

掌中魔笛

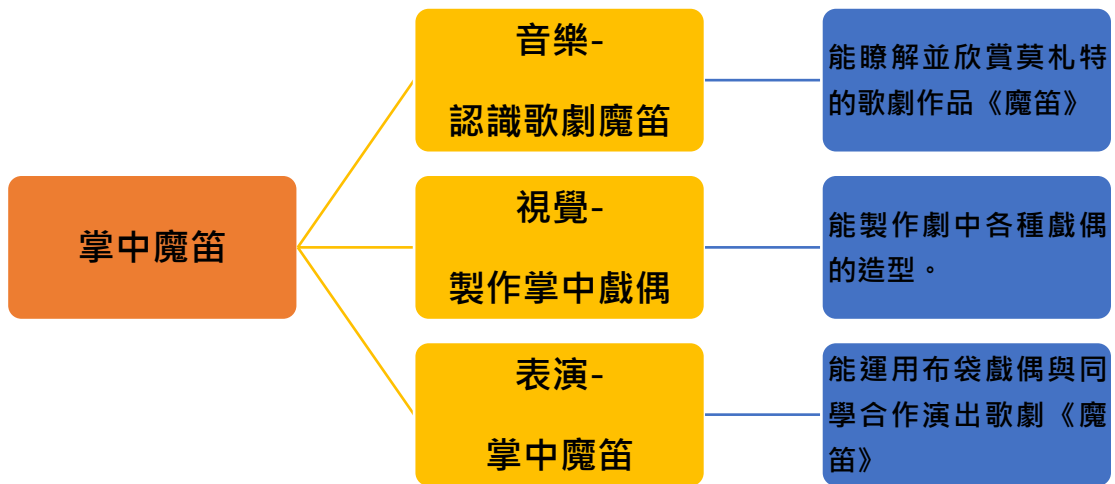
一、設計理念

藝術是一跨領域學門，在藝術學習中，學生可以體驗不同領域的特色，也可以發現自己比較喜歡、擅長的方向。歌劇便是一種結合各類型藝術的綜合藝術型態，有歌唱、管絃樂、燈光及舞台佈景，有生動的故事並結合了藝術造型與聲響美感。因此，期望透過課程設計，幫助學生經歷完整的藝術學習，豐富其生活經驗。

在四年級的音樂課程裡，我們曾介紹莫札特的歌劇作品《魔笛》；在五年級的視覺藝術課程中，曾有布袋戲偶的學習。基於這些舊經驗，我們決定以布袋戲的表演方式，帶著學生經歷《魔笛》這部歌劇。

課程結束後，鼓勵學生自主欣賞與「魔笛」相關的藝術表演，陶冶藝術氣息、促進藝文活動參與，拉近與藝術之間的距離，更藉此由學生帶領家長一同參與藝文活動，豐富家庭藝術生活經驗。

二、單元架構

三、活動設計

領域/科目	藝術/音樂、視覺藝術、表演藝術		設計者	王玉鳳/劉展君
實施年級	國小五年級		總節數	共 6 節，240 分鐘
單元名稱	掌中魔笛			
設計依據				
學習重點	學習表現	<ul style="list-style-type: none"> ● 1-III-1 能透過聽唱、聽奏及讀譜，進行歌唱及演奏，以表達情感。 ● 1-III-3 能學習多元媒材與技法，表現創作主題。 ● 1-III-8 能嘗試不同創作形式，從事展演活動。 ● 2-III-1 能使用適當的音樂語彙，描述各類音樂作品及唱奏表現，以分享美感經驗。 ● 3-III-4 能與他人合作規 	核心素養	B3 藝術涵養與美感素養 ●藝-E-B3 善用多元感官，覺察感知藝術與生活關聯，以豐富美感經驗。

		劃藝術創作或展演，並扼要說明其中的美感。	
	學習內容	<ul style="list-style-type: none"> ● 音 E-III-1 多元形式歌曲，如：輪唱、合唱等。基礎歌唱技巧，如：呼吸、共鳴等。 ● 視 E-III-2 多元的媒材技法與創作表現類型。 ● 表 E-III-3 動作素材、視覺圖像和聲音效果等整合呈現。 ● 音 A-III-1 器樂曲與聲樂曲，如：各國民謠、本土與傳統音樂、古典與流行音樂等，以及樂曲之作曲家、演奏者、傳統藝師與創作背景。 ● 表 P-III-2 表演團隊職掌、表演內容、時程與空間規劃。 	
議題融入	議題/學習主題	無。	
	實質內涵	無。	
與其他領域/科目的連結		視覺藝術及表演藝術。	
教材來源		自編教材。	
學習目標			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 能瞭解並欣賞莫札特的歌劇作品《魔笛》。 2. 能製作劇中各種戲偶的造型。 3. 能運用布袋戲偶與同學合作演出歌劇《魔笛》。 			

學習活動設計		
學習引導內容及實施方式 (含時間分配)	學習評量	備註
<p>第一單元：認識歌劇《魔笛》(共 80 分鐘)</p> <p>一、引起動機</p> <p>教師播放一段《魔笛-夜之后》音樂，喚起學生的記憶。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師播放歌劇《魔笛》中的幾個經典歌曲片段，引導學生分享聆聽後的感受。 2. 〈快樂捕鳥人〉歌曲教唱。 <p>二、發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 透過介紹歌劇《魔笛》，引導學生了解歌劇的意義、表演形式與舞台上的演出方式。 2. 教師以說書人搭配音樂播放的方式，引導學生認識《魔笛》劇中的角色(情節)與音樂，並完成學習單。(見附錄) <ol style="list-style-type: none"> (1) 〈序曲〉-管絃樂； (2) 〈我是快樂的捕鳥人〉-男中音_捕鳥人； 	<p>問答與討論：能針對老師提問參與討論並發表看法。</p> <p>學生能以正確方式演唱歌曲。</p> <p>學生能專心聆聽並將想法記錄在學習單上。</p>	

<p>(3) 〈能感覺愛的男人〉二重唱_捕鳥人與公主；</p> <p>(4) 〈愛的歡樂像朝露般消失〉-女高音_公主；</p> <p>(5) 〈夜之后的詠嘆調〉-女高音_夜后；</p> <p>(6) 〈陽光普照與智慧萬歲〉-男低音_祭司長。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>1. 以小組為單位圍圈坐下，學生於組內分享《魔笛》劇中自己最喜歡的歌曲，並用便利貼紀錄想法。</p> <p>2. 教生共同布置「自主學習角」，供課後進行延伸學習。</p> <p>※自主學習角：擺放《魔笛》繪本、數台ipad供學生聆賞《魔笛》歌曲；張貼各組分享小海報提供交流機會。</p> <p style="text-align: center;">~第一節 結束~</p>	<p>態度：能參與欣賞並分享自己的想法。</p>	
<p>一、引起動機</p> <p>複習單元歌曲〈快樂捕鳥人〉之演唱，預備進入《魔笛》的戲劇世界。</p> <p>二、發展活動</p> <p>1. 朗讀劇本：學生輪流朗讀《魔笛》劇本以了解整部戲劇的進行；教師適時播放劇中音樂，協助營造戲劇氛圍。</p> <p>2. 自選角色：全班分成 A、B 兩組，分別擔任下列角色-王子、公主、夜后、捕鳥人、祭司長、小黑人、老婦人、捕鳥女、侍女三位、小天使、修士、士兵、旁白、播音員等。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>1. 學生依據自選角色，進行讀劇及播音練習。</p> <p>2. 預告下周課程與活動。</p> <p style="text-align: center;">~第二節 結束~</p>	<p>學生能以正確方式演唱歌曲。</p> <p>態度：能積極參與學習活動。</p> <p>態度：能積極參與學習活動。</p>	
<p>第二單元：製作掌中戲偶(共 80 分鐘)</p> <p>一、引起動機</p> <p>教師以劇中戲偶王子與公主演出一個小短劇，引發學生對偶劇的好奇，並邀請學生分享自己的想法。</p> <p>二、發展活動</p> <p>1. 分析角色：師生共同分析劇中各角色之人物性格，並展示參考圖片設計造型。</p> <p>2. 製作偶頭：(學生依據自選劇中角色製作戲偶頭)</p> <p>(1) 在紙厚紙板一端貼上雙面膠，將厚紙板捲成圓筒，並將手指伸到紙管中看大小是否適合。</p> <p>(2) 取適量黏土搓成長條狀後壓扁，包在紙管下半部做出頸部(厚度要平均約 0.3~0.4 公分)。</p> <p>(3) 再取適量黏土包在紙管上半部做出臉及後</p>	<p>態度：能專心欣賞並分享自己的想法。</p> <p>能認真參與並完成偶頭製作。</p>	

<p>腦，利用雕刻工具將黏土與黏土交接處修飾光滑</p> <p>(4) 取少量黏土分別雕塑出人物的鼻子及耳朵，並黏貼於臉部適當之位置後；再利用雕刻工具雕塑出人物的下巴與嘴巴，並在頸部下方刻出一圈凹槽。</p> <p>(5) 取適量黏土黏貼在已完成的頭部外，並雕刻出髮絲與頭飾(如:蝴蝶結.帽子…)。</p> <p>(6) 待黏土完全乾燥，用水彩彩繪偶頭並噴上亮光漆。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>學生展示已完成的作品，引導同儕互相分享與回饋。</p> <p style="text-align: center;">~第三節 結束~</p>	<p>態度：能分享作品並回饋想法。</p>	
<p>一、引起動機</p> <p>教師展示自製戲偶人頭及服裝，並邀請學生上台嘗試操作戲偶。</p> <p>二、發展活動</p> <p>1. 戲偶設計服裝：(學生依據自選劇中角色設計適合的服裝造型)</p> <p>(1) 參考服裝圖片，並設計服裝造型。</p> <p>(2) 指導學生繪製服裝設計圖並給予建議。</p> <p>2. 戲偶製作服裝：</p> <p>(1) 指導學生將衣服的板形用色筆描繪在布料上，並剪裁下來。</p> <p>(2) 指導學生利用大頭針固定裝飾物的位置。</p> <p>(3) 指導學生利用布邊縫製服裝上的裝飾物。</p> <p>(4) 指導學生利用平針縫將服裝的前後片結合。</p> <p>(5) 指導學生利用橡皮筋將服裝綁在偶頭頸部的凹槽處，即完成戲偶。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>指導學生進行操作戲偶練習，為下一單元做準備。</p> <p style="text-align: center;">~第四節 結束~</p>	<p>態度：能積極參與學習活動。</p> <p>能認真參與並完成戲偶服裝製作。</p> <p>態度：能積極參與學習活動。</p>	
<p>第三單元：掌中魔笛(共 80 分鐘)</p> <p>一、引起動機</p> <p>教師播放布袋戲〈武松打虎〉片段，引導發學生觀察操偶與聲音的搭配，並分享自己的發現。</p> <p>二、發展活動</p> <p>運用自製戲偶，依據《魔笛》劇本進行「掌中魔笛」練習。</p> <p>1. 引導學生依據操偶師、旁白及播音員分配工作。</p> <p>2. 全班分 A、B 兩組進行「掌中魔笛」練習。</p>	<p>問答與討論：能針對老師提問參與討論並發表看法。</p> <p>能透過小組合作完成學習任務。</p>	

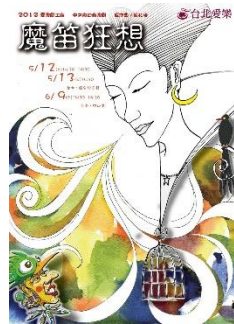
<p>三、綜合活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師回饋各組練習情形。 2. 小組成員反思與回饋。 <p style="text-align: center;">~第五節 結束~</p>	<p>態度：能反思並回饋想法。</p>	
<p>一、引起動機</p> <p>教師說明今日「掌中魔笛」發表與回饋方式，並引導學生觀賞表演的禮儀。</p> <p>二、發展活動</p> <p>「掌中魔笛」分組發表：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A組發表，B組觀賞。 2. B組發表，A組觀賞。 <p>三、綜合活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 回饋：寫給同學。每生五張便利貼，寫給心目中最棒的角色。 2. 反思：寫給自己。哪裡做得很棒？哪裡可以更好？ <p style="text-align: center;">~第六節 結束~</p>	<p>能與同儕合作與發表。 態度：能認真參與並表現良好禮儀。</p> <p>態度：能反思並回饋想法。</p>	
<p>※教學設備/資源：</p> <p>一、第一單元：認識歌劇《魔笛》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 歌劇《魔笛》CD 2. 〈快樂捕鳥人〉譜例含歌詞 3. 介紹魔笛歌劇中之音樂選曲〈因需考量戲劇演出時間不宜過長，故只能擷選其中較重要的部分〉： <ol style="list-style-type: none"> (1) 序曲〈管絃樂〉； (2) 我是快樂的捕鳥人〈男中音，捕鳥人〉； (3) 能感覺愛的男人〈二重唱，捕鳥人與公主〉； (4) 愛的歡樂像朝露般消失〈女高音，公主〉； (5) 夜之后的詠嘆調〈女高音，夜后〉； (6) 陽光普照與智慧萬歲〈祭司長〉。 <p>除以上音樂CD選曲外，為增加戲劇效果另安排兩段RAP：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 〈黑人、士兵第一段〉 走叻位去，你們想要去哪裡；離開這裡，哪有那麼容易； 嗚呼啊哈，嗚呼啊哈；束手就擒，別怪我們人多欺負你！ (2) 〈黑人、士兵第二段〉 這鈴聲真美妙，鈴聲真美妙；時間已不早，趕快上床睡覺； 早睡早起身體好，才是好寶寶；好寶寶、好寶寶，我是好寶寶； 好寶寶、好寶寶，我是好寶寶。 <p>二、第二單元：製作掌中戲偶</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 繪製背景：我們互相溝通與討論，並參考相關童書繪本以完成每一幕的背景。 2. 造形設計：師生共同收集相關童書、繪本、圖片等，教師說明各角色之性格特徵，並透過師生間互相討論來引導學生為自己所扮演的角色作造形設計。 		

三、第三單元：掌中戲偶

1. 劇本編寫〈由教師完成〉。
2. 舞台製作：利用廢棄紙箱一個個搭建起來，並在表演平台的後方挖空形成類似抽屜的空箱，作為表演時可暫時放置戲偶的地方。

※參考資料：

- 藝術與人文五上第四單元/康軒文教事業股份有限公司
- 魔笛《書、CD》/麥克出版股份有限公司
- 魔笛狂想節目單/愛樂劇工廠

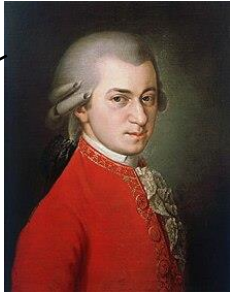
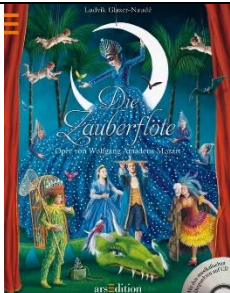
(圖片來源：<https://jibaoviewer.com/project/583e93389e9a2b6270e4a469>)

四、附錄-莫札特的歌劇《魔笛》

《魔笛》音樂賞析學習單

說明：在觀察及記錄(W)中，請筆記你的學習重點。在總結(S)中，請根據你觀看的影片內容，進行總結。在提問(Q)中，請回想你的學習過程，你有疑問嗎？或是有哪些不了解的地方？如果有請列出你的疑問，不需要寫上答案。如果沒有，請利用你找到的學習重點，設計題目，並把答案寫出來。

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

觀察及記錄(W)	一、從老師介紹的作曲家-莫札特的故事中，請寫出三個最感興趣的故事。		
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin-right: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin-left: 20px;"></div> </div> <p style="text-align: center;">莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart) 1756-1791 奧地利作曲家</p> <p>※圖片來源：https://zh-classical.wikipedia.org/wiki/%E8%8E%AB%E6%89%8E%E7%89%B9</p>		
	二、從老師介紹的歌劇作品《魔笛》之歌曲中，記錄每首歌曲聆聽後的想法。		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 曲名：我是快樂的捕鳥人 ■ 演唱者：捕鳥人 ■ 演唱形式：男中音獨唱 ■ 聽起來的感覺： 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 曲名：能感覺愛的男人 ■ 演唱者：捕鳥人與公主 ■ 演唱形式：二重唱 ■ 聽起來的感覺：
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 曲名：愛的歡樂像朝露般消失 ■ 演唱者：公主 ■ 演唱形式：女高音獨唱 ■ 聽起來的感覺： 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 曲名：夜之後的詠嘆調 ■ 演唱者：夜之後 ■ 演唱形式：女高音獨唱 ■ 聽起來的感覺： 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 曲名：陽光普照與智慧萬歲 ■ 演唱者：祭司長 ■ 演唱形式：男低音獨唱 ■ 聽起來的感覺：
總結(S)	聆聽了《魔笛》故事和音樂後，關於角色與歌曲的搭配，你有什麼發現？		
提問(Q)	在這堂課中，我們透過故事、歌唱、音樂賞析等活動認識《魔笛》，你還有想要了解的嗎？請至少寫出一個。		

※圖片來源：<https://bonart.com.tw/mozart-opera-die-zauberflote/>

