課程發展與設計期末專題—音樂劇實作體驗課程

音樂三 沈瑩榛

1. **課程構想：**

有鑑於劇場藝術在台灣的蓬勃發展，讓我思考著如何將這門藝術最有效的運用在中學生的課程設計中。我希望帶給學生不僅僅是音樂上的專業知識，更要能使正值探索自我階段的中學生找到自己的興趣，也讓他們透過音樂找到情緒的出口。

而由於音樂劇的性質相較於古典音樂之下更加平易近人，其戲劇及舞蹈的成分更是相當重要的一環，並非僅有音樂這個單一的元素。所以藉由音樂劇的多方位的藝術特性讓學生集戲劇、舞蹈、音樂、設計為一體，透過實作來體驗音樂劇的精髓，更能夠在實作過程中學習團隊合作的精神以及培養學生人際關係上的溝通、協調之能力。

本課程在實作前會先講述音樂劇的基本概念以及相關的劇場知識，並且帶領學生欣賞音樂劇的經典作品，希望學生在具備基本能力後可以擁有更多詮釋實作的空間。

**二、課程宗旨：**

培養學生具備音樂劇的基本概念以及賞析能力，並能實際的參與團隊合作、

體驗音樂劇的精髓。

**三、課程目的：**

課程目的在於讓學生了解音樂劇的基本概念以及相關的劇場知識、並且懂得

欣賞音樂劇作品。最後藉由實作的方式親身體驗，完成音樂劇的展演。培養

學生對於專業音樂知識的應用、蒐集資料、統整、團隊合作的能力。

**四、課程目標：**

**1. 認知**

1-1 學生能了解音樂劇的起源與發展

1-2 學生能知道音樂劇的意義

1-3 學生能認識音樂劇著名劇院環境

1-4 學生能知道音樂劇的經典作品

**2. 情意**

2-1 培養學生的音樂劇基本概念

2-2 培養學生對音樂劇的重視

2-3 建立學生音樂劇劇院的相關知識

2-4 增加學生的聆賞經驗

**3. 技能**

3-1 學生能分辨出不同音樂劇的作品

3-2 學生能與小組組員有良好的分工，並進行討論與溝通

3-3 學生能說出音樂劇的特色

3-4 學生能積極參與討論、分享自己對於音樂劇的想法

**五、課程內容：**

**1.內容選擇及運用：**

本課程之內容以音樂科之華興文化二(丙)版為主要教科書，挑選其中之單元內容「音樂劇」進行延伸。

課程順序大致從音樂劇的起源及發展開始介紹，且會搭配投影片、多媒體音響、影片的使用。並以年代切入音樂劇，自十七世紀的英國歌劇開始發展直到二十世紀美國百老匯的知名音樂劇。再概述音樂劇的基本結構及其功能與重要性，並且補充著名的百老匯劇院知識，介紹百老匯音樂劇周邊環境及劇院內空間。選擇經典音樂劇作品「悲慘世界」作為音樂劇範例，並帶領學生逐一欣賞其中之音樂歌曲及經典片段。最後讓學生們分為五組：攝影組、服裝組、演員組、布景道具組、機動組，來實際籌備展演內容。

在籌備過程中，教師會針對學生的需求與興趣進行說明及輔導，幫助學生引發學習動機，並依照學生的程度做整體規劃加以彈性調整，以達到有效的教學，提升學生的人文素養。

**雙向分析表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要概念** | **能力指標** | **認知** | | | **情意** | | | **技能** | | |
| **知識** | | **理解** | **欣賞** | | **表達概念** | | **分析** | **合作** |
| 音樂劇起源及發展 | 1-1學生能了解音樂劇的起源與發展 | **▲** | | **▲** |  | |  | |  |  |
| 2-1 培養學生的音樂劇基本概念 | **▲** | | **▲** |  | |  | |  |  |
| 音樂劇的結構、功能與重要性 | 1-2 學生能知道音樂劇的意義 |  | | **▲** |  | | **▲** | |  |  |
| 2-2 培養學生對音樂劇的重視 |  | | **▲** | **▲** | |  | |  |  |
| 3-3 學生能說出音樂劇的特色 | **▲** | | **▲** |  | | **▲** | |  |  |
| 音樂劇之劇場知識 | 1-3學生能認識音樂劇著名劇院環境 | **▲** | | **▲** | **▲** | |  | |  |  |
| 2-3建立學生音樂劇劇院的相關知識 | **▲** | **▲** | |  | | **▲** | | **▲** |  |
| 欣賞「悲慘世界」音樂歌曲 | 1-4 學生能知道音樂劇的經典作品 | **▲** | **▲** | | **▲** | | **▲** | | **▲** |  |
| 2-4 建立學生的聆賞經驗 |  |  | | **▲** | | **▲** | |  |  |
| 3-1 學生能分辨出不同音樂劇的作品 | **▲** | **▲** | | **▲** | | **▲** | | **▲** |  |
| 音樂劇展演及實作 | 3-2 學生能與小組組員有良好的分工，並進行討論與溝通 |  |  | |  | | **▲** | | **▲** | **▲** |
| 3-4 學生能積極參與討論、分享自己對於音樂劇的想法 | **▲** | **▲** | | |  | **▲** | | **▲** | **▲** |

**2. 內容組織及架構：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 課程名稱 | 音樂劇實作體驗課程 | 人數 | 40人 |
| 教學對象 | 高二 | 時間 | 50分鐘\*18 週 |
| 週次 | 主題 | | |
| 一 | 導聆：欣賞經典作品「真善美」、音樂劇定義 | | |
| 二 | 音樂劇起源與發展：十七世紀的英國歌劇 | | |
| 三 | 音樂劇起源與發展：十八~十九世紀的音樂劇 | | |
| 四 | 音樂劇起源與發展：二十世紀的百老匯音樂劇 | | |
| 五 | 介紹百老匯著名劇院及劇院內部空間、欣賞20世紀經典作品「長薛妖姬」 | | |
| 六 | 介紹音樂劇著名作曲家(荀白克)、作詞家(包伯利) | | |
| 七 | 介紹音樂劇「悲慘世界」(故事背景、劇情、主要角色及作曲家、劇作家、欣賞音樂作品) | | |
| 八 | 複習音樂劇「悲慘世界」經典音樂作品，決定展演歌曲  進行異質性分組：攝影組、服裝組、演員組、布景道具組、機動組  並說明小組工作性質 | | |
| 九 | 詳細說明期末展演之主題：音樂劇「悲慘世界」的展演範圍及細節內容 | | |
| 十 | 小組分工合作 | | |
| 十一 | 小組分工合作 | | |
| 十二 | 小組分工合作 | | |
| 十三 | 小組分工合作 | | |
| 十四 | 小組分工合作 | | |
| 十五 | 小組分工合作 | | |
| 十六 | 各組就定位彩排 | | |
| 十七 | 實際展演音樂劇「悲慘世界」 | | |
| 十八 | 課程回饋與檢討 | | |
|  | | | |

**3. 課程資訊：**

• 課程時數：每週一堂共 50分鐘

• 每次上課時間：星期五上午第四節

• 地點：音樂教室

• 學生：高二

• 器材：攜帶課本與文具

**六、課程實施：**

**1.課程模式—採用歷程模式：**

音樂課相較於學科是屬於陶冶性情、增加人文素養的部分，不需要達到一定的績效來作為衡量標準。歷程模式強調教學過程中的師生互動，這樣的特性相當適合運用在音樂科的教學。教師採用啟發的方式激發學生批判思考的能力，並注重學生的自我發展，不預先設定學生的學習結果。讓學生從作中學，一步步探索知識。

**2.第七周教案設計**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **單元名稱** | 介紹音樂劇「悲慘世界」 | **設計者** | 沈瑩榛 | **人數** | 40人 |
| **教材來源** | 華興文化二(丙)版  網路資源 | **教學對象** | 高二 | **時間** | 50 分鐘 |
| **教材大綱** | 1. 「悲慘世界」故事背景及劇情  2. 「悲慘世界」主要角色介紹  3. 「悲慘世界」著名作曲家及劇作家  4. 「悲慘世界」經典音樂作品 | | | | |
| **教學目標** | 認識著名音樂劇「悲慘世界」，並欣賞其經典音樂作品。 | | | | |
| **學生學習 條件分析** | 在修習本課程前，學生應已由高一、高二的音樂課中，學習到以下知識：  1. 基礎樂理常識(高一)  2. 基礎西洋音樂史知識(高二)  3. 歌劇概論(高二)  4. 音樂劇發展史及基本概念(高二) | | | | |
| **教學方法** | 講述法、問答法、多媒體教學、分組合作學習 | | | | |
| **使用教具** | 筆記型電腦、投影機、教科書、自製投影片、影片、音響 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **參考資源** | 1. 影片：「悲慘世界」音樂作品(YouTube)  2. 書籍：教科書  3. 網路資源：維基百科 | |
| **教學目標** | **單元目標** | **具體目標** |
|  | **1. 認知** |  |
| 1-1 能講述音樂劇「悲慘世界」的 | 1-1-1 能說出劇作家雨果的重要性 |
| 作曲家及劇作家 | 1-1-2 能說出作曲家勳伯格、包伯利 |
| **2. 情意**  2-1 | 的重要性 |
| 2-1 能解釋悲慘世界的創作背景  2 | 2-1-1 能表達法國大革命的歷史背景 |
| 2-2 能分辨悲慘世界的主要角色 | 2-2-1 能闡述主要角色的性格 |
| 2-3 能分辨悲慘世界的音樂作品 | 2-3-1 能表達不同音樂作品之特色 |
| **3. 技能** |  |
| 3-1能夠欣賞音樂劇音樂作品  之特色 | 3-1-1 能唱出我曾有夢（I Dreamed a Dream） |
|  | 3-1-2 能與同儕討論音樂作品的內容 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具體 目標 | 教 學 活 動 | 教具 | 時間 | 教學評量 |
|  | 教學準備 |  |  |  |
|  | 1. 教師方面 2. 教師準備相關器材如筆記型電腦、投影片、學習單以及相關影片剪輯 3. 閱讀課程綱要及課程內容，並蒐集相關資料準備教材 4. 準備評量方法與標準 5. 學生方面   1. 攜帶教科書及文具 | 麥克風、筆記型電腦、投影設備、簡  報、影片、學習單 |  |  |
| 1-1-1  1-1-2  2-1-1  2-2-1  2-3-1  3-1-2  3-1-1 | 第七節「悲慘世界」   1. 準備活動   播放《悲慘世界》片段作為 課堂引導，詢問學生相關知識  1.播放《悲慘 世界》片段  2.詢問學生相關問題：  1)是否知道這個《悲慘世 界》的故事內容?  2) 《悲慘世界》跟哪個歷 史事件相關?  3) 是否有人看過《悲慘世 界》的電影版本?能否與大 家分享心得? | 投影片、影片、麥克風 | 5分鐘 |  |
| 1. 發展活動   介紹悲慘世界的原著劇作家、作曲家、劇情、歷史背景及主要角色   1. 劇作家：   《悲慘世界》（Les Misérables）原意為「悲慘 的人們」、「可憐的人們」， 是法國作家維克多·雨果 （Victor-Marie Hugo）於 1862 年所發表的一部長篇小說。   1. 作曲家：包伯利、勳伯格   勳伯格，法籍猶太裔唱片錄音師、演員、歌手、流行曲和音樂劇作曲家，經常和填詞人阿蘭·鮑伯利合作。1987年憑藉《悲慘世界》獲得東尼獎最佳原創音樂獎   1. 劇情：   假釋罪犯尚萬 強試圖贖罪的 歷程。小說中 試圖檢視他 的贖罪行為在當 時的社會 環境下的所造成的 影響。 融入了法國的歷史， 以及 巴黎的建築、政治、道 德 哲學等，檢視善、惡和法 律的本質，還有愛情與親情 的光輝。   1. 歷史背景：   描繪 19 世紀初 20 年間法國人的生活背景， 涵蓋拿破崙戰爭和 1832 年 巴黎共和黨人起義等政治現象的敘述。   1. 主要角色：   尚萬強、賈 維、 米里艾主教、富安婷、 珂 賽特、瑪里歐、艾波寧、 安球拉斯等   1. 綜合活動   1.介紹悲慘世界的著名音樂作品  1) 我曾有夢 （I Dreamed a Dream）  2) 雲端城堡 （Castle on a Cloud）  3) 你有聽到人民在唱歌 嗎？（Do You Hear the People Sing?）  2.同學自行討論歌曲的差異  3.實際演唱：  我曾有夢 （I Dreamed a Dream） | 投影片、多媒體音響、麥克風  投影片、多媒體音響、麥克風 | 30分鐘  15分鐘 |  |

**七、課程評鑑：**

**1. 評鑑學生的學習：**

a. 上課態度30%--出席率、課堂專注度、發言次數

b. 課堂(後)作業20%--學習單、心得報告、課堂演唱成果

c. 展演成果50%--小組分工、內容、呈現方式、時間掌握、媒材挑選、參與小組討論情形

**2. 評鑑教師的教學：**

a. 教師自評—觀察學生的展演過程及成果是否達到預期的成效，並加以檢討。課後以雙向分析表評估音樂專業知識上的教學效能，針對問題做調整。

b. 學生評鑑—學生透過問卷(附錄)的方式，對課程、自我學習狀況、分組分工狀況進行評鑑，並給予回饋。

附錄二、期末問卷

班級： 姓名： 座號： 組別：

\*請整理並回答以下問題，於學期末時繳交。

1. 在本學期的課程中，你學習到了什麼? (可以針對前半學期的課程或期末展演的發表會)

|  |
| --- |
|  |

1. 在籌備展演的過程，大家的表現如何? 你覺得的你們這組(或你個人)的

表現如何? 是否有遭遇到任何困難?

|  |
| --- |
|  |

1. 你是否認為展演是一種能夠幫助學習的方式?

|  |
| --- |
|  |

1. 請你為這門課打一個成績(p.s. 滿分為100)：

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

為你自己在這門課上的表現打一個成績：

為你的期末展演打一個成績：