

九年級藝術與人文學習領域 音樂課程設計

研究生：林伊娣

任課教師：賴美鈴 教授

中華民國 100 年 1 月 13 日

造不同的音樂體驗，從中更能直接和學生課堂外的經驗連結，不再是曲高和寡，而音樂藝術也才能夠真正進入學生的生活中。

九年一貫之課程理念以生活為中心，強調應培養學生「帶得走的能力」，成為能主動探索、獨立思考及終身學習之現代國民。學生透過課堂中的實作達到學習效果，當課堂所學確實內化為學生真正的能力時，音樂便能真正成為日常生活的一部份，達到「藝術生活化，生活藝術化」之理想。

二、課程設計理論

由上述觀點看來，音樂要確實結合人們的經驗，才能在生活中產生不同的意義，因此，在課程安排上，本人希望能夠以課本所提供之單元為架構，加入學生熟悉的音樂，或是於其他學科中習得的知識進行教學。

在教學取向上，本人較偏向人本主義取向，此取向不只重視認知層面，而是關注學生的各個層面，認為正式課程並非唯一考量，非正式及潛在課程也很有價值；根據此取向，學生在課程中的參與程度較高，扮演較重要的角色，能夠對課程內容發表個人觀點。現今社會環境開放且多元化，教學上較不適合採取以教師為中心，或是知識灌輸的方式。

在課程設計方法上採取學科中心法和青少年需求中心法之折衷。學科中心法較偏向精粹主義的理念，以傳遞學術文化遺產為目的，特別是代表傳統文化精華的學科知識，課程設計上以科目為本位，教科用書扮演學科主角，指引教學內容，並以學科專家的建議，做為教育目標的主要來源。本人在課程的安排上，是以授課用之教科書單元內容為主要架構，如此一來，在教學的安排上有一定的根據和規範，且參考學科專家編輯，較不會受個人主觀或學習背景影響，而忽略某些知識的傳授。

以學科中心法進行課程設計雖然在選材上較為便利，但容易出現將教學窄化

一、音樂教學理念

一直以來，音樂和人類生活相當貼近，無論是工作時以哼唱提振士氣、祭典中用歌舞溝通神靈，隨樂音律動或情發於聲幾乎可以說是人類的一種本能，音樂對人類生活的重要性是無庸置疑的，其影響力也遍及不同層面；對於音樂教育，社會大眾時常抱有某種期待：像是促進公民素質教養、性格發展、提升學科表現，或透過音樂活動達到自我實現等，這些非音樂性訴求可以追溯至古希臘時期的觀念，如每一音階都能提升一個人性格中的某些品質，直到現在，仍舊可以從許多地方看到這樣的現象，曾蔚為風行的口號「學音樂的孩子不會變壞」，便是音樂教育廣為人知的非音樂性效益。

許多非音樂性效益其實也能夠從其他學科中獲得，音樂作為一門學科，若純粹以音樂以外的功能立足，便難以顯現出其無可取代的特性，因此，如何回歸音樂本身，對音樂教師來說便是非常重要的。Reimer (1989) 主張音樂教育即美感教育，認為音樂藝術中雖然存在許多非音樂性功能，但音樂的本質才是其最獨特的部分。他引用 Meyer (1956) 所提出的三大美學觀，說明音樂教育理念與落實之不同立場，包括「指涉主義」、「形式主義」以及「絕對表現主義」。以指涉主義的觀點來看，很容易就會如前面所敘述的，將音樂建立於非音樂的功能上；形式主義則和指涉主義完全相反，乃是專注於藝術作品本身價值，強調純粹藝術的享受，以此角度進行教學確實能凸顯音樂的獨特性，運用於發展音樂資優學生的知識和技巧上能有顯著成效，但是對於一般音樂課程的學生來說，未必能真正達到學習效果。從這方面看來，絕對表現主義同時涵蓋了指涉主義和形式主義的成份，將藝術作品的意義和非藝術成分進行結合，使藝術得以和經驗連結，而非獨立於生活外，同時還能保有其獨特性。

絕對表現主義讓藝術本身及人們的生活經驗產生關聯，這對音樂學習來說是非常有利的；在日常生活中，不用刻意營造環境，隨時隨地都有機會接觸音樂，在課餘時間學生喜歡聽歌、哼歌，但若是沒有教師引導，將這些大量的音樂經驗與音樂知識結合，對學生來說，音樂就只是品味不斷變換的流行娛樂，而無法建立個人的審美觀來進行判斷，學校音樂課程也容易被孤立於學生的生活外。在擁有大量課堂外的音樂經驗之下，如果要增加學生對音樂的認識，老師所扮演的角色不只是知識灌輸者，更重要的是如何啟發學生，開發已經存在的能力，並使其更上層樓；要達成這樣的目標，除了透過講解，「做中學」也是相當重要的，透過實際操作，無論是欣賞、歌唱、演奏甚至是創作，都是直接在課堂中為學生創

1

成教書，以及知識灌輸等缺點，因此本人另外採用青少年需求中心法，此方法以青少年需求為中心來編造課程，學生是主動的學習者，擔任建構知識的角色，教師在其中的任務為協助，使學生發展為獨特的個體。由於課程內容與學生生活相符，容易引發學習動機，滿足學生需求、積極參與學習活動，採用此方法正好符合本人於教學理念中，落實藝術生活化之想法。青少年需求中心法完全以學生的需求為主要考量，容易忽略社會環境，且在教材選擇及活動安排上較困難，不易確定教學目標，此問題正好可以透過學科中心法獲得幫助。

三、課程架構：

1. 音樂課程特色

為因應國民中小學九年一貫課程綱要，因此在課程設計上融入了議題指標，項目如下所示：

■ 人權教育

1-3-4 瞭解世界上不同的群體、文化和國家，能尊重欣賞其差異。

■ 生涯發展教育

1-1-1 發現自己的長處及優點。

1-3-1 瞭解工作對個人的重要性。

3-1-1 覺察自我應負的責任。

3-2-1 覺察如何解決問題及作決定。

3-2-2 培養互助合作的工作態度。

3-3-1 培養規劃及運用時間的能力。3-3-2 培養工作時人際互動的能力。

■ 兩性教育

- 1-2-1 學習表現自我特質。
- 1-2-6 學習規劃、組織的能力，不受性別的限制。
- 3-4-4 建立兩性平等與尊重的互動模式。

■ 資訊教育

- 1-2-1 瞭解電腦在人類生活，如家庭、學校、工作、娛樂以及各學習領域之應用。
- 1-2-2 瞭解電腦使用相關的議題和倫理規範（如電腦病毒、安全性、複製版權等）。
- 2-2-2 瞭解電腦教室（或教室電腦）的使用規範；熟悉視窗環境軟體的操作、磁碟工具程式的使用、電腦檔案的管理、以及電腦輔助教學應用軟體的操作等。
- 4-4-1 能利用網際網路、多媒體光碟、影碟等進行資料蒐集，並結合已學過的軟體進行資料整理與分析。
- 5-4-2 適時應用資訊科技，透過網路培養合作學習、主動學習的能力。

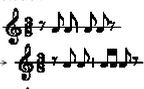
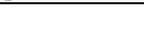
2. 學期課程規畫

年級	九年級上學期	教材來源	藝術與人文課本（康軒版）
教學設備	固定式單槍、投影幕、教學用電腦、直立式鋼琴、黑板（有五線譜）、CD/DVD 播放器、音響		
學生先備能力	(1) 學生已具備基本的視譜能力及音感。 (2) 學生已具備二、三部合唱的經驗。 (3) 已學會高音直笛 e ² 、f ² 、g ² 、a ² 、b ² 、b ² 、c ³ 、d ³ 、e ³ 等音。 (4) 已學會中音直笛 g ¹ 、a ¹ 、b ¹ 、b ¹ 、c ² 、#c ² 、d ² 、b ² 、e ² 、f ² 、#f ² 、g ² 、a ² 、a ² 、b ² 等音。 (5) 學生已認識管弦樂器。 (6) 學生已認識協奏曲		

學期課程目標			
1. 欣賞畫作和音樂的互動 2. 熟悉《西城故事》之背景及其曲目 3. 欣賞《梁祝》小提琴協奏曲 4. 認識道教、佛教及天主教等宗教音樂 5. 籌畫展演事宜			
單元主題			
單元	1. 名畫的饗宴	2. 藝蘊深情	3. 人神之間
視覺藝術	名畫變裝秀	真情圖譜	永恆的追尋
音樂	悠游名曲名畫間	愛情羅盤	傾聽心靈的樂音
表演藝術	名畫動起來	見證愛情的戲劇	影劇世界中的人與神
單元教學目標			
1-1 認識「交響詩」	1-2 欣賞〈莫爾道河〉		2-4 吹奏〈I feel pretty〉、〈America〉
1-2 欣賞〈莫爾道河〉	1-3 習唱〈莫爾道河之流水〉（二部合唱）		2-5 改編〈America〉歌詞
1-3 習唱〈莫爾道河之流水〉（二部合唱）	1-4 熟悉反覆記號		3-1 欣賞《梁祝》小提琴協奏曲
1-4 熟悉反覆記號	1-5 感受複拍子律動		3-2 認識道教音樂
1-5 感受複拍子律動	1-6 欣賞《展覽會之畫》		3-3 認識佛教音樂
1-6 欣賞《展覽會之畫》	1-7 吹奏《展覽會之畫》之〈漫步〉		3-4 欣賞古諾、舒伯特〈Ave Maria〉
1-7 吹奏《展覽會之畫》之〈漫步〉	1-8 演出《展覽會之畫》		3-5 習唱古諾〈Ave Maria〉
1-8 演出《展覽會之畫》	2-1 欣賞《西城故事》		3-6 欣賞佛瑞《安魂曲》
2-1 欣賞《西城故事》	2-2 習唱〈Tonight〉		3-7 吹奏〈普世歡騰〉（二部合奏）
2-2 習唱〈Tonight〉	2-3 分辨單、複拍子的不同		4-1 籌備期末展演
2-3 分辨單、複拍子的不同			

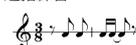
四、 單元教學內容

週次	主要教學內容及教材	評量
1	介紹交響詩；教唱〈莫爾道河之流水〉第二部	
2	介紹斯梅塔納生平及其作品《我的祖國》；複習〈莫爾道河之流水〉第二部	學習單
3	搭配音畫賞析〈莫爾道河之流水〉；〈莫爾道河之流水〉二部合唱；說明反覆記號之使用	學習單、實作評量
4	介紹穆梭斯基生平及其作品《展覽會之畫》；吹奏〈漫步〉主題	實作評量
5	搭配畫作欣賞《展覽會之畫》；複習〈漫步〉主題；進行期末演出分組	學習單、實作評量
6	第一次段考	
7	複習〈漫步〉主題；吹奏〈I feel pretty〉；介紹《西城故事》著名音樂片段	實作評量
8	介紹《西城故事》之內容及其創作背景；複習〈I feel pretty〉；教唱〈Tonight〉；驗收《展覽會之畫》劇本	學習單、實作評量
9	複習〈I feel pretty〉；吹奏〈America〉；進行〈America〉歌詞改編	實作評量
10	複習〈America〉；發表〈America〉歌詞；排練《展覽會之畫》	實作評量
11	介紹《梁祝》小提琴協奏曲	學習單
12	第二次段考	
13	介紹道教音樂和佛教音樂	學習單
14	介紹古諾、舒伯特〈Ave Maria〉；吹奏〈普世歡騰〉第二部	學習單、實作評量
15	介紹佛瑞《安魂曲》；複習古諾〈Ave Maria〉；〈普世歡騰〉二部合奏	學習單、實作評量
16	排練期末展演	
17	期末展演	檔案評量、實作評量
18	第三次段考	

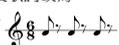
單元名稱：藝蘊深情—愛情羅盤			
教學策略	1. 由期末將要進行的《展覽會之畫》演出帶入音樂劇的介紹。 2. 從直笛吹奏〈I feel pretty〉帶入歌曲欣賞，繼而進入影片介紹。 3. 利用學生熟悉或過去學習過的曲子，讓學生從中感受單、複拍律動的差異，進而將此體驗表現於直題曲吹奏。 4. 從介紹古今中外以愛情為題材的音樂作品中，引導學生認識並思考愛情的藝術。 5. 透過歌詞改寫激發學生創意，並能藉此對歌曲有更深的認識。 6. 在作品發表中，能夠增進學生的自我實現，亦可從中學習欣賞和包容他人的創作。		
軟體設備（含教材）	1. 設備：固定式單槍、投影幕、教學用電腦、直立式鋼琴、黑板（有五線譜）、CD/DVD 播放器、音響 2. 教材：藝術與人文課本一九上（康軒版）、《西城故事》電影版剪輯片段、授課用 PPT、《西城故事》錄音版剪輯片段		
評量策略	1. 實作評量 2. 學習單（期末檔案評量）		
節次	教學流程	時間	評量策略
第一節	一、準備活動 1. 複習〈漫步〉主題 2. 詢問同學是否開始進行期末展演的劇本創作 3. 再次說明期末展演的進行方式	2' 3'	實作評量： 在不同音型變換中，觀察同學是否能達成
	二、發展活動 1. 運指練習 (1)  →  →  (2) 	5'	

	<p>2. 〈I feel pretty〉A段</p> <p>(1) 吹一次〈I feel pretty〉A前半段，請同學算算看開頭的音型重複了幾次</p> <p>(2) 以間斷式卡農帶同學吹一次</p> <p>(3) 接下去吹A全部，請同學分辨前半段和後半段的差別為何</p> <p>3. 〈I feel pretty〉B段</p> <p>(1) 同樣使用間斷式卡農，直接帶同學吹奏B段全部</p> <p>(2) 請同學特別注意快速音群是四個音一組</p> <p>(3) 請同學再吹一次B</p> <p>4. 〈I feel pretty〉全曲</p> <p>(1) 回到A之後，請同學說說看曲子是如何結束的</p> <p>(2) 全曲吹一次</p> <p>三、綜合活動</p> <p>1. 播放電影版本〈I feel pretty〉片段</p> <p>2. 請同學說說看在這段劇情之前發生了什麼事</p> <p>3. 播放舞會片段</p> <p>4. 小組討論《展覽會之畫》劇本</p>	5'	口頭詢問，確認同學能掌握旋律的改變
第 二 節	<p>一、準備活動</p> <p>1. 運指練習</p> <p>(1) </p> <p>(2) </p> <p>2. 複習〈I feel pretty〉</p> <p>二、發展活動</p> <p>1. 愛情悲劇的聯想</p>	5'	實作評量：在不同音型變換中，觀察同學是否能達成
	3'		
		5'	

8

	<p>(1) 詢問同學知道哪些愛情悲劇</p> <p>(2) 在黑板上寫下《羅密歐與茱麗葉》、《西城故事》、《梁山伯與祝英台》等愛情悲劇</p> <p>(3) 詢問同學這些故事有何共同點</p> <p>2. 《西城故事》之創作</p> <p>(1) 說明《西城故事》的創作根據及故事背景</p> <p>(2) 介紹作曲家伯恩斯坦</p> <p>3. 版本比較</p> <p>(1) 介紹電影版（1961）</p> <p>(2) 播放前一次使用過的〈I feel pretty〉片段</p> <p>(3) 請同學注意聽另一個版本，並比較兩者差異</p> <p>(4) 播放錄音版（1984）的〈I feel pretty〉</p> <p>(5) 介紹錄音版的演員（卡拉斯、卡娜娃）說明兩個版本的差異是從何而來（唱腔、咬字等）</p> <p>三、綜合活動</p> <p>1. 演唱〈Tonight〉</p> <p>(1) 播放電影版</p> <p>(2) 帶同學唱一次</p> <p>2. 其它著名片段</p> <p>(1) 〈Maria〉</p> <p>(2) 〈America〉</p> <p>3. 對照《羅密歐與茱麗葉》著名場景</p> <p>4. 檢查並討論《展覽會之畫》劇本</p>	5'	學習單
第 三 節	<p>一、準備活動</p> <p>1. 運指練習</p> <p>(1) </p> <p>(2) </p>	5'	實作評量：在不同音型變換中，觀察同學是否能達成
	2'	學習單	
		5'	

9

	<p>2. 複習〈I feel pretty〉</p> <p>二、發展活動</p> <p>1. 單拍子和複拍子</p> <p>(1) 感受〈I feel pretty〉和〈莫爾道河〉的律動是否相同</p> <p>(2) 請同學跟著複拍子的韻律，雙手輕輕拍頭一下、拍肩膀兩下，直到曲子離開複拍子的韻律</p> <p>(3) 其他複拍子歌曲：《神隱少女》主題曲、〈綠袖子〉</p> <p>(4) 單拍子歌曲：〈漫步〉主題、〈Tonight〉</p> <p>(5) 挑戰題：〈God rest ye merry, gentlemen〉、周杰倫〈龍捲風〉</p> <p>2. 節奏打地鼠</p> <p>(1) 在黑板上貼 12 個小圓點</p> <p>(2) 請同學在桌上持續打出穩定的六拍子</p> <p>(3) 提醒同學注意，開始貼上大圓點就要打重拍</p> <p>(4) 進階版，圓點拿掉就不能打出聲音</p> <p>(5) 變換幾次拍子，最後結束在</p> <p></p> <p>三、綜合活動</p> <p>1. 直笛吹奏〈America〉</p> <p>(1) 分段帶同學看譜吹奏</p> <p>(2) 將樂句分成奇、偶句，師生相互應答</p> <p>(3) 將學生分兩半相互應答</p> <p>2. 〈America〉A 段歌詞改寫</p> <p>(1) 跟同學說明遇到  音型時，要使用重複的詞彙</p> <p>(2) 完成 A 段的同學可以繼續進行 B 段歌詞編寫</p>	3'	
		7'	實作評量：直接觀察學生反映，並適時給予指正或回饋
		8'	實作評量
		10'	實作評量：透過師生間的應答，可直接看出學生對曲子的掌握程度
		12'	學習單

10

第 四 節	<p>一、準備活動</p> <p>- 運指練習</p> <p></p> <p>二、發展活動</p> <p>- 直笛吹奏〈America〉</p> <p>A 段均由全班齊奏，B 段則分成兩半應答</p> <p>三、綜合活動</p> <p>(1) 全班輪流上台發表自己的歌詞，也可找人搭檔互動</p> <p>(2) 排練《展覽會之畫》</p>	5'	實作評量
	5'	實作評量	
		25'	實作評量
		10'	

11

五、 省思

選擇以此教科書作為課程設計之根據，有很大部分的因素是受到單元內容所吸引，但真正在進行課程之設計和規畫時，卻又因為想法和課本的編排不同，而必須對內容有所取捨，如此一來，那些無法放入課程的內容便有些可惜。

此課程設計乃針對單一學期，並且是以課本架構為主，若是要為完整三年的國中音樂課程進行規畫，則必須先對六冊課本有全盤的認識才行。在看過六冊課本後，個人覺得有些單元內容若是安排到別冊，或是將有些重複的部分整合在一起後，教學上會更為順暢。不過這只是單從音樂科的角度來看。翻閱藝術與人文領域課本中其他兩門學科的授課內容，不難發現其試圖統整領域學科之用心，因此，若是有機會能進行合作教學或跨領域教學之教案編寫，或許看到的方向，著手的角度又會有所不同。

在這份報告中，許多原先四散在腦海各處的資料都得以被重新消化和整理，也讓自己有機會嘗試較大範圍的課程規劃，儘管完成後的成品仍舊有許多地方值得改進，但這也意味著自己能夠不斷超越自己的思想，才會一再地想到更好的方案來取代需要修正的地方，希望自己往後回頭檢視過去的作業時，都能夠持續以更好的觀點代替，也期許自己在未來半年的學習上能有相當的付出，已獲得不斷的進步。

六、 參考書目

- Reimer, B. (1989). *A philosophy of music education* (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- 方德隆(譯)(2004)。《課程基礎理論》。臺北：高等教育。(A. C. Ornstein & F. P. Hunkins 原著，2004)
- 李茂興(譯)(1997)。《音樂教育概論》。臺北：揚智文化。(C. R. Hoffer 原著，1993)
- 林小玉(2010)。音樂教育哲學之範疇與議題—音樂教師面對的挑戰。《美育》，174，4-15。
- 教育部(2010)。《國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域》。臺北：教育部。
- 康軒文教事業(2007)。《國民中學藝術與人文課本(第五冊)》。臺北：康軒。
- 陳嘉陽(2008)。《教育概論(中冊)》。臺北：教甄策略發展中心。