

Arts Talented

專家學者專欄

音樂與舞台的絕妙邂逅 –
悠遊音樂劇場的跨界探索
王維君

p.1-4

藝術新知

我「歪七扭八」的音樂路
魏廣皓

p.5-7

關於 AI 繪圖 –

對於藝術創作和教學的影響
林豪鏘

p.8-11

藝秀臺 Art Show

蕭家盈

p.12-14

藝才班面面觀

條條大路通音樂 – 到底通不通？！
蔡佩芬

p.15-16

「未來教育進行式」~透過藝術專題

學習解鎖孩子的創新思維能力
鐘兆慧

p.17-21

主題式學習 – 為何而舞？

從噶瑪蘭族樂舞體驗在地文化
林育華

p.22-24

藝才專欄

音樂專欄

國小藝術專題課程實踐 –
以音樂家小書製作為例
翁宗裕

p.25-26

美術專欄

新媒體藝術作為社會創新實踐
李炳暉

p.27-29

舞蹈專欄

新型態跨領域藝術 –
舞蹈生態系創意團隊
蕭家盈

p.30-32

動態資訊

教育部藝術才能專長領域輔導群
動態資訊

p.33-36

教育部藝術才能專長領域輔導群
活動公告

p.37-38

- 指導單位： 教育部藝術才能專長領域輔導群
- 發行單位： 教育部師資培育及藝術教育司
- 主編：吳舜文
- 副主編：陳沁紅、丘永福、曾瑞媛
- 執行編輯：翁宗裕、鐘兆慧、蕭家盈
- 行政編輯：鄭湘蕓、賴昱丞
- 輔導群臉書專頁：<https://reurl.cc/XWd0og>
- 藝術教育推動資源中心網站輔導群專區：
<https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/>

音樂與舞台的絕妙邂逅— 悠遊音樂劇場的跨界探索

音樂劇場廣義來說是指以音樂為主導，結合文字、戲劇、舞蹈、舞台等其他元素的一種綜合表演藝術形式。以音樂為主體的音樂劇場呈現，古有西洋歌劇與中國戲曲，當代則有音樂劇、合唱劇場等多元表現的音樂劇場形式。音樂跨界劇場形式，因其敘事性以及多元感官之刺激，往往較純音樂更容易貼近人心，更能作為引領學生親近經典的音樂教育之媒介。呼應新課綱之素養精神，發展藝術才能班學子的跨域能力，音樂劇場的創作展演將是極佳的藝術專題施展方向。在藝術專題課程中，音樂劇場可以作為一種融合不同藝術形式的創意實踐，不僅豐富學生的藝術體驗，亦能夠激發他們的創造力和想像力，更能發揮自己的特長，從中建立自信心與成就感。

當代音樂劇場（英：Music Theater，德：Musiktheater，法：Théâtre Musicale）的形式及意義有以下五個範疇：（一）傳統西方歌劇（Opera）形式的現代創作、（二）本國傳統戲曲（Traditional opera）的當代表現、（三）音樂劇（Musicals）、（四）器樂劇場（Instrumental Theater）、（五）合唱劇場（Choral Theater）。無論是採取哪一種形式，都可應用於藝術專題課堂中，作為學生的跨界延伸及成果展示。在音樂、舞動、戲劇、語言溶為一爐之音樂戲劇的跨域創作演出中，學生可藉由視覺、聽覺、及創造性學習等三種音樂學習途徑，更由舞動探索空間、由演唱演奏探索聲音、由創作探索曲式結構，培育感知、理解、表現和創編音樂的能力。在音樂教學的場域中，也可將戲劇融入教學之中，藉由戲劇中的扮演與反思，融入議題探討，並促進學生人格的成長與有效的學習。

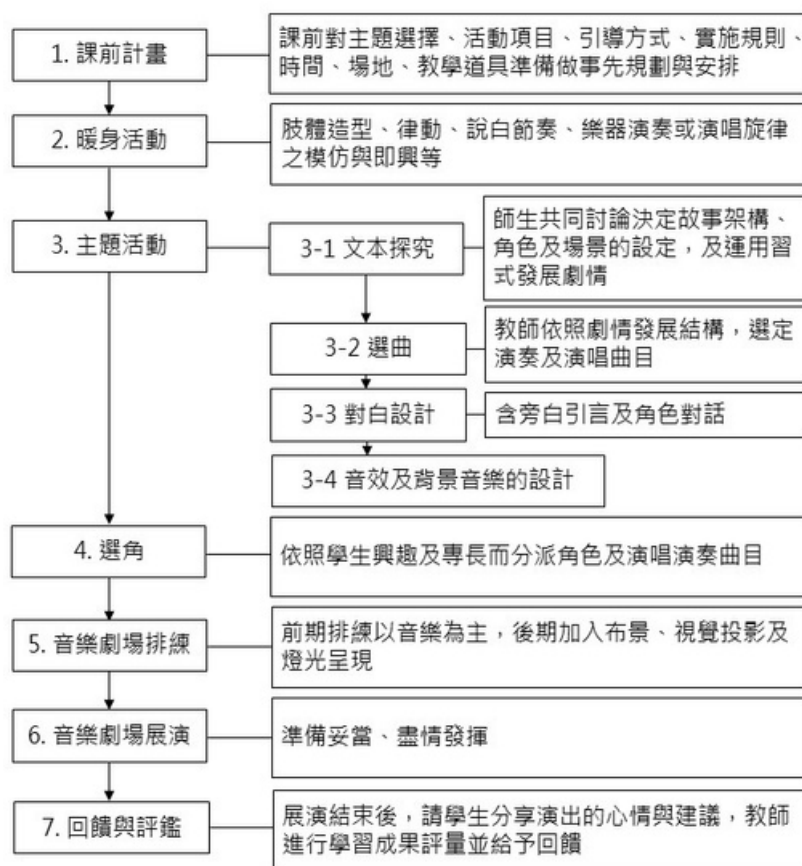
圖一：啟發自參訪樂山教養院之跨界合唱音樂劇場「獨角獸的長歌」（2019）

資料來源：王維君提供

音樂劇場教學流程

透過音樂劇場模式進行音樂教學，需掌握學生的能力及特質，設定教學目標，將所要探索的音樂元素結合議題，決定主題活動的進行方式，進而選定文本及音樂選曲，並縝密訂定排練計畫。然實際執行中，依狀況修訂進度及調整細節。教學流程主要有七步驟：（1）課前計畫、（2）暖身活動、（3）主題活動（含文本探究、選曲、對白設計、音效及背景音樂設計等）、（4）選角、（5）音樂劇場排練、（6）音樂劇場展演、（7）回饋與評鑑，細節如下流程图所示：

圖二：音樂劇場教學流程圖

資料來源：王維君提供

在藝術專題課堂中，初步嘗試可以一種介於音樂劇與歌曲選粹的跨界表演形式出發，精選幾首經典音樂劇中或課堂教授的雋永名曲詠唱為骨幹，再發展一個具在地色彩的故事賦予其現世的靈魂。表演內容的深度與複雜度主要取決於參與者的能力，但透過音響與燈光的專業支援，整合出一種全新的聽覺與視覺饗宴。

音樂劇場中音樂創作及設計之重點包括：（一）音樂整體性的考量：音樂劇場中的音樂創作必須符合劇情的整體結構，發揮其功能。音樂創作者首先必須熟讀劇本，了解整齣戲劇的起、承、轉、合，及場幕之間的安排，為整體的音樂及場幕的音樂設定音樂基調，並運用音樂的各種要素，著手音樂的創作。（二）音樂手法的運用：戲劇音樂的創作，應留意語言節奏與聲調的掌握、音樂色彩的渲染，運用寫實音型、音樂留白、甚至連接句型的串接等技法，強化戲劇音樂的內容，使音樂的效果更為顯著。

合唱劇場的新視野

合唱是一門精緻的表演藝術，極致純美和諧的人聲是不需要其他輔助，即能感動人心。然而，受到聲光媒體的催化，及其他表演藝術的跨界結合之影響，近年為因應現今觀眾的需求，當今合唱表演致力於求新求變的跨界嘗試，發展結合多元藝術媒材的劇場式合唱表演，也就是以合唱為主，加入戲劇、舞蹈、視覺等其他藝術形式的跨界展演。因演出內容的多元及生動，加上演出時巧妙引導設計，讓觀眾輕鬆的進入演出者所欲製造的情境當中；尤其藉由視覺的符號或形象將抽象的聽覺內容體現出來，將合唱音樂更加具象化，使觀眾更易理解與認同。

近年來臺灣的合唱界嘗試突破傳統，開創新格局，跳脫傳統合唱形式，讓合唱「動」起來的作法有下列幾種：

1. 外加多媒體。合唱團完全不必改變原來的傳統或習慣做法，僅以巧思搭配多媒體的視覺呈現。
2. 舞動合唱 (show choir) 式。依歌曲內容編排適當的隊形與肢體動作。但因動作繁複且誇張，對沒有舞蹈基礎或害羞的團員來說，是一大挑戰。舞蹈編排應從音樂的文本和風格中產生，不要只是為了動而動，而是著重在能夠替音樂加分。
3. 加入隊形變化及簡單肢體動作。隨著律動及節拍，加入簡單的拍手或舞蹈動作，也可於適當處加上一些簡單的樂器助興。
4. 合唱音樂劇。以有劇情的音樂劇形式演出，團員不只演唱、更要有表情、肢體動作及走位，以輔助劇情的推展。
5. 合唱跨界。合唱可與其他藝術形式，如舞蹈、文學（例如詩詞朗誦）、繪畫、攝影或雕塑（舞台佈置）、電影（如替一部短片配音）、數位藝術（如聲波與影像的結合）、戲劇（如音樂劇）、小劇場（如合唱劇場）、平劇/歌仔戲等傳統戲曲（如改編小放牛）、說唱藝術（如改編京韻大鼓或合唱相聲）等，在同一個舞台融合展演。
6. 合唱劇場 (choral theater)。演唱合唱音樂為主軸，結合演員肢體、燈光、舞台、劇本元素、視覺媒體（照片、影像或動畫）、音效、人聲文學等呈現樂曲精髓的多元藝術型態。重點不在表現劇情或故事架構，而是以合唱為主體，深刻表達歌曲意境及內涵，其他的劇場元素為輔，是用來襯托、協助音樂的展演。而與器樂劇場相較，合唱劇場裡的人聲不是一種音響素材，而是紮紮實實以合唱的音質與形式，傳達歌詞的內容與意境。當代的合唱劇場結合更多元藝術形式，精心設計加入其他劇場元素，以豐富的舞台效果及創意的表演，重新詮釋曲目。

圖三：改編自「西城故事」之合唱音樂劇「西城再見－不見」（2018）

資料來源：王維君提供

結語

筆者近年來在大學音樂通識課程嘗試舞動合唱及音樂劇場的創作展演，成功地開發學習者對音樂的想像力、創意性、敏銳性與美的感受力；並增進學生在藝術素養、表演技能、團隊合作、創造力和想像力等方面的全面發展，提升大學生之多元智能，激發學生的學習熱情和成就感。期待更多的藝術教師夥伴們投入音樂劇場領域，相信師生皆會獲益無窮。

圖一：世界音樂多元文化合唱劇場「流藏」(2020)

資料來源：王維君提供

參考資料：

王維君 (2022)。合唱新視界－提升科大生美感素養與跨界能力的合唱劇場課程實踐。通識教育學刊，30，頁171-211。

王維君 (2022)。敘事培力及多元文化視角之合唱劇場教學設計及成效。通識學刊－理念與實務，9(2)，頁1-40。

王維君 (2019)。起心動念齊樂樂－以 ARCS 動機模式探討音樂劇場通識課程設計及大學生的學習成效。大學教學實務與研究學刊，3(2)，頁31-70。

王維君 (2016)。遊藝生命的詠嘆調－全人理念於音樂劇場課程之實踐。通識教育學刊，18，頁27-56。

王維君 (2017)。樂讀經典－「音樂劇場」課程發想與實踐。載於通識在線雜誌社編著，通往知識的秘徑2－如何上一堂通識課？(頁175-195)。開學文化。

王維君 (2015)。歌詠·舞蹈·戲說生命樂章－「音樂劇場」課程設計與實踐。載於梁家祺主編，大學營養學分－遇見16堂不一樣的通識課(頁113-135)。萬卷樓。

王維君 (2013)。音樂劇場教學理論與實務。台灣柯大宜音樂教育學會。

我「歪七扭八」的音樂路

當我們日日夜夜努力的備課，想把畢生絕學和那一次次感動到讓我們雞皮疙瘩掉滿地的作品，全部都傳授給孩子們的時候，你的腦海裡是不是也時常跟我一樣的劃過一個念頭：「這到底會不會是他們想要的？」所以你努力的想盡辦法讓他們打開心胸接受與感受藝術，甚至希望他們未來有機會可以「製造藝術」！

我們可能早就領悟到一個道理：「教育是教孩子需要的東西，而不只是教我會的東西！」，這對我們藝術類的老師們來說更是高難度啊！即便全人類都知道「藝術是被需要的」，但這卻超「抽象」的，退一萬步想，如果孩子們在未來的人生路上感到高興、難過、感動的時候，能想起一首對他來說有感覺的曲子、畫作甚至是舞作，我們應該就是超級成功的了。

圖一：魏廣皓
資料來源：魏廣皓提供

成長環境的不同固然影響很大，更重要的自我的想法建立

我跟多數音樂主修老師的出身或許不太相同，當我要到紐約唸研究所之前，我沒有念過一天正統的音樂班，但當從我國中加入管樂班，拿到小號開始，我就想一直吹下去。可能你無法想像，我在國小念的是與音樂八竿子打不著的民俗體育班，主修的是扯鈴（真是很扯！），在我們的年代裡，被藤條伺候可是家常便飯，現在回想起來，在那個過程裡我不自覺的學會了「服從」跟「團體生活」。高中我瘋狂的玩社團，除了追女孩子是男校生的日常之外，為了把管樂社經營好，也訓練出了些「領導統御」的概念，大學念的是管理學院，除了繼續玩社團之外，那時已經瘋狂愛上爵士樂也自己組樂團的我，常把管理學跟行銷學課堂上講的理論，都幻想應用在我的爵士樂團上！直到我申請到紐約的研究所之後，才真正踏入所謂的「正統的音樂系」裡，雖然在那之前看似都沒有在「軌道裡」，但我盡可能的在準備「進入軌道裡」的那一天。

夢想可以不斷改變，但不可以沒有夢想！

從我現在的工作型態尬聊不同的思維模式

演出

除了在學校例行的教課之外，演出對我來說其實非常重要，那是維持我演奏能力最直接的方法，同時也能接觸到當下藝術市場上的反饋，簡單來說，如果你的「演奏」能力與「配合」能力都夠，就能持續的接到各類不同案子的邀約，這多半是音樂人維持生活的形式。而另外一種演出則是自身所舉辦的「音樂會」，這類型的演出目的是發表自己的創作或是喜愛的作品，靠票房多半無法「回本」，但這是維持理想的一種方式。

錄音

也是音樂家生存下來的一個重要工作，通常這類的工作需要很能當「工具人」，並且能同時加入樂器的情感，重點是要即時可以了解製作人或是編曲者的要求。以我在錄製電影「刻在你心裡的名字」配樂的例子來說，我需要在錄音室中精準的演奏出作曲家的曲譜外，也因為我是爵士音樂演奏者，有經驗的製作人希望我以即興的方式詮釋某些樂段，又因為這是電影配樂，當在演奏時也需要考慮到電影情節中的情緒。錄音的種類非常多種，有流行的、電影的、廣告的等等，「精準的演奏」與「懂得製作人/編曲家所要的」是這個工作的門檻，當上述兩項都做不到的時候，在錄音室裡的每一個「再來一次」其實都是在燒錢。

策展

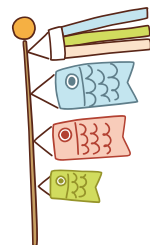
記得在一場演講之後，有一位同學來問我：「老師目前策展的音樂活動都是這麼大型的，我目前並沒有機會策劃到有如此規模的活動，我又怎麼能體會到策展人的想法呢？」，我的回答是：「從我在學校唸書策劃一場20個觀眾的音樂會，到國家音樂廳一場2千人的音樂會，其實我的想法是完全一樣的。」策展或是製作人之所以跟演奏者不同，是策展人必須同時思考「我要什麼？」「觀眾要什麼？」「演出者要什麼？」，更重要的是「出資者要什麼？」，一個好的策展人，很顯然的必須以一個同時滿足這四項的點來做一檔節目，這在我們的教學環境裡可以很容易的替換成「我要什麼？」「家長要什麼？」「學生要什麼？」與「學校要什麼？」。身為「藝術細胞充滿」的我們，常常很難找到那個平衡點，我也建議您引導在學校裡的孩子（無論多大），找機會開始用這樣的思維模式來策劃些小活動，因為現在環境裡好的「藝術行政」人才，非常的被需要！

圖二：演出照
資料來源：魏廣皓提供

圖三：演出照
資料來源：魏廣皓提供

從一個「不大正常」的大學老師看學生與當今藝術市場的關聯

我們常問孩子，你畢業之後要幹嘛？

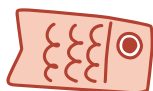
我目前的工作型態正好很「多元」，以一個大學或研究所學生的觀點來看，總是希望在身邊的老師能跟「業界」有一定程度連結，無論是在演出或是製作，這些「現在進行式」中所面對到的挑戰，就可以不經意的傳遞給每個「每週都見面」的學生們。在我的課堂上，除了那些樂器會不會、樂理對不對的基本功之外，大多時間的教學內容都是來自上述那些經驗的分享，在孩子到一定程度之後，「知識的傳遞」遠不及「經驗的分享」需求來的多，我常跟學生說：「術科期末考都不會是在教室裡啦！」

這讓我想到了我在紐約一堂印象深刻的主修課，當我敲門走進老師的研究室的時候，看到老師正在對著電腦，趕著死線將至的編曲作品（我的老師 Michael Mossman 除了小號之外，也是一位非常有名的作曲家），他對我說：「如果你不介意的話，我可以一邊教你小號，一邊趕手邊的編曲嗎？」，我說：「我完全不介意，如果您同意的話，我這一堂課可以都坐在您身旁看您怎麼編曲，如果可以的話，我可以邊看邊問問題嗎？」，當然，那堂課我學到的比我期待的小號課更多，我竟然看到了一首要給歐洲最棒的爵士大樂隊錄音的曲子的誕生過程！但想一想，如果遇到了一個很「死腦筋」的學生，甚至可能還會跟學校告狀老師在課堂上兼差勒！

因為現在的資訊無國界，所有的「成果」都能輕易的在網路上被看見，讓很多孩子有許多想法，這是好事！但那些不容易被看到的過程才是關鍵：能力的養成，有計畫的執行力，對於當代或未來市場的觀察、預測與創造，如果我們可以在教學的現場也引導孩子思考這些元素，那將會是一大幫助。

即興演奏裡的規則其實更多

我們都深感在體制裡的教學工作，因為許多規定，常常沖淡了我們最初的熱情，恨不得能來場「即興演奏」，但學了爵士樂之後才了解，好的即興演奏就是在規則裡創造出來的，再用那種自由去詮釋音樂給你的感動。我是因為喜歡音樂而當老師，不是為了當老師才學音樂，永遠別忘了當初那個喜歡音樂的自己，如果哪天孩子問我：「ㄟ！老師，如果你不當老師，你想做什麼？」我會說：「音樂家，而且我一直都是。」

關於AI繪圖－對於藝術創作和教學的影響

新書介紹－鏘鏘 AI 圖像共創計畫

埋下一顆與 AI 共創的種子

本書作者：林豪鏘/國立臺南大學數位學習科技系主任/學務長/院長/現代詩人/藝術家

在歷年臺北數位藝術節前瞻性地策展過第二自然、超機體、再轉存等里程碑大展後，如今人類世界真正迎接到 AI 時代的來臨。AI 超乎預期的能力，甚至逼近了人類引以為豪的藝文與創作表現。本書的起心動念，是人類不該屈服於 AI，而是正向思維地與 AI 進行共創。這本書裏的所有作品，都是運用我的詩句為輸入元素，然後讓 AI 依此生成畫作，這是我和 AI 的對話成果。

圖一：林豪鏘
資料來源：林豪鏘提供

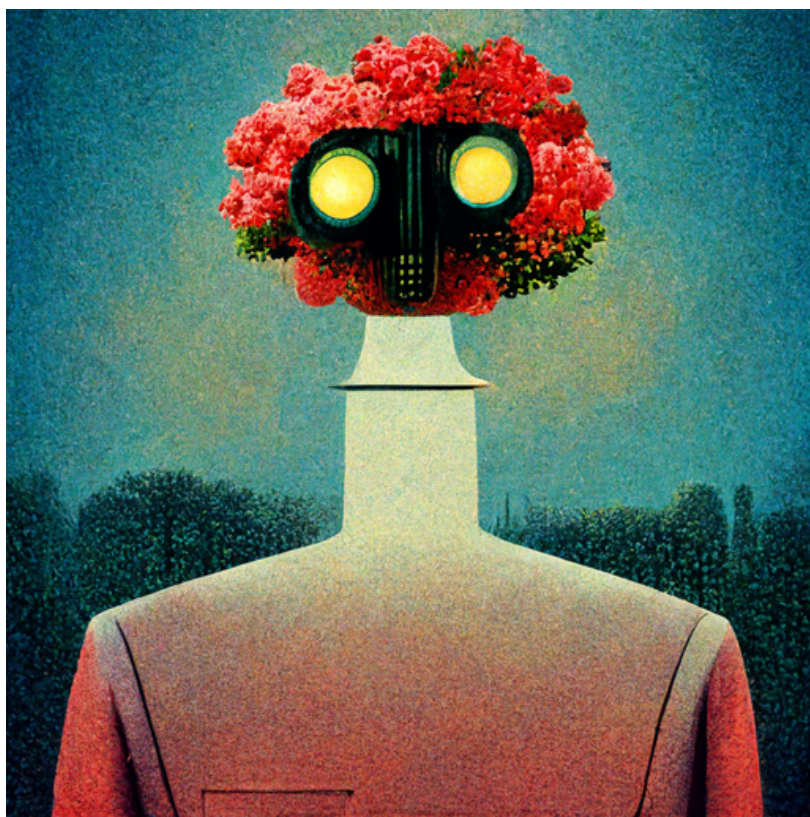

圖二：《失眠是一種漸進式－衝突與妥協：鏘鏘 AI 圖像共創計畫》封面
資料來源：林豪鏘提供

我宛若是個賽博格，AI 為我增能，在 Metaverse 中以我的分身來作畫，並以此詮釋我的詩句。

錄像行為藝術之父維托·阿康奇 (Vito Acconci) 曾表示，他很感謝身在錄像技術出現的年代，讓他可以藉此實現創作理念。沒錯，身在哪個年代，就有機會參與什麼樣新媒材的創作。就像錄像藝術的年代，也是開啓了許多非傳統藝術家的加入。而今日的我，身在 AI GAN CLIP 逐漸成熟的年代，也讓更多有志者，運用這項前瞻媒材展現他們的想法與觀點。這本書有意建立一個里程碑，記錄人類藝術史上曾經經歷這個時刻，或許可以提供後人一些回顧與省思。

我從AI 繪畫熱潮一開始就加入實驗，我先後試過 Disco Diffusion, Midjourney, Stable Diffusion, DALL E, Mage.Space。它們各有不同特性與優缺點，但其中最大的共同點，就是它們俱皆以驚人的速度在進化。很多人都只是嘗試採用關鍵字去「命令」AI 畫畫，以相當工具理性的態度去「利用」AI。但我關心的是新媒材本身的當代性，是否能反應個人的當下狀態，所以我摸索了一整年，試著與 AI 共處。我年輕時的博論是做 NLP（自然語言處理，Natural Language Processing）的，啃了大量語言學的著述，醉心於 Noam Chomsky 的 Universal Grammar，而就在這幾年裏，深度學習 Transformer Model 的不斷演進，讓 AI 對人類文字語意的理解，有了驚人的進展，諸如 OpenAI ChatGPT 等等。所以我開始以詩與 AI 對話，將我的詩句輸入 AI 去生成畫作，而一年來它「懂」我的詩的程度，愈來愈令人驚豔。再加上原本我的詩作就習於空間與時間的交織，充滿各種畫面感，所以我很開心找到了與 AI 共創的方式，我寫詩，調整參數，讓 AI 理解並畫出我詩中的景緻。而這樣的「共創」，正是本書企圖紀念的一個刻度。

圖三：透明人
資料來源：林豪鏘提供

透明人
原來那道透明色
是一種依賴
所以你一直在那裏

我們可以叫 AI 模仿甚至組合各種繪畫風格，但 AI 沒辦法創造風格。而我們每個人類卻都可以創造風格，即便畫得很醜，那也是你的風格。AI 只能模仿和追隨你。繪畫風格這回事，是和人的身體息息相關的。你對自身肌理的控制與不可控制性，你生理上無形的各種慣性，形成了你的風格。那不只是心理的，更是生理的。對於缺乏身體性的 AI 而言，他沒辦法懂。

無論是 Rule-based 或 Data-driven 的年代，AI 都無法無中生有。它必須靠模仿和訓練，才能學會一件事情。君不見現在一堆號稱 AI 高手的年輕人，一開口就問你：請問你用什麼 Data Set？我是正統 AI Lab 出身的，當初會研究 AI，是因為喜歡藉由分析人類行為，來教導 AI。但現在號稱做 AI 的，都是企圖讓 AI 來駕馭人類，這我不喜歡。人類靈光乍現的原創性，和當今 AI 的「我抄襲到讓你完全看不出來」的所謂「獨特性」，是完全不一樣的。藝術的精神，不在對象審美，而在你有沒有思維自己當下狀態的當代性。

我們可以叫 AI 模仿甚至組合各種繪畫風格，但 AI 沒辦法創造風格。而我們每個人類卻都可以創造風格，即便畫得很醜，那也是你的風格。AI 只能模仿和追隨你。繪畫風格這回事，是和人的身體息息相關的。你對自身肌理的控制與不可控制性，你生理上無形的各種慣性，形成了你的風格。那不只是心理的，更是生理的。對於缺乏身體性的 AI 而言，他沒辦法懂。

無論是 Rule-based 或 Data-driven 的年代，AI 都無法無中生有。它必須靠模仿和訓練，才能學會一件事情。君不見現在一堆號稱 AI 高手的年輕人，一開口就問你：請問你用什麼 Data Set？我是正統 AI Lab 出身的，當初會研究 AI，是因為喜歡藉由分析人類行為，來教導 AI。但現在號稱做 AI 的，都是企圖讓 AI 來駕馭人類，這我不喜歡。人類靈光乍現的原創性，和當今 AI 的「我抄襲到讓你完全看不出來」的所謂「獨特性」，是完全不一樣的。藝術的精神，不在對象審美，而在你有沒有思維自己當下狀態的當代性。

我再強調，繪畫這件事，是人類在肌理運用上的一個挑戰，這完全和運動是同一個道理。運動員會失常，運動員會瞬間腎上腺上升，所以每次表現不會一樣，這正是人類身為萬物之靈的美妙之處。要不，你乾脆派機器人去比奧運好了，或者以後職棒也不必請洋將了，聘個機器傭兵就好了。當 ETC 取代了高速公路收票員，並沒有得意地炫耀：哇哈哈，你被我淘汰了！所以，當你的科技逼近或淘汰了人力，你應該抱著謙沖悲憫的心，而不是耀武揚威。

很多人問我 AI 共創的過程。基本上就是我先寫詩，再請 AI 讀詩後把它畫出來，所以並不是看圖說故事噢！關鍵是我寫詩時，內心已建構編織了一份多維度的空間感，所以所謂「共創」，就是和 AI 合作把我內心的畫面衍生了出來。

圖四：結局
資料來源：林豪鏘提供

結局
是最跳躍式的幻想

寫了40年的現代詩，曾經長達30年我被質疑，認為我的詩不夠精準，反組譯出來的意象不夠銳利，而是模糊模稜的。但自從我接觸了當代藝術後，很堅信作品的被詮釋不該是唯一解的，觀者擁有充份的文本可寫權。所以 AI 用它主觀的方式讀我的詩，形成與我對話的過程。因此一切文字圖像的映對，都是我與 AI 的共創結果。

清大資工系 AI 大師蘇豐文教授表示：「其實人類創造 AI，除了與人類可以共創如鏘鏘的作品之外，最重要的意義是有科學的方法，建構模型與實驗來了解自己。包括邏輯思維，藝術創作等等，這些過去很難解釋的都可以來用科學方法理解。」我只是埋下一顆種子，做為 AI 創作的「靈感」。在「作者已死」的概念裏，作品的詮釋原本就不是單一結果，觀者 AI 擁有作品的詮釋權，它可以任意揮灑，不必拘泥與鏘鏘詩句的一對一對應。所以，在後人類時代，在 Cyberpunk 世界，我們應思考未來社會學的各种可能性。在這本書裏，我們創造一個人類與 AI 協作的空間，我們與 AI 共創，而不互相取代。

圖五：喃喃自語
資料來源：林豪鏘提供

喃喃自語

寂寞隨風崩裂，
層層糾結，
盤踞
在他縱身一躍的瞬間。

運鏡美學
你在我臉上
留下了眼睛
透視彼此
互攝的軸度

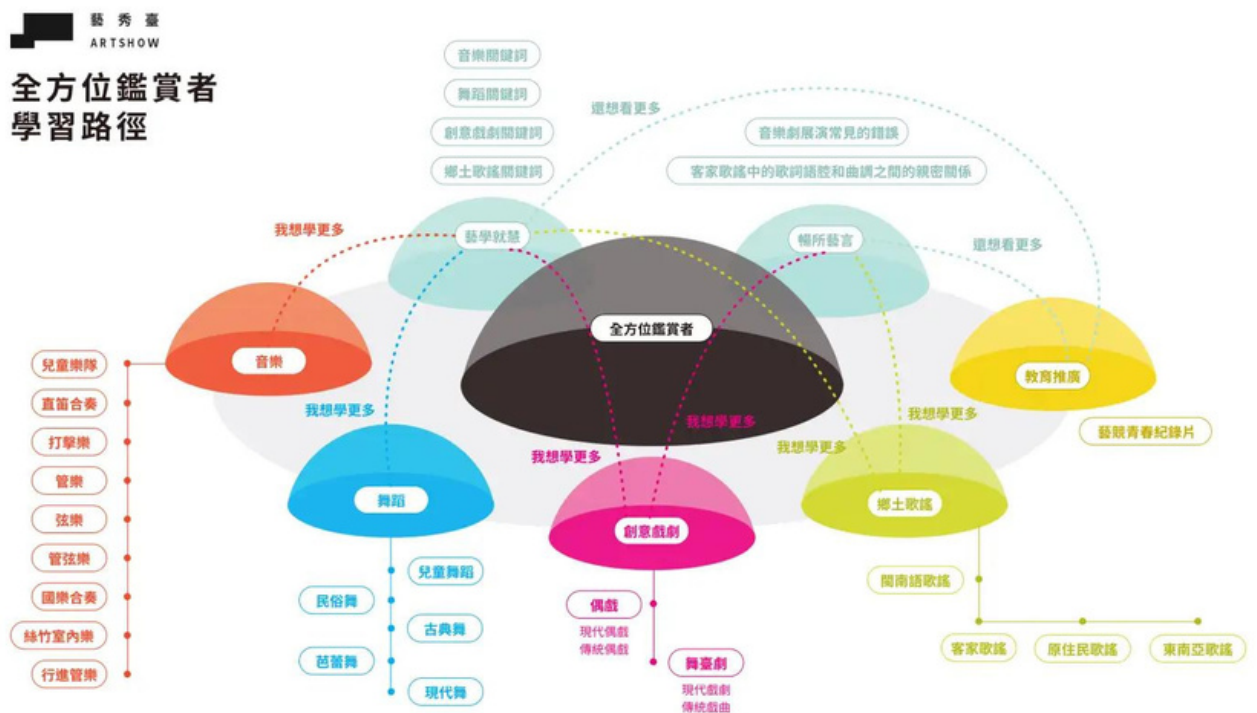
圖五：運鏡美學
資料來源：林豪鏘提供

藝秀臺 Art Show

教育部為提升我國學生表演活動內涵，促進全國學生表演藝術類創演成果的分享與交流，創建網路平臺「藝秀臺」(<https://artshow.edu.tw>)，以高級中等以下學生為主要展演對象，鼓勵學校或社團等單位透過實體展演並拍攝成影片上傳，於線上平臺分享學習成果，內容包含音樂、舞蹈、創意戲劇、鄉土歌謠四大類表演藝術，讓平臺使用者藉以觀摩學習、培養藝術欣賞能力、豐富美感體驗，達到兼具教育性、藝術性、推廣性與指標性的觀摩展演平臺。

藝秀臺除了有影音資源豐富之外，為了讓使用者能流暢地直覺閱讀，標籤式搜尋更容易篩選有興趣的資訊，適合各種年齡層使用，對於初次使用者還貼心的提供「全方位鑑賞者學習路徑」，依照音樂、舞蹈、創意戲劇、鄉土歌謠四大主題分類，可以依據學習路徑指引，有更明確的觀賞方向。

圖一：全方位鑑賞者學習路徑

資料來源：藝秀臺 <https://artshow.edu.tw>

影音專區

影音內容的部分，包含國小至高中職的「音樂」、「舞蹈」、「創意戲劇」、「鄉土歌謠」等各表演領域的精彩展演外，同時也加入了教育部以及藝秀臺特製的各類優質表演藝術推廣影片，若有特定想觀看的影片也可至「篩選影片」處，透過關鍵字、標籤等方式搜尋，對於不同需求的使用者來說，非常方便使用。

藝秀臺新加入解任務遊戲及頒獎功能，透過好玩的任務解鎖遊戲，如收藏影片、頒獎、分享影片、拍手點讚等各種任務，使用者能解鎖提升會員等級並收集徽章，而徽章亦可自由頒獎給喜愛的影片，讓使用者除了觀賞影片拍手，能有更多鼓勵優異團隊的方式，並從中獲得樂趣，達到寓教於樂的效果。

圖二：藝秀臺影音專區－鄉土歌謠：客家歌謠中的歌詞語腔和曲調之間的親密關係
資料來源：藝秀臺 <https://artshow.edu.tw>

圖三：藝秀臺影音專區－舞蹈：集合（新北市清水高級中學舞蹈班）
資料來源：藝秀臺 <https://artshow.edu.tw>

藝學就慧

以淺顯易懂的文字呈現表演藝術關鍵詞，除了文字說明外同時搭配圖片輔助示意，以及相關字詞的影音資料串連，幫助使用者加深印象，快速理解。

圖四：藝秀臺－藝學就慧
資料來源：藝秀臺 <https://artshow.edu.tw>

表藝教育

由藝秀臺製作影片，以專題的方式邀請表演藝術專家學者，說明或講解表演藝術的相關細節，透過專家學者的說明，再輔以文字或影像的舉例，讓線上的使用者更容易理解表演藝術的各個環節等。

圖四：藝秀臺表藝教育 – 音樂劇展演常見的錯誤
資料來源：藝秀臺 <https://artshow.edu.tw>

藝享專欄

藝術的欣賞與學習可以是實體，亦可是線上，而線上各平臺之間的串連與分享的力量更是無遠弗屆，藝享專欄提供表演藝術平臺連結、展演資訊、人物專訪等，提供不同面向的內容給喜愛表演藝術的民眾。

圖四：藝秀臺藝享專欄 – 學習無界限，你的行動藝術課
資料來源：藝秀臺 <https://artshow.edu.tw>

條條大路通音樂，通不通？！

循著高雄市新興高中音樂班的軌跡，找尋音樂搖籃的進行曲

前言

臺灣的基礎音樂培育人才之路，數十年從草創、蓬勃、轉型至今，當初培育的幼苗現已成為園丁在培育幼苗了，披荊斬棘的同時是否發現眼前風景並非當初所窺見的天堂？

國中四十 始終如一

以培育西洋音樂人才的高雄市立新興高中國中部音樂班，成立至今正好四十周年。悠悠四十，培育了無數傑出的校友，在音樂界、在醫學界、在法律界等發光發熱；尤其是音樂界，無論是在國內外職業樂團、國內外大專院校與各級音樂班的教育工作者中，更不乏新興的校友蹤跡。傑出音樂班校友名單不勝枚舉。初期尚在音樂資優體系時，新興高中國中部音樂班便已確立走一條辛苦但是必須的道路－將對音樂有天賦與興趣的學生們栽培成為兼具藝術胸懷與關懷社會的音樂人。因此，在音樂資優體系時的新興高中國中部音樂班學生們，除了教育部規定的主副修、音樂基礎訓練、合奏、音樂理論、音樂欣賞、合唱等課程外，還有永遠的特色課程「室內樂」，以及無限制的選修，器樂類外還有聲樂、理論作曲、指揮皆可選（不怕沒課開，只要學生願意學），以及京劇鑼鼓課程（沒錯，我們是西樂教育的學校）、中國美術史、歌仔戲、京戲、美術館巡禮、定期的雲門舞集公演欣賞以及無數的音樂會心得報告。一個暑假要繳交的報告就是十篇以上。當時的音樂班負責老師洪金愛老師的辦公桌上、窗台邊，報告總是堆積如山！（筆者也是這些紙張的貢獻者之一啊！）連奧運的體操項目觀賞，也是我們的美學教育之一！莘莘學子們如同海綿般，貪婪大量的吸取知識的養分，迅速的成長茁壯，並不把自身只定位為音樂人，而是藝術人。關懷社會的培養，則從每兩年一趟的巡迴義演開始。到偏鄉醫療單位、特殊學校的義演，讓學生們了解，音樂必取之於生活，回饋於社會，只關在象牙塔中的琴房產出的音樂，是無法感動人心的。

隨著時空的演進，教育環境的改變，在民國99年新興高中國中部音樂班也轉型成為音樂藝才班。在新的環境挑戰下，仍舊懷抱著提供對音樂有天賦與興趣的學生們適當的學習場域，在這多元化的時代洪流中，堅定的、不改初衷的調整著步伐前進。

高中屆五 與時並進

民國106年，歷經數年的籌措規劃與三年的申請，新興高中高中部音樂班終於誕生。時代改變，人類的生活模式轉變，以及瞬息萬變的時局，讓我們正視音樂在這世代的另一個不同呈現的面貌。於是，高中部音樂班的課程包含古典音樂訓練與應用音樂養成。古典音樂的課程範疇包含教育部規定的主副修、音樂基礎訓練、合奏、和聲學與曲式分析、音樂史以及室內樂；應用音樂的豐富課程有 Cubase 認證錄音實作、音樂治療、爵士樂概論與合奏、編曲軟體實作、電子琴音樂創作、音樂劇創作與演出、微電影創作；期許學生們能兼有豐厚的音樂素養與「務實的」音樂能力，並在愛好音樂的未來人生路途上，具備新世代音樂人的特質以及生存的本事。應用音樂的師資群邀約是一則精采的故事，因為對業界的老師們而言，執行高中生系統化的教育是一項所未

有的挑戰。至今高中部已有兩屆畢業生，學生進路於國外有古典音樂訓練的新加坡楊秀桃大學、應用音樂的日本洗足大學，於國內則為音樂系大專院校以及北藝大音像製作與南藝大的應用音樂，與成班核心精神相應！

條條大路通音樂，通不通

今日的人類，因由著電腦的發明，爆炸性的改變了人類的生活。日常中 3C 產品無所不在，音樂也如影般隨之處處可「聽」，舉凡手機鈴聲、答鈴、商家背景音樂、地景音樂，更遑論蓬勃的娛樂休閒商用音樂。往日只能至音樂會才能聆賞音樂的時光與音樂家生態，完全改觀。音樂的功能性大增，真的是「條條大路通音樂」！面對「音樂」之多元以及聽眾喜好快速的變遷，坐在同一艘藝才班船上的我們、以及我們的學生們準備好了嗎？「通不通」？！端視我們是否準備好，並且教育我們的學生具足所需的技能，在時代的洪流中站穩往前邁進。古典音樂的扎實訓練與美感養成，以及跟上時代的科技技能運用，缺一不可。

藝才班音樂類 vs. 承辦者的眼淚

政府的藝術教育政策以及推行的各階第一線教育者，肩負著台灣藝術發展的重責大任；如同掌舵者與船員，決定了將藝術這艘船的行駛方向。遺憾的是，在高國中小學階段即便有著藝才法，多數的設有音樂班的學校，仍無設置音樂組長一職。教育局將之行政員數以全校學生員額比一同計算，交付學校內政自決。因此，即便音樂班的行政業務如經營一所小學校，涵蓋教、學、輔、總加上人事等五處室，卻因為業務只處理「少少的」班級，面對大數的一般班級，就是另一種弱勢。音樂班的承辦者，因為「專業」、因為「對教育的熱情」，一直理所不當然得付出。協辦行政，減四節課，寒暑假要排音樂班特有的個別課，下班時間處理不完的兼課教師與家長的問題，辦音樂會、大師班、帶比賽等；承辦老師是含著淚叩謝皇恩，無語問蒼天。船上的船員若是紛紛跳船，掌舵者應該如何面對此局勢呢？

藝術人才栽培之路，從來就不易。一場疫情，更讓我們了解藝術之路的艱辛坎坷。藝術不是必需品，卻是人類脆弱心靈的救贖選項之一。走過新興四十，衷心冀望我們的掌舵者，看見含著眼淚的我們，遍體鱗傷的、卻仍是努力划槳的讓這艘船前進，並能擦乾我們的眼淚，比肩同行。

圖一：學生演出合照
資料來源：蔡佩芬提供

「未來教育進行式」～透過藝術專題學習 解鎖孩子的創新思維能力

呼應108課綱對素養教育的真諦與實踐，以及全球教育的新趨勢，期許培育未來的人才具備的5C能力：批判性思維（Critical thinking）、創造與創新（Creativity and innovation）、溝通能力（Communication skills）、團隊協作（Collaboration）、複雜問題解決（Complex problem solving），我們希望透過藝術教育培養有創造力的孩子，讓學生成為能擁有創造性思維及提升解決問題能力的未來新人類。

所以我們該如何建立有意義的學習動機與探索活動，以引導學生達到深度學習，並期待學習過程中，學生不只建立未來需要的核心技能，更能發現自我的影響力。本文將從「藝術專題的學習角度」去分析教師應該如何引導學生：用藝術去關懷社會議題，討論對生活的體悟及反思，並透過藝術創作展現學生自我想法與獨特的創造力。

以下將介紹臺東縣臺東市新生國小和新北市板橋區大觀國小兩所優質學校，以創新、創意、探究的精神，透過跨越學科框架，以「主題式教學」來設計課程，提供大家在教學上有多元的可能樣貌！

（一）薪傳新傳－傳統裝飾藝術新意再現

臺東縣臺東市新生國小以「當代與傳統共時性」概念設計藝術專題課程，「文化×創意×美感」為課程發展主軸，讓學生覺察美感在跨領域的相關聯性，以藝術角度關懷並喜愛家鄉文化，進而將美感經驗轉化為生活中對在地文化資產的人文關懷行動，亦將其素養學習遷移至生活中。

本教學方案適用對象是第三學習階段六年級學生，課程邀請文化部傳統彩繪藝師及在地社造文化工作者協同教學。透過鑑賞、戶外踏查走讀在地傳統建築裝飾藝術，與實作課程學習傳統藝術彩繪技術、應用繪圖軟體設計文創產品等，讓學生學習以當代思維，展現感官體驗傳統建築裝飾藝術的感受，衍伸當代與傳統共時性藝術創作到生活應用。

圖一：薪傳新傳課程架構表

圖二：戶外踏查
資料來源：陳怡蓓提供

戶外踏查：

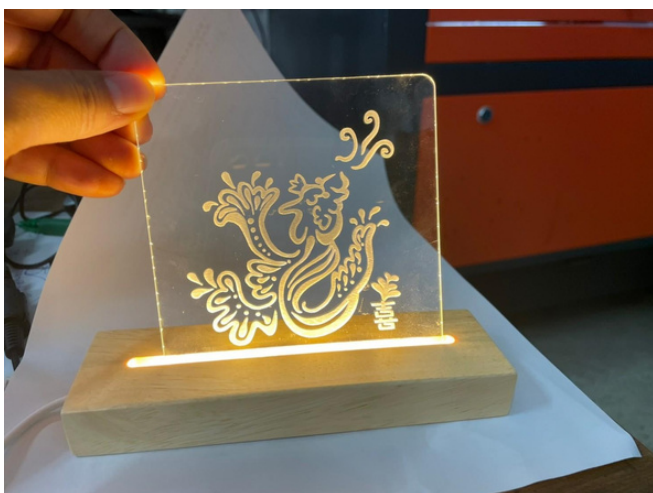
由在地文史工作者帶領學生走讀臺東廟宇傳統裝飾藝術，安排學習任務-拍攝傳統裝飾藝術美感角度照片、手繪採集文飾圖樣、感想紀錄等方式，以理解臺灣早期民間普遍信仰與生活哲學與審美觀。

圖三：體驗傳統創作過程
資料來源：陳怡蓓提供

體驗傳統創作過程：

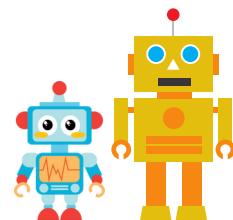
體驗傳統創作過程 – 木板披土>上底漆>上面漆>製作並打印圖稿>傳統彩繪技法(單色、疊色、退暈、安金)等步驟，實作吉祥圖案小品、迎春掛飾、畫吊筒花籃(內容以臺東在地建築花籃與學生創作現代物件結合之作品)，體驗傳統彩繪材料與技術等過程。

圖四：新傳新傳 – 傳統裝飾藝術元素的再應用
資料來源：陳怡蓓提供

新傳新傳 – 傳統裝飾藝術元素的再應用：

以傳統文化涵養為重要養分，應用自由軟體將戶外踏查採集之傳統裝飾藝術元素轉化為電子圖檔，並運用創作發想圖案設計，3D列印與雷射雕刻產出產品，以新思維詮釋傳統裝飾藝術的新意設計。

身為教學現場的陳怡蒨組長，對於文化探訪系列之藝術專題課程執行，有幾點深刻感受：(一) 學生蒐集相關資料並結合臺東在地傳統建築裝飾藝術元素，繪製屬於自己所處年代對於傳統美學的新詮釋，更能培養自發性學習與行動，以積累美感經驗，將其轉化為生活中對在地文化資產的人文關懷行動；(二) 透過課程能夠整合在地文化資源，傳統藝師的傳授、在地文史工作者與校內教師們建構互相合作與對話交流平臺，有助於持續規劃本校美術班走讀美感-文化探訪專題之特色課程。期待傳統建築裝飾藝術深厚的文化底蘊，能在時代更迭、科技日新月異之際，亦能讓其深厚的涵量融入貼近學生的生活。

(二) 老字號達人鋪

新北市板橋區大觀國小：以【老字號達人鋪兒】為主題方案課程，透過社區踏查，或結合語文、社會領域課程，從自己視角看見長輩成為達人的故事，並將故事拍攝出來。冀望這世代的孩童能透過課程理解銀髮世代過去至現代的故事，並能實踐世代間的互動、合作、連結與學習，以實現共好的可能性。

本教學方案適用對象是第三學習階段六年級學生，課程冀望這世代的孩童能透過課程理解髮世代過去至現代的故事，並能實踐世代間的互動、合作、連結與學習，以實現共好的可能性。

(指導老師：謝明栖組長提供圖表)

圖五：老字號達人鋪藝術專題課程架構表

圖四：大有來頭－職人の物主題

資料來源：謝明栖提供

大有來頭－職人の物主題：

我們以「專業淬鍊」為核心，先和學生討論心目中夢想的職業，再透過閱讀達人故事歸納出成為達人的特質及條件，最後帶領孩子認識達人所必備的工具，讓孩子認知到「工欲善其事，必先利其器」。

圖五：發現人物－Film映主題

資料來源：謝明栖提供

發現人物－Film映主題：

我們回到方案中的「老達人」為中心，透過認識這些 PRO 級的長輩，閱讀他們過往生命歲月累積的豐富經驗與淬鍊的智慧，挖掘出他們的歲月光陰中的動人故事，並將故事拍攝出來。

圖六：童叟相揪－成果發表

資料來源：謝明栖提供

童叟相揪－成果發表：

透過一個綜合性的活動，讓學生重新檢視前段時間所學，思考什麼樣的展現方式表現出我們的主題。

教學者謝明栖老師特別指出；此課程設計方向是以「學習者能更成為學習的主人」為目標，希望透過自發自動為自己的學習負責，學生可以透過自反思、調節，確定自己的學習目標，選擇自己的學習策略，因此教學團隊選擇「四學」的教學模式提升孩子自學得能力，讓孩子先學後教，學習自己搜集資料，再課程釐清觀念；與小組同學同共討論、合作解決問題；透過班級社群的概念分享、提問，修正問題，最後老師給予孩子回饋，延伸補充。冀望這世代的孩童能透過課程理解髮世代過去至現代的故事，並能實踐世代間的互動、合作、連結與學習，以實現共好的可能性。

結論

綜觀兩個教學案例，皆把握專題設計的黃金準則：

1. 設計有挑戰性的問題
2. 鼓勵學生提出問題持續研究
3. 專題與現實世界是有連接性
4. 傾聽學生的聲音
5. 重視學生的互相給予和接收的回饋
6. 公開發表專題作品

我們看到兩位教師以不同的主題切入，帶領學生透過主題式的探究學習，不受限於學校的框架中，移地教學超越語言和文化差異，從觀察、聆聽、觸摸和感受的學習，透過開放性的問題，啟動他們創造力和感性的思維能力；尤其透過跨學科的學習，引用新科技媒體的帶入，讓課程呈現了具體的趣味性、挑戰性和有意義的學習，學生穿越學科界限開展學習活動，這些孩子透過與他人一起思考的過程，意識到別人，也有不同的觀點，了解自己並學習面對各種困境，發揮自主學習的精神，嘗試解決問題、建構知識以及擴展視野，確實培養創新思維的能力，這也是「未來學習」必須培育的素養能力。

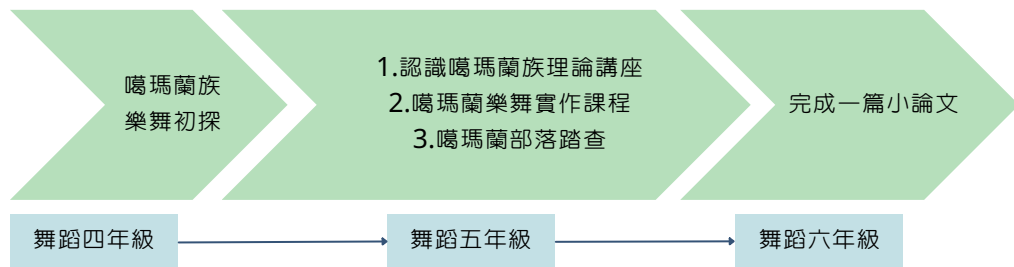
知識不應該被分割，學生如何把所學各種課程串連起來。以增加學習的意義性、應用性和效率性，教師如何能整合課程以符合學習的本質與學習者的需求？是我們目前教育改革的重點與今後教育發展的方向。希望透過上述兩篇精彩的「藝術專題學習」案例帶給老師教學上的靈感激盪，讓學生能夠從體驗覺察中感知「美」、界定「美」，進而培養學生體悟自己在社會、環境的存在意義與價值。

藝術才能班專題學習課程： 噶瑪蘭族的樂舞與文化體驗

花蓮縣明義國小舞蹈班成立於民國103年，是花東地區唯一一所國小藝術才能舞蹈班，藝術才能專長領域課程依據領綱中的五個構面規劃，其中「專題學習」課程以主題式方式進行，內容結合花蓮在地族群文化特色，以噶瑪蘭族的樂舞與文化為主題，分三年進行主題探究，逐年建構學生學習內容的完整性及豐厚度。

圖一：花蓮縣明義國小舞蹈班專題學習課程規劃
資料來源：林育華提供

樂舞初體驗

透過在地藝師介紹噶瑪蘭族生活文化，認識噶瑪蘭族歌曲，噶瑪蘭族的歌謠按照功能，可略分為儀式性歌謠、休閒工作與社會歌謠三類，了解噶瑪蘭族歌舞有其社會與形式的原則，學習噶瑪蘭族舞蹈的單一步伐、團體歌舞等基本舞步，讓舞蹈班四年級學生初步認識、體驗並欣賞花蓮在地原住民樂舞的內涵，學習該族傳統舞蹈與音樂，再由當代在地舞蹈家編創以噶瑪蘭族歌舞為主題的舞碼，延續學生學習經驗的多樣性。

圖二：噶瑪蘭樂舞體驗課程
資料來源：明義國小舞蹈班提供

部落踏查之旅

延續前一年的課程主題，舞蹈班五年級學生造訪花蓮縣豐濱鄉新社部落，課程活動分為三個部分：

- 文史理論講座：由部落在地文史工作者介紹噶瑪蘭族發展的歷史由來，從族人的食、衣、住、行中介紹別具代表特色的技藝與工藝香蕉絲等，天然材料織布、木雕、小舟製作等技術，以及祭典儀式之樂舞特色。
- 戶外踏查體驗農事：學生親自體驗香蕉絲手工藝製作編織，參與繁雜的程序，對於該族群的生活方式有更深入的認識與了解，藉此學習尊重與自我共同生長在這塊土地上的其他族群的文化與傳統，一起共享與珍惜文化鄉土資源。
- 樂舞實作課程：在地藝師將噶瑪蘭族歷史演變的故事，與女耕男獵的生活題材編排在舞碼當中，除了指導學生歌唱與舞蹈動作之外，也因為參與部落的踏查體驗活動後，對於該文化族群有更深刻的感受，在舞蹈的表現上更有生命力。

透過戶外踏查感受噶瑪蘭傳統部落文化之美，從親身體驗族人生活融入在地文化，進而充實舞蹈專業知能，延伸專題學習課程內容，學習不同類別之舞蹈，探究其文化歷史等特性，加深加廣學生學習舞蹈藝術的層次。

圖三：新社部落戶外踏查與實作課程

資料來源：明義國小舞蹈班提供

專題小論文探究

引導舞蹈班六年級學生利用暑假期間，著手整理過去兩年的照片、講義、戶外踏查筆記、實作學習單及心得等資料，同時也帶著學生到圖書館查找書籍、網路蒐集噶瑪蘭族相關資料，再從過去兩年接觸噶瑪蘭族樂舞及戶外踏查的經驗中訂定小論文題目、思考研究動機、從蒐集來的資料中擷取與研究目的相關的資料進行探究。在撰寫小論文的過程中，每一位成員都必須大量的閱讀文獻資料，再透過每週討論與撰寫，不斷來回修正完成正文內容，最後組隊參加「太平洋盃110年度全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」榮獲原住民專題金獎殊榮，對學生和教師來說都是莫大的鼓勵。

圖四：小論文撰寫及參賽歷程
資料來源：明義國小舞蹈班提供

教學觀察及反思

專題學習是藝術才能領綱中的五大學習構面之一，課程內容可依據學校發展特色或在地資源等進行規劃，以跨領域方式安排。本校位於花蓮縣，擁有豐富的原住民文化資產，於是結合在地豐富的資源，規劃一系列的專題學習課程，包括邀請在地藝師教導噶瑪蘭族樂舞、走進部落踏查，以及將學習歷程轉化作深度的探究，開拓了舞蹈班學生新的視野，了解舞蹈的學習不僅止於教室或舞台上，原來舞蹈動作的發想與生活息息相關，有其文化歷史脈絡可循，最後以小論文的形式發表，更讓學生明白，舞蹈除了用肢體展現，也可以化為文字，透過資料搜整後再以另一種形式來呈現。

適切的安排專題學習課程，對於教學者和學生都是一連串美好的學習經驗，對學生而言，除了能具備舞蹈專業知能、技巧，同時擁有綜合分析、發表、分享及合作等核心素養能力，亦能建立學生完整學習歷程檔案及自主學習的能力，對教學者而言，資源的整合篩選、跨域合作共同設計課程，創造了教師交換訊息與共學的機會，精進教學能力又能自我成長，期許有朝一日能夠跨縣市共創課程，發展出不同樣貌的專題學習課程，激發更多燦爛的火花。

藝術專題課程實踐 —以音樂家小書製作為例

本期電子報主題與藝才專長領域新課綱「藝術專題」構面有關，藝術專題可以是科目名稱，也可以是學習內容的安排方式，本文以藝術專題構面的學習表現編碼為依據：「音才Ⅲ-S2：透過引導，持續進行音樂特定主題研討，拓增音樂專題深度與廣度」。

在國小音樂班欣賞課程，我會在六年級上學期安排學生進行「音樂家小書製作」的專題學習，最開始的構想，是因為音樂史論的範圍極為廣泛，不可能在每週1節的時間，對小朋友傳達深廣的內容，而且非常容易會變成知識填鴨，幸好九貴的「帶得走的能力」或新課綱的「素養導向」，在在提醒老師們，學生主動學習才是教育最好的方式，這個課程也在這樣的精神下發展出來。

本課程已進行10年以上，我會根據每一屆的表現和回饋，不斷修正授課方式，改進步驟與流程，希望能用最簡短的時間，讓學生在特定主題上能加深加廣學習，學會蒐集資料、整理重點、增進思辨能力，更希望學生在查找與製作的過程中，往主動學習的路上移動。

小書架構

國小階段學習內容的難度或許比較低，但是老師的引導非常重要，才能開展學生較好的學習經驗，在小書製作的開頭，需要引導學生如何「有意識地」去查找資料，我採取的方式，是心智圖常見的「曼陀羅思考法」，或簡稱為「九宮格思考法」。

正中央為題目，意即學生要研究的對象，這本小書的專題範圍在浪漫樂派，所以課程的最開始，我會先簡介浪漫樂派的音樂家，及時代的重要核心概念，然後讓小朋友選擇一位作曲家作為研究的對象。

圍繞中央有8個空格，其中5個空格我已經先預設了題目：1.前言（問題意識或開頭簡介），2.基本資料（原文名、生卒年、出生地），3.成長過程（摘錄3個重要事件），4.個性，5.重要作品與成就（3首重要作品）。這5個空格將會引導學生開始有意識地查找資料。

浪漫時代的美麗與哀愁II-報告內容

我們選定了研究主題之後，接下來要按照工作分配及時間表，開始建構我們的報告內容了，先做受控範圍把報告的結構完成，就像蓋房子要有設計圖一樣，如果一篇報告能有清楚的重點，加上生動豐富的內容，一定能吸引讀者或聽眾的注意。
老師提示5個重點，剩下3個請自由發揮，期待你的成果，加油！

1. 前言 聖桑在法國國內 聲名最響亮	2. 基本資料 1. 原文名 Charles Camille Saint-Saëns 2. 生卒年 1835/11/9-1921/6/16 3. 出生地 法國巴黎	3. 成長過程 1. 4歲學琴 2. 隨聲作曲 3. 十一歲首場 鋼琴演奏會
8. 為什麼聖桑是浪漫 音樂家	研究主題 【聖桑】	4. 個性 聖桑對一切事物興 趣，積極、自律研 習，而且採用非凡 的記憶力，只要聽 過或讀過的，他都能 無不放在心中。
1. 標題音樂 2. 交響詩 5. 民族主義與音樂 的結合	6. 聖桑對浪漫音樂 的傳承	5. 重要作品與成就 1. 小調第三號交響曲 (鋼琴) 2. 骨古骨第六號 《小調第二號交響 曲協奏曲》
7. 聖桑對音樂的 貢獻 聖桑是多面的 天才，他經 常把他發現 的新事物 運進曲子中。	聖桑運用音樂 來諷刺其它 作曲家。	

圖一：曼陀羅思考學習單
資料來源：翁宗裕提供

查找資料、聆聽音樂

接下來是最重要的階段，小朋友透過分組（1至3人），開始閱讀與尋找資料，以完成接續下來的3個空格，這3個空格的小標題由學生自己訂定。

隨著電腦與網路世界的發達，現在小朋友的家中已經很少有實體書可供閱讀，所以學校必須常備一些相關書籍提供借閱，而小朋友最常天真可愛的說：「我們上網找就好了啊！」，但這也是最難的一個步驟：

你要找什麼？（What？）你要怎麼找到？（How？ Where？）

圖二：小組跟老師的對談時間

資料來源：翁宗裕提供

通常沒多久學生在尋找資料就開始撞牆，欣賞課很容易歪樓成為電腦資訊課，我通常會提供「關鍵字」的諮詢服務，供學生們投石問路，此時老師對於整個知識地圖的認知變得很重要，我們所要教的課程內容或許資料不多或難度很低，但老師腦袋裡的課程背景知識依然要豐富、具有體系脈絡，才能提供學生良好的指引。

會以每週1節，每節課1個空格的進度，請各小組個別在課堂上找我報告小標題及其內容，這也是整個小書製作過程中，最核心與操作最複雜的部份，學生會有千奇百怪的困難與問題，對於習慣被餵養資料的學生而言，常見的有「我都找不到資料」，還有「同學都不配合我」等相關人際互動問題，整個整理的過程老師必須有很多的同理心和耐心，才能指引同學的注意力往報告的重點而去。

學生還有一個常常忽略而需要被提醒的點，就是要針對作曲家進行作品的聆聽，如果研究一位作曲而沒有聆賞他的作品，就失去了這份報告的意義。

製作小書、介紹音樂作品

這可能是最不重要，但是卻被學生誤以為最重要的步驟，即是小書的製作，為了避免學生花費過度的時間與金錢在小書的手工藝上，我會規定學生只要寫8面，意即曼陀羅的每1格只要寫1面即可，字數不拘，並提醒學生美編不是評分的標準，內容才是。

在學期結束前幾週，各組將進行口頭報告並繳交小書，只需將上述的8個重點簡要報告即可，此時的重點會放在音樂作品的介紹上，現在因為網路串流的方便，學生在介紹音樂的部分反而是難度最低，但卻最容易被忽視的地方。

圖三：小書完成

資料來源：翁宗裕提供

圖三：小書完成

資料來源：翁宗裕提供

在學生畢業之前，我會有一個小小的課程回饋，請同學們就國小4年音樂班欣賞課程的學習，寫下印象最深的主題單元，這門小書製作通常都是最受歡迎的課程，透過訪談得知，小朋友對手作且有互動的課程印象會最深刻，也印證「從做中學」對學習是最有效果的方式，教師任何有創意的發想，也必須透過學生親身體驗，甚至是「從錯中學」建立主動學習的習慣，這是這門藝術專題給我和學生共同學習的機會。

新媒體藝術作為社會創新實踐

早於1972年，美國工業設計師/教育家維克多·帕帕內克 (Victor Papanek) 出版了《為現實世界而設計》(Design for the Real World, 1972)，在書中他將設計從美學和技術的追求轉向至更為社會和人本主義的角度，強調了設計師的社會責任。維克多提出的原則包含：設計應該關注人類的需求和福祉，而不是只關注商業利益；設計應該促進環境保護和永續性，避免浪費資源和對環境造成損害；設計應該遵循人類的文化和價值觀，並且尊重多樣性和不同的需求。這本書提出的原則，不僅對設計領域產生深遠的影響，也擴展到整個社會，激發環境永續、社會責任等討論和思考。

許多學者也相繼呼應，更進一步延續和發展這個想法。例如，設計史學家維克多·馬戈林 (Victor Margolin) 和埃齊奧馬戈林 (Ezio Margolin) 在2002年提出「社會模型」(Social Model)，這個模型要求設計師從社會和文化的角度來進行設計，並考慮到社會環境、文化背景和社會期望等因素。例如：社會模型要求建築師設計無障礙空間以便「所有人」都可以進入和使用，而不是以所謂「正常人」為考量，因為後者明顯帶有偏差的認知。在社會模型的思維下，發展出「參與式觀察法」(Participant Observation)：鼓勵設計師走出工作室，踏入環境、走進社會，無論是透過與跨領域團隊合作、或觀察與紀錄社會需求，來思考設計還可以如何牽動社會的良善。

在「社會創新設計」於全球發展的數十年間，同時有另一個學科以幾乎平行的狀態發展著——「新媒體藝術」(New Media Art) 結合電腦運算、數位影像、網際網路、互動感測等技術，發展出新型態的藝術作品，並成為當代藝術不可忽視的一部份。新媒體藝術具有高度的流動性、連結性與互動性 (Interactivity)，在眾多面向上突破傳統藝術表現，引導出鼓勵觀眾參與、觸摸甚至穿戴的藝術形式。在近年也與其他的專業領域結合，成為藝術進行跨領域合作的推手。在設計追求「社會的合宜共好與良善」的思潮下，許多新媒體藝術也以「社會創新」作為作品發展的目標。

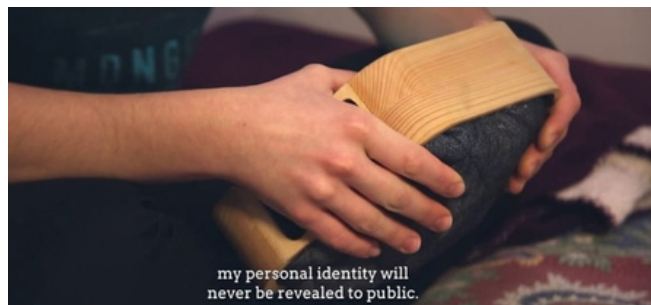
例如：丹麥團隊Diffus Design開發的《氣候連身裙Climate Dress》(2009，如圖一)，結合了時尚設計、手織、微晶片開發，在服飾中嵌入空氣汙染感測與LED控制系統，讓服飾能透過LED燈光變化，反映當下的空汙狀態，使用者藉由服飾穿著的認同與美感呈現，創造了社會群體對於空氣汙染、環境永續的討論。印度團隊Sreyan Gohosh開發的《偕同收音機Together Radio - An Anonymous Support Group Network》(2017，如圖二)，針對印度婦女的安全問題進行Arduino晶片與互聯網裝置開發，讓曾受性侵的受害者婦女們在該國家沒有足夠的平權意識、沒有實質團體組織給與心理支持的狀態下，能遠端透過此裝置相互傾訴，分享受害歷程、彼此鼓勵打氣，並透過此裝置獨特的設計，使用者可以遠距相互給予手部觸覺上的溫暖與回饋。藉此在印度父權社會下進行婦女權益的提升與改革。

圖一：Diffus Design，《氣候連身裙》(2009)

資料來源：Diffus Design官網

<https://diffus.dk/work/project-climate-dress/>

圖二：Sreyan Gohosh，《偕同收音機》(2017)

資料來源：Interaction Awards 2017網頁

<https://awards.ixda.org/entry/2017/together-radio-an-anonymous-support-group-network/>

美國麻省理工學院媒體實驗室 (MIT Media Lab)，近年來也聚焦於應用設計和技術解決社會問題，例如：2019年實體媒體團隊 (Tangible Media Group) 的研究專題《未來毛皮 Future Fur》結合了時尚、設計與科技，藉由3D列印來印出逼真的人造皮毛織品 (如圖三)。這種人造皮毛是由牙醫師常用的生物相容性樹脂製成，觸感能擬仿貂毛皮或貓毛皮的質感。《未來毛皮》之目標在於讓服裝生產工業更具自然永續性，藉此減少碳足跡、也減少動物的殺害，標示了新一代的時尚設計毛料可以在關注永續環境、動物福祉與商業價值之間找到平衡，也是應用新科技於時尚設計產業的良善範例。

圖三：麻省理工學院媒體實驗室，《未來毛皮》(2017)

資料來源：MIT Media Lab網頁

<https://www.media.mit.edu/posts/future-fur/>

圖四：openFrameworks開發者社群，

《眼球寫字機》(2009)

資料來源：openFrameworks 開發者社群網站

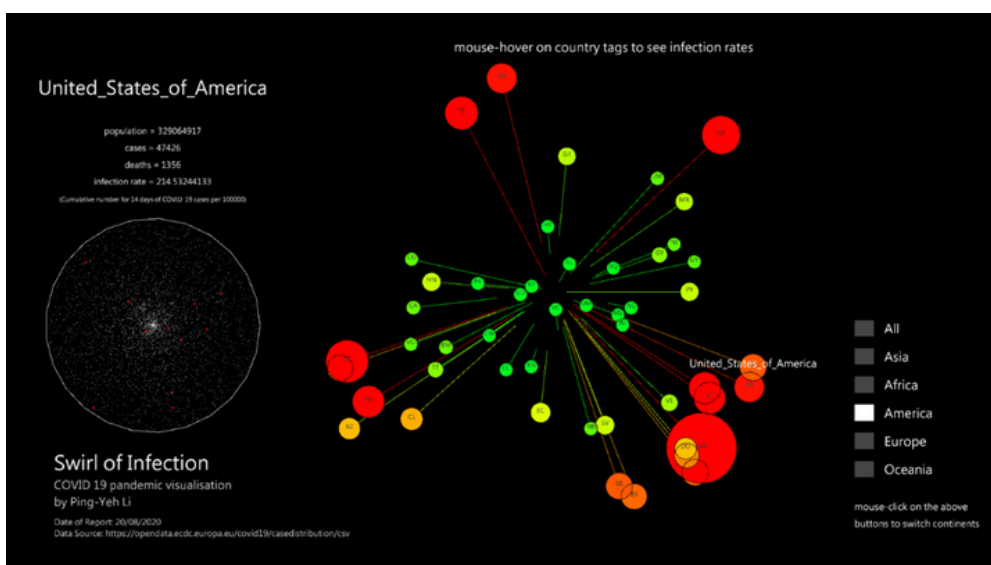
2009年，openFrameworks 開發者們在南加州組成了國際研究團隊，共同為傳奇性的洛杉磯塗鴉藝術家、作家與社運人士 Tony Quan 開發《眼球寫字機》(EyeWriter, 2009, 如圖四)。Tony Quan 過去曾是活躍的塗鴉創作者，但在2003年被診斷患有漸凍症 (ALS)，此病症讓他全身癱瘓，僅剩下眼睛可以運動。因此，這個國際團隊合作開發了一個低成本的「眼動追蹤系統」，讓 Tony Quan 能夠透過眼球運動來書寫，藉此表達無法傳遞的言語，甚至能以投影方式繼續在建築牆面上展現其塗鴉作品。特別的是，《眼球寫字機》以開源 (Open Source) 的方式分享，讓世界各地的軟體開發人員、藝術設計師和 ALS 病患照護者都能利用開源的優勢，就地取材製作出眼動追蹤裝置，或再做更進一步的開發。

本作品在醫療上與藝術上都別具意義，成為以開源設計方式進行社會創新、醫療救助的良善範例。

筆者於2021年於國立臺灣師範大學德群藝廊展出《異態共頻》個展（如圖五、圖六），以海廢塑料裝置、海廢雕塑、空氣汙染數據視覺化、全球Covid-19傳染力數據視覺化、虛擬實境（VR）體驗、動力聲光裝置...等新媒體藝術形式，探討生態思維與科技藝術結合的眾多可能，也是對於上述主題的一系列探索。

圖五：李炳暉，《異態共頻》個展，
於國立臺灣師範大學德群藝廊
資料來源：李炳暉提供

圖六：李炳暉，《感染漩渦-新冠病毒傳染力數據可視化》（2020），
聯合國新冠疫情資料庫、p5.js程式設計、電腦、螢幕、耳機
資料來源：李炳暉提供

當代科學家與社會學家認為，唯有透過發展多種學科之間的整合，才能解決人類所面臨的棘手問題，如生態浩劫、傳染病、全球暖化、貧富不均以及生物多樣性喪失等。從上述作品，我們可以看出新媒體藝術之樣貌多元且豐富，具備跨領域的本質，也能跳脫傳統藝術的形式，以不同的方法探討真實世界的問題。在國際間已有許多結合藝術、科技與生態人文議題的創作正在發生，並有更多可能性正待探索與發現。

新形態跨領域藝術形式

舞蹈生態系創意團隊 (Dancecology , 簡稱舞蹈生態系) 藝術總監彭筱茵擁有許多興趣，喜愛舞蹈也喜愛大自然，自幼便時常用畫筆紀錄腦中天馬行空的各種有趣畫面，自己編舞給自己跳，在父母的鼓勵下，大學選擇先就讀臺大農藝系，豐富自己的學養，也奠基了未來創作素材的多元性，之後就讀臺北藝術大學舞蹈創作研究所時受到教授的啟發，將編創場景拉到校園中，彭筱茵發現比起鏡框式舞台，自己更喜歡在自然環境中編舞和跳舞，靈感更是源源不絕。

圖一：2012參與Mirramu 藝術中心夏至展演
資料來源：舞蹈生態系創意團隊 Facebook 粉絲專頁

深受澳洲國寶舞蹈家伊莉莎白·陶曼 (Elizabeth Cameron Dalman) 博士啟發的彭筱茵，帶領舞團與 Mirramu 舞團參與跨國計畫，以澳洲內陸喬治湖畔為據點，在山野包圍下，感受人境合一親近而原始的關係，這種沉浸式、與大自然緊密互動的環境舞蹈劇場，是舞蹈生態系所追求的目標，發展出一系列「身體系譜」舞蹈作品：《 Reflecting Weereewa : the Aura of Bodyscape and Land 》、《 境／鏡 》 (Mirror Image) 、《 En Route 》等，展演的形式包含環境劇場及舞蹈影像。

圖二：舞蹈生態系作品 - 身體系譜《 Reflecting Weereewa : the Aura of Bodyscape and Land 》
資料來源：財團法人國家文化藝術基金會網站

舞蹈生態系本身就是一個跨領域的組合，舞團成員來自錄像藝術、視覺藝術等各領域，加上藝術總監彭筱茵不自我設限的性格，促使舞團常有與其他各式團體合作的機會，擅長拼貼、跨界合作、彼此共創，造就了該舞團有別於其他舞團的獨特性。作品結合舞蹈、影像、裝置等，是一個新形態複合式的展演團體，致力於發展環境劇場，打破舞臺限制，將作品搬到不同的場域中，運用場域特定 (Site-specific) 的特點，所有與場域、參與者碰撞出的元素，有些也許可預期，更有許多不在預期之內的驚喜，和觀眾一起體驗與環境、空間共生的美學，每一次的展演都令參與者充滿期待與挑戰。

以「生態」為行動與創作初衷，運用生態系中「循環、共生」的概念，此概念正與聯合國「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)，當中的第15個目標「保育陸域生態：保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化」的理念不謀而合，SDGs是全球的責任，是每一個人都能貢獻，都可以採取行動的，舞蹈生態系則以新型態跨領域藝術形式回應對環境的關注。

舞蹈生態系以自然生命律動作為創作發想，尊重場域獨特性，思索人與場域的關係，同時也關注全球正面臨的各種挑戰，如塑膠垃圾衍生出的環保問題，彭筱茵於2015年參與香港「新作論壇：光影舞蹈」駐村計畫，接受香港跳格國際舞蹈影像節的委託製作，發表舞蹈影像作品《膠著人生》(Recycle Project)，場域是車水馬龍的都市，舞者以簡單的日常動作：走、跑、推擠為主要動作，搭配上上班族的日常穿搭，道具則是數以萬計的寶特瓶，運用電影的手法將舞蹈與影像跨界結合，描述現代人習以為常隨手丟棄的瓶裝飲料罐，被回收集中時原來這麼驚人，但人們卻重複著丟棄、回收無限循環，塑膠時代中人與廢棄物之間持續被填滿被掏空，共存再捨棄，如浪潮般不可抗拒地在生活中來回，透過影像傳播的力量引起大眾對環保議題的重視。

圖三：舞蹈生態系舞蹈影像作品

《膠著人生Recycle Project》

資料來源：舞蹈生態系創意團隊Facebook 粉絲專頁

圖三：舞蹈生態系舞蹈影像作品

《膠著人生Recycle Project》拍攝花絮

資料來源：舞蹈生態系創意團隊Facebook 粉絲專頁

2019年舞蹈生態系與廢青不廢，以及中華民國大都會排舞協會跨界合作《膠的傳奇現場 The Plastic Legend》，結合以廢棄塑膠袋為主體的裝置藝術，以人們再熟悉不過的熱鬧街頭為表演舞台，與現場觀眾互動的形式，用戲謔幽默的手法呈現「膠魂招魂→絕代雙膠→膠魂安魂」，其寓含著大量塑膠廢棄物所帶來「塵歸塵，土歸土，膠卻還是膠，膠魂永續不滅」的全球性環保議題，透過群眾參與的力量，送給每位觀者省思和祝福。舞蹈生態系創意團隊致力於將每個人都有關的議題融入創作，透過跨界合作串連藝術的廣度，以親民的展演形式與社會大眾產生連結，引起更多共鳴，完全體現了108課綱「自發」、「互動」、「共好」的核心精神，相信這就是舞蹈生態系創意團隊存在的重要價值。

圖五：舞蹈生態系舞蹈影像作品

《膠的傳奇現場 The Plastic Legend》

資料來源：不廢跨村實驗室 NOW Across Lab Facebook 粉絲專頁

圖六：舞蹈生態系舞蹈影像作品

《膠的傳奇現場 The Plastic Legend》

資料來源：不廢跨村實驗室 NOW Across Lab Facebook 粉絲專頁

動態資訊

教育部藝術才能專長領域輔導群公開授課

新北市板橋區後埔國民小學 2023年03月23日

高雄市立新興高級中學 (國中) 2023年04月13日

臺北市立復興高級中學 2023年04月20日

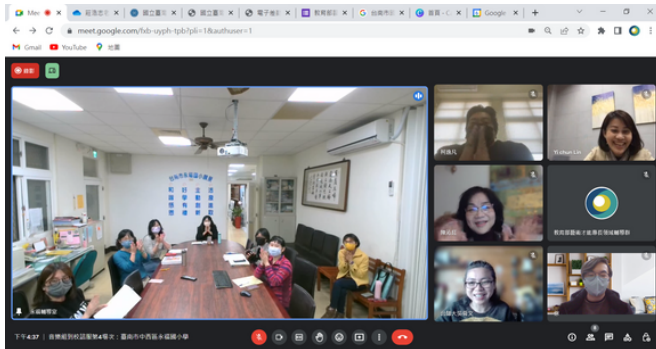
高雄市立前鎮高級中學 2023年04月24日

教育部藝術才能專長領域輔導群到校諮詢

音樂組

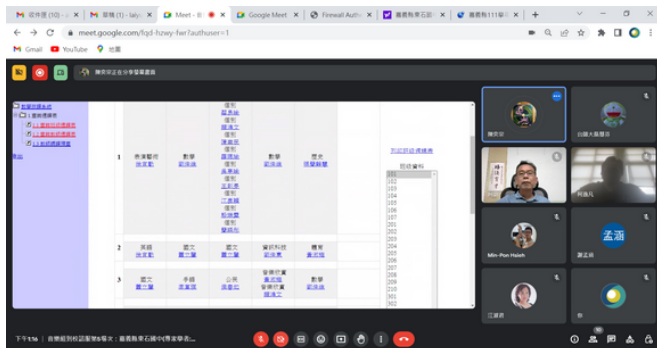
臺南市中西區永福國民小學音樂班 2023年03月06日

屏東縣屏東市仁愛國民小學音樂班 2023年03月27日

嘉義縣立東石國民中學音樂班 2023年04月24日

美術組

嘉義縣民雄鄉民雄國民小學美術班 2023年04月06日

嘉義縣民雄鄉興中國國民小學美術班 2023年04月06日

金門縣金門鎮中正國民小學美術班 2023年04月21日

舞蹈組

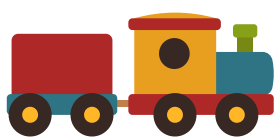
屏東縣舞蹈班 2023年03月09日

臺南市立中山國民中學舞蹈班 2023年03月13日

臺南市永康區復興國民小學舞蹈班 2023年03月13日

活動公告

2023藝術才能專長領域輔導群年度研討會：3C·藝群人

依據教育部「111至112學年度藝術才能專長領域輔導群工作計畫」重點項目舉辦：

本次研討會採線上辦理方式，活動包含主題演講、年度成果、課程分享，並有海報發表，集結國內藝術才能班優秀教師與輔導群輔導員，探析藝術教育或藝術才能班課程與教學之學術研究或教學實務相關議題，提供藝術專才教育更多思辨與教育方向之參考。

研討會時間：112年06月26日（週一）

報名截止日：112年06月21日（週三）

※因應疫情採線上辦理方式；本研討會將於06月23日於國立臺灣師範大學藝術教育推動資源中心公告報名錄取者。

報名管道：

- 1.現職學校教師至全國教師在職進修資訊網報名，課程代碼：3794860，全程參與者核發5小時研習時數。
- 2.非學校教師以表單方式報名，表單網址連結為 <https://forms.gle/sMjE6Y24iyeL5T9iZ>。
報名將優先錄取全程參與者。

2023/6/26

課程
09:00-09:30 報到
09:30-09:50 第一場開幕式-向陽廳堂
轉場
09:50-10:40 第二場 聽演講-藝才理念
10:40-10:50 休息/轉場
10:50-11:50 第三場 展廳點滴
11:50-12:50 餐敘-藝超食刻
12:50-13:20 第四場 繪表記錄繪粉
13:20-13:30 休息/轉場
13:30-15:30 第五場 課程分享-藝享天地
15:30-15:40 休息/轉場
15:40-16:10 第六場 綜合報導式
16:10- 賦語-藝語平安

報名資訊

QR Code

3C 藝群人
3C OF THE ARTS

指導單位：教育部
主辦單位：教育部111至112學年度藝術才能專長領域輔導群
協辦單位：國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University

111學年度下學期公開授課活動

輔導員場次

112年5月8日(一) 兒童音樂劇專題

研習代碼 | 3553908

時間 | 13:00-16:00

地點 | 澎湖縣馬公市馬公國民小學

人數 | 現場參與15人為原則、線上60人

授課 | 澎湖縣馬公市馬公國民小學教師柯逸凡

與談 | 國立臺東大學音樂學系教授郭美女

主持 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學教師桑慧芬

112年5月10日(三) 芭蕾舞與身體肌力的運用

研習代碼 | 3552694

時間 | 09:00-12:00

地點 | 彰化縣立彰安國民中學

人數 | 現場參與15人為原則、線上60人

授課 | 彰化縣立彰安國民中學教師蕭家盈

與談 | 臺南應用科技大學舞蹈學系教授戴君安

主持 | 嘉義市東區崇文國民小學教師楊芬林

111學年度下學期全國增能研習活動

音樂專長領域教師教學與探究

研習代碼 | 3578020

時間 | 112年5月17日 09:00-12:00 / Google 線上會議室

參與人數 | 線上60人

授課講師 | 林怡君/桃園市立武陵高級中學教師

桑慧芬/國立臺灣師範大學附屬高級中學教師

翁宗裕/花蓮縣花蓮市明義國民小學教師

有效學習的舞蹈課程計畫

研習代碼 | 3578026

時間 | 112年5月25日 13:00-16:00 / 國立臺灣師範大學

參與人數 | 實體30人、線上60人

授課講師 | 葉宛芃/桃園市平鎮區復旦國民小學教師

尤曉晴/新北市立清水高級中學教師

徐子晴/基隆市建德國民中學教師

美術班雙語教學課程模式

研習代碼 | 3578032

時間 | 112年5月29日 13:00-16:00 / Google 線上會議室

參與人數 | 線上60人

授課講師 | 熊培伶/臺北市萬華區東園國民小學教師

- 各場次均尚有名額，敬請教師報名參與。
- 若有研習相關問題歡迎來電詢問，連絡電話：02-77493276。

公開授課

全國增能研習

※歡迎賜稿

2023年04月
第十一期

教育部藝術才能
專長領域輔導群

