

教學示例：專題製作1
第二、三學習階段

探索作曲家的藝想世界

主 編：吳舜文
副主編：陳沁紅
編 著：翁宗裕

主編序/藝才示例研編的 5C 之道

藝才課綱展新頁(Curriculum)：108 年 7 月，藝術才能班課程實施規範暨藝術才能專長領域課程綱要，以及特殊教育課程實施規範暨藝術才能資賦優異專長領域課程綱要發布，啟動中小學藝才教育全方位之課程發展。

藝才輔群創新路(Consulting)：109 年 6 月，《教育部藝術才能專長領域輔導群設置及運作要點》發布，9 月，藝才輔導群成立，15 位音樂、美術與舞蹈專長之中小學藝才班/藝才資優班教師為首屆輔導員，111 年 8 月，第 2 屆續力前行。

藝才手冊釋綱領(Connection)：109 年 12 月，透過 5 位藝推主持人員策劃、34 位教師研編、20 位專家審查及 2 位助理執編，達 560 頁之《十二年國民基本教育課程綱要-藝術才能專長領域課程手冊》發行，提示藝才課程掌握課綱內涵，充實學習構面教學效益，並以專業社群永續之。

藝才示例交享閱(Communication)：110 年 8 月，111 年 7 月，112 年 7 月，113 年 7 月，每學年度定期分組及全體研編會議的激盪討論，聚斂於諮審會議的專業對話，輔導員及教師夥伴展現課程、教材、教法創新研發之成果，聚焦各教育階段卻能呈現系列整合之藝才教學示例，如期完竣。

藝才教研續策進(Collaboration)：衷心感謝副主編陳沁紅、丘永福、曾瑞媛教授之協力引領，歷屆(略)及本學年度諮審委員黃新財、郭美女、呂文慈、江淑君、徐玫玲、趙惠玲、陳箐繡、林美吟、吳望如、鄭明憲、曾照薰、董述帆、戴君安、周素玲、潘莉君諮審委員之慧眼檢視，翁宗裕、柯逸凡、高瑀婕、桑慧芬、林怡君、熊培伶、鐘兆慧、莊浩志、簡俊成、鍾政岳、楊芬林、葉宛芄、蕭家盈、徐子晴、尤曉晴輔導員暨呂孟珊、陸澤芸教師之熱情編撰[依冊別序]，以及李威廷、賴昱丞、鄭湘蓁助理之奮力執編，終有所成。此系列為藝才輔導群每學年度定期出版品，期能提供藝才教育多元思考，亦請各界不吝指教。

國立臺灣師範大學音樂學系副教授
暨教育部藝術才能專長領域輔導群召集人

吳舜文 謹識

民國 113 年 7 月

副主編序/ 藝術專題：課程的專業開展

每一年的示例研編過程中，熱心專業、努力不懈的輔導員們不斷進化，今年以「藝術專題」作為主題，除已發展出「類教科書」的書寫方式，亦呈現出「教師操作手冊」的內容。突顯音樂班課程蘊含動態活動/展演的特性，如何在有限的紙本中展現音樂班教師發展活動的想法？輔導員們的做法非常值得關注，冀能有拋磚引玉的共鳴。

翁宗裕輔導員「探索作曲家的藝想世界」，以曼陀羅思考法為引導，藉由小書的製作，讓小朋友學習主動探索、整理資訊、並發表自己的想法，在聆聽音樂過程中建立並深化與作品的連結，也切合新課綱素養導向的精神。

柯逸凡輔導員「兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》導演實務」，音樂劇的製作過程龐雜，怎麼執行每個步驟與細節，考驗著老師和學生的教育意義與學習面向，柯輔導員不吝發表他的導演手冊，是一篇非常值得參考的範例。

高瑀婕輔導員「結合 TPACK 教學法的藝術專題課程」，在科技學科教學知識的範疇中，進行看得見的泛音列、即興演唱、聽寫自主學習等主題；善用當代科技工具，深化國中學生對專業領域探索，帶來不一樣的理論實踐。

桑慧芬輔導員「寰宇音樂文化寶藏」，在高中階段引入聯合國教科文組織審查登錄於「世界非物質文化遺產名錄」中的文化項目，拓展學生對世界音樂的眼界，站在古典音樂的基礎，帶來擁抱全球化的當代情懷。

林怡君輔導員「藝術行銷與演奏家品牌的建立」，在學生練琴之餘，能夠藉由品牌的概念，重新認識自己並建立學習的意義，尤其是在當代自媒體與網紅當道的時代，是音樂家無可迴避的議題，青年藝術家應會很有興趣。

以上五篇教學示例從小學第二學習階段，到高中第五學習階段，可以看到輔導員們在導入自主學習、劇場製作、科技媒材、多元文化與媒體運用等，亦納入音樂班在進入當代所關切的題材，提供教師們可操作的實務面向，希望這多元的成果展現，能啟發一線教師們對專業課程更豐碩多元的專業發展！

陳沁紅 國立臺灣師範大學音樂學系教授暨教育部藝術才能專長領域副召集人 謹識

摘要

國小階段的音樂班師生，在面對浩瀚的西洋古典音樂史論時，恐怕很難覺得輕鬆，而這人類最有系統發展出的音樂歷程，也是必然要登上的巨人肩膀，如何建立國小學生基本的音樂歷史認識與美學品味，筆者透過學生自主行動的方式，以藝術專題課程試圖發展一條素養導向的蹊徑。

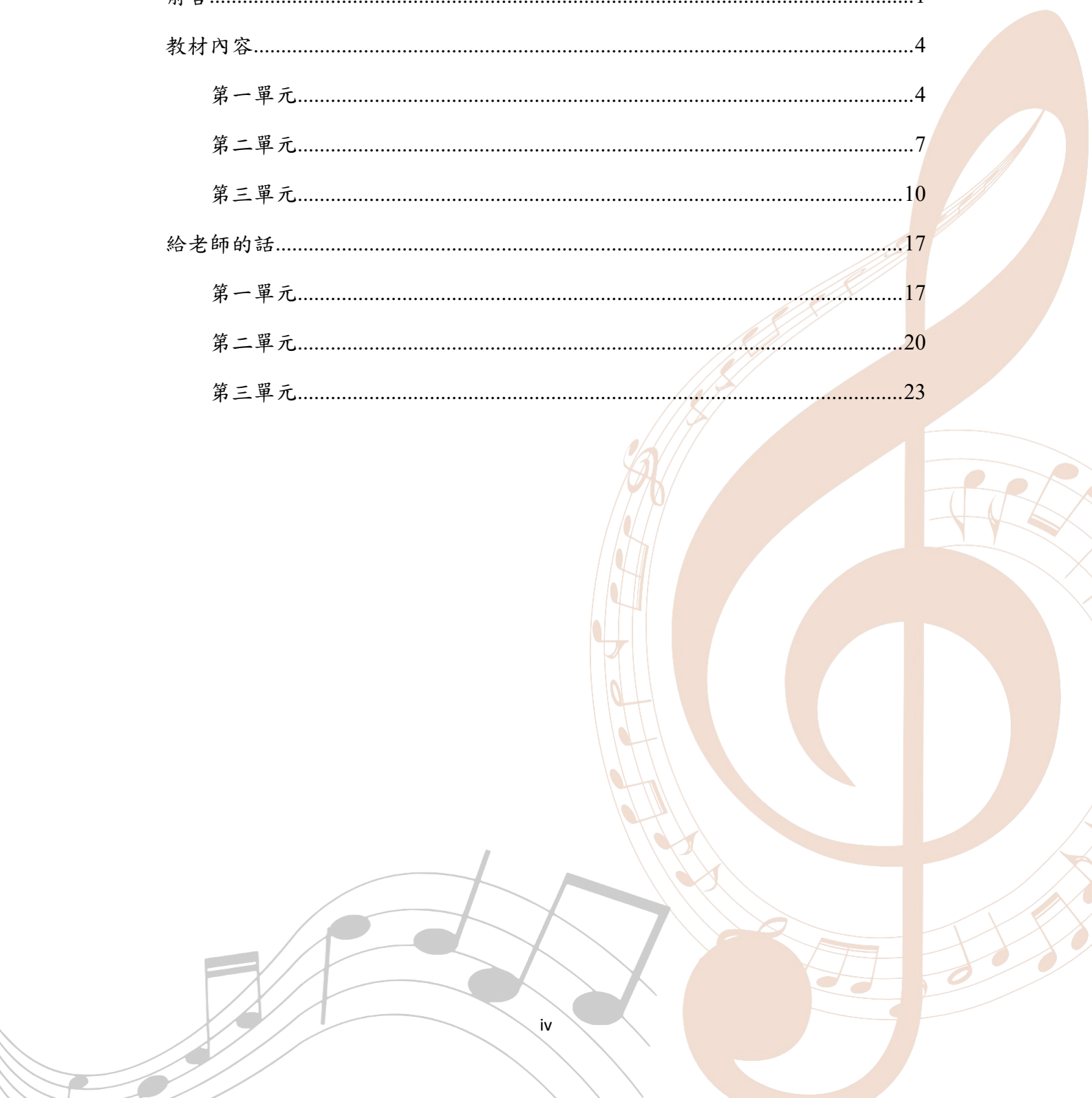
第一單元以 6 個子題與曲目，簡介浪漫樂派的特色，以爬梳所學的範圍與概念。第二單元運用「曼陀羅思考法」，引導學生有意識有系統的整理資料，將所閱讀查找的資訊歸納自行整理成 8 個重點，並賦與標題，這個活動看似簡單，卻是教師協助學生學習的精華所在，需要教師睿智的引導陪伴。第三單元以前單元之素材製作小書並簡介曲目，透過本課程建立自行查找曲目並聆賞的習慣，最後能夠上台進行簡報。

在學習音樂的歷程中，如能主動與作曲家及其作品相遇，並且與自身生命產生連結，是何等美事，希冀本示例能種下一個機緣，讓學習音樂的意義早日促發。

目錄

主編序/藝才示例研編的 5C 之道.....	i
副主編序/ 藝術專題：課程的專業開展	ii
摘要.....	iii
目錄.....	iv
前言.....	1
教材內容.....	4
第一單元.....	4
第二單元.....	7
第三單元.....	10
給老師的話.....	17
第一單元.....	17
第二單元.....	20
第三單元.....	23

前言

壹、單元名稱

探索作曲家的藝想世界

貳、設計理念

- 一、本次輔導團音樂組探討藝才課綱「藝術專題」構面，藝術專題可以是開設的科目名稱，也可以是課程內的主題探索，我們將整合部定課程所學的內涵，以跨科目及較為統整的視野，增進學生學習遷移能力，讓學生理解專業音樂學習內容互為關連，以協助其專業成長。
- 二、本示例可運用在國小音樂班欣賞課程，我將以「音樂家小書製作」為媒介，讓學生在查找音樂家的資料中，理解其成長過程、文化背景，並能透過課程多多聆賞音樂，並探究其作品風格，與自己的學習產生關聯，能夠認同與愛好這些人類豐富的精神寶藏。
- 三、小學生的知識背景地圖尚在建立階段，因此教師的引導方式十分重要，我將以「曼陀羅思考法」，讓學生逐步建立查找資料的習慣與方法，能夠在浩瀚的知識之海中，淘選有價值且自己能夠使用的材料，不只是尋找名詞解釋，更能運用與思辯，以激發其高層認知能力。

參、教材來源/分析

- 一、本課程將聚焦在「浪漫樂派」的音樂家，因浪漫派音樂家人數及流派眾多，過去為了音樂班升學考試，僅能在有限的時間背誦大量的作曲家與作品名稱，而排擠掉實際聆賞的機會，為改善這種學習模式，我將學生以2至3人為小組，在半學期約10週的時間，探索一位浪漫樂派的作曲家，建立查找資料來改變單純背誦的模式，符合素養導向的學習方法。
- 二、第一單元有關於浪漫樂派簡介的6個特點，整理自焦元溥《樂之本事》第五章「簡談西方古典音樂史」相關內容。

三、鼓勵學生閱讀音樂家的傳記與相關書籍，運用圖書館與音樂班圖書櫃的資源，在閱讀之後能夠歸納整理出自己的重點，並能表達出來。

四、當代學生的學習來源，除了書本，更多是網路上的資料，尤其是影音上的資料比過去更為便捷豐富，但是學生對於運用「關鍵字」的查找能力尚待建立，因此如何在網路上查找的有用的資料，也需要老師的教學引導。

肆、關鍵字

藝術專題、浪漫樂派、曼陀羅思考法

伍、課綱對應

課綱依據(領綱)	學習重點	<p>音才II-K2 藉由音感與讀寫樂譜及視唱奏的基礎學習，建立音樂訊息的紀錄與傳達能力。</p> <p>音才II-C1 由音樂相關知識及樂曲實際聆聽，培養音樂欣賞的興趣。</p> <p>音才II-C2 由音樂家生平及樂曲時代背景，了解樂曲創作的意義。</p> <p>音才II-S2 透過引導，進行音樂特定主題的研討，拓增音樂學習的深度與廣度。</p>	核心素養	<p>藝才 E-A2 循序漸進擴充藝術學習的經驗，探索生活中的藝術課題。</p> <p>藝才 E-B3 藉由多元的學習方式，促發藝術感知與實作的潛能，培養日常生活中的美感素養。</p>
	學習內容	<p>音才II-K2-1 音樂作品片段。</p> <p>音才II-C1-2 各類歌曲、樂器獨奏與合奏的經典曲目，至少包含 2 個時期以上的選曲。</p> <p>音才II-C2-2 音樂家故事或經典曲目創作背景與特色。</p> <p>音才II-S2-1 音樂主題的成果展示：含音樂基本概念的構圖、簡易的音樂主題海報製作等。</p>		<p>藝才 E-C2 在藝術專長學習與日常生活的相關歷程中，樂於與他人合作與分享。</p>
議題	議題名稱	人權與生活實踐		

	融入	實質內涵	人 E4，表達自己對一個美好世界的想法，並聆聽他人的想法。																	
	與其他領域/科目的連結		語文領域/國語文，社會領域/社會、藝術/視覺藝術，專長領域/音樂基礎訓練、欣賞、合奏(唱)、演奏個別課程																	
設備資源			☒ 投影機 ☒ 布幕 ☒ 音響 ☒ 電腦 ☐ 電視 ☒ 樂器 ☒ PPT ☒ 小白板 ☒ 白板筆 ☐ 其他：																	
學習評量	評量工具		1.定期/總結評量：比例 <u>50</u> % ☐ 口頭發表 ☐ 書面報告 ☒ 作業單 ☐ 作品檔案 ☒ 實作表現 ☐ 試題測驗 ☐ 課堂觀察 ☐ 同儕互評 ☐ 其他： 2.平時/歷程評量：比例 <u>50</u> % ☒ 口頭發表 ☐ 書面報告 ☒ 作業單 ☐ 作品檔案 ☒ 實作表現 ☐ 試題測驗 ☒ 課堂觀察 ☐ 同儕互評 ☐ 其他：																	
	評分規準		<table border="1"> <thead> <tr> <th>等級 評量標準</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>能整理資料 完成小書的 製作。</td> <td>能充分整理 資料完成小 書的製作。</td> <td>能整理資料 完成小書的 製作。</td> <td>能大致整理 資料完成小 書的製作。</td> <td>未達 C 級</td> </tr> <tr> <td>能聆聽作曲 家的重要作 品並介紹出 來。</td> <td>能完整聆聽 作曲家的重 要作品並介 紹出來。</td> <td>能聆聽作曲 家的重要作 品並介紹出 來。</td> <td>能概要聆聽 作曲家的重 要作品並介 紹出來。</td> <td>未達 C 級</td> </tr> </tbody> </table>				等級 評量標準	A	B	C	D	能整理資料 完成小書的 製作。	能充分整理 資料完成小 書的製作。	能整理資料 完成小書的 製作。	能大致整理 資料完成小 書的製作。	未達 C 級	能聆聽作曲 家的重要作 品並介紹出 來。	能完整聆聽 作曲家的重 要作品並介 紹出來。	能聆聽作曲 家的重要作 品並介紹出 來。	能概要聆聽 作曲家的重 要作品並介 紹出來。
等級 評量標準	A	B	C	D																
能整理資料 完成小書的 製作。	能充分整理 資料完成小 書的製作。	能整理資料 完成小書的 製作。	能大致整理 資料完成小 書的製作。	未達 C 級																
能聆聽作曲 家的重要作 品並介紹出 來。	能完整聆聽 作曲家的重 要作品並介 紹出來。	能聆聽作曲 家的重要作 品並介紹出 來。	能概要聆聽 作曲家的重 要作品並介 紹出來。	未達 C 級																
學習目標																				
學習內容			學習表現 音才II-K2 音才II-C1，音才II-C2 音才II-S2 音才III- K2 音才III-C1，音才III-C2 音才III- L2 音才III-S2																	
音才II-K2-1 音才II-C1-2 音才II-C2-1，音才II-C2-2 音才II-S2-1 音才III- K2-1 音才III-C1-2 音才III-C2-1，音才III-C2-2 音才III- L2-2 音才III-S2-1			一、能整理資料完成小書的製作。 二、能聆聽作曲家的作品並介紹出來。																	

教材內容

第一單元

●浪漫樂派簡介

歐洲浪漫樂派的時間大約落在西元 1820-1900 左右，這期間有非常多的音樂家創作豐富的作品，他們大致上延續古典樂派的句法、規則，但是更加戲劇化，浪漫樂派的精神特色有幾點：

☆源自文學作品：詩歌、故事、小說...

藝術課本裡有介紹舒伯特(F.Schubert)的藝術歌曲，像《野玫瑰》和《鱒魚》都是為詩詞譜曲，另外我們來聽聽《魔王》，這首也是源自於德國大文豪歌德的詩作，很特別的是男中音要同時演出 4 個角色：旁白、父親、兒子、魔王，演唱者要用不同的音域和音色來表達，同時舒伯特也提升了鋼琴合作的地位，讓鋼琴不只是擔任和聲伴奏而已，而且更有氣氛營造、聲部擴展延伸等重要功能。

☆人性與大自然的呈現、魔幻時刻、陰暗面...

這個時期的作曲家們比以前更喜歡描繪幻想的世界，我們來聽聽孟德爾頌(F.Mendelssohn)的《仲夏夜之夢》序曲，這是他為英國文學家莎士比亞的戲劇所創作的配樂，描寫在夏夜裡，森林裡的精靈捉弄人類的愛情故事。

另外，在這齣戲劇音樂裡，還有一首我們耳熟能詳的《結婚進行曲》，跟華格納(W.R.Wagner)在歌劇《羅恩格林》所寫的《婚禮合唱》，都影響到現在婚禮所用的曲子喔！

☆打破規矩、超越界線與曖昧模糊

音樂家不再受限於古典樂派對各樂章的曲式規定，他們對於創作方法有非常不同的意見，一開始作曲家和支持者們還彼此有激烈的爭論，例如布拉姆斯和華格納兩派，但是到最後作曲家們不再執著於何種方法才是「正確的」，而是考慮更多如何表達自己「內心的感覺和想法」。

我們來聽聽看堅持要用古典樂派樂章規則和奏鳴曲式的布拉姆斯(J.Brahms),他的《C小調第1號交響曲》，作品 68，第一樂章。

而華格納(W.R.Wagner)則聲稱在貝多芬之後，交響曲這種形式已經發展到極致，可以揚棄這種作曲方法，改以歌劇為主，我們來聽聽他的歌劇《羅恩格林》第三幕的前奏曲。

從這兩首曲子中，我們能發現「傳承」和「創新」並非涇渭分明的對立方式，只是用不同的方式延續上一代的音樂智慧。

浪漫樂派的作曲家們除了樂曲形式之外，在音樂寫作的方法上，他們也有許多的特色，舉例來說：

☆絕美旋律

浪漫樂派出產了大量一聽難忘的絕美旋律，我們之前已經聽過一些曲子了，接下來我們聽聽舒曼(R.A.Schumann)鋼琴曲集《兒時情景》的第7首《夢幻曲》，這首曲子非常令人感動，也是舒曼的代表作品。

☆敏銳轉調與和聲變化

蕭邦(F.Chopin)也是產出絕美旋律的專家，我們聽聽他作品9第1號的降b小調《夜曲》，在美麗的右手旋律下，左手的和聲雖然運用簡單，卻變化出深深吸引聽眾的氣氛，這也是浪漫派每一位作曲家都努力研發的作曲技巧。

李斯特(F.Liszt)的《b小調奏鳴曲》的和聲變化更是精彩萬分，他的鋼琴作品與交響詩，從調性發展至多調性、甚至到無調性，深深影響了後來無數的作曲家，例如德布西(C.Deussy)、拉威爾(J.M.Ravel)等人。

☆樂器音色嚐新與重新組合

在管弦樂團的作品中，作曲家們也透過各種樂器的改良與開發、演奏方法的增進、與組合不同的樂器，產生許多新鮮的音響效果，我們來聽聽白遼士(H.L.Berlioz)作品14，著名的《幻想交響曲》，這個作品每個樂章都有特定的標題，表達作曲家對愛情的憧憬與破滅時的狂亂。

I 夢與熱情

II 一場舞會

III 園林美景

IV 斷頭台進行曲

V 女巫安息日的夜夢

為了表達白遼士狂放的想法，這首曲子除了依古典樂派的二管編制外，還多了英國管、高音單簧管、低音號（當時為奧菲克萊德號，或稱蛇號）等，法國號（圓號）和低音管都增為 4 部，定音鼓增加到 2 組共 8 顆。

演出時會有與以往不同的樂器配對組合，例如：「用兩隻法國號為一隻長笛伴奏；當中提琴拉奏顫音時，加入單簧管與英國管的二重奏；單簧管獨奏段落加上大鼓、定音鼓伴奏；四個定音鼓搭配英國管曲調等。」還有弦樂會把弓反過來用弓桿敲擊弦發出奇異的聲響等。

這首曲子也增加至 5 個樂章，用「固定樂思」而非奏鳴曲主題，貫穿整首交響曲，我們在聆賞這首樂曲時，想想之前介紹的浪漫樂派特質，是否都在這首交響曲裡表現無遺呢？

■作業

請蒐集 5-10 位著名的浪漫派時期作曲家的名字，並且寫下來。

第二單元

小書報告第一步：工作分配

聽過老師簡介過這些浪漫樂派音樂家之後，我們來找出自己喜愛的浪漫派音樂家，把他當成一個研究主題。然後我們要尋找小組成員，訂定研究主題的題目，並規劃小書的計畫與工作分配。

一、小組成員（2-3位）：

二、研究主題：

三、訂定時間表：

1. 蒐集資料
2. 製作報告
3. 上台發表日期

四、蒐集及製作書面資料，至少三篇文章：

- 1.
- 2.
- 3.

五、尋找代表曲目，至少三首代表曲目：

- 1.
- 2.
- 3.

小書報告第二步：內容架構

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。先依曼陀羅圖把報告的結構完成，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	2.基本資料 (1) 原文名 (2) 生卒年 (3) 出生地	3.成長過程 (1) (2) (3)
8.	研究主題 【 】	4.個性
7.	6.	5.重要作品 (1) (2) (3)

小書報告第二步：老師的提示說明

1.前言 可以說說選擇這個作曲家的原因，或是這個作曲家特別之處，吸引大家的注意力。	2.基本資料 (1) 原文名 (2) 生卒年 (3) 出生地	3.成長過程 閱讀之後選擇這個作曲家的 3 個重要的人生歷程，例如：成功的作品、失敗的經驗等，請注意要跟音樂有關喔！
8.自訂題目(3) 預計每週形成一個題目，請各組找老師報告，老師會引導大家，也會問大家問題，所以要閱讀傳記或資料。	研究主題 【作曲家名字】	4.個性 請用幾句話形容這位作曲家的個性，例如:做事急躁、內向害羞、或願意分享...
7.自訂題目(2) 題目及內容沒有標準答案，但是一定要在充分閱讀後才有辦法整理出來，無法空口說白話喔！	6.自訂題目(1) 歷史留名的作曲家，一定有其特殊的貢獻與才能，請找出他與眾不同的亮點。	5.重要作品 請選擇 3 個重要作品，若作曲家有各種類型的創作，請儘量分別選擇，例如：交響曲 1 首、獨奏曲 1 首、室內樂 1 首等。 每個人找 1 首，重點是自己一定要聽完。

小書報告第三步：查找資料

● 查找資料要以「書本」為主，紙本書或電子書皆可。

◎ 例如作曲家的傳記、音樂家叢書，或是介紹古典音樂的書。

◎ 善用圖書館資源，能請父母購買書籍更好。

◎ 有時候書本內容的標題可以提供很好的靈感或指引。

◎ 小組同學可分別閱讀不同書籍，再一起討論。

● 如果想要用網路查找資料：

◎ 只用作曲家的中文名查找，資料可能會很有限而且重複。

◎ 可以從中文名查到的資料，加上關鍵字再查找，資料才有可能多一點，

例如：蕭邦+彈性速度，或李斯特+大師班。

◎ 從網路找資料可能會比看書花更多時間，自己還要能夠整理重點。

● 如果從 YouTube 網站查找曲目：

◎ 可以從書中所介紹的曲目開始聆聽，找出自己喜歡的段落。

◎ 用英文或原文名稱會找到比較多的曲子。

◎ 同一個曲子可以聽 2-3 個不同的版本，再決定自己最喜歡的。

第三單元

製作小書

小書製作方法提示：

★包含封面、封底、目錄、曼陀羅重點 1-8。

☆封面要有作曲家的名字，可以加上圖片。

☆同學姓名可以放在封面或封底，封底也可以加上心得感想。

☆每個曼陀羅重點寫 1 面即可。

★用分工的方式製作，例如：

☆各自製作自己負責的內容，最後再裝釘起來。

☆某些同學負責文字，某些同學負責美編。

★小書不用電腦打字印刷，也不需要印出一堆資料貼上。

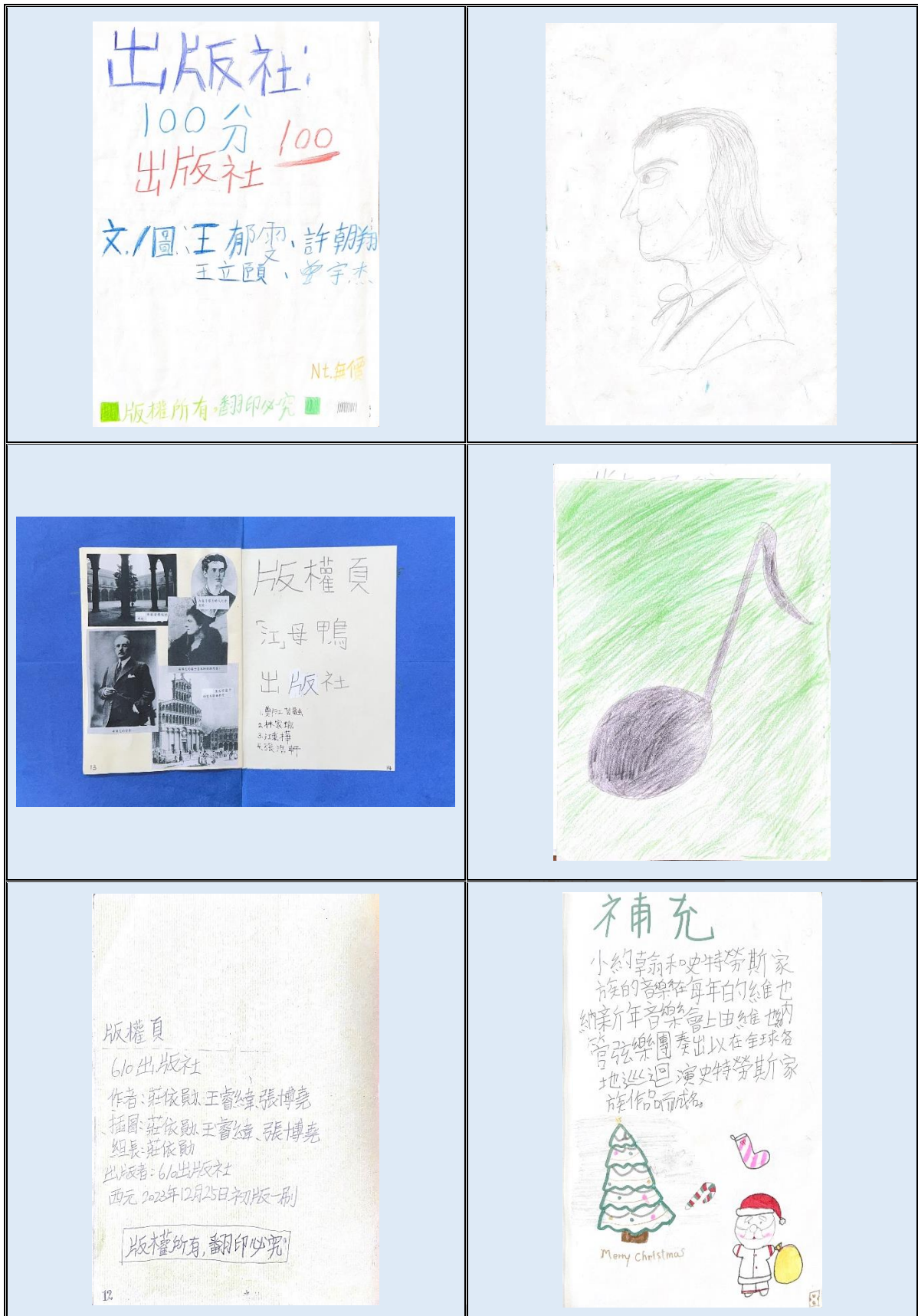
★手繪手寫最有誠意，寫字整齊最重要。

★不需要昂貴的美勞材料，重點是內容充實，不是外觀華麗。

小書封面示範：

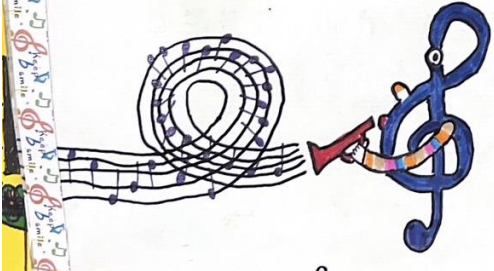
小書封底示範：

小書內容示範：

基本資料

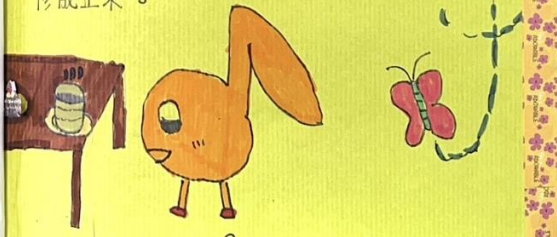
法蘭茲·李斯特(Franz Liszt),在西元1811年10月22日出生於奧地利——萊汀,李斯特從小就被認定是一個天才,因為他9歲就已經登台表演且大受好評,他一生中創作七百多首音樂作品並創造了交響詩這一種音形式。他的手能夠彈13度,因此後人稱李斯特為「鋼琴之王」、「李斯特神父」、「披著僧袍的魔鬼」與「一個潛質過人的騙子」。1886年,他在德國因肺炎不治去世,安葬於拜羅伊特。

2

成長過程

李斯特5歲時由父親教會彈奏鋼琴,8歲時開始作曲,9歲登台表演,他輔助了許多音樂家,如葛利格、德布西、鮑羅丁等。他積極探索鋼琴的演奏技巧,充分靈活地運用轉調手法和音色變化的技巧,並推動了管弦樂隊的改革。李斯特在十九世紀當時建造了炫技性、風格華麗的演奏典範,他是個天生的鋼琴家,一眼就能夠演奏任何樂曲,而且還可以輕易的即興創作。精湛的技巧、華麗的演奏方式,使他在當時,「飛舞的手指」變成了他演奏的標誌,李斯特的才華與風采迷倒了無數女士們,可惜最後都沒有修成正果。

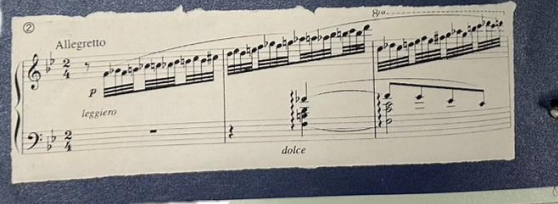
3

第三號愛之夢

但丁交響曲

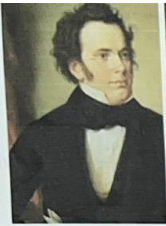
超技練習曲集

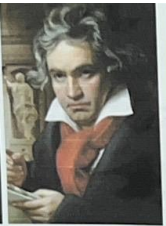
交響詩

由李斯特首創的交響詩是一種標題音樂,音樂家與文學結合的結果。李斯特的交響詩,有時以單樂章作成,有時卻以數個樂章構成,有些雖區分成數個樂章,實際上仍然連結演奏。李斯特根據詩的意念,視實際需要,以不同的形態或感情進行調性的變奏,這種以詩的內容決定曲式的創意,雖曾受到一些人的責難,但卻是近代交響詩以自由式為寫作的原則的。

小書內容示範：

這是舒伯特

這是舒伯特的偶像貝多芬

偶像貝多芬

舒伯特非常崇拜貝多芬，一八二七年他終於見到貝多芬，但當時貝多芬已病的很重，舒伯特則是恭敬在貝多芬床前默立好幾個小時。十四天後貝多芬撒手歸西，舒伯特當然也參加了貝多芬的葬禮。沒想到貝多芬逝世後隔年，舒伯特也病了，於是十一月十九日追隨貝多芬而去世了。臨前望能與貝多芬葬在同一處墓園的他，也如願的葬在離貝多芬墓地不遠的華靈公墓。

這位是教導舒伯特作品的老師 Salieri

舒伯特從小跟著父親學習音樂

舒伯特創作曲子的模樣

彈鋼琴

舒伯特的曲子大抵是浪漫主義的「呢呢作

成長過程

舒伯特九歲時彈奏樂器能力已比父親和兄長厲害了。他十一歲時進了康維特音樂學習樂，他創作歌曲的方面很強，得到 Salieri 的賞識，親自教導舒伯特。雖然很想當音樂家的 Schubert，但因為經濟、家庭壓力，所以無法當上音樂家。但是他有幾位很欣賞他才華的朋友，一直不斷在金錢、精神上、作曲上鼓勵他支持他。讓他有好環境作曲、彈琴。也成為厲害的音樂家。

上台報告

上台報告方法提示：

- ★每組報告 20 分鐘。
- ★可以由 1 位同學報告，也可以依照分工，報告自己分配到的內容。
- ★就像上台演奏一樣，要事先練習：
 - ☆資料要背起來，不能拿小書照著念。
 - ☆用自己的話來表達意思，不用硬背書面文字。
 - ☆排練好順序，上台以後不能討論或爭執。
- ★可以演奏曲子、演戲、說相聲，用各種創意的方式表現。
- ★得分關鍵：介紹曲子
 - ☆依序介紹作曲家的 3 首代表作品。
 - ☆先說明聆聽的重點，再播放音樂。
 - ☆自己一定要聽過、聽熟，選出最值得介紹的段落，約 2 分鐘。
 - ☆上課前找老師確認曲子能不能播放。
- ★最後老師或同學會提問，請好好回答問題。

主題研究自我評量表

編號	評 量 內 容	自我評量	教師評量	評語及反思
【前言或序論】				
1	讓人明瞭訂定主題的原因	1 2 3 4 5		
2	能抓住讀者的注意力	1 2 3 4 5		
【報告內容】				
3	報告的組織架構層次分明	1 2 3 4 5		
4	報告中使用圖片,照片或表格	1 2 3 4 5		
5	引用的音樂具有代表性	1 2 3 4 5		
6	沒有抄襲並能流暢的表達	1 2 3 4 5		
7	富有創意而且展現個人風格	1 2 3 4 5		
【結論】				
8	有深入的見解及豐富心得	1 2 3 4 5		
【發表時的注意事項】				
9	發表時不是只有念文章,能以自己準備好的意思表達出來	1 2 3 4 5		
10	口齒清晰,說話速度適當	1 2 3 4 5		
11	適度表現幽默感及笑容	1 2 3 4 5		
12	能清楚回答同學的問題	1 2 3 4 5		
13	會利用白板,音響,螢幕或其他工具來增強表達	1 2 3 4 5		
※	【投票給最認真的三組】			

給老師的話

第一單元

本課程開始時，先向同學簡介浪漫樂派的特徵，讓學生有一些基本概念，以進行接下來的主題課程，浪漫樂派特色採用以下幾個觀點來介紹，並依據這些觀點，分別聆賞至少一個作曲家的作品，除了本文的建議之外，老師們可以依學生的特質與自己的喜好自由選曲。

一、源自文學作品：詩歌、故事、小說...

曲目：舒伯特藝術歌曲《野玫瑰》、《鱒魚》及其五重奏、《魔王》等。

國小第三階段藝術課本普遍會介紹舒伯特藝術歌曲，學生可以在此基礎上，更了解藝術歌曲與文本之間的關係，也建議老師可以讓學生了解鋼琴合作在舒伯特藝術歌曲中地位的提升，讓學生體會鋼琴合作不只是提供和聲支持，而且更有氣氛營造、舞台布景、聲部擴展延伸等重要功能。

二、人性與大自然的呈現、魔幻時刻、陰暗面...

曲目：孟德爾頌《仲夏夜之夢》〈序曲〉及〈結婚進行曲〉，並以華格納《羅恩格林》〈婚禮合唱〉為延伸聆賞。

仲夏夜之夢序曲很適合國小學生體驗童話故事般的音樂情境，除此之外，老師們也可採用柴可夫斯基的三大芭蕾舞劇的音樂片段，描繪魔幻時刻與仙子精靈的世界，這是浪漫時期很重要的特色，也很適合國小學生聆賞。

在巴洛克與古典時代較少出現的黑暗面描寫，可以在上述舒伯特的《鱒魚》和《魔王》去體會，這些題材上的選擇，可說明浪漫樂派作曲家靈感的來源。

三、打破規矩、超越界線與曖昧模糊

曲目：以布拉姆斯《C 小調第 1 號交響曲》，作品 68，第一樂章，與華格納《羅恩格林》第三幕〈前奏曲〉為對比。

用以顯示當時敵對的兩陣營，在音樂呈現上是否真的如此壁壘分明，布拉姆斯雖然堅持古典主義的形式，但其交響曲首樂章陰暗的戲劇性與末樂章的舒暢旋律，

與華格納主張打破作曲形式，卻也時常出現樂句與和聲正規進行的篇章，顯示當時作曲家們在貝多芬強大的背影下，無論是遵循與背反，是以各自的方式向前輩們致敬，他們繼承的共同性其實比差異性更多。

四、絕美旋律

曲目：舒曼《兒時情景》第7首〈夢幻曲〉。

其實浪漫樂派出現的絕美旋律多不勝數，這裡選擇的是國小學生普遍有能力演奏的一首作為代表，老師可以讓學生演奏，也在介紹其他曲目時，提醒同學們這些一聽難忘的絕美旋律是作曲家們嘔心瀝血的結晶。

五、敏銳轉調與和聲變化

曲目：蕭邦《夜曲》第1號，及李斯特《b小調奏鳴曲》。

承接上述的絕美旋律，也必須在敏銳轉調與和聲變化的作曲技法下才能精彩呈現，這裡需要老師們稍加以樂譜引導學生，概括了解調性與和聲的意涵，並延伸至樂理的教學，重點是讓學生能理解樂理學習是增進演奏的重要條件，讓理論的學習能與演奏實務連結在一起，這也是音樂班教育非常重要的一環。

六、樂器音色嚐新與重新組合

曲目：白遼士《幻想交響曲》。

課程示例將以本作品作為前述幾項重點的集大成，在《幻想交響曲》中有太多可以介紹浪漫樂派上述特色的段落，除此之外，在樂器音色的嚐新與重新組合中，我們可以聽到與古典樂派迥異的運用，例如吹管樂器的擴編、蛇號與圓號運用、弦樂的特殊音效、不同樂器的特殊組合以製造全新音效等，都可以在這首交響曲裡聽到(看到)，另文本內有引用自「樂賞音樂教育基金會」文字，特此說明。

以上的觀點整理自焦元溥《樂之本事》第五章「簡談西方古典音樂史」相關內容，曲目示例則由筆者選擇，上述課程素材大約可以用10節課的時間來進行，老師們若不進行小書的製作與報告，可以自行擴充以上的內容，另加入國民樂派例如葛利格、西貝流士、史麥塔那、德弗乍克、俄國五人團的作品（可參考本藝術才能中央輔導團音樂組111學年度的示例研編），或馬勒、理查史特勞斯、拉赫

曼尼諾夫、德布西、拉威爾等後期浪漫作曲家的作品。若老師們對歌劇有較多涉獵，其實自羅西尼以降的歌劇作曲家，如貝里尼、董尼采第、普契尼、威爾第等，也都是很好的選擇，都可以在上述 6 個觀點裡找到許多對應的作品。

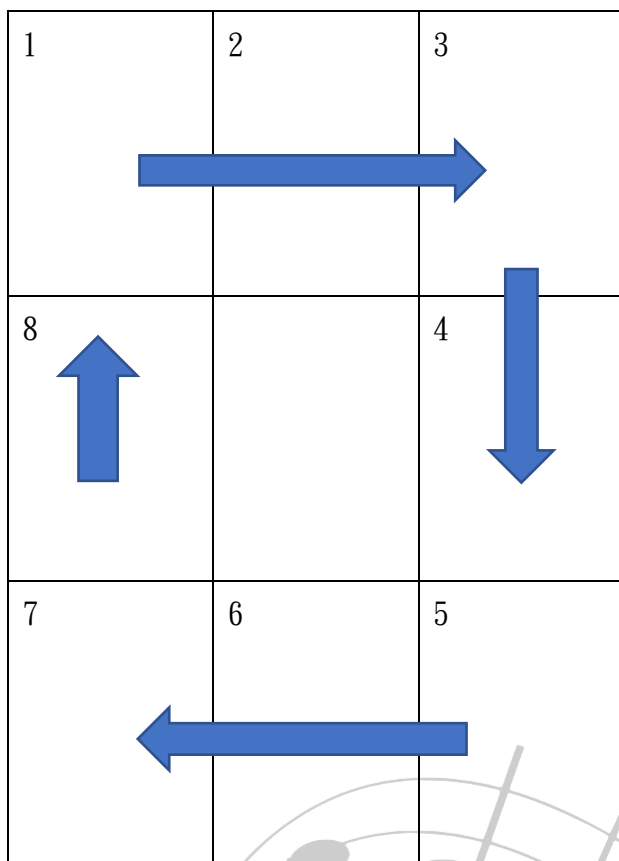
希望音樂班的授課老師，能夠在大量背誦作品名稱之外，加入有系統的聆賞方式，提升音樂班學生對樂曲的感受與理解，雖然實際聆賞音樂內容會花費許多課堂時間，最重要的是藉由老師的引導，才能實際轉換成增進其演奏的知識與能力，而且在除了認知之外更在情意面相，能對音樂作品產生喜好與珍惜的態度，有效幫助學生在音樂班的學習。

第二單元

一、曼陀羅思考法：

曼陀羅思考法，又稱為九宮格思考法，曼陀羅（Mandala）是西藏佛教的一種圖像表達方式，其梵文有「獲得本質」的意思，其架構是由 3X3 共 9 個空白的格子所形成，這種圖像思考的現代運用，是由日本企業所研發推廣的，筆者在特教學分課程裡習得這種方法，覺得無論是自己整理思緒，或是引導學生蒐集資料、開發創意、整理筆記等，都能夠簡明扼要的完成工作，所以筆者在教學實務上常常運用與推廣這個方法。

曼陀羅思考法主要有兩種方式，一種是放射型思考法，一種是螺旋型思考法。放射型的用法沒有一定的順序，可以就中心的主題發揮各種創意，發散自己的想法；而螺旋型的做法，是根據中心的主題，用順時針的方式，深入的探討某個議題的各種面向，這次本示例的作法，即是採取螺旋型思考法，就一位作曲家進行各方面的探討。

浪漫時代的美麗與哀愁 II - 報告內容

A

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。先依曼陀羅圖把報告的結構完成，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 拉赫曼尼諾夫手非常(大)曲子複雜，音域非常廣，很難容易彈錯，難度很高。	2. 基本資料 1. 原名 Rachmaninoff 2. 生卒年 1875 ~ 1943 3. 出生地 俄國	3. 成長過程 1. 1901 ~ 1918 全盛時期 2. 1918 戰爭遷居美國 3. 1943 1918 患上黑色憂鬱 3/4 過世享年 70 歲
8. 首演的慘狀 拉赫曼尼諾夫的第九號交響曲，首演受到大眾的惡劣評價，使拉赫曼尼諾夫陷入人生低潮，好幾年幾乎成了作曲上的「植物人」。	研究主題 【拉赫曼尼諾夫】	4. 個性 拉赫曼尼諾夫個性執拗、嚴肅、沉默寡言，對於自我要求和形象的維護非常罕見。
7. 巨大的手 一般音樂家的手能彈 9 ~ 10 度的音程，而拉赫曼尼諾夫的手可以彈到 13 度，在他的升 c 小調鋼琴前奏曲中就有 13 度的音程。	6. d 小調第二悲歌三重奏 此曲是拉赫曼尼諾夫為了紀念柴科夫斯基而創作的，共有三個樂章，在演奏上的技巧和音樂內涵皆相當具有深度。	5. 重要作品與成就 1. 升 c 小調鋼琴前奏曲 (《莫斯科的鐘聲》) 2. 小調第二號交響曲 3. 帕格尼尼主題狂想曲

二、教學歷程的核心：運用曼陀羅螺旋型思考法

本示例會引導學生先查找前 5 個重點，包含：

1.前言	能夠吸引觀眾注意的特點與標題
2.基本資料（原文名、出生地、生卒年）	作曲家核心的基本資料
3.成長過程（列出 3 件生平大事）	避免漫無目的的閱讀與填寫資料，需要整理出 3 個生平大事，條列式寫出即可
4.個性	用幾句話整理出來
5.重要作品（選 3 首）	這是比較困難的地方，若作曲家的作品形式很多，就盡量不要選同一種類型的作品，這部分非常需要老師的建議與引導。

對於小學生而言，這樣的引導過程會先建立一個基本的閱讀重點，並提供查找資料的方向，之後，就能期望學生能建立自己第 6、第 7、第 8 的重點。

我會把第二單元的這部分，當成是整個教學歷程的核心，有些小組學生會很難整理出作曲家的特色，非常需要老師的提問與引導，筆者通常會以 1 節課 1 個重點的進度，跟每個小組成員「面談」，協助其整理出對該作曲家特色的理解。

第 6、第 7、第 8 的重點「沒有標準答案」，所以老師必須開放心態去面對學生千奇百怪的想法，適度給予引導，讓他們能夠把標題確定下來，這是一個歸納整理的過程，同一位作曲家，每一組看到的重點都不一樣，舉例來說，白遼士作為浪漫樂派的

先驅，可能會出現以下的標題：固定樂思、管弦樂配器法、當醫生還是音樂家？羅馬大獎、浪漫派的朋友們、狂熱的愛情、浪漫的幻想、標題音樂……等，老師可以根據同學們找到的資料與關注的焦點，協助同學們訂定每個重點的標題，並且能夠以簡要的方式寫下來。

學生報告內容

浪漫時代的美麗與哀愁 II - 報告內容 A-

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。先依照既定的報告結構完成，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！

<p>1. 前言 我們之所以選擇柴可夫斯基是因為我們音樂會上的四手連彈的曲子都是柴可夫斯基的曲子。</p>	<p>2. 基本資料 1. 原文名: Tchaikovsky 2. 生卒年: 1840-1893 3. 出生地: 俄羅斯 沃龍斯基</p>	<p>3. 成長過程 1. 1867年進入聖彼得堡音樂學院學習。 2. 1876年與特克夫人開始同居。 3. 1879年，芭蕾舞劇《天鵝湖》首演。</p>
<p>對我羅其對他的影響。柴可夫斯基是真正的愛國者，他喜歡一切俄羅斯的樂器。</p>	<p>研究主題 【柴可夫斯基】</p>	<p>4. 個性 柴可夫斯基從小就個性敏感，對情緒起伏多是個內向的人。</p>
<p>7. 管人——梅克夫人 那金·伊蓮·馮·梅克(1841年)一直支持他的支持。</p>	<p>6. 芭蕾舞劇 芭蕾舞需要高超的技巧，而柴可夫斯基自能滿足自能滿足芭蕾舞的創作需要。</p>	<p>5. 重要作品與成就 1. 天鵝湖 2. 胡桃夾子 3. 黑桃皇后</p>

浪漫時代的美麗與哀愁 II - 報告內容 A

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。先依照既定的報告結構完成，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！

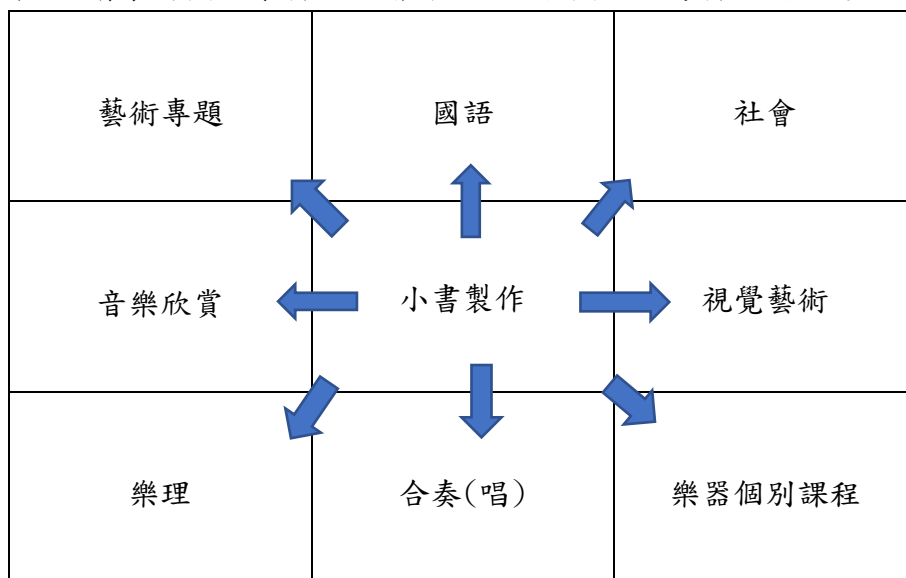
<p>1. 前言 因為老師說李斯特的資料很好找，我們剛好猜拳輸了所以就選了李斯特。</p>	<p>2. 基本資料 1. 原文名: Franz Liszt 2. 生卒年: 1811-1886 3. 出生地: 匈牙利西部的萊丁村</p>	<p>3. 成長過程 1. 1811年出生于匈牙利西部的萊丁村。 2. 1849發明透修班的授課方式，並創作《龍溪神韻》。 3. 1886年去世享年 75歲。</p>
<p>8. 訂與創作 他的演奏在世紀交響樂的演奏，是一種創造性的演奏，有時甚至現場創作，因此相當吸引觀眾。</p>	<p>研究主題 【李斯特】</p>	<p>4. 個性 李斯特才華洋溢、情感豐富，對不可得之事物充滿期盼，渴求性格融合矛盾多端又開放包容。</p>
<p>7. 交響詩 交響詩是一種探尋音樂，李斯特根據詩的意念，以不同形態或感情進行調性的變奏，是近年來自由曲式為寫作原則的樂章。</p>	<p>6. 第一位發明又所班的人 大師班不同於一般的學習，藉著大師班，李斯特帶領調學生間相互觀摩、討論的重要性。</p>	<p>5. 重要作品與成就 1. 愛之夢 2. 惡棍練習曲 3. 但丁交響曲</p>

三、建議不要以網路為主要的資訊來源

小學生常常天真的以為，只要打開 GOOGLE，什麼答案都會自動出現，所以「如何餵狗」也是老師需要引導的，在小學階段，因為學生的背景資訊不足，很難以關鍵字詞尋找資料，所以筆者建議小朋友還是要以專門書籍的閱讀為主，不要只依靠網路資訊，反而會花費太多時間在搜尋資料，而且很難歸納整理重點。

第三單元

本示例之小書製作與各學科相互關聯，可拓展與加強跨科之間的連結。

第三單元是本示例的實務部分，關於小朋友如何製作小書與上台報告，有幾點心得和老師們分享：

一、製作小書

在實務上小書製作容易造成的問題有：

1. 小朋友想用電腦排版與列印，但因沒有電腦相關技巧，最後可能列印出一大堆部落客文章，卻沒辦法整理。
2. 把重點放在美術上，採購許多美術用品與文具，花許多時間在美編繪圖，但內容卻十分空洞。

當然這門課可以跟視覺藝術課程結合，但要提醒學生們務必要把曼陀羅的 8 個重點先整理出來，否則會本末倒置，建議做法是每面寫 1 個重點，美術的部分做為加分，讓學生能聚焦在資料的整理上。

二、上台報告

對於音樂班的學生而言，他們比較能體會上台報告跟上台演奏的雷同之處：必須準備妥當、事先彩排、將報告的內容用自己的話背起來、不在台上討論、能流暢地進行等等，在實務上筆者也遇到過活潑的孩子以戲劇表演、現場演奏的方式進行報告。

本示例希望能達到的其中一項目標，是藉由報告的過程中多多聆聽音樂，因此老師可以在報告的形成過程中，重點可以放在引導孩子們探索與聆聽作曲家的作品，而

如果是要在 YouTube 上找尋曲目，就可以建立與運用作曲家原文名與曲名的雙語能力與素養。

三、自我評量表

本示例所設計的自我評量表，主要有兩個目的：一是讓學生在準備的過程中，能理解要準備的方向，聚焦並節省準備的時間與精神，第二是小組報告時，其他同學能藉由評量表的投票選項，引導學生專注聆聽其他同學的報告，建立良好的互動。

最後要提醒老師們的一點是，在小學階段讓孩子練習上台報告，雖然是課程結果的呈現，但也是學習的「過程」而非終極成果，如果他們能完整流暢地進行，當然非常好，但有更多的時候是在上台報告時，也需要老師的提點與協助，所以請老師不要忽略，上台報告也是課程的一個過程，更希望能藉由本課程，建立學生公開發表的能力與自信心。

編著者介紹/翁宗裕

喜愛在音樂的國度暢快旅遊，恣意欣賞各地四時好風景，在音樂班任教 20 餘年，樂意跟大小朋友共享音樂美好，在廣闊音樂寰宇裡同遊。現任職於花蓮縣花蓮市明義國民小學。

教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：專題製作①探索作曲家的藝想世界

主 編 吳舜文

副 主 編 陳沁紅

編 著 者 翁宗裕

執行編輯 李威廷、賴昱丞、鄭湘蓁

出 版 國立臺灣師範大學

地 址 臺北市和平東路一段 162 號

電 話 02-77493276

指 導 教育部

執 行 教育部 112 至 113 學年度藝術才能專長領域輔導群工作計畫

官方網站 <https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/>

粉絲專頁 FB 搜尋-教育部藝術才能專長領域輔導群

- 電子版本可至藝術教育推動資源中心網址下載，歡迎各界參考利用，引用時請註明出處。
- 本書所刊載之作品、文字或圖片，僅為說明輔助之用，非做為商標之使用。
- 如相關作品或圖片內含他人之著作或商標者，該著作或商標皆屬原權利人所有，特此說明。

初 版 2024 年 7 月

I S B N 9786267053973 (PDF)

版權所有·翻印必究

