



《另類天鵝-社會脈絡下的藝術課程創新》 p.1-3 吳舜文 副教授

藝術新知

《後疫情下歐美古典樂新興商品: NFT走入主

流藝術市場、藝術家迎來全新愛樂聽衆》

桑慧芬

《全臺首座以「書法藝術」為主題~

桃園橫山書法藝術館隆重登場》

2022 臺灣國際藝術節 (TIFA)

薛美良

p.7

p.5-6

p.4

藝才班面面觀

藝才/藝優音樂班新創課程

桑慧芬

p.8-10

跨域創新的課程分享~創意與思考激盪,

讓學習跟上時代需求

朱晶明

教學之新創-【如何運用費登奎斯技法與認知

融入現代舞課程】

余建宏/薛美良

p.13-14

p.11-12

音樂專欄-藝才新創

p.15-16 新課綱部定課程「音樂與科技的對話」

桑慧芬

美術專欄-藝才新創

淺談藝才班美術教育創造性教學的可能性~ 超越時空的學習場所,培養未來的孩子 p.17-18

鐘兆慧

舞蹈專欄-藝才新創

淺談高中藝優舞蹈班學生跨領域學習之可能-【 與數學共舞 】-由數學中之三角函數專題

探索與舞蹈結合的教學案例

動態資訊



輔導群到校諮詢服務

指導單位:教育部師資培育及藝術教育司

發行單位:國立臺灣師範大學藝術教育推動資源中心

編:吳舜文輔導群召集人

執行編輯:桑慧芬輔導員

p.19-20 ●分組編輯:音樂組 - 桑慧芬輔導員

美術組 – 鐘兆慧輔導員

舞蹈組-薛美良輔導員 行政編輯:賴昱丞、李威廷、蔡佩真

輔導群臉書專頁: https://reurl.cc/XWd0oq

藝術教育推動資源中心網站:<u>https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw</u>/

🙆 教育部師資培育及藝術教育司 🥥 教育部藝術才能專長領域輔導群



專家學者專欄

《另類天鵝-社會脈絡下的藝術課程創新》



圖1 另類天鵝:天鵝的性別與性格可以成為舞劇 創新的議題起點,由外型的陽剛氣息可見端倪。 來源:Adam Copper Official https://www.facebook.com/adamcoopero fficial



圖2白與黑是舞劇中,善與惡、或實與虛的意念象徵。 來源:Oklahoma City Ballet https://www.oklahoman.com/gallery/articlei d/5567877



圖3 導演伯恩與舞者庫柏 (Adam Cooper 1971~)為《天鵝湖》1995年新創版的導演與演員,串起經典芭蕾作品的社會議題心像。來源: Matthew Bourne's twitter https://twitter.com/SirMattBourne/status/ 139444305330937856/photo/1

論及藝術課程創新,我常思考的問題是:藝術家如何讓作品在原有基礎上重新演繹,所謂創新並非無中生有,這是我個人對此概念的註解。本文將以「另類天鵝」(圖1)為題,透過經典芭蕾舞劇的新創,探究其與社會議題之連結,提供藝術課程創新之想法。

提到俄國作曲家,首位聯想往往是柴科夫斯基(Pyotr Ilyich Tchaikovsky 1840-1893)。1860年代自聖彼得堡音樂學院畢業,雖與國民樂派人士互動,卻因漸趨浪漫抒情之創作風格而相行漸遠;且從軼事聞錄,亦有對柴科夫斯基諸多的性格描述,如內向、憂鬱、同性戀傾向等,與其作品一般,成為音樂史上常為人感興趣之話題。

有時,挫折是折磨;有時,挫折卻也是成長。以柴科夫斯基著名的《第一號鋼琴協奏曲》及《D大調小提琴協奏曲》為例,首演招致反評,其1877年首演之芭蕾舞劇《天鵝湖》(Swan Lake, op.20)亦然,但現今均已成經典之作。或許繁雜的生活刺激,反而形成作曲家靈感的激盪,柴科夫斯基在音樂創作量與質的表現,至今仍受肯定。

《天鵝湖》為四幕舞劇,完整演出約140分鐘。故事角色包括受到詛咒的天鵝公主奥黛特(Odette)、深情款款的王子齊格菲(Siegfried)、近似天鵝公主的黑天鵝女巫奥黛爾(Odile)、壞心的黑夜魔王(Baron von Rothbart),以及王子家人如母后(the Queen)及忠臣(Wolfgang)等。此類詛咒致使鳥與人的幻變,亦常見於東方傳說,但普遍認為這不是人類世界可觀之具體事實,而更巧妙的是,白與黑兩位公主的名字還真是相近,毋怪乎王子將之混淆(圖2)。

對於《天鵝湖》作品本身的探究,可由其故事、音樂、 芭蕾三大主軸之藝術性加以定奪。觀諸柴科夫斯基的音樂創作,1877年首演不佳的因素錯綜複雜,作曲家本身將舞劇音樂交響化及賦與獨立性,但首演舞者無法因應而導致失敗收場;1895年再演,透過裴提巴(Marius Petipa 1818-1910)與伊凡諾夫(Lev Ivanov 1834-1901)兩位的重新編舞,細心詮釋及採用柴科夫斯基的音樂,造就今日的經典版本,至今,臺灣每年都有來自國內外不同舞團以此舞碼之演出,歷久不衰。

言至此,音樂與芭蕾已是經典《天鵝湖》公認的藝術極致,若要重新演繹,可能得從看來是弱點的「故事」 (story)本身加以著力,此即英國編舞家伯恩(Matthew Bourne 1960~)進行舞作「新/探」(New/Adventures)之動機所在(圖3)。 故事是一種思維模式,「說故事」這個行為是一種古老的藝術形式,同時也是一種立即的經驗、溝通、或者是娛樂遊戲的代名詞。沒有一個人不喜愛聽故事,尤其是聽有關於「人」的事,每一個人都可以當敘說者,也都有可能當上故事的主角,從短篇笑話到長篇小說,「故事」無時無刻都與人同在。

裴提巴與伊凡諾夫於1895年編創之《天鵝湖》經典版本(以下簡稱原典版),原創音樂與舞作緊密結合,造就其無與倫比的藝術成就,吾將其角色原型與伯恩將童話故事重新演繹版本 (以下簡稱伯恩版)之性別與性格列表(表1),觀賞兩版本時,可得仔細推敲。

角色	芭蕾舞剧《天鹅郡》故事赋與角色之怡別與怡格1	
	Petipa & Ivanov (1895)原典版	Matthew Bourne (1995)伯恩版
天鵝	白雌性/柔弱外型卻具堅毅性格之公主	雄性或跨性外型粗獷卻個性多變之鳥人
	黑-性别味明施法以黑驅白之公主幻象	
王子	男性。勇抱英雄救美夢想之後美王子	男性從小個性怯懦渴望英雄情懷之王子
魔王	性別未明對公主施咒之原型貓頭鷹	怡別未明 沒有固定身形的邪惡力量
母后	女性/殷盼王子成婚之母親老婦人	女性握權部疏於親子關條之女強人
家臣	男性/王室忠心耿耿之老臣兼王子老師	男性意圖颇覆王室之管家類人員

表1 芭蕾舞劇《天鵝湖》故事賦與角色之性別與性格

由表1的對照可發現,最為迥異改變係為「天 鵝 | 本身,由柔美公主之雌天鵝轉為似鳥似人之雄天 鵝,這可以說是大膽顛覆的創意思維,實則天鵝是雄 性或雌性,誠屬自然界課題,通常直觀雄與雌便有體 型大與小、力量強與弱之分,但影射至人的性格,雄 與雌可就存有性別刻板之意識,群鵝中,頭鵝多為公 鵝,常顯現兇悍、威猛,具看家護院本能,母鵝則相 對較為溫順、馴服(圖4)。伯恩版特意將天鵝由雌 轉雄,意味著受保護者,常被認定是弱者,但事實未 必永遠如此,必要時被逼出來的守護意識,往往極具 威脅性,且易被認為是一種反叛,因之,第二幕於城 市公園與王子相偎依之雄天鵝首領,第四幕終曲卻慘 遭其族衆之小天鵝們圍剿,而至滅亡。當然,所謂 「跨性 | 天鵝之想像,是吾在兩版本之間的聯結,吾 認為天鵝兼具雄性之保護性格與雌性之守護性格,可 以解釋人的性格在情境壓力之下,往往會呈現必要且 立即的轉變,這在伯恩版的天鵝性格,可說詮釋至淋 漓盡致。



圖4 公鵝和母鵝的特徵需要細心辨別,但體型是具體可察之 明顯區隔。

來源:農業兒童網 https://kids.coa.gov.tw/index.php

次之引人深思的是王子與母后角色性格轉換之社會意識 表徵。齊格菲王子在原典版的英雄象徵,雖然只是表象,因 為柔弱公主往往表現出比他更堅毅之保護性格,尤其在與魔 王抗爭及保護小天鵝們時的無畏表現,但真正崩盤是在伯恩 版當中。怯懦的性格及與女強人母后之間的心結,是王子抑 鬱表情的來源(圖5),因為此劇首演是由英國倫敦的柯芬 園(Covent Garden)皇家劇院(the Royal Opera House)駐院舞團擔綱,王子與母后在英國王室的對照不 言而喻,至於家臣被塑造成具權謀的管家角色,應該也是王 室貴族常見的困擾吧!



圖5從小王子到成年王字,渴求的應該是脆弱的心靈守護。 來源:Matthew Bourne's 《Swan Lake》 https://www.bilibili.com/s/video/BV1Xs411q7Hk

伯恩出身舞蹈演員,因著藝術的基本知能,使其舞劇改編有不同的新境界,話題十足,近年來作品亦不斷增加(圖6),炙手可熱,透過藝術,議題更顯力量,也能不慍不火表達對社會現象的觀點,可惜尚未到臺灣演出。1995年首演的伯恩版《天鵝湖》,較諸1895年原典版《天鵝湖》,整整100年的時空更迭,巧妙與作曲家柴科夫斯基的性格有所呼應,傳達經典音樂與舞蹈藝術底蘊之下的複雜社會心像,這樣的創新不僅擄獲觀賞者的心靈,藝術界佳評更是如潮水般,獲得數項國際大獎如1996年奧利弗獎(Laurence Olivier Awards)「最佳新編舞蹈製作獎」、1999年托尼獎(Tony Awards)「最佳音樂劇導演」、「最佳編舞」及「最佳服裝」等,《泰晤士報》(The Times)亦讚賞此劇為「一部世界現象級作品」。2015年,伯恩也獲頒英國戲劇傑出貢獻獎,2016年,受英國女王伊麗莎白二世授予爵士榮譽及加冕獎,其實劇中對王室的暗喻,不知當事人是否有所感受呢?!

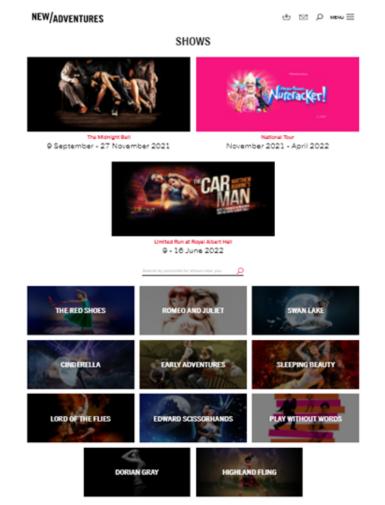


圖6 伯恩的舞劇改編作品累多,充滿「新/採」的重新演繹,讓更多人驚豔經典藝術的心貌。 來源:NEW/ADVENTURES https://new-adventures.net/

藝術新知

《後疫情下歐美古典樂新興商品:NFT走入主流藝術市場、藝術家迎來全新愛樂聽衆》

2021年3月英國佳士得拍賣(Christie's)以6900萬美元售出一枚NFT(Non-fungible token),以此種加密貨幣形式證明買家擁有比利時超現實主義畫家馬格利特(René Magritte)《形象的背叛》——根菸斗與其標題「這不是一根菸斗」。這項數位藝術品寫下NFT躍上主流藝術市場與媒體焦點的里程碑。視覺藝術市場之外,古典音樂市場也不遑多讓,很快地全球藝術團體或個別藝術家注意到NFT在疫情時代與後疫情時代的未來性。

2020年三月新冠肺炎疫情衝擊美國,幾乎所有藝術表演活動被迫中止,相較於2021年九月逐步恢復演出的紐約大都會歌劇院,美國德州達拉斯交響樂團更早在2020年下半年緩步復甦,其中最特別的製作是2021年四月底,Fabio Luisi指揮達拉斯交響樂團及受該團邀請的五十位大都會歌劇院樂團團員,一起演出馬勒第一號交響曲,達拉斯交響樂團將演出包裝成三種NFT商品:馬勒第一號交響曲終樂章錄音與音樂家及演出獨家照片,價格100美元;馬勒第一號交響曲第一樂章錄影、Fabio Luisi訪談及2022年初兩團紐約重聚音樂會票券,共1000美元;音樂會完整錄影、幕後花絮(含排練)、特別訪談,加上NFT買家出席重聚音樂會與音樂家共進晚餐、美國國內城市往返機票與兩晚住宿,起標價50000美元。達拉斯交響樂團將這個NFT商品在全球第一個推出治理代幣的NFT平台Rarible上銷售,市場反應相當好。近月來,跟隨達拉斯交響樂團的創新模式多不勝數。另外知名例子像是北歐小提琴家Pekka Kuusisto與挪威室內管絃樂團於2021年八月廿六日首演作曲家Nico Muhly小提琴協奏曲"Shrink",是歐陸第一場結合NFT銷售實體音樂會票券的多元商品。

由於NFT去中心化的特性,讓生產者/藝術工作者能不經第三方直接和市場買家進行交易,同時,透過NFT可以解決藝術品複製與剽竊的問題,讓藝術家享有智慧財產的長尾效應、收藏家擁有排他性的物權。

創作者/生產者鑄造一枚NFT須先為藝術品留下獨立的紀錄,之後付出一筆費用將這些紀錄放在「以太坊」

(Ethereum)等區塊鏈,即進入藝術交易市場。目前NFT商品與市場蓬勃發展的實況,受惠於運作所需的連動環節日漸完備,可期在全球觀念大開及市場成熟的強勁驅動力下,NFT與音樂藝術展演結合前景值得關注。NFT不僅在藝術商業市場大放異彩,聯合國兒童基金會(UNICEF)為聯合國成立七十五周年,亦於2021年十二月推出「以太坊」一系列NFT。



其中為改善全球目前一億三千多萬無法透過網路學習的兒童及青少年教育問題,聯合國兒童基金會與國際數位傳播聯盟(International Telecommunication Union, ITU)攜手合作GIGA計畫,其中「拼貼王國」(Patchwork Kingdoms)以一千個NFTs呈現廿一國家、廿八萬多所學校的資料數據,透過NFT市場Snowcrash Labs、以太坊基金會及Metagood等組織,匯集全球的關注與具體協助。NFT的崛起與未來發展,值得藝術界與教育界的關注與思考。

藝術新知

《全臺首座以「書法藝術」為主題~ 桃園横山書法藝術館隆重登場》

桃園有「千塘之鄉」的美名,其書法藝術社群很活絡,而且文化底蘊有相當的累積,因此,横山書法藝術館可以說是立足於這樣的在地文化與環境背景之下所設立的。斥資2.6億元、沿用傳統古地名打造的「横山書法藝術館」,是全臺首座由官方經營之「書法藝術」為主題的館所。



圖一/全館空拍圖

取自於網路https://www.marieclaire.com.tw/lifestyle/travel/60434?atcr=b70e6

座落青塘園生態公園旁的横山書法藝術館,建築師潘天壹將 埤塘作為「墨池」、藝術館則為「硯台」為意象規劃園區,主體 建築有如五方篆印(如圖一),藉由錯落矩陣延展其空間,以硯 石空間結合水岸景觀,闢出建築間隙,引入自然天光,並結合公 園上萬株的狼尾草,打造充滿禪意的空間,映照城市的藝術紋理 和埤塘的文化景觀。

館所為一棟地下1層、地上2層展館,展覽空間呈現多樣貌 (如圖五六七八九)適合藝術教育學習的場域。2021年 10月底 正式營運,除了肩負推動台臺灣書法藝術保存、研究、發展與推 廣使命,橫山書法藝術館企圖打開框架,創造連結、促進參與, 然後從中探索找到未來的發展方向,希望它能夠做為亞洲國際書 法藝術交流的一個基地。

參考來源https://www.marieclaire.com.tw/lifestyle/travel/60434?atcr=b70e6



圖二/大門入口處意象



圖三/館內長廊由內眺望埤塘視角



圖四/為建築物之間的場景可以看出建築師的巧思



圖五



(圖片來源/鐘兆慧攝)



圖七

《光——臺灣文化的啟蒙與自覺》 臺灣首座裸體雕像「甘露水」重現亮相

臺灣雕刻家黄土水1921年入選日本帝展的作品《甘露水》,一度被認為下落不明,近日在國藝會董事長林曼麗率北師美術館團隊鍥而不捨地追尋下,塵封近50年後終於重見天日,並由修復師森純一主持修護計畫,將於2021年12月18日~2022年4月24日於北師美術館隆重展出。

《甘露水》,又稱《蛤仔精》,是臺灣近代藝術家黃土水於1919年開始創作,在1921年完成的 大理石雕作品,是臺灣首件等身高的現代大理石雕、也是臺灣第一件女性裸體雕刻創作。



圖一/國家文化藝術基金會董事長林曼麗(右)現場並展示修復前的雕 像頭部狀態。(圖片來源/中央社記者鄭傑文攝)



圖二和圖三/為修復前與後的情形(圖片來源/黄邦銓、林君昵提供)

這尊全裸雕塑作品取名為「甘露水」有其意義,在佛教裡的意思是觀音的意思,許多人將《甘露水》稱為「台灣維納斯」,林曼麗在接受中央社採訪時則從不一樣的角度切入,「黄土水雖然學習西方的雕塑技法,但他沒有承襲西方的美學標準。『甘露水』的造型非常東方,可以說是非常台灣人,身材不是西方美學九頭身,而是有點矮短可親、又充滿力量與希望,非常非常美。|

《甘露水》所使用的石材並非純白色大理石,而是帶有紋路的淡黄色石材。此次處理《甘露水》修復的森純一認為,這類石材當時應該是當作建材使用,較為便宜,對當時仍是學生的黄土水來說較能夠負擔,所以採用這種石材進行創作。近看作品外觀,可以看到許多石材本身質地所帶來的細微破損或節理,不過黄土水適時運用石紋,巧妙依其走勢形成如貝殼內部的紋路等,可見到藝術家在運用石材的巧思。

《甘露水》不僅開臺灣藝術之先河,即使放諸當時的日本,也是難得一見的傑出作品,這尊凝練了黄土水對自我、故鄉與民族期望的幻之逸作,如今能夠在創作百年之際,終於重現於大衆的眼前,相信對台灣亦有非凡的價值與意義。



圖片取自https://www.shoppingdesign.com.tw/post/view/7141

圖文參考來源

https://www.taisounds.com/Culture/De sign/uid5234256005

https://artouch.com/views/exhibition/content-52824.html

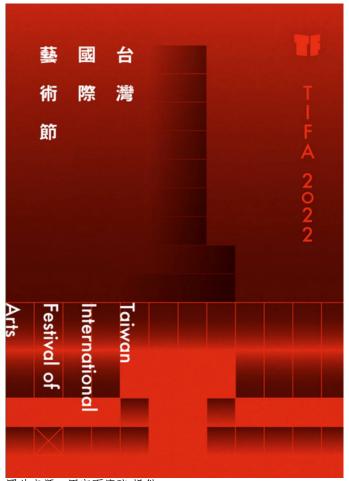
https://www.youtube.com/watch? v=GXqsYjoyr8A

開相影片|臺灣美術史上最重量級的開箱影片



藝術新知

2022 台灣國際藝術節 (TIFA)



圖片來源:國家兩廳院 提供

TIFA影片連結:https://www.facebook.com/ntch.tw/videos/1573767482974783/? extid=NS-UNK-UNK-IOS GK0T-GK1C

兩廳院公布2022 TIFA台灣國際藝術節節目,從2月17日至5月18日共計18檔節目包含數位映演、線上沉浸式劇場等全數位劇場,377場演出中有333場可線上觀看,其中國內外舞團共有8個團隊,分別為雲門舞集-鄭宗龍《霞》、驫舞劇場《兩男常罩》、臺灣TAI身體劇場×印尼艾可舞團《Ita》《Ari-Ari》、史蒂芬妮.雷克《群像》、舞蹈空間×東京鷹《月球水2.0》劇場特映、《小事製作:戰鬥果醬 OUS》迪米特里.帕派約安努《NOWHERE》導演剪輯版(線上特映)。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示,歷經表演者染疫、封館等風暴,原本只是為了生存掙扎不得已 端出的替代方案,在疫情兩年的催化之下,「成為迎向未來的重要養分」。她期待表演者與兩廳 院一起努力,在疫情時代找到開創新局面的力量,「讓我們一起邁向新的常態」。

藝才班面面觀

藝才/藝優音樂班新創課程

108課程綱要總綱及藝術才能專長領域課程綱要為國內學校系統藝術人才培育開啟新紀元,各校在課程科目、學分數、授課時段與教材教法多方面有更多彈性設計與發展學校特色的空間。本期專訪國內北中南四所學校,一起來看看充滿活力與創意的課程設計!

🧼 樂舞青春 高雄市立高雄高級中學音樂班

音樂「動」起來,會是什麼樣子呢?自古至今「樂舞合一」一直是人類藝術表現的絕住方式之一,對具有藝術才能的音樂班學生來說,將演奏與舞蹈透過實作結合在一起,音樂的展演經驗將不再只是聽覺的表達,更是時間與空間藝術的連結。高雄中學音樂班高一多元選修課程「應用音樂」,即以此課程理念為出發點,發展結合音樂與舞蹈的系列跨域合作演出課程,並與高雄市左營高中舞蹈班共同製作聯合展演《樂舞青春》,充分培養藝術才能班學生跨領域的音樂展演與製作能力。藉由此課程,轉化講述式教學朝成果導向課程(outcome-based learning)發展,藝術才能音樂班學生透過「做中學」,不僅提升音樂展演能力,深化對音樂作品的詮釋與理解,更藉由視覺與聽覺符號交織與碰撞,激盪出藝術創思的火花。該校音樂專長領域教師群表示,學生透過課程的成長十分具體,也反饋因課程充滿新奇與挑戰,整學期滿滿的學習動力,對於跨領域音樂製作有了具體而深刻的學習體驗。





藝響天開 新北市立新店高中音樂班

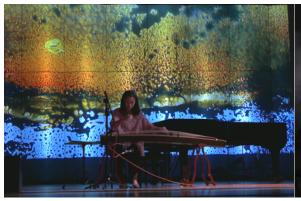
新店高中音樂班自創班以來相當重視培育音樂合作展演能力,特別發展出歌劇展演為 核心主軸的「音樂劇 |特色課程。近年已完成四部完整歌劇製作:《魔笛》、《茶花 女》、《鄉村騎士》、《強尼史基基》。課程結合戲劇專業教師及合唱專業師資進行課程 共備,也廣邀優秀音樂家指導學生學習歌劇舞台表演的各項相關知能與技巧,此外也設計 集體創作的創意單元,以創新製作一部班級音樂劇作為學習總成果。校內專業教師帶領學 生從閱讀經典劇本開始,按部就班引導學生改寫劇本、從生活化發想、肢體開發及舞台口 語表達等能力。該校有視於合唱在歌劇中的重要性與表現力,音樂專長教師帶領聲音訓 練、歌唱表達及舞台排練。李若瑜組長表示,課程發展至今三年,在老師們共構的豐富課 程中,學生們展現無窮的想像力和學習熱情,每年的作品成果發表,都有令人驚豔的全新 表現!未來課程將在硬體設備上逐步建置錄音室、攝影棚以及課程融入多媒體音樂設備與 師資,讓「音樂劇 |這門跨領域課程在前置、展演、後製全系列的軟硬體教學環境中,探 索更多的學習經驗與教學創新。





· 音聲新藝 臺中市立清水高級中等學校音樂班

結合科技技術於音樂創作的課程「新媒體藝術專題 |,以「創作 |為核心、技術為工 具,引導學生從認識音響設備、錄音實務、音訊編輯技術、配樂/配器技巧、實時互動裝 置、新音色開發等知能,進一步深化美感經驗,進而整合所知所學,實踐於個人創作當 中。該校亦曾多次與台中一中美術班、苑裡高中美術班及文華高中舞蹈班合作,探索跨域 展演之可能性。李綺恬組長表示,清水高中音樂班秉持「知識,就是力量;有觀點,才有 未來一的教學理念,自成立至今廿年,校內音樂專業教師社群在前輩老師的帶領下,一直 不斷探索前瞻性課程。有視於廿世紀中葉以後科技藝術領域的多元展現,音響語彙亦隨科 技發展開啟新頁。「新媒體藝術專題」課程引領學生探索新時代的聲響實驗,在不斷突破 框架的學習過程中,開啟了無限的想像力與創意思考。這門新創課程不僅引領學生迎向充 滿各種樣貌與可能性的廿一世紀音樂,更是絕佳性向探索與職涯定位的引導,學生們在精 緻的課程設計與教學中,充分發展個人潛能,走出專屬自己、獨一無二的音樂職涯。







藝遊味境 臺北市立復興高級中學音樂班

臺北市立復興高中設有音樂、美術、舞蹈與戲劇四種藝術才能班,該校108課網校本課程「藝遊味境」結合四種班別,規劃領域內跨專長的課程整合設計。以108學年度主題【國際閱讀】為例,該課程以非洲為主題,校內藝術專長領域教師共議擇選《獅子王》進行音樂劇實作學習:音樂老師從音樂劇《獅子王》中挑選經典合唱曲及二重唱,學生透過實際演唱認識音樂劇中的表演藝術與舞台展演技巧。此外也加入創新與改編,讓擊樂專長學生敲擊非洲鼓並融入合唱音樂,增加該劇非洲文化的音樂氛圍。美術老師指導學生製作動物面具、服裝設計、道具與舞台佈景,讓舞台視覺呈現該齣作品更引人身歷其境的效果。戲劇老師引導學生改寫劇本、閱讀劇本、角色扮演及舞台走位,讓整齣戲劇有靈動的人物情感與肢體表現。舞蹈老師根據已擇選的合唱曲做為舞蹈音樂,引導學生編舞、練習群舞,以融入劇情發展,同時還為其他班別學生謝幕設計了專屬創意動作。該校四科跨領域課程實踐,學生深刻體認專業合作與團隊分工的重要性,「做中學」實踐「自發、互動、共好」的理念。





結語

從這四所學校音樂班各自精彩的課程實踐,可見充分展現課程綱要的教育目標,達成「學習內容-音才V-C1-2 音樂與其他藝術的系列主題研討:含音樂與美術、音樂與舞蹈、音樂與戲劇」、「學習表現-音才V-C1 透過音樂本身及其他藝術、學門的相關學習,體認音樂與族群等文化層面關聯性」,同時對應「核心素養-藝才U-B3 建立藝術鑑賞、創作與展演的多元經驗,體會藝術與族群、社會、歷史及文化的關聯」。未來期待更多學校分享獨具特色、深耕有成的藝術才能專長領域課程。

藝才班面面觀

跨域創新的課程分享

------創意與思考激盪,讓學習跟上時代需求

十二年國教新課網強調的理念如「終身的學習者」、「自主行動」、「溝通互動」、「社會參與」是與國際趨勢的議題有些不謀而合的,也就是強調全人素養導向式的教育。在藝才/藝資美術班的教學,我們到底要著重孩子學習的哪個層面?重視技術、作品完成度?或是更重視孩子的學習歷程,強調啟發學生的創意力、表現力、思考力?那麼藝術教育的本質又如何拿捏掌握呢?這些皆是我們必須要反思的問題。

藝術教育想要走得長遠,就必須要讓學生的學習跟得上時代的需求。好的老師應該要能察覺到學生現在的行為模式,以教學現場的問題出發,並藉由自我省思,提出創新性的教學策略、課程設計、教材建置、師生關係經營等,發掘學生的學習天賦,從中找出他們的需要,又或是優化改善現有教學的模式。透過創新與改變,老師才能讓自己的教學或學生在變化快速的時代中,創造出符合學生的需求的價值。

因此,教師想要課程創新,最重要的精神就是團隊的溝通與合作。溝通也扮演著優化與進步的推手,教學的優缺點,透過學生與老師的對話,或是老師與老師之間專業的對話,點出盲點,才能活化教學,落實以學生為主體的學習。這樣的對話溝通與交流,帶動了整個藝術教學的轉動,也服膺新課網所強調的「自主、互動、共好」的精神。

如何在有限的課程中讓學生學習到更優質化、 更多元的面向,近幾年復興高中美術班師資團隊帶 領學生進行數位設計專題課程,內容包含動畫、物 聯網、虛擬美術館、3D列印、雷雕設計、互動式 術設計······等等,團隊老師貢獻專業,協同教學, 帶領學生用不同角度切入學習思考,學生分組合作 發揮創意,從發現問題到分析問題(材料、元件、 流程、方法)進而解決問題,讓學生在設計成品時 更能貼近實用性,而非只是概念性的實驗,更深 更能貼近實用性,而非只是概念性的實驗,更更 廣地思考如何完成作品,由點至線再擴展成面,, 個全方位思考的大工程,學生因而獲多元學習, 便 學習成果獲得亮眼的成績!

以下分享臺北市復興高中美術教師團隊(圖一)的創新教學案例,提供大家在教學上多一些想 法和幫助。



圖一/復興高中美術教師團隊於畢業展前大合影 本團隊教師成員如下:

- 雷雕圖案設計指導老師:朱晶明、吳詠潔 老師(復興高中美術班老師)
- ■雷雕電腦製作與切割指導外聘講師:吳嘉 娣老師(師大附中附製工坊)
- Arduino程式編寫與電路控制外聘老師:高昌湧老師(建國中學藝術生活科老師)

本課程由朱晶明老師策劃,透過跨域跨校的教師團隊共同合力指導學生完成的集創作品。在藝術領域課程架構下,以分科教學為原則,希望透過這樣的「雷雕燈飾」結合「音樂科技」所創作的作品,學生能學習到的素養能力為:

- 1. 設計思考與創意發想;
- 2. 數位媒體與網絡掌握;
- 3.藝術探究與生活實踐;教師透過STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics)教學法,強化課程的統整與應用,以實作、探索體驗課程,讓學生由不同的面向切入思考,培養解決多元、綜合的問題,實踐素養導向的教學理念。

受邀合作指導教學的建國中學高昌湧老師認為: Arduino的開發主要的目的是在降低程式撰寫以及電子電路技術的門檻,復興高中美術班的學生在藝術創意上都能夠流暢的發揮,不過,學生因為是第一次接觸程式撰寫與電子電路,因此,在課程設計上先建立程式邏輯思路,讓他們先能夠使用基本的程式語言與電腦產生基本的「對話」,才逐漸把創意加入。學生也因為越來越熟練而樂在中,就像是發現一個新的世界般,開始自發性的探索與嘗試,發現問題,解決問題,逐漸「玩」出自己的風格,這是他所樂見的狀態。



圖二/建國中學高昌湧老師指導學生運用 Arduino程式編寫與電路控制的情形。

師大附中外聘講師吳嘉娣老師及復興高中美術班吳詠潔老師也紛紛表示:充分感受到學生 滿滿的學習熱忱,尤其歷經重重關卡看到魔幻般的作品效果,先前的挫折與疲憊感因而一掃而 空,這份成就感的延伸就是讓學生自發性鑽研甚至成為個人志向所在的魅力根源。

我們知道科技、程式、網路只是這個時代新的創作技術與平台,將數位化概念深植同學心中,這只是開端,而真正需要讓學生學習到的是勇於接觸新事物的好奇心與探究之心,繼而有機會開展出另一個創作方向,相信假以時日,這群美術班同學將是學校發展數位化的最佳種子。



娣老師(右二)協同指導學生情形。

圖三/互動式雷雕燈飾是復興高中美術班學生畢業製作。的數位藝術作品。學生成果非常令人驚艷,可以透過QRcode(見圖五)看到影片中不同燈飾隨著音樂的旋律而有強弱閃爍的變化,彷彿進入了奇幻的光之林區。

藝才班面面觀

教學之新創

-----如何運用費登奎斯技法與認知融入現代舞課程

"我所追求的,不是靈活有彈性的身體,而是靈活有適應性的頭腦我所追求的,是讓每個人都 能重新找回自我人性的尊嚴。'"這是創始人:摩謝・費登奎斯 (Moshe Feldenkrais) 博士所 提出的理論。

費登奎斯是近期在台灣舞蹈教學中重要的方法之一,以兩種方式進行「動中覺察ATM」 團體課程和「功能整合 (FI)」個別課程,這兩種課程是一體兩面,運用兩種不同的面向和形 式(語言及非語言來幫助學習,同時費登奎斯也結合了東方的武術、解剖學、物理學、生物 學、生理學、語言學、運動學、神經學、心理學和人類學等,從嶄新的角度來研究,運用新 的動作方式幫助自己避免疼痛地走路,最終創造出一套新的教育系統,成功地改善身體的動 作與身心整體的運作功能。費登奎斯博士的核心理念在於對生命與自我的真實體察以其生命 體驗及自我觀察。

早期在雲門舞集擔任專業舞者的-余建宏,在離開舞台後,開啟了另一專業領域,進修費 登奎斯技法並運用於現代舞教學課程中;以下是建宏老師對於近期在現代舞教學上的新創教 學法分享。

此時的「慢」,是為將來「快」做準備!

學生:「老師,我這裡痛。|

老師:「痛,為何痛?怎麼樣的痛呢?」

學生:「不知道? |

老師:「那有做任何處理,或有看醫牛嗎?」

學生:「沒有! | 老師:「為什麼? | 學生:「習慣了! |

這些對話是我在舞蹈教學中,最常聽見學生回應的。 很難想像如此對待身體的學生,將來如果從事舞蹈相關的行業,會是怎麼樣的情況? 又能夠在舞蹈圈中存活多久呢?



高中前技術型的訓練

在過往舞蹈的學習與訓練中,學生透過反覆地身體訓練容易看見學習成效,因而落入動 作技巧地迴圈當中,為追求更精湛的舞蹈技巧,持續性的訓練方式,更是學舞人的日常,甚 至為滿足老師的要求,學生完成動作的同時並不知道自己是如何做到的情況,也時常發生。 就因為學生缺少對於身體的覺察、認知、感受,忽略了身體發出的警訊,而這達到老師要求 的背後,努力和不清楚則伴隨著往後讓自己受傷的因子。

放「慢」腳步

在進入國立竹北高中舞蹈班教課時,美良組長得知我有「費登奎斯」專長與證照的那一刻,主動地邀請我在寒、暑假幫學生上動中覺察課程,因而開設了學期間一堂有別以往的當代舞蹈課程,以身體覺察為主,解剖知識為輔並融合當代舞蹈課程的架構中,一點一點的帶領著學生理解、探索、討論、分辨身體的可能性,並引導學生發現原來自己是這麼做,而不是那麼做的慣性行為。從這舞蹈課程的過程中去瞭解、嘗試、犯錯、發現、改變,然後在這探索中獲得身體知識及學習的喜悦,逐步地建立起身與心的關係。而這樣的思考、覺察能力,是否才有機會轉為陪伴學生一生的能力,並能夠在舞蹈中走得更長、走得更遠呢。





改變的發生

在高中三年的觀察中,慢慢地發現學生 從原本不太會表達,逐漸地能清楚說出想 法。在面對舞蹈練習時,從慌張、急躁、害 怕轉為沈穩有耐心,也較能從容自若地面對 複雜且變化多端的動作組合,清楚自己是如 何一點一點達到要求的脈絡,因此漸漸由內 而外的築起了自己的自信。



費登奎斯中有一句名言:「我將成為你最後一個老師。」,不是其他老師不重要,而 是在這學習的過程中,探索、發現、覺察掌握了學習的樂趣,讓學生能靈活的思辨並不斷 的吸收,因此具備成為自己老師的能力,持續的學習持續進步的可能。

以上的探究,讓我們在術科專業課程中,重新思考並把「學習如何學習」當成重要的課題,從動中覺察,運用「感覺」與「動作」,連結大腦啟動新的神經迴路,透過身體動作的再教育,協助我們在身體動作以及心理層面有機會改寫原有的慣性模式,發覺肢體更多更健康的學習及可能性。

音樂專欄-藝才新創

新課綱部定課程「音樂與科技的對話」

以聲響和音樂領域創新技術享譽國際的線上平台IRCAM Forum,每年三月定期於巴黎舉辦實體工作坊「IRCAM Forum workshops」,展示最新音樂科技、多媒體聲響發展技術及其運用。2021 年C-LAB臺灣聲響實驗室與法國IRCAM 首度共製新作,甫於十一月展出。擅長利用光點移動的作曲家Andrea Cera操刀聲音創作,IRCAM 支援音場設計技術,共創融合光球與音樂的機械裝置作品《失眠寫生簿》。作品從黑暗中開展,使用轉換媒材參數與搭配比例,一顆光點訴說日常各種情緒:甦醒、純真、手足無措、手足舞蹈、衝突、毀滅等夢想與現實的幻象,聲場與聲響瀰漫地訴說獨立、片段的故事,如此串連組成了「寫生簿」。親臨現場,直接的藝術經驗不僅帶來創意與美學強烈的觸動,也引領現場體驗的藝術才能音樂班學生觀照反思藝術與數位科技的對話。





108 課網八大領域中「科技領域」反映現代公民所需具備的核心素養與終身學習能力,依據十二年國民基本教育科技領域課程網,資訊科技包含「演算法」、「程式設計」、「系統平台」、「資料表示、處理及分析」、「資訊科技應用」、「資訊科技與人類社會」。其中「資訊科技應用」包含各式常見資訊科技應用軟體與網路服務的使用方法,藝術才能音樂班部定科技領域課程多擇選音樂相關軟體運用與創作應用作為課程規劃與設計。早於課網正式實施之前,教育部自107 年起透過前瞻基礎建設計畫推動「普及高級中等以下學校新興科技認知計畫」,全國10 所區域推廣中心各有不同的新興科技特色主題,包含AR 擴增實境/VR 虛擬實境、AI 人工智慧、IoT 物聯網、大數據、智慧機械等。其中AR /VR、AI 人工智慧、機器人在國內外藝術領域創新展演已蔚成潮流趨勢,留意這塊科技領域前端發展與當前應用的第五學習階段藝術才能音樂班,也逐步開啟新的課程對話與校內外資源整合運用。

放眼國內科技與音樂領域,聚焦電子音樂跨域創作新鋭,其中贏得2010年教育部文藝創作 獎作曲組首獎、2014年巴黎國際西帖藝術村駐村的鄭伊里,近年因其創作成績不斐頗受各界矚 目。筆者專訪目前擔任臺中國家歌劇院駐館藝術家的她,從其音樂班與音樂系學習背景,以及忙 碌創作工作中也擔任北部藝術才能資賦優異音樂班課程教授的體驗與觀察,提供第五學習階段藝 才音樂班「科技與音樂對話」相關學習與課程設計建議。

首先,以音樂班過來人及作曲專業角度,鄭伊里建議學習者可以這麼規劃這個領域的學習:認識數位科技的應用可能性;學習聲音應用軟體;培養數位編曲與音樂科技能力;結合自己最擅長的音樂語彙/樂器,運用軟體工具實踐作品。鄭伊里提到,高中階段音樂班學生應具備的數位音樂素養,應該達到「對數位音樂的類型與鑑賞有基礎認識;對所聽的音樂能大略知道製作的方式與可能運用的工具」。數位音樂類型包括商用音樂(影片、遊戲配樂),流行音樂(電音)、實驗音樂或聲音藝術(sound art)及現代音樂(contemporary music);現代音樂又可再細分為electroacoustic和live electronics。鄭伊里同時提到高中音樂班適合培養的數位創作能力包括數位編曲、音樂結構組織、聲音效果辨識等方面。「聲音效果辨識」指的是電子音樂效果(聲波合成、MIDI 訊號合成),如延遲(delay)、殘響(reverb)、濾波(filter)、調變(modulation)...等。若課程想培養學習者軟體工具的運用與應用,學習次第依序為聲音剪輯、聲音調變、配器混音、多媒體互動。至於教學可選用的軟體,建議可以考慮Adobe audition、Logic pro、AbletonLive、Max/msp。

C-LAB 臺灣聲響實驗室除致力於結合聲響科技發展與藝術文化,亦以務實的科學研究觀點推動臺灣聲響藝術發展。2022 年以「未來視野、實驗精神、人文脈絡、跨域共融」為四個主力發展面向,扣合實驗室主要發展項目: Ambisonics、各式立體沈浸聲場創作、影像及文化場景主題,目標為培植國內青年藝術創作者,大膽嘗試以聲響或音樂為核心、具實驗精神的計畫。C-LAB臺灣聲響實驗室是一個值得探索的外部資源,從參觀、參訪、參與其各類展覽、工作坊、展演與論壇,即與國際第一線藝術家和創新思潮接軌,值得藝術才能專長領域教師持續關注,能獲得課程設計、教學創新的點子與教學資源豐沛的挹注。

美術專欄-藝才新創

淺談藝才班美術教育創造性教學的可能性 ------超越時空的學習場所,培養未來的孩子

在人工智能呼嘯而來的時代,科學技術的發展正改變我們的社會。我們有必要思考什麼理念才是適應未來發展的教育。分數是唯一的標竿嗎?或是唯有透過考試才能找到幸福人生?社會評價傾向於重視學業成績測試結果,認為成績表現不佳就意味著個人努力不足,但真的是如此嗎? 我們應該要嚴肅的省思這個問題。

日本東京大學先端科技研究所-中邑賢龍教授提出一個發掘和培育特殊才能教育的方案「ROCKET計畫」,企圖創造出與學校不同的的場域,規劃學習活動,在這裡我們看到教學不受時間限制,沒有教科書,不強調結果論、目的性的學習,透過有趣的學習活動,希望培養學生具備未來時代所必要的四項能力:

- ●對真實的現況能有解決問題的能力
- ●對事物保有好奇心和彈性
- ■對事情能有探究發展的能力
- ▲能多元樣貌的展現



圖片取自https://rocket.tokyo/about/

中邑賢龍教授並不是全面性的否定現在學校的學習方式,只是「為實現學習的多樣性」, 試著為那些只在學校學習會感覺不夠充實的孩子, 創造出一所超越時間和空間的學校。希望能給予這些走在自己喜歡的道路上前進的孩子們也能找到與自己產生共鳴的夥伴的地方。

透過創造像這樣的空間,教師因材施教,追求沒有標準答案的答案,給予這些獨特的孩子們追求自我,探索自我的空間,讓學生盡情展現他們自己原本應屬的樣貌,並且為社會培育出獨特的人才,拓展挑戰開拓多樣性的學習樣貌,應證「每個孩子都不一樣,每個孩子都很好」這樣的教育觀,這是值得我們藝才/藝優美術班老師在教學上有所體悟和深思。

許多理論皆有指出,具有藝術天賦的學生在藝術感知及認知過程中常會有表現出高於水平的能力,面對這樣特殊才能優異的學生,美術教育的學習應該是給予學生多樣性的探索、嘗試、思考、實驗、製作、分享、表達的學習歷程,藝術教育的本質和美的觀念將成為課程設計的關鍵要素。

因此,在強調創造性的啟發的藝術教育裡,面對具有藝術天賦的學生應具有的指導要點:

- 重視開放的思考過程:教學必須靈活有餘的形式。
- 幫助學生接受外在環境變化:運用新的教育思想去引導學生進行創造力的發展。
- 重視體現內在價值的內心動機:培養學生自動和自發以及獨立自主的能力。
- 向學生提供真正的挑戰:促進好奇心、冒險精神、培養學生熱愛學習的興趣;給予探究和 自主學習的氛圍;激發尋找解決問題方法的精神。
- 全面性開發創造性能力,而不侷限在藝術課中。
- 把創造性視為在適當的條件下,就可以使它發揮出來的天生能力。
- 不把有創造性的學生看成問題的學生,而是看成有希望的學生。
- 不以學生的作業作為最終的成績來評價,而是以創造的學習過程表現來看待。

或許,我們無法像上述日本案例打破既有的學習空間,不受限於學校的框架中,但美術從覺察開始,透過五感的覺知,視覺、聽覺、嗅覺、觸覺全身感受開始學習,設計開放性的問題,移地教學啟動他們創造力和感性的思維能力,如此,學習者在完成創作任務的過程中,不斷磨礪自己的思維技巧,從而養成創造性思維,提升自己解決新問題的能力,讓學習者是完全活躍的主體,讓他們成為自己思維的創造者。



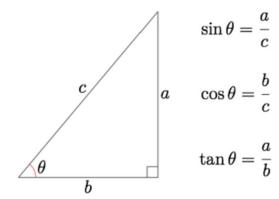
舞蹈專欄-藝才新創

淺談高中藝優舞蹈班學生跨領域學習之可能

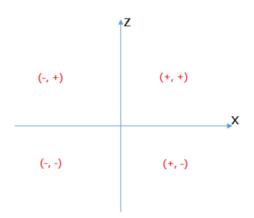
《與數學共舞》由數學中之三角函數專題探索與舞蹈結合的教學案例

一入數學深似海,從此愛上便成迷。目前擔任國立竹北高中數學科的林欣樺老師特別為藝優班學生設計主題學習,在部定必修課程中的數學科目「三角函數」單元與學生共同編織舞蹈與數學的創意,並獲學校 3 0 周年教學成果展中的典範教案。

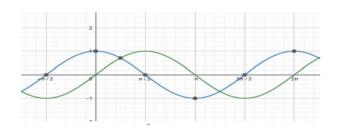
數學即生活,舞蹈即生活;數學雖然沒有舞蹈藝術之美,但卻是生活中處處可用到的美學關想必有不少人覺得數學這種東西和舞蹈沒什麼關係,欣樺老師在訪談中這樣表述。老師同時也依深,而舞蹈是否也是呢三角學的概念起源甚早,在古文獻「萊因德紙草書」出土後證據顯示古埃及人已有實用三角學的粗略概念,來保持金字塔及人已有實用三角學的粗略概念,來保持金字塔每邊都有相同的斜度,只是當時並沒有使用餘切這個名詞而已。



圖片來源為欣樺老師 在課程進行中解說三角函數的角度計 算。學生用來編創出光影角度的化。



圖為數學中三角函數中所探討的知識 運用。 Sin 在一二象限為正、三四為負 COS 在一四 象限為正、二三為負。



圖為數學中函數的曲線。 老師說 數學是 生活中的藝術 除探究點線面 外,學生用以舞蹈表現出線條 曲線、時間 與空間的作品 。

西元前150年至100年間,希臘人熱衷天文學,開始研究三角學,於是三角學漸漸有了雛形。如今它不但應用於天文、地理,舉凡航海、航空、建築、工程、體育等的一門基礎學問,甚至在我們日常生活中,也成為不可欠缺的知識。數學利用抽象化和邏輯推理,從計數、計算、量度、對物體形狀及運動的觀察發展而成。沒有數學的計算,就成就不了美學。在表演的過程與舞蹈創作中,你也可以看見舞台、舞者間的點、線、面、向量空間、集合、運算及函數等......

欣樺老師說:此次課程是透過與學生共同討論 讓每一位學生透過學習函數的單元主題共計**3 0**子節,以個別發表的形式,分享對於函數與如何運用於自己的舞蹈藝術創作上,再藉由影片編製為輔,創作出獨特的個人舞蹈作品,有別於學科領域上的紙筆測驗方式,讓藝優舞蹈班的孩子以她們自身的舞蹈專業來表現與呈現函數的多樣貌。

《與數學共舞》由數學中之三角函數專題探索與舞蹈結合的教學案例

以下將分別以該班的三位學生的作品舉例並作為分享。



朱立心同學運用函數中的四個象限,以彩色和黑白在座標軸上 Sine、Tangent、Cosine表現出正弦、餘弦和正切,用以舞蹈暢玩數學,找到有趣的可能。

影片連結:

https://fb.watch/9R9K1gZKFU/



彭筠潔同學老師提及運用工程與建築上,用 以算出夾角的方式,運用光影和腳步的變化,創 造出數學中的角度與線條。

影片連結:

https://fb.watch/9R9J6PYOs6/



秦子雁同學以三角函數中的線條、曲線圖 形,用以身體展現創造出形狀與空間,透過影像 剪輯方式呈現,最後呈現與數學的邂逅。

影片連結:

https://fb.watch/9R9I5Eg4al/

在訪談的 最後 欣樺老師 也 再次提到, 對她日後教學上的啟發與 省思 是 一般 學生的認知 是,只要提到函數都很害怕,因為有太多的公式;然而,對於這次的創新實驗下,對自己未來 的教學是更有幫助的,無論在設計教案與教材運用時,讓孩子能有別於 以往的制式化 學習 ,更能啟發孩子並提升學習樂趣。

對老師自身而言,也更有動力再與舞蹈班學生一起努力,產出其他的可能性老師很期待下次的作品產出,最後欣樺老師也提到,如果舞蹈能有一些美好的結果,在未來是否可結合其他藝術領域,如美術或音樂領域,她提到美術有所謂的黄金比例,而運用在建築中的數學,也有所謂的黄金比例,或許未來也能與其他藝術領域 老師共備 課程 一起激盪出不同的火花。

由以上的訪談中,我們見證了在108課綱實施後第二年,不難發現老師只要有心,願意改變教學設計與提升教學動能未來對於在學科領域中,一定能讓學生感受到有別於以往的刻板與缺乏彈性的學習方式。在十二年國教全人教育的精神自發、互動、共好的理念下,未來的教學情境與學習模式將越來越有彈性與樂趣。

動態資訊

輔導群到校諮詢服務



目的

輔導群諮詢服務為落實十二年國民基本教育,精進藝術才能(含資賦優異)班教學品質之目的與精神,擬訂藝術才能/藝術才能資賦優異專長領域輔導群專業對話機制,項目為建構教學輔導網絡、健全教學輔導組織、觸發教學省思、精進教師專業知能。

服務內容



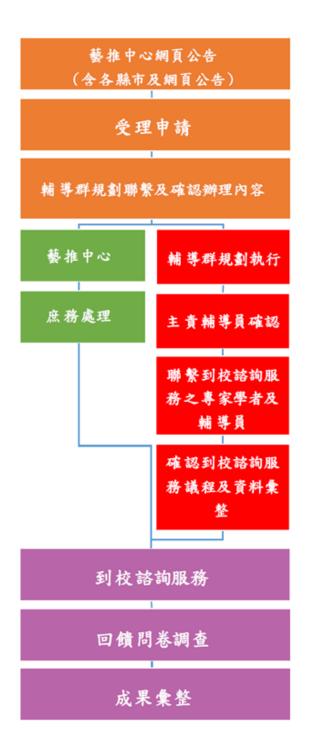
辦理方式



辦理期程

110年11月至111年7月 (於申請到校日前兩個月)





報名連結



10至12月輔導群到校諮詢服務

音樂班:

11月10日桃園市立武陵高級中等學校音樂班









美術班:

10月04日澎湖縣馬公市中正國民小學美術班









舞蹈班:

11月03日新竹市北區民富國民小學舞蹈班









12月17日花蓮縣花蓮市明義國民小學舞蹈班











※歡迎賜稿