

	專家學者專欄	
	舞蹈藝術的美感體驗	<u>p.1-5</u>
	曾照薰	
	藝術新知	
	眾聲喧嘩的美感串流	<u>p.6-8</u>
	翁宗裕	
	美感教育資源整合平台	<u>p.9-11</u>
	鍾政岳	
	翻轉課程找到孩子對藝術創作的熱情	<u>p.12-16</u>
	---讓「舞蹈音樂」課程成為引導創作的橋樑	
	范瀚文	
	藝才班面面觀	
	音樂班美感教育曲徑探訪	<u>p.17-21</u>
	翁宗裕	
	美感與設計課程創新	<u>p.22-24</u>
	王琪羿	
	舞融會·蹈創意-專長領域課程初探	<u>p.25-28</u>
	董述帆	
	藝才專欄-藝才美感教育	
	音樂專欄	
	聽覺美感與素養的培育	<u>p.29-31</u>
	陳州麗	
	美術專欄	
	跨領域美感教育卓越領航計畫-美術班經驗	<u>p.32-35</u>
	鍾政岳	
	舞蹈專欄	
	活動藝廊·舞動玩美	<u>p.36-38</u>
	楊芬林	
	動態資訊	
	2022藝術才能專長領域輔導群年度研討會	<u>p.39</u>
	圓滿成功	
	藝術才能專長領域輔導群110教學示例	<u>p.40</u>
	正式出版	
	活動預告	
	藝術才能專長領域輔導群111學年度增能研習	<u>p.41</u>
	即將開跑	

- 指導單位：教育部師資培育及藝術教育司
- 發行單位：教育部藝術才能專長領域輔導群
- 主編：吳舜文
- 執行編輯：楊芬林、翁宗裕、鍾政岳
- 行政編輯：李威廷、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/>

舞蹈藝術的美感體驗

當前社會普羅大眾已能接受舞蹈是一種很重要的藝術形式，但一路走來對於舞蹈美學的探討相較於它類藝術則是較顯貧脊。加拿大著名美學家佛朗西斯·斯帕蕭特 (Francis Sparshott) 即指出，長久以來舞蹈被孤立在美學的範疇之外 (Sparshott, 1982)。美國知名符號論美學家蘇珊·朗格 (Susann Langer) 在《情感與形式》一書中則指出，沒有任何一種藝術，比舞蹈蒙受到更大的誤解、更多的情感判斷和神祕主義解釋了 (Langer, 1953)。在教育部大力推動美感教育的當下，如何讓一般大眾能夠親近、欣賞舞蹈藝術，應該是全體舞蹈教育與藝術工作者最大的期盼。

藝術家或藝術教師常會被問到這樣的問題：甚麼是藝術？甚麼是美？要如何欣賞藝術之美？針對這個問題，林伯賢 (2005) 指出，自十八世紀中葉德國哲學家鮑姆嘉通 (Alexander Baumgarten) 提出美學 (Aesthetics) 這個術語，並將其定義為美的藝術的理論之後，有關藝術與美的問題，就所當然的要在美學中尋找答案。

在西方美學史中，黑格爾 (Hegel) 將各類藝術 (建築、雕塑、繪畫、音樂、詩歌) 的發展歷程依照物質形式與精神內涵的相互關係，概分為象徵型藝術、古典型藝術以及浪漫型藝術三大階段 (朱孟實譯, 1981)；雖然舞蹈藝術不在黑格爾的論述中，筆者曾推究他在三大藝術類型發展階段的要義，將舞蹈藝術情感的美學詮釋，分為「宗教象徵之美」、「模仿自然之美」以及「生活動作之美」三個層次，藉由黑格爾的美學體系架構以探索舞蹈並以此論述為基礎來探討分析舞蹈藝術的審美價值。

宗教儀式所展現的肢體動作或視覺符號是藝術的重要起源。德國音樂史學家薩克斯 (Curt Sachs) 便認為舞蹈是人類藉由祭典儀式所發展出來最早的藝術形式，並稱舞蹈是藝術之母 (Sachs, 1965)。

以《手印舞》為例，圖一是一九九五年由蔡麗華教授於國家劇院演出「梵音樂舞-禮讚十方佛」所編創的作品。蔡教授指出，其創作動機乃基於嘗試以舞蹈結佛緣之理念，與尋找在地的宗廟文化之肢體開發可能性的意念，並賦予三段禮佛舞新詮釋，以完成《手印舞》舞作的編創。

圖一 《手印舞》，1995。編舞者：蔡麗華，照片提供者：曾照薰

藝術模仿自然是最古老的對於藝術根源的理論，從古希臘哲學家柏拉圖（Plato）、亞里斯多德（Aristotle）開始到十八世紀以前，「藝術模仿自然」一直是人們對於藝術起源最重要的學說（Dickie, 1997）。在舞蹈藝術中，模仿自然亦是重要的創作來源。在人類的生活經驗中，藉由對周遭環境以及各種動植物的觀察與模擬，創造了多采多姿的舞蹈動作。

圖二、三是筆者2010年編創的《鳥歌萬歲樂》，描寫一代女皇武則天命宮廷樂師為其愛鳥創作樂曲的情境，藉由體察感悟鳥類的習性與動作態勢，勾勒出鳥類展翅翱翔的形象輪廓，更冀求將唐代燕樂的榮景整體意象所營造的審美旨趣，反饋於觀賞者的感官體驗之中。

圖二《鳥歌萬歲樂》，2010。編舞者：曾照薰，照片提供者：曾照薰

圖三《鳥歌萬歲樂》，2010。編舞者：曾照薰，照片提供者：曾照薰

藝術源於生活，對客觀現實生活的投射與反思是藝術創作的重要根源，英國經驗主義美學家博克（Edmund Burke）指出，藝術越接近真實，它的力量也就越大（Burke，1958）。學者隆蔭培、徐爾充（1998）亦認為，藝術形像不是客觀生活原樣的直接反映，而是人們對生活進行概括、提煉、加工、想像的一種創造性的投射。

圖四《茶山閑趣》，2010。編舞者：曾照薰，照片提供者：曾照薰

圖五《茶山閑趣》，2010。編舞者：曾照薰，照片提供者：曾照薰

圖四、五是筆者2010年編創的舞蹈作品《茶山閑趣》，整體編創與概念乃在萃取台灣文化元素，藉由斗笠、茶籃、竹篩與油紙傘等常見的農村生活用具，並依序以「日出而作」、「辛勤採收」、「歡樂童年」、「樂天知命」、「雨中相逢」、「濃情蜜意」等六個舞蹈段落，表現台灣傳統社會勤奮勞作、純樸知足之閑逸情趣。

蘇珊·朗格在《藝術的問題》(Langer, 1957)一書中則指出，所有的藝術形式都是抽象的，藝術所呈現的內容是一種非現實的幻象(Semblance)，而關鍵的要素在於符號。她所提出的「藝術是人類情感符號的創造」(Art is the creation of forms symbolic of human feeling)，也成為近代美學的重要理論。這也正是俄國文豪托爾斯泰(Leo Tolstoy)所說的，藝術是人類藉由特定符號，將自己生活中對於情感的體驗傳遞給別人，讓別人得到一種感同身受的感動(Tolstoy, 1960)。

如果大家能夠接受藝術是一種人類情感交流的活動，那麼，舞蹈藝術的價值應當如朱光潛（2001）所強調的，乃是經由一種移情作用，讓觀眾不僅是一個旁觀者，更是一個分享者。而不論是藉由宗教象徵、模仿自然或是模擬生活動作，舞蹈藝術的要義，當是藉由優美的肢體動作、空間隊形的變化、適當的舞台視覺效果，配合音樂節奏的陪襯烘托，將觀眾的心境引導編者及舞者所建構的舞蹈情境之中。

參考文獻

- 朱光潛（2001）：《文藝心理學》，台南：大廈出版社。
- 朱孟實（譯）（1981）：黑格爾（著），《美學》，台北：里仁書局。
- 林伯賢（2005）：〈藝術欣賞的理論基礎（一）：形式主義〉。《藝術欣賞》，1卷12期，41-44。
- 蔡麗華（1995）：《手印舞》，台北：台北民族舞團。
- 隆蔭培、徐爾充（1998）：《舞蹈藝術概論》，上海：上海音樂出版社。
- Burke, E. (1958). A philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful. NY: Columbia University Press.
- Dickie, G. (1997). Introduction to aesthetics: An analytic approach. NY: Oxford University Press.
- Langer, S. K. (1953). Feeling and form: A theory of art developed from philosophy in a new key. NY: Charles Scribner's Sons.
- Langer, S. K. (1957). Problems of art. NY: Charles Scribner's Sons.
- Sachs, C. (1963). World history of the dance, NY: W. W. Norton & Company.
- Spufford, F. (1982). Off the ground: First steps to a philosophical consideration of the dance. Princeton University Press.
- Tolstoy, L. (1960). What is art. Indianapolis: Bobbs-Merrill.

眾聲喧嘩的美感串流

這兩年來Podcast節目方興未艾，新節目如雨後春筍般的冒出，這種網路聲音廣播節目，較傳統廣播節目不同的地方，在於其「隨選隨聽」的特性，不限時間與空間，可以聆聽自己有興趣的節目，而且像YouTube一樣可以訂閱，受到很多通勤族的喜愛，其實除了通勤之外，如果想減少用眼傷害、或是在運動、作菜等動態活動中、亦或是睡前放鬆，不管是學習或是休閒，用聽的也是很棒的訊息接收方式。

在節目性質上，筆者觀察到兩種不同現象，一種是因口語傳達，資訊密度較低，容易理解不需全神關注，訊息接收上比較輕鬆；另一方面，主持人不一定要照顧廣大的群眾，可將受眾的光譜收攏，因此Podcast有許多相對小眾但深入的內容，對於相關領域較資深的聽眾而言，含金量較高也常有驚喜，本文所列舉的音樂節目，即是屬於這種類型。

目前聆聽網路廣播常使用的手機APP及網路平台有Apple Podcasts，Spotify，Google Podcasts等，特別值得一提的是台灣品牌SoundOn，也非常受到大家的喜愛，以下音樂節目感謝輔導團音樂組高瑀婕和桑慧芬兩位輔導員一同提供，簡介節錄自該節目的官方簡介，希望大家在眾聲喧嘩中，能感受到台灣多元美感的豐沛能量。

圖片來源：大叔聊古典臉書

大叔聊古典

鵬博藝術負責人徐鵬博，以及音樂工作者吳毓庭，聯手打造以古典音樂產業為主題的談話節目《大叔聊古典》，分享這個產業的各個面向與有意思的相關新聞，同時也邀請業界人士，來聊聊他們與古典音樂的緣份。

學音樂的壞孩子 Music Kids on Air

誰說學音樂一定要很乖？跟著學音樂的壞孩子，一窺音樂家們非常「行內」的知識，還有那不為人知的工作內幕與秘辛。同時，也歡迎你跟著壞孩子的腳步，從耳朵出發，一起「體驗」音樂中的千變萬化吧！

圖片來源：學音樂的壞孩子臉書

圖片來源：當我們與世界podcasts

當我們與世界交響

本節目是由Taiwan Connection與鏡好聽共同製播，由焦元溥擔任主持人，與小提琴家胡乃元，台大歷史系教授花亦芬、YouTuber江老師、社會學家李明璁，從過去、現在到未來，從音樂藝術、歷史社會到人文關懷。

欸？誰的音樂課本掉了？

【關於台灣的音樂故事】台灣這座美麗島嶼，乘載著多元族群的音樂DNA，豐富了我們的日常。每集節目就像一本本獨特的音樂課本，暢聊流淌在這片土地上的生命樂章。要感謝台大創新設計學院的支持，讓我們能無遠弗屆地上起音樂課。

圖片來源：欸？誰的音樂課本掉了？podcasts

圖片來源：音樂談話誌《PC MUSIC Home》臉書

音樂談話誌《PC MUSIC Home》

由音樂製作人Presto'C(PC)與樂手阿管聯合主持。PCMH以音樂夢想為話題主軸，「音樂雜誌」、「小菜雞」、「J-POP」等主題，志在打造台灣第一通勤"音樂"品牌，與每位音樂圈內外朋友，分享最平民而歡樂的音樂人音樂事。

洋葱耳音樂小旅行

Onion Ear Explorer

這是一個雙語的親子節目，將聆聽大家用耳朵探索的聲音，並透過滲透式進行引導，聆聽和探索不同風格的音樂，同時動感、繪畫、遊戲的聽覺體驗。

圖片來源：洋葱耳音樂小旅行podcasts

音樂就該

好好聽

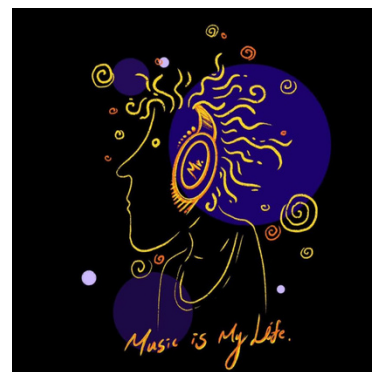
圖片來源：音樂就該好好聽podcasts

音樂就該好好聽

由第52屆金馬獎最佳電影音樂獎得主林尚德，為您分析這些音樂為什麼這麼好聽，內容涵蓋音樂製作、歌詞寫作、編曲等唱片幕後技術，對創作、製作有熱情的朋友不能錯過，同時讓只是喜歡聽音樂的你更加了解音樂的動人之處。

隨時都要聽音樂

一個跟你分享音樂和故事的 Podcast，以西洋音樂為主，日韓華語為輔，偶爾參雜點世界音樂，每週新歌快報，不定時樂評、新歌解說、音樂圈大事件、偶爾有專訪。

圖片來源：隨時都要聽音樂podcasts

圖片來源：Bonjour古典不古典臉書

Bonjour古典不古典

何姿儀/楊尹賓兩位旅法音樂家好朋友，從生活中的瑣事閑聊，暢談古典音樂的漫無邊際。從最天馬行空的白日夢與想像力，訴說如何體會古典音樂的各種情境與感受。你會發現-其實古典音樂是一種比任何語言都更加生活化、更真實直白，更懂你的語言。

WOW挖藝術/臺中國家歌劇院

《WOW挖藝術》是由臺中國家歌劇院所製播，可以搶先聽見經典作品的解析、藝術家訪談，及台前幕後小秘密。只需要把耳朵放心交給我們，與我們一起挖掘藝術的無限可能，願你擁有一個美好的聆賞經驗。

圖片來源：WOW挖藝術podcasts

美感教育資源整合平台

自102學年度起，教育部推出「美感教育」相關計畫，目前邁入第十個年頭，十年有成。

起初的美感教育相關主軸，從「整合型視覺美感實驗計畫」，以六大面向入手，走過以「色彩、質感、比例、構成、結構、構造」為課程開發與設計，實施於中小學的草創時期，邁入多元開展且質量提升的開支散葉多元發展階段，晚近各項計畫多已臻至成熟，成果豐碩，在影響世代教育的深度與廣度之下，發揮整體面向的影響力，串連各計畫的相互加成效益與各類資源整合，透過「美感教育資源整合平台」，逐步實現。

教育部美感教育資源整合平台（<https://aew.moe.edu.tw/#/>），整合羅列了「支持體系」類的2個項目，「人才培育」類的2個項目，「課程與活動」類的11個項目，「學習環境」類的2個項目與「其他」類的2個項目，共計整合19個項目，予以分門別類，並透過平台的訊息提供與連結呈現，串連至上述多項大型且設有個別專屬計畫網站內容的路徑，四通八達，豐富多元。

圖一 網站豐富多元的首頁（取自：<https://aew.moe.edu.tw/#/>）

在諸多計畫中，多項與視覺藝術/美術具有直接的高度相關性，以「課程與活動」類的項目為例，「美感與設計課程創新計畫」、「廣達游於藝計畫」、「廣達設計學習計劃」等均以視覺藝術為主軸進行學習出發，而「學習環境」中的「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」與「見美．踐美．漸美－建構美感生活學習地圖之方案實踐實施計畫」；「其他」類中的「校園美感環境再造計畫」與「各級學校教育人員生活美感電子書發展計畫」，是視覺為出發的空間感知與視覺閱讀理解感知內容，而在跨領域相關的部分，不論是以視覺為出發跨到多元領域中進行連結與整合，或者是不同方向的面向出發來和視覺進行連結與互動，「課程與活動」類的項目「幼兒園美感教育扎根計畫」、「偏鄉藝術美感育苗計畫」、「跨領域美感教育卓越領航計畫」、「藝起來尋美-美感體驗教育計畫」與「文化輕旅行」等計畫也提供了更為充實全面的美感感知與體驗學習。

圖二 文化輕旅行（取自：<https://aew.moe.edu.tw/#/project/12>）

教育部自104學年度起，補助偏鄉學校學生參訪國立故宮博物院，培養學生接觸美感場域習慣，涵養美感經驗。108年延續故宮文化輕旅行模式，擴大與國家表演藝術中心-臺中國家歌劇院、國立故宮博物院-北部院區、國立故宮博物院-南部院區、奇美博物館、高雄市立美術館五所藝文場館合作，辦理「『文化輕旅行』教育部補助極度偏遠、特殊偏遠地區學校學子前往藝文場館參訪實施計畫」。

以「美術班」的專業課程與教學出發，對應到龐大而豐富的美感教育相關計畫與資源，許多以視覺為出發進行整合或延伸的路線，都是美術班師生可以參與甚至是引領的舞台。以「課程與活動」類的項目為例，「跨領域美感教育卓越領航計畫」、「美感與設計課程創新計畫」...等，都有美術班師生耕耘與表現的軌跡，本期電子報也將舉例長期參與的學校案例與師生分享。

而以「空間」為整體美感學習與感知的相關計畫，不僅是以視覺藝術教學現場的境教深度整合，更能使視覺藝術專才的美術班師生，有更大的學習與發揮。例如「校園美感環境再造計畫」，旨在「一個以小搏大的校園美感教育環境計畫」，透過一座充滿師生共同談「美」的記憶發源地，打造校園美感環境教育場域，運用環境的美感激化，能更協助師生培養細膩而沈潛的人格形塑與美的素養、營造具有美感之校園教學情境、創造美感體驗和文化探索、教師與學生之間交流對話的場域、催化校園知性與美育的逐步改善認知。

圖三 校園美感環境再造計畫專案辦公室（取自：<https://caepto.org/>）

計畫目的希望能透過整體在造的過程與帶領，營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺美感之校園，進而透過「境教」方式，提升自我學習環境之認同感，運用學校校園環境的美感激化過程，培育師生們思維價值的潛意識。

在高舉「美感教育」旗幟號召相關教育工作者投入的十年累積中，衆多美術班師生的參與不僅是不落人後，也在不同的計畫裡提出貢獻。美術班的藝術才能專長領域教學，就是以培育視覺藝術專長為主要目標，因應豐富多元且跨領域整合的當代需求，我們不僅需要在美術班的教學本質上充分把握與善用美感教育的軸心認知和專業能力，更需要在不同的面向和領域進行拓展、提升與更具全面性的學習與展現。

翻轉課程找到孩子對藝術創作的熱情

---讓「舞蹈音樂」課程成為引導創作的橋樑

前言

高雄市左營高級中學舞蹈班成立於民國七十三年，是我國第一所培育舞蹈人才的搖籃，38年來培養了許多在國際發光發亮的舞蹈藝術人才，持續在表演與創作上努力。十年前有幸踏入左營高中成為舞蹈班的教師，深入現場深耕教育，更努力將自己所學投射、轉化、實驗、再造，不斷翻修教案，也欣喜在十年後能將左中舞蹈班的特色融合其中，帶給自己超乎想像的成就。

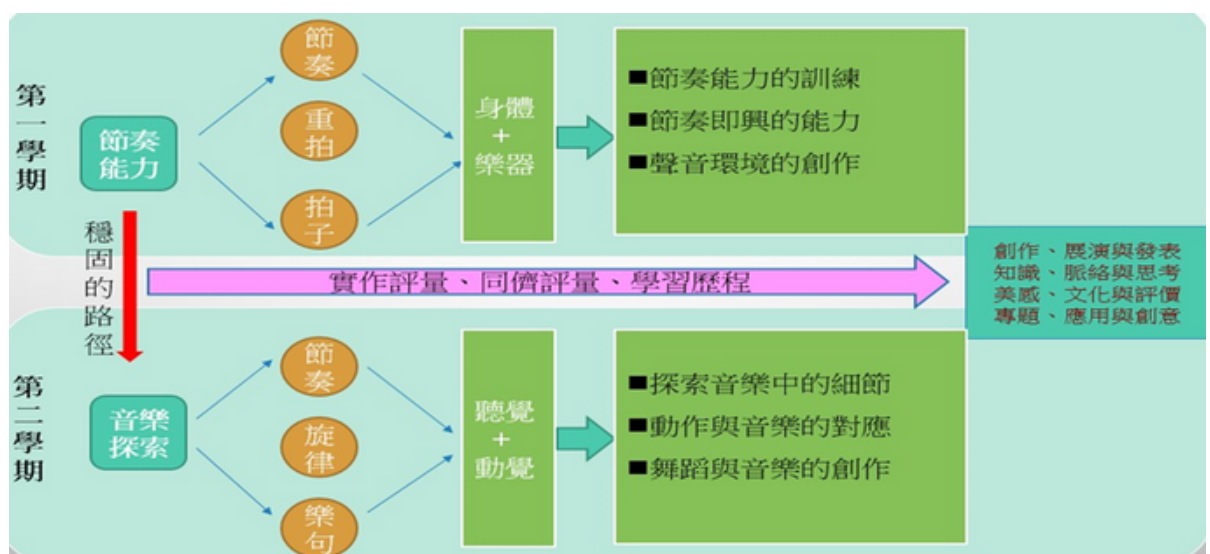
從回顧過往中起心動念

回望自己的習舞歷程，一路接受臺灣舞蹈教育的滋養至今，從國小舞蹈實驗班的年代，依稀記得自己充滿雄心壯志許下未來一定要出國當舞者的美夢；隨著習舞的歷程，感恩遇見師長們給予我多元養分，讓我蒐集了各家老師的豐沛滋養，將滿滿的經驗匯聚成一只行囊，帶著它投入舞蹈資優教育進行我的教學實驗與創作。

在高中舞蹈班服務的十八個年頭，我漸漸將過往對舞蹈創作的熱血轉化至教育現場，總在教學中面對學生的當下發揮創意，將死板的教材轉化為活潑生動的教學活動，並逐年翻修注入新意，來激發學生學習動機，即便僅僅是一門高中「舞蹈音樂」課程，我卻把它視為開啟學生創作的契機，藉機將肢體、打擊、鍵盤、音樂等自身有過的經驗傳遞給學生，希望憑藉自己舞蹈與音樂的共融經驗，為兩者搭建起橋樑。對於「舞蹈音樂」課的期許，是希望有別於常態的音樂課，讓學生在課堂中不止吸收音樂知識，而是更有效能的能處理音樂領域中的資訊與符號，並善用習舞的經驗統整過後，產出屬於自己一套獨特的方式；對這門課的而言，期許能有效提升舞者對音樂的感知，並善用舞音的符號來進行創作，激發學生對創作的動念與樂趣。

讓舞蹈音樂的結合成為一段難忘的創作之旅

自己在熱愛教學並期待與學生共同激盪出成果的態度下，我利用這十年在左營高中舞蹈班教學實驗，積累自己舞蹈教學與伴奏的經驗，產出自己獨特的「舞蹈音樂」課程脈絡。在設計課程時，我總是在想：「學舞蹈的孩子需要甚麼樣的音樂課？」、「在傳授音樂知識內容時如何讓他們聽得懂、用得上？」在多年身兼舞蹈教學與伴奏的雙重角色，我嘗試理出音樂與舞蹈人在談論音樂的差異性，並試著用淺顯易懂的方式讓舞蹈班的學生更貼近音樂，設計出一學年的教學內容如下(如圖一)。

圖一

圖片來源：左營高中舞蹈班提供

因應108課綱實施之際，近年來，課程更積極落實了強調實作能力、辦理期末呈現、完成學習歷程等面向，課堂中參與討論、進行互評、正向回饋，以做中學的方式培養學生對課程的理解與表述，同時可明確掌握學生學習成效。基於上述教學理念，以下將本人在「舞蹈音樂」課程教學重點與步驟說明如下：

一、以「節奏」為核心基礎的多元訓練

挑選「節奏」為首要切入的原因是節奏的韻律猶如人的呼吸、舞者的律動，其也是音樂要素的重點之一，為了貼近舞蹈班學生愛「動」的特質，教授節奏的基礎課程是以擺脫過去紙上談兵的音樂樂理課符號認知，而是以循序漸進的動態課程進行(如圖二)。

步驟一	步驟二	步驟三	步驟四
節奏聽力	拍打能力	重拍訓練	組合編排
			
<p>教師透過拍手踏腳讓學生模仿下列等節奏，反覆練習增加變化以訓練聽覺</p> 	<p>學習各類節奏型態的認知與組成，搭配手腳一起練習，強化律動的規律與四肢的協調</p> 	<p>加入重拍訓練，可融入身體拍打、樂器分組來掌握打節奏時的身體律動感受</p> <p>無重拍 重拍位置 147 重拍位置 158 重拍位置 126 重拍位置 138 重拍位置 15 重拍位置 18</p>	<p>能分成小組，運用前面階段所學各種節奏型態，自行編排完成段落，由小組共同討論，將節奏搭配動作、畫面，掌握節奏音符與肢體動作的對應關係，且善用舞蹈肢體與畫面讓視覺豐富，完成後可分組觀摩與回饋。</p>

圖二 圖片來源：左營高中舞蹈班提供

二、從節奏能力延續的創作表現

在奠定穩定的節奏能力後，接續引導學生如何運用現有的媒材與能力嘗試創作，為增加班級學習動機，以辦理期末呈現為期末學習目標，而老師的工作便是每週協助審視學生階段性完成的進度，讓同儕間彼此觀摩、評論、修正，逐步完成每位學生或各小組的創作歷程。依據歷年學生創作發想內容，將其創作發表分為兩大單元主題：

(一) 聲音與生活的創意:本單元先讓學生從生活環境中尋找能發出聲音的素材，以挖掘音色為始，從中挑選合宜的音色編織樂句，再延續拓展形成樂段進行創作，教師可視學生個別特質、能力將學生分組，完成小品並階段性評量與回饋(如圖三)。

步驟一	步驟二	步驟三	步驟四
探索聲音	節奏組成	分組創作	分享回饋
			
<p>首先，讓全班將生活中可發出聲音的物件帶到課堂上，探索每個物件可以發揮得最多音色</p>	<p>利用所學的節奏搭配音色設計出一小段節奏</p>	<p>各自可以獨力實驗多種物件，並整合所有物件發出的音色，整理編排成完整段落</p>	<p>每位同學逐一分享階段性完成作品，大家彼此分享與回饋，讓作品有修正的空間</p>

圖三 圖片來源：左營高中舞蹈班提供

此單元的創作還可以擴大至各種空間環境，讓學生挑戰不同空間場域，並運用現場空間的特殊性發揮創意、進行創作，本校學生就曾利用會議室、穿堂、教室、戶外等空間進行創作(如圖四)。

圖四 圖片來源：左營高中舞蹈班提供

(二) 音樂與舞蹈的對話:本單元主要設定是由每位學生完成一首曲子的舞蹈編創，初期先透過鍵盤引導學生聆聽音樂的細節，如節奏、旋律、樂句、段落等，進而帶領學生感知音符與身體之間的關聯，建構兩者間的橋樑後，才讓學生選擇音樂各自編創。在學生嘗試編創初期，除了注重同儕間的觀摩與回饋，亦著重學生能否更精準掌握音樂與舞蹈的對位關係，確認每位學生方向主題後，再讓其持續完成各自的創作作品。期末時，全班會共同擬定、籌畫成果發表會，邀請校內師長、學生共同參與其成果發表展現(如圖五)。

步驟一 聽力練習	步驟二 感知訓練	步驟三 實作歷程	步驟四 成果表現

圖五 圖片來源：左營高中舞蹈班提供

這兩年因疫情的不確定性，難免影響了課程的進行，但教學現場中仍可持續推動著舞蹈與音樂結合的創作精神，在本學期尾聲中，有兩位學生的回饋中提到：

「舞蹈與音樂密不可分。這學期我們不斷的嘗試，拆解舞蹈、剖析音樂，試圖在兩者之間找到明確的界線，但是舞蹈裡藏著不固定的節奏，音樂中能找出生動的情緒。持續不斷的創意發想，加上反覆的練習，產生出不同視覺效果與感受的衝擊，最終讓舞蹈與音樂再次結合。」

「這學期著重在我們自己的創作，這也是我第一次發想有故事、有前因後果的作品，在編創這條路上，會遇到許多問題，這對我來說是非常新鮮、富有挑戰性的事！有時會思緒打結、遇到跨不過的坎，但只要讓自己靜下來，慢慢想，聆聽自己心裡最真實的聲音，就會有出口！這學期的舞蹈音樂課，啟發我對編創的好奇，我會繼續勇敢嘗試的！」

從上述兩段學生的回應中能看見學生對此課程的感受，更證實了課程順利地搭建起舞蹈與音樂的橋樑，讓學生找尋出舞蹈與音樂結合的火花，同時能激起學生對編創的好奇心，這正是我所期待的風景！

翻轉課程找到孩子對藝術的熱情

從自身的歷程中進行反思，讓我能重新審視「舞蹈音樂」課程的設計，也順利地翻轉了教學內容，讓課程不只是課程！

我期許：「翻轉舞蹈音樂的可能性。」

我認為：「學習要玩真的！」

我相信：「藝術生活化不是不可能！」

我努力：「讓孩子認識自我的最大可能！」

因為我深信-「藝術是傳遞訊息的媒介」，而藝術創作的歷程會是每位創作者學習面對自我與環境的旅程，而這段自省的旅程將是生命中最美的風景。幾年下來教學歷程中發現最珍貴的是學生藉由一次又一次的剖析、分享與回饋，彼此共同享受著對談中的碰撞與火花，也更激發他們勇於面對自我、勇敢面對創作；身為老師的我，逐漸從教學主導者轉化成協助者的角色，以學生為主體，將一切主導權留給學生，讓他們從學習、發想、創作到執行，主宰自己的一切，讓他們樂於學習，學會為自己負責，並享受得來不易的收穫，也期許左營高中舞蹈班的學籽都能從課程中領悟到肯定自我價值的重要性。

音樂班美感教育曲徑探訪

在當代提到何謂「美感」，歷經後現代思潮的洗禮：解構、拼貼、異質性、陌生化、權力與宰制...，美學觀點的演進變化，系譜上衆聲喧嘩或莫衷一是，似乎再也沒有絕對標準可循。

藝術才能音樂班的教育現場，從演奏人才培育到理論學習，依然遵循著18世紀以來的歐洲傳統，學子們努力在調性中熟練演奏法與和聲規則，教師希望以系統性的方式，建立以歐陸傳統的巴洛克、古典、浪漫各個時期的演進特徵，然後才能夠在現代樂派承襲、打破或背離；在古典音樂看似已經式微的當代，這樣的美感建立方式依然適當嗎？

☁️ 美感：方法與技術

或許很多人認為這是意識形態的問題，所謂的古典音樂就是比較「高貴」、比較「優雅」，似乎符合傳統文化道德要求與中產階級品味，所以才值得學習，但古典音樂裡呈顯的叛逆不羈、七情六慾、荒誕奇異等等，反而才是隨處可見吧？以下引用音樂學博士焦元溥在Howard Goodall的著作《音樂大歷史：從巴比倫到披頭四》的導讀〈知其然，也要知其所以然〉一文，來回答上述的提問：

再次強調，音樂類型沒有高下之分：印度傳統音樂和中國古琴，兩者都是精彩藝術，非洲部族合唱和馬勒交響曲也都值得尊重……而是論及創作技術的發展，所謂的「西方古典（經典）音樂」確實是已知所有音樂類型中，人類投注最多心力，發展也最多元的一門藝術。它不斷拓展表現可能與技法種類，也包含越來越多的觀念、價值與文化。特別從19世紀末至今，經過這120多年來資訊逐漸無國界的發展，現在的「經典音樂」已經是高度融合性的概念。它來自「西方」，卻也不再專屬於「西方」。

引自：

https://www.iread.com.tw/marketing_page/thestoryofmusic/9789570845303r01.html

圖片來源：聯經出版社官網

藝術才能音樂班的學習雖然以西方古典（經典）音樂為脈絡，但並非在美學上獨尚歐陸的價值觀，而是在其豐厚的「創作技術」發展足跡、以及無國界的影響力，讓學子可以站在巨人的肩膀上，持續創造自己的時代品味，當代各種流行或嚴肅音樂寫作，在曲式結構、和聲進行、旋律發展、音色配器等等，都在這樣龐然的體系下持續進行，有意識或無意識的受到其影響力。

檢視教育部《藝術才能專長領域課程綱要》，音樂美感的建立，是站在當代多元文化的型態建構起來，在音樂班專長領域課程各階段的指標中，各信手拈來一例即可知曉：

第二學習階段(國小中年級)：藝術與文化/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。

第三學習階段(國小高年級)：創作與展演/音才III-P1-2/專長樂器2類以上不同曲種且涵蓋至少2個時期的經典曲目。

第四學習階段(國中)：藝術專題/音才IV-S1/以音樂為基礎，結合其他藝術形式，展現樂曲多元內涵及獨立展演或競賽能力。

第五學習階段(高中)：藝術與生活/音才V-L2/持續蒐集國內外音樂家或音樂團體的各種資訊，依據個人專長及興趣，探究不同的音樂生涯特點。

課綱在專長樂器、知識、文化與生活層面，除了立基於音樂專業學習，也不斷提醒涵跨曲目、曲種、時代，甚至不同藝術領域，有學習的根基與脈絡，並能開枝散葉，成為能適應與引領時代的音樂人才。

圖一：管弦樂團參與縣府舉辦「洄瀾藝術節」千人合唱花蓮之歌

圖片來源：明義粉絲專頁

圖二：國樂絲竹團配合花旗木花季及品茶茶席演出

圖片來源：明義粉絲專頁

☁ 美感現場

對於藝術才能音樂班學生的美感素養，如何在當代的養分下持續發展，筆者的觀察與建議：

● 美感建立方式並非按照音樂史發展順序

現在的小朋友聽到海頓《驚愕交響曲》慢板樂章的大鼓擊鳴，不會太覺得驚嚇，華格納驚世駭俗的和聲，也激不起任何漣漪，因為他們所接觸的影視及動漫音樂作品，早就承襲並超越了百年以前所意圖製造的任何音樂效果，所以教師們要省思所謂「正確」的和聲概念，可能不一定打動當代學生的心，也更需要依據學生的身心特質，選擇演奏曲目的學習路徑。

在欣賞課程上，筆者發現國民樂派及象徵主義的音樂，或許更符合小學生的興趣，再來則是巴洛克時代的華麗風格，而維也納古典樂派，則較不直觀，可能有些學生要在浸淫經典作品數年後，才能在智識上接受這種作品的美感，上述觀察不一定適用於每個人，但現在學生對於音樂的好惡通常是表達得很明確。

我們也在音程的創作遊戲，發現孩子對於所謂和諧與不和諧音程，並不像我們大人所習得的那種既定判斷，例如二度音程可能反倒是有趣的，二度即興創作甚至聽起來有《春之祭》的初樸美感，七和弦聽起來好豐富，是流行歌曲和配樂常使用的和聲。

因此，在美感的價值建立，我們或許要從時代反推回去教學，會不會比較接地氣？才能順利建構起對美感全面的認識？

圖三：魏廣皓老師帶領本校爵士樂即興課程

圖片來源：明義粉絲專頁

●讓創作成為音樂學習的一部分

創作並非「作曲課」，不是建立科目以學習作曲，也不是和聲學式的去寫作正確和聲，而是在學習過程中，納入創作的素材。過去對創作最常見的想法是，作曲家完成了作品，必須由演奏者將之表現出來，因此演奏者也參與了創作的一部分（這也是為什麼音樂學習比其他領域納入更多時代文化認識的原因），對作品的理解與表現，同時也被視為創作的一部分。

除此之外，以素養導向的新課綱，在「教材教法」的思維上，可採用許多新創教本，有些教本已經開始在演奏時讓學生學習「填空」，進一步的參與創作；另外也有許多老師，在進行樂理、視唱聽寫等音樂基礎練習時，讓音程、大小調等素材，以即興演奏的方式，去真實「感受」這些理論存在，落實成為音樂素養，我們在教學實務上發現，孩子們對理論學習的興趣提高了，也更能夠理解硬梆梆的樂譜背後所要傳遞的訊息。

進一步而言，過去這些音樂家，都是其當代先驅的創作者，透過美感開創人類的思考與想像，現在如果僅止於複製，恐怕已經不能滿足學生的夢想，從每年畢業季，各校畢業歌曲如雨後春筍般的產出，就能夠探知青少年創作能量之豐沛，讓創作元素參與在音樂班的學習當中，將是未來的趨勢。

☁️ 美感：感受力與表現力

音樂班的專業學習，綜上所述，教師所要傳授的與學生所要學習的，其份量與內涵似乎龐大與沉重到難以負荷，筆者與許多音樂班教師交流過程中，都能感受到教學現場的壓力，過去數百年來累積的資訊量，如何灌輸到學生們還在發展中的腦袋裡？焦元溥在其《樂之本事》書中這樣寫道：「音樂，究竟該如何理解，如何討論，如何分析，每一世代都有不同觀點。但別忘了作曲家與指揮家馬勒所再三強調的：『音樂中，最重要的並不在音符裡。』」（引自《樂之本事》p.19）

我想在這裡「超譯」馬勒的意思，我們在教育現場要面對的並不是長篇累牘的資訊量，而是透過巨人們的足跡，培養我們自己及孩子的「感受力」，美感即是對美的感受力，並非僅是知識累積或演奏技巧的精進，或是對意識形態的辯證，而是透過浸泡在作品的演奏與聆賞中，培養起對美感的品味，品味即是經驗累積與細緻化的結果。

圖片來源：聯經出版社官網

感受力進一步能增進表現力，在焦元溥《樂之本事》中另外還提到李斯特：「有人問李斯特，什麼是造就偉大鋼琴家的要件？『大鋼琴家要有手、有腦、有心。最重要的是心。』」（引自《樂之本事》p.54）這句名言對很多音樂人都耳熟能詳，什麼是「心」呢？很多老師都會教導這是一種認真（甚至虔誠）的態度，但我想李斯特在此要講的應該是表現力：感動別人的力量，很多人都有在聆聽某段音樂的當下身心顫動的經驗，如果不能感動人心，任何藝術作品和演奏都是徒勞。

美感的建立既要打磨方法與技術，並且養成感受力與表現力，藝術人才的培育著實是親師生共同的修練，這修練不僅是藝術的、亦是人生的，藝術美感從來都要從人生經驗淬鍊而來，也將不斷提升與開展下一階段的人生旅程，這也是藝術才能班共同的價值所在。

美感與設計課程創新

王琪羿老師任教於臺北市立復興高中，自104學年度起參與美感與設計課程創新計畫並擔任種子教師，累積多年的相關課程開發與執行成果，並願意分享提供美術班教學參考，十分令人敬佩，課程內容摘要如下。

一、課程活動簡介

「學習歷程與備審資料」是學生的重要學習資料，也是大學端審視學生是否符合入學標準的重要參考資料。如何設計封面、撰寫自傳及編排學習檔案的內容、設計分隔頁……等，都必須要有構成的概念。構成看似簡單隨處可見，卻是學生常忽略且未曾學習與探討的課題。希望藉由這個課程幫助學生更深入理解甚麼是「構成」，它在生活裡的重要性何在？

藉由美感教育構成 kit 做為練習，觀察物件的擺放位置及相對應的關係，體驗部分與整體的關係。透過「分析現成的印刷品」，「自傳版面編排設計」兩個任務，練習討論與分析作品，從過程歸納出構成的美感關鍵要素、能體認適當的比例配置、構成原理對平面設計的重要性，進而將所學應用於各種圖文編排的平面設計。

二、課程目標

1. 從任務練習中發現構成的美感關鍵要素內涵。
2. 以任務練習分析版面構成中的主從關係，並能理解如何妥善安排畫面元素。
3. 能對現成的平面設計中所運用的構成美感要素給予評價。
4. 能用完形法則說明現成的平面設計中所運用的構成美感要素。
5. 能透過 Power Point 的現成版式與色系運用，將構成的概念，設計出一個具均衡性、有美感、有重點的個人自傳。

■ 美感觀察（從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點）

1. 有秩序的構成美感與構成畫面的主從關係。
2. 能理解構成畫面的格線邏輯、模矩概念。
3. 焦點明確的版面配置：一件包含圖案與文字內容的平面作品如何考慮圖文的相互搭配。

■ 美感技術 (課程中學生學習的美術設計工具或技法,請列舉一至三點)

1. 能使用格線的概念,排列出整齊的畫面。
2. 能使用電腦軟體編輯具美感的平面設計。
3. 能對作品進行反思與提問。

■ 美感概念 (課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念,請列舉一至三點)

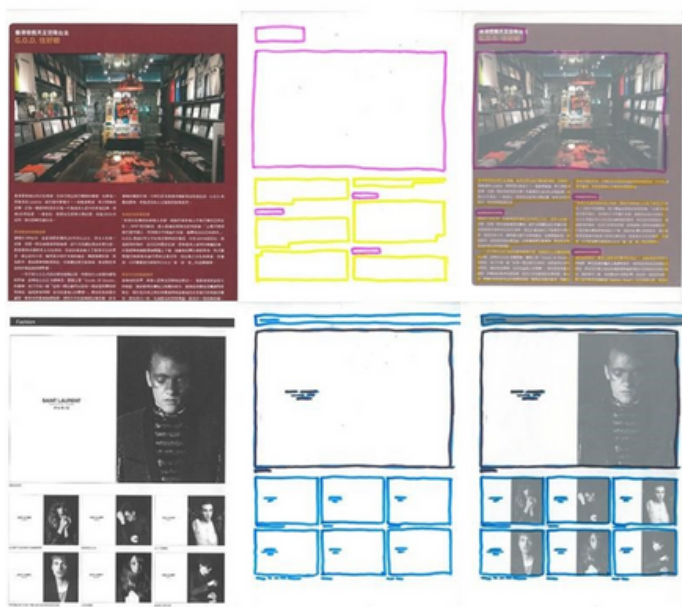
1. 能體驗均衡形成的美感。
2. 能了解完形法則中:接近 (Proximity)、相似 (Similarity)、連續 (Continuity)、閉合 (Closure)、對稱 (Symmetry)及圖型(圖)-背景(地) (Figure-Ground)等不同構成方式,所產生的視覺效果如何影響心理感受。
3. 能分析視覺配置上的主從關係。

■ 其他美感目標 (配合校本、跨域、學校活動等特殊目標,可依需要列舉)

以「觀察描述」、「善感經驗」、「案例欣賞」與「實踐應用」作為美感教育的教學策略,引導與學生的五感知覺,美感思辨、想像與實踐的能力。並藉由場域參訪與綜合習作的體驗,落實生活美感的實踐力,使學生發現「美」到底在哪裡?進而有能力去創造生活中的美好。

課堂施作情形

A 課程實施照片:

照片提供者:王琪羿

B 學生操作流程:

發給每位學生一張雜誌內頁及一張 A4 描圖紙,讓學生用兩種色筆將主要內容與次要內容分別框選出來,並與同組同學討論紀錄彼此的差異。

C 課程關鍵思考:

從雜誌中的圖文編排範例介紹構成要素,並讓同學分析案例圖片,了解畫面資訊會影響主從關係。

三、教學觀察與反思

讓學生透過各種不同領域真實的學習，探索自己的興趣產生「自我覺察」的過程，經過收集紀錄整理，幫助看到且認識自己，成為學習歷程的一部分。本學期課程主軸都圍繞於構成上，從美的原理原則、攝影課程以及自傳排版等.....為學生安排不同的課程內容，都是運用生活中可見的構成例子，加強學生學習印象，學生也回饋說能把自傳搭配排版應用，幫助很大。

不同班級學生程度差異懸殊，常需多次說明，並搭配圖解步驟，才能讓習慣手機操作的孩子，學會使用電腦編排。仍須依學生狀況調整上課內容，未來再執行相關課程可再多實際操作說明，希望能再簡化步驟讓學生方便操作。

排版構成所延伸的詩詞文創產品

英文 - S.M.A.R.T.
學英詩

美術 - 文字實驗：
文字造形的排列重組

雷射切割詩句
文創作品

絹印詩句
文創作品

北投社大市集公益活動

北投社大市集公益活動

永樂商圈市集公益活動

永樂商圈市集公益活動

照片提供者：王琪羿

舞融會·蹈創意-專長領域課程初探

舞蹈人才培育的定位與走向

自 2019 年十二年國民基本教育（以下簡稱十二年國教）實施以來，作為舞蹈人才培育搖籃的舞蹈班，除了積極將新課綱轉化落實於課程教材教法之外，如何面對人口少子女化與科技網路快速發展等時代趨勢帶來的衝擊，並以學生為主體，提供適性學習的課程，使其充分開展舞蹈能力，是舞蹈專長領域課程發展的關鍵課題。然而，我們可經由學者朱美玲教授指出「舞蹈本身就是一種與自己、與社會的表現；它就是那麼生活化、自然化極具有統整性的舞蹈教育，依靠豐富的想像和心靈感悟去表現這些動作的內涵」¹並強調舞蹈教育扮演的角色，不只是教「藝術」，或進行「教育」的過程，而是以「人」為主體，探索人與生存環境的關係，「運用舞蹈教育工作的『完整性』、『和諧性』及『創造性』使學生得到均衡的發展」²一窺舞蹈教育即全人教育之實踐，具有全方位人文素養學習的特質與跨領域的專業思維。

以此回顧我國學校舞蹈教育來時路，雖然在一般教育和專業教育的分流推動中，遭遇許多困境和挫折，但經由舞蹈教育前輩先進們一步一腳印的開拓下，逐步建構舞蹈人才培育體系脈絡。其中，1981 年起創設開辦的舞蹈班即是為了能在普通教育中，早期發掘舞蹈表現優異學生並給予系統化培育的特殊體制，其沿革受到教育思潮和法規政策調整的牽動，而展現出不同的樣貌。通過學者張中煖教授長期對舞蹈班發展的觀察與研究提出舞蹈班應明確定位，依其培育舞蹈特殊才能學生之目的，讓學生「對舞蹈有更廣、更深的認識，並應從小滋養他們的人文底蘊，不可偏食，以免使得舞蹈只剩下身體技能。而且為了落實給予他們有系統的舞蹈教育，教材必須結構化，有清晰的進程與連貫性，於不同學齡階段宜有能力指標以供依循、評量」³同時，對課程範圍與銜接表示「針對舞蹈資優本質，整體規劃課程，目前舞蹈專業課程與其他學科課程的橫向連結、整合，仍待進一步努力發展，尤其是到了高中階段，如何兼顧一般學科、舞蹈學科與術科間的平衡發展，深具挑戰」⁴在十二年國教依設班法源明定以《藝術教育法》設立之藝術才能班提供國小、國中及高中藝才專長領域課程；以《特殊教育法》設立之藝術才能資賦優異班提供高中藝才資優專長領域課程，並分別依照《十二年國民基本教育藝術才能班課程實施規範》、

1 朱美玲，2005，頁6。

2 朱美玲，2008，頁iv。

3 張中煖，2016，頁125。

4 張中煖，2016，頁280。

《十二年國民基本教育特殊教育課程實施規範》及其所屬課程綱要實施課程。其調整不僅是舞蹈班設班以來，首次將國小三年級起銜接至高中舞蹈人才培育模式重整並納入課綱，也喚起各界對於舞蹈人才培育目標及跨教育階段課程銜接的重視。為落實課綱理念與精神，推動舞蹈專長領域教學改革，舞蹈教師及行政扮演著關鍵角色。此刻，我們必須以具前瞻性的思維，整合教師專業社群共同研討，重新盤整並尋求活化舞蹈專長領域課程發展的走向，使舞蹈學習不限於技能養成，進而引導學生在認知與情意涵養中學習與他人互動，從而獲得啟發，精進所學並能回饋社會。

舞蹈專長領域課程模式的翻轉與迷思

學者史點豪思 (L. Stenhouse) 提出「教師即研究者」的理念，強調教師的專業責任與持續進行課程研究發展以改進教學的角色。⁵由此可見學校教師的課程決定能力以及在教學實務情境中，能將上級政府主導的課程改革加以內化，並將外來課程調整轉化，以適合於學校組織文化脈絡與班級教室情境的重要性。⁶換言之，舞蹈教師必須覺察在舞蹈教育改革進程中，唯有透過教師自發性教學觀察、省思及檢討，方能研究發展出符合舞蹈班學生學習需求的課程，提升教學品質及成效。緣此，研究者認為當新課綱以「舞蹈專長領域」名稱取代慣用的「舞蹈術科」時，其蘊含的意義絕非僅止於字詞上的調整，而是素養導向舞蹈專長領域課程設計思維的翻轉，彰顯舞蹈術科與學科互為應用的本質，以及開發適性多元舞蹈課程教材教法的迫切性，據以培育符合時代所需的舞蹈專業人才。

研究者反思在進行舞蹈專長領域科目課程設計時，不可諱言受到考試領導教學的影響，偏重舞蹈技巧取向的術科學習，選擇以身體動作表現力的訓練貫穿並充滿每一節課。然而，舞蹈創作排練歷程中，卻發現學生雖能精準完成動作要求，但對於動作轉化詮釋的能力不足，甚至會擔心表現不佳而出現退縮的狀況。促使研究者自我探問「學生需要什麼模式的課程？如何以有限的舞蹈課程時間，兼顧學生創造力的培養，使其能肯定自我、欣賞他人，進而發現學習的價值？」為了提供學生更安心的學習與發展環境，舞蹈專長領域課程設計模式 (curriculum design model) 的改變，勢在必行！

⁵ 蔡清田，1998，頁61。

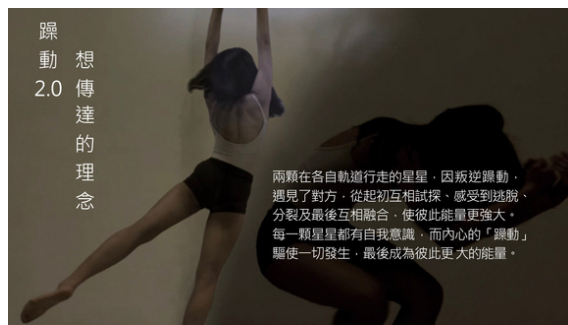
⁶ 蔡清田，1998，頁68。

首先，研究者藉以「課程模式」(curriculum model) 作為指引課程研究設計與發展的藍圖，包含目標模式 (objectives model)、歷程模式 (process model) 及情境模式 (situation model) 為概念，⁷在盤整課程學習目標、教學資源及時間安排後，著手轉換為跨領域、跨科目學習經驗，並與協同教師以精確的學習目標及課程內涵互為主體，最後加以評鑑。為使學生理解學習的意義，在保留部分「目標模式」設計外，重視學生學習過程，以核心課程要素，採程序原理統整學習方案，透過主動學習與討論的「歷程模式」，引導學生建構內在價值，並融入以學校及教師作為本位課程發展的「情境模式」進行綜合設計。其中，包含研究者任教科目「舞蹈創作」跨領域與「地科」整合，設計「漫舞宇宙」、「藝藝生輝」核心課程方案；學生先經由「地科」學習了解天文星象之現象，再透過星空觀測實做及生活聯想，開啟「舞蹈創作」分組創作歷程，後因疫情停課，調整為分組影像創作並於線上完成發表任務 (歷程紀錄見圖一、圖二)。

圖一 地科觀星探索歷程紀錄

圖片來源：作者自攝

圖二 舞蹈創作歷程紀錄

圖片來源：吳佩佩、程子晏提供

而在任教之「中華民族舞」、「戲曲身段」科目則規畫於期末將基本功課程延伸連結學校圖書館策展「菁莪輩出—黃羣英書藝紀念展」，以書畫展品導聆、臨摹體驗及展場環境為學習資源，引導學生了解文化傳承特色，應用課堂學習之基本功動作元素，將感知轉化進行個人舞蹈創作，並於展場環境中發表呈現 (傳承與創新之歷程紀錄見圖三)。

圖三 傳承與創新之歷程紀錄

圖片來源：陳熾宇提供

⁷ 黃光雄、蔡清田，2015，頁116。

在「戲曲身段專題」舞作《雨夜花》排練方面，則圍繞《雨夜花》詞曲意境及音韻審美覺察，分別由國文老師和音樂老師協同融入本土語言導讀及吟唱練習，以布魯納（Jerome Bruner）倡導之「螺旋式課程」（spiral curriculum），提升學生對舞蹈意象的轉化表演能力。上述多面向教與學的活動中，研究者企圖把握以其題材為媒介，提供學生應用所學舞蹈動作技法進行創作，並將學習成果轉化以舞蹈展演、學習心得投稿校刊等多元形式發表。之後，進一步引導學生透過發問訪談，創造舞蹈專業交流討論與探究的過程。企圖持續累積精進舞蹈技巧與知識，培養學生觀察、感知、分析、提問、討論、理解及表達詮釋的能力，進而能夠活用所學解決問題，體驗學習的快樂。

舞蹈教師肩負教育研究者的使命，承擔研發具時代性的舞蹈專長領域課程，維護學生學習品質的責任。面對舞蹈人才培育重要議題，相信在舞蹈教師、行政單位及學生家長的協力下，必能逐步開創安心優質的學習環境，實踐舞蹈教育的意義與價值。

參考書目

- 朱美玲。2005。〈舞蹈教育的展望〉。《說文蹈舞-舞蹈學術論文發表專集》，頁 3-7。新北市：國立臺灣藝術大學。
- 朱美玲。2008。《舞蹈藝術與舞蹈教育的對話》。頁 iv。新北市：國立臺灣藝術大學。
- 張中煖。2016。《腳步：臺灣舞蹈教育再找路》。臺北：臺北藝術大學。
- 黃光雄、蔡清田。2015。《課程發展與設計新論》。臺北：五南圖書。
- 蔡清田。1998。〈由「教師即研究者」的英國教育改革理念論教師的課程決定〉。《課程與教學季刊》，1:4，頁 57-72。

聽覺美感與素養的培育

你，曾經因為聽一首樂曲而感到揪心落淚嗎？
或者，聽了某首樂曲之後心情變得愉悅？
還是，其實已經好久好久沒有認真地聽過音樂了？

音樂，是聽的藝術，而聽覺美感與素養是需要培養的。音樂美妙之處不僅僅只是流動的音符，音樂能傳遞情緒、表達色彩、感受溫度，除此之外，音樂還能讓我們透過「聽」來勾勒場景，帶著我們在時光中穿梭自如。

在108課綱素養導向的教學中，強調藝術涵養與美感素養的重要，對應於藝才班音樂類別的團體課程，我覺得最能深入改變的便是「聽」的訓練。

早期音樂班裡對於「聽」的訓練都專注在「聽→寫」這一部分，要求學生忠實地記錄下所聽到的聲音、無論是節奏或音高，都期望能完全無誤的還原才叫做好。如果一味只著重於這樣的訓練，其實只是在做音高與節奏的判讀練習罷了，與培養「聽覺美感」相距甚遠，對於美感經驗的累積也沒有多大益處。

那，想培養聽覺美感與素養，我們可以怎麼做呢？

◆建立美感資料庫

想演奏出帶有美感的音樂，就得先聽得到美感。您都在那裡聽音樂的呢？您聽音樂的方式能聽到好的音色與美的音樂嗎？

現代很多人都不上音樂廳聽音樂會，覺得在家聽Youtube也一樣，但是聲音經過了錄影、輸出、上傳、壓縮...等等，再經由不同等級、不同音質、不同品質的喇叭播出，經過這麼多道程序後，原音還剩下多少？我們要聽的不只是正確的音，而是音樂家帶給我們第一時間聲音呈現的真實美感。

音樂廳現場空氣中與音樂交織的音場，那彷彿嘆息般的微弱殘響，您感受過嗎？音樂有它的溫度，旋律從你身邊飄過，是活的、是立體的、圍繞在身旁對話，您累積多少這樣的經驗資料庫呢？沒有聽過真正美的聲音，又怎能建立聽覺的美感呢？

◆傾聽自己製造出來的聲音

以學鋼琴為例，許多初學者只是學會用手指敲擊琴鍵，想辦法讓鋼琴“發出聲音”，只要能夠彈出與譜上相同的音就心滿意足了，孩子很少認真去傾聽自己創作出來的聲音。

但如果我們想要培養美感，我們其實需要要求更多，例如：

你能不能彈出帶有情緒的聲音？高興的、生氣的、哀傷的、溫柔的……

如果我們腦中具備了聽覺美感的資料庫，在嘗試製造聲音的過程中，耳朵就能協助我們判讀演奏出來的聲音是否符合所需。

◆感受的延伸(關於聽覺素養)

音樂具有強大的渲染力，當你的聽覺素養越高，您與音樂產生的連結就越深。您能因為聽見音樂中如史詩般壯闊的場面而感到震撼，也能聽見旋律中如泣如訴的呢喃而感到悲傷，這些又該如何培養呢？

1. 聽見音樂中的溫度

韋瓦第小提琴協奏曲《四季》-《冬》的樂章中，是否感受到如十四行詩文字提到的：「人們在凜冽的寒風中、在沁冷的冰雪裡不住發抖。靠著來回踱步來保持體溫，但牙齒仍不住地打顫。」

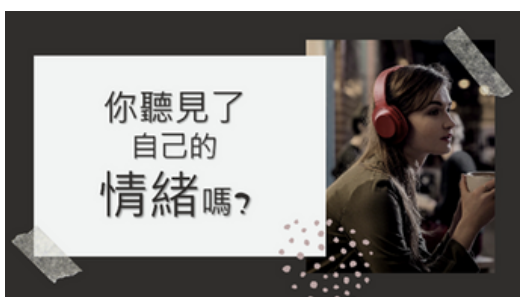
圖片來源

<https://www.shutterstock.com/zh/search/white-birch-tree>

在西貝流士的樂曲中，是否感受到北歐冰天雪地的寒冷？

尖銳刺耳的聲音，疊雪覆冰的森林，以及欲摧毀一切的無情暴風...在許多音樂中，有暖暖的陽光、或是涼爽快意的微風輕拂，您是否都有感受到呢？

2. 聽見音樂中的情緒

圖片來源

<https://www.freepik.com/>

哲學家盧梭曾經指出，音樂相當於人類語言中的情緒語氣；自然史學者達爾文則認為，人類藉由音樂來表達情感。

在許多時候，人們對於音樂中所要傳達的情緒是有識的，而音樂情緒辨識的練習，能讓傾聽者更仔細的去品味音樂中所傳遞的資訊：

歡樂、悲傷、羞怯、害怕、緊張……等等，音樂中隱含的輕聲嘆息、或是絃樂器帶來的高音區悲鳴，您是否也曾清楚感受而因此落淚？

3. 聽見音樂中的動感

人體本能會對音樂中的節奏產生回饋反映，就像我們聽到某些音樂會不自覺的身體跟著擺動一樣。音樂中充滿了各種不同節奏組合帶來的動感，例如霍爾斯特行星組曲中的「火星」，開頭小鼓持續不斷反覆的相同節奏群，是否讓您感受到了大戰之前軍隊集結，戰事一觸即發的威迫感呢？

圖片來源：作者自行設計

4. 聽見音樂中的故事

圖片來源

<https://www.52112.com/pic/298130.html>

描寫性的音樂總是能讓人能更快融入音樂，理解音樂，因為它包含了對人物性格的刻畫、對場景的描寫，以及劇情的張力。普羅高菲夫的彼得與狼、科特比的波斯市場、林姆斯基高沙可夫的天方夜譚，隨著音樂的呈現，對應著故事的情節，我們總能牢牢抓住音樂所傳遞的訊息，在腦海中勾勒出幕幕精彩的畫面，隨著劇情的高潮迭起，一起驚嘆連連！

聽覺美感與素養極其重要，但它無法套入公式化般的速成，只能靠著時間的累積慢慢養成。而對於藝才班的學子們來說，聽覺美感的培養刻不容緩，只有具備音樂「聽」的感知與鑑賞能力，能透過「聽」體會音樂之美，儲備豐富的聽覺美感體驗之後，才能有機會落實在演奏上，創作出美麗動人的樂音。

跨領域美感教育卓越領航計畫-美術班 經驗

跨領域美感教育卓越領航計畫 (<https://www.inarts.world/what-is/>) 於計畫主旨中揭示，以Arts代表的藝術領域為核心出發，串聯跨科學習為設計理念，期望學生透過跨領域美感課程的推動，獲得更全面且創新的學科及藝術學習歷程。跨領域美感教育計畫自2014年起跑至今，歷經前三期的「開發」、「深耕」、「推廣」階段，目前第四期則邁入「轉化」階段。

圖四 跨領域美感教育卓越領航計畫 (取自：<https://www.inarts.world/what-is/>)

內有豐富多元的藝術課程，108學年度統計相關課程設計由視覺藝術出發高居62%，是以藝術為核心的課程實踐。

圖五 跨領域美感教育卓越領航計畫2022年度簡介簡報 (取自

<https://www.inarts.world/edubox/%e3%80%90%e7%b2%be%e9%81%b8%e3%80%91%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%9c%9f%e8%b7%a8%e9%a0%98%e5%9f%9f%e7%be%8e%e6%84%9f%e6%95%99%e8%82%b2%e5%8d%93%e8%b6%8a%e9%a0%98%e8%88%aa%e8%a8%88%e7%95%ab%e4%bb%8b%e7%b4%b9/>)

跨領域美感教育卓越領航計畫2022年度簡介簡報明確指出了以藝術為核心的跨領域美感課程概念與模組。

位於苗栗縣苑裡鎮的國立苑裡高中，擔任本計畫標竿學校，推動相關活動與課程中，也將美術班納入成為計畫推動的一部份，茲摘錄部分實施內容分享如下。

課程方案名稱

一、服務學習與海洋地景藝術、藝術與文創產業的距離

教學活動	教材內容	教學策略	教學資源	學習評量
<p>1、 導入活動</p> <p>由校園周遭環境關懷，並結合苗南海通苑地景藝術節活動，進行參訪體驗活動。</p> <p>2、 開展活動</p> <p>1、藝術家團體講座，探討環境與海洋議題</p> <p>2、地景藝術節參訪與講解。</p> <p>3、淨灘體驗與活動。</p> <p>3、 綜合活動</p> <p>1、環境議題探討與分享。</p> <p>2、淨灘體驗與海廢物品分析。</p> <p>3、海廢漂流物再創作-題材與彩繪</p>	<p>網路影片 PPT 學習單</p>	<p>講解 提問法 問題討論 分組教學</p>	<p>志工團體</p>	<p>實作評量 學習單 小組發表</p>

二、課程流程摘要與配套

第 17-26 節	主題／單元名稱：藝術與文創產業的距離			
教學活動	教材內容	教學策略	教學資源	學習評量
1、 導入活動 1、藝術界入生活，能做哪些事？ 2、提問與小組討論 2、 開展活動 1、藝術家講座 2、文創產業-插畫工作室創辦人講座 3、 綜合活動	網路影片 PPT 學習單	講解 提問法 問題討論	藝術家講座	實作評量 學習單 小組發表

三、教學回饋與省思摘要

教師教學省思與建議	在課堂中看見同學們自動自發的開起小組討論的合作模式，面對教師給出來的問題，透過小組合作，不斷的進行討論、合作，即便在一直碰壁的狀態下，能保有持續調整、修正解決方法，最終獲得解決問題的能力，讓老師們甚感欣慰。
學生 / 家長意見與回饋	同學1：紙膠帶創作是一個新奇的創作媒材，在學姊的介紹之下，讓我們對紙膠帶的創作更進一步的認識；古花窗的造型主題讓我覺得耳目一新，在學姊介紹的眾多作品之中，「時間之窗」這個作品讓我印象深刻，紙膠帶貼在透光的窗戶上，在夕陽餘暉的照耀之下，同時也將絢麗的顏色投影在了全白的牆上，我覺得十分的美麗，而且記憶深刻，謝謝學姊今天花了兩節課的時間帶我們進入另一段藝術的世界 同學2：從昨天的演講讓我了解到創作不只是只有寫實風格，透過更加多重的媒材可以締造出不一樣的趣味性，希望下一次可以了解到更多的創作模式 同學3：就算現在學習的一切感到迷茫，對未來可能都沒幫助，但轉念一想，多多少少在各個方面都會運用上，基礎的理論知識，現在使用的媒材較固定，但以後就算是建築、美工、美勞，基礎的理論知識還是差不多。

三、教學活動記錄與摘要

圖片來源：鍾政岳拍攝

邀請文史工作者
講解海洋廢棄物
與永續海洋的觀念

圖片來源：鍾政岳拍攝

透過彩繪與作品創作，
讓海洋廢棄物以美術素材
和作品的方式重生

圖片來源：鍾政岳拍攝

透過彩繪與作品創作，
讓海洋廢棄物以美術素材
和作品的方式重生

四、美術班教學與跨領域美感計畫的整合

從記憶中的紙膠帶談花窗創作，藝術家吳芊頤的花窗世界。

藝術家吳芊頤擅長複合媒材與裝置創作，關注日常性的社會現象與文化，思考符號本身與其介面的關係，對應當代加工材料，加以編碼組構，形成具獨特語彙的圖像，並使其觀念運作於日常生活中。

實際走訪台灣巷弄，蒐集分類各鄰里的特色窗花圖像，將鐵窗風景截取一塊可見的範圍，呈現不同視角下的窗景符號，再使用色塊拼貼與平面繪畫的方式組構成有機的窗景介面，創作拼貼時，直覺的調配空間比例，使透明介面的光與影營造出獨特的空間感，堆疊情感的厚度與層次，透過此藝術語彙，與時代做連結，並以此觀看上的趣味，喚起屬於常民的台式鄉愁。

透過邀請藝術家到校參與展出與暢談創作理念的方式，以藝術家實際的個人歷程，讓美術班學生直觀的理解藝術創作背後的多元係與跨領域基礎概念，對於多元訊息與相關人文脈絡的掌握，往往能成為藝術創作源源不絕的靈感來源。

圖片來源：鍾政岳拍攝

〈窗景的空間詩〉系列作品，將窗視為一個（房）中內部與外部區隔和對應的獨特區塊，利用空間與色光，形塑整體氛圍，將台灣復古鐵窗花的意象簡化為最單純的形式語言再造呈現。

圖片來源：鍾政岳拍攝

透過講座與線場直接互動，藝術家的將多元跨域的觀察和經歷，從美術與視覺專業的角度整合出發，成為創作脈絡的主軸。

圖片來源：鍾政岳拍攝

藝術家於校內的藝術中心參與聯展，將原作帶到現場進行呈現，並透過到校擔任講座的機會，現場實際講解作品，與師生互動。

美術班的專長領域相關教學，透過各類美感教育計畫進行資源擴充，不僅能將活動與教學加深加廣，也能掌握當代藝術教育脈動，提供教學現場更為精進優質的專業美術教育。

活動藝廊·舞動玩美

總綱「藝術涵養與美感素養」是指：「具備藝術感知、創作與鑑賞能力，體會藝術文化之美，透過生活美學的省思，豐富美感體驗，培養對美善的人事物，進行賞析、建構與分享的態度與能力。」(教育部，2014，頁5)。實境學、動手做，運用肢體探索「美」的體驗，用心感受美感，以「美」實踐舞動與感動的藝術，讓孩子體會生活中處處有「美」。舞蹈美感課程，即是給予孩子們有機會去發現人、事、物的特點，去想像連結舊有的經驗與知識，進一步探索、思辨、詮釋與判斷，進而採取適切的表現作為。

莫內·克勞德(Monet Claude,1840-1926)為法國畫家，同時也是印象派的創立者之一。他喜歡沐浴在大自然光線之下的事物。繪畫重心以自然風景為主，著重主題式的視覺經驗感知，堅持印象主義對自然觀點的印象派畫家，後人尊稱為「印象主義之父」。

睡蓮

白楊樹

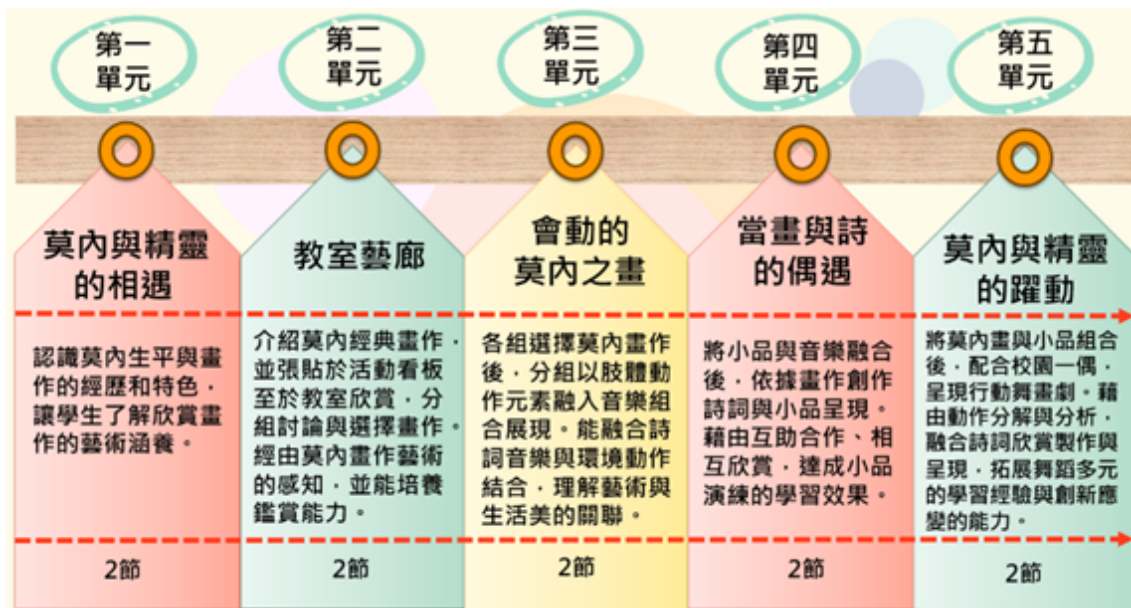
荷塘

夏末甘草堆

圖一莫內作品

圖片來源：https://fine-art-print.tw/Claude-Monet_paintings-list.html

「活動藝廊·舞動玩美」課程，即是透過欣賞莫內的畫作，察覺畫作中色彩線條與主體空間的分布，藉由欣賞後的感受，以肢體動作的元素表現出來。在課程過程中，學生能透過表現、鑑賞與實現，達成創作與表現的情感思維，培養審美的理解力與主動參與的合作精神，在快樂的學習課程中，充實藝術涵養與美感素養。而另一學習重點是打破傳統教學情境，走出教室，以校園一隅為藝廊，處處均可作畫，處處都是藝術精華，處處都有驚豔，呈現有趣的學習課程。

圖二活動藝廊·舞動玩美課程架構

課程內容以《莫內與精靈的相遇》展開序幕，藉由認識莫內生平與畫作的經歷和特色，透過意象分辨，了解欣賞畫作的藝術涵養。走入《教室藝廊》欣賞教室內活動看板的莫內經典畫作，如「麥草堆」、「白楊樹」、「睡蓮」、「大岩門」.....等作品。感受光與色彩的華麗，想像人、影交錯的察覺，經由分組討論後，選擇執行創作的畫作。以莫內的畫作為媒介，運用舞蹈元素融合肢體動作變化產生不同的造型，探索空間與實境的光影，選擇與畫作契合之音樂，在小組互動之間，呈現《會動的莫內之畫》。《當畫與詩的偶遇》是一段意想不到的插曲，融合孩子們在國語課的新詩創作，觀察畫作的意境、色調、線條、形狀與質地等，藉由動作分解、分析與組合呈現小品。生活處處都是美，美感態度的養成是學習的基礎，校園環境更是人與人之間美好的開始，《莫內與精靈的躍動》即是尋找校園一隅，開放空間為學習課程的教室，孩子是莫內，將整幅畫舞動在好大的畫框裡，孩子也是畫，讓肢體與動作創作於莫內的畫裡。

以不同教學場域和課程領域融入在舞蹈課程中，呈現多元學習的能力，強調情境認知、統整、探究與實作，提升孩子的學習興趣。此次課程從發想到實踐，從選擇畫家到呈現小品，從新詩創作到音樂選粹，均是與孩子們共同完成。而教師扮演的不再是知識的灌輸者，而是知識泉源的提供者。愛爾蘭詩人葉慈曾說：「教育不是注滿一桶水，而是點燃一把火。」身為為孩子點燃那把學習之火的老師，提高更寬廣的學習空間，以學生為自發主動的學習者。

圖三學生依據莫內的畫創作新詩與製作海報
 圖片來源：崇文國小提供

實施課程中曾經有2組學生因合作創作時無法表達畫作的內容而放棄原來選擇的畫作，並從自責與懊惱延伸為同儕相互指責，此時老師及時點燃引導之火，重新分析畫作，藉由五感體驗感受與想像中，運用身體與音樂的律動，單一的動作延伸至組合動作，個人的動作展現擴大至小組合作的表現，孩子們在過程中學習包容與關懷，並拓展舞蹈多元的學習經驗與創新應變的能力。

九年一貫的精神著重於「給魚吃還不如教導如何釣魚」，十二年課綱的精髓在於「讓孩子體驗釣魚的樂趣並提升其興趣」，藝術與美感的教育，讓我們學習以美感的態度去專注所學習釣魚的美，有趣的課程能將孩子的學習拉得更長，美的學習更能將孩子的人生變得多彩與美好。

圖四教師引導用身體與節奏完成暖身活動並依據莫內畫作與空間結合展現新詩內容
 圖片來源：崇文國小提供

圖五善用空間與肢體的創意展現莫內畫作的精髓
 圖片來源：崇文國小提供

動態資訊

2022藝術才能專長領域輔導群年度研討會 ~圓滿成功~

圖一：本研討會實體群體大合照。

圖二：本研討會線上共160位教師同時在線，共襄盛舉。

2022藝術才能專長領域輔導群年度研討會感謝各位師長的鼎力支持，讓我們再次透過影片，藝起回顧今年的研討會精華。~敬請點擊欣賞~

2022年藝術才能專長領域輔導群年度研討會

藝·群·人

精華影片分享

教育部109-110學年度藝術才能專長領域輔導群

藝術才能專長領域輔導群110教學示例 ~正式出版~

藝術才能專長領域 110教學示例 輔導群

音樂史論與素養①
手指來跳舞：
巴赫初步鋼琴曲集與舞曲
翁宗裕編著

音樂史論與素養②
巴洛克時期
藝術風格與音樂大師
柯逸凡編著

音樂史論與素養③
巴赫創意曲
創作手法及作品賞析
高瑀婕編著

音樂史論與素養④
音樂BUFFET-巴赫
英法組曲作品賞析
桑慧芬編著

音樂史論與素養⑤
巴赫十二平均律
林怡君編著

「彩繪表現與應用」教材與教學①
FUN·色~有藝思
陳怡蓓編著

「彩繪表現與應用」教材與教學②
城市記「藝」
鐘兆慧編著

「彩繪表現與應用」教材與教學③
少即是多的用色練習
莊浩志編著

「彩繪表現與應用」教材與教學④
彩繪藝術狗學習歷程
簡俊成編著

「彩繪表現與應用」教材與教學⑤
閱讀色彩 探索表現
鍾政岳編著

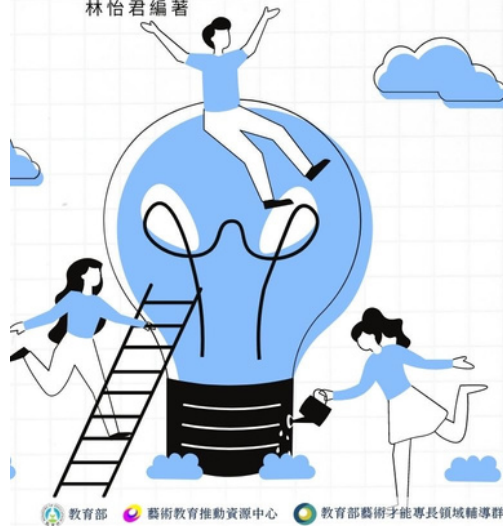
來去之間 IN-BETWEEN①
「藝」窺究竟
陳秋莉編著

來去之間 IN-BETWEEN②
游於藝
楊芬林、何維貞編著

來去之間 IN-BETWEEN③
藝起遊現代舞
葉宛凡、謝宛霖編著

來去之間 IN-BETWEEN④
藝象
徐子晴、蕭家盈編著

來去之間 IN-BETWEEN⑤
WITH SPACE
尤曉晴編著

教育部 藝術教育推動資源中心 教育部藝術才能專長領域輔導群 詳細資訊請見「藝術教育推動資源中心」網站

110學年度教學示例正式出版，共有15本，依類別進行編撰：

音樂-音樂史論與素養

美術-彩繪表現與應用；

舞蹈-來去之間 IN-BETWEEN，歡迎點擊圖片連結，即可閱讀。

活動預告

藝術才能專長領域輔導群111學年度增能研習

The poster features a light blue background with abstract orange and yellow shapes. On the right, a vertical blue banner contains the text '藝才' in large orange characters, with '議藝意' in smaller white characters below it. A circular logo with a yellow and blue design is in the top left. The main title is in bold black text. Three star icons mark the event segments. The bottom right corner contains the date and participation mode.

藝術才能專長領域輔導群
111學年度增能研習

★ **第一場專題演講：藝才教育趨勢**
14:00-15:00
講者：吳舜文副教授

★ **第二場分組專題演講：藝才教師職能**
15:00-16:00
分組講者：
音樂－梁譯云教師
美術－簡俊成教師
舞蹈－董述帆教師

★ **第三場專題演講：藝才教育課題**
16:00-17:00
主講－吳舜文副教授
協同講師－楊芬林教師
協同講師－林怡君教師
協同講師－鍾政岳教師

時間：9月5日14:00-17:00
參與方式：線上參與

- 報名已滿額，如有參加意願請於活動前兩日洽輔導群申請
- 連絡電話02-77493276

教育部藝術才能專長領域輔導群

教育部師資培育及藝術教育司

※歡迎賜稿

2022年8月
第七期

教育部藝術才能
專長領域輔導群

