

壹、方案名稱：Move to The Future~

大忠未來派音樂劇計畫

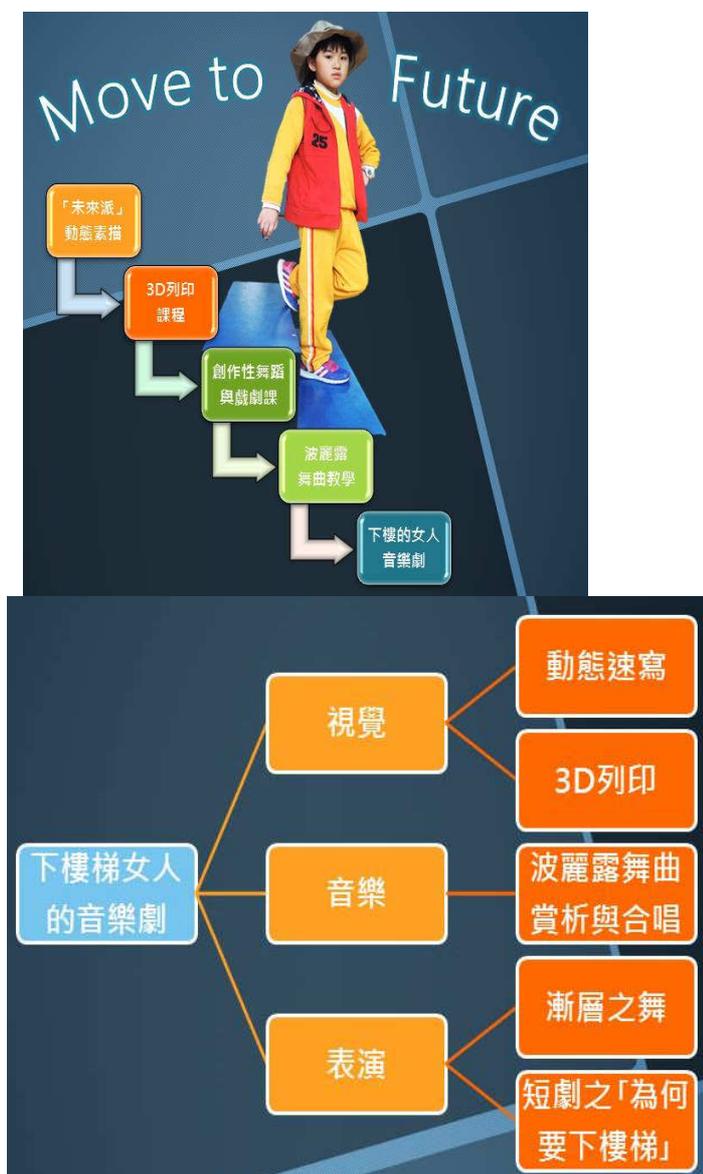
一、創新教學背景

去年大忠國小為了配合國家美感教育之政策，研發了「美感律動，舞力全開」的教案。經過了這次成功的經驗，我們希望能針對單一美感形式做出深入的課程。故此我們選擇「漸層」的美感形式做為主軸，用漸層的概念結合二十世紀初的視覺藝術中「未來主義」與其後的「波麗露舞曲」，最後以表演藝術統合，成為一齣載歌載舞又兼具創意的簡短音樂劇。杜象的〈下樓梯的女人〉是整個教學的核心，學生將由這幅畫的認識，開始一系列的創作。為了呼應「未來主義」的精神，本次計畫更加入了3D列印課程，期待讓學生所學的課程更有「未來性」。

杜象〈下樓梯的女人〉

二、教學目的及能力指標：美的十大原則之「漸層」

- 1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，瞭解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。
- 1-2-2 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。
- 1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性及心中的感受。
- 1-2-4 運用視覺、聽覺、動覺的創作要素，從事展演活動，呈現個人感受與想法。
- 1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作，從事藝術創作活動。
- 2-2-6 欣賞並分辨自然物、人造物的特質與藝術品之美。
- 2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。
- 3-2-13 觀賞藝術展演活動時，能表現應有的禮貌與態度，並透過欣賞轉化個人情感。

三、創新教學之理念與作法

(一) 創新策略與實施方式

(二) 實施方式

四、創新教學成效評估

創意類型	執行活動	成效與成果	成效評估
大膽重疊 動態速寫	1.名畫賞析:未來派-杜象 〈下樓梯的女人〉。 2.動態速寫創作:(1)三年級-新式 健康操的連續動作速寫。(2) 四年級-人形實體連續動作 描繪。		一、增進知識運用能力，如記憶、理解、活用、辨證知識的能力。 二、培養欣賞、表現、審美及創作能力，且創作新穎細緻，技能正確熟練。
想像成真 3D 列印	1.視覺藝術-立體(明暗)著色訓練。 2.3D 世界創作初體驗，立體幾何漸變構成創作。 3.3D 列印成品創作與發想延伸。		三、培養表達、溝通和分享的知能。
搖擺肢體 戲劇舞蹈	1.探索空間-高中低水平位置遊戲。 2.連續動作的分解與呈現。 3.小組創作漸層的舞蹈隊形。		四、能夠接受他人意見及發表自己意見，增進團隊合作能力。

重複漸層 波麗露 舞曲	1.波麗露舞曲賞析。 2.樂曲教學-頑固伴奏與力度漸層(以音磚、口風琴合奏)。 3.創意填詞-歌曲吟唱。		五、培養獨立思考與創造性思考的能力，結合邏輯分析與聯想性思維。
下樓梯的 女人 音樂劇	1.視覺:(1)三年級-四格漫畫-女人為何要下樓梯?(2)四年級-人形動態速寫布景。 2.表演藝術:創造性漸層舞蹈。 3.音樂-波麗露舞曲合唱、合奏。 4.展現:音樂劇。		六、培養解決問題的能力，能夠發現問題、找出關鍵、建立假設、評估與驗證。

關鍵詞：未來主義、下樓梯的女人、創造性舞蹈、波麗露舞曲音樂劇、3D 列印。

貳、課程設計

一、序幕

學習群	人數	先備基礎
三年級小孩	30	1.能以色筆進行作品的臨摹。 2.能視譜並演唱 C 大調-Do 至高音 Re。 3.能以肢體感受空間的高中低變化。
四年級小孩	29	1.能以蠟筆、水彩技法，進行小組共同創作。 2.能視譜並演唱 C 大調-Do 至高音 Re。 3.能以肢體探索空間，展現身體律動之美。

二、目標

教育部自 103 年起推動「美感教育」，期待成就「美感內涵的公民」，以打造「美善共享的社會」的願景。「美感」是需要透過美感經驗來感知與獲得的，本方案即希望透過名畫賞析的引導，結合視覺、音樂、表演的創造性課性，讓孩子認識漸層美感，探索藝術與科技，並激發合作與創意，進而學習美感認知、發揮美感創意、獲得美感經驗，落實美感教育。

三、相關連結

- (一) **自然與生活科技**:透過電腦資訊軟體的學習與實作，來擴大孩子們創造和想像的空間。
- (二) **藝術與人文**:運用視覺、聽覺、動覺的藝術創作形式，透過創作作品及活動從事展演活動、美化學習環境。
- (三) **綜合領域**:在課程中，運用學習共同體概念，引導學生合作學習。
- (四) **社會領域**:欣賞人類社會中的各種藝術形式，並能進行美感的欣賞、溝通與表達。

參、創意教學創新策略實施

一、課程架構

二、教學活動設計

大膽重疊動態速寫	
教學時間	4 節課，共 160 分鐘
教學目標	1. 能認識並欣賞名畫-杜象〈下樓梯的女人〉 2. 能實際創作動態速寫作品
活動對應 能力指標	<p>藝術與人文 1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，瞭解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。 1-2-2 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。 1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作，從事藝術創作活動。</p> <p>綜合 1-2-2 參與各式各類的活動，探索自己的興趣與專長。</p> <p>社會 4-2-1 說出自己的意見與其他個體、群體或媒體意見的異同。</p>
活動流程及內容設計	教學照片
<p>【序起】名畫賞析</p> <p> 杜象〈下樓梯的女人〉</p> <p>這幅作品裡，描寫時間的行進，下樓梯的女人其形體向外做連續性的伸展，把時間與空間的動態感，都表現在一張畫面上，是「未來派」的重要代表作品。教學時教師引導學生突破以往美的感覺，欣賞藝術的多元化。</p> <p>【拓展】動態速寫創作</p> <p> 三年級-新式健康操的連續動作速寫</p> <p>1. 以三年級孩子熟悉的新式健康操動作來描繪。</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p style="text-align: center;">運用色筆大膽重疊 感受色彩漸層變化</p>

2. 簡單描繪人物造形, 重點為肢體的連續動作。
3. 畫面以重覆性, 呈現出富於節奏性與運動感之美。
4. 教導色彩的漸層變化, 引導孩子感受色彩漸層所呈現動態的美感。

✍️ 四年級-人形實體連續動作描繪

1. 將全班分成五組, 各組討論一連續動作的分解, 設計四個靜止的連續動作圖像, 並實際以由一人擔任人形模特兒, 將靜止動作呈現。
2. 各組進行人形實體連續動作描繪時, 人形模特兒連續呈現出四個靜止動作, 組員協助以蠟筆進行人形輪廓描繪。
3. 以粉蠟筆就人形描繪圖中, 做部份區塊著色, 進行創作。
4. 請小朋友分別以畫筆揮灑不同的壓克力顏料在人形描繪圖上, 合作參與創作出能表現力量與速度的抽象畫。

【呈現】動態速寫作品

✍️ 動態速寫創作的作品, 為音樂劇中的舞台佈景。

音樂劇中的舞台佈景

作品呈現時間、空間、色彩的動態

人形連續動作速寫-輪廓描繪

人形連續動作速寫-區塊著色

揮灑顏料-表現力量與速度

評量方式	實作作品、學習單
評量規準	1. 是否能辯析畫作中所表現出漸層及速度的美感元素? 2. 能否完成動態速寫創作?

想像成真 3D 列印

教學時間	4 節課, 共 160 分鐘
教學目標	1. 能操作 3D 列印資訊軟體進行創作 2. 成功列印出自己的立體作品

活動對應 能力指標	自然與生活科技 5-2-1-2 能由探討活動獲得發現和新的認知，培養出信心及樂趣。
	藝術與人文 1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，瞭解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。 2-2-6 欣賞並分辨自然物、人造物的特質與藝術品之美。
	綜合 1-2-2 參與各式各類的活動，探索自己的興趣與專長。

活動流程及內容設計

教學照片

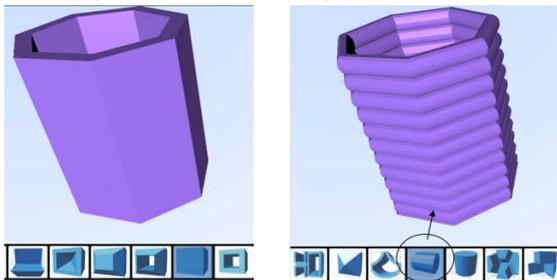
【序起】立體(明暗)著色訓練-色彩漸層

「漸層」是指將構成元素的形狀或色彩做次第改變的層層變化。在這些漸增或漸減的層次變化中，即能具現出漸層的美感。教師引導孩子們運用漸層色彩及明暗的概念，畫出立體圖形。

【拓展】3D 世界創作初體驗

立體幾何漸變構成創作

1. 考慮中年級的立體與透視能力，將課程活動透過軟體服務簡化，簡化為選擇需要重複的基本造型，與各種調整造型的設定參數，不同的造型選擇與設定值會構成不同的結果呈現於畫面上。
2. 選擇不同造型可形成重複的立體造型

(下方為選擇造型，上為呈現造型)

3. 透過不同的參數設定(用較為直覺地拉桿式而非數值)，如扭轉、變形、放大、縮小等，讓學生實驗不同組合所產生的結果，並追求不同組合中所產生的造型之感受是否符合美感。

3D 列印立體成像

3D 列印創作作品

3D 列印成品創作與發想延伸

1. 輸出學生作品並讓學生觀察 3D 列印機的工作情形。
2. 目前普及且平價的機器為 FDM(熔融沉積成型)，

運用明暗技巧，訓練立體概念

立體(明暗)著色作品

資訊軟體 3D 成像教學

特性就是透過 G-CODE 控制電腦移動成型噴頭，列印出一層一層的平面，每一層高度約 0.1~0.2mm，透過每一層緩慢的漸變、堆疊出作品，彷彿魔法般的列印出學生們的作品。

【呈現】3D 列印創作作品

✎ 3D 列印創作的作品，為為音樂劇中戲劇演出的道具。

孩子們與 3D 列印作品開心合影

3D 列印創作作品為戲劇演出的道具

評量方式	實際操作、學習單
評量規準	1. 能否做出可列印出的立體物件？ 2. 創作出的立體作品是否有重複以外的漸層美感？

搖擺肢體戲劇舞蹈

活動時間	4 節課，共 160 分鐘
教學目標	1. 能以身體姿態加上空間位置變化呈現漸層動作 2. 能與同學合作創作漸層舞蹈
活動對應能力指標	<p>藝術與人文 1-2-2 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。</p> <p>1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性及心中的感受。</p> <p>綜合 3-2-2 參加團體活動，了解自己所屬團體的特色，並能表達自我以及與人溝通。</p> <p>社會 4-2-1 說出自己的意見與其他個體、群體或媒體意見的異同。</p>

活動流程及內容設計

教學照片

【序起】創造性舞蹈教學

✍ 在創造性舞蹈教學中，創意、技術、審美三者環環相扣。老師巧妙的運用各種律動遊戲，並在同一時間兼顧知識傳遞、技巧磨練、團體合作與想像力的激發。學童在玩遊戲時可以自然而然得學會關於現代舞的概念，而最後他們會發現它們所有玩的遊戲，甚至包含暖身都可以精鍊組合成一支舞。

【拓展】創作漸層舞蹈

✍ 探索空間-高中低水平位置遊戲

請孩子們依老師的鈴鼓節奏聲自在的探索空間。鼓聲快則動作快，鼓聲慢則動作慢。在鼓聲停時則動作皆停。但須觀察其他學員的動作，進而擺出不同的高中低水平的位置。

✍ 小組創作漸層的舞蹈隊形

1. 單一動作的漸層表現

讓孩子們排成一橫排，由老師指示第一個動作的大小與高低位置(例如:舉手)，請孩子們依序把動作接續增強、改變高度、加上不同的動作。

2. 動作的分解與呈現

將孩子們以 5~6 人進行分組，請各組孩子們討論一個主題動作，例如:喝水、穿鞋子，並將此動作分解成 5~6 個步驟，由小組成員接續表現出此動作的分解靜止畫面。

3. 小組創作漸層舞蹈隊型。

【呈現】戲劇漸層舞蹈

✍ 在音樂劇中，展現漸層創作舞蹈。

以肢體感受空間高中低變化

動作的分解與呈現

小組創作漸層

戲劇漸層舞蹈

評量方式

舞蹈表演、學習單

評量規準

1. 能否以身體姿態呈現動作的分解與漸層? 2. 小組是否能夠合作展現漸層創作舞蹈?

重複漸層波麗露舞曲

教學時間

4 節課，共 160 分鐘

教學目標	1. 認識波麗露舞曲 2. 能表現頑固伴奏與力度漸層 3. 能吟唱、合奏創作曲
活動對應能力指標	藝術與人文 1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作，從事藝術創作活動。 2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。 綜合 1-2-2 參與各式各類的活動，探索自己的興趣與專長。
活動流程及內容設計	
教學照片	

【序起】波麗露舞曲賞析

✎ 《波麗露》(Boléro) 是法國作曲家莫里斯·拉威爾最後的一部舞曲作品，創作於1928年。節奏自始至終完全相同，節拍速度不變，主題及答句同樣地反復九次，既不展開也不變奏，全曲始終在C大調上，只是最後的兩小節才轉E大調，舞曲前半部分配有和聲，除了獨奏就是齊奏，後半部分附有淡淡的和絃，舞曲自始至終只有漸強的變化。

【拓展】樂曲教學

✎ 頑固伴奏

1. 不同節奏練習

Ex. 2a

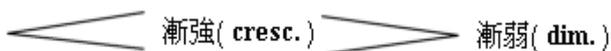
2. 認識頑固伴奏：是指一個旋律或節奏從頭到尾一直不變的跟著伴奏，像個老頑固似的，它是一種最簡易的伴奏，可以讓一首曲子變得更豐富、更有趣。

3. 請孩子們以拍手、直笛、音磚表現出波麗露舞曲中的頑固伴奏。

✎ 力度漸層

1. 音樂的漸層：在音樂中，漸層原理最常見於力度的逐漸強或減弱，用以逐次累積或漸次沉澱的意義上。
2. 嘗試以樂器表現出不同的力度。

✎ 創意填詞-歌曲吟唱

1. 以波麗露舞曲第一段的弦律為曲，以杜象〈下樓梯的女人〉為主題做創意填詞，請孩子們吟唱。
2. 創意歌詞內容

波麗露舞曲賞析

口風琴合奏

音磚合奏

頑固伴奏練習-音符的認識

下樓的女人真美麗、真美麗，像那風中的光影，
 炫麗耀眼又撲朔迷離，有著什麼祕密。
 下樓的女人真美麗，看她的腳步輕盈、舞姿曼妙、
 動作輕巧、左顧右盼，笑容很神祕、很神祕。
 沒有人能猜透她的心思，沒有人能猜透她的心思。

【呈現】 樂曲吟唱及合奏

✍ 在音樂劇中，吟唱〈下樓梯的女人〉創作曲，並以
 音磚、口風琴合奏。

波麗露創意歌曲合唱

音樂劇中樂曲吟唱及合奏

評量方式	歌曲合唱、學習單	
評量規準	1. 是否能夠表現出頑固伴奏與力度漸層?	2. 樂曲吟唱及合奏的展現。

下樓梯的女人音樂劇

教學時間	4 節課，共 160 分鐘	
教學目標	1. 能以漫畫構思女人下樓梯後的故事延續 2. 能配合情境，自信的表現角色，並與夥伴合作展演活動	
活動對應能力指標	<p>藝術與人文 1-2-4 運用視覺、聽覺、動覺的創作要素，從事展演活動，呈現個人感受與想法。</p> <p>1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作，從事藝術創作活動。</p> <p>3-2-13 觀賞藝術展演活動時，能表現應有的禮貌與態度，並透過欣賞轉化個人情感。</p> <p>綜合 3-2-2 參加團體活動，了解自己所屬團體的特色，並能表達自我以及與人溝通。</p>	
	活動流程及內容設計	教學照片

【序起】 認識音樂劇

✍ 音樂劇早期譯稱為歌舞劇，是音樂、歌曲、舞蹈、戲劇、雜耍、特技和綜藝結合的一種表演。它以幽默、諷刺、感傷、愛情、憤怒等情感引發劇情，再通過演員的語言、音樂、動作等傳達給觀眾。

【拓展】 音樂劇的創作

✍ 創意劇本-四格漫畫

1. 教導孩子以四格的「連環圖」來呈現故事創作的起、承、轉、合。
2. 以鉛筆簡單構圖後，與同學分享創作的故事。
3. 票選最有趣的四格漫畫，成為劇本雛形。

✍ 角色選派與演練

1. 指導學生揣摩角色，演出角色的肢體及神態。
2. 以小組分工合作的型態，為角色設計服裝及對戲，讓每一位孩子都能參與演出活動。

【呈現】 Move to The Future~大忠未來派音樂劇

以漫畫述說故事，激發同儕的想像力

角色神情揣摩

角色造型的討論

🔪 劇情摘要:因展演的時間適逢母親節,因此以班上票選最有趣的四格漫畫,成為劇本雛形,描述每個媽媽都像下樓梯的女人一樣神秘、高貴,不管到幾歲都有一顆愛美的心,但遇到孩子可以化為廚師、管家、護士……全世界最漂亮的女人就是媽媽呵!

載歌載舞的音樂劇演出

音樂劇中漸層舞蹈

音樂劇中創造性舞蹈

音樂劇中戲劇演出

結合視覺、音樂、表演的音樂劇

展演結束後,家長、老師與孩子們在作品前開心合影

後記:音樂劇後,六年級小朋友以同樣歌曲表演現代舞

評量方式

合作學習、學習單

評量規準

1. 能否以漫畫敘述女人下樓梯後的故事?

2. 能否與夥伴合作展演活動?

肆、學生課後學習單量化統計圖

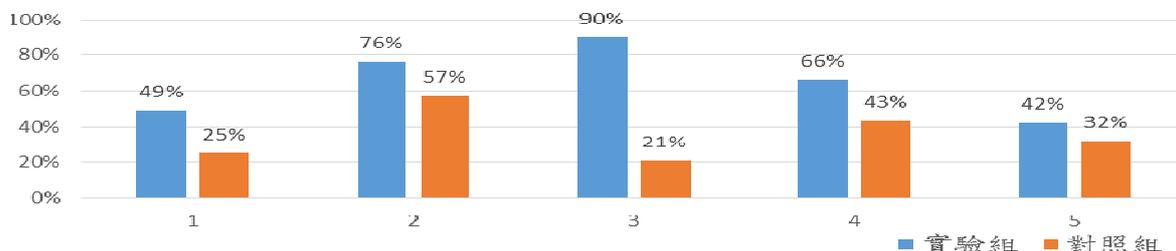
一、獲得滿分比例(實驗組與對照組比較)

(一)統計圖表內容說明:

1. 以參與創新教學課程的學生(三、四年級),共 59 人,為實驗組;未參與創新教學課程的四年級學生 28 人為對照組。
2. 學習單分為五個大題,以各大題獲滿分人數佔總人數的百分比率,做為比較。
 - (1)動態速寫:請孩子辨識杜象的〈下樓梯的女人〉所呈現的美感。

- (2)3D 列印:尋找出立體圖形，並著上顏色。
- (3)戲劇舞蹈:與小組夥伴討論，設計出喝水的連續動作的分解與呈現。
- (4)波麗露舞曲:聽出音樂力度漸層與樂器表現。
- (5)下樓梯的女人音樂劇: 音樂劇的組成要素與觀賞禮儀。

Move to The Furture學習單成果對照圖

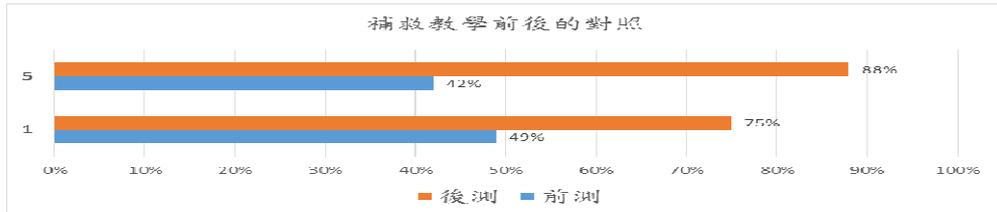
(二)結果與發現

1. 實驗組評量結果以第一大題和第五大題，獲得滿分的人數較少，可看出學生對速度感轉化視覺作品的認知較薄弱，以及對音樂劇較為陌生。
2. 實驗組與對照組評量結果以第三大題差距最大，推論一般課程中戲劇舞蹈的教學較為不足。

二、補救教學成果

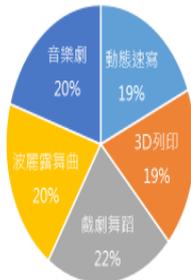
說明:1. 教師對於實驗組學生有關速度感認知及音樂劇部份，進行補救教學。
2. 教學後，學生能展現漸層及具速度感舞蹈動作，並在前、後測中顯現差異。

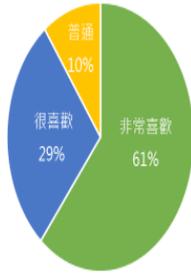
伍、學生課後問卷調查

1. 你覺得最有趣的是哪部份呢?

2. 你覺得最大的收穫是什麼呢?

3. 你喜歡這種主題式的課程嗎?

陸、學生表現與回饋

一、特殊學生表現

宥*同學因先天的缺陷，所以不良於行，時常會跌倒的她，總是被大家保護著，因此她時常成為班級運動項目的客人。天性樂觀的她，總是笑著面對所有的挫折，這次我們邀請她參與所有的課程，包含表演，快樂的宥榛雖然無法順利地蹲下，仍然自告奮勇地擔任第二低水平的表演著；在戲劇表演，她也自願加入道具組，快樂的試裝，這個方案中，她是一份子，不再是一位安靜的客人了！

二、學生感想與回饋

1. 絃*同學:學習到許多除了課本以外的東西，是一次豐富的學習之旅，我很喜歡 Move to The Future ~大忠未來派音樂劇的課程，有很多體驗活動，很特別也很有趣!
2. 昱*同學:在這個課程中，我們不但認識了不同的美感形式，也學習到 3D 列印、肢體舞蹈、吟唱歌曲，讓我們玩得很開心!
3. 聖*同學:與同學一起做活動，全班一起分工合作完成音樂劇的演出，讓我們知道分工合作、團結力量大的重要性。

柒、家長回饋

1. 逸*媽媽:感謝老師們用心研發此創新課程，好有趣又創新的「漸層」美感藝術課程，讓參與課程的小朋友們透過玩藝術來學習藝術，有不同於課堂知識的新收穫，更學習從欣賞生活中的美開始，藝術生活化，生活藝術化，個個都能成為小小藝術家!
2. 文*爸爸:真的太棒的一群小朋友，從表演中學習團體中需相互合作，才能完成及表現出最好的一幕，未來社會中能有一群互相合作、互相關懷的主人翁加入，社會會更祥和美好!
3. 芷*媽媽: Move to The Future 課程內容創新、多元、豐富，孩子能從不同方式中探索學習，有助於能力的培養與提昇，這是一個很特別的學習經驗，謝謝老師們用心的安排對學習活動內容，讓孩子在老師的引導下學習，更進步、更成長，獲益良多。

捌、教學省思

1. 鈺鈞老師: 進行創新教學是很辛苦的，但是在辛苦中也有一份期待，希望自己設計的理想課程真的能被實現的機會，好在目前有這群夥伴的支持讓我們創新的路途能持續走下去。夥伴!感謝你們!雖然工作辛苦，但我相信這一切都是值得的，教育是我們的志業，創新中我們必然會學習，必定會有增長!!
2. 安茹老師: 這次帶領著孩子們一同探索與創作大忠未來派音樂劇，領悟漸層之美，在一系列的課程中，一次又一次的創作與練習，不只富涵知識性，更多了趣味性與挑戰性，潛移默化的美感認知、美感創意與美感經驗，都是最寶貴的收穫。
3. 佳慧老師: 這個方案我與孩子享受了不一樣的美感，我與他們打破以往對美的認知，用更開拓的視野來欣賞不同風格的創作，我們都學到萬物皆是美，只要有一雙懂得欣賞美眼睛，因此我們可以大膽的畫、盡情的舞、快樂的唱，我們都是美的創作者。