

臺北市北投區義方國民小學 109 學年度主題課程學習計畫

【藝術探索】主題課程

壹、課程名稱：「藝術探索」主題課程。

貳、課程理念：

一、藝術源於生活，應用於生活，是人類文化的累積，更是陶育美感素養及實施全人教育的主要途徑。人們藉由藝術類型的符號與多元表徵的行事進行溝通與分享、傳達無以言喻的情感與觀點。基於此，「讓孩子在美的情境中探索知識，激發內在的情意與感動，理解不同文化與觀點，進而能相互尊重與包容，營造快樂幸福的生活，創建美善的社會」是義方國小開展此課程最深的期待。

二、義方從「音樂故事」、「創意偶戲DIY」、「向大師致敬」、「錄像創作」四個分項課程分進合擊，期待透過翻轉教學模式，激發孩子學習熱情，建構孩子藝術創作、欣賞與探索的基礎知識，提供孩子多元的藝術情境與媒材，培養孩子感知覺察、審美思考與實踐能力，累積孩子的美感經驗，在生活中感受快樂與幸福。

參、核心素養：

一、總綱—核心素養

(一)自主行動

■A1 身心素質與自我精進 ■A2 系統思考與問題解決

■A3 規劃執行與創新應變

(二)溝通互動

■B1 符號運用與溝通表達 ■B2 科技資訊與媒體素養

■B3 藝術涵養與美感素養

(三)社會參與

□C1 道德實踐與公民意識 ■C2 人際關係與團隊合作

■C3 多元文化與國際理解

二、領綱—領域核心素養

藝術領域

藝-E-A1 參與藝術活動，探索生活美感。

藝-E-A2 認識設計思考，理解藝術實踐的意義。

藝-E-A3 學習規劃藝術活動，豐富生活經驗。

藝-E-B1 理解藝術符號，以表達情意觀點。

藝-E-B2 識讀科技資訊與媒體的特質及其與藝術的關係。

藝-E-B3 善用多元感官，察覺感知藝術與生活的關聯，以豐富美感經驗。

藝-E-C1 識別藝術活動中的社會議題。

藝-E-C2 透過藝術實踐，學習理解他人感受與團隊合作的能力。

藝-E-C3 體驗在地及全球藝術與文化的多元性。

三、教學重點

以探索、體驗、創作為核心，延伸賞析由教師布置多元的藝術作品，引領學生欣賞、感知、探索、創作，累積學生的美感經驗、提升感知覺察的能力，感受生活的幸福。

- (一)建立學習情境：讓學生在適合該學習階段的藝術情境中，運用案例、角色扮演、意象引導與軟硬體設備，鼓勵學生主動學習，引導察覺、感知、嘗試、探索、實作、思考價值態度，並負起學習責任。
- (二)發展基礎技能：教師提供良好示範，提示重要技能，依據教材性質斟酌採用講解、示範、問答、發表、討論、遊戲、實作、展演、合作學習等教學方法，發展學生的基礎技能。
- (三)培養美感態度：教學時著重啟發學生多元感官體驗與學習，引導表現、鑑賞與實踐的能力，養成對美的感受與知覺，並能表現於各種空間與場域。
- (四)促進師生互動：教師能以積極、開放、熱忱的態度引導學生自主學習、溝通互動與社會參與；尊重學生的詮釋、原則、獨特表現或絕決問題的方式，並能正向回饋學生合宜表現。
- (五)落實實踐行動：教師帶領學生審視生活環境，試作生活美學提案，建構體現生活美學。

肆、學習重點：

一、學習表現

藝術領域

- 1-II-1 能透過聽唱、聽奏及讀譜，建立與展現歌唱及演奏的基本技巧。
- 1-II-2 能探索視覺元素，並表達自我感受與想像。
- 1-II-3 能試探媒材特性與技法，進行創作。
- 1-II-4 能感知、探索與表現表演藝術的元素和形式。
- 1-II-5 能依據引導，感知與探索音樂元素，嘗試簡易的即興，展現對創作的興趣。
- 1-II-6 能使用視覺元素與想像力，豐富創作主題。
- 1-II-7 能創作簡短的表演。
- 1-II-8 能結合不同的媒材，以表演的形式表達想法。
- 2-II-1 能使用音樂語彙、肢體等多元方式，回應聆聽的感受。
- 2-II-2 能發現生活中的視覺元素，並表達自己的情感。
- 2-II-3 能表達參與表演藝術活動的感知，以表達情感。1-III-6 能學習設計思考，進行創意發想和實作。
- 2-II-4 能認識與描述樂曲創作背景，體會音樂與生活的關聯。

- 2-II-5 能觀察生活物件與藝術作品，並珍視自己與他人的創作。
- 2-II-6 能認識國內不同型態的表演藝術。
- 2-II-7 能描述自己和他人作品的特徵。
- 3-II-1 能樂於參與各類藝術活動，探索自己的藝術興趣與能力，並展現欣賞禮儀。
- 3-II-2 能觀察並體會藝術與生活的關係。
- 3-II-3 能為不同對象、空間或情境，選擇音樂、色彩、布置、場景等，以豐富美感經驗。
- 3-II-4 能透過物件蒐集或藝術創作，美化生活環境。
- 3-II-5 能透過藝術表現形式，認識與探索群己關係及互動。
- 1-III-1 能透過聽唱、聽奏及讀譜，進行歌唱及演奏，以表達情感。
- 1-III-2 能使用視覺元素和構成要素，探索創作歷程。
- 1-III-3 能學習多元媒材與技法，表現創作主題。
- 1-III-4 能感知、探索與表現表演藝術的元素、技巧。
- 1-III-5 能探索並使用音樂元素，進行簡易創作，表達自我的思想與情感。
- 1-III-6 能學習設計思考，進行創意發想和實作。
- 1-III-7 能構思表演的創作主題與內容。
- 1-III-8 能嘗試不同創作形式，從事展演活動。
- 2-II-2 能發現生活中的視覺元素，並表達自己的情感。
- 2-II-3 能表達參與表演藝術活動的感知，以表達情感。
- 2-II-5 能觀察生活物件與藝術作品，並珍視自己與他人的創作。
- 2-II-7 能描述自己和他人作品的特徵。
- 2-III-1 能使用適當的音樂語彙，描述各類音樂作品及唱奏表現，以分享美感經驗。
- 2-III-2 能發現藝術作品中的構成要素與形式原理，並表達自己的想法。
- 2-III-3 能反思與回應表演和生活的關係。
- 2-III-4 能探索樂曲創作背景與生活的關聯，並表達自我觀點，以體認音樂的藝術價值。
- 2-III-5 能表達對生活物件及藝術作品的看法，並欣賞不同的藝術與文化。
- 2-III-6 能區分表演藝術類型與特色。
- 2-III-7 能理解與詮釋表演藝術的構成要素，並表達意見。
- 3-II-1 能樂於參與各類藝術活動，探索自己的藝術興趣與能力，並展現欣賞禮儀。
- 3-II-2 能觀察並體會藝術與生活的關係。
- 3-II-3 能為不同對象、空間或情境，選擇音樂、色彩、布置、場景等

以豐富美感經驗。

- 3-II-4 能透過物件蒐集或藝術創作，美化生活環境。
- 3-II-5 能透過藝術表現形式，認識與探索群己關係及互動。
- 3-III-2 能了解藝術展演流程，並表現尊重、協調、溝通等能力。
- 3-III-4 能與他人合作規劃藝術創作或展演，並扼要說明其中的美感。
- 3-III-5 能透過藝術創作或展演覺察議題，表現人文關懷。

二、學習內容

藝術領域—音樂

- 音 E-II-1 多元形式歌曲，如：獨唱、齊唱等。基礎歌唱技巧，如：聲音探索、姿勢等。
- 音 E-II-2 簡易節奏樂器、曲調樂器的基礎演奏技巧。
- 音 E-II-3 讀譜方式，如：五線譜、唱名法、拍號等。
- 音 E-II-4 音樂元素，如：節奏、力度、速度等。
- 音 E-II-5 簡易即興，如：肢體即興、節奏即興、曲調即興等。
- 音 A-II-1 器樂曲與聲樂曲，如：獨奏曲、臺灣歌謠、藝術歌曲，以及樂曲之創作背景或歌詞內涵。
- 音 A-II-2 相關音樂語彙，如節奏、力度、速度等描述音樂元素之音樂術語，或相關之一般性用語。
- 音 A-II-3 肢體動作、語文表述、繪畫、表演等回應方式。
- 音 P-III-1 音樂相關藝文活動。
- 音 P-III-2 音樂與群體活動。

(三) 藝術領域—視覺藝術

- 視 E-II-1 色彩感知、造形與空間的探索。
- 視 E-II-2 媒材、技法及工具知能。
- 視 E-II-3 點線面創作體驗、平面與立體創作、聯想創作。
- 視 E-III-1 視覺元素、色彩與構成要素的辨識與溝通。
- 視 E-III-2 多元的媒材技法與創作表現類型。
- 視 E-III-3 設計思考與實作。
- 視 A-II-1 視覺元素、生活之美、視覺聯想。
- 視 A-II-2 自然物與人造物、藝術作品與藝術家。
- 視 A-II-3 民俗活動。
- 視 A-III-1 藝術語彙、形式原理與視覺美感。
- 視 A-III-2 生活物品、藝術作品與流行文化的特質。
- 視 A-III-3 民俗藝術。
- 視 P-III-1 在地及全球藝文展演、藝術檔案。
- 視 P-III-2 生活設計、公共藝術、環境藝術。

(四) 藝文領域—表演藝術

- 表 A-II-3 生活事件與動作歷程。
- 表 A-III-1 家庭與社區的文化背景和歷史故事。
- 表 A-III-2 國內外表演藝術團體與代表人物。
- 表 A-III-3 創作類別、形式、內容、技巧和元素的組合。
- 表 E-III-1 聲音與肢體表達、戲劇元素(主旨、情節、對話、人物、音韻、景觀)與動作元素(身體部位、動作/舞步、空間、動力/

時間與關係)之運用。

表 E-III-2 主題動作編創、故事表演。

表 E-III-3 動作素材、視覺圖像和聲音效果等整合呈現。

表 P-III-1 各類形式的表演藝術活動。

表 P-III-2 表演團隊職掌、表演內容、時程與空間規劃。

表 P-III-3 展演訊息、評論、影音資料。

表 P-III-4 議題融入表演、故事劇場、舞蹈劇場、社區劇場、兒童劇場。

三、學習目標：

- (一)透過課程主題設計，培養孩子藝術學習模組，建構孩子藝術探究能力。
- (二)透過體驗賞析歷程，開展孩子審美視野胸襟，涵養孩子藝術鑑賞能力。
- (三)透過課堂參與互動，培養孩子團隊互助合作，提升協調溝通討論能力。
- (四)透過設計展演歷程，提供孩子表演創作舞台，激勵孩子展現自我勇氣。
- (五)透過課程實施執行，積累孩子美感學習經驗，領受幸福感覺，實現真善美的生活。

四、議題融入：

(一)性別平等教育

性 E3 覺察性別角色的刻板印象，了解家庭、學校與職業的分工，不應受性別的限制。

(二)人權教育

人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。

(三)品德教育

品 E3 溝通合作與和諧人際關係。

(四)科技教育

科 E4 體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度。

科 E7 依據設計構想以規劃物品的製作步驟。

科 E8 利用創意思考的技巧。

科 E9 具備與他人團隊合作的能力。

(五)資訊教育

資 E5 使用資訊科技與他人合作產出想法與作品。

資 E13 具備學習資訊科技的興趣。

(六)生涯規劃教育

涯 E4 認識自己的特質與興趣。

涯 E5 探索自己的價值觀。

涯 E6 覺察個人的優勢能力。

涯 E7 培養良好的人際互動能力。

涯 E11 培養規劃與運用時間的能力。

涯 E12 學習解決問題與做決定的能力。

伍、學習教材：

「藝術體驗探索主題課程」包含四個分項課程：音樂故事、創意偶戲 DIY、

向大師致敬、錄像創作，課程皆採自編教材形式辦理。透過學校長期課程發展及實施經驗，制定縱向系統課程銜接脈絡，再搭配教師專長及學生屬性，建構多元主題體驗課程。

陸、教學實施：

一、實施年級：

- (一)音樂故事：五年級。
- (二)創意偶戲DIY：五年級。
- (三)向大師致敬：五年級。
- (四)錄像創作：五年級。

二、教學時間：

- (一)音樂主題教學：每一學習單元 6-10 節課。
- (二)創意偶戲DIY：每一學習單元 6~12 節課。
- (三)向大師致敬：每一學習單元 6~12 節課。
- (四)錄像創作：每一學習單元 6~12 節課。

三、教學領域：藝術領域、彈性學習課程。

四、教學流程：

- (一)閱讀賞析與探究：誘發學習動機，建構主題概略認知。
- (二)發表心得與：分享閱讀賞析發現，理解不同藝術流派特色與觀點。
- (三)角色扮演與仿作：扮演主題人物，仿作主題藝術作品，親近主題作品。
- (四)主題創作與展演：創作主題發表與演出，體驗舞台經驗。
- (五)省思修正與展望：發表展演歷程的感動與發現，提出落實生活美學計畫。

五、教學師資：

- (一)音樂故事：低年級生活課程教師，音樂科任教師。
- (二)創意偶戲DIY：低年級生活課程教師，視覺藝術科任教師。
- (三)向大師致敬：視覺藝術科任教師。
- (四)錄像創作：視覺藝術科任教師。

柒、課程內容：

一、音樂故事

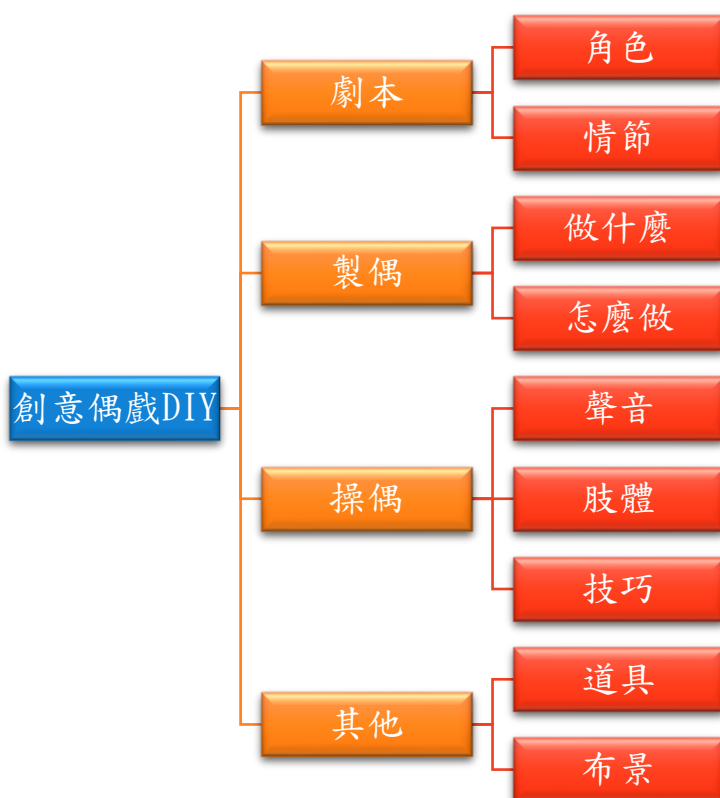
學習年級	主題課程名稱	子課程	教學活動內容及實施方式	評量方式
五年級	搖曳生姿的音樂故事 4 節	尼才悌歌劇「拉美默的露琪亞」的音樂故事	1. 賞析董尼才悌歌劇「拉美默的露琪亞」的故事—「溫柔的細語」。 2. 瞭解對於女高音音域挑戰極限。	藝術認知 觀察紀錄
		浦契尼	1. 賞析義大利音樂家浦契尼歌劇「杜蘭朵公主」以	

學習年級	主題課程名稱	子課程	教學活動內容及實施方式	評量方式
		「杜蘭朵」的音樂故事	<p>中國作為故事背景的故事，並能欣賞劇中男高音「公主徹夜未眠」一曲，如何挑戰聲樂家的極限。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 浦契尼的「杜蘭朵公主」歌劇中，中國童謠「茉莉花」音樂的片段，並詢問同學在哪裡聽過或者唱過，藉以導入今天的主題與引起學生學習動機。 3. 瞭解浦契尼的「杜蘭朵公主」的故事，並注意「公主徹夜未眠」一曲對於男高音音域挑戰極限之所在。 4. 掌握發聲練習之訣竅，以及如何做好喉嚨聲帶之保健。 5. 浦契尼會在樂譜的某些段落註明「加強」、「超強」或「漸慢」等等，特別在乎演唱者情緒的營造，因此，他的歌劇向來有「眼淚擠壓機」的外號。 	藝術生活規劃 賞析問答
		好聲音的秘密—美好「人聲」	<ol style="list-style-type: none"> 1. 體驗如何挑戰人聲音域的最高音與最低音的極限。 2. 美聲時期：18~19世紀的歐洲，當時義大利的歌劇，是非常注重唯美浪漫。比較在意歌手唱得炫不炫，和歌曲好不好，音樂劇情就比較沒那麼重要了！所以當時的音樂家，就會把重點放在如何讓歌手發揮所長，唱出美妙令人讚嘆的歌曲。 3. 羅西尼、董尼才悌、貝利尼為義大利歌劇美聲時期的三位大師。 4. 練習聲樂不但可以增強肺活量，讓歌聲變好聽，還可以用正確的發聲方式，來保護我的喉嚨。 5. 聲樂練習必須掌握訣竅，採用嬰兒的什麼呼吸方式丹田吐納呼吸方式。用肚子的力量發出最大的聲音，然後慢慢弱下來，再利用喘息的片刻吸飽了氣，發出第二波的聲音 6. 人聲男低音在歌劇中通常扮演神聖莊嚴的氣氛或聰明狡猾的角色的氣氛或角色。 7. 播放歌劇魔笛「夜之后」女高音詠嘆調全曲以及「在這神聖的殿堂」男低音詠嘆調全曲，請同學發表聽後挑戰極限的感想。 8. 利用週休二日和家人一起聆聽欣賞浦契尼的歌劇「杜蘭朵公主」完整版。 	
	音樂「敲	韋柏「邀	1. 賞析韋柏的一生遭受到的挫折與打擊。	

學習年級	主題課程名稱	子課程	教學活動內容及實施方式	評量方式
	敲」話 4 節	舞」的音樂故事	2. 面對這樣的處境，韋柏的心境如何調適，如何面對。	
		艾爾加「愛的禮讚」的音樂故事	1. 賞析艾爾加「愛的禮讚」的音樂故事並了解艾爾加為何創作「愛的禮讚」如何堅持著他對音樂的熱愛。 2. 艾爾加與愛人艾莉絲終成眷屬。請學生簡述艾爾加與艾莉絲的愛情之路。 3. 音樂與生活經驗的連結。	
		好聲音的秘密—音樂「敲敲」話	1. 浪漫音樂的三大元素(旋律、節奏、音色)。 2. 打擊樂器介紹。 3. 熱門求婚曲。 4. 播放數首歌劇或音樂劇中描述愛情的歌曲，請學生揣摩演唱者要表達的心境與心情，並且進行共同探討，然後老師敘述歌劇的劇情內容，並加以解釋說明。 5. 曲目： (1)「魔笛」中的「這是多麼美麗動人的畫像」、「愛的歡樂像朝露般消失」。 (2)「杜蘭朵公主」中的「是秘密的愛情」。 (3)「波西米亞人」中的「你那冰冷的小手」。 (4)「歌劇魅影」中的「我對你的唯一要求」。 6. 學生訪問自己的親朋好友，請他們談談在其人生中，最有意義的幾首歌曲，說明其原因，並且演唱歌曲的片段(採訪過程可使用紀錄單記錄，或是採用錄音、錄影的方式)。之後在課堂中與同學分享採訪的過程與結果。 7. 分組搜尋適當的曲子，在課堂中說明這首曲子的特色，再由全班共同討論哪首曲子最能代表本班精神，票選出本班的班歌；全班熟唱班歌，未來在適當的時機或需要的時候(例如跑大隊接力時、出遊時等等)大家再一起唱班歌，凝聚班級力量，創造出本班的共同經驗。	

二、創意偶戲 DIY

(一)課程單元架構圖：

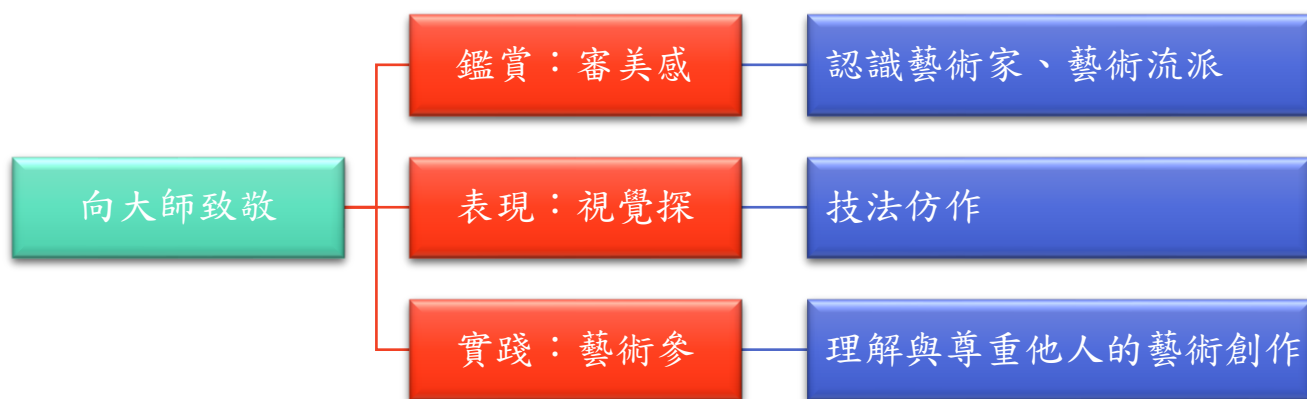

(二)課程內容：

學習年級	子課程	教學單元	教學活動內容及實施方式	教學領域暨實施時間	評量方式
五	進階偶戲—筷子偶戲	1. 皮影戲大解密 2. 製作筷子偶。 3. 戲偶動一動 4. 偶來秀一下	1. 介紹皮影戲的由來。 2. 製作筷子紙偶（皮影偶的簡易版）。 3. 戲偶動一動：學習操控筷子偶。 4. 偶來秀一下：分組創作劇本，操作筷子偶合作演一齣戲。	視覺藝術 8 節	觀察 實作 表演 評量指標 1. 能否與他人合作 2. 能否發揮創意製作指定偶。 3. 能否在劇中稱職演出角色。

三、向大師致敬

(一)課程單元架構圖：

(二)課程內容：

教學年級	主題課程	教學單元	教學活動內容及實施方式	教學領域暨實施時間	評量方式
五年級	野獸派與馬諦斯	1. 認識馬諦斯 2. 認識野獸派 3. 認識空間設計及回教紋飾 4. 實作	1. 介紹馬諦斯的生平與作品。 2. 介紹野獸的歷史背景、創作理念與技法。 3. 仿作： (1)馬諦斯拼貼作品，思考色彩與造型的並置關係創作抽象繪畫。 (2)馬諦斯室內畫作品，運用平面、簡化、開窗、紋飾，創作自己房間一景。	視覺藝術 12 節	1. 上課聆聽與發表 2. 聽課筆記 3. 實作作品
	超現實主義與達利	1. 認識達利 2. 認識超現實主義的風格 3. 實作	1. 介紹達利的生平與作品。 2. 介紹超現實主義的藝術風格、創作理念與技法。 3. 仿作：運用超現實主義的表現方式，描繪現實與幻想交織的夢境。	視覺藝術 8 節	
	黃土水	1. 認識黃土水的生平與雕塑作品特色 2. 實作	1. 介紹黃土水的生平及雕塑作品特色。 2. 仿作：仿黃土水「水牛群像」，以紙黏土及金色噴漆仿淺浮雕	視覺藝術 8 節	

教學年級	主題課程	教學單元	教學活動內容及實施方式	教學領域暨實施時間	評量方式
			的形式表現。		

四、錄像創作

(一)課程單元架構圖：

(二)教學內容

教學年級	主題課程	教學單元	教學活動內容與實施方式	教學領域暨實施時間	評量方式
五年級	攝影初體驗	1. 攝影入門 2. 化身卡通人物—幽浮照	1. 攝影基本技巧介紹。 (1)介紹相機的功能。 (2)介紹拍攝角度及構圖—遠中近特俯平仰。 2. 實作： (1)臉部大特寫：分組互拍，拍攝時，需掌握特寫近拍和不同的角度拍攝技巧。 (2)瞬間跳拍： * 魔女琪琪騎掃把。 * 多多龍飛乘芋葉。	視覺藝術 8 節	實作評量
	用照片	1. 照片大串聯 2. 從 ppt 到	1. 小組討論編故事。 2. 補拍—擴充照片。 3. 運用簡報軟體(powerpoint)編輯照片，	視覺藝術 8 節	實作評

教學年級	主題課程	教學單元	教學活動內容與實施方式	教學領域暨實施時間	評量方式
	說故事	video	加上特效及配音製作成一段故事。 4. 作品賞評：欣賞每一組的作品並給予鼓勵與建議。		量