

藝術領域教學實例分享~美女與野獸

教學設計理念說明

音樂劇（英語：Musical theater，簡稱Musicals），是一種結合音樂、舞蹈、戲劇、雜耍、特技等等的綜合性表演藝術。其獨特之處在於：它對歌曲、對白、肢體動作、表演等等因素給予同樣的重視。音樂劇的出現為現代表演藝術開創出新的一頁，成為二十世紀以來頗受歡迎的一種表演形式。

迪士尼也搭上了這股音樂劇的風潮，在 1994 年推出第一部音樂劇~〈美女與野獸〉，這是改編自迪士尼非常受歡迎的同名動畫電影。為了讓孩子感受音樂劇的魅力，也為了向 2017 年上映的真人版電影〈美女與野獸〉致敬，特別選這部貼近孩子的作品作為孩子體驗音樂劇的橋樑。

在課程開始之前，老師們共同討論課程、設計教案，希望能用適當的方法引導學生，讓每個孩子都能在活動中去了解自己的優點，最後可以選擇適合自己的角色登台展演，實際地感受音樂劇的魅力。在課程實施的過程中，我們透過美女與野獸文本的理解與朗讀、主題曲的唱奏、道具製作、舞蹈動作設計，以及公開的展演活動。不僅讓學生將所學的唱奏技巧呈現在表演中，也讓學生們彼此合作進行創作，並將創作成果運用在表演之中。在展演活動過後，我們讓學生欣賞自己演出時的實況錄影，讓孩子們去描述、分享自己在學習過程中的點點滴滴，經過同儕之間的對話去加強對音樂劇的印象。

整個學習活動在不同領域老師的帶領下，啟發學生以多元的觀點去理解、欣賞，並學習包容個別差異，並且期盼孩子能積極的表達出人文關懷。更最重要的是，學生在課程中自然而然的去接觸、體驗二十世紀以來備受歡迎的綜合性表演藝術~音樂劇。

美女與野獸

閱譜樂譜

- 一、透過電影配樂進行律動，連結音樂劇的舊經驗，進行樂曲哼唱。
- 二、閱讀曲譜進行分析樂曲，運用不同方式熟悉曲譜，正確唱出好的聲音。

笛聲悠揚

- 一、熟練C大調直笛指法並以此為基礎演奏樂曲。
- 二、專心欣賞他人演唱(奏)，運用相關音樂語彙或一般用語說出感想。

巧手夢工廠

- 一、利用投影片引導學生分析角色特性及故事情節，繪製草圖。
- 二、分組討論互助合作，進行道具創作。

與我共舞

- 一、與同學合作設計兩個八拍的雙人舞步。
- 二、配合音樂將自己創作的舞蹈呈現給同學欣賞，並說出他組的優點。

隨我閱讀樂

- 一、運用字母拼讀規則讀出英文字詞。
- 二、流暢閱讀 "Beauty and the Beast"，理解繪本故事內容。

好戲登場

- 一、專心進行分組練習，認真地參與彩排與展演活動。
- 二、展演活動過後能運用相關的音樂語彙或一般性用語描述、分享參與音樂劇的美感經驗。

二、教學單元案例

領域/科目	藝術與人文		設計者	王貴琪、高鈺閔、鄭碧觀		
實施年級	六年級		總節數	共__16__節，__640__分鐘		
單元名稱	美女與野獸					
設計依據						
學習重點	學習表現	<p>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。</p> <p>1-III-3 能學習多元媒材與技法，表現創作主題。</p> <p>1-III-8 能嘗試不同創作形式，從事展演活動。</p> <p>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，以及分享美感經驗。</p> <p>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。</p> <p>3-III-5 能透過藝術創作或展演覺察議題，表現人文關懷。</p>			核心素養	<p>藝-E-A1 參與藝術活動，探索生活美感。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
	學習內容	<p>音 E-III-1 多元形式歌曲，如：輪唱、合唱等。基礎歌唱技巧，如：呼吸、共鳴等。</p> <p>音 E-III-2 樂器的分類、基礎演奏技巧，以及獨奏、齊奏與合奏等演奏形式。</p> <p>音 E-III-4 音樂符號與讀譜方式，如：音樂術語唱名法等。計譜法，如：圖形譜、簡譜、五線譜等。</p> <p>音 A-III-2 相關音樂語彙，如曲調、調式等描述音樂元素之音樂術語，或相關之一般性用語。</p> <p>音 P-III-1 音樂相關藝文活動。</p> <p>視 E-III-2 多元媒材技法與創作表現類型。</p> <p>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。</p> <p>表 P-III-1 各類形式的表演藝術活動。</p>				
議題融入	實質內涵	<p>人權教育。</p> <p>人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。</p>				
	所融入之學習重點	<p>3-III-5 能透過藝術創作或展演覺察議題，表現人文關懷。</p>				
與其他領域/科目的連結		語文領域(英文)				
教材內容		繪本、曲譜、康軒版藝術與人文六上課本				
教學設備/資源		電腦、鋼琴、直笛、CD、投影機、聲音輸出設備、教學影片、學習單				
學習目標						
<ol style="list-style-type: none"> 將基礎的唱奏技巧呈現在展演活動中，並誠摯地表達情感。 能運用相關音樂語彙或一般性用語，描述及分享與他人合作音樂劇演出的美感經驗。 在音樂劇的展演過程中覺察劇情內容，欣賞、包容個別差異並表達人文關懷。 						

教學活動設計		
教學活動內容及實施方式	時間	備註/學習評量重點
活動一 閱譜樂譜		
第一節		教師課堂觀察紀錄
一、播放美女與野獸電影配樂~歌曲【Be Our Guest】。 請學生跟著音樂進行律動並在律動後說出歌曲的感覺。	8	學生課堂參與
二、播放美女與野獸電影預告片~貝兒片段。 提問學生美女與野獸是否符合音樂劇的形式？ 提示學生台灣音樂劇四月望雨，引導學生說出音樂劇的要素。	10	
三、欣賞電影主題曲原聲帶 感受樂曲意境，發表聆賞的感受，並引導學生說出其表現形式為男女對唱。	8	
四、隨琴聽唱 運用不同母音來習唱樂曲旋律，提醒學童注意共鳴位置。 運用齊唱、輪唱、分部唱及個別演唱等方式熟悉曲調，演唱時注意演唱時氣息的運用與支撐。	14	
第二節		
一、運用主題曲曲調進行發聲練習，發聲時注意呼吸的調節、氣息的支撐以及良好的共鳴位置，並提醒學生注意聆聽以複習樂曲。	5	
二、閱譜 VS 樂譜(閱讀 Beauty and The Beast 主題曲樂譜) 請學生進行樂句分析，並注意樂譜上顯示的音樂符號與術語。 請學生進行樂譜視唱。 請學生說出閱譜後的樂譜內容，不足之處由教師進行說明。讓學生嘗試說出 A、B 樂段的差異處。	15	
三、運用唱名隨琴由慢而快進行曲譜的視唱。利用齊唱、師生輪唱、分部唱、單獨演唱使學生熟習曲譜，演唱時注意節奏與音準，提醒學生依照樂譜上的表情記號所示來呈現歌曲。	6	
四、念誦英文歌詞，教師講解歌詞的意思。 跟隨老師覆誦歌詞，運用簡易節奏型 ♪♪♪♪協助學生朗誦歌詞。	10	
五、將英文歌詞帶入曲調中輕聲演唱。	4	
活動二 隨我閱讀樂		
第一節		
一、播放 Beauty and the Beast 的繪本故事 問學生有聽到那些字詞並請學生說出，並將字詞寫在黑版上。	5	口說實測
二、請學生回想以前所學的長、短母音的字母拼讀規則	15	學習單
1. 將學生分組並請學生上臺寫出長、短母音的字母拼讀規則，例如:a_e, ay, ai, ou, ow...		教師平時觀察

2. 請學生將 a_e, ay, ai, ou, ow...填入學習單的表格內。		
三、並發給學生本故事的腳本請學生閱讀並請學生找出符合長、短母音的字母拼讀規則的單字填入學習單中。	13	
四、請學生把符合長、短母音的字母拼讀規則的字寫在黑板上, 大家一起檢視並大聲念出。	7	
第二節		
一、帶學生讀將上次學生討論的符合長、短母音的字母拼讀規則的單字。	5	
二、Read aloud: 請學生大聲朗讀故事, 並把不會唸的字圈出來, 老師把不會唸的字再唸一次, 然後帶學生進行分工朗讀、分組朗讀或獨立朗讀練習。	15	
三、老師分組並請學生討論該組所分配段落的中文大意並發表, 老師同時澄清說明。	10	
四、同學分組朗讀練習並上台朗讀。	10	
活動三 笛聲悠揚		
第一節		
一、播放美女與野獸主題曲的器樂演奏版本讓學生聆賞。	5	
請學生猜猜看是由何種樂器演奏?	5	教師平時觀察
二、隨著鋼琴視唱曲譜, 複習 A 段曲譜。	5	學生課堂參與
三、直笛習奏	18	
複習 F 大調音階, 提示 b Si 指法與高音 Fa、高音 Sol 指法。		
請學生找出樂句中的基本節奏型。		
吹奏 A 段曲譜, 運用齊奏、輪奏及個別演奏等方式協助學生熟悉 A 段曲調, 提醒學生注意氣息運用。	12	
四、上臺演奏		
請學生自行挑選一個樂句上台吹奏。		
第二節		
一、複習 F 大調音階及 A 樂段曲調。	5	
二、隨著鋼琴視唱曲譜, 齊唱 B 段曲譜。	5	
三、直笛習奏	12	
介紹 D 大調音階, 複習 #Fa 指法。		
指導高音 #Do、高音 #Fa、高音 La 指法。		
運用齊奏、輪奏及個別演奏等方式協助學生熟悉 B 段曲調。		
四、分組演練	10	
分組練習, 請學生一起練習並相互聆聽。		
五、分組上臺演奏。	8	
第三節		

<p>一、複習直笛 F 大調與 D 大調指法，注意運舌、運氣，進行 F、D 大調音階、琶音練習。</p>	5	
<p>二、引導學生練習吹奏 A、B 兩樂段曲調。</p>	5	
<p>三、以中板的速度搭配英文歌詞習唱全曲。將全班分成兩組互相伴奏、伴唱。</p>	10	
<p>四、自由分成數組(人數不拘)，可選擇演唱或演奏歌曲，並進行分組練習，熟練後輪流上台表演。</p>	10	
<p>五、學生互評、教師評量。</p>	10	
<p>活動四巧手夢工廠</p>		
<p>第一節</p>		
<p>一、播放投影片。</p>	5	實作
<p>利用多媒體播放投影片，介紹劇中出現之相關角色人物。</p>		
<p>二、討論影片劇情。</p>	10	
<p>請學生討論在片段中，看到什麼橋段特別令人印象深刻？</p>		
<p>三、擬定想要創作之主要角色人物。</p>	10	
<p>以小組為單位，各組分配想要創作之角色，並討論應使用哪種媒材進行創作。</p>	10	
<p>四、草稿設計與規劃。</p>	15	
<p>依據影片內容，以小組為單位，在圖畫紙上進行角色圖像草稿之描繪。</p>		
<p>第二節</p>		
<p>一、正式描繪角色輪廓於紙板上。</p>	40	
<p>請學生蒐集大型紙箱，帶來學校並將紙箱以刀片裁切成紙板，並將圖像草稿放大描繪於紙板上。</p>		
<p>二、依據紙板模型裁剪圖畫紙並黏覆於紙板上。</p>		
<p>裁減後的紙板模型，因無法以蠟筆或彩色筆直接塗繪（直接塗繪的效果不好、顏色無法達到飽和且成本較高），所以先將模型紙板圖形四周輪廓以雙面膠黏附，再覆上白色圖畫紙，並將多餘之紙張裁切，確立圖畫紙之圖像與紙板輪廓一致。</p>		
<p>第三節</p>		
<p>一、正式彩繪角色圖像於紙張上。</p>	40	
<p>請學生以蠟筆正式彩繪圖像於紙張上，因蠟筆較容易掉屑，所以記得提醒學生應注意畫面整潔，避免破壞其他顏色區塊。</p>		
<p>二、以膠帶護貝延長作品壽命。</p>		
<p>因為此次彩繪工具為蠟筆，為了避免展演時，學生手持紙板時過度沾黏，造成顏色區塊掉色，且為了可以在展演後，做適當的布置並保留作品的壽命，選擇以寬版膠帶，以橫幅的方式，逐一覆蓋紙板，達到簡易護貝的效果。</p>		

活動五與我共舞 第一節 一、播放美女與野獸英文版主題曲原聲帶 請學生輕聲隨原聲帶哼唱 A、B 兩樂段。 二、請學生放鬆身體，跟隨 C、D 樂段輕輕搖擺，感受曲調脈動。 三、請學生兩兩一組，相互設計兩組舞蹈動作，每一組動作以八拍為單位，且以呈現美女、野獸之間互動的感覺為主要設計方向。 四、老師用鈴鼓拍出兩個八拍，讓學生習慣隨著拍子創作動作。 第二節 一、請學生練習自己創作的舞蹈動作，配合音樂將動作熟練。 二、請學生將其創作的舞蹈動作表演給其他同學欣賞，並在表演之後簡單說明一下自己設計的舞蹈動作。 三、請其他同學在欣賞表演之後，說出的優點給予鼓勵。 四、老師與同學一起將全班設計出來的舞蹈動作進行編排，並配合 C、D 樂段進行表演。		5 5 20 10 10 20 10	分組創作 學生互評		
活動六好戲登場 第一~三節 一、以台灣音樂劇隔壁親家演出片段為例，引導學生說出音樂劇基本元素。 二、與學生共同討論分組事宜，請學生根據自己的專長進行分組。 三、由老師擔任導演一職，協助學生進行展演工作的彩排。 四、到適當的表演場地進行展演，並將過程錄影。 第四節 一、將展演的錄影實況播放給學生欣賞。 二、引導學生運用相關的音樂語彙或一般性用語，描述及分享與他人合作音樂劇演出的美感經驗。 三、習寫學習單。		10 10 50 10 10 15 15	展演 學習單		
評量工具： 單元學習單、分組創作、展演、實作評量、學生互評					
評量規準					
	A	B	C	D	E
將基礎的唱奏技巧呈現在展演活動中，並誠摯地表達情感。	能完整流暢地演唱、演奏全曲，並能真摯地詮釋樂曲情感。	能流暢地演唱、演奏全曲，並能真摯地詮釋樂曲情感。	能演唱、演奏全曲，並能嘗試去詮釋樂曲情感。	能演唱、演奏部分樂段。	未能演唱、演奏部分樂段。

能運用相關音樂語彙或一般性用語，描述及分享與他人合作音樂劇演出的美感經驗。	能運用相關音樂語彙或一般性用語，描述及分享與他人合作音樂劇演出的美感經驗。	能運用部份音樂語彙或一般性用語，描述及分享與他人合作音樂劇演出的美感經驗。	能運用一般性用語，描述及分享與他人合作音樂劇演出的美感經驗。	能運用一般性用語，描述音樂劇演出的美感經驗。	未能運用一般性用語，描述音樂劇演出的美感經驗。
能與同學共同創作兩組兩個八拍的舞蹈動作	全程參與討論，且能仔細聆聽同學的想法，認真地創作兩組舞蹈動作。	全程參與討論，且能仔細聆聽同學的想法，認真地創作一組舞蹈動作。	全程參與討論，認真地創作一組舞蹈動作。	全程參與討論，創作一組舞蹈動作。	未能創作舞蹈動作。
在音樂劇的展演過程中覺察劇情內容，欣賞、包容個別差異並表達人文關懷。	能認真地全程參與音樂劇的展演，了解劇情並能欣賞個別差異、表達人文關懷。	能認真地參與音樂劇的展演，了解劇情並能欣賞個別差異、表達人文關懷。	能參與音樂劇的展演，了解劇情並能欣賞個別差異、表達人文關懷。	能參與音樂劇的展演，了解劇情。	未能參與音樂劇的展演，了解劇情。

教學成果：

1. 教師教學心得：

王師：從課程的發想之初，老師們之間不斷地溝通、討論，激盪出很多的火花，在討論教案時真的有三個臭皮匠勝過一個諸葛亮的感覺。實施課程之時，我們很驚訝地發現孩子們對於美女、野獸、茶杯、衣櫥等等角色，在進行創意發想、共同創作時，他們心中各有自己的圖像，透過和同學的討論，學生能更自在地將心中的想法呈現出來，在創作時也能將人物的特色展露無疑。最後在進行展演時，老師心中的感動真的是無法言喻的。跨領域的合作，不但讓我們的課程更加完整豐富，也讓孩子得到來自不同領域老師對相同主題的詮釋。老師不需要單打獨鬥，彼此相幫相襯。對於音樂劇孩子得到更多更完整的概念，真的是很棒的一件事。

個人感到有點可惜的事情是，最終展演時為了配合學校成果發表會，沒有更多的時間讓不同的孩子去嘗試不同角色的演出。

高師：學生透過各領域老師的引導，學生理解美女與野獸角色的樣貌，協助學生討論如何分配工作及製作相關的道具，從選角到製作，都由學生自己主導，老師只是站在輔助的位置！在製作的過程中，孩子會發現問題，也試著學習去解決問題。教學中老師要試著相信孩子，放手讓孩子去做，孩子會做得更好。透過道具製作激發孩子對展演的熱情，也幫助孩子在展演時，能依據各個角色的特性，展現舞台魅力，更能闡述角色的特性與性格。

2. 學習單

Beauty and the Beast
六年二班 13 號 姓名: 俞思維

貴班老師覺得你: 很棒 不錯 還可以更好

音樂劇是一種多元的表演藝術, 在欣賞過老師介紹的音樂劇之後, 你認為一齣音樂劇應該具備哪些重要的元素? (至少寫出三項)
A: 唱歌 舞蹈 音樂 戲劇

欣賞過電影「美女與野獸」之後, 你最喜歡哪個角色? 為什麼?
A: 艾麗兒, 因為他了解重要的事, 讓美女和野獸重新在一起

這一次在音樂劇「美女與野獸」中, 你負責什麼樣的工作(簡單寫出工作內容)?
A: 做道具 吹笛 唱歌

如果將來有機會參與其他的表演活動, 你最想擔任什麼工作?
A: 我想當編劇

Beauty and the Beast
六年二班 25 號 姓名: 吳佳豪

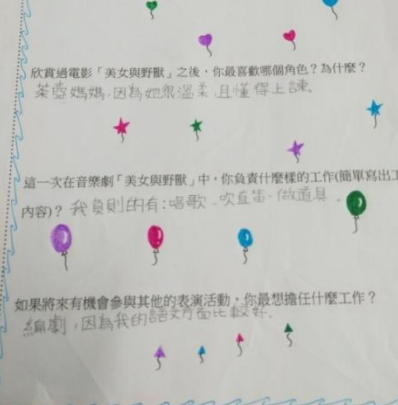
貴班老師覺得你: 很棒 不錯 還可以更好

音樂劇是一種多元的表演藝術, 在欣賞過老師介紹的音樂劇之後, 你認為一齣音樂劇應該具備哪些重要的元素? (至少寫出三項)
音樂, 舞台, 燈光, 音效等這些重要元素。

欣賞過電影「美女與野獸」之後, 你最喜歡哪個角色? 為什麼?
艾麗兒媽媽, 因為她很溫柔且懂得上課。

這一次在音樂劇「美女與野獸」中, 你負責什麼樣的工作(簡單寫出工作內容)?
我負責的有: 唱歌 吹笛 做道具

如果將來有機會參與其他的表演活動, 你最想擔任什麼工作?
編劇, 因為我的語文方面比較好。

Beauty and the Beast
六年二班 22 號 姓名: 蔡奕辰

貴班老師覺得你: 很棒 不錯 還可以更好

音樂劇是一種多元的表演藝術, 在欣賞過老師介紹的音樂劇之後, 你認為一齣音樂劇應該具備哪些重要的元素? (至少寫出三項)
我認為音樂劇要具備音樂 舞蹈 歌詞 音樂 這些重要元素。

欣賞過電影「美女與野獸」之後, 你最喜歡哪個角色? 為什麼?
貝兒
因為她不僅美麗而且還很聰明

這一次在音樂劇「美女與野獸」中, 你負責什麼樣的工作(簡單寫出工作內容)?
我負責和我的伙伴一起跳舞 並唱著各種動聽的歌。

如果將來有機會參與其他的表演活動, 你最想擔任什麼工作?
我想擔任製作道具的工作。

很棒 還不錯 還可以更好

在欣賞過老師介紹的音樂劇之後, 你認為一齣音樂劇應該具備哪些重要的元素? (至少寫出三項)

欣賞過電影「美女與野獸」之後, 你最喜歡哪個角色? 為什麼?
她的爸爸

這一次在音樂劇「美女與野獸」中, 你負責什麼樣的工作(簡單寫出工作內容)?

Beauty and the Beast
六年二班 22 號 姓名: 蔡奕辰

貴班老師覺得你: 很棒 不錯 還可以更好

音樂劇是一種多元的表演藝術, 在欣賞過老師介紹的音樂劇之後, 你認為一齣音樂劇應該具備哪些重要的元素? (至少寫出三項)
音樂, 舞蹈, 歌詞, 戲劇

欣賞過電影「美女與野獸」之後, 你最喜歡哪個角色? 為什麼?
貝兒, 因為她可以不顧一切的丟下王子及一個人的手。

這一次在音樂劇「美女與野獸」中, 你負責什麼樣的工作(簡單寫出工作內容)?
英文朗讀, 吹笛, 編舞, 唱歌, 做道具

如果將來有機會參與其他的表演活動, 你最想擔任什麼工作?
服裝化妝師

Beauty and the Beast
六年二班 22 號 姓名: 蔡奕辰

貴班老師覺得你: 很棒 不錯 還可以更好

音樂劇是一種多元的表演藝術, 在欣賞過老師介紹的音樂劇之後, 你認為一齣音樂劇應該具備哪些重要的元素? (至少寫出三項)

欣賞過電影「美女與野獸」之後, 你最喜歡哪個角色? 為什麼?
艾麗兒, 因為她是個勇敢的女孩。

這一次在音樂劇「美女與野獸」中, 你負責什麼樣的工作(簡單寫出工作內容)?
A: 跳舞 吹笛 做道具
A: 唱歌 吹笛 做道具

3.分組創作

4. 展演活動

參考資料：

1. Solos for Kids—Walt Disney Music Company Wonderland Music Company, Inc
2. iTouch 2017/4 月號 No.61 麥書國際文化事業有限公司 www.musicmusic.com.tw
3. BEAUTY AND THE BEAST(書+CD) —Disney Book Group,2017 HYPERION 出版
4. 康軒版藝術與人文第七冊。
5. <https://www.youtube.com/watch?v=F3iNnze3yi0>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=LkIRHqfzR7I>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=axySrEOKg6k>