

教育部普通高級中學課程

藝術生活

學科中心

103 年度推動教師專業成長研習

南區

指導單位：教育部國民及學前教育署

主辦單位：藝術生活學科中心－國立臺灣師範大學附屬高級中學

協辦單位：國立臺南第一高級中學

時間：中華民國 103 年 6 月 4 日

地點：國立臺南第一高級中學

目次

103 年度推動教師專業成長研習實施計畫 p. 1

臺北市立中正高級中學 蔡紫德老師

城市漫遊設計思考 p. 5

國立武陵高級中學 葛品君老師

硬地·我們的音樂 p. 21

桃園縣立大園國際高級中學 鍾博曦老師

音樂與影像-以音樂會為主題的影像製作 p. 27

馬世芳老師簡介

專題講座-歌與我們的時代 p. 34

**普通高級中學課程藝術生活學科中心學校
103 年度推動教師專業成長研習實施計畫**

壹、計畫依據

- 一、教育部 101 年 12 月 25 日臺中(三)字第 1010232784B 號令頒「教育部十二年國民基本教育學習支援系統建置及教師教學增能實施要點」。
- 二、教育部 100 年 10 月 11 日臺中(三)字第 1000173922 號函送十二年國民基本教育實施計畫配套措施方案 5-1「提升高中職教師教學品質實施方案」，自即日起實施。前揭方案報奉行政院 100 年 9 月 20 日院臺教字第 1000103358 號函復核定。
- 三、教育部 103 年 3 月 26 日臺教授國字第 1030031799 號函。
- 四、102 年 9 月 30 日藝術生活學科中心種子教師工作計畫撰寫諮詢會議，102 年 10 月 1 日藝術生活學科研發小組工作計畫撰寫諮詢會議，102 年 10 月 2 日藝術生活學科工作計畫撰寫專家諮詢會議。

貳、計畫目的

- 一、為推廣藝術生活科新課程綱要，規劃教師因應新課程所需之專業素養，並順利銜接課程綱要內涵。
- 二、為強化教師因應新課程之教學專業知能，以提昇教師專業成長及教學成效。
- 三、針對有效教學、多元評量、差異化教學等主題辦理增能十二年國民基本教育教學之實例研討或分科教材教法研習。

參、辦理單位

- 一、指導單位：教育部國民及學前教育署
- 二、主辦單位：藝術生活科學科中心學校—國立臺灣師範大學附屬高級中學
- 三、協辦單位：
 - (一) 中區：國立臺灣美術館
 - (二) 南區：國立臺南第一高級中學
 - (三) 北區：國立臺灣師範大學附屬高級中學

肆、辦理內容

- 一、參加對象：全國各縣市高中職藝術領域(音樂、美術、藝術生活科)教師(含綜合高中學術學程、高職學校普通班)，請各校至少薦派 1 名教師參加並准予公差假課務排代。
- 二、專業知能成長研習內容，依據各場次講師提供教材，安排有效教學、多元評量、差異化教學等主題實例研討或分科教材教法研習。
- 三、研習教材：研發小組102年度之研發教材、種子教師103年度培訓成果。
- 四、報名方式：請至「全國教師在職進修資訊網」報名，網址如下：

<http://inservice.edu.tw/index2-2.aspx>。

五、聯絡人：國立臺灣師範大學附屬高級中學 藝術生活學科中心

黃美甄老師、李昀小姐 (02)2707-5215#173

電子信箱 hsnu.artcenter@gmail.com

六、研習課程表（上半年度）：

（一）中區

日期	時間	課程內容	講師	地點	人數
103年5月23日 (星期五)	9:00-9:15	報到、引言	藝術學科中心	國立臺灣美術館	50人
	9:15-10:50	都市偵探舞作 呈現及說明	臺北市立 萬芳高級中學 蕭文文老師		
	11:00-12:00	研發教材發表 都市偵探	新北市立 秀峰高級中學 褚天安老師		
	12:00-13:00	午餐休息			
	13:00-13:50	種子教師分享 後山保障— 玉里微旅行	國立玉里高級中學 黃俊仁老師		
	14:00-14:50	種子教師分享 都市偵探在南科	國立南科國際實驗 高級中學 黃懷萱老師		
	15:00-15:50	種子教師分享 我的藝術生活微 旅行	臺北市立 建國高級中學 劉美芳老師		
	16:00-17:00	「數位藝術創作 陳韻如：時光間」 「跟著線條去旅 行教育展」	展覽導賞 國美館導覽老師		
共計 7 小時					

（二）南區

日期	時間	課程內容	講師	地點	人數
103年6月04日 (星期三)	9:30-10:00	報到、引言	藝術學科中心	國立臺南第一	50人
	9:50-10:50	城市漫遊— 設計思考	臺北市立 中正高級中學 蔡紫德老師		

	11:00-12:00	台灣音樂－ 硬地我們的音樂	國立武陵高級中學 葛品君老師	高級 中學	
	12:00-12:50	午餐休息			
	12:50-13:40	音樂與影像－ 音樂會的另一種 呈現方式	桃園縣立 大園國際高級中學 鍾博曦老師		
	13:50-15:20	歌與我們的時代	馬世芳老師		
	15:30-17:00	歌與我們的時代	馬世芳老師		
共計 6 小時					

(三) 北區

日期	時間	課程內容	講師	地點	人數
103 年 6 月 10 日 (星期 二)	8:40-9:00	報到、引言	藝術學科中心	國立 師範 大學 附屬 高級 中學	70 人
	9:00-9:50	研發教材發表 生活樂器劇場	臺北市立復興高中 簡俊成老師(A場) 新北市立新莊高中 莫啟慧老師(B場)		
	10:00-10:50	研發教材發表 生活樂器劇場	臺北市立東湖國中 孫雅雯老師		
	11:00-11:50	視覺應用類 種子教師分享	臺北市立和平高中 郭秀容老師(A場) 國立師大附中 呂芳玲老師(B場)		
	12:00-13:00	午餐休息			
	13:00-13:50	音樂應用類 種子教師分享	臺北市立永春高中 李睿瑋老師(A場) 桃園縣立南崁高中 楊智華老師(B場)		
	14:00-14:50	表演藝術類種子 教師分享	臺中市私立新民高 中 宋婉華老師		
	15:00-16:30	專題講座：用打 擊樂豐富教學	朱宗慶打擊樂團 黃堃儼老師		
	16:40-17:00	綜合檢討	學科中心 講師群		
共計 7 小時					

七、研習時數：依據各場研習時數核發，請與會老師務必完成簽到、簽退流程。

八、注意事項：

1. 提供午餐，請教師自備茶杯。
2. 已報名研習之教師，請務必準時參加，未能於研習當日上午 9:30 前完成報到手續者，恕不提供中午便當。
3. 參加人員請以公差假登記，差旅費由現職服務學校支付。
4. 為避免場地停車位不足，請盡量共乘或利用大眾運輸工具前往。

城市漫遊設計思考-----牽一髮能否動全身

台北市中正高級中學 蔡紫德老師

緒論

生活原本就是多元複雜的，義大利詩意建築大師 Aldo Rossi 在《城市建築》一書中曾說：「建築本身是文化、生活、記憶的載體，而非個別性的表現體，而城市本身就是一種建築。」¹「如何描述城市是很重要的！因為城市建築完整的表現出人類的狀態」

本課程企圖勾勒一種具設計邏輯的發展架構與文學性故事描繪的觀察提案，以城市生活為題，推展出多媒體與充滿當代思考的學習歷程。

我們期許學習者以城市漫遊者的模式，觀察理性規劃下的通學城市空間，而如果提到漫遊者，我們難免會連想到波特萊爾與現代性，波特萊爾常在一段簡短的詩句中，甚至使用六種以上不同時態，宛如表現都市的變化無常，彷彿儘管現實中軀體走過廣場，心中卻以另一種時空橫過空間，反觀雨果就多描繪當下之物，而波特萊爾卻呈現所見非所見的另一層感受…。¹

上述對波特萊爾的評論乍看之下，看似僅是描述文學的特質，但卻也很符合當代全球化下城市的劇烈變動，現代性的城市縱然因應現代化生活，而產生視覺機能上的近似，但又難免因生活與文化差異產生有趣的特質，亦即，當代都市絕非以一論之的複製模型。

所以在本課程中，我們期待結合學習者的差異特質與城市多元個性的魅力，發展以學生為主的課程模式，讓學生在漫遊中發現城市的當然與疑惑：從認識、觀察、資料收集、尋找問題、思考解決、交流回饋的 Design Thinking，期許學生以自主提問學習，但這課程不僅是「尋找問題」，更是企圖讓學生具備思考「形成問題的問題為何？」，進而思考「什麼是真正應該解決的？」並在專題尾聲融入數位電子書創作，強化形成性學習歷程，建構團體式的專題研究。

¹知名作家楊照曾經這樣描述波特萊爾與雨果：「雨果書寫的詩，聲音及語言力極佳，對外在事物與內在心理及精確的敘事，經過精確的法文千錘百鍊地表達情感，這在當時，在法國文壇間是相當新鮮的，彷彿能以前所未見的豐富表現性，用法文呈現外在複雜現象，但是仔細觀察他的敘事，卻仍是極為單純的直敘時光，雨果以這種方式寫詩與小說；而波特萊爾卻突破這個情況，波特萊爾的詩，表面上是古典且遵循韻律的觴濫體、十四行詩，但他跟雨果的世代交替，不是形式上的，而是內容上的！詩人要寫什麼？聲音要敘述什麼？波特萊爾常在一段簡短的詩句中，用了甚至六種的不同時態，宛如都市的變化無常，彷彿儘管現實中軀體走過廣場，心中卻以另一種時空橫過空間，如果雨果就會描繪當下提及的物，而波特萊爾卻呈現所見非所見的另一層感受…。」

一、 課程綱要對應表（兩學分）

可對應課程綱要中教材綱要「視覺應用藝術類」主題2 視覺與環境

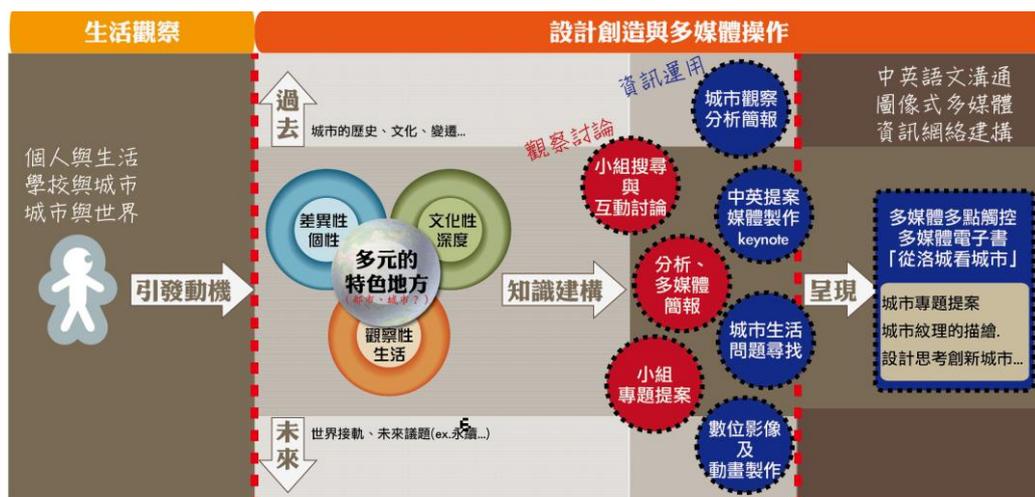
2-1 環境藝術形式及結構	認識環境藝術之範疇、概念、特色及發展，探討國內外建築師或設計師代表作品。
2-2 環境藝術功能及生活	透過建築風格、景觀設計、造型及裝置藝術等的分析與比較，了解自然、地理、海洋等環境藝術及其與生活的關係。
	環境藝術的美學特色及其對生活品質的影響。

並規劃教學以增進學生對現代生活背景和藝文發展的認知，體察自身所處環境建築以致於城市的型態與意義，思考生活與空間的關連，進而思考可能的關鍵改變，在課程中激發學生多元思考與創意，並學習將創意以適當形式表達。

二、 課程目標：

本課程透過主題式的學習歷程，引導學習者建構對事務的思考達到完整的设计型思考能力（包含：認識、資料收集、觀察、尋找問題、思考解決、交流回饋的完整架構），而在內容上以都市的全球化與地方多元為主題，透過從多元生活的觀察到全球都市規模的認識在發展學習歷程中除了提昇學生視野的高度與廣度，更同時能建立設計型思考（Design Thinking）經驗，以達成以下目標：

1. 學習由下而上的設計型思考（Design Thinking）課程教學模式與策略，培養解決問題的能力。
2. 透過系統的思辨思考（critical thinking）訓練，增進思辨能力。
3. 透過設計型思考（Design Thinking）的問題解決能力等多元主題學習活動，建構當代都市全球化視野與在地多元特質的課程體驗
4. 透過多媒體與國際語言的應用將學習成果、歷程與世界連結，塑造迎向未來人才的能力與創造力。

三、 課程內容及面向

A. 內涵與期許：設計型思考與生活觀察

B. 技能與實作：從觀察思考到多媒體呈現

C. 資源：從對話到超連結

本課程以都市的全球化與地方多元為主題，發展觀察學習活動，希望透過以學生為主的教學方式：從認識、資料收集、觀察、尋找問題、思考解決、交流回饋的設計型思考（Design Thinking），針對學生的學習成果，跳脫常見的紙筆測驗，期許學生以數位平台記錄其形成性學習過程，發展學習團體式的專題研究，將個人作品經由數位形式及世界語言，透過網路傳達外並透過免費軟體將成果編撰為多媒體數位電子出版品向世界發聲！

四、 課程設計注意事項

（一）師生互動與單元規劃

本課程預期讓修習的的學生透過蒐集觀察，重新對空間做定義創造，並且在最終放下青少年衝動的刻板印象，拾起設計型思考的系統思考，重新思考體驗觀察的重要性，廣度上我們希望在聚焦地區時，由觀察活動發掘多元個性的存在，在高度上我們希望融合當代議題的城市設計理想，並以不同形式的成果，建置與世界接軌的溝通平台！

設計分「空間感知」、「空間報導」、「都市提案」三個單元，各教學活動內容如下：

1. 空間感知：伸展五感看環境。
2. 空間報導：說，空間。
3. 空間提案：通學空間的問。問題

針對上述單元，教師應扮演關鍵者的陪伴角色，盡量以鼓勵與提點的方式推動課程發展。

（二）成果展現

日本建築大師青木淳曾經說過：「我沒有做過所謂的「簡報」，我們的工作可以區分為兩種一是為自己的計畫案做研究，一是說明（簡報）企劃案。事實上，幾乎所有時間都花在研究上，沒有時間分配給簡報。基本上，研究和簡報是密不可分的。在某種意義層面上，創作是非常自我的行為。總是憑著自己的想法做判斷，其中如果缺乏「他人觀點」，計畫案很容易淪為個人讀段的產品，如此一來，計畫案很難變得有魅力，換個角度思考，我想，簡報應該就是容納「他人觀點」，加以考量吧。」（青木淳，說建築，

2009.10，台北市)

成果專題應勾勒整個課程具設計邏輯的架構與文學性觀察描繪的故事以及提案，故以城市生活為題，展出多媒體與充滿當代思考的複合性學習歷程。所以所謂的成果展現不應該只是片段的照片捕捉或是容易趨於導演主觀故事的影片，故在專題成果上我們期待跳脫單純的文字、照片抑或是影片的多選一，而希望將成果展現專題歷程，故製作為多點觸控電子書籍，將課程分析圖庫、影片、互動式圖表、各類物件以生動無比的電子書模式呈現，轉化為帶的走、具累積性的學習媒體。

五、 教學活動綱要

活動單元名稱	時間	活動內容
空間感知： 伸展五感看環境。	三週	以導入活動引導學生對空間進行視覺之外的觀察力。 讓學生在從校園開始生活環境的碰觸。學習者在水泥叢林中一角伸展肢體，感受陽光、水、空氣、人聲鳥鳴。從校園開始思考你我生活的公共空間。
空間報導：說，空間。	六週	將想傳達的概念告訴別人，一個好的創作一定會在日後受到各方檢視，這個練習對往後回答他人提問時有很大的幫助。 學生至少需要去三次以上觀察地點，去三次以後就覺得無聊的空間可能就是需要重新思考是否該為報導的對象，初次觀察可能比較直覺，慢慢的利用「伸展五感看環境」時鍛鍊的不同感知與觀點，去練習描述空間的能力。
空間提案： 通學空間的問。問題	七週	期待透過以學生為主的教學方式：從認識、觀察、資料收集、尋找問題、思考解決、交流回饋的 Design Thinking，期許學生以學習團體式的專題研究，建構一種由下而上的 Design Thinking 學習共同體模式，針對專題對象進行「提問」與「嘗試解答」 本部分應重視的試過程，而非結果。

六、 教學活動設計

◎ 單元一：

活動名稱	空間感知：伸展五感看環境。	
活動目標	<p>以導入活動引導學生對空間進行視覺之外的觀察力。</p> <p>讓學生在從校園開始生活環境的碰觸。學習者在水泥叢林中一角伸展肢體，感受陽光、水、空氣、人聲鳥鳴。從校園開始思考你我生活的公共空間，，引發學生對空間探索的動機。在目標發展如下：</p> <p>1-1 能感受校園空間與個人生活的重要與獨特性</p> <p>1-2 能說出校園空間的範疇、概念、特色及發展與可能性</p> <p>2-1 能描述不同感官的空間知覺，並且進行快閃分享。</p> <p>3-1 並能探討國內外建築師或設計師代表作品。</p> <p>3-2 反思建設校園的意義、先進的校園定位思考。</p>	
活動時間	三週（50 X 6=300 分鐘）	
準備事項	學生	個人學習單 能聽講、能欣賞、能發想、能參與的態度
	教師	簡報、筆記型電腦、單槍投影機
教學活動	<p>一、準備活動：「校園巡禮」</p> <p>1.以 google map 詢問學生是否認識高空鳥瞰校園。</p> <p>2.教師以校園圖片瀏覽的方式，簡單幫學生回顧一下校園環境。教師也可以利用一些校園生活的活動照片，吸引對純建築沒有太大興趣的學生，注意活動發生的場景。</p> <p>3.教師請同學思考校園中最喜歡或最具個人意義的場景，並請學生下週課堂前往、需說明選擇原因，作為下週的預備作業。</p>	<p>[100 分鐘]</p> <p>50 分鐘</p> <p>50 分鐘</p>
	<p>二、發展活動：「空間現場」</p> <p>延續導入活動的選擇地點，感進行差異感知：</p> <p>1. 一同躺下來，花 15 分鐘閉起眼睛，聽到什麼。</p> <p>2. 花 10 分鐘以上描述觸覺、嗅覺。</p> <p>3. 請張開眼睛，小組分享感覺。</p> <p>4. 再次試圖拍攝出你們剛剛的感受。</p>	<p>[100 分鐘]</p> <p>15 分鐘</p> <p>10 分鐘</p> <p>25 分鐘</p> <p>50 分鐘</p>
	<p>三、綜合活動：「分享感知」</p> <p>1.分享上週的小組捕捉。</p>	<p>[100 分鐘]</p> <p>50 分鐘</p>

	2.教師分享各國不同的校園空間，討論空間可能性。	50 分鐘
--	--------------------------	-------

◎ 單元二：

單元名稱	空間報導：說，空間。	
活動目標	<p>義大利詩意建築大師 Aldo Rossi 在《城市建築》一書中曾說：「如何描述城市是很重要的！因為城市建築完整的表現出人類的狀態」</p> <p>當然身為微型城市的校園亦是</p> <p>1-1 能閱讀分析一篇建築報導</p> <p>1-2 能分享閱讀建築報導後的感受</p> <p>2-1 體察自身所處環境建築的型態與意義</p> <p>2-2 思考記憶與建築環境關連。</p> <p>3-1 能製作自己的單張報導。</p> <p>4-1 能欣賞並尊重他人的分享與喜好。</p>	
活動時間	六週（50 X 12=600 分鐘）	
準備事項	學生	個人分享電子檔案（文字檔案輔佐圖片或簡報形式均可） 能分享、能欣賞、能思考、能參與的態度
	教師	簡報、筆記型電腦、單槍投影機
教學活動	<p>一、 準備活動：「建築報導」閱讀欣賞</p> <p>1. 教師說明本堂課重點</p> <p>2. 個人閱讀單篇 （發放四種類型文章各兩篇，以此劃分八組）</p> <p>3. 說明如何閱讀與個人想法，並傳達下堂課運作方式。</p> <p>4. 回到討論牆面，以不同顏色區分個人，並以拉補註說明的方式，分享閱讀的想法。</p>	<p>[100 分鐘]</p> <p>10 分鐘</p> <p>30 分鐘</p> <p>10 分鐘</p> <p>50 分鐘</p>
	<p>二、發展活動一：「第一次接觸」</p> <p>1. 以報導者的觀察態度，以組為單位進行觀察與資料蒐集。</p> <p>a. 先按照探訪前已收集的書面資料，合組行動、尋訪拍照。</p> <p>b. 小組組長主持討論會，進行暫時區域分工(如有需要)</p> <p>c. 全組分開行動，只要覺得一有什麼不尋常的現象，立即停下腳步，可以以不同視角、方法拍攝，並企圖以影像捕捉五感的訊息。</p>	<p>[100 分鐘]</p> <p>30 分鐘</p> <p>20 分鐘</p> <p>50 分鐘</p>

	<p>2. 集合，教師說明下週進度，並且要求課餘時，在不同時間點，至少攜帶相機前往觀察地點拍攝三次。</p> <p>3. 同學於下次上課前，將三次觀察記錄並整理在 doc 檔案中。</p> <p>三、發展活動二：「換位思考」</p> <p>1. Interview: 同學將三次觀察記錄的 doc 檔案列印出，同組四人將個人觀察相互討論，找出共同脈絡，轉換為「空間報導」模式，。</p> <p>2. Draft: 劃分上述草稿於 8 個版面中。</p> <p>3. Empathy: 將草稿貼在一各大板子上，十組同學巡迴閱讀，留下延伸探討的補註。 小組取回討論版，針對他組的延伸建議，對文章做修正。</p> <p>4. Little Press: 重新整理後排版，</p> <p>四、綜合活動：「獨立出版」</p> <p>1. 將八張縮小列印於 A3 各兩面，成為小書</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>在一張 A3 紙張中，橫向中段 2/4 切割開來</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">cover</td> <td style="width: 25%;">Back cover</td> <td style="width: 25%;">P.6</td> <td style="width: 25%;">P.5</td> </tr> <tr> <td>P.1</td> <td>P.2</td> <td>P.3</td> <td>P.4</td> </tr> </table> <p>將紙張折成一本小書</p> </div> <p>2. 學生互相分享。</p>	cover	Back cover	P.6	P.5	P.1	P.2	P.3	P.4	<p>[300 分鐘]</p> <p>30 分鐘</p> <p>40 分鐘</p> <p>30 分鐘</p> <p>50 分鐘</p> <p>50 分鐘</p> <p>100 分鐘</p> <p>[100 分鐘]</p>
cover	Back cover	P.6	P.5							
P.1	P.2	P.3	P.4							

◎ 單元三：

單元名稱	空間提案：通學空間的問。問題	
活動目標	<p>為本課程的發展活動二，討論都市至學校的通學生活設計型思考，期待透過以學生為主的教學方式：從認識、觀察、資料收集、尋找問題、思考解決、交流回饋的 Design Thinking，以學習團體式的專題研究，針對專題對象進行「提問」與「嘗試解答」，但教師不需要把過多時間安排在解答的成果，而是提問與尋找解答的過程。</p> <p>本部分應重視的試過程，而非結果。</p> <p>教學目標發展如下：</p> <p>1-1 學習由下而上的設計型思考課程教學模式與策略，培養解決問題的能力。</p> <p>2-1 透過系統的思辨思考（critical thinking）訓練，增進思辨能力，進而提昇學科（如國英數理化等）學習能力。</p> <p>2-2 透過設計型思考（Design Thinking）的問題解決能力等多元主題學習活動，建構當代都市全球化視野與在地多元特質的課程體驗。</p> <p>3-1 透過多媒體的應用將學習成果、歷程與世界連結，塑造迎向未來人才的能力與創造力</p>	
活動時間	七週（50 X 14=700 分鐘）	
準備事項	學生	小組學習單、安裝 iBook Author 軟體的電腦 能討論、能欣賞、能發想、能參與的態度
	教師	簡報、筆記型電腦、單槍投影機、iPad
教學活動	<p>一、 準備活動：</p> <p>1. 教師以小活動分享什麼是「解決問題的設計」與「設計型思考」。</p> <p>2. 播放 ideo 設計公司的手推車設計影片，與前一單元的獨立出版過程做討論。</p> <p>3. 請各組於本週決定討論的通學路線，並於下週上課前拍攝需要的影像或影片。</p> <p>二、綜合活動：「找問題>找答案」</p> <p>1. 延續導入活動的資料，思考記憶的通學空間有什麼引起興趣的角落或狀態。</p> <p>2. 進行潛在需要討論（一）：</p>	<p>[100 分鐘]</p> <p>30 分</p> <p>40 分鐘</p> <p>20 分鐘</p> <p>[100 分鐘]</p> <p>50 分鐘</p> <p>50 分鐘</p>

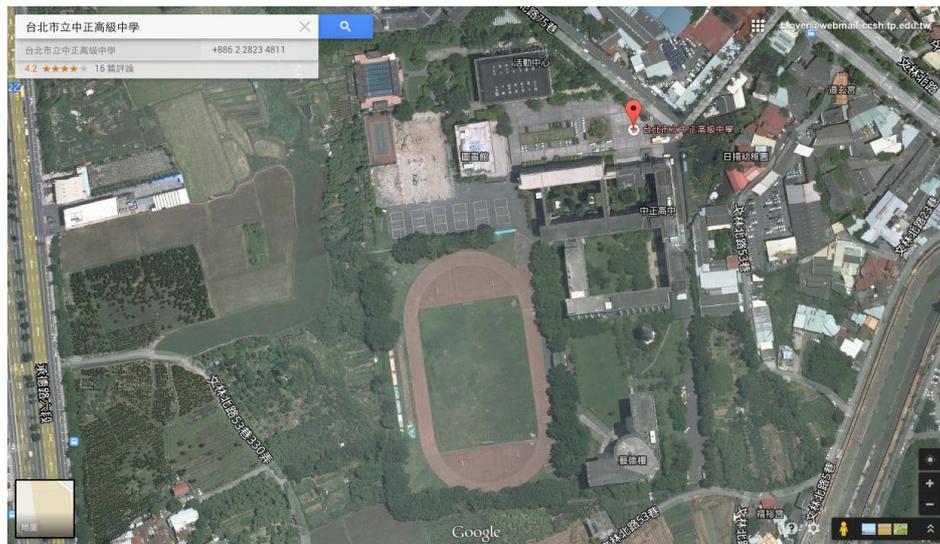
	<p>運用三個 POV 的元素/變因，使用者(Users)、需求(Needs)及觀點(Insights)，來抓住問題核心。將你的設計挑戰，重新架構成可解決的問題陳述。</p> <p>教師說明討論模式</p> <p>進行「同理圖練習」尋找可能的 User</p> <p>3. 進行潛在需要討論（二）：</p> <p>a. 針對上週的 User 討論其中分別的需求 （注意禁止附加「名詞」）</p> <p>b. 需求的可能原因</p> <p>c. 分類原因，找到潛在未被滿足的關鍵問題</p> <p>三、綜合活動：「問題確認」</p> <p>1. 各組五分鐘分享各自擬定的關鍵問題。</p> <p>2. 分組討論必要行動方略（包含應有研究行為、訪談關鍵人、事、物...）</p> <p>3. 教師規劃企劃書提案的格式，請學生在課堂及課後完成提案企劃書草稿。</p> <p>四、與教師反覆討論，提案的解決方案脈絡性。</p> <p>1. 反覆討論。 （這個部分的較按說明也許比較模糊，主要建議教師注意，各組的解決方案脈絡，有沒有延續到一路上進行的觀察與搜尋、訪談引發的訊息，避免天外飛來一比的靈感。）</p> <p>2. 同時進行電子書的紀錄撰寫。</p> <p>五、電子書分享發表。</p>	<p>(15 分鐘)</p> <p>(35 分鐘)</p> <p>100 分鐘</p> <p>(35 分鐘)</p> <p>(35 分鐘)</p> <p>(30 分鐘)</p> <p>[100 分鐘]</p> <p>50 分鐘</p> <p>40 分鐘</p> <p>10 分鐘</p> <p>[300 分鐘]</p> <p>[100 分鐘]</p>
--	---	---

◎ 學習單：

學習單一

空間感知：伸展五感看環境。「看不見的空間」

看看下方的校園衛星照片

- 你們在高中生活中印象最深刻的場所是哪裡（僅能選擇一處）

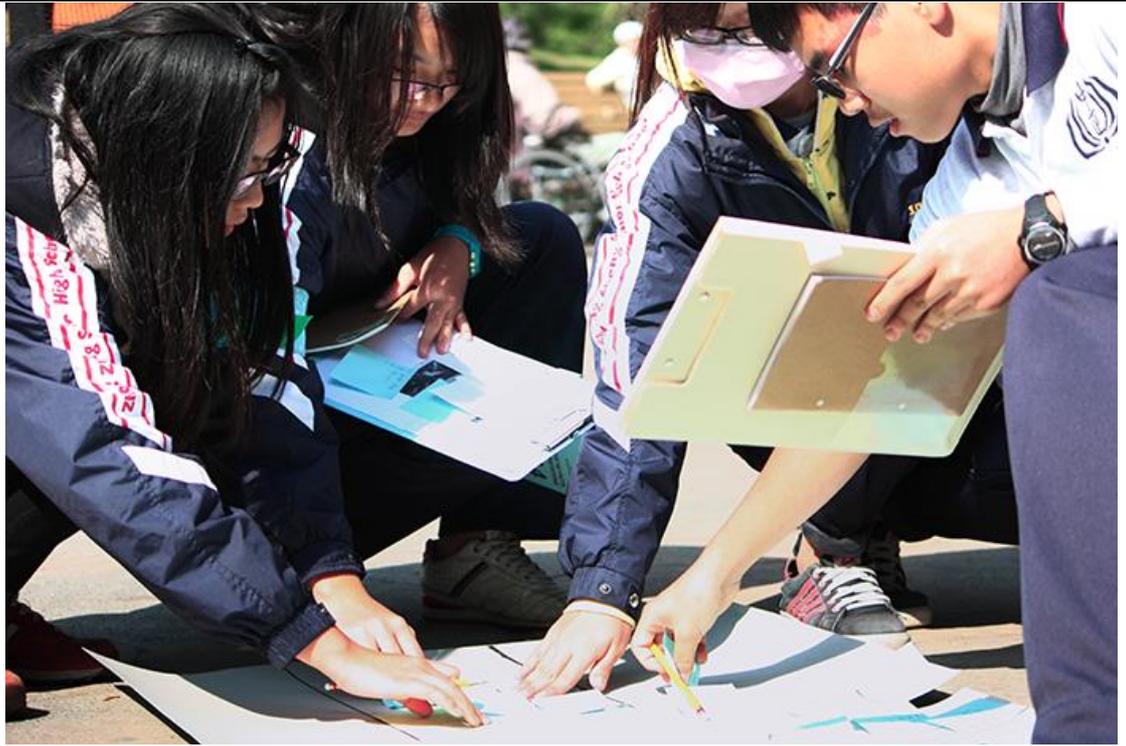
- 你曾在此處發生什麼事情（描述時請將人、事與環境融合描寫）

- 你這個地方為何對你有重要性？

★請在下週攜帶照相機！

發展活動：「空間現場」

請小組抵達選擇地點，感進行差異感知：

1. 請花 15 分鐘拍攝你們選定的區域

2. 一同躺下來，花 15 分鐘閉起眼睛，聽到什麼。

3. 請描述其他感知 (ex 觸覺、嗅覺...)

4. 請張開眼睛，再次試圖拍攝出你們剛剛的感受。

學習單二

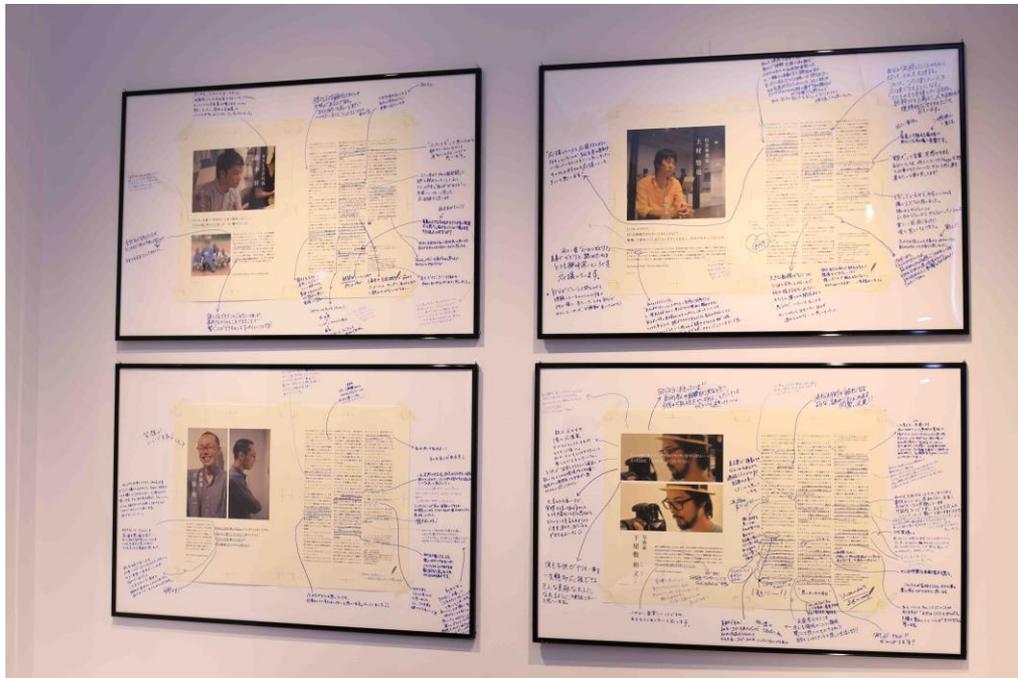
空間報導：說，空間。

觀察空間的小提示：

- ★ 多去現場幾次，跟同伴討論這個場所「好」在哪裡？除了「好」以外，也要想出其他詞彙來描述這個空間狀態，這點很重要！
- ★ 這不是建築介紹，不用報告建築物的細節，請盡量花時間待在你認為「好」的空間裡，仔細觀察周遭環境。
- ★ 只要找出是什麼原因讓這個空間顯得特別，之後向別人節說就變得容易了。例如：「空間的光線很美、富於變化」、「細節很有張力」、「材料別出心裁」、「跟周遭環境的呼應方式」...等
- ★ 為了讓沒去過現場的人也能掌握空間概況，也可以邊走邊拍，拍攝連續性的空間；或是每隔一段時間就去定點拍照。
(小嶋一浩等，空間練習，2013，台北市)

換位思考小提示：

- ★ 本活動分為：
Interview 訪問、Draft 草稿、Empathy 同理心換位思考、Little Press 出版
請事先將觀察訪問的資料做初步整理再來課堂上喔！

學習單三

空間提案：通學空間的問。問題

Point-of-View Midlib

目的：運用三個 POV 的元素變因：

- ☆ 使用者(Users)
- ☆ 需求(Needs)
- ☆ 觀點(Insights)

來抓住問題核心。將你的設計挑戰，重新架構成可解決的問題陳述。

方法：請運用以下句型，

[USER] needs to [USER'S NEED] because [SURPRISING INSIGHT]

標示出每一個變因中的所有選擇，並形成不同的組合。請注意，「USER'S NEED」為一個動詞，不是名詞而「SURPRISING INSIGHT」不僅僅只是需求的原因，而是一個具有吸引力及延伸力，且讓你可以完成設計的統合陳述。

請依你的觀察，及練習一完成的同理圖，完成以下表格：

USER	S NEED	INSIGHT

七、參考資料

一、中文專書及期刊

Aldo Rossi (1995)。城市建築。臺北：博達出版有限公司。

Edward Relph (1998)。現代都市地景。臺北：田園城市。

Italo Calvino (1993)。看不見的城市。臺北：時報文化出版企業股份有限公司。

小嶋一浩等 (2013)。空間練習。臺北：積木文化。

高橋正明 (2009)。說 建築。臺北：城邦文化。

佛瑞德列克 (2009)。建築的法則。臺北：原點出版

原研哉 (2010)。原研哉 現代建築進行式。臺北：磐築創意有限公司

艾林.路佩登 (2012)。圖解設計思考。臺北：商周出版。

提姆·布朗 (2010)。設計思考改造世界。臺北：聯經出版公司

二、日文出版資料：

小沢 剛、塚本 由晴 (2012)。線の演習—建築学生のための美術入門。東京都：株式會社 彰國社

WYP 編集長 川口瞬 (2014)。『WORLD YOUTH PRODUCTS Vol.0.5 働きながら日本を探る』。東京都：株式會社 藤原印刷

硬地·我們的音樂

報告人：國立武陵高中 葛品君

重要概念

- ~音樂不僅只是一個研究對象：它是體認世界的一條途徑、一個理解的工具。.....音樂，作為一種有組織的噪音（**organisation du bruit**）...經由它我們可以聽到構成社會的各種震動與符號的音波。」（節錄自李明璁音樂社會學授課大綱；Jacques Attali, 1977）~
- ~「我們要一起努力做自己的歌，唱自己的歌...」；但自己是誰？我是誰？我們是誰？（胡德夫）~

課程硬地音樂(獨立音樂)定義

- 國外的獨立音樂：
有別於主流唱片集團的獨立廠牌，針對分眾市場小量發行；因不同的通路策略，而有不同於主流的音樂風格。
- 台灣音樂人馬世芳：「獨立音樂是草根性格、民間自發、由下而上發聲，而非由唱片公司主動企畫包裝出來的作品。」
- 在這堂課中，由音樂人獨立意志掌控所產製的音樂作品都是獨立音樂

課程內容綱要

對應課綱

<p>1. 硬地·台灣獨立音樂簡介</p> <p>I. 台灣獨立音樂發展簡史：80年代末期到現在</p> <p>II. 網路時代造成的獨立音樂與流行音樂之分界模糊</p>	<p>3-2-1認識流行音樂工業的歷史文化及行銷</p> <p>4-2-2認識音樂文化創意產業的範疇與發展及其產值與效應</p>
---	--

課程內容綱要	對應課綱
<p>2.硬地·音樂祭</p> <p>I. 一首搖滾上月球</p> <p>II. 貢寮海洋音樂祭</p>	<p>1-1-2認識音樂在心靈方面的運用及療效</p> <p>1-2-1感受音樂的陶冶作用並建立音樂的審美能力</p> <p>4-1-2介紹國內外的音樂節慶，並了解其自然、地理、海洋等環境與音樂的關係，規劃設計台灣音樂光關活動之形成</p>

課程內容綱要	對應課綱
<p>3. 硬地·音樂寫生活</p> <p>I. 獨立音樂與生活的連結</p> <p>寫下我們的歌/聽我們的歌</p>	<p>1-1-2認識音樂在心靈方面的運用及療效</p> <p>1-2-1感受音樂的陶冶作用並建立音樂的審美能力</p> <p>2-1-1認識音樂個要素的功能及效果</p> <p>2-2-1體驗音樂與影像、舞蹈、戲劇結合的重要性</p>

課程重要內容

- 介紹台灣獨立音樂發展簡史
- 說明科技發展與網路時代對音樂工業的影響
- 從【睏熊霸】樂團參與音樂祭選拔，認識海洋音樂祭與討論音樂能傳達與表現的內涵
- 介紹台灣的重要獨立音樂祭：海洋音樂祭
- 從獨立音樂中的議題融入討論音樂與生活的關聯
- 指導同學寫作自己的歌或能依照議題尋找相關的作品原預計納入教學計劃但未完成部分
- 介紹台灣的其他重要獨立音樂相關活動與活動場域
- 帶領學生認識校園中的演出場域特色

硬地·台灣獨立音樂簡介

- 教學重點：
 - 獨立音樂樂團與作品：Moment Record 5001音樂片段(註：此為武陵高中學生的獨立創作合輯)、2012金曲獎表演：五月天&董事長&亂彈阿翔&四分衛 Music iBelieve播放引起動機
 - 介紹獨立音樂發展簡史並播放影音片段輔助
 - 提供學生102年度旗艦型流行音樂製作與整合行銷產業促進計畫獲選名單並討論
 - iNDIEVOX網頁內容討論

硬地·音樂祭

- **教學重點：**
 - 紀錄片：一首搖滾上月球賞析
 - 簡介貢寮海洋音樂祭的源起、相關活動、海洋音樂大賞的相關資訊。
海洋音樂祭相關網頁：
<http://tour.tpc.gov.tw/2013hohaiyan/>
 - 說明NGO(Non-governmental organization)議題
村的意義

硬地·音樂寫生活

- **教學重點：**
 - 議題融入與不同題材作品或專輯之介紹與片段欣賞與討論
 - 活動(學期作業)二擇一
 - ✦ 寫我們的歌—不限題材的詞曲創作，製作具有小組特色的專輯
 - ✦ 請選擇一個議題，並搜尋其相關的創作，同時請同學進行對這些作品的說明與簡評

學生作品賞析

- 議題討論
- 創作作品

音樂與影像

以音樂會為主題的影像製作

音樂與影像--音樂的功能與作用

- 音樂與影像的關聯，第一個想到的可能是電視電影的配樂與主題曲。
- 你能直接想到的配樂與主題曲有哪些？
- 請說明你所舉例的配樂與主題曲，帶給你最直接的感覺是什麼？
- 你認為他們在電視電影裡的作用為何？

音樂與影像—紀實的音樂

- 除了電影與電視劇集裡的配樂、以及音樂MV之外，音樂還能對影像做出什麼用途？
- 所謂音樂與影像的多面性裡，有一個是以影像為主、偏重紀實的音樂影像，也就是音樂會的影像記錄。
- 郎朗的鋼琴獨奏，出動了幾架攝影機？

音樂與影像

- 什麼是音樂會？
- 音樂會或演奏會，是指在觀眾前的現場表演，通常是音樂的表演。音樂可以由單獨的音樂人所表演或是音樂團體的集體演出，像是管弦樂團、合唱團等。
- 音樂會可於公共演藝廳、夜總會、音樂屋、體育館、穀倉、音樂廳等地舉辦。
- 音樂家通常是在舞台上表演。

音樂與影像

- 記錄音樂會的活動影像，最初用錄音設備隨著科技後，再加上視覺來做記錄。
- 起初只用一部攝影機來做表演結果的檢核，同步錄影錄音注重的是音樂表演的檢討。
- 創造音樂影像除了記錄以外所表達的藝術意境，首推指揮大師卡拉揚。
- 80年代所錄製的德弗札克[第九號交響曲](#)，雖然指揮老矣，但是樂器鏡頭語言（與線條）更見精準。

音樂與影像

- 指揮大師卡拉揚出身工業學校，造就他在藝術表達上更可以超越時代技術，以更新的語言來做為鏡頭的表達。
- 1966年的[黑白影像](#)中，卡拉揚對於樂團在鏡頭之前的排列還沒有定見，所以仍然是以舞台表演的方式來呈現，所以影片中可能有時會見凌亂。但俯角鏡頭很漂亮，指揮與樂團展現的力與美相當成功。

音樂與影像－音樂會的紀實

- 請大家試想一下，如果你要記錄音樂會，你會設計多少個畫面？
- 請觀賞影片，如果這是同步的錄影，請問你認為至少需要幾台攝影機才能做出這樣六分鐘的影片？（實際演奏開始）

音樂與影像

- 這部影片是祖賓梅塔指揮以色列愛樂，與鋼琴家紀辛共同演出蕭邦第一號鋼琴協奏曲。
- 影片中導演（導播）抓樂器鏡頭非常地精準，應該說這才是真正音樂會的影像表達。
- 希望台灣的導播人才能夠早上趕上這樣的水準。

音樂與影像

- 身為音樂老師，學校的音樂社團（弦樂或管樂）要舉行音樂會了，他們希望由老師你來監督攝影團隊的取材（或委外找攝影公司），請問一個基本的音樂會，老師認為至少需要出動幾架攝影機呢？錄音設備又要怎麼配置？

搞定器材後

以銅管五重奏為例

- 試想四台攝影機的位置?
- 詢問演奏者位置，聽音讀譜，決定何時用哪台攝影機**TAKE**哪個樂器，並在總譜上註記
- 器材人員狀況許可的話，可多用人與樂器的特寫鏡頭，學生會很喜歡。

搞定器材後

- 架設器材
- 有彩排機會，一定要參與
- 正式演出導播一定要走在音樂之前
- 器材的收藏

結語

- 音樂會影像是一個跨界的結合。
- 應用音樂的延伸非常多
- 藝術類科的優勢

馬世芳

廣播人，寫作者，1971 年夏生於台北。

部落格 <http://honeypie.org/>

(講者簡介參考*地下鄉愁藍調*blog)

【我的工作】

出社會這些年，工作大致都和出版與媒體相關。做過廣播（現在還在做）、叢書編輯、雜誌文稿之類營生。1999 年誤上賊船，和朋友在網路泡沫末期搞起網路公司，創業作五四三音樂站。2004 年開始嘗試做在地音樂創作的發行。2007 年暫停實體產品發行。2008 年轉戰音樂展演紀錄的「無實體發行」企劃，與中華電信合作創立「城市音樂」平台，錄製獨立音樂展演的影音實況，迄 2009 年告一段落。

廣播節目「音樂五四三」，每週六晚上 22:00-00:00 播出 (CST)，在 FM98.1 News98 電台。大台北地區以外請利用線上收聽 www.news98.com.tw 點選「線上收聽」鏈結即可。亦可利用 hiChannel 收聽。

另外每兩星期一次在週三 15:00-16:00，同一頻道的「張大春泡新聞」也有一個「音樂五四三」單元，和小說家張大春一起聊音樂掌故。午夜 00:00 重播。

【我的作品】

曾參與紙本發行：

《台灣流行音樂百張最佳專輯》（總策劃，1994）、《永遠的未央歌：現代民歌/校園歌曲 20 年紀念冊》（執行主編，1995）、《在台北生存的一百個理由》（與許允斌、陳光達、黃威融、姚瑞中合著，1998）、《藍農回憶：1970 年滾石雜誌完整專訪錄》（與陳維明合譯，2004）、《台灣流行音樂 200 最佳專輯》（編輯統籌，2009）。

2006 年 11 月出版第一本散文集《地下鄉愁藍調》（時報），2007 年在中國大陸發行簡體版。書名也就是這個 blog 的名字，典出這裡。2010 年出版第二本散文集《昨日書》（新經典）。2014 年最新出版《耳朵借我》（新經典）、《歌物件》（新經典）。