

方案摘要表

壹、方案名稱：當杜蘭朵唱起望春風

一、創新教學背景：

動機與緣起

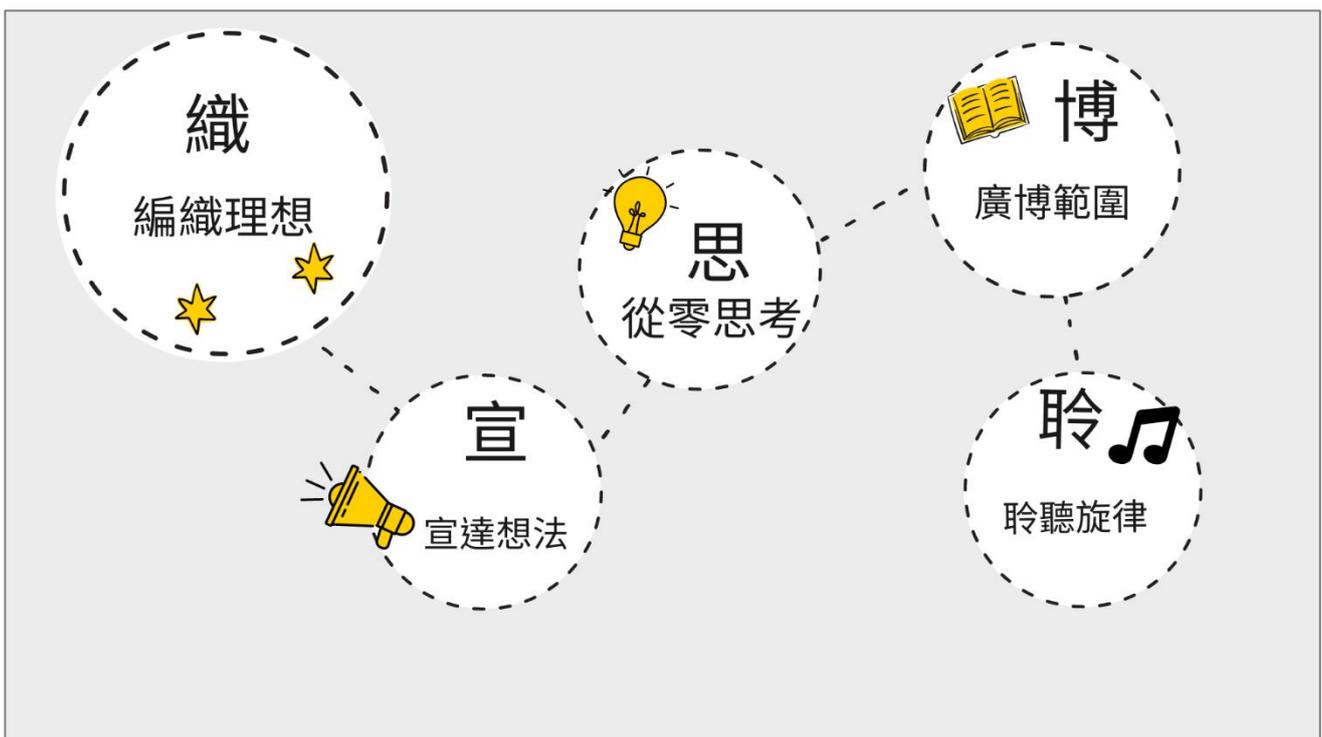
性別平等是近年來國家執行的重要政策，更是當前國民教育階段中實施的重要教育議題，而藝術與人文領域中的音樂課程，則可藉由優美的樂音美化人生、陶冶性情、啟迪心靈，兩者都是當前教學現場中，相當重要的顯學。

音樂課程中，除了有樂理的教學、直笛的吹奏之外，歌曲的教學亦是相當重要的一環，從兒童成長至成人階段，生活當中都會有歌曲來調劑身心；國小從低年級生活課程開始，至中高年級的藝術與人文課程中，教材中都有歌曲的教學，但是在欣賞及演唱不同類型的音樂過程中，音樂教師們往往著重在於歌唱技巧中音高是否準確、拍子是否正確、音量是否適宜，而樂曲中的「歌詞意涵」，則較少有教學者深入探究。其實若細細帶學生抽絲剝繭，可以運用閱讀理解策略引導學生認識歌詞押韻對仗之美，更可以透過歌詞這精練的文字，對於人生道理有一番新的體悟。

在音樂課當中，學生學到了西方的歌劇，也習得了臺灣的重要民謠，中原國小校園內一群藝文教學同好者決定用「歌曲中的女性意象」當作教學的題材，讓學生除了欣賞歌曲的優美旋律之外，也仔細品味劇情與歌詞意涵，看看女性在不同創作情境中，被賦予的多元角色與形象。除了藝文成果的呈現外同時也結合資訊能力，讓學生將心目中的女性意象繪畫出來，藉由多元的方式讓學生對於新時代女性的建立可以更落實。

二、教學目標與課程設計理念

以「聆、博、思、宣、織」做為課程理念，並結合核心素養及議題融入來設計本課程

聆聽旋律

教師在課程中教導學生欣賞東方與西方、古典與現代不同的曲式風格與旋律，欣賞著不同的音樂風格刻畫出不同鮮明的女性印象，更於課後補充 90 年代及 21 世紀的流行金曲，藉由聆聽多元旋律，讓學生有更多元的觸角。

廣博範圍

課程範圍廣博，除了音樂更結合性別平等教育及品德教育議題來設計課程。教師於教學中透過劇情與歌詞中佈題女性意象，讓學生閱讀理解、提問與小組討論發表做深入的探討與剖析，來與學生探討這些「被設定」的形象是否符合現代人的價值觀。希冀學生可以建立自己的正確的性別概念，未來在聆賞不同的歌劇、音樂劇、民謠、流行樂時，也可以不被歌詞中的刻板印象影響，建立自己的正確的性別價值觀。

從零思考

既定的課程教材往往以制式的教學教出樣版化的學生，但我們跳脫傳統的音樂課教學模式，除了基本旋律節拍的教導之外，我們更改變了傳統的講述式教學方法，我們不斷拋問題引導學生去思考，並藉由教師歸納的方法，陪伴學生學習並運用符應現代化主流的教材，為學生帶來新的火花，讓他們從心出發建立自己的新觀點新思維。

宣達想法

本課程也結合資訊課程，讓學生完成「我心目中現代女性的形象」作品，讓學生運用 GIMP 設計結合影像合成、選出適合的代表歌曲，最後寫下給這位女性的一段話，為這段課程畫下精采完美的句號。經過一連串課程的潛移默化，學生對於對於完成「我心目中現代女性的形象」作品都抱持著高度的熱忱與積極的態度，且相對於以往部分課程學生希望可以小組合作完成作品，本次學生對於每人產出自己的作品都毫無異議，且都可以迅速確實完成。

編織理想

在本課程中，除了提升學生對於歌詞的閱讀與理解，並從歌劇故事中探討女性的個性與作風，更讓學生運用資訊能力完成獨一無二的作品。本方案由一群熱血教師「自發」「互動」「共好」，運用課餘時間貢獻自己的對於關議題的專長，打破教學時間的侷限，冀望由教育的向下紮跟，社會大眾能打破對於性別的框架與迷思，未來「當杜蘭朵唱起望春風」時，勢必是桃李春風，正確性別平等觀念蔚然成風。

貳、創新與亮點

東西古今 比一比	一起找出不同點
	<p>同樣是女性，但是卻有著不同的角色意涵？</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 歌劇「魔笛」中，夜后與公主的個性就大相逕庭。 2. 歌劇「杜蘭朵公主」中，婢女柳兒與杜蘭朵個性也涇渭分明。 <p>覺察臺灣民謠中女性對於愛情的立場</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 民謠「四季紅」當中，歌詞「你我戀花朱朱紅」直截了當載明歌詞中男女正處於熱戀期。 2. 民謠「望春風」當中，歌詞最後一句「想欲問伊驚歹勢，心內彈琵琶」。兩首台灣民謠同時營造出男女戀情的氛圍，卻也點出了女子單戀男子卻又愛你在心口難開的青澀情懷，道出了傳統性別觀念對於愛戀表達的困頓與無奈。 3. 西方女性與臺灣傳統女性的刻畫與定位又有哪些不同？
建構 性平意識	愛在心裡口難開？愛要大聲說出來？
	<p>小組追追追</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如果這些女性交換時空背景，他們還會有一樣的選擇嗎？ 2. 你覺得故事中哪一個女性角色的觀念跟行為最合理？ 3. 故事中哪一個女性角色的觀念跟行為最不合理？ 4. 不管男生或女生，情竇初開時遇到心儀的另一半，你會怎麼做？ <p>研究與探索~一起來澄清</p> <p>故事中及歌詞的女性，或許因為時空的不同、或許因為年代的不同、或許因為故事需要有張力，所以會有這些選擇與行為，但不論如何，對於感情的表達都應該要"發乎情、止乎禮"。而身處於二十一世紀的我們，男生女生都是平權的，職業、能力、優勢都不分性別，態度比性別更重要，我們該如何做會更好？</p>
為現代女性 發聲	一起想想未來的妳
	<p>我身邊的新女性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 回想與反思： <ol style="list-style-type: none"> (1) 藉由之前教過的臺灣歌謠，表達傳統女性的性格與特質。 (2) 對比現今的女性，歸納現代女性的特質。 2. 傳統 vs 現代 <ol style="list-style-type: none"> (1) 女性角色的轉變？ (2) 自己心目中現代女性的模樣？ 3. 時代新女性 <ol style="list-style-type: none"> (1) 10月11日是國際女童節也是臺灣女孩節，女子力的突起。 (2) 藉資訊軟體描繪出心中時代新女性的圖像。
與三C共舞	跨域教學的好幫手
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資訊設備的使用 教師透過教室的觸頻、電子白板進行授課，學生則使用平板進行討論。 2. 線上遊戲的融入 利用有趣的 Kahoot、Quiqizz、pagamo 等設計題目，將課程重要的概念融入其中，並進行搶答排名賽，建立小組凝聚力，也讓學習樂在其中。 3. 教學軟體的應用 透過 GIMP、canva、google 簡報、whiteboard.fi、jamboard 等不同程式的教學，融入課程中，讓學生能夠動手操作，實現從「做中學、帶著走」的能力。

參、創新教學之理念與作法

教學流程

當杜蘭朵唱起望春風

實施節數		6 節，240 分鐘
核心素養	A 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
	B 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
	C 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
融入議題		品德教育、性別平等教育
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-6 能學習設計思考，進行創意發想和實作。</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，以分享美感經驗。</p> <p>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。</p> <p>2-III-3 能反思與回應表演和生活的關係。</p> <p>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。</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> <p>性 E7 解讀各種媒體所傳遞的性別刻板印象。</p> <p>性 E13 了解不同社會中的性別文化差異。</p> <p>生 E7 發展設身處地、感同身受的同理心及主動去愛的能力。</p> <p>資議 c-III-1 運用資訊科技與他人合作討論構想或創作作品。</p>
	學習內容	<p>音 A-III-1 器樂曲與聲樂曲，如：各國民謠、本土與傳統音樂、古典與流行音樂等，以及樂曲之作曲家、演奏者、傳統藝師與創作背景。</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 A-III-3 音樂美感原則，如：反覆、對比等</p> <p>音 P-III-1 音樂相關藝文活動。</p> <p>音 P-III-2 音樂與群體活動。</p> <p>資議 H-III-2 資訊科技合理使用原則的理解與應用。</p>
學習目標	<p>一、認識歌劇發源地及演出的細節。</p> <p>二、認識「魔笛」「杜蘭朵公主」兩部歌劇之故事大綱。</p> <p>三、認識「四季紅」「月夜愁」「望春風」「雨夜花」四首臺灣民謠之旋律、以及歌詞內容。</p> <p>四、學生培養覺察與思辯能力，對於故事中的情節以及歌詞中的敘寫可以「認識」但要培養自己的判斷能力，若是自己遇到同樣的困境與狀況，要能夠用有智慧的方式來解決問題。</p> <p>五、培養學生體會藝術文化之美，透過對於故事歌詞的省思、樂音的薰陶，豐富學生的美感體驗並建構正確的別平等意識與態度。</p> <p>六、能區辨各種媒體所傳遞的性別刻板印象。</p> <p>七、能運用電腦正確搜尋所需資料。</p> <p>八、能運用資訊軟體完成「我心中的時代新女性」作品並發表。</p>	

【聆聽旋律】

夜后炫技的花腔女高音

(一) 教師運用課本內容教導學生認識歌劇的起源與發源、演出形式、著名作曲家及代表作品等。

(二) 故事推測與延伸

教師揭示「魔笛」「杜蘭朵公主」的故事大綱，介紹歌劇故事時，教師逐段揭示，並讓學生根據前文推敲後續故事情節發展，預測故事中各角色可能的結局？

(三) 角色挖挖挖

學生藉由故事的閱讀欣賞，認識了歌劇「魔笛」中夜后的角色、以及公主的角色人格特質；也認識了歌劇「杜蘭朵公主」中杜蘭朵公主及婢女柳兒的角色人格特質。

夜后：敢愛敢恨，不畏世俗眼光

公主：心中有正向價值觀，不畏強權

杜蘭朵：絕情冷酷

柳兒：為愛犧牲一切在所不惜

(四) 問題與討論

1. 這些角色的人格特質你是否喜歡?舉例說明為什麼。
2. 說說看這些角色的特質在現實生活中，會遇到那些挫折？
3. 這些角色會什麼原因而吃虧？
4. 如果換作是你，你遇到同樣問題，你會怎麼做？為什麼？

【廣博範圍】

臺灣民謠四步曲

(一) 認識臺灣民謠之父

教師運用課本內容教導學生認識臺灣民謠之父鄧雨賢的生平及創作，以及他最廣為人知的四大名作「四季紅」「月夜愁」「望春風」「雨夜花」的旋律。

(二) 閱讀預測~歌詞內容翻譯及賞析

四季紅：歌詞中敘述男女兩人熱戀的甜蜜與幸福

月夜愁：歌詞道盡了失戀的怨念與無奈

望春風：歌詞敘述了少女單戀男方的青澀情懷

雨夜花：歌詞敘述了女方被拋棄的孤苦與淒楚

本次教學重點著重在「四季紅」及「望春風」兩首歌曲的比較與分析。

運用平板教學進行線上競賽 kahoot，讓各組成員共同預測歌詞中的意涵。

(三)問題與討論

1. 「四季紅」的歌詞中你最喜歡哪一個季節？說說看哪一句讓你最喜歡？為什麼？
2. 呈上題，在你最喜歡的那個季節中，你可以從哪一句可以看出這對情侶在熱戀？為什麼？
3. 在「望春風」當中，請問這首歌曲描述的情感是親情、友情、愛情哪一種？你是從哪些句子判斷出來的？
4. 在「望春風」當中，請問這首歌曲敘述的情感是描述單戀？還是熱戀？還是失戀？你從哪些句子判斷出來的？
5. 小組討論：如果我遇到我心儀的另一半，我要怎麼表達我的情感呢？若你是歌詞中的男女主角，你會怎麼規劃一日的約會行程呢？
6. 男女尊重我願意，小組討論如何對喜歡的對象表達心中的感覺？物質的禮物需要嗎？言語內容是什麼呢？

【從零思考】 愛要大聲說出來

(一)介紹完歌劇故事與歌詞時，請學生進行問題探討

1. 可以從故事中的哪些情節看出女性性別的意象？
2. 在過去的時空背景中這些女性為什麼會有劇中或是曲中的心態與行為？
3. 時至今日不同的時空背景裡，這些心態或是行為是否適合二十一世紀的現代女性？為什麼？
4. 如果杜蘭朵飄洋過海變成了民國初年的臺灣姑娘，她會跟故事裡有一樣的行為與表現嗎？
5. 相同的，如果望春風裡的十八歲少女飛到了在異國成為義大利公主，她也會在十七、八歲就單戀別人，想要嫁作人妻嗎？

【宣達想法】 價值澄清法~正確性平我最行

- (一)不論是何種形式的表達，愛要大聲說出口還是愛在心裡口難開，我們都要做一位發乎情止乎禮的人。
- (二)透過小組討論及角色扮演，再次藉由歌劇故事的內容與歌詞意涵，並透過歌曲的演唱，向學生澄清正確性別意識與觀念，閱讀理解並覺察歌詞中的性別意識，跳脫傳統賦予女性的框架。
- (三)教師統整並引導學生，說明真正的性別平權，是指不受先天性別的約束與侷限，職業及專長發展也不因為性別而有所設限，而是要照自己的能力與特質，打破性別的刻板印象與藩籬，開創屬於自己的一片天。

【廣博範圍】

補充教材~自學的延伸

(一)90 年後的本土代表歌曲

江蕙-家後

江蕙是 90 年代知名的臺語歌手，其名曲「家後」道盡了妻子在婚後願為丈夫犧牲奉獻一生的情懷。

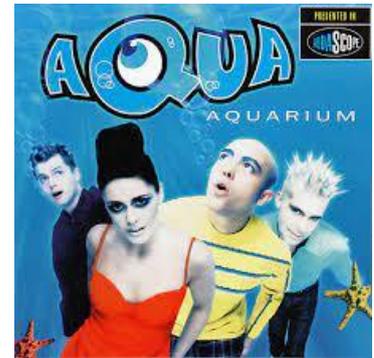
(二)二十一世紀西洋流行哈燒金曲

1. 水叮噹樂團芭比女孩 Barbie Girl Aqua 樂團的「芭比女孩」則是對於女性外表刻板印象的歌曲，例如女孩就要肢體纖細、身材婀娜多姿、打扮成美麗的花瓶形象。

2. Ava Max-Not Your Barbie Girl

對比二十一世紀 Ava Max 的歌曲「我不再是你的芭比女孩」，則提出完全相反的觀點，認為女性應該也要有獨立自主的批判力、思考力、經濟力、行動力，不再是男性的附屬品。

(三)教師揭示補充歌曲，鼓勵學生上網聆聽，並鼓勵與家長討論歌詞中敘述的意境，是否符合現今的時代，也歡迎學生下週課堂上再與老師一同分享心得。

【編織理想】

我心目中現代女性的形象

(一)回想與反思

藉由之前教過的臺灣歌謠「四季紅」、「月夜愁」、「望春風」、「雨夜花」，歌詞中的意境表達出傳統女性的性格與特質；再去觀察、訪問或記錄自己身邊女性長輩的形象，甚至是知名的女性明星、名人，介紹這些女性的外型、裝扮、個性、工作，歸納這些女性的特質。

(二)傳統與現代

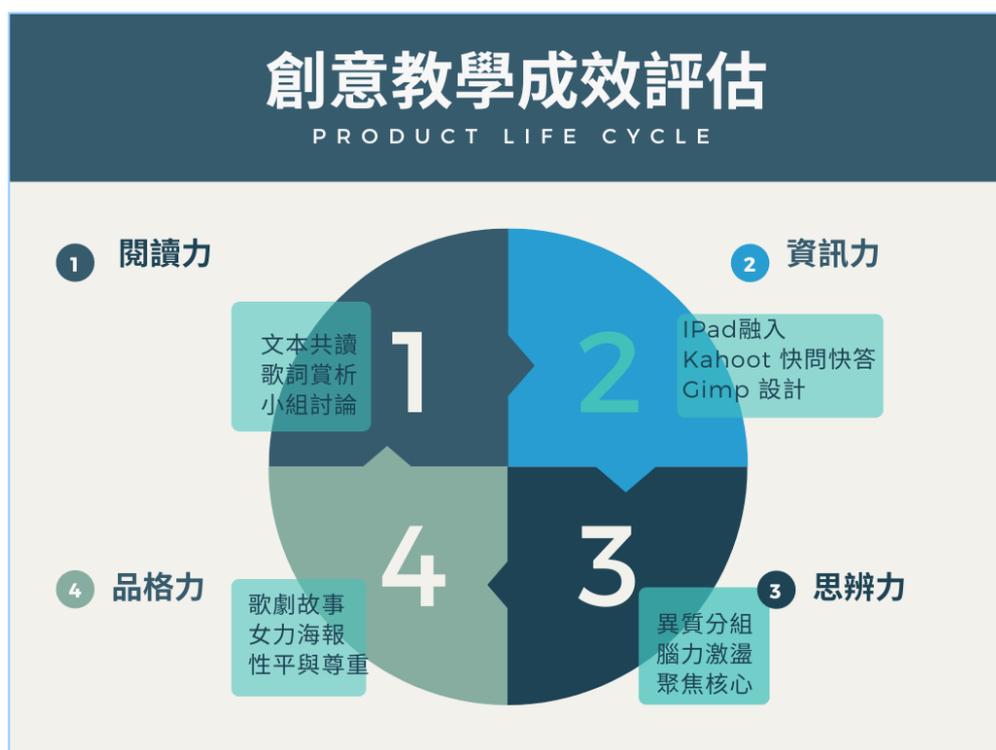
從傳統走向現代，不同時代下女性所表現出的性格與特質，是否代表著女性的角色與地位有所轉變？有哪些特質令人欣賞？而自己心目中的現代女性又是什麼模樣？

(三)我心目中的時代新女性

10 月 11 日是國際女童節也是臺灣女孩節，最後希望藉由資訊軟體描繪出心中時代新女性的圖像，結合簡單動畫，並搭配一首合適的歌曲，在相互欣賞彼此的作品中也讓性平的種子發芽，讓新世代的女力爆發。

肆、創意教學成效評估

指標	學生學習效益
閱讀力	透過文本共讀及歌詞賞析的過程，以小組討論的學習方式達到學生閱讀能力的提升，並發現文本中重要內容意涵。
資訊力	利用 ipad 進行教學，將討論題目設計成快問快答的 Kahoot 遊戲，讓學生透過小組競賽凝聚團體榮譽心；利用 GIMP 設計心目中的女性並與同學分享。
思辨力	透過異質分組，由教師針對教學的內容搭配本次教學核心議題進行佈題，小組成員腦力激盪討論課程主題，由廣泛的討論越來越聚焦核心概念，觀念的建立也由價值澄清法得到結果。
品格力	透過歌劇故事的閱讀、歌詞的賞析、與女力海報創作，覺察本次課程議題，建立性平觀念及尊重的情懷。

學生的回饋

	<p>妘云：我覺得台灣民謠望春風是一首很好聽的歌謠，雖然是閩南語演唱跟我平常聽的國語歌很不一樣，但是我很喜歡。在這堂課裡我們一邊聆聽歌曲，老師引導我們去感受歌曲中的感情，最後再用電腦程式畫出我愛你的畫面，我覺得很棒！</p>
---	---

	<p>品昕：這段課程中，我印象最深刻的是 kahoot 的遊戲搶答，老師的題目都是剛剛上課的內容重點，如果沒有認真聽講應該就會答錯，但我們這組很仔細聽老師的說明，所以遊戲結束後，老師公布我們的成績是第一名，我們都好開心！這堂課真的好有趣，我學到音樂的知識也、了解歌詞的意思，也學到男生女生之間是平等的、互相關心的。</p>
	<p>承歡：課程中印象最深刻的就是魔笛中夜后的聲音，老師告訴我們這是一種女高音的唱法，我能感覺到夜后心中如暴風般的感情，她應該是非常愛或是恨一個人才能唱出這樣的歌曲吧！聽完了歌曲，這段旋律一直在我的腦中盤旋。</p>
	<p>祐恩：這堂課讓我去比較以前的女生和現在的女生有什麼不一樣？應該說阿嬤那個年代的人好像比較吃苦耐勞，在家裡面幫忙。但是現在的女生都會出去外面工作，就像我媽媽一樣，除了照顧家庭還要上班真的很辛苦，而我也覺得現在的女生都很獨立，會努力完成自己的理想。</p>
	<p>若涵：我心目中的女性要像戴資穎一樣，又酷又棒，因為我也很喜歡體育所以我希望我能像她一樣在國際比賽得名，替國家爭光。</p>
	<p>炳龍：在課程中我學習到男生如果喜歡女生還是要很有禮貌的表達，如果我太熱情可能會把女生嚇跑，而表達的方法也有很多種，寫一張卡片或是關心的一句話也是很棒的，不一定要花錢買很貴的禮物送給喜歡的人。</p>

伍、結語

樂曲的力量是無遠弗屆的，正確的性別平等概念更是學生融合生活中的能力，擁有一顆尊重與關懷他人的心是誰也帶不走的能力。

綜覽近年的優質創意教案，許多領域與議題的結合，總能激盪出新的火花與思維；本方案以藝術與人文課程為軸心，更運用閱讀理解策略將歌劇內容以及歌詞內容鉅細靡遺抽絲剝繭，讓學生可以除了欣賞旋律之外，更可以提升思考層次，關注歌詞要布達的概念及內容，並思辨這些歌詞的內容與觀念是否適當，建立起獨立思考解決能力的素養。

透過這段教學，讓孩子看到西方歌劇與東方民謠中，多元的女性樣態，更讓學生理解身為二十一世紀的新世代，我們應該建立性別平權意象，讓每一個性別的人都可以活出屬於自己的亮麗舞台！

陸、教學回饋省思

王宣驊(擔任音樂教師)

六年的這套歌劇課程已實施多年，每次在教授到這個課程時，我都很希望可以打破時間不夠的進課壓力，除了學習音樂的概念之外，更可以站在文學的角度以及女性主義議題的制高點上，讓學生可以對課程有深入的認識與領略，並建立自己的素養。今年很慶幸我們有一個跨域的熱血團隊，可以共同合作，讓教學的效益大為提升，未來我也希望發揮社群無遠弗屆的力量，持續在高年級用音樂課結合資訊課、美術課、語文課，未來更希望每一個班級都可以學習到這套教材，讓高年級的學生可以藉由這套生動有趣的課程，建立正確的性別平等概念與意識。

黃仁柏(擔任資訊教師)

科技運用能力已經是現代人不可或缺的基本能力，科技的力量也在方方面面融入了各種教學活動中，當我在課堂上思考著除了學會使用各種應用軟體的基本能力外，學生如何將這項能力結合其它領域學能共同運用，讓一加一大於一得以實現。這次六年級的資訊課程正在教導學生如何進行影像處理，在這次的課程中當杜蘭朵唱起了望春風，東西方的音樂發生的碰撞，產生了火花，何不讓學生藉此機會讓杜蘭朵公主穿上臺灣風格的服飾，將傳統服飾深色、素淨的素雅風格，以影像處理的技巧展現出來，讓資訊能力的運用與藝術的美感、音樂的優美融為絕妙的搭配。

朱陳翰思(擔任音樂教師)

鄧雨賢的歌謠一直有種魔力、輕輕柔柔的旋律中仿佛一位穿著旗袍的女性由音符中走出來。當在介紹四季紅及望春風這兩首曲子時，除了讓學生了解桃園本地音樂家的生平外，也透過這兩首歌謠引導學生了解情感表達的重要。高年級學生即將進入青春期的愛戀，對於兩性情感也開始萌芽。本次課程中，可以看見學生如何對喜歡的人表達自己的情感，透過小組討論、師生互動也引導學生了解彼此尊重的重要。現在的社會除了課業的學習外，情緒的控制、情商的建立更是重要，因此在這段教學歷程中，聆聽他們對於感情的表達與期待，引導學生了解尊重與包容是我最大的收穫！

李佳玲(擔任資訊教師)

聽音樂是件稀鬆平常的事，但若是經過老師的挑選與指導，音樂將不再平凡。不同的樂曲帶來不同的感受，甚至欣賞歌詞的意境後，學生似乎也在閱讀著一篇篇精采的人生。很幸運的和一群志同道合的伙伴，共同腦力激盪下產出這份結合「音樂、語文、資訊」的跨領域課程，看到學生上課時專注的眼神、分享時開心的嘴角、創作時認真的姿態，我就不禁想起這句話：「當你下定決心準備開始時，最困難的時刻就已經過去了。」

沙之芊(擔任資訊教師)

從高年級音樂領域作為課程核心與出發點，融合至語文、資訊課程，並且帶領學生一步步認識傳統與現代女性的社會角色，也看見學生對於女性的角色定義有不同的見解。在課堂中透過動畫簡報製作、個人發表的活動引導學生思考女性從古至今地位的轉變。在欣賞著優美音樂的同時，學生也了解到不同性別與不同時期的人物都有值得學習的特質，更值得成為大家的楷模！這次很幸運能夠與團隊夥伴激發出多樣且精彩的跨領域課程，從不同教學現場站穩腳步，帶著學生放寬視野，建立起性別平等的新觀念。