

第十二屆廣達游藝獎 創意教學競賽

成為生命的拓荒者

Baroque

臺中市北屯區仁美國民小學

TAICHUNG CITY BEITUN DISTRICT JENMEI ELEMENTARY SCHOOL

拓荒的動機1

世界發展的變革

- **17世紀**，歐洲面臨新舊交替的巨大衝擊，衝撞出了藝術史上的「巴洛克時期」。

「巴洛克」如何形成？

- **20世紀**，量子力學再度顛覆17世紀以來對於科學的想像；緊接著21世紀，數位科技改變了我們的生活方式，「平行空間」成為「影視創作」的新想像。

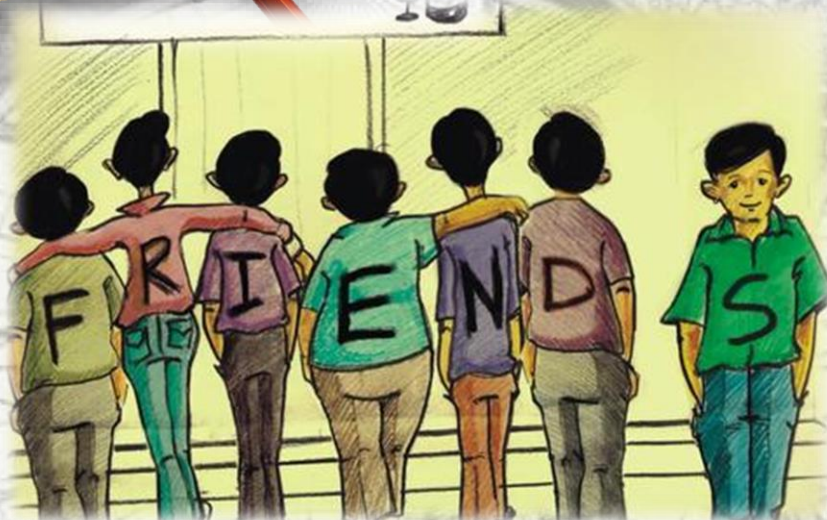
面對「知識與環境」的變革，
我們應該如何因應？

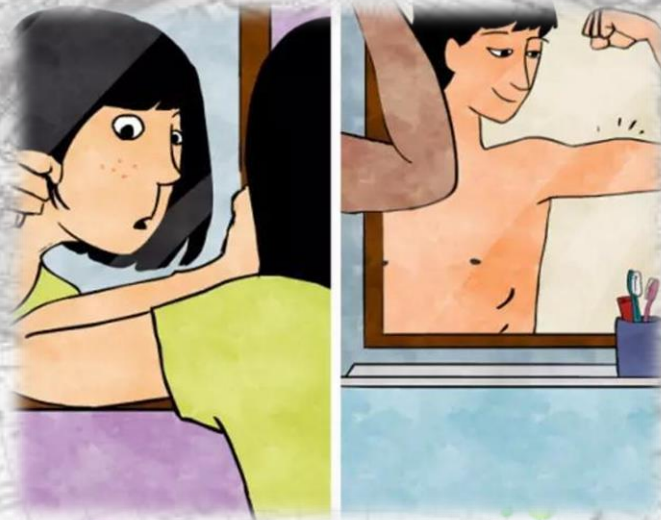
拓荒的動機2

生命發展的危機

關注同儕關係

青春期的變化

進入新班級的焦慮

LEVEL UP

邏輯與抽象思考

面對「**生理與心理**」的劇變，
我們應該如何因應？

「生命未經開墾只是一片荒土，如何成為生命的拓荒者，開墾出屬於自己的人生園圃呢？」

我的難題

(人與自己)

兒童期——→ 青春期
具體運思期——→ 形式運思期

任務說明

為了更認識你自己，
挑戰「連續21天」的珍珠養成任務：
每天請在差不多的時間裡，靜下心來，

感受「當下」的情緒，
或許在想一件今天發生的事、
或許什麼都沒想，
就讓你的內心指引你，
用顏色、線條、幾何圖形來填滿當天的珍珠。

彎腰努力工作的木匠

在「燭火微光」中，德拉圖爾如何詮釋「陰影」？

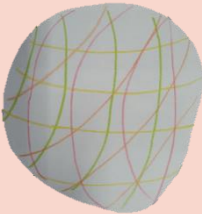
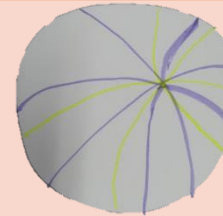

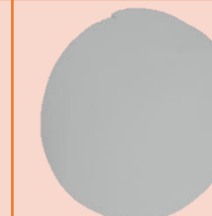

持方塊A的賭徒

彈四弦琴的人

佩云的21天「珍珠養成記」

9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13
			缺	缺	缺	
9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20
缺						
9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27
缺						

說好的[圓潤飽滿]的珍珠呢？

說好的21天挑戰呢？

在老師[看不見]的時間，有多少人願意信守承諾呢？

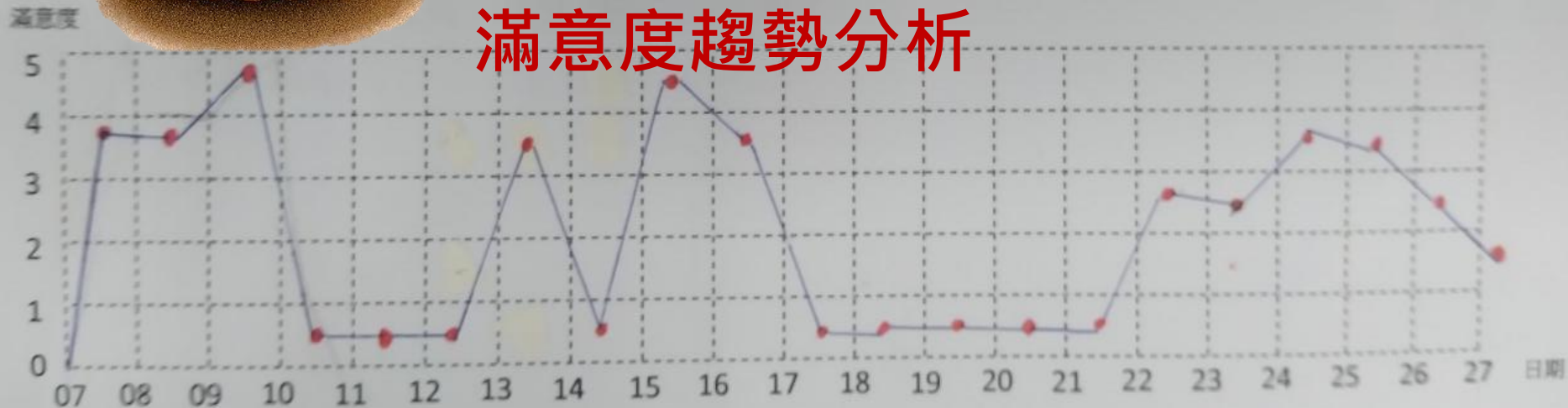
是什麼影響了佩云的承諾？

1. 自卑-沒人在乎我的心情
2. 三分鐘熱度-無法堅持每天完成
3. 不專心-想著要去做別的事

挑戰任務

暗黑體驗
後的覺悟

滿意度趨勢分析

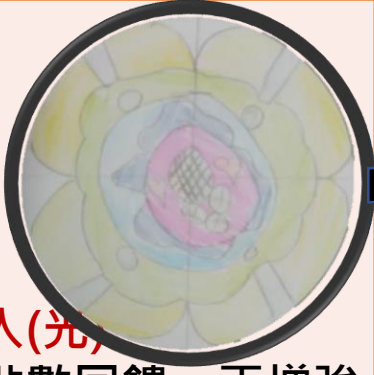

二、趨勢分析：從上圖我發現了什麼？

(一) 看見現象：☐ 滿意度逐漸下降 ☐ 滿意度逐漸上升

☒ 滿意度忽高忽低

☐ 滿意度特別集中在某段時間 ☐ 其他_____

主題	我的生活由我定義	(佩云)遇見理想生活	珠母貝的心聲
學習摘要	新生活裡的新難題，如何減少負向情緒，增加正向情緒的頻率？	討論歸納美好生活的共通性，學習在各種可能帶來負向情緒的情境中，轉念	覺察生活雜質，練習啟動珠母貝，降低負向情緒的強度，或轉出正向情緒
影 學習表現	 <p>表現介入(光) 個別化訓斥，指出缺點</p>	 <p>表現介入(光) 文字與點數回饋，正增強</p>	 <p>表現介入(光) 綜合活動與藝術的合作</p>
主題	我的成長軌跡	他的曼陀羅，我的珍珠	藝術課-曼陀羅
學習摘要	透過檔案整理，看見成長軌跡，鼓勵最終展現	展示網路曼陀羅作品、展示學生有意境的珍珠創作	曼陀羅說明、曼陀羅結構曼陀羅創作
影 學習表現		 <p>表現介入(光) 後設學習與最終展現說明</p>	 <p>表現介入(光) 展示用心、有意境的創作</p>

用對策略，力量加倍
「線對稱」的空間珍珠

每個生命都有其獨特樣貌，不知道從時起，開始
「害怕」跟別人不一樣...

互動挑戰

(人與他人)

四年級舊班級 —————> 五年級新班級
注重家人 —————> 注重同儕

任務說明

初入新班級，你是什麼感覺呢？

你想要認識什麼樣的人？

你想要成為什麼樣的人？

你希望生活在什麼樣的班級氣氛中？

挑戰用藝術與音樂表達對班級的想像

用律動與光影展現自己的角色

在自我與群體中，達到一種愉悅的平衡

- 透過肢體律動體驗卡農音樂形式，觀察別人，自我展現，跟隨光影腳步、跨越時間，「行」走巴洛克與現代，探究巴洛克音樂的「如影隨行」，透過音樂活動與「他人連結」。

兩人一組隨卡農音樂感受對位動作回應

運用節奏棒（細棒）體驗音樂卡農形式

- 透過音樂活動，小組競賽救援，建立「和諧」概念。
- 觀賞巴洛克畫作與聆聽巴洛克音樂的感受，尋找藝術上「和諧」的連結。
- 進而發展「和諧」的人際關係。

小組競賽找出巴洛克音樂和諧音程組員救援

透過藝術欣賞與聆賞音樂，找出彼此的和諧連結

- 從兩人「如影隨行」活動，不管是「音畫或是肢體律動」到「小組創編」各有聲部任務的卡農樂曲，都能與他人「和諧共舞」。

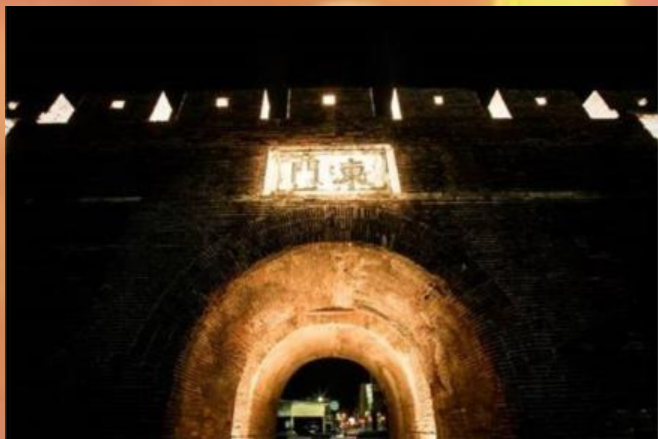
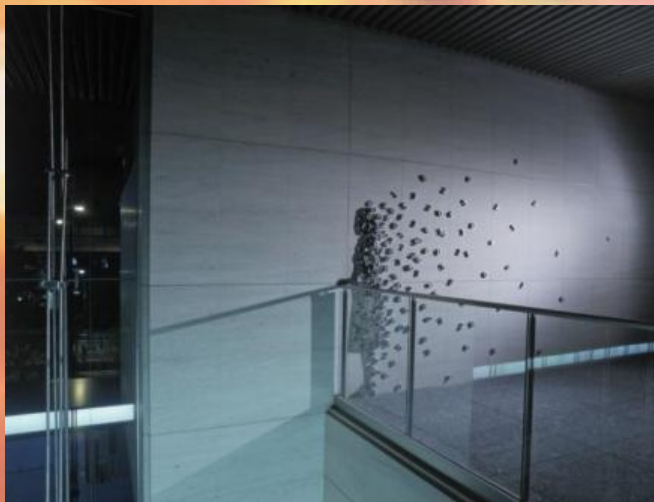
以「上下、鏡像和濃淡顏色」表現光影

韋瓦第作品「行板」的樂曲架構，進行旋律創編。

- 欣賞藝術創家用不同方式來展現光與影，各自發展出自我獨特風采，如同音樂活動裡，「和諧中」能保有「獨特的自我」。

- 透過導賞任務的培訓，勇於「分享」與「實踐」行動力，培養社會服務參與機會和開展公民責任。

- 每個人都有自己不同顏色的光，但透過科學探究結果，利用不同色光，結合音樂創作，在群體合作與音樂展演中，保留個人獨特色彩，創造「團體價值」。

拓荒成長

二十世紀的世界「從類比進入了數位時代，影像化的學習方式成了多數人的習慣，你跟上了嗎？」

環境變革

(人與環境)

類比 → 數位
文字 → 視覺

任務說明

十七世紀的歐洲

從中古世紀轉變成我們熟悉的模樣

二十世紀的世界

從類比進入了數位時代

影像化的學習方式成了多數人的習慣

挑戰科學探究與數位創作

尋找生命真理

形成面對劇烈變動的自信

- 分組操作光影巴洛克展覽的【光影隨手變】、【燈光師】及【光影魔法箱】探究光與影互動關係，並推論實體學習物件所應用之光學原理。

操作[光影隨手變]、[燈光師]、[光影魔法箱]
探究光影的科學原理，進而推論[光影魔力]所應用的科學原理。

- 創編樂曲，數位轉化：利用電腦軟體中的樂器midi功能，將頑固低音以大提琴演奏、第一和第二聲部為直笛設定，轉為演奏音檔。

六、請將創編的節奏型寫在五線譜上面，再將創編的旋律相對應寫進去

樂句 1

樂句 2

樂句 3

樂句 4

樂句 5 (高聲部)

分4組創編手寫樂譜

從實質樂器吹奏到數位音樂錄製

第三組(卡農)

岑霖·威路·信鳳·有格·王華·新勻·育慧

$\text{♩} = 94$

ff mp mp f p

直笛 1

直笛 2

Vc

MuseScore軟體，進行樂譜數位化

拓荒豐收

數位光影音樂劇：藝術作品+創編音樂
+光影魔力+肢體共舞的一場跨域展演

實踐創新

這一年來，你的生活中有哪些改變？

疫情以什麼方式
改變了我們？

影片作業很難做 沒有人陪我玩
不知道何時能回學校上課
爸爸媽媽常吵架
吃飯不能聊天
戴口罩不舒服
打字很慢
好久沒有看見人
不能出去玩很無聊
生病就會被歧視
作業缺交老師罵不到
沒有人幫我慶生
戴口罩很難呼吸
一直被媽媽罵
用電腦時間變長
一直在洗手
能玩的活動變很少
環境經常消毒
不能出國玩
很久沒有看見人
很多活動都停辦
戴口罩不舒服
生病就會被歧視
作業缺交老師罵不到
沒有人陪我玩
一直被媽媽罵
用電腦時間變長
一直在洗手
能玩的活動變很少
環境經常消毒
不能出國玩
很久沒有看見人
很多活動都停辦
戴口罩不舒服
生病就會被歧視
作業缺交老師罵不到
沒有人幫我慶生
戴口罩很難呼吸
一直被媽媽罵
用電腦時間變長
一直在洗手
能玩的活動變很少
環境經常消毒
不能出國玩
很久沒有看見人
很多活動都停辦
戴口罩不舒服
生病就會被歧視
作業缺交老師罵不到
沒有人陪我玩
一直被媽媽罵
用電腦時間變長
一直在洗手
能玩的活動變很少
環境經常消毒
不能出國玩
很久沒有看見人
很多活動都停辦
戴口罩不舒服
生病就會被歧視
作業缺交老師罵不到
沒有人幫我慶生

真理
Baroque

力量
Baroque

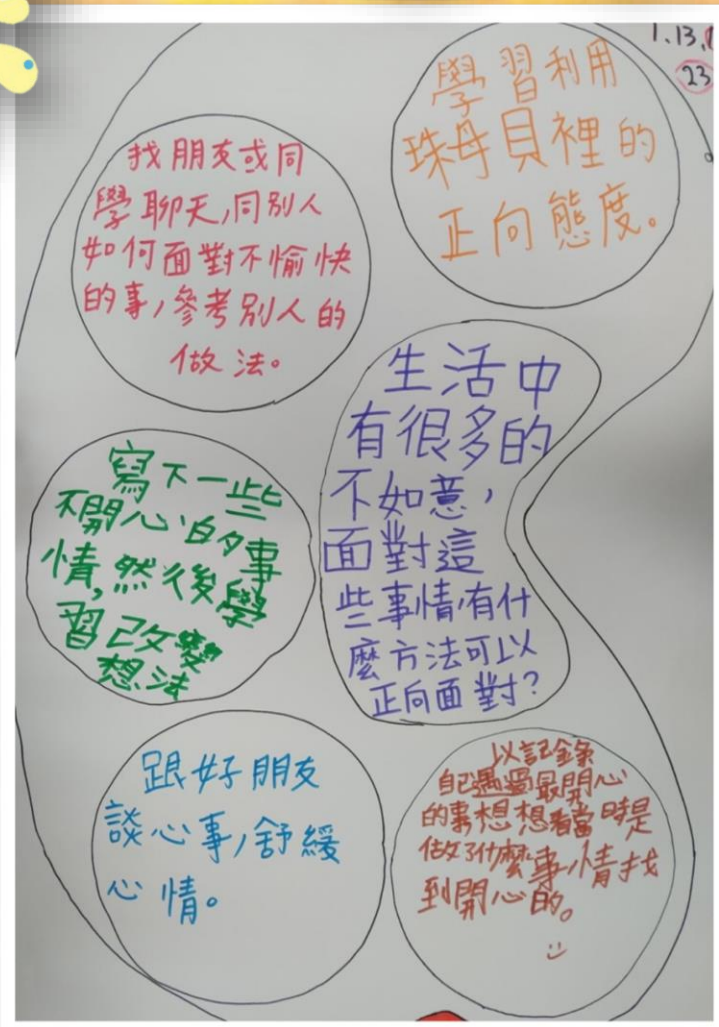
要如何做，
才能讓每天
都像打怪一
樣充滿挑戰
與趣味呢？

每天抽出一小時
來做一件
以前沒做過的事。

和爸媽討論一件
一次說出後選
都說一件事。

可以每天做
一件讓你覺
得很有挑戰
的事。

把計畫都
先想好
(一小時寫完)
在去挑戰。

10分鐘的小確幸

時間
Baroque
力量
Baroque
真理
Baroque

我創造「10分鐘的美好時光」是什麼事呢？

彈鋼琴

完成「10分鐘的美好時光」的感覺如何？(60字以上)

我感覺心情變得很好，因為彈鋼琴能讓心情很放鬆，在考試期間也能讓緊張的氣氛得到緩解，這次剛好練到巴哈平均律裡的《C大調前奏曲》，聽起來很柔和，難彈出這樣的曲子讓我很成就感。

我搭配合適的音樂作品名稱：巴哈平均律《C大調前奏曲》

作曲者或演唱者：約翰·塞巴斯蒂安·巴哈

※音樂類型（圈選）：古典音樂（文藝復興、巴洛克）、古典、浪漫、印象、現代）

流行音樂、爵士音樂、嘻哈、搖滾、環境音樂、冥想音樂、其它

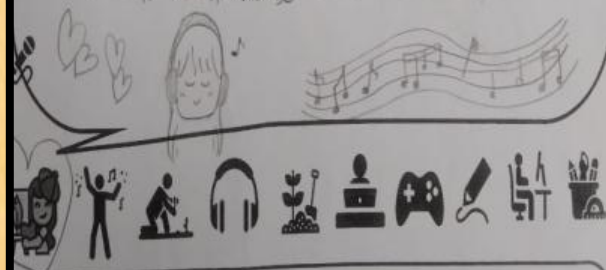
我創造「10分鐘的美好時光」是什麼事呢？

電腦繪圖。

完成「10分鐘的美好時光」的感覺如何？(60字以上)

心情感到很快樂、輕鬆、愉悅，畫著電繪（電腦繪圖），聽著音樂，享受著這難得的快樂時光，同時自己平常勞累、煩躁的感覺，好像也就跟著不見了呢！

我搭配合適的音樂作品名稱：summer

作曲者或演唱者：久石讓（日本作曲家）連結：<https://youtu.be/57m>

※音樂類型（圈選）：古典音樂（文藝復興、巴洛克、古典、浪漫、印象、現代）

流行音樂、爵士音樂、嘻哈、搖滾、環境音樂、冥想音樂、其它

珍惜與同學互動的美好時光

時間
Baroque

空間
Baroque

真理
Baroque

光影列車 皮影義演 服務偏鄉

勇敢突破障礙，開拓自己的生命樂章

聽力障礙的他，透過光影巴洛克的課程，突破限制，
站上舞台展演，為自己的生命開拓新的篇章。

時間
Baroque

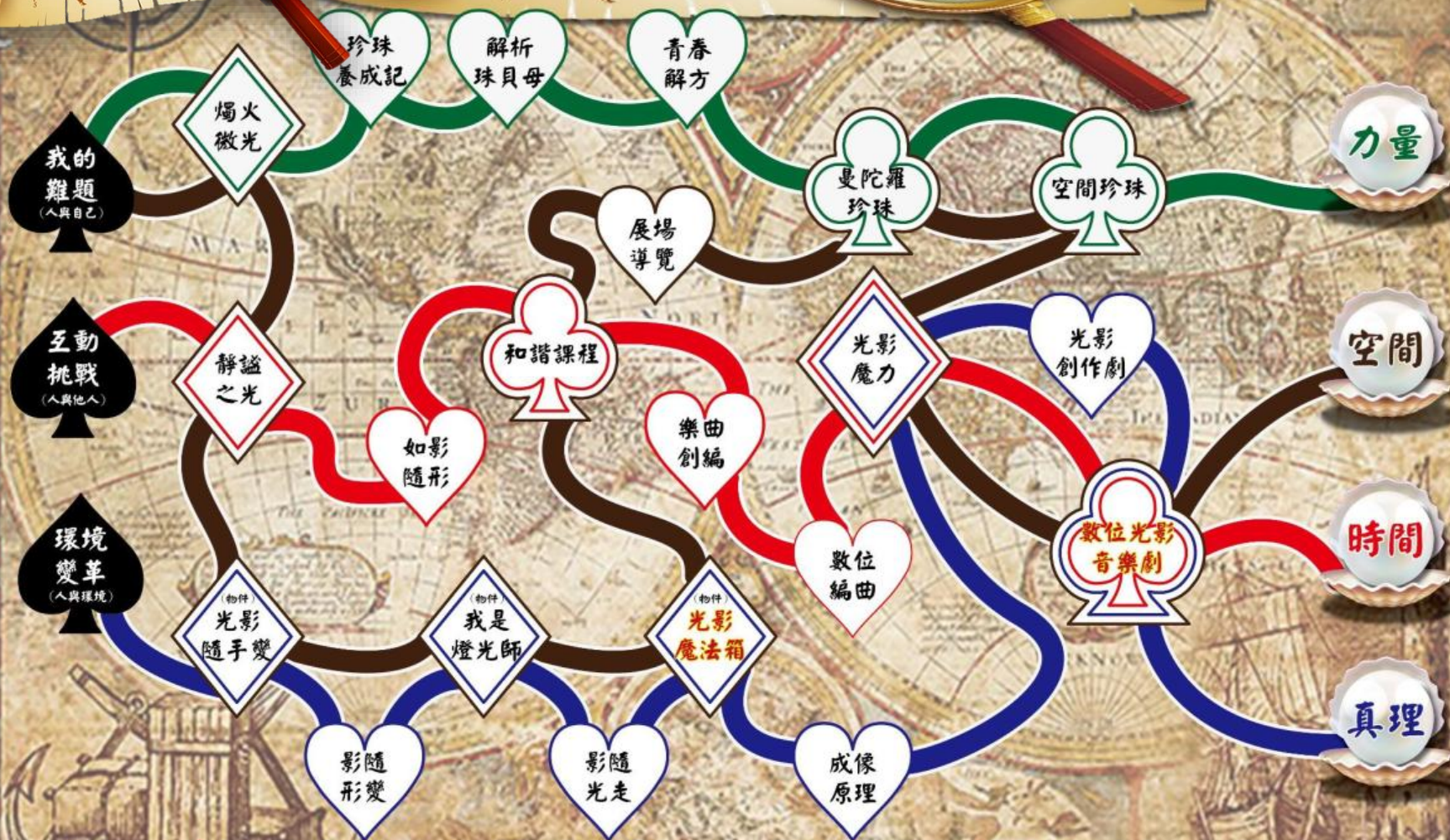
空間
Baroque

真理
Baroque

拓荒地圖

成為生命的拓荒者

Fact 事實:展覽物件(融入教學)

Future 未來:跨領域課程

Heart 用心:領域課程

「拓荒」領航員

跨校域教學合作

「空間巴洛克」

「力量巴洛克」

「真理巴洛克」

「時間巴洛克」

跨校際策略聯盟

跨領域共構課程

「巴洛克」是藝術也是科學的創新時代，而第一線教師就是課程創新的執行者，憑藉著不同領域的專長，興起了跨域合作的共同想法。

教學省思與回饋

■運用皮影戲的光影效果可以吸引目光，還可以讓觀眾認識巴洛克時期的畫家和藝術風格，辛苦排練都是值得。

■「珍珠養成記」是從低谷到山頂**21**天旅行，我發現我是三分鐘熱度的人，希望我可以面對現實，然後一天比一天更好。

■原來硬梆梆的科學可以用來探究藝術創作，應用光與影原理，與光影共舞，合作展現光影藝術的魔力，是很新奇的創作體驗。

■原來巴洛克音樂是這麼有趣，還能跟同學合作演出光影音樂劇，展演後覺得很有成就感。

■我最喜歡的課程是「用珠母貝面對青春難題」，因為珠母貝不但可以改善狀況，還可以讓我獲得強大的力量來面對可能的困難。

■這次的音樂是我們小組自己創作的，能夠用數位作曲來呈現，也能欣賞到其它組的創意演出，覺得我們真厲害。

「空間」、「力量」、「真理」、「時間」
四顆發亮的巴洛克，
每顆巴洛克都有其任務，
每個任務看似獨立，卻又能交互影響，
不同的操作方式，展現出不同的生命樣貌，
就像每顆「巴洛克珍珠」，
雖然形狀不可預期，但都一樣珍貴！