

遊藝生命的詠嘆調——全人理念於音樂劇場課程之實踐

**Aria of Theatrical Life: Implementing Holistic Concept
in Musical Theater Course**

王維君

Wang, Wei-Chun

Author's Correspondence Information

作者通訊

王維君 Wang, Wei-Chun

Associate Professor and Head

Department of Humanities and Social Sciences

National Taiwan University of Science and Technology

國立臺灣科技大學人文社會學科副教授兼主任

No.43, Keelung Rd., Sec.4, Da'an Dist., Taipei City 10607, Taiwan (R.O.C.)

摘要

全人音樂教育的概念遠在古希臘時期就已成型。研究者參酌羅馬學者波埃提烏斯之全人音樂理念、二十世紀卡爾奧福的「完全劇場」、與凱勒及魏德曼的「基礎音樂戲劇」，發展成結合音樂、語言、舞蹈、戲劇的音樂劇場之音樂教育形式。

本音樂劇場通識課程，以音樂劇場理論為教學主題、音樂劇場實作為媒介，讓學生透過對音樂的探索、演奏、演唱、創作之過程，將抽象的知識轉化為堅實的認知概念，進而以音樂自我表達。藉由戲劇中的扮演與反思，促進學生人格成長與有效學習；並引導學生透過戲劇情境去進入學習的主題，以發展其對相關議題的深度瞭解。

本課程架構是以主題式的貫穿，融合授課教師課堂講授、樂曲教唱、聲音及肢體的開發、專家演講、專題製作、小組討論，參訪活動以及其他課堂活動與創作，並與社區及第三部門交流。課程內容前段有兩大主軸，一為經典作品的研究，以累積其創作的靈感與養份；二為展演能力與技術的培養。後段則是實際製作演出音樂劇。秉持奧福「原始自然」的精神，以學生為學習中心，以其潛能與意願為前提，安排每個人在團體中發揮其專長，由全體共同參與完成綜合式音樂劇場之展演。研究結果發現經過理論與實作之交互印證學習，學生的學習成果有效達成課程目標。

關鍵字：全人理念、音樂教育、音樂劇場

遊藝生命的詠嘆調—— 全人理念於音樂劇場課程之實踐

壹、前言

「音樂劇場」廣義來說是指以音樂為主導，結合文字、戲劇、舞蹈、舞臺等其他元素的一種綜合表演藝術形式。而綜合了各種劇場的表現要素，並以音樂作為引領的舞臺藝術形式中，我們最熟悉的主流形式為歌劇、音樂劇和中國戲曲（陶辛，2009）。然而不論是何種形式，音樂劇場皆充份利用了所處時代提供的各種藝術表現資源，也體現了所處時代的主流審美意趣。無論寫實或抽象，透過音樂、語言、動作及其他視聽覺之元素，音樂劇場以一種高度縝密的時空定位與視聽結合，表達人類內在與外在經驗之生命歷程。

為因應全球經濟型態之改變，迎接知識經濟時代，創造力更是二十一世紀公民所需追求的軟實力。身為世界公民不僅要擁有人文社會及自然科學的基本知識，更要培育文化素養、生命智慧、分析思辨能力、表達溝通技巧，以及終身學習成長的動力，並且關懷社會、具世界觀，瞭解自我存在的意義，尊重不同生命與文明的價值，對宇宙、對生命充滿好奇，並知道如何探索與解決問題。新世紀的大學教育，應以鍛造學生核心能力為要務；鍛造學生核心能力，應以通識教育為核心機制，而通識教育目標在於實踐全人教育的理想。

音樂劇場由於外在顯現為綜合表演藝術之形式，內容本體的創作歷程更是敘說生命故事、審視人我關係的極佳載體，因此探索音樂劇場理論、賞析與實作之形式，恰可作為鍛造大學生全人的核心能力之課程，期望藉由此課程中綜合藝術的探索與創造，大學生們不僅獲得美學的薰陶與文化的洗禮，且由聲音、肢體的開發而強化自我認同；在共同創作中，學習與他人協調溝通的能力，更強化對社會議題的關注、及自我生命價值的探索。

貳、全人理念

一、全人教育的意義

「全人觀」(holism)是全人教育的核心，意指任何事物都以關係網絡互相連結，任何一個變動都會導致連鎖反應，各組成部份的整合大於整體(陳能治，2011)。全人教育是一種整全、全備、完全的教育，強調教育的目的在人，重點在人，意義在人而非在識(潘正德、魏主榮，2006)。全人教育學者彌勒(R. Miller)認為全人教育就是一種全人的世界觀(holistic worldview)，用人文教育(humanistic education)的方法，達成全人發展的目標；欲打破傳統以來一直將人的心智(mind)與身體(body)、靈性(spirit)與物質(matter)二分法的缺失，強調人的內在品質與外顯的性格、軀體及外在社會的「整合」(integration)；主張追求認知(intellectual cognitive)領域與情意(emotional affective)領域的「統整」，成為「平衡」的學習經驗，讓學習者以此為基礎去發展自我(Miller, 1990)。

不單是西方世界倡導全人理念，在我國的傳統思想系統也早有全人的概念。根據儒家的觀點，黃俊傑(2002)指出：「全人教育」有「身心一如」、「成己成物不二」、「天人合一」等三個相互關聯且交互滲透之層面。「身心一如」強調人的心靈與身體不是撕裂而是貫通的，不是兩分的而是合一的關係。「成己成物不二」則是論及人與自然世界及文化世界貫通而為一體，既不是只顧自己福祉的自了漢，也不是只顧世界而遺忘個人的利他主義者，而是從自我之創造通向世界之平治。「天人合一」更是主張人的存在既不是孤零零的個體，也不是造物者所操弄的無主體性之個人，而是具有「博厚高明」的超越向度的生命。

全人教育基本學習理論為連結(connection)、互動(interaction)、轉化(transformation)和超越(transcendence)。當個體與自我(self)、社群(community)、地球(earth)及宇宙(cosmos)進行連結，即能產生互動、轉化與超越，並完成個體的整全發展，最後獲得終極存在的生命意義。因此全人教育課程之概念與設計重點為以下六點(陳能治，2011；Clark, 1997；Nava, 2001)：

(一) 強調整體脈絡：應優先考量整體脈絡、問題、觀念、學習過程，更甚於內容、答案、事實與學習結果。

(二) 強調學科間的連結與轉化：以學習者為學習主體，課程與課程的科際間作聯合、整全、轉化，即作跨科轉化學習(trans-disciplinary learning)。

(三) 強調概念學習：優先考量問題而非答案，著重觀念而非事實，著重學習過程更勝於學習結果，著重想像更勝於知識傳達。

(四) 強調系統式思考：整全理論則由上往下建構，即思維系統(thought systems)－概念(concepts)－基本觀點(basic ideas)－事實(facts)，如此經由脈絡、統整、到系統化來學習。

(五) 強調教師自我角色的調整：教學的目的在「煽動火苗」(fanning the flames)，因此教師的定位應為啟發者，而非學習中心。

(六) 建立學習社群：建立學習社群 (learning community)，在社群間或社群與社會進行對話，如此可促進學習成效，也是重塑人類文化重要途徑。

1990 年北美教育工作者簽署《教育 2000：以全人教育觀點》(Education 2000: A holistic education perspective)，揭櫫全人教育十大原則(陳能治，2011)：(1) 為人類的發展而教；(2) 將學習者視為獨立的個體；(3) 承認經驗在學習過程中的關鍵角色；(4) 以全人觀作為切入點的教育；(5) 教學者的新角色；(6) 學習者有選擇的自由；(7) 教養學生成為一個能夠參與民主社會的公民；(8) 為文化及倫理的多元性、全球公民權(global citizenship)而教；(9) 為地球的人文閱價(earth literacy)而教；(10) 性靈和教育的不可變性。

二、藝術的全人意涵

藝術是一種人出於其生命特質自由意志(意)所產生之具有目的性的創造活動，這種創造活動是一種精神活動，融合人之理性(知)與感性(情)之生命特質，既能反應客觀現實又能表現主觀理想，既有內容又重視形式。所創造之作品既具詩意又具歷史性，既能開顯藝術存有的真，又能開顯藝術存有的美。(蔡淑麗，2008，頁 88)

所以從事藝術創作或藝術鑑賞時，是整體展現人知、情、意的生命特質，具有全人意涵。由於美學科學的哲學基本問題是認識論問題(李澤厚，1987)，因此從事藝術創作時，先由感覺經驗所獲得的「再現知覺意象」作為藝術創作品的質料，然後由心智依循認知的規律，結合靈感，構思創作形式與媒材，進而創作展現個人獨特風格的完型作品。所有的過程，都是人的知、情、意之生命特質的展現。而欣賞藝術作品時，心理過程亦經歷意志的審美慾望與需求、理智對審美標準的認知與判斷、及情感對審美感受的展現，也充分展現人的知、情、意之生命特質(蔡淑麗，2008)。

德國美學家席勒(F. Schiller, 1759-1805)主張唯有透過審美教育的陶冶，才能培育感性與理性和諧的全人(馮至、范大燦譯，1989)。德國哲學家海德格(M. Heidegger, 1889-1976)，則將藝術的本質定位為真、美、詩、歷史性：

因為真理的生成與發生，所以藝術具真的本質特色；當真理自行設置入藝術作品時，美便顯現出來，所以藝術具美的本質特色；因為作為存有者之澄明和遮蔽，真理是通過詩意創造而發生，所以藝術具詩的本質特色；更因為當

藝術（詩）在創建真理時，真理會投向即將到來的保藏者，亦即被投向一個歷史性的人類，所以藝術具歷史性的本質特色。（蔡淑麗，2008，頁74）

法國哲學家梅洛龐蒂（Maurice Merleau-Ponty，1908-1961）尤其關注「知覺身體」（perceptive body），倡導以知覺為核心找尋人與世界的聯繫的意義基礎，貫徹審美知覺必定能揭露更為深層細緻的生存與教育意義。梅洛龐蒂美學揭示出審美與藝術創作的行動實踐力，也提醒若偏重知識、僅培養理性向度、漠視人類的非理性等情感向度，而忽略美感的教育發展，將造成危機（洪如玉，2004）。

中國古代西周時期即重視「禮、樂、射、御、書、數」六藝教育。後來孔子為達「人文以化成天下的」理想，將較屬於技藝性的「射、御、數」，改以較具審美學術性的「詩、易、春秋」取代，發展為「詩、書、禮、樂、易、春秋」新六藝。此六藝可確實將身體轉化成藝術精神的體現，是古代審美教育的基礎。《論語·泰伯篇》（孫欽善譯注，1992）也強調：「興於詩，立於禮，成於樂。」即說明了藝術具有人格陶成的教育功能；而《論語·陽貨篇》（孫欽善譯注，1992）：「詩可以興，可以觀，可以群，可以怨；邇之事父，遠之事君，多識於鳥獸草木之名。」更是張顯藝術的倫理價值，達到理性與感性、個體與群體、人與自然之和諧及統一（蔡淑麗，2008；韓鍾文，2003）。

三、全人音樂教育

（一）古代全人音樂教育雛型

全人音樂教育的概念遠在古希臘時期就已成型。古希臘時期將算數、幾何、音樂、天文稱為「四學科」。羅馬時期身兼音樂理論家、作家、政治家、哲學家與基督教神學家的波埃提烏斯（Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius，約480-525）則認為音樂是「以感覺與理性審查高低聲音差異的能力」。波埃提烏斯認為天地間有三個層次的音樂，依層次高低順序為天體音樂（musicamundane）、人體音樂（musicahunmana）與器樂音樂（musicainstrumentalis）（包括聲樂）。天體音樂在四季更迭的大自然中運行，所形成的秩序，人耳雖無法聽見，但它反映在人類的心靈和肉體間、心靈中的理性和非理性間，成為一種完美的和諧狀態。人體音樂，也無法由人耳聽得，須藉不斷的內省來領悟。人為、可聽見的器樂音樂層次最低（王美珠，2012）。

波埃提烏斯視音樂（musica）等同於「和諧」（harmonie），包括音律的組成，宇宙整體與人類心靈的秩序法則，以及具教化的功能。他承襲自畢達哥拉斯（Pythagoras）與柏拉圖（Plato）的音樂概念，以音樂基礎音程之比例關係為思考基

礎，認為音樂是一個數字的科學，音樂的美依存於數字上，數字的比例決定旋律的音程與和諧音階的組合、樂器與人聲的音調。他亦肯定「音樂」的道德功能，堅信音樂與人類道德和性格的關係很密切，音樂必須在年輕人的教育中佔有重要地位。波埃提烏斯極具實用性與人性的全人教育「音樂」概念，深深影響後世。

而中國古籍裡，亦有闡述音律中數字比例與美的關聯性，如《尚書·虞書·舜典》（錢宗武、江灝譯注，2008）：「詩言志，歌永言，聲依永，律和聲，八音克諧，無相奪倫，神人以和。」《左傳》（陳世鐸譯注，1992）昭公二十五年記述子產的話：「為九文、六采、五章，以奉五色，為九歌、八風、七音、六律、以奉五聲。」及《國語·楚語上》（高振鋒、劉乾先譯注，1992）記伍舉論美說：「夫美也者，上下、內外、大小、遠近，皆無害焉，故曰美。」（蔡淑麗，2008）

（二）當代全人音樂教育的實踐

奧福（Carl Orff，1895-1982）的「完全劇場」（Total Theater），與凱勒（Wilhelm Keller，1920-2008）及魏德曼（Manuela Widmer）發展的「基礎音樂戲劇」（Elemental Music Drama），結合音樂、語言、舞蹈的音樂教育形式，亦是體現全人教育的精神（王維君，2013）。

奧福將集合音樂、語言與動作的劇場形式稱為「完全劇場」。奧福初期以結合文學與音樂之概念而創作音樂。第二階段則著眼於音樂教育理念之推展，奧福在1924年與舞蹈教育家郡特（Dorothe Günther，1896-1975）合創「郡特學校」（Günther schule），拓展結合舞蹈與音樂的教育理念，實驗一系列結合動作、聲音、節奏、戲劇來表現的獨特教學法，開始朝「完全劇場」之理想邁進。第三階段創作了「勝利三部」（Trionfi）聯篇清唱劇，即1938年的《布蘭詩歌》（Carmina Burana）、1942年的《卡度利詩歌》（Catulli Burana）、與1953年的《阿佛第特的勝利》（Trionfodi Afrodite），將「完全劇場」理論發揮盡致。這些在「完全劇場」理念下的作品可看出奧福欲回歸中世紀與希臘劇場之企圖，除舞臺設置回歸希臘劇場或中世紀，內容也多闡述四季時序、萬物相生的大自然真理，並將悲劇中人性的善惡一覽無遺的呈現，讓觀眾在欣賞之後獲得至高無上的喜悅，或是大悲後之大喜（邱媛，1994）。

奧福教學的特色之一即是融合音樂、詩歌、律動、戲劇等素材，以歌唱、說白及樂器引導學生經驗及探索聲音，並發展創作。基礎音樂戲劇則源自奧福教育理念及凱勒「Der MUWOTA-Spiele」，即融合音樂（Musik）、語言（Wort）、舞蹈（Tanz）的戲劇的構思而來。莫札特音樂院教授魏德曼以「Der MUWOTA-Baum」（即音樂—語言—舞蹈—大樹）來說明基礎音樂戲劇中根基、枝幹、果實的架構內容（陳淑文，2006；陳盈菁，2007）：（1）「根基」，MUWOTA 戲劇的根基掌握在領導者手中，依其順序的安排，把音樂、語言、舞蹈透過風格化、特性化、節奏化的作個別性與整

體性的交互安插之過程，而達成創作、編排及造型的技能。(2)「枝幹」，是大樹所表現出來的各面向，如：樂器演奏、聲音遊戲、舞蹈、語言遊戲、動作表演、吟誦宣敘、歌曲、布景、面具、服裝、自製樂器等。教師考量參與者的學習意願及均衡發展，提供多種選擇的可能。(3)「果實」，則是音樂技能外，所增長的副學習價值，包括社會感知力、團結、責任感、自信心、專注、獨立性、容忍、個人表達力的發展等。果實與根基可以自然的循環，當果實掉下來，就成為土壤的養分，滋養根基。基礎音樂戲劇雖屬教育劇場的操作形式，但其根基—枝幹—果實的架構內容正對應布魯姆(B. S. Bloom, 1913-1999)認知、技能及情意的教育目標，三者間的循環交融，即是統整精神的顯現，而除了音樂的增長外，也重視由團體活動中習得的副學習價值，正符合全人教育理念強調發展個體潛能及與群體的和諧關係。「基礎音樂戲劇」秉持奧福「原始自然」(The Elemental)的精神，以參與者為學習中心，以其潛能與意願為前提，安排每個人在團體中發揮其專長，由全體共同參與完成綜合式戲劇呈現。

參、音樂劇場教學設計

一、教學理念

科技大學學生的專才養成過程，較缺乏通識培育與藝術薰陶。而來自家庭、升學、情感、人際互動等壓力，且對生命的探索及自我的定位有些茫然，需要有傾聽內在聲音、抒發情緒的管道，以及釐清自我存在的意義與增進自我健全互動與溝通的。為因應全球經濟型態之改變，迎接知識經濟時代，創造力更是二十一世紀公民所需追求的軟實力。身為世界公民不僅要擁有人文社會及自然科學的基本知識，更要培育文化素養、生命智慧、分析思辨能力、表達溝通技巧，以及終身學習成長的動力，並且關懷社會、具世界觀，瞭解自我存在的意義，尊重不同生命與文明的價值，對宇宙、對生命充滿好奇，並知道如何探索與解決問題。

新世紀的大學教育，應以鍛造學生核心能力為要務；鍛造學生核心能力，應以通識教育為核心機制。教育部通識教育中程綱要計劃(96-99)(教育部，2006，頁1)指出：

連結各知識領域的通識教育，最能讓背景不同、志向互異的學生獲得足以面對複雜世界的知識能力，因為通識教育最能促成以能力導向為基礎的教學，最能實踐以問題解決為基礎的學習，最能培養知識反思能力、知識統合能力及知識創新能力。

因此臺灣科技大學通識教育的目標在打造臺科學子之七力，即為公民責任能力、全球化競爭力、溝通能力、解決問題能力、終身學習能力、藝術創造力、及多元關懷能力。

全人教育最終關注點在個體的轉化與超越（陳能治，2011）。本「音樂劇場」課程以全人教育的理念為依歸，鍛造臺科七力，旨在開展學生表達、溝通與辨析，培養學生批判思考、理性分析、表達溝通、知識反思、整合與創新能力。前述所提及的北美教育工作者簽署《教育 2000：以全人教育觀點》之十大原則，正提供研究者設計以音樂劇場教學實踐全人教育的準則。而參酌羅馬時期音樂理論家及哲學家波埃提烏斯之全人音樂理念、二十世紀卡爾奧福的「完全劇場」、與凱勒及魏德曼的「基礎音樂戲劇」，發展成結合音樂、語言、舞蹈、戲劇的音樂劇場之音樂教育形式。期望學生透過課程中的引導，對音樂產生長久之興趣，使其能隨時存在於學生生活之中，而不再讓音樂學習侷限於以往的音樂欣賞，以音樂劇場理論為教學主題及音樂劇場實作為媒介，讓學生透過對音樂的探索、演奏、演唱、創作之過程，將理性的知識轉化為個人內在的認知概念，更進一步達到以音樂自我表達之目的。

音樂劇場藝術是涵蓋音樂、戲劇、文學、美術、舞蹈、建築等，以及現代科技之綜合藝術表現形式。無論寫實或抽象，透過音樂、語言、動作及其他視聽覺之元素，以一種高度縝密的時空、視聽結合，表達人類內在與外在經驗之生命歷程。藉由這門課程研習音樂劇場相關理論與實務應用，以音樂劇形式玩創意，開展綜合藝術的探索與創造，期望學生獲得美學的薰陶與文化的洗禮，且由聲音、肢體的開發而強化自我認同；在共同創作中，學習與他人協調溝通的能力，更強化對社會議題的關注、及自我生命價值的探索。更因與其他課程的跨領域整合與交流，讓學生學習獨立思考與團隊力量整合，探索人文與科技的交會，進行理論與實作的對話（王維君，2013）。音樂劇場課堂之學習成果，不僅強化音樂技能與素養、以音樂抒發及表達自我，更連結視覺媒體及戲劇表現，經由敘說生命故事、審視人我關係，促進學生人格的成長，以及跨領域學習之闡發。具備開放的心靈與廣闊的視野，將形成全觀性的美感體驗，即可再轉化成新的概念與建構正確之價值觀，成為新知覺與行動的核心原動力。

二、教學目標

布魯姆(Bloom, 1956)之學習理論將教育目標依學習領域及層次分為三個領域：認知領域(cognitive domain)、情意領域(affective domain)和技能活動領域(psychomotor domain)。但他亦強調學習是一個在認知、情感和技能領域同時產生作用的過程。布魯姆又將認知領域畫分為六個階段——知識(knowledge)、理解

(comprehension)、應用(application)、分析(analysis)、綜合(synthesis)和評估(evaluation)。Krathwohl、Bloom 及 Masia (1964) 將情意目標由低層到高層分為五層次——接受(receiving)、反應(responding)、價值判斷(valuing)、價值的組織(organization)、及價值的性格化(value characterization)。而技能領域方面，技能「psychomotor」該字由「心理」(psycho)與「動作」(motor)組合而成，是指「由心理所控制或導引下的動作」(李堅萍，2001)。辛普森(Simpson, 1972)認為技能領域含知覺作用與心向作用，將教學目標分為感知(perception)、準備狀態(set)、引導反應(guided response)、機械化(mechanism)、複雜性的外在反應(complex overt response)、適應(adaptation)，以及創新(origination)等七個層次。

戲劇和教育的結合，在國外已有近百年的發展，主要以英國的「教育戲劇」(Drama in Education)和美國的「創造性戲劇」(Creative Drama)為代表。戲劇教育不僅要教學生學習戲劇的語言，同時也能引導學生探討戲劇中的議題。近幾年來，音樂劇成為臺灣表演藝術界的熱門領域。而音樂劇融合許多表演藝術元素，如音樂、戲劇、舞蹈、文學等，適合統整教學所用，透過「從做中學」的概念，引導學生探索、創作及賞析，同時也發展音樂之認知、情意、技能，以及美感、語文、社會各方面的能力。

本課程尤其著重在記憶、理解、應用、分析、批判、演唱演奏等複雜心向動作反應之實作、與創造，因此訂定以下教學目標(王維君，2013)：(1)能主動的聆聽、分析與評鑑、演奏和創作的過程，來體驗音樂中的音樂元素，進而強化音樂的學習；增進審美的經驗與層次提昇。(2)引發對音樂及五感的探索與嘗試，增進對自我肢體與感官的認知，啟發與提昇創造力。(3)在即興的氛圍中，享受創作樂趣，並由表演藝術活動的參與及創作滿足自我實現。(4)自我生命價值的探索且能注意時事，關懷社會議題，且能運用媒體發聲，並遵守媒體倫理。(5)能結合音樂藝術之表達與多媒體劇場形式之運用，對舞蹈、色彩、光影、建築等藝術的鑑賞與連結應用；探索人文與科技的交會，進行理論與實作的對話。(6)能與跨領域夥伴合作，學習相關科學理論及聲音製作、多媒體製作、色彩工程、空間硬體設計、與音效規劃。(7)從小組的討論與創作中，尤其本計畫是課群的組合，學生們有許多跨領域整合與交流的機會，增進思辨、領導統御、整合、表達能力及，與他人協調合作的能力。

本課程期望培育學生的五大公民素養如下(王維君，2013)，而該五養在課程內的實踐與對照的能力指標，統整於表1、表2精簡呈現。

(一)美學素養：(1)培養廣泛接觸藝文及生活美學的興趣，進而內化為生活常態；(2)增進對藝文或生活事物的觀察、感知、審美等情意整合能力；(3)透過對劇場形式拓展音樂空間，採用音樂、語言、肢體、視覺、舞臺空間等元素之融合，開拓對音樂藝術的新認知，並發揮個人藝術創造的潛能，及對藝術欣賞與評論的能

力；(4) 當代音樂教育家艾略特 (David J. Elloit, 1948-) 音樂教育實踐哲學的體現，以主動的聆聽、分析與評鑑、演奏和創作的過程，來體驗音樂中的音樂元素，進而強化音樂的學習；(5) 相關舞蹈、色彩、光影、建築等藝術的鑑賞與連結應用，色覺與聽覺及五感間共感覺之聯繫，增進審美的經驗與層次提昇。

(二) 倫理素養：(1) 作及聆賞音樂劇場作品之主題與時事及社會脈動結合，關懷社會與人倫思維；(2) 從戲劇的表演中，由揣摩角色及角色扮演來培養同理心，整合知識情感與生命經驗的歷程；(3) 由肢體與聲音的開發，產生自我認同，增進自我了解並尋找自我生命的意義與價值；(4) 發掘學校所在之社區或城市的音樂文化內涵及音景特色；從環境的體驗與保存中，學習欣賞及尊重不同的文化族群與特質，並激發對文化承傳的使命。

(三) 民主素養：(1) 教學方式，以學生為主體，小組共同商討主題構思並協調合作而進行創作；(2) 從小組活動與團隊創作中之辯論與互重，培養學生尊重個體的民主素養、領導統御能力、表達溝通技巧；(3) 於分工協調中，學習人際溝通，並發展群體的和諧合作關係；(4) 激發關懷社區，參與公共議題的動力。

(四) 科學素養：(1) 理解並應用科學新知於日常生活情境中的能力；(2) 學習相關科學理論及聲音製作、多媒體製作、色彩工程、空間硬體設計、與音效規畫為科技的整合應用；(3) 建構問題解決能力。

(五) 媒體素養：(1) 結合音樂藝術之表達與多媒體劇場形式之運用，傳達音樂劇場創作的中心主題，構思並創作屬於自己的生命故事；(2) 學習活動宣傳、藝術行銷與報導；(3) 對藝術活動的評論與省思。

三、課程架構

而依上述課程目標所設計的「音樂劇場」課程，以主題式的貫穿，授課教師進行課堂講授、樂曲教唱、聲音及肢體的開發；穿插學生之小組實作活動形式，藉由小組討論與活動，讓學生能共同體驗感受創作樂趣，並且觀摩同儕間優秀成果，提高學習成效；更安排校外專家講座，讓學生們有與實務專家學習及對話的機會，打開更廣闊的音樂藝術視野；另外也試圖與社區及第三部門交流，不僅關懷在地人文及社群，更藉此參與社會服務。

課程內容則分前後兩段。前段有兩大主軸，一為經典作品的研究，包括歌劇、音樂劇、崑曲、京劇、歌仔戲等之介紹，以累積其創作的靈感與養份；二為培養展演的能力與技術，包括劇本寫作、演奏、演唱、肢體開發、佈景道具之製作、燈光

服裝之設計等，以達期末音樂劇場的整合演出。後段則是實際製作自編自導自演的音樂劇。

（一）學期前段，為實作先備能力與知識建構期及音樂劇場前製期，兩者是交叉進行。

1. 實作先備能力與知識建構期：包含授課教師對音樂劇發展史，表演形式與風格的介紹，及業界專家之實務經驗分享，還有教師為培養學生創意思考、肢體表演、聲音表情、劇本寫作、舞臺設計等技能所設計小組討論、活動，及小創作。

2. 期末音樂劇展演前製期：包含角色、場景之設定、劇情架構之建立，還有選角及分工。分工包含編劇、導演、舞臺監督、演出組（演員、鋼琴伴奏、樂團、合唱、舞者）、技術組（服裝、化妝、道具、燈光、音效、舞臺設計）、及宣傳等。

（二）學期中後段，則進入排演、製作、宣傳、整合、以及最終的展演期。而期末為達成完整的教學歷程，則還涵蓋檢討、回饋與反思的階段。

四、課程單元及實施方式

音樂劇場這門課以主題式的貫穿，融合授課教師課堂講授、樂曲教唱、聲音及肢體的開發、專家演講、專題製作、小組討論，參訪活動以及其他課堂活動的參與創作來進行。課程單元內容、授課方式、以及對應的能力指標整理如下（表 1）：

表 1 課程單元內容、授課方式、及能力指標

週次	課程內容	能力指標
1	課程介紹、作業及評分方式說明	
2	「授課教師講授」：音樂劇場之元素與符號 「小組討論與活動」：尋找自己的主題曲	1. 能透過分析、描述、討論等方式，了解音樂劇場構成要素。 2. 能理解與體會音樂劇場構成要素，將理解性的知識轉化為個人內在認知。 3. 能在了解音樂劇場要素後，運用音樂或音樂活動增加生活趣味。
3	「授課教師講授」：文本音樂劇－西城故事；概念音樂劇－星期日與喬治在公園；法國音樂劇－鐘樓怪人	「音樂劇賞析」： 1. 能分辨音樂劇唱腔特色與演出形式之差別。

<p>「小組討論與活動」：名畫再現討論／學習單</p>	<p>2. 能理解音樂劇之音樂和劇場特色。 3. 能體驗音樂劇中各元素的美感。 4. 能主動並以正確的觀念和態度，欣賞各類型的藝術展演活動。 5. 對經典音樂劇的認知。 6. 能主動探索及學習其他音樂劇。</p>
<p>4 「授課教師講授」：大音樂劇－歌劇魅影、悲慘世界 「小組展演」：名畫再現</p>	<p>「名畫再現」： 1. 能結合藝術與科技媒體，設計製作生活應用及傳達訊息的作品。 2. 能體驗各種色彩的美感，並表達出自己的感受。 3. 能運用視覺、聽覺、動覺的藝術創作形式，表達自己的感受和想法。 4. 對名畫內涵及背景的認識。</p>
<p>5 「展演行政實習與演出觀摩」：丹麥人聲樂團 Singers</p>	<p>1. 能清楚音樂會行政工作內容，並嘗試與同學分工、合作。 2. 能以正確的觀念和態度，欣賞各類型的藝術展演活動。 3. 能養成觀賞藝術活動或展演時應有的秩序與態度。 4. 能養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。</p>
<p>6 「專家演講」：臺灣音樂劇之臺前與幕後、過去與未來（講師：冉天豪） 「課堂活動」：情緒大觀園、肢體開發</p>	<p>「臺灣音樂劇之臺前與幕後」： 1. 能蒐集有關生活周遭本土文化或傳統藝術、生活藝術等藝文資料，並嘗試了解其特色及背景。 2. 能透過觀賞與討論，認識本國藝術，尊重先人所締造的各種藝術成果。 3. 能了解臺灣音樂劇的發展史，並進一步延伸欣賞更多本土音樂劇的創作。 「情緒、肢體開發」： 1. 能探索聲音與肢體的表達與溝通。 2. 能探索情緒的感知與表達。</p>
<p>7 「授課教師講授」：擊樂音樂劇場－Stomp、Blue man、亂打秀&朱宗慶樂團 「授課教師講授」：民謠教唱 「小組討論與活動」：節奏音景即興創</p>	<p>「擊樂音樂劇場」： 1. 能體驗擊樂劇場中視覺、聽覺、動覺之各素材的藝術表達方式。 2. 能探索各種媒體、技法與形式，了解不同創作要素的效果與差異。</p>

<p>作</p> <p>8 「小組展演」：擊樂劇場－融入節奏音景即興創作 「專家演講」：用舞臺說故事－風火雷電雲生火因（講師：王孟超）</p>	<p>3. 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 「節奏音景即興創作」： 1. 能以視覺、聽覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。 2. 能探索各種媒體、技法與形式，了解不同創作要素的效果與差異。 3. 能運用各種音色素材作節奏創作 4. 能構思藝術創作的主題與內容，選擇適當的媒體、技法，完成有規劃及有感情思想的創作。 「用舞臺說故事」： 1. 能結合藝術與科技媒體，設計製作生活應用及傳達訊息的作品。 2. 能體驗各種色彩的美感，並表達出自己的感受。 3. 能辨識及描述各媒體的特色。</p>
<p>9 「授課教師講授」：歌仔戲、布袋戲、崑曲與京戲、當代傳奇 「小組討論與活動」：運用歌劇魅影選曲、融入臺灣元素之故事、場景、角色、等劇本構想</p>	<p>「劇本創作」： 1. 能透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。 2. 了解臺灣的歷史，與各族群的特色及發展。 3. 能嘗試將臺灣元素融入劇本創作。 4. 能塑造角色特質。</p>
<p>10 「專家演講」：大型活動/演出策劃與執行（講師：李立菁） 「課堂活動」：角色徵選與職務分配</p>	<p>1. 能了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力。 2. 能了解從事藝術管理之分工、規劃、合作重要性。 3. 能透過有計畫的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。</p>
<p>11 「校外參觀」：環境劇場 「課際交流」：本班（音樂劇場）與〈景觀設計〉課程學生參觀臺大藝文中心環境劇場且進行交流</p>	<p>1. 能認識環境與生活的關係，反思環境對藝術表現的影響。 2. 能養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 3. 能養成觀賞藝術活動或展演時應有的秩序與態度。 4. 能了解藝文中心的定位與功能。</p>

<p>「小組討論與活動」：改編歌劇魅影之「花裡畫外」－音樂劇場媒體與舞臺設計</p> <p>12 「課際交流」：本班（音樂劇場）與〈展演空間導論〉課程學生，討論虛擬空間設計及音樂內容顯現</p>	<p>1. 學習與他人協調溝通的能力。</p> <p>2. 跨領域整合與交流，學習獨立思考與團隊力量整合。</p> <p>3. 探索人文與科技的交會，進行理論與實作的對話。</p> <p>4. 能對應音樂與視覺藝術共感、鑑賞與連結應用。</p>
<p>13 「花裡畫外」音樂劇場走位與演出曲目排練、宣傳製作與啟動</p>	<p>1. 能運用媒體發聲，並遵守媒體倫理。</p> <p>2. 能結合音樂藝術之表達與多媒體劇場形式之運用。</p>
<p>14 「花裡畫外」音樂劇場舞臺場景設定與表演排練</p>	<p>3. 能注意時事，關懷社會議題。</p> <p>4. 自我生命價值的探索。</p>
<p>15 「花裡畫外」音樂劇場整排與技術淨排</p>	<p>5. 領導統御能力。</p>
<p>16 「花裡畫外」音樂劇場整排與技術彩排</p>	<p>6. 尊重個人意見，並遵守團體共同決議。</p>
<p>17 「花裡畫外」總彩排與期末演出</p>	<p>7. 能有協調溝通能力。</p> <p>8. 能與跨領域夥伴合作，學習相關科學理論及聲音製作、多媒體製作、色彩工程、空間硬體設計、與音效規畫。</p> <p>9. 能主動的聆聽、分析與評鑑、演奏和創作的過程，來體驗音樂中的音樂元素，進而強化音樂的學習。</p> <p>10. 能對舞蹈、色彩、光影、建築等藝術的鑑賞與連結應用。</p> <p>11. 能增進審美的經驗與層次提升。</p>
<p>18 期末檢討與回顧</p>	

五、師生共同創作改編之音樂劇架構與曲目設定

期末音樂劇製作演出的故事腳本創作流程，從教師指定「歌劇魅影」中的選曲出發，引導學生分析歌詞內容、樂曲調性及風格等，而考慮時間與空間敘事之「場面調度」，新編一原創故事結構。可保留原架構及元素，也可完全拆解原音樂劇，訂定新劇的時空與角色，重新排列曲目的順序，進行新編劇本梗概的發想與創作。

該學期師生共同創作之音樂劇「花裡畫外」(Above Iris)，保留了原劇「歌劇魅影」的選曲，重新編寫劇本，由 2014 年一場美術館的驚奇之旅出發，落入時光迴流中，歷經法蘭西南部的原野、紛亂的港口、豪華的莊園大宅，只為那鳶尾花之相約。全劇以「藍色鳶尾花」的花語「暗中慕仰，代表著宿命中的游離和破碎的激情，精

緻的美麗，可是易碎且易逝」做為貫穿之元素，包含劇情、舞臺、造型之設計。將相同的愛意放在不同的時空，看似惋惜卻又充滿盼望，有人說：「人世間的所有相遇，都是久別重逢。」因此劇中的一切絕非巧合，只有命中注定。

表 2 「花裡畫外」音樂劇架構與曲目設定

第一幕	
劇情	音樂／出場人
2014 年的春天臺北美術館畫展中，在熙熙攘攘的人群裡，東京文藝氣質女大學生奈緒掠過一幅幅畫作，突然被吸引到一幅特別的畫作前，駐足凝視好久好久，她的思緒也隨之深入到畫面當中。	音樂的天使（Angel of music）／畫中人 夜的樂章（Music of the Night）／奈緒
第二幕：第一場	
劇情	音樂／出場人
1912 年法蘭西南部的原野，英國世家青年 Philips 剛騎著腳踏車經過一處花甸，他下了車，讓自己盡情沉醉在埃克斯迷人的風景當中。這時他眼角的餘光中突然出現一位女子的身影，腼腆溫柔的美國女孩，引起了他的興趣。	我對你唯一的冀求（All I Ask of You）／Philips & Christina
在那身影回眸的一剎那，他眼裡的整個世界都瞬間都被點亮了，風中飄蕩著輕柔的旋律，藍海綠地花叢一切風景都變得柔和可人。	
第二幕：第二場	
劇情	音樂／出場人
1914 年旅途中的熱戀情侶突然發覺，街頭巷尾都在議論恐怖的大戰已經一發不可收拾的消息，整個歐洲大陸都在顫慄，即使是在與世無爭的地方，人民也爭相出逃避難。	想起我（Think of Me）／Philips & Christina
Philips 的家人準備由南安特衛普前往美國躲避戰火，在通過電報了解到情況後，通過特殊關係安排了兩張船票，讓這	

對戀人一起離開淪陷區。然而，造化弄人……。

第二幕：第三場

劇情	音樂／出場人
1944 年紐約西區有位殘疾且孤僻的落魄畫家，不買任何人的賬，但是感官的敏銳和情緒的敏感使他的畫作常有別於群庸，但偶爾也需要些收入來消費酒精和迷幻劑。這些話題性讓富豪很感興趣，於是出天價請有名的畫家到自家的莊園為家人作畫像。莊園夫人竟然就是……。	化裝舞會（Masquerade）／富豪家庭 沒有回程的起點（The Point of No Return）／畫家 希望你能回到我身邊（Wishing You Were Somehow Here Again）／畫家及富豪夫人

第三幕

劇情	音樂／出場人
2014 年臺北。奈緒從畫作的情感中回過神來時，眼角不知不覺已有些濕潤。她看畫看得入神，人群中卻也有一道溫柔的目光，看她看得著迷。	夜的樂章（Music of the Night）／奈緒

肆、學生學習成果分析

一、學習前後測比較

修習「音樂劇場」通識課程之學生，為來自全校各科系非音樂或表演藝術專業的修課學生。於十八週課程前後為修課學生進行前後測評量，每題項採李克特五點量表計分，完成評測的有效樣本數 $N=46$ ，並將評量結果作 t 檢定分析，學生認知、情意、技能三構面學習成果之前後測見圖 1，各項能力指標題項與對應之公民素養、以及課程前後測分數統計結果見表 2。各項評量成果之前後測作 t -test 分析，每項都達 $p<.01$ 顯著性。課程前，來修課學生們的起始狀況，以情意領域最高 ($M=2.93$)、技能領域次之 ($M=2.44$)、而後為認知領域 ($M=2.32$)。經過十八週課程活動與實際演練製作後，學生在各構面之表現能力皆有顯著進步的趨勢，比較各領域之學習成效，進步幅度以認知領域最大 ($M=1.39$)、技能領域次之 ($M=1.12$)、而後為情意領域 ($M=0.87$)。而各領域中的分項目標，認知領域學習成效最高者為「了解製作團隊組織架構及分工」、其次為「了解劇場元素與符號」、而後為「分辨演出形式

差別」。技能領域學習成效最高者為「透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品」、其次為「嘗試以音樂表達自我」、再者為「結合藝術與科技媒體進行創作」。情意領域學習成效最高者為「對音樂劇的喜愛」、其次為「克服舞臺恐懼」、而後為「創造力提升」。

表 3 各能力指標與對應之公民素養，以及課程前後測比較

	能力指標	對應之公民素養	<i>M (SD)</i>		<i>t</i>	學習成效 (effect)
			前測	後測		
認知	Total		2.32 (.05)	3.71 (.05)	24.16**	1.39
	了解劇場元素與符號	美學 3	2.05 (1.01)	3.76 (.63)	9.09**	1.71
	分辨唱腔特色	美學 3	2.21 (.94)	3.21 (.94)	6.85**	1.00
	分辨演出形式差別	美學 3	2.13 (.88)	3.58 (.86)	8.65**	1.45
	經典音樂劇的認知	美學 3	2.26 (.98)	3.76 (.75)	9.72**	1.50
	了解工作團隊組織	美學 3	2.21 (1.07)	4.18 (.73)	10.17**	1.97
	音景認知	倫理 4	2.32 (.93)	3.74 (.83)	8.30**	1.42
	構思藝術創作的主題與內容	美學 4、科學 1	2.53 (1.03)	3.79 (.91)	8.20**	1.26
	問題解決能力	科學 1、科學 3	2.87 (.74)	3.76 (.75)	5.97**	0.89
	了解自己的特質	倫理 3	2.34 (.94)	3.63 (.88)	7.66**	1.29
技能	Total		2.44 (.06)	3.56 (.06)	19.08**	1.12
	結合藝術與科技媒體進行創作	科學 1、科學 2、媒體 1、媒體 2	2.16 (1.00)	3.37 (.84)	7.15**	1.21
	透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品	民主 1、民主 2、民主 3、美學 3、美學 4			8.16**	1.39
	嘗試以音樂表達自我	媒體 1、美學 4	2.34 (.94)	3.63 (.88)	7.66**	1.29
	與他人協調溝通	民主 2、民主 3	2.87 (.81)	3.89 (.69)	7.41**	1.02
	音樂表演技能	美學 3、美學 4	2.47 (.83)	3.47 (.92)	6.85**	1.00
	聲音開發	倫理 3、美學 3、美學 5	2.37 (.94)	3.32 (1.02)	7.59**	0.95
	肢體開發	倫理 3、美學 3、美學 5	2.39 (1.08)	3.34 (1.10)	6.10**	0.95
	Total		2.93 (.07)	3.80 (.06)	14.40**	0.87
	情意					

對音樂劇的喜愛	美學 1	3.11 (1.22)	4.32 (.70)	6.40**	1.21
創造力	美學 3、美學 5	2.79 (.91)	3.68 (.78)	6.91**	0.89
藝術鑑賞力	美學 2、美學 5、 媒體 3			.57**	0.82
對多元文化的欣賞與尊重	倫理 4、美學 2	3.29 (1.21)	4.11 (.86)	4.85**	0.82
人文關懷	倫理 1、倫理 2	2.92 (1.05)	3.68 (1.07)	4.37**	0.76
時事與社會脈動的關注掌握	倫理 1、民主 4	2.87 (.94)	3.47 (1.01)	4.07**	0.60
克服舞臺恐懼	倫理 3			5.85**	0.97

$p < .05^*$, $p < .01^{**}$

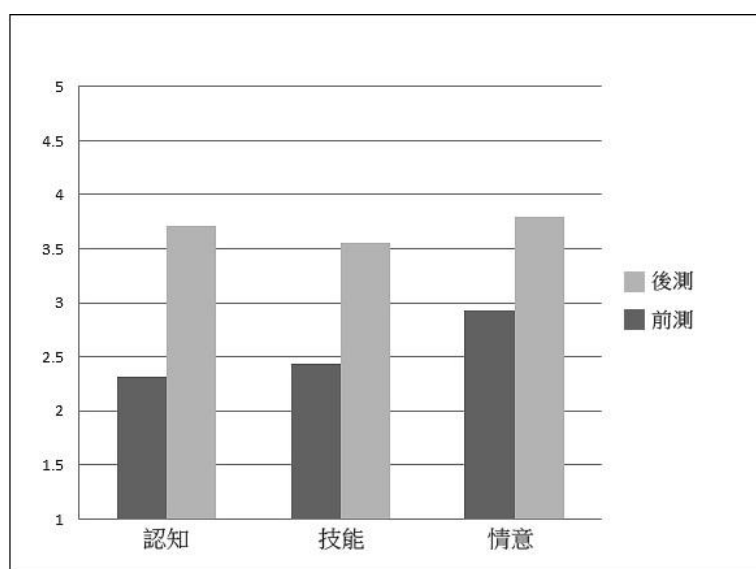

圖 1 三領域學習成果前後測比較

藝術與人文學習領域最為特出的課程特質，即為具有實際動手做（hands on）屬性的實作性（practical）與創作性技能（creative skills）（李堅萍，2008）。由學生學習前後測評量結果，更證實融滲全人理念的「音樂劇場」通識課程設計，兼顧學生認知、技能、情意三個學習面向，尤其又以實際參與製作音樂劇後，對音樂劇本質與內涵，及其運作方式之了解，最具長足精進。此外，課程裡所磨練的實作性與創作性技能，藉由外部動手刺激而激發內部心理之興趣與趨向力量的歷程，不僅能激發學習者的學習動機，更是提昇其自我效能，驅動其自行解決問題的能力並堅持反覆練習而獲致亮眼的成就。

二、特色單元之學生回饋

（一）最困難/印象深刻單元：

根據學生回饋，各單元中，學生認為最困難卻印象深刻的單元為「節奏音景創作」（見圖2），其訪談原因摘要如下：

大家共同練習時間太少，對於節奏感的敏感度也不同，要融合大家是一大挑戰。(IS10201)

把破銅爛鐵變成美妙的音樂，十分有趣。(IS10202)

不同樂器、不同節奏，藉由不同的人，打出不同的聲音，但最終形成神奇的音樂。(IS10203)

原來一樣是紙的材質，竟然可以發出這麼多不同的聲音。(IS10204)

除了自己小組外，也可以看到其他小組的創意很過癮。(IS10205)

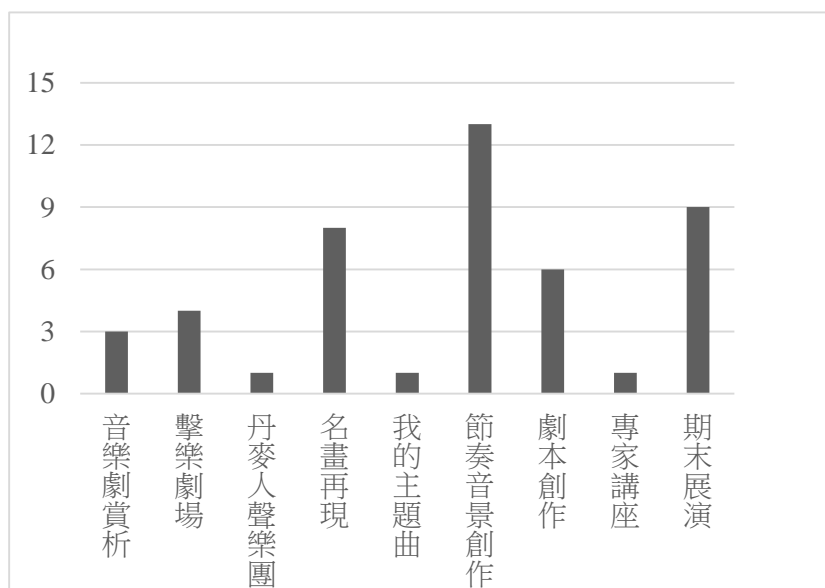

圖2 最困難／印象深刻單元

(二) 最有成就感的單元：

學生認為最有成就感的單元為「期末音樂劇實作展演」(見圖 3)，其回饋如下：

提出很多想法都被採用，覺得很開心。(IS10206)

準備很久，特別將所學運用上，得到不錯的成果。(IS10207)

一大群人一起在舞臺上，一起為一部戲努力很感動。(IS10208)

和大家一起完成一部屬於我們的音樂劇，這種經驗讓我很有成就感。
(IS10209)

從無到有的將一個表演呈現出來，過程雖然辛苦，但也讓我藉此機會學到了很多。(IS10210)

在經過期末展演後，感受到付出的時間都很值得，而且前來欣賞的同學們反應都很熱烈，都被這場音樂劇的演出感動到。(IS10211)

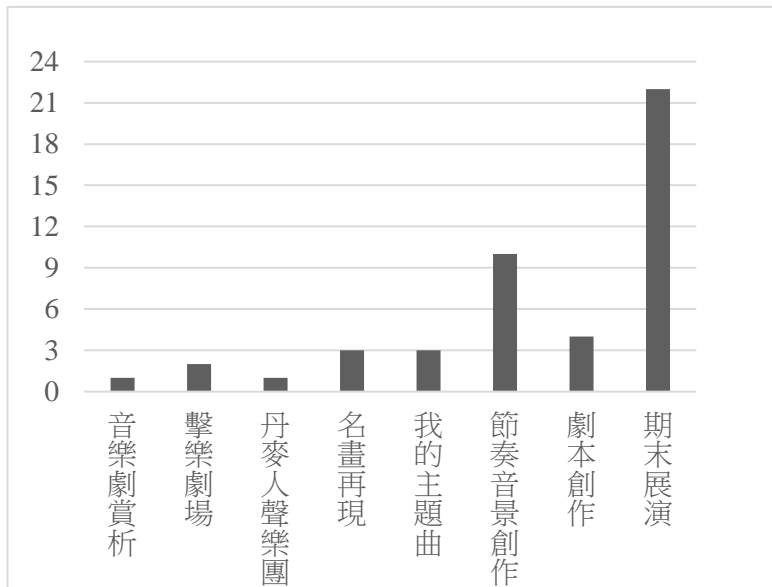

圖 3 最有成就感的單元

此外，業師專家演講以實務經驗引領學生，也獲得很大回響：

藉由這些專家們分享，學到了許多本科以外的寶貴經驗。(IS10211)

專家的演講非常有趣，從他擔任多年的實務經驗分享中，提高了我對於舞臺的認知。(IS10212)

專家的演講分享了很多平常人比較不會接觸的後臺工作，讓我了解幕後工作人員的生活圈、工作型態，上課內容也很新鮮。(IS10213)

伍、音樂劇實作歷程

一、生命故事敘說及藝術教育實踐之載體

本課程的核心不只是欣賞經典音樂劇場作品，更重視實作歷程。期望音樂劇展演的歷程，讓學生經歷自我探索與尋求自我肯定。戲劇是一種解決問題的過程。透過戲劇的歷程可促進改變，並運用戲劇的潛能反映並轉化生命經驗（Jones，2002）。戲劇中的角色扮演、說故事以及創造性的表達經驗，可以協助生活於極端狀態的個人，找出生活意義並重建平衡（Landy，1998）。「扮演」促進演員對於戲劇角色的認同與同理，透過角色交換的方法，進入他者的生活腳本，深入感知他者的內心情感與思維脈絡。「觀看」則促成參與者對於戲劇角色的疏離與批判，進而釐清他者意義觀點的形塑成因（涂繼方，2012）。無論角色扮演或旁觀鏡照，皆是提供個人審視與反思現實生活中，自我與他者的互動的一個絕佳機會。角色的扮演，增進瞭解自我的多元可能；而身份的轉換，可澄清與轉化自我的生活價值觀。戲劇並非只是脫離現實的狂想，具有一種虛擬與真實共存的矛盾本質，而這種矛盾有時就是戲劇張力的所在。但戲劇的真實性引發觀眾的同理心，虛擬性則造成距離感（涂繼方，2012）。因此，在戲劇中凸顯現實生活的情境或反映真實生命的困境，對戲劇創作者、表演者、甚至觀眾而言，皆有其極大的意義。藝術創作活動在創作過程，可以表達、宣洩與淨化其負向情緒經驗，有助於情緒穩定（黃傳永、賴美言、陸雅青，2011）。

美感經驗可以開啟個人各層面的價值（Cannatella, 2007），為藝術教育之核心。音樂劇場作為藝術教育之載體，也需顧及到時代性，融入新發展的藝術形式及表現。新媒體已在當代藝術創作或展演中，佔有一席之地。但藝術教育最需要的是人文的精神，而非技巧訓練。因此融入新媒體之藝術教學與創作，並非隨著漫無止境的感官刺激、工具與頻寬的發展，迷失在科技的迷障中，而是必須回到自己的文化體系，建構自我的論述（陳冠君，2007）。每個個體皆有屬於自身的生命故事與文化脈絡，音樂劇場實作中的劇本編寫、角色扮演、肢體舞蹈及音樂之展現，正可作為敘說生命故事的載體，讓個體從自己真實生命經驗出發、抒發內在壓抑之情緒、反思自我、同理他人，重新審視人我關係，建立與外在的交流，也同時重構自我之認同。為此，所設定的劇本創作方向，並非只是時空改變，重現原劇架構，而是擷取經典作品的元素而重新創寫，甚至拆解原劇之架構，目的是為引領學生融入自己的生命經驗以及探討當代社會議題。更因跳脫原來的框架，學生不僅可發揮創意，亦可暫時由真實人生叛逆或彌補缺憾、實現夢想。而本課程中演出文本採用集體創作的方式，在這樣的創作空間中，每位學生皆可自由表述自己的意見，投注自己的生活經驗與渴

望，但還需學習與他人協調溝通，尋求大多數人可接受的平衡點，並凝聚共識，最終創作出師生集體智慧的結晶（王維君，2015）。

二、各製作期程的困難、解決之道及成就

訪談學生在製作展演過程中，各分工組別對各期程遭遇的困難，以及解決方式，摘要如下：

（一）醞釀籌備期

1. 編導組：「大家想像及設定的畫面不一樣，需學習協調溝通。」（IS102DT1）
「覺得一開始的角色設定不太明確，不好發揮；但跟編劇討論後，重新設定角色個性，角色鮮明後，臺詞就較易發揮。」（IS102DT2）。

2. 舞臺監督：「困難之處，就是要熟記很多事情。但解決的方式，則是投入戲中，確實跟進每個環節，即可通盤了解。」（IS102SM1）

3. 場記組：「要不斷修改劇本和 cue 表，繁雜的上下場、走位、道具、燈光等等，像從毛線堆裡理出一條線，很不容易，幸好有組員一起完成。」（IS102SC1）

（二）排演製作期

1. 編劇組：「看到劇本逐漸被演繹出來，大 cue 表編排出來，音樂、佈景一件一件加上去，逐漸成型，是最興奮的事。」（IS102SW1）

2. 宣傳組：「最大的困難是預告片的製作，要約演員、找場地、錄樂團聲，都需要與其他人協調。解決的方式就是要排好計劃抓緊時機，用誠意請大家協助。」（IS102PM1）

3. 演員組：「可以自己的觀點詮釋演唱歌曲，很是過癮。」（IS102AC1）
「當扮演的角色個性不夠鮮明，必須在有限的臺詞及演唱中表現自己性格，很是挑戰。」（IS102AC2）

4. 樂團組：「很開心成為音樂劇現場演出的一份子，而不只是背景音樂。」（IS102B1）

（三）最終展演期

1. 編劇組：「聽到觀眾為了某段臺詞或小橋段而大笑時，深感榮幸。」（IS102SW2）

2. 演員組：「練了那麼久終於要上臺時，心情很緊張，因為想要表現出最好的一面，怕出了甚麼差錯。但是一開始演了之後，我就沒想這麼多了，就完全專注，投入在表演裡。」(IS102AC3)「體驗到從無到有、到登臺接受掌聲的可能性。」(IS102AC4)「沒想到自己真的可以上臺演音樂劇，因為以前其實對自己唱歌技巧沒信心，結果我真的做到了！」(IS102AC5)

3. 樂團組：「得到許多樂團表演的經驗，雖然花了許多課後時間練習、準備，但有很多收穫！真的很值得！」(IS102B2)

(四) 音樂劇實作歷程中的自我改變

1. 溝通力的提升：「能夠聽見不同意見者發出的聲音，並一起在同個平臺上展現。」(IS10214)「整體溝通能力進步，專注力提升。」(IS10215)「勇於跟他人討論自己覺得想要調整的細節。」(IS10216)「有想法後比較敢提出來討論，即使不一定被採納，討論中也可得到許多收穫。」(IS10217)

2. 技術的精進：「對於影像的製作更有信心！」(IS10218)「歌唱實力大有進步。」(IS10219)「因為揣摩角色與表演，感受力較敏銳，有較強烈的表現力，能透過肢體、化妝與唱歌傳達角色情緒。」(IS102AC6)「肢體大大開發。」(IS102AC7)

3. 自我實現：「不同於以往的隨性，有努力的把本分做好。」(IS10220)「能夠克服對舞臺的恐懼。」(IS10221)「放膽去演、去玩，勇於表現自己！」(IS10222)「保持開放好奇的態度，去看待週遭的變化。」(IS10224)

4. 人我關係的重新審視：「感受到團隊的力量，知道人生許多事情也像這樣，團隊努力遠比一個人努力來的強大。」(IS10225)「與團隊的合作中，會去了解其他人的工作，努力去配合所需的要求。」(IS10226)「我變得更成熟、更懂得以別人的角度去想。」(IS10227)「我看到的不是一個獨特的我，而是獨特的團隊。」(IS10228)

三、成果分析

由學生期末回饋印證，以布魯姆學習目標之三領域而論，音樂劇實作確實對學生產生的影響如下：

(一) 認知領域

增進學生對音樂內容、戲劇元素、經典作品的認知；豐富了對表演藝術之認知，也熟悉音樂劇場的製作、分工流程、與產業生態。

(二) 技能領域

提升學生劇場專業技能的磨練與增能，如演唱、演奏、表演、舞蹈、道具製作、媒體製作、劇本創作、臺風、口條等技能。更重要是拓展問題解決的能力。

（三）情意領域

激發學生創造力及提昇其審美素養；且課堂中帶領學生探索並開發聲音及肢體、激發其創造力，因而自信心大增；由參與舞臺表演中，克服上臺恐懼、開發潛能、提升積極的自我概念。再者，也由於親身參與表演，加深對音樂劇的喜愛，與參與表演藝術的意願，成為未來支持表演藝術的人口。此外，從合作學習中，學習協調溝通技能，以及尊重他人、包容異己的精神；更從同儕身上學習優質的態度、價值和技能；也因此結交到一群志同道合的好朋友，尤其同心協力完成不可能的任務，有著革命情感，其情也堅。

而從音樂劇實作中，所培育的學生五大公民素養，整理如下：

（一）美學素養

增進對藝文或生活事物的觀察、感知、審美等情意整合能力；透過對劇場形式拓展音樂空間，採用音樂、語言、肢體、視覺、舞臺空間等元素之融合，開拓對音樂藝術的新認知，並發揮個人藝術創造的潛能，及對藝術欣賞與評論的能力。不僅以主動的聆聽、分析與評鑑、演奏和創作的過程，強化音樂的學習，更因跨領域的共感體驗，增進審美的經驗與層次提昇。

（二）倫理素養

由肢體與聲音的開發，產生自我認同，增進自我了解並尋找自我生命的意義與價值。並從戲劇的表演中，由揣摩角色及角色扮演來培養同理心，整合知識情感與生命經驗的歷程。尤其在發想故事架構時，應教師要求需與時事及社會脈動結合，增生關懷社會的悸動與強化人倫思維，學習欣賞及尊重不同族群，並激發對文化承傳的使命。

（三）民主素養

融入公共議題的創作，激發其關懷社區，參與公共議題的動力。從小組活動與團隊創作中之辯論與互重，學習人際溝通與分工協調，並發展群體的和諧合作關係。

（四）科學素養

建構問題解決之能力，亦學習聲音製作、多媒體製作、色彩工程、空間硬體設計、與音效規畫等科技的整合應用。

（五）媒體素養

結合音樂藝術之表達與多媒體劇場形式之運用，傳達音樂劇場創作的中心主題，構思並創作屬於自己的生命故事。亦於展演過程中，學習活動宣傳、藝術行銷與報導，並對藝術活動的評論與省思。

本課程設計極重視梅洛龐蒂「知覺現象學」所強調審美與藝術創作的行動實踐力，學生在創作展演的歷程中，展現心向，而運用自身的聲音與肢體等，作為與時間及空間的連結中介，建構自身記憶及當下的存在，以及與周遭世界的聯繫。且服膺奧福教學理念，以參與者為學習中心，安排每個人在團體中發揮其專長，激發其潛能。由學生的回饋得知，在本課程中，學生在潛移默化中進行跨領域整合，兼顧認知、情意與技能之學習、人文與科技之統整、人格與學養之平衡，充分發展個人潛能以培養完整個體，不僅尋求自身的了解和發展，更進一步要發展出與他人、社會、甚至世界之和諧關係。如此建立全人觀，尋求知、情、意之生命統整與平衡，真確地證實席勒主張透過審美教育的陶冶，始能培育感性與理性和諧的全人。

陸、結論

音樂劇場藝術是涵蓋音樂、戲劇、文學、美術、舞蹈、建築等，以及現代科技之綜合藝術表現形式。無論寫實或抽象，透過音樂、語言、動作及其他視聽覺之元素，以一種高度縝密的時空、視聽結合，表達人類內在與外在經驗之生命歷程。音樂劇內含廣泛的元素，能發展各方面的潛能；戲劇能訓練其說話及溝通能力、舞蹈能訓練其身體協調能力和靈活性，而音樂能增強他們的感受力與音樂性，而音樂劇的完整籌備演出歷程，除了舞臺表演之外，學生參與舞臺佈景、道具、服裝的設計與製作，學習與其他組別合作。整體而言，更能提升學生的自信心、表達能力及團隊合作精神。藉由這門綜合藝術的探索與創造，不僅是美學的薰陶，文化的洗禮與傳承；更由聲音肢體的開發而強化自我認同；共同創作中，學習與他人協調溝通的能力；引領學生對社會議題的關注與自我生命價值的探索。

音樂劇場實作中的劇本編寫、角色扮演、肢體舞蹈及音樂表演之展現，正可作為敘說生命故事的載體，更是美感經驗的體現平臺，正是音樂藝術教育的核心價值，更是全人理念的實踐發揮。尤其實作過程中，驅動學生的學習動機，認知、情意、技能三構面皆有長足的能力提升，更在無形中訓練出解決問題的能力。期待這師生共同創作的音樂劇場之美感體驗，不只是個難忘回憶，更是開啟未來追尋夢想的前進動力。

參考文獻 References

- 王美珠：《系統音樂學的跨學科研究議題與論文——音樂 跨域 文集》，臺北：美樂，2012。
- 王維君：〈歌詠·舞踏·戲說生命樂章——「音樂劇場」課程設計與實踐〉，《大學營養學分——遇見 16 堂不一樣的通識課》，梁家祺主編，桃園：萬卷樓，2015，頁 113-35。
- ：《音樂劇場教學理論與實務》，臺南：臺灣柯大宜音樂教育學會，2013。
- 李堅萍：〈Simpson、Harrow 與 Goldberger 技能領域教育目標分類之比較研究〉，《屏東師院學報》，第 14 期，2001.3，頁 675-710。
- ：〈如何以藝術治療成癮行為？——自我效能的激發與提升〉，《美育》，第 162 期，2008.3，頁 28-31。
- 李澤厚：《美學論集》，臺北：駱駝，1987。
- 邱瑗：〈從「布蘭詩歌」探訪卡爾·奧福的音樂劇場理念〉，《奧福教育年刊》，第 1 期，1994.12，頁 23-28。
- 洪如玉：〈梅洛龐蒂思想在審美教育上的意義——從「塞尚的疑惑」談起〉，《國民教育研究學報》，第 12 期，2004.3，頁 1-59。
- 陳世鏡譯注：《左傳》，臺北：錦繡，1992。
- 陳冠君：〈輕與重的美感：科技藝術的審美觀點〉，《美育》，第157期，2007.5，頁20-25。
- 陳盈菁：《基礎音樂戲劇融入音樂與表演藝術教學創造力之研究》，新竹：國立新竹教育大學人資處音樂教學碩士班碩士論文，2007。
- 陳能治：〈全人教育概念在歷史教學中的實踐——以史前史教學為例〉，《歷史教育》，第18期，2011.6，頁101-33。
- 陳淑文：《基礎音樂戲劇運用在藝術與人文領域教學的研究》，臺北：樂韻，2006。
- 陶辛：〈音樂劇場芻議〉，《上海戲劇》，第4期，2009.4，頁18-19。
- 孫欽善譯注：《論語》，臺北：錦繡，1992。
- 高振鋒、劉乾先譯注：《國語》，臺北：錦繡，1992。
- 涂繼方：《穿越三層故事：臺北市河堤國小演／教員社群之實踐》，臺北：國立臺北藝術大學戲劇系碩士論文，2012。
- 教育部：《通識教育中程綱要計畫（第一年／96-99年度）》，臺北：教育部，2006。
- 黃俊傑：《大學通識教育探索：臺灣經驗與啟示》，臺北：中華民國通識教育學會，2002。
- 黃傳永、賴美言、陸雅青：〈表達性藝術治療對憂鬱情緒兒童之團體輔導效果研究〉，《臺北市立教育大學學報》，第42期，2011.5，頁21-52。
- 潘正德、魏主榮：〈全人教育的意涵與研究變項分析〉，《義守大學人文與社會學報》，

- 第1期，2006.12，頁163-95。
- 蔡淑麗：〈從藝術的全人意涵談藝術的本質與特質〉，《全人教育學報》，第3期，2008.6，頁61-90。
- 錢宗武、江灝譯注、周秉鈞審校：《尚書》，臺北：臺灣書房，2008。
- 韓鍾文：《先秦儒家教育哲學思想研究》，濟南：齊魯書社，2003。
- Jones, P.：《戲劇治療》，洪素珍等譯，臺北：五南，2002。
- Landy, R. J.：《戲劇治療：概念、理論與實務》，李百麟等譯，臺北：心理，1998。
- Schiller, F.：《審美教育書簡》，馮至、范大燦譯，臺北：淑馨，1989。
- Bloom, B. S., et al.. *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I: Cognitive Domain*. New York: McKay, 1956.
- Cannatella, H.. “Place and being.” *Educational Philosophy and Theory* 39.6 (2007): 622-32.
- Clark, E. T.. *Designing and Implementing an Integrated Curriculum: A student-centered approach*. Brandon: Holistic Education Press, 1997.
- Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B.. *Taxonomy of Educational Objectives. Handbook II: Affective Domain*. New York: McKay, 1964.
- Miller, R.. *What are schools for? Holistic Education in American Culture*. Brandon: Holistic Education Press, 1990.
- Nava, R. G.. *Holistic education: Pedagogy of Universal love*. Brandon: Foundation for Educational Renewal, 2001.
- Simpson, E. J.. *The Classification of Educational Objectives, Psychomotor Domain*. Urbane: Illinois University, 1972.

Abstract

The concept of holistic music education has been formed since ancient Greece. Employing concepts from the Roman philosopher Boëthius' holistic music theory, Orff's idea of "Total Theater", and Keller & Widman's "Elemental Music Drama", the author developed a musical theater course that integrated music, language, dance and drama as a model for music education.

In "Musical Theater", a general education course which applies theories in musical theater to practice, students could transform abstract knowledge into solid cognitive concepts by exploring, performing, and creating music, using music as a means for further self-expression. Through theatrical role-play, the course also enabled self-reflection in students, prompted them to further develop their characters, learn more effectively, and develop an in-depth understanding of relevant issues.

Organized thematically, the curriculum followed a theme-based structure that includes a variety of activities, such as lectures from the instructor and guest speakers, singing tutorials, vocal and physical training, special projects, group discussions, field trips, in-class activities and interaction with local communities and the third sector. The first half of the course can be divided into two segments. Part One involves the study of classics in musical theater to give students the materials and inspirations for their own compositions. Part Two gave students practical skills that they can employ in their final presentations. In the second half of the semester, the course focused on the real production of an original musical. Base on the notion of Orff's "*The Elemental*," the author designed a student-centered project taking individual potential and willingness into consideration, in which students could exert their specialties and cooperatively produce a comprehensive musical play. Student feedback and assessment results indicate the combination of theory and practice in the class had enabled students to achieve the desired learning outcomes and meet the course objectives.

Keywords: the holistic concept, music education, musical theater

