

「空氣中的和諧」 教學設計與規劃

2024 衛武營劇場藝術體驗教育計畫—伊甸園合作計畫

衛武營教學藝術家：楊雨樵

計畫合作夥伴：國際教學藝術家聯盟(ITAC)

計畫簡介

衛武營劇場藝術體驗教育計畫自 2020 年啟動，於每學期辦理為期 13 週的「讀劇課程」及 3 週的「體驗課程」，由教學藝術家與學校教師合作。「讀劇課程」以劇本與課程為媒介，設計成適合學生的教學架構，並由教學藝術家進入校園教學。課程橫跨發聲練習、議題教學、肢體開發與感知體驗，帶領學生打開感官、深度體驗戲劇生產的過程與趣味，並於學期末發表讀劇演出。2024 年特別專案「伊甸園合作計劃」(EDEN Engagement) 以 2020 年啟動的「衛武營劇場藝術體驗教育計畫」之「讀劇課程」為架構，首度導入合唱演出形式，並與國際教學藝術家聯盟 (International Teaching Artist Collaborative, ITAC) 進行合作。

衛武營邀請兩所關注當地環境議題學校：後庄國小、仁武國小，各約 30 位五年級學生，與衛武營推薦入校之教學藝術家楊雨樵進行 13 周的環境永續議題工作坊。內容橫跨空氣汙染、水資源相關之自然科學知識、文學作品以及肢體開發、聲音探索等跨域學習，高雄成為從「伊甸園合作計劃」啟動後的為期最長的「深根城市」(Root City)。

學生們在經過了對環境永續議題的深度學習與藝文體驗後，將會站上臺灣國際級的舞台為地球的未來發聲。

時間：2024/3/4-2024/6/14

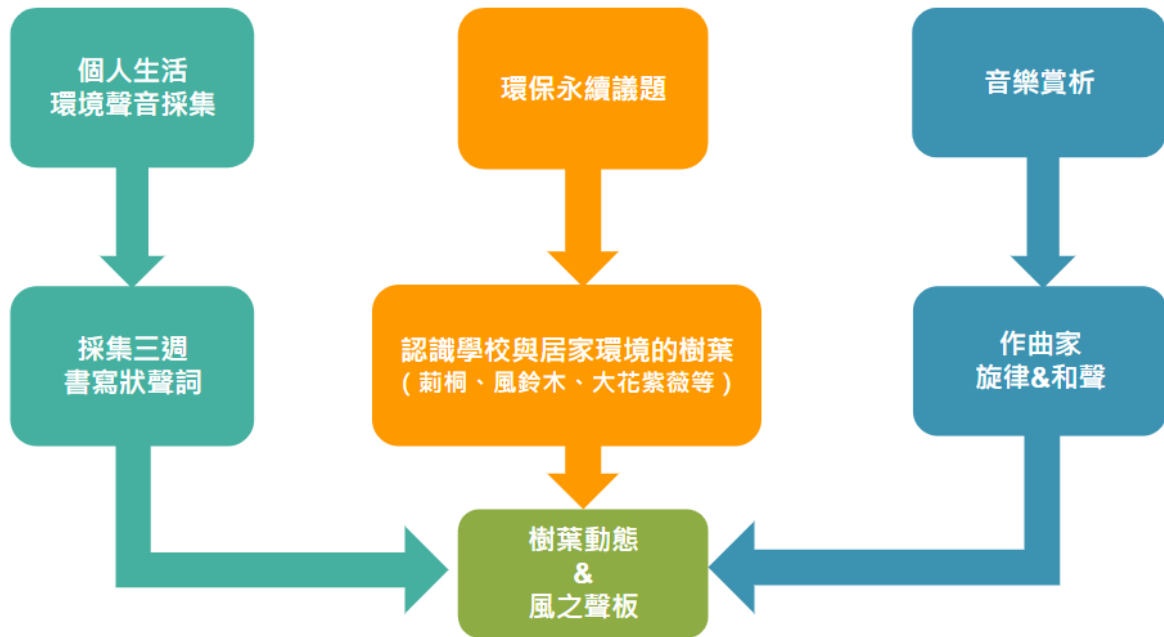
課程時間：13 周，每周 2 堂課(約 2 小時)

衛武營教學藝術家：楊雨樵

衛武營助教：陳嘉禎

參與學校：高雄市大寮區後庄國小、高雄市仁武區仁武國小

學習目標

- 學生能理解與自身生活環境與自然生態與環境永續議題的連結
- 擴充音樂素養培育，並至衛武營歌劇院演出兩首合唱曲：伊甸園節目主題曲〈Seeds of Hope 希望的種子〉、自選曲〈快樂天堂〉
- 學生能以生活環境聲音及自然材料創作作品

學生樣貌的初始觀察(生活環境、背景、班級氛圍傾向)：

- 仁武國小：工廠林立、傳統產業、居於轉型陣痛期之工業
 - 居住的環境與交通系統以工廠的設立為核心：學生在上學途中的隔絕狀態
 - 學生的發言傾向與表達能力：接觸藝術較少，普遍發言意願不高
- 後庄國小：工廠林立、傳統產業、中產階級、農業（水利灌溉工程等）
 - 居住的環境具多元的劃分，不同的學生的背景差異較大
 - 學生的發言傾向與表達能力：學生對音樂的反應以及發言意願差距大

教案的發展與考量（學生起點行為及條件）

● 與歐美、日本的差異

- 文化資本：內化於個人中的文化資本差異，以及身外所擁有之教育、藝術、科學、歷史文物等
- 基礎藝術教育的差異
- 人們參與藝術的主動程度

● 音樂作為一門表演技藝的門檻

- 對於合唱（chorus）的認識程度
- 合唱在基督宗教（Christianity）文化中的核心地位
- 音樂教育在台灣中小學的狀況

● 博物學與自然史在基礎教育中的實施

- 生態教育與永續議題的根本
- 歐美的科學與藝術在「自由七藝」博雅教育脈絡下的連結(文法、修辭、辯證、算術、音樂、幾何、天文)

● 生理學知識的普及程度

- 對於人體運作機制的認識程度
- 人體結構作為世界/宇宙的隱喻
- 人類的呼吸生理學與發聲方式

● 自然生態教育

- 自然界的動植物如何利用聲音與空間（鳥鳴、狼嚎、鯨唱）
- 環境聲音採集與錄音

● 音樂素養培育

- 教讀五線譜、音符時長、拍號、休止符、音樂術語
- 讓同學理解音樂會選曲的意義，理解每首曲子的意義：每週介紹一首 Joyce DiDonato 在音樂會中演唱的曲目
- 分享詩人與作曲家如何利用和弦的顏色、旋律線和聲音的重量，將自然界的視覺轉變成聽覺：介紹艾蜜莉·狄金森的植物學標本與柯普蘭的作曲法、18 世紀英國花園景觀發展史、東方園林與韓德爾的《Xerxes》

議題融入：環境永續

- 空氣污染和水污染（如一氧化碳、一氧化氮、硝酸、重金屬等）對「發聲」的危害
- 通過遊戲與討論，讓孩童理解污染與噪音，如何中斷自然界碳與水的循環
認識珊瑚礁與森林、土壤中的元素與水酸鹼值對於環境污染的意義

課程規劃

第 1 週:通過戲劇遊戲相互了解並探索人體與世界的聯繫

- 戲劇遊戲：進行有趣的活動以促進相互認識。
- 熱身與呼吸練習：專注於放鬆與呼吸的控制。
- 聲音練習：提升發聲技巧和音準。
- 人體作為天體：探討人體在宇宙中的象徵意義。
- 地球作為有機體：理解地球的運作與生態系統。
- 小組討論與報告：

如果地球是人體：討論不同地理景觀與人體器官之間的對應關係。人類為何歌唱？探索其他會歌唱的動物，以及思考地球是否也具有「歌唱」的特性。
- 介紹伊甸園演出的藝術家：次女高音喬伊斯·狄杜娜朵。

第 2 週：呼吸與聲音技巧

- 熱身與呼吸練習：專注於增強呼吸技巧與身體放鬆。
- 聲音的產生：了解元音和輔音的發聲原理。
- 觀察與報告：觀察彼此發音時的口型，分享觀察到的特徵。
- 呼吸生理簡介：簡要介紹呼吸系統的功能和結構。
- 小組表演：透過表演來表達肺部的呼吸過程。

仁武國小

- 空氣污染對呼吸生理的影響：探討空氣污染如何影響人體健康。
- 空氣污染擴散遊戲：使用輔音代表空氣顆粒，元音代表潔淨空氣，幫助學生理解空氣污染的擴散過程，並學會在其中聆聽他人的聲音。

後庄國小

- 體內水循環：了解人體內部的水分循環。
- 全球水循環：探討地球上水的運動和分布。
- 水污染對消化生理的影響：討論水污染如何影響消化系統的健康。
- 水污染擴散遊戲：使用輔音代表污染物，元音代表潔淨水，幫助學生理解水污染的擴散並學會在其中聆聽他人的聲音。

第 3 週：理解樂譜與空間中的聲音

- 熱身與呼吸練習：加強聲音的控制與調整。
- 基本聲樂練習：進行基礎的發聲練習。
- 什麼是樂譜？理解各種音樂符號及其意義。
- 小組表演：透過身體動作來表達樂譜上的符號。
- 理解音符與音高：探討音符的基本知識及其音高的意義。
- 聽覺遊戲：學生從低音到高音代表音符，聽到匹配自己分配音高的聲音時，需執行相應動作。
- 空間聲音特性：討論聲音在不同空間中的表現。
- 小組討論：探索學校和居住環境中存在的聲音。
- 作業：描述在居住環境中聽到的環境聲音。

第 4 週：樂譜閱讀與唱歌技巧 1

- 熱身與呼吸練習：增強聲音的控制與調整。
- 基本聲樂練習：進行基礎的發聲練習。

- 觀看並聆聽《希望的種子》影片，討論歌詞：理解歌曲的主題與內容。
- 討論：《希望的種子》的歌詞內容是什麼？你如何解讀這些歌詞？
- 全班朗讀歌詞，體驗歌詞的自然音調與節奏。
- 全班合唱歌曲的第一段旋律（第 26 至 44 小節）：你聽到同學的聲音了嗎？
- 全班合唱主要旋律的第二段（第 46 至 62 小節）：你注意到其他音符了嗎？
- 討論：如果這首歌是一種自然物質，你認為它會是什麼？歌曲有重量嗎？力量嗎？
- 以居住環境中採集到的環境聲音與樹葉製作「風之聲板」
- 作業：大聲朗讀歌詞，以更熟悉英文歌詞。

後庄國小

- 討論：水發出什麼聲音？
- 介紹約翰·凱奇的《水之行》（1960）：討論作品中各種水聲的特色。

第 5 週：樂譜閱讀與唱歌技巧 2，以及自由即興工作坊 1

- 熱身與呼吸練習：促進聲音的穩定性與靈活性。
- 基本聲樂練習：強化音準和音色的控制。
- 全班合唱整首《希望的種子》，讓學生聆聽自己的聲音。
- 在唱歌時，鼓勵學生在教室中移動，練習聆聽周圍的聲音。
- 討論：我的聲音是高音還是低音？我怎麼知道？

- 討論：當我唱歌時，環境有變化嗎？為什麼？
- 開始根據學生的聲音特徵劃分聲部：女高音、女低音、男低音。
- 讓三個聲部練習簡單和聲。
- 討論：當與他人和聲時，我能聽到自己的聲音嗎？如果聽不到，我該怎麼辦？
- 環境聲音如何與我們的歌唱互動？
- 小組討論與報告：如果我是一棵樹、一塊石頭、一條魚或一隻鳥，當我聽到別人唱歌時，我會有什麼反應？
- 介紹亞倫·科普蘭的歌曲：《自然，最溫柔的母親》，選自艾米莉·狄金森的八首詩。

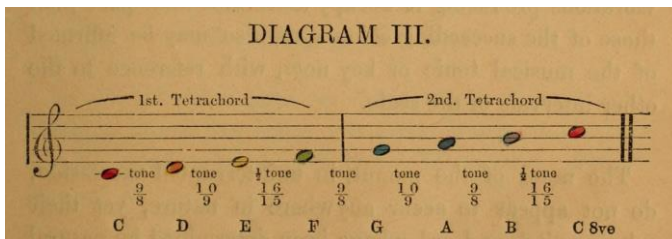
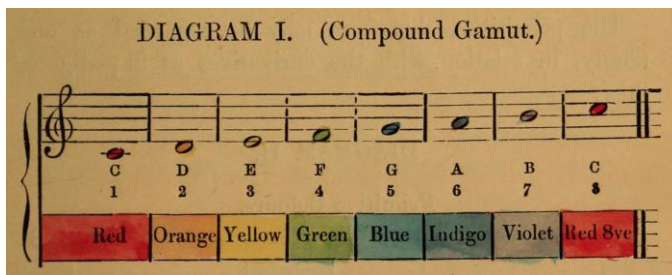
艾米莉·狄金森的植物標本集

第 6 週：樂譜閱讀與唱歌技巧 3，以及自由即興工作坊 2

- 熱身與呼吸練習：強化聲音的發聲與控制。
- 基本聲樂練習：提升音準和音色的穩定性。
- 聆聽並觀看《快樂天堂》影片，並討論歌詞。
- 討論：《快樂天堂》歌詞傳達了什麼？我如何詮釋這些歌詞？
- 全班朗讀歌詞，感受其音調與節奏。
- 全班合唱歌曲的主旋律；你聽到同學的聲音了嗎？注意到其他音符了嗎？
- 介紹歌曲中的呼應（Call and Response）概念，進行呼應遊戲。
- ◆ 討論：這首歌的和聲與《希望的種子》有何不同？
- 我能否用身體創造節奏和拍子，當他人唱歌時？
- 小組討論與報告：如果我是一位打擊樂器演奏者，聽到別人唱歌時，我會使用什麼樣的節奏模式？
- 介紹 C.W.格魯克的歌曲：《幽靈與狂怒的舞蹈》，選自歌劇《奧菲歐與尤麗迪斯》。

第 7 週: 讀譜與歌唱技巧 4，自由即興工作坊 3

- 熱身和呼吸練習
- 基本聲樂練習
- 演唱三聲部的《快樂天堂》並練習整首歌曲
- 介紹和弦色彩與大自然色彩之間的關係
- 小組討論：如果大自然的各種元素是由和弦組成的，哪些和弦可以代表太陽、月亮、風、雨、樹木、花朵和草地？
- 介紹非和弦音和不協和音
- 討論：如果協和音和不協和音分別代表人類和自然環境，它們各自象徵什麼？
- 歌曲介紹：馬勒《我呼吸著微風的芳香！》，選自《呂克特之歌》

約翰·丹尼斯·麥克唐納

《聲音與色彩：關係、類比與和諧》

第 8 週: 讀譜與歌唱技巧 5

- 熱身和呼吸練習
- 基本聲樂練習
- 反覆練習《希望的種子》和《快樂天堂》
- 介紹音樂中的情感和力度變化
- 讓學生聆聽情感強烈的歌曲，如亨利·普賽爾的《蒂朵的輓歌》
- 討論：情感為歌曲帶來了什麼？
- 小組討論與發表：在演唱這兩首歌時，我心中有哪些情感？我會想到什麼？
- 小組討論與發表：如果合唱團像整個世界，和弦像什麼？我的聲音又像什麼？
- 歌曲介紹：卡伐利的《陰影中的植物》，選自歌劇《卡利斯托》

第 9 週: 兩校聯合練習週

- 熱身和呼吸練習
- 基本聲樂練習
- 戲劇遊戲：讓兩校學生彼此認識
- 空間聲學：現在人數加倍，我聽到哪些不同的聲音？
- 反覆練習《希望的種子》和《快樂天堂》
- 討論：在陌生的臉孔圍繞中，彷彿置身於陌生的自然環境，我該從哪裡開始探索周圍？

第 10 至 11 週: 練習與精煉

- 熱身和呼吸練習
- 基本聲樂練習
- 練習兩首歌曲，調整音準、樂句、呼吸時機和力度變化
- 將自由即興工作坊的成果應用於兩首歌曲的演唱

第 12 週: 彩排週（兩校共同，特邀台灣女高音—吳亦婷）

- 熱身和呼吸練習
- 基本聲樂練習
- 完整走台演練兩首歌曲，確認所有上下場細節與服裝
- 作業：以「如果我是音樂的種子，我會在這場音樂會中長成什麼樣的植物？」為主題，創作一幅畫

第 13 週: 結束與綜合討論

- 每位學生輪流分享自己的反思
- 討論：我能為我生活的地區的空氣污染問題做些什麼？
- 討論：音樂對人類的重要性是什麼？

