

教育部藝術領域教學研究中心（小學組）

《素養導向系列叢書：中學音樂教材教法》內涵分析

林小玉

一、前言

十二年國民基本教育的實施，對於教師的教學專業有更高的要求與期待，師資培育職前課程必須做好配套因應，其中教材教法課程能否落實與適切引領師資生，是國家教育新政策成敗之重要關鍵。

本人為本書之主編，也是作者之一。本書以國中及高中之音樂教材教法為撰文標的，邀集中學音樂課程學者專家與教育實務工作者合著，總計有十章。第一至四章

「理論篇」探討十二年國教課綱總綱和中學音樂領綱內涵與特色、中學音樂科教材教法之學理課程發展與相關研究、音樂課程設計與課程評鑑、十二年國教之中學音樂科教學理論與教學法；第五至十章「實務篇」則涉及中學音樂科課程設計與開發之方法與實例、中學音樂科之素養導向教學方法與實例、十二年國教之中學音樂主題／探究／議題融入教學方法與實例、中學音樂科統整教學方法與實例、中學音樂學習評量與實例、中學音樂教學資源與運用。

本書之特色包括剖析中學（含十二年國民基本教育之第四與第五學習階段）音樂教材教法之學理基礎與學術發展趨勢；將新課綱理念與實質內容轉化於音樂教材教法中；重視音樂課程、教學與評量之實例探究；強調資源運用以反映時代趨勢。

二、各章要義

以下透過表1，簡介各章主題以及內容概要，作為後續教材教法原則敘說之基礎。

表 1

《中學音樂》各章主題與內容要義

章別	主題	內容要義
一	十二年國教課綱總綱和中學音樂領綱內涵與特色	<p>本章探尋十二年國教總綱及藝術領綱之精神，並從音樂教育的角度檢視之，主張因應藝術領綱之課程設計必須熟悉藝術領綱內涵與系統用語，鞏固音樂藝術之特性與多元功能，深刻體認與靈活掌握課程目標，探求跨域整合之有意義連結，為國家藝術教育的重要里程碑加上音樂教育的詮釋視點。</p>
二	中學音樂科教材教法之學理課程發展與相關研究	<p>音樂教學之教材內容大體涵蓋歌唱、欣賞、創作、樂理、樂器演奏等，而教學方法大致依據設定目標、引起動機、進行教學活動、學習遷移或後設認知等教學活動進行教學。</p> <p>與中學音樂教學相關的教學方法有奧福教學法、柯大宜、達克羅士教學法等。近年新興的學思達教學法、翻轉教學等，也是音樂教師可以依據教學內容、教學素材或教學活動搭配採用的教學方法。</p> <p>臺灣音樂課程依據課程標準或課程綱要之內容，國中之授課時數每學年每週以授課一節為原則；高中則於高一與高二每學年每週授課一小時。教材內容以歌唱、演奏、創作、欣賞、樂理、音樂知識等為內涵；教學素材早期有較多的限制，而後期則以多元為原則。在教學方法上，強調可因教材性質之不同，而採取不同的教學方式，惟九年一貫時期強調課程統整的教學方式，而十二年國教以素養導向、跨領域與議題融入為方向。</p> <p>在音樂教材與教法之相關研究方面，音樂教學方法之相關研究多於音樂教材之相關研究。教學方法之相關研究又以音樂欣賞教學之相關研究最多，歌唱教學、創作教學與樂理教學等相關研究次之，教學方法之相關研究內容包含不同教學策略、議題融入、教學評量、教學信念與教學模式等相關研究。而音樂教材之相關研究以教科書之研究為主，分析教科書各教內容或對教材內容與相關議題進行探討。</p>
三	音樂課程設計與課程評鑑	<p>課程設計包含多重層級與面向，彼此之間環環相扣，每個環節皆涉及價值判斷與選擇。課程的內容需以順序性、繼續性、統整性及均衡性的原則加以編排。教學者同時是課程設計者與實踐者，將課程經由轉化與運用，實施於教學中，整個課程設計與實踐的過程為動態形式，相互調適、變動與修正。課程評鑑由課程發展的內部人員，以及課程專家共同針對整套課程提出批判與建議，作為課程調整修正的參考。</p> <p>音樂教育所培養之美感感受力、音樂參與及實踐能力、音樂創造力等，使音樂課程在學校課程中有其獨特性。</p> <p>Reimer 的美感課程設計模式，以培養音樂美感經驗為目的，明確提出美感教育課程的設計原則。Elliott 的課程設計重視音樂實踐能力的培養，強調考量學習脈絡的課程設計。而 108 藝術領域課程綱要則揭示科技與多元文化音樂教學的重要</p>

		性。資訊科技融入音樂課程設計，使音樂學習打破時空的限制，提供自主學習的管道。多元文化音樂課程設計有助於學生擴展音樂美感視野，增進音樂表現的變化性。
四	十二年國教之中學音樂科教學理論與教學法	<p>十二年國教總綱由自主行動、溝通互動與社會參與所發展的三面九項核心素養（core competence），其中「藝術涵養與美感素養」是主體經由美感經驗的學習，所展現出對美的感知與品味，以及相關知識、技能、態度及習慣的素質（國家教育研究院，2019b），顯見藝術教育之重要性。素養導向教學要具體落實於教育現場，教師的影響是關鍵因素（吳清山等，2017）。由是觀之，藝術教學宜直接對應三面九項核心素養，並逐漸擴展趨向生活層面。透過「表現」、「鑑賞」與「實踐」三大學習構面，發展國民教育各階段學習重點，並強調從學生日常生活經驗，引發學生的主動學習。</p> <p>中等階段音樂教師應與其他學科教師共同合作，依據目的性的需求而做統整的音樂藝術課程設計，發展以學生為中心而非以升學為目標的課程，建構有意義的整合性中學藝術學習經驗。</p> <p>此外，中學階段的學生其音樂知能與態度經由長期積累差異日大，教師教學的過程應能配合學習者能力、興趣與需要，而作因應與導引式的調整。有效的教學策略必須是適性的，在差異化教學環境中要讓學生感受到尊重，有安全感，勇於冒險，願意表達自己想法，最後可獨立學習。以音樂創作教學為例，必須在音樂創作方面給予學生創作元素的引導，及示範多元的創作策略與方法，最重要的是給予充分的鼓勵與自信心，使學生充分發揮音樂創作潛能。</p>
五	中學音樂科課程設計與開發之方法與實例	<p>十二年國教藝術領綱中提出「藝術源於生活，應用於生活，是人類文化的累積，更是陶育美感素養及實施全人教育的主要途徑」；教育的發展已從「帶得走的能力」前進到「素養導向」的學習，學習不應該與生活脫節，而藝術領域重點更為如此。另外，為培育「自發」、「互動」、「共好」之現代公民具備競爭力，教學應以學習者為中心，以更加情境、脈絡化的方式設計教學，重視學習歷程以培養學生實踐力行的表現，也能達到終身學習的目的。</p> <p>本章從第一節課程設計到第二節教案撰寫原則，以及第三節教材開發進行探討，除了呼應十二年國教藝術領綱，亦再次強調學習的主角應為學習者，學習內容應更貼切生活經驗。不只是期待教師、教材研發者，都能秉持課綱自發、互動、共好之精神，以落實素養導向教學，並透過合宜的音樂科課程發展，促成「成就每一個孩子適性揚才、終身學習」之教育改革目標。</p>
六	中學音樂科之素養導向教學方法與實例	<p>在這瞬息萬變的資訊時代，我們已無法預估十年後人類的生活樣態，現今學校所教的知識及技術未必能滿足學生未來的需求，因此堆積的知識或是反覆操作熟練的技術已不再是最重要的教學目的。十二年國教課綱素養導向的教學設計，關注概念的學習而非表象的知識和技術，重視知識、技能和態度的涵育，強調生活情境、學習遷移及生活應用。吾輩教師應充分理解十二年國教課綱的精神，努力提升素養導</p>

		向教學的能力，讓教育回歸以人為中心，以素養為目標，培育學生具備自我升級的學習力，以適應現代生活及面對未來的挑戰。
七	十二年國教之中學音樂主題／探究／議題融入教學方法與實例	十二年國教強調學生之學習不應與生活脫節，課程設計與教學活動安排應思考如何能激發學生學習動機與興趣，並且透過主動探索、發現解決問題，以累積知識的學習。基於此，主題式、探究式及議題融入式等各有特色的課程設計概念因應而生。其中，探究學習強調學生自主學習之重要，從舊有知識技能推疊出新的技能，並提供學生機會動手操作機會；主題、議題則是以跨學科、跨領域統整的方式，讓學習更加全面，並激發學生以主動探索、協同合作的方式進行學習。議題更是具備批判能力之訓練，在過程中提供價值分析與澄清的機會。另一方面，三者同樣都強調透過實際運作，以激發學習的樂趣，培養具有自主行動、溝通互動與社會參與的終身學習力、社會關懷心及國際視野的優質國民。
八	中學音樂科統整教學方法與實例	十二年國教藝術領綱揭櫫「藝術源於生活，應用於生活，是人類文化的累積，更是陶育美感素養及實施全人教育的主要途徑」，更明示「藝術領域《核心素養》強調藝術學習不以知識及技能為限，而應關注藝術學習與生活、文化的結合，透過表現、鑑賞與實踐，彰顯學習者的全人發展」。音樂是藝術的一部分，藝術是人類生活的一部分，而各時代人類的生活足跡在歷史洪流下，去蕪存菁累積成為文化。以此觀之，音樂藝術的學習不只是需要置於音樂本身的脈絡中學習，也因為音樂藝術無法抽離於歷史、生活與文化之外，必須置於生活脈絡與文化脈絡之中，才具備意義，也才能得到完整的、宏觀的、與生活文化結合的學習。所以，依據教材及學科概念設計單學科統整、跨學科領域的統整或主題式的統整，其目的都是讓學生的學習完整而具備意義。誠然對長期浸淫在音樂專業領域內的音樂人來說，統整教學的設計不是件容易的事，但打開琴房大門、跨出音樂的高牆、重新連結音樂與世界，是身為音樂教師的我們無可回避的任務。
九	中學音樂學習評量與實例	<p>我國國中音樂學習評量從偏重筆試的認知導向，轉為重視音樂本質的技能導向，再到強調與課程教學結合的脈絡導向。高中階段的音樂學習評量由制式化朝向多元、彈性發展。兩個階段雖都強調多元發展的理念，但在實施上有些許的落差。國中階段的音樂評量方式有更多可能性，重視評量參與人員的多元化；高中階段的音樂評量需由教學者加以思考、轉化與運用。</p> <p>在十二年國教的音樂學習評量理念中，評量不再只是一個片面「分數」，而蘊含著不同意義的成果，展現出學生在不同階段的成長與學習過程。教師在實施評量時，具有可自由選擇運用的專業自主權，也必須負擔起更大的責任，連結課程設計與評量運用。如同 Colwell 在 2009 年佛羅里達音樂學習評量研討會中所言，未來的音樂學習評量，應該使學生從多元評量經驗中（包含各種評量方式、自我評量與同儕評量的能力，以及科技融入的評量等）獲得自信，發展音樂學習時自我監督的能力。</p>

十	中學音樂教學資源與運用	<p>本文提出善用專科教室之物理環境，設計與教學主題相關之情境、營造友善的心理環境與學習氛圍，善用各類教學資源，以有趣多變的課程吸引學生學習，營造雙贏；在「充實教學資源」方面，本文提出包含教學環境的配置、教學軟體的運用、教學載具的運用等各類與音樂學習相關的軟、硬體設備的建置與使用；在「整合各項資源」方面，本文提出教師可善用每個學校周邊的各類資源，進行教學與課程設計，甚至進行戶外教學，如善用各地區的文化中心、教堂、寺廟、音樂廳、藝文表演中心、各類博物館等；在「善用網路平台」方面，本文提出並列舉多樣雜誌與期刊（大部分期刊皆有電子期刊）、多樣網路資源、教學研討會或工作坊之教學資源與社會學習資源等，並具體說明這些資源的內涵、教學示例或做法，以供教師參考，教師在進行課程設計時可以先以關鍵詞於上述資源搜尋相關教案或教學示例，再依據教學對象與時間調整之。此外，近年來網路平台使用甚為便利，許多教師皆於社群網站成立音樂教學分享之相關社團，而在此平台也能搜尋與分享教學資源，甚至能與其他教師互動，是能使教師備課事半功倍的網路平台與資源。</p> <p>教師若能於課程設計與規劃階段，選擇適當的教學素材並設立教學目標，再參酌相關學習或教學資源，並於實際教學中掌握教學流程，善用教學方法，適時融入議題或進行統整，必能使教學與學習活動順利流暢，達到教與學的雙贏。</p>
---	-------------	--

三、 教材教法原則分析

筆者提出本教材教法專書反映之原則五點，若能深度領會，將能轉化與運用自如。

（一） 掌握音樂學科精神，但賦予 108 課綱樣貌

音樂為一門聽覺藝術，在我國高級中等以下之各學習階段均為學校正式課程的一環。為培育中學音樂師資的教材教法課程，首先應引導師資生思考音樂藝術的本質與特性，繼而幫助其理解在 108 藝術領域課綱的理念與架構下，中學音樂教學如何掌握音樂的學科知識（content knowledge）、教學知識（pedagogical knowledge）及學科教學知識（pedagogical content knowledge），最終期能培育師資生成為具音樂教學專業以及符應國家師資培訓目標的未來中學音樂師資。

（二） 課程、教學、評量三位一體，展現音樂教師專業發展

中學音樂教材教法宜掌握課程、教學、評量三位一體的概念，雖然本教材教法以專章分別介紹課程、教學、評量的要義，事實上這三者為相輔相成的關係，師資

生須了解課程設計要能和教學目標、步驟以及評量安排環環相扣，以整合的思維同步規劃適切的學校音樂教育內容，才能避免在成為音樂專業師資的過程中見樹不見林。

(三) 發展自己的音樂教學理念系統與對外連結網絡

本書引導共通性的學習原則，但鼓勵師資生在穩固的音樂教材教法學習基礎後，應發展自己的音樂教學理念系統，以便能在瞬息萬變的教育風潮下蘊含穩健的核心音樂教育理念。此外，也應有適切的對外連結網絡，以避免閉門造車，而能有音樂教學誼友為伴，提供必要的資源以及建議。

(四) 掌握各種新興議題，擴充音樂教學的能量

過往音樂教育哲學多不脫工具論（將音樂視為達成其他非音樂目的之工具）及本質論（主張音樂教育的意義在於音樂的本質特性，以「審美論」及「實踐論」為主）。但 108 課綱強調跨領域以及議題融入，將藝術的價值外擴到非藝術的領域，以因應全球化下所有人類共通命脈的事實，傾向後現代主義的哲學基礎。中學音樂師資生除音樂專門學習外，也需掌握各種新興議題，以擴充音樂教學的能量。

(五) 因應中學階段之學生特性與場域特色，因勢利導

108 課綱強調以學生為主體，而後現代的教育理念不重視整體而推崇分散 (decentralization)，強調地域的差別，倡導變化，質疑並嘗試逾越且否定既有的標準或典範。在如此氛圍下的藝術領域課程或教學，期待學生能自主學習，形塑個人圖像但又能融入社會與人合作；重視學校的在地特色，鼓勵百花齊放的特色課程以及校本定位；強調國際鏈結以社會參與，其能促成各種議題的合力解決以成就個人幸福與世界福祉。因此，師資生需能針對中學學生學習特性與學校所在之場域特色，進行合宜的課程教學規劃。

四、 結語

《中學音樂》一書之付梓，係因應 108 課綱之變革，且以音樂師資培育學生及從業人員為主要書寫受眾。任何專書都只是知識及經驗傳遞的一環，所謂「師父領進門，修行在個人」，閱聽人接受成效因人而異固然可以理解，但若引領師資培育

之人能洞燭繁瑣中的深刻，掌握多元中的本質，應可相當程度的提升專書理念之傳達度。

期許本書能有助於國高中階段音樂師資職前培育內涵的提升，並成為音樂教學的參考寶典。相信本專書之精簡要義剖析能還原專書敘寫背後的思維，共創 108 課綱之美好願景。