

當音樂揭開鳳凰花季

臺北市立忠孝國民中學 詹惠晴老師、林秋蕙老師、王曉琪老師、謝欣霓老師

前言

藝術人文課程在國三家長與學生眼中常成為多餘的課程，而音樂課程的內涵常被誤為只有古典音樂；視覺藝術課程被誤為只有畫畫；表演藝術就是上台與下台，樂理、樂譜、藝術史加上老師滿腔的藝術熱情，常常被學生潑上冷水。然而，一直以來令人欣慰與驕傲的是忠孝國中教師的教學正常化，每一個課程都是重要的，每一項學習都有其意義。九年一貫課程實施以來，我們沒有缺額可以補上表演藝術教師，但是我們的老師卻做到引領學生進入表演藝術的殿堂，而且是在國三下學期辦理各班的畢業音樂會，從規劃擔心沒有觀眾到令人驚奇地大客滿，從家長擔心影響學力測驗到主動結合祝福孩子，為孩子國中三年的學習留下精采的回憶。

一、緣起

音樂老師詹老師對於教學是滿腹熱情，想把豐富的音樂素養傳授給學生。但國中學生對於古典音樂卻不熱中，上起課來沒有很大的興趣。詹老師決定把教學的素材轉換，同樣是教節奏，從古典音樂轉換成流行音樂，從青少年喜愛的流行歌曲當中發現節奏的特性，也引起了學生的學習動機。又例如講解課文中的貝多芬，同樣是瞭解一位音樂家，介紹貝多芬的生平、作品，不如從貝多芬的愛情故事講起，經由瞭解當時的社會背景與愛情故事，學生聽得有趣，也在不知不覺中瞭解了一個個的音樂偉人。

也因為如此，基於國三學生對於非學力測驗課程的心態，詹老師積極構想如何讓學生對於音樂是終身喜好，在第六冊的音樂課本中，第一課就有個音樂會的活動，配合課程內容，詹老師想用音樂會的形式表現九年級學生的創意與才華。另一方面，九年級學生在基本學力測驗的壓力下，生活總是與讀書為伍，音樂會能讓學生有揮灑的舞台，也表現平時不為人知的才藝。令人欣喜的是詢問學生們的反應及意願，學生們躍躍欲試。這個畢業音樂會就在學生與老師的期待中形成了。

二、 規劃與實施

(一) 學生方面

1. 課程安排與時間選擇

一個音樂會的籌備、練習、採排到最後的呈現，需要花上很長一段時間，所以整個課程的時間分配也配合音樂會實施而有所調整。詹老師認為與其按照教科書上課，不如讓學生在國中三年中，對於音樂留下一個最深刻的回憶。兩年、三年過後，他們也許不記得國中音樂曾經上過些什麼，但是這個畢業音樂會，是屬於學生自己的音樂會，從整個籌備到呈現的過程中，將會是另外一種更深刻的學習。

到了九年級下學期，一般學校必定以基測為目標，衝刺再衝刺，學生的時間是排滿滿，要安排出一個學生稍有空檔的時間都很難。原先構想利用第一次定期評量至模擬考中間的時間，但其實這段時間也很短，所以選擇時間方面是有些困難的。最後決定在基測前一個半月，一方面讓學生留下美好的回憶，深刻感受音樂；另一方面讓學生紓解與日俱增的基測壓力。不過學生與老師仍要一起去面對可能出現的負擔和壓力。在不影響其他課程的進行下，時間安排如下：

2. 表演學生的遴選

至於上台表演學生遴選產生的過程，透過老師專業的思維將流程與架構大致安排妥當，將預定表演的項目紀錄，例如：獨唱、重唱、直笛重奏、合唱、特殊才藝（包括鋼琴、南胡、古箏、揚琴、吉他、Saxophone）、戲劇表演等。項目大致有個底後，徵詢學生的意見，由

各班學生投票提名表決或新增、或刪減項目，進而徵選學生演出。

3. 分工與練習

規劃上所有的節目流程都要學生自己負責，從決定人選上臺、節目單的製作、呈現方式等。這是一個浩大的工程，班上就分了幾個小組負責行政上的作業分工合作。

小組分工有：

- (1) 音樂組：負責準備、剪接、播放音樂。
- (2) 節目單組：負責節目單的設計與製作。
- (3) 邀請組：邀請班級任課老師蒞臨觀賞。
- (4) 主持人組：負責貫穿全場，負責節目主持的部分。

至於表演的部分，因為每個班級都有全班大合唱，所以每位同學都會參與其中，而個人表演部分就讓有些音樂才華的學生有發揮的空間。

在徵選出演出學生後，詹老師負責訓練學生演奏和表演，但是老師總共有八個班（九年級全數是詹老師任課），為了要兼顧所有班級準備的狀況，一個禮拜五天當中每天排一個班級，利用中午午休的時間進行集訓。這樣一個多月下來，雖然每個午休都必須持續指導學生，盯緊進度，但在過程中也建立與加深了師生間的親密情感。學生願意配合練習，加上老師的辛勤指導，造就了一場又一場精彩的演出。

4. 彩排

在彩排之前，詹老師全部驗收一遍參與表演學生的演出。等到正式採排開始，就不容許有犯錯、笑場再重來的機會。因此，從彩排中其實也教育了學生一「機會是給準備好的人」，把彩排當成正式的演出，給了你機會就要好好把握，喪失了就沒有了。大部分學生都能把握機會。

（二）導師方面

學生大都很重視這個畢業音樂會，在練習的過程中，認真的同學都很積極，甚至好還要更好，但也有不認真、態度懶散的同學。然而音樂課一個星期只有一堂，這時就必須要請導師多加協助，利用班會時間幫忙盯學生背譜。或者是與導師溝通班級參與的狀況，很棒的是九年級的

導師們都很樂意幫忙，並且支持這樣的活動，願意花額外的時間給予學生指導，真的是非常令人感動。

（三）行政方面

當畢業音樂會的構想成形時，很重要的，學校行政的支援與配合是不可或缺的。也因此詹老師先找教務主任研商討論，包括時間的選擇、演出的內容、場地的安排、觀眾的安排、設備的需求、器材的借用、導師與家長的疏通等等，在敲定細節後，教務處總動員配合，舉凡場地佈置與器材架設、全程攝影與錄影、秩序的維持、導師與家長的加入等，全力配合、通力合作，讓音樂會能順利完成。

（四）家長方面

距離基測僅一個半月，可想而知家長心裡的焦急，但是當活動從訓練到演出，家長看到孩子的放鬆與成長，他們也停下來欣賞並且鼓勵，畢業音樂會的最後一天四月十五日午餐是各班家長會主動提出「意義午餐」--高（蛋糕）中（粽子）包（包子）贏（飲料），全校親師生歡喜為畢業音樂會畫下完美的句點。

三、 成果與省思

（一）勇敢去做—激賞與感動

1. 忠孝人的熱情參與

原本預期各班的畢業音樂會是給該班同學、任課老師觀賞，考量到本校多功能教室中還有些許空位（總座位量為 120 座），於是安排了在該時段「藝術與人文領域課程」的班級前往觀賞聆聽。但是沒想到學生的反應熱烈，全年級的各班同學也都想要看同學、學長表演，所以在演出時場場爆滿，反應熱烈，學生看得開心，老師也很驚訝於學生優異的表現。而觀眾不只是學生，只要能抽空的同仁必定到場欣賞，校長對於每一班的表演可都是排除萬難到場給學生最大的肯定；各班家長也是看著孩子的表現，生動活潑的表演，滿心歡喜，從原本一個班級的活動，帶動全場熱鬧與歡樂的氣氛，緊緊忠孝親師生的心。

2. 家長會的感動與回應

有感於學校師生對於學生學習的付出與努力，以及這場畢業音樂會的感動，家長會為九年級同學與全校同仁準備蛋糕、粽子、包子、飲料，

象徵著「高中包贏」，以祝福學生在未來的基測能奪得好彩頭。

3. 忠孝同仁再見學生的亮點

學生的優點有時總是不小心會被大量缺點所遮蔽，透過詹老師主辦的畢業音樂會活動，眾人訝異學生有這麼優異的表現，也對那些幾乎快忘記他們「亮點」的同學另眼相看，再現曙光，忠孝人一起停下來省思，一起分享這份學生帶來快樂與成就感。

(二) 推動的難與苦

1. 師生互動盯進度

持續一個半月午休時間訓練學生，從唱熟、熟練、背譜，一步步都要老師與學生的配合。比較麻煩的是遇到學生意興闌珊，此時必須協商請導師在班會的時間協助盯緊學生把譜背熟，進度才來得及。

2. 升學壓力難忽視

家長難免會擔心已經國三下學期了，面臨基本學力測驗壓力越來越大，會不會影響到課業？詹老師最初的想法是只需用音樂課訓練，頂多就再加上中午午休時間的訓練，不會佔用到學生太多的時間。但學生後來發現音樂會讓自己能舒壓與得到成就感也就越來越投入，自願主動花更多的時間來做準備。但是，一般情形是班級中，學習態度好、負責任的同學通常成績也不差。他們理所當然的在音樂會當中扮演著「領頭」的重要角色。他們同時在課業方面必須兼顧，相信對於這群學生來說壓力是不小的。

然而如果換另一個角度想，在籌辦音樂會的過程中，學生其實也學習了很多書本上學不到的知識與經驗，像如何領導、如何規劃組織活動等。

(三) 推廣的建議

1. 時間規劃：

如果於學年度開始即起步做教學設計，學生的準備會更充裕，彩排部分因只進行一次，很多缺失的狀況來不及改進，特別是播放音樂的部分，原本有安排 DJ 手，只是學生在現場不太能控制什麼時候要放什麼音樂，所以到最後是由詹老師來親自負責播放。因此建議應該至少要多一次彩排，讓各方面能更順暢。

2. 品質管理：

表演班級學生求好心切，除了原有節目之外，又在彩排之後額外加了很多的特效和裝飾，例如氣球、乾冰等。雖然增加了一些噱頭，但是也因為花在道具的心思太多，原本該有的表現卻沒有完全表現出來，這是比較可惜的地方。因此建議表演前的再叮嚀，需特別注意表演內容與品質的部分，而避免嘩眾取寵的道具分散焦點。

3. 觀眾、場地的掌控與安排：

原本的觀眾安排是表演當節上藝術與人文領域課程的班級，但沒想到最後全年級的班級積極調課、借課來參與，導致觀眾席爆滿。而現場的氣氛也因為人數過多，感覺太 HIGH，參與班級數一次超過四班而有些擁擠，反而失去原本辦畢業音樂會的品質與原意。建議辦理前規劃可以加強觀眾人數的控制，場地的選擇也可以再加以考量，相信會有更完美的演出。

4. 評估學生程度

每一屆學生的音樂會可能都不一樣，要視學生的特性，如果該屆學生的程度很好，或許也可以再增加一些不同的節目表演。切勿強行辦理，屆屆相同，將會造成全體師生的負擔，反失活動的初衷與美意。

附錄

師生的感動留言

*** 八年級的駱同學說：**

他們真的表演的很好、很精彩！這次的音樂會讓人難以忘懷！

*** 八年級的許同學說：**

這次看完九年級的音樂會之後，我覺得很不錯，對於即將離校的九年級們，相信會是他們永恆的回憶，希望我們也有像這樣留下美好回憶的機會。

*** 八年級的尤同學說：**

其實我只看了半節，但重點在表演而不是在時間。雖然表演的不是很專業，但有另一種感覺，那種感覺是十分的快樂，想要一起參與這個活動。我們八年級也可以來辦個音樂會！

*** 八年級的林同學說：**

看完這次九年級的畢業音樂會之後，我覺得很不錯，能讓大家畢業可以留下個好的印象，等我們九年級時，希望也來辦一個音樂會。

*** 八年級的葉同學說：**

最感動的應該是九年六班的導師在唱歌吧！

*** 學校社工師怡菁說：**

當初參加的動機是因為覺得學生難得有表演的機會，想要陪他們一起度過最後一次的大型活動。看完之後真的覺得每一個學生都需要一個自己舞台，即使課業方面不是很理想，但是總有擅長的項目。此活動對於他們來說是一個美好的回憶，同學們一起參與、增進凝聚力，很棒！

對自己而言，這場活動讓我自己也有些感覺，覺得今年的學生很幸福，因為這是以往國三沒有的「福利」。多麼希望自己過去在學生時代也有這樣的經驗，只是已來不及了。所以當我在台下觀賞的時候，自己的心情也是很興奮的！

*** 特教組張雅茹老師說：**

當初想看的原因是因為同事們的呼朋引伴一起去捧場。看完之後很深的感觸是從表演中發現很多學生的另一面，平常鬧事、令人頭疼的學生，也都能認真的配合及表演。這讓我覺得很感動，因為學校教育的多元化，由另一方面讓學生有更多的學習，也學習的更快樂！

九年一班畢業音樂會

邀請卡

節目單

灰姑娘

熱歌勁舞

大合唱—童話

家長積極為子留下回憶

校長讚賞學生的演出

導師：方嘉行老師

九年二班畢業音樂會

邀請卡

節目表

眾師撥空出席

南胡演奏一丟丟銅

大合唱一手放開

大合唱一手放開

詹惠晴老師說出她的感動

902 與觀眾大合唱

九年三班畢業音樂會

演出海報

903 畢業音樂會 主持人:蔡佳佑

1. 男生獨唱...瓦解...洪憲武.
2. 直笛演奏...風之譜
...汪儀潔.林孟蓉.林書卉.施盈卉.
3. 女生獨唱...倒帶...劉柏伶.
4. 熱舞表演.....洪憲武.徐正全.蔡佳佑.
5. 男生"2"重唱...海波浪-路邊攤版...林昆輝.蔡佳佑.
6. 女生重唱...熱帶雨林葛維玲.蔡宛廷.簡苡柔.
7. 吉他演奏...思念總在分手後陳立偉.
8. 合唱...童話 .903 全體同學

地點:3 樓多功能教室

節目表

直笛演奏

舞蹈準備

雙人重唱

吉他演奏

大合唱

舞蹈

九年四班畢業音樂會

演出大海報

高朋滿座

舞蹈表演

直笛合奏—友誼歷久一樣濃

男生獨唱—真夏的櫻花

導師：陳桂嵐老師

直笛重奏

戲劇表演

九年五班畢業音樂會

邀請卡

節目表

演出海報

造型奇特的主持人

薩克斯風—痴心絕對

重唱—下一站天后

鋼琴演奏

大合唱—少年

九年六班畢業音樂會

邀請卡

節目單

導師：何俊彥老師

座無虛席

古箏彈奏—馬車夫舞曲

帥氣的主持人

踢踏舞

舞蹈—We Are Family.

九年七班畢業音樂會

邀請卡

節目單

合唱一垃圾車

詹老師與學生、觀眾同席地而坐

男生重唱一少年]

相聲演出

合唱一蝸牛

直笛重奏

九年八班畢業音樂會

節目表

獨唱

獨唱

重唱

揚琴獨奏—大象

直笛演奏

合唱—一首簡單的歌

謝幕