

「十二年國民基本教育文化資產領域課程綱要研擬暨課程發展計畫」

成果報告書－北管傳統表演藝術現地教學課程暨教案

(一) 現勘紀錄

本團隊於 111 年 2 月 20 日帶領團隊教師前往淡水南北軒拜訪，並請南北軒團員及副軒長進行詳細的導覽解說，首先前往淡水的清水巖祖師廟，每年都會舉辦淡水的年度宗教盛事「淡水大拜拜」，也是淡水地區的北管軒社必定會出陣繞境的重要祭典。接著來到南北軒的新館，參觀他們練習的空間，並由團員說明這幾年他們去淡水在地學校，例如鄧公國小進行課程的過程。副軒長提到，最初學校的校長並沒有非常支持，後來發現學生的反應很好，才沒有這麼反對。軒社的團員也非常積極的進行歷史的爬梳，透過耆老訪談及老照片的蒐集，試圖找出南北軒的發展過程。最後團員也為我們示範工尺譜的念法，以及介紹各個北管樂器並實際演奏，另外還展示一份團員自行製作的出陣模型，讓我們可以稍微瞭解出陣時的隊伍長什麼樣子。在他們的說明下，團隊老師了解到北管音樂在過去其實跟人們的生活息息相關，但是在現代對大多數學生來說，談到北管的第一印象還是會聯想到較負面的印象。因此團隊教師普遍都有共識，希望可以透過此次課程翻轉學生對北管的印象。現勘紀錄如表 1 及圖 1、2 所示。

表 1、北管傳統表演藝術現地勘查紀錄表

現勘日期：111 年 2 月 20 日				
課程進行地點	現地勘查發現之素材	學習內容單元	課程主題統整	學習內容設計
北管傳統表演藝術_以淡水南北軒為例	<ul style="list-style-type: none"> 北管音樂的風格藝術與使用情境 北管是過去人們的休閒活動、流行音樂 南管與北管的差異 北管的社團(子弟軒社) 出陣活動使用的各式繡旗、神偶 出陣活動的比拚 北管的樂曲與戲曲 北管的樂器 北管的傳承 	<p>國中小社會：傳統表演藝術、傳承議題</p> <p>國中小藝術：認識樂器，圖案設計</p> <p>國中家政：服裝及圖案設計、裁縫方法</p> <p>其他相關課程：語言的流變、民間故事、戲曲身段(健體)</p>	北管音樂與現代生活的連結	<ul style="list-style-type: none"> 聽北管音樂(樂曲、樂器)，猜風格、樂器等等，讓學生自己設計戲曲 北管音樂轉譯成現代流行文化，例如北管戲曲類比成現代的 COSPLAY、出陣類比成嘉年華遊行 嘗試融合不同曲風的音樂(現代+北管+南管+西方 RAP) 戲服以及繡旗的圖飾可以轉化成服裝設計，探究圖案背後的意義 討論語言的流變以及戲曲的改變 透過戲曲了解民間故事，並練習

				戲曲身段，改編之後進行演出 • 設計大富翁遊戲，體驗繞境過程
--	--	--	--	-----------------------------------

圖 1、淡水南北軒出陣模型

圖 2、團隊教師與南北軒成員

(二) 課程規劃

本次課程設計團隊為新北市鶯江國中顏培宜老師、桃園市南美國小陳韋如老師以及新北市鄧公國小潘仕勤老師。已於 111 年 2 月 26 日、3 月 12 日、3 月 27 日、4 月 10 日、5 月 9 日，共進行五次討論會議，完成一套國中階段教案。

團隊教師在現勘時，透過南北軒團員的介紹，發現北管音樂再過去其實與人們的生活非常相關，跟現代的印象相差甚遠，於是以「北管音樂跟現代生活的連結」為主題，希望讓學生透過這個課程，可以了解北管音樂其實跟現代的流行文化相同，是一種休閒活動，更包含了社群凝聚力的部分。本次課程可分為三個單元，課程名稱為「北管搖滾雙面人」，以下分別說明各個單元的內容，詳細的教案請參考附錄十一。

單元一先概覽式的以不同風格的音樂進行快問快答，讓學生自行判斷音樂風格，接著與學生討論他們比較喜歡哪一種風格，並說明北管音樂在過去是等同於流行音樂的存在。最後播放各種北管樂器的聲音，搭配工尺譜進行說明，讓學生對北管有基本的認識。

單元二開始進入北管軒社的出陣活動，以嘉年華遊行活動類比出陣繞境，讓學生有興趣去了解北管軒社的出陣行列，並說明地區差異。接著帶學生觀察繡旗，辨別旗子的外觀以及功能，還有圖案的製作方法及寓意。

單元三為操作活動，準備各式繡旗的模型，包含立體材料、圖樣底圖等內容，讓學生分組進行出陣模型的製作，每一組即為一個軒社，學生需要自行發想軒社名、專屬圖案，並將這些內容呈現在繡旗模型之中。各組學生完成後，以校慶進場的方式進行發表，說明各自的設計理念，代入「軒拚軒」的概念。

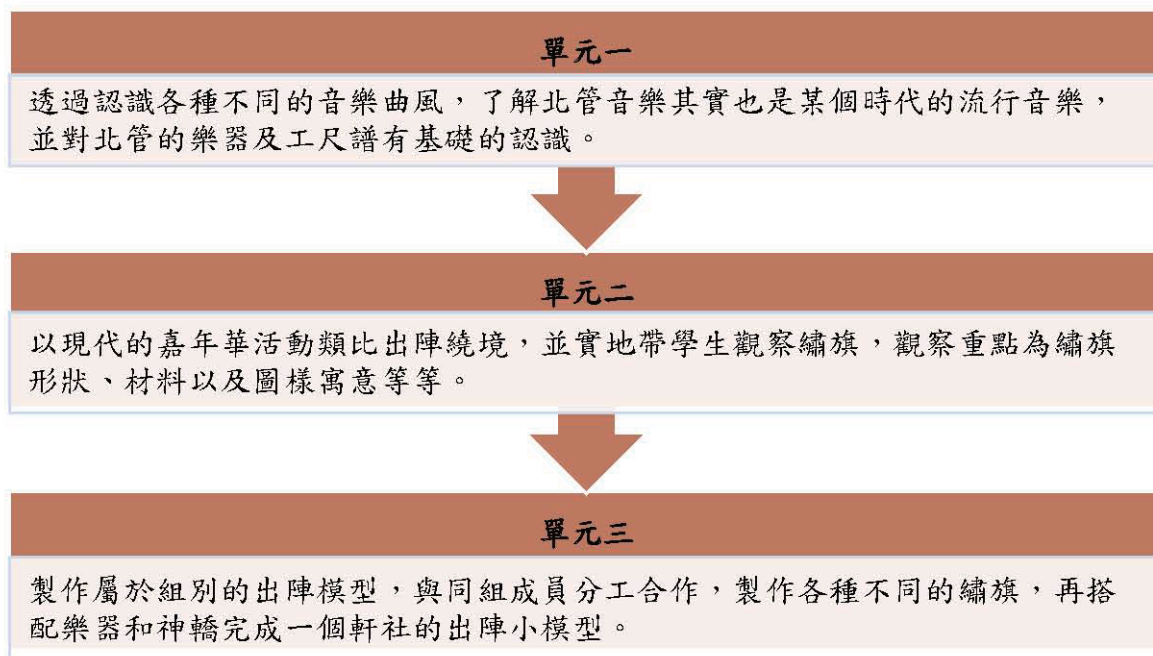

圖 3、北管傳統表演藝術現地教學課程架構

本次課程試教原先預定為 111 年 5 月中旬辦理，因受 COVID-19 疫情影響，導致學校停課，即便復課後也暫緩校外教學，因此原先已談訂的試教學校新北市三芝國中無法參與課程試教，故將課程試教時間延至 111 年 7 月份。最後考量雙北地區疫情較嚴重，故將教學場域更換為「新竹長和宮」，以長和宮的北管軒社新樂軒為主，並搭配金長和文教大樓的常設展，該常設展中有一個展區係以北管為主題，展示內容包含新竹的地區北管軒社的發展，以及大量新樂軒的樂器、戲服、繡旗等文物，非常適合作為現地教學課程的場域。因此邀請鄰近地區的新竹市虎林國中小龍獅隊來參與本次課程試教。

(三) 課程試教紀錄

日期	111/07/15(五)	參與學校 /老師	新竹市立虎林國小、虎林 國中龍獅隊/吳登照老師	參與班級	龍獅隊
教案名稱	北管搖滾雙面人	授課老師	潘仕勤、陳韋如	學生人數	17人

試教紀錄

北管課程的試教原先預計以淡水南北軒為場域，也與鄰近地區的國中討論試教日期，無奈疫情突然爆發，學校接連停課，且皆宣布暫緩校外教學，北管課程一延再延的情況下，最後選在新竹長和宮辦理課程試教。長和宮的常設展中有一區專門展示新竹新樂軒的北管文物，例如北管樂器、繡旗、戲服等文物，甚至牆壁上還畫著一幅北管出陣時的壁畫，可以清楚看到繡旗及樂器的位置，非常適合作為教學場域。尤其本次課程的後半段為實作課程，學生須自行運用材料創作繡旗，而長和宮除了常設展區之外，亦有圖書室的空間可供實作課程使用，因此在種種考量下改以新竹長和宮作課程試教的場域。試教學校方面，因疫情延後到7月份辦理課程，學生以放暑假，故邀請新竹市虎林國中的龍獅隊進行課程試教。

課程一開始在長和宮的常設展廳內進行，老師準備了各種風格的音樂，並請學生聽聽看這是屬於哪一種風格的音樂，進而帶出北管音樂也是其中一種風格，甚至是早期人們的流行音樂這樣的概念。我們也向長和宮借用通鼓、扁鼓、大小鈔等北管樂器，在認識樂器的環節實際演奏給學生聽，並請學生猜測這樣的聲音是屬於哪一個樂器。

接著老師示範如何唱出北管的工尺譜，並請學生用工尺譜的唱法，唱出學生手冊上的五線譜，學生一開始有點害羞，不過大家一起唱出來後，很快就有組別發現該五線譜是兒歌「蝴蝶」的譜。此部分希望讓學生了解工尺譜與五線譜一樣具有表達音符的能力，只是一個使用的符號不同。

下一階段的課程主軸為「北管出陣」，首先播放北管出陣以及現代嘉年華的遊行影片，讓學生說說看到的感受。接下來帶學生參觀北管展區，最後停留在北管出陣的壁畫前面，請學生仔細觀察出陣的順序，並在學生手冊中以貼紙排列出來。接著老師帶學生到繡旗展示區，跟學生說明北管繡旗的技法、材料以及寓意等內容，並讓學生分組認領一面繡旗，在五分鐘的時間內跟小組成員討論如何介紹該面繡旗，並進行分組介紹。此部分可以發現國中學生雖然較為內斂，但觀察力豐富，也有足夠的表達能力將觀察到的內容分享出來。

接下來進入實作課程，老師將學生帶至圖書室，並發下事先準備好的繡旗模型與材料，每組學生都須完成一面頭旗、一面菜刀旗、一面三角旗以及一面壓帆旗。小組成員也需要先討論屬於自己組別的軒社名稱，才能將名稱寫在繡旗模型上。此階段的實作課程學生進行得非常順利且欲罷不能，因此原先預計30分鐘的實作時間延長了不少。各組學生都完成繡旗模型後，即可加入其他出陣模型如彩牌、西燈、鼓架等模型，組成一個完整的北管出陣隊伍。學生的成果相當豐碩，各組的模型都十分精彩，課程結束後預計與長和宮討論，將這些出陣模型放在適合的地方展出，讓更多人有機會認識北管出陣的隊伍。

試教照片

圖 4、北管傳統表演藝術-判斷音樂風格

圖 5、北管傳統表演藝術-了解北管出陣順序

圖 6、北管傳統表演藝術-觀察繡旗

圖 7、北管傳統表演藝術-紀錄繡旗細節

圖 8、北管傳統表演藝術-小組發表觀察結果

圖 9、北管傳統表演藝術-製作繡旗模型-1

圖 10、北管傳統表演藝術-製作繡旗模型-2

圖 11、北管傳統表演藝術-製作繡旗模型-3

學習手冊與學生成果

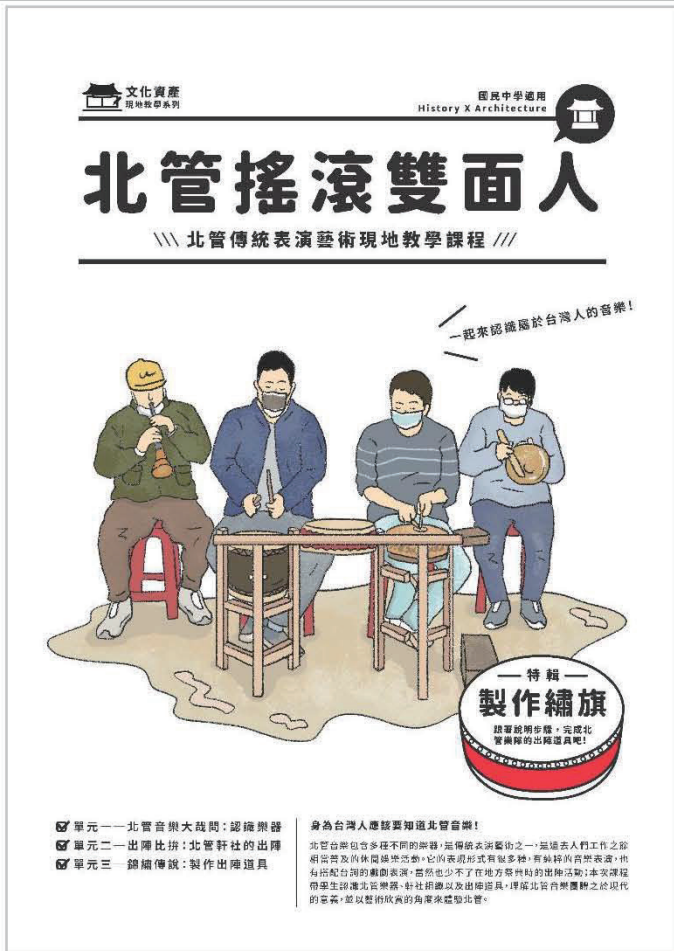

圖 12、北管搖滾雙面人-學生手冊封面

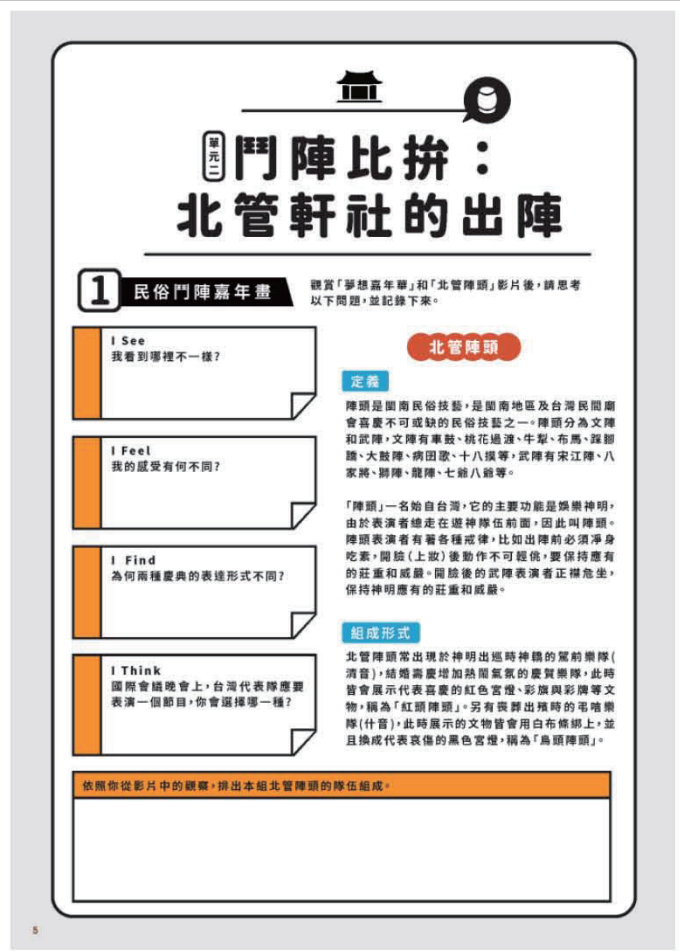

圖 13、北管搖滾雙面人-學生手冊內頁

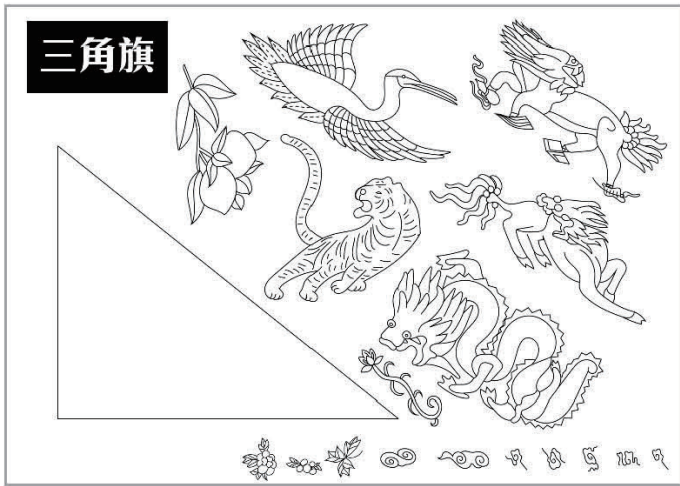

圖 14、繡旗模型底稿—三角旗

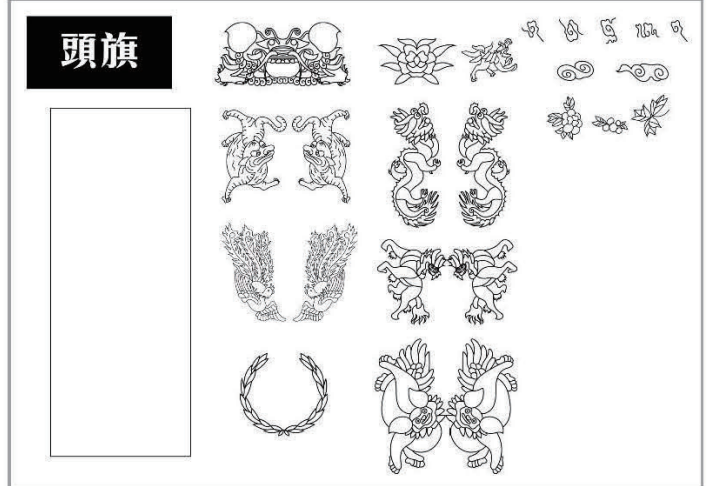

圖 15、繡旗模型底稿—頭旗

圖 16、北管出陣小模型

圖 17、學生製作之菜刀旗模型

圖 18、北管出陣隊伍模型-1

圖 19、北管出陣隊伍模型-2

附錄十一、北管傳統表演藝術現地教學課程教案

教案名稱		北管搖滾雙面人	
領域/科目		藝術、社會	設計者 顏培宜、陳韋如、潘仕勤
實施年級		國中階段	總節數 2
核心素養			
領綱核心素養		總綱核心素養	
<p>社-J-B1 運用文字、語言、表格與圖像等表徵符號，表達人類生活的豐富面貌，並能促進相互溝通與理解。</p> <p>社-J-B3 欣賞不同時空環境下形塑的自然、族群與文化之美，增進生活的豐富性。</p> <p>藝 J B2 思辨科技資訊、媒體與藝術的關係，進行創作與鑑賞。</p> <p>藝 J C2 透過藝術實踐，建立利他與合群的知能，培養團隊合作與溝通協調的能力。</p>		<p>J-B1 具備運用各類符號表情達意的素養，能以同理心與人溝通互動，並理解數理、美學等基本概念，應用於日常生活中。</p> <p>J-B3 具備藝術展演的一般知能及表現能力，欣賞各種藝術的風格和價值，並了解美感的特質、認知與表現方式，增進生活的豐富性與美感體驗。</p> <p>J-C3 具備敏察和接納多元文化的涵養，關心本土與國際事務，並尊重與欣賞差異。</p>	
學習重點	學習表現	<p>社 2a-IV-1 敏銳察覺人與環境的互動關係及其淵源。</p> <p>社 2a-IV-2 關注生活周遭的重要議題及其脈絡，發展本土意識與在地關懷。</p> <p>社 2c-IV-3 欣賞並願意維護自然與人文之美。</p> <p>音 1-IV-2 能融入傳統、當代 或流行音樂的風格，改編樂曲，以表達觀點。</p> <p>音 2-IV-1 能使用適當的音樂語彙，賞析各類音樂作品，體會藝術文化之美。</p> <p>視 1-IV-2 能使用多元媒材與技法，表現個人或社群的觀點。</p>	
	學習內容	<p>歷 D-IV-1 地方史探究（一）。</p> <p>歷 Eb-IV-3 新舊文化的衝突與在地社會的調適。</p> <p>歷 Fb-IV-2 大眾文化的演變。</p> <p>音 E-IV-2 樂器的構造、發音原理、演奏技巧，以及不同的演奏形式。</p> <p>視 E-IV-2 平面、立體及複合媒材的表現技法。</p> <p>表 A-IV-2 在地及各族群、東西方、傳統與當代表演藝術之類型、代表作品與人物。</p>	
議題融入		<p>多 J2 關懷我族文化遺產的傳承與興革。</p> <p>戶 J1 善用教室外、戶外及校外教學，認識臺灣環境並參訪自然及文化資產，如國家公園、國家風景區及國家森林公園等。</p>	
教材來源			
學習資源		繡旗模型、各式材料、學生手冊	
學習目標			
<ol style="list-style-type: none"> 1.透過認識北管音樂，理解不同時代的流行文化 2.理解北管社群的文化意涵 3.透過觀察與紀錄，進行再製與創作 			

課程	教師指引	教案內容	教具
樂曲 聯想 15'		<p>1. 引起動機： 詢問學生平時常聽的音樂有哪些？什麼時候聽？為什麼聽？ (Ex：K-pop, 抖音, 抒情, 電音...)</p> <p>2. 樂曲聯想(快問快答)： 播放各種音樂，讓學生判斷這些音樂的類型是什麼？哪時候聽？ (一)音樂類型(搖滾、饒舌、古典、舞曲、傳統) (二)聽的時機(生活、廟會、演唱會) (1) Emperor-I am the black wizards(搖滾) (2) 風入松 https://reurl.cc/nE85oX(北管) (3) Komische Oper Berlin-Happy Birthday(古典) (4) 說唱 https://reurl.cc/Np7ZZm(饒舌) (5) BTS-butter (舞曲、流行)</p> <p>3. 小結：統整學生答案，說明現在最常聽到的音樂類型，而北管樂在早期就像是流行樂般的存在在居民的日常生活中。</p>	大白板/ 大白筆 or 投影/平 板
南北軒北 管音樂簡 述(歷史+ 特色) 25'		<p>1. 北管音樂哪裡來。 介紹淡水南北軒北管音樂的歷史。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 碼頭工人(地方頭人) ● 休閒活動(庶人娛樂的演藝文化中心) ● 就像現在的社團 <p>2. 聽音辨器：現在的演奏時機</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 說明剛剛討論過，北管音樂最常在廟會時聽到，討論為什麼會這樣呢？ ● 聽音辨器：聽音樂猜樂器，讓學生進行樂器分類，發現主要是打擊與吹奏類。 ● 歸納音樂猜節奏明確、熱鬧，適合廟會的氣氛。 ● 說明除了廟會以外，成員也會幫彼此慶祝，在婚喪喜慶時演奏，而廟會就像現在的社團成發，各個社團出來演奏，會逗陣比拚誰的技巧最厲害。 <p>3. 工尺譜猜歌王(視組數彈性調整)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 說明接下來要介紹北管音樂的特色--有自己的記譜方式。 	學習單？

		<ul style="list-style-type: none"> ● 帶著學生一起唸讀一遍工尺譜，說明現在要請大家看著五線譜，用工尺譜唱出我們常聽到的歌曲，讓同學們猜一猜，猜對即可下台並加分，唱一句即猜出+5分；唱兩句猜出+3分。 ● 曲目：小星星、小蜜蜂、蝴蝶、快樂頌 	五線譜
<p>出陣 50分鐘</p>		<p>1. 介紹北管陣頭(20mins)</p> <p>(1) 從「夢想嘉年華」和「廟會陣頭」進行比較，從民俗文化看陣頭的意義。</p> <p>I See—我看到哪裡不一樣</p> <p>I Feel—我的感受哪裡不同</p> <p>I Find—為何兩種慶典的表達形式不同?</p> <p>I Think—若你參加一個國際會議，要表演一個晚會節目，你會選擇哪一種?</p> <p>(2) 完成學習單「陣頭的組成」，了解北管陣頭基本組成。</p> <p>2. 繡旗的藝術(30mins)</p> <p>(1)閱讀補充資料，建立對繡旗欣賞的基本認識。包含型制、材料、作法、圖飾的賞析方式。</p> <p>▶▶型制—介紹繡旗的名稱與形式。例如：頭旗、彩牌、三角旗、菜刀旗、八仙旗、壓帆旗。</p> <p>▶▶材料--綢緞、繡線、金蔥線和金蔥布、填充物、繡鬚與兔毛、利利安線與金屬縫線、亮片和附件、繡花針、紅車線和棉紗線</p> <p>▶▶作法—平針、纏針、填高繡、平金繡、盤金繡、撮合針法、電車繡、釘片、打籽針法、釘線、植絨、紙雕</p> <p>▶▶圖飾—中國傳統圖飾的祝福意涵 龍興鳳舉蟒龍龜吉祥圖紋</p> <p>(2)完成學習單:如何欣賞一幅繡旗:依照各組拿到的繡旗照片，寫出賞析。</p> <p>(3)完成學習單:設計自己小組的圖示，下一堂課中將圖示放入自己的繡旗設計中</p>	

<p>製作出陣 器具設備 +評比</p> <p>40'</p>		<p>1.製作自己小組的出陣行列設備，排出陣頭型制(樂器、繡旗、神將)</p> <p>2.給學生出陣器具設備的空白底圖(旗子們)，創作一個屬於自己的材料，再組合成一個完整出陣行列。最後評比各組的成果</p> <p>西燈→頭旗→三角旗→菜刀旗→彩牌→鑼架→唢呐→鈸(鈔)→鼓類樂器→神將(北管出陣不一定有)→神轎(北管出陣不一定有)→壓帆</p> <p>3.樂器等物品製作成道具(字卡或小模型)，平面的然後可以立起</p> <p>4.互相評比(各組分享設計理念3'，輪流至小組聆聽)</p> <p>每人發下一張便利貼，選擇最喜歡的組別給予回饋。</p>	
<p>總結</p> <p>15分鐘</p>		<p>一、訪談紀錄:訪談同組的其他成員，幫他完成心理地圖</p> <p>1.心靈講堂—用同理心地圖，想像你自己是一個北管軒社的社員，說出剛剛在剛剛籌組出陣隊伍過程中，自己的心理地圖</p> <p>2.北管是早期台灣的搖滾樂團，他是現代台灣的甚麼?請寫出你的想法?</p>	