

高級中等教育階段音樂科性別平等教育課程地圖示例

前言

如何在音樂課中盡可能的融入性平概念，但又不脫離音樂的學科本質，是我們團隊努力的目標。音樂課節數已經很少了，怎麼還有餘力來顧及性平教育呢？相信這是許多音樂老師思及性平議題融入的第一個疑問。故我們課程地圖示例仍然是從音樂之學習表現—表現，鑑賞與實踐為出發點，依照各課程主題尋找出可以引導學生留意或探討之性平議題，供授課老師參考。音樂教材範圍廣泛，教師若能在選擇教材時一併考量性平議題，則能有一石兩鳥之效。例如教導歌曲創作也可以請學生將題材聚焦性平議題，或在教導至古典歌劇之時，除了音樂、佈景與舞台之外，也能提醒學生何為愛情的理想樣貌？劇中角色之作為是否違反性別平權？在教導學生歌唱之時，亦可避免選擇歌詞不符合性平的歌曲，或帶領學生省思哪些歌曲呈現不適當之性別刻板印象？在介紹歌仔戲時，也可以請學生思考當時表演者為何多為養女身分，並進而研究養女風氣在當時盛行之原因與結果……。

音樂的功能無非以聽覺藝術點綴生活美感並攪動深層情感，進而豐盈滋潤生命；而性平概念的興起則為那些不平等的漫漫來時路點起一盞燈，讓所有過去在性別陰影下的故事留在過去，使過往那些蹣跚獨行的身影不再困頓於今朝，實現生命的價值。一個音樂老師若能給學生音樂的浩瀚視野並同時展現性平的象限，相信能使學生變成更好的人。

在本表格中我們列出一些可供教師授課參考之補充，並盡力覆蓋 U1-U14 的所有性平之實質內涵。學海無涯，我們能力所及只能舉出部分示例，其中必有不足，惟願能拋磚引玉，激發各位教師更多的想法，讓學生能朝向全人的方向成長。

領域/科目			學習目標		課綱實施要點中關於性別平等教育議題融入課程之說明		
藝術/音樂			1. 理解性別的多樣性，覺察性別不平等的存在事實與社會文化中的性別權力關係。 2. 建立性別平等的價值信念，落實尊重與包容多元性別差異。 3. 付諸行動消除性別偏見與歧視，維護性別人格尊嚴與性別地位實質平等。		1. 依《十二年國民基本教育課程綱要總綱》「實施要點」規定，各領域之課程設計應適切融入性別平等之相關議題，必要時由學校於校訂課程中進行規劃。 2. 性別平等教育之教育相關法律或國家政策綱領有：《性別平等教育法》、《性別平等政策綱領》、《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》等，可依此建立性別平等的價值信念。 3. 在教材編選上則以學生能展現出「表現、鑑賞與實踐」之素養為主要內涵，圖文的編排與素材的選用以適合學生身心發展並兼顧性別平等相關議題之融入。教師使用教材及從事教育活動時，應具有性別平等意識，並破除性別刻板印象，避免性別偏見及性別歧視。		
音樂學習重點				性別平等教育議題學習主題與實質內涵		學習內容例舉	（具體目標與學習重點之聯結）
類別	項目	學習表現	學習內容	學習主題	實質(學習)內涵	教學主題	教學建議
表現	歌唱演奏	音 1-V-1 能運用讀譜知能及唱奏技巧詮釋樂曲，進行歌唱或演奏，提升生活美感。	音 E-V-1 各種唱(奏)技巧與形式。 音 E-V-2 音樂詮釋、音樂風格*。 音 E-V-4 音樂元素，如：織度、曲式 等。 音 E-V-5 簡易作曲手法，如：反覆、 模進、變奏等。	生理性別、性傾向、性別特質與性別認同多樣性的尊重	性 U1 肯定自我與接納他人的性傾向、性別特質與 性別認同。 性 U2 探究社會文化 與媒體對身體意象的影響。	歌曲演唱 每個人都有自己的音域，每一首歌也都有獨特的情感與表達方式，並不一定要區分為適合固定性別演唱的歌曲。	教學時應避免以刻板性別概念作為選曲考量，並使學生理解透過移調即可使每個人都能以最適合自己的音域演唱歌曲，不須拘泥於原演唱版本之演唱者性別，使其能肯定自我與接納他人的性傾向、性別特質與性別認同。
				語言、文字與符號的性別意涵分析	性 U6 解析符號的性 別意涵，並運用具性別平等的語言及符號。	歌詞詮釋 許多歌曲之歌詞內容充滿傳統觀念中的性別迷思，在演唱時可以請學生留意並討論。	許多傳統民謠歌曲充滿男強女弱之傳統思維，或是以大量的「等待」等被動字眼形容女性狀態。可引導學生理解其時代背景，但應引導學生解析歌詞文字的性別意涵，審思歌詞內容是否合宜，如何以性別平等的態度面對歌詞中所提到的課題。

音樂學習重點				性別平等教育議題學習主題與實質內涵		學習內容例舉	(具體目標與學習重點之聯結)
類別	項目	學習表現	學習內容	學習主題	實質(學習)內涵	教學主題	教學建議
	創作展現	音 1-V-2 能即興、改編或創作樂曲，並表達與溝通創作意念。	音 E-V-1 各種唱(奏)技巧與形式。 音 E-V-2 音樂詮釋、音樂風格*。 音 E-V-4 音樂元素，如：織度、曲式 等。 音 E-V-5 簡易作曲手法，如：反覆、 模進、變奏等。	科技、資訊與媒體的性別識讀	性 U7 批判科技、資訊與媒體的性別意識形態，並尋求改善策略。	歌曲改編 一般而言，高中學生進行的歌曲改編常有更改歌詞，或是在原歌曲外加上 RAP 以改變曲風等方式。	在學生進行歌曲改作時，教師可提醒學生檢視原歌詞內容是否有性別不平等之處，可以如何修改成符合性別平等之版本，或是請學生參考陶喆的望春風，在第一段呈現女性被動等待愛情的原歌詞之後，加上一段符合現代性平價值的歌詞，呈現時代價值之演變。亦或可請學生找出不符合性別平等的文字與概念，再以創作之 RAP 補述於歌詞之後。
				性別權力、關係與互動	性 U11 分析情感關係 中的性別權力議題，養成溝通協商與提升處理情感挫折的能力。 性 U12 反思各種互動 中的性別權力關係。		
		音 1-V-3 能關注社會議題，運用記譜方式或影音軟體，記錄與分享作品。	音 E-V-1 各種唱(奏)技巧與形式。 音 E-V-2 音樂詮釋、音樂風格*。 音 E-V-3 指揮技巧。 音 E-V-4 音樂元素，如：織度、曲式 等。 音 E-V-5 簡易作曲手法，如：反覆、 模進、變奏等。	科技、資訊與媒體的性別識讀	性 U7 批判科技、資訊 與媒體的性別意識形態，並尋求改善策略。 性 U8 發展科技與資訊能力，不受性別的限制。	微電影製作 因現今手機錄影功能日趨強大，且許多 APP 具有編輯功能，因此微電影製作是科技融入教學常見的實作課程。	高中學生常以誇大某些性特徵作為反串之處理。教師需提醒同學反串時宜著重在氣質的演繹，而非以強化某一性別的性徵作為反串之呈現。
				性別權力、關係與互動	性 U11 分析情感關係中的性別權力議題，養成溝通協商與提升處理情感挫折的能力。 性 U12 反思各種互動中的性別權力關係。	樂劇創作 音樂劇為學生普遍喜好之藝術表演類型，且內容涵蓋音樂、文學、舞台設計等等，是足以訓練學生跨領域之實作課程。	學生構思音樂劇主題時，教師可提醒學生當今諸多百老匯音樂劇以性別做為主要討論議題，可參考這些涵蓋性別議題之音樂劇內容，作為戲劇發想的考量。教師應關注學生的創作討論，如有出現性別不平等之內容，則可提出並請學生討論修改。

音樂學習重點				性別平等教育議題學習主題與實質內涵		學習內容例舉	(具體目標與學習重點之聯結)
類別	項目	學習表現	學習內容	學習主題	實質(學習)內涵	教學主題	教學建議
鑑賞	審美感知	音 2-V-1 能使用適當的音樂語彙，賞析不同時期與地域的音樂作品，探索音樂與文化的多元。	音 A-V-1 多元風格之樂曲。 音 A-V-2 音樂展演形式。 音 A-V-3 相關音樂語彙，如織度、曲式等描述音樂元素之音樂術語，或相關之一般性用語。 音 A-V-4 音樂美感原則。 音 A-V-5 音樂家與音樂表演團體	身體自主權的尊重與維護	性 U4 維護與捍衛自己的身體自主權，並尊重他人的身體自主權。	閹人歌手之介紹 閹人歌手為文藝復興與巴洛克時期之重要演唱角色，於音樂史上具有相當重要的地位。然閹人歌手須於變聲期前進行去勢手術，在醫藥不發達的年代，手術致死率甚高，且閹人歌手雖能以美聲演唱能力受人矚目，但因其閹人身分常遭受霸凌或性騷擾。直到 1902 年，教宗利奧十三世發文永久禁止為了歌唱而行的閹割手術。最後一位閹人歌手於 1922 年過世。	教師介紹閹人歌手時，可提示學生閹人歌手的存在源於女子不能公開演唱，而當女子可以公開唱歌，閹人歌手便逐漸式微。教師可以此提醒學生過往曾因性別不平等而使某些人付出代價。此外也可引導學生思考閹人歌手被霸凌或性騷擾之因，若處現代可如何協助避免傷害。
				性別權力、關係與互動	性 U12 反思各種互動中的性別權力關係。		
				性別角色的突破與性別歧視的消除	性 U3 分析家庭、學校、職場與媒體中的性別不平等現象，提出改善策略。	男童合唱團 歐洲許多知名的兒童合唱團團員組成只有男童，如維也納少年合唱團、英國的自由之翼合唱團、法國的木十字合唱團等。這些合唱團的前身都是歷史悠久的兒童唱詩班，因此承襲了當年只收男童的傳統。	歐洲知名兒童合唱團之教育資源充足且團員受到良好待遇，過往只收男童固然有其歷史因素，然直到現今仍限制女童的加入，是否有其可商榷之處？教師可引導學生討論延續歷史傳承與順應時代改變之間的考量。
				性別權力、關係與互動	性 U12 反思各種互動中的性別權力關係。		
				性別角色的突破與性別歧視的消除	性 U3 分析家庭、學校、職場與媒體中的性別不平等現象，提出改善策略。	交響樂團的介紹 歐洲交響樂團存在甚久，然直到二十世紀才開始有正式女性團員的聘用，如 1913 年倫敦女王大廳管弦樂團(倫敦交響樂團前身)首次聘任六名演奏團員，而世界頂尖的柏林愛樂交響樂團與維也納愛樂交響樂團，則分別在 1982 與 1997 年才聘任了成團一百多年來第一位女性團員。	教師於介紹世界知名樂團時可引導學生留意男女團員比例，並介紹現今諸多樂團使用之「隔幕評選法」(不公布參選者姓名也不能見到影像只能聆聽布幔後的演奏聲響來評選)，說明制定公平的評選過程能杜絕性別不平等之範例。
				性別權力、關係與互動	性 U12 反思各種互動中的性別權力關係。		

音樂學習重點				性別平等教育議題學習主題與實質內涵		學習內容例舉	(具體目標與學習重點之聯結)
類別	項目	學習表現	學習內容	學習主題	實質(學習)內涵	教學主題	教學建議
	審美理解	音 2-V-2 能探究樂曲創作背景與文化的關聯，並闡述自我觀點。	音 A-V-1 多元風格之樂曲。 音 A-V-2 音樂展演形式。 音 A-V-3 相關音樂語彙，如織度、曲式等描述音樂元素之音樂術語，或相關之一般性用語。 音 A-V-4 音樂美感原則。 音 A-V-5 音樂家與音樂表演團體。	性別角色的突破與性別歧視的消除	性 U3 分析家庭、學校、職場與媒體中的性別不平等現象，提出改善策略。	中國傳統戲劇介紹 中國傳統戲劇中之京劇於 2010 年，獲選為聯合國教科文組織人類非物質文化遺產，但早期多由男性擔任戲劇中的旦角，於聲調、姿態模擬極為辛苦。現今台灣亦有國光等劇團定期展演，則無角色性別之限制。	教師進行傳統戲劇教學時，可介紹中國四大名旦，並引導學生思考男旦存在之原因，以及其他亦由男性飾演旦角的戲劇種類，討論是否有延續此傳統之必要。
				性別角色的突破與性別歧視的消除	性 U3 分析家庭、學校、職場與媒體中的性別不平等現象，提出改善策略。	台灣歌仔戲介紹 歌仔戲源自於宜蘭縣，為發源自台灣之原生劇種，小生多為女性扮演。	關於歌仔戲中女性扮演小生之風氣，除了受日治時期日本藝旦影響而出現「查某戲」、「女班」等等演藝團體，養女風氣也是歌仔戲團中性別比例懸殊之因。教師可以請同學思考為何古代養女風氣興盛？養女為何甚多被賣斷給戲班？並藉此了解古代女性地位之卑微，並討論此種重男輕女觀念是否還存於現世？應如何改善？
				性別角色的突破與性別歧視的消除	性 U3 分析家庭、學校、職場與媒體中的性別不平等現象，提出改善策略。	古典時期歌劇賞析 莫札特之歌劇音樂生動劇情有趣，常為教師介紹古典時期歌劇之範例，如《魔笛》、《費加洛婚禮》、《女人皆如此》、《後宮的誘逃等》，但劇情常有對於性別刻板印象之強化，及性別不平等之內容。	以歌劇《女人皆如此》為例，可請學生思考女人皆如此（劇名《Cosi fan tutte》，意即大家的行為都是一樣的）這個劇名是否合宜？思考詠嘆調〈妳們期待男人與軍人忠誠嗎？〉中，性別與忠誠之相關性？亦可提醒愛情應該藉由互相扶持而延續，設局測試違反坦承與真誠。 以歌劇《魔笛》為例，可提醒學生夜后的計謀（先逼迫公主以其美色來誘惑敵人再趁機將他殺害）不僅物化女性且違反人權。此外，古代常有犧牲女兒以成全家庭利益之情事，或歐洲貴族以女兒之婚姻換取政治利益等，也可引導學生討論這些決定背後之心態。 以歌劇《費加洛婚禮》為例，教師可帶領學生
				性騷擾，性侵害與性霸凌的防治	性 U5 探究性騷擾、性侵害與性霸凌相關的議題，並熟知權利救濟的管道與程序。		
				性別權力、關係與互動	性 U12 反思各種互動中的性別權力關係。		

音樂學習重點				性別平等教育議題學習主題與實質內涵		學習內容例舉	(具體目標與學習重點之聯結)
類別	項目	學習表現	學習內容	學習主題	實質(學習)內涵	教學主題	教學建議
							梳理初夜權之成因與歷史背景，理解性別平權之發展過程，並提醒學生遭遇性別霸凌時可採取之自保措施，並思考求救對象之選擇。
				性別角色的突破與性別歧視的消除	性 U3 分析家庭、學校、職場與媒體中的性別不平等現象，提出改善策略。	浪漫主義歌劇介紹 浪漫時期因浪漫思潮風行，對於愛情的淒美與哀思多有嚮往，女主角多為柔弱淒楚為愛奉獻的女性，如威爾第的《茶花女》、《阿伊達》、《弄臣》，貝里尼的《諾瑪》，普契尼的《波西米亞人》，《蝴蝶夫人》，《修女安潔莉卡》等等	引導學生聆賞浪漫主義歌劇時，可請學生討論歌劇女主角的愛情觀，分析女主角步上悲劇命運之主因以及其歷史因素，並思考現代人對於愛情應有的態度和觀點，及如何在相似情境中自處。
				性別權力、關係與互動	性 U12 反思各種互動 中的性別權力關係。		
				性別角色的突破與性別歧視的消除	性 U3 分析家庭、學校、職場與媒體中的性別不平等現象，提出改善策略。	音樂劇介紹 音樂劇為二十世紀興起之綜合藝術，結合音樂，舞蹈與戲劇，是二十世紀之後非常強勢的表演藝術，由於二十世紀之後舞台技術進步，音樂劇常使用較為通俗的音樂風格與演唱方式，吸引諸多觀眾，許多音樂劇均為劇院長青戲碼吸引眾多觀眾，且大量翻拍為電影作品，台灣喜愛音樂劇的觀眾甚多，不論是歌劇魅影、貓，鐘樓怪人，獅子王等等演出均呈現一票難求的狀況，也相當受到學生喜愛。	建議教師可在進行音樂劇單元時說明性別議題在音樂劇的重要地位，介紹學生理解探討性別議題之音樂劇內容與特色，如關於變裝皇后的《Kinky Boots》（長靴妖姬），《Tootsie》（窈窕淑男），《搖滾芭比》，《Everybody's talking about Jamie》（人人都在討論傑米）、《Billy Eliot》（舞動人生），或關於同志議題的《Angles in America》（美國天使）、《Fun Home》（悲喜交家）、《The Inheritance》（繼承），或是台灣自製討論性別議題之音樂劇《木蘭少女》、劇情探討女性身材的《Hair Spray》（髮膠明星夢），以及探討因女性長相遭受歧視與霸凌的《The Wicked》（女巫）等。
				性別權力、關係與互動	性 U12 反思各種互動 中的性別權力關係。		

音樂學習重點				性別平等教育議題學習主題與實質內涵		學習內容例舉	(具體目標與學習重點之聯結)
類別	項目	學習表現	學習內容	學習主題	實質(學習)內涵	教學主題	教學建議
實踐	藝術參與	音 3-V-1 能探究在地及全球藝術文化相關議題，並以音樂展現對社會及文化的關懷。	音 P-V-1 當代多元文化。 音 P-V-2 文化資產保存與全球藝術文化相關議題。 音 P-V-3 音樂的跨領域應用*。	性別角色的突破與性別歧視的消除	性 U3 分析家庭、學校、職場與媒體中的性別不平等現象，提出改善策略。	台灣流行音樂介紹 台灣流行音樂以〈桃花泣血記〉為起始，隨著歷史演變發展而成今日輝煌局面，理解台灣的流行音樂發展也能理解台灣性平觀念的變化。	教師於介紹台灣的流行音樂歌曲時，可引導學生體會歌曲中女性地位之轉變： 1. 陳芬蘭所演唱的〈孤女的願望〉，歌詞內孤女的願望是要去工廠當女工求生活，顯示台灣從農業轉到製造業有著大量勞工需求。而孤女在那個年代有可能是孤兒，有可能是養女，有可能是童養媳，努力想去大城市做女工給自己一條自立自強的道路，可以給學生許多關於女性力量的省思。 2. 光復後，台灣不論是台語歌曲的〈可憐的戀花〉，亦或是國語歌曲的〈玫瑰玫瑰〉、〈夜來香〉、〈紫丁香〉之類，常將女子暗喻為花，當然有讚美之感，但時常有花開待採的寓意等被動姿態，如：〈花開等你採〉一曲之歌詞——「好花但願有人愛，只怕蜂蝶不來採，花寂寞呀我心悲啊....。」 3. 陳小雲演唱的〈媽媽歌星〉則顯示當代藝人這個行業對於已婚婦女的排斥。 4. 鳳飛飛、鄧麗君、崔苔菁年代的歌曲或許不曾顯示過多的女性意識，但身為女性的她們，鳳飛飛以歌聲溫暖加工出口區的女性勞工，崔苔菁以鮮明女性形象勇敢展現自我，鄧麗君以勞軍來鼓舞全國軍隊風氣，她們除證明女性在音樂上的能力與魅力吸引聽眾，也讓女性隨著她們的舞台魅力增加了自我意識的覺醒。 5. 民歌時期諸多女歌手則開始有了「流浪」「遠走」的提倡，如〈橄欖樹〉、〈往天涯的盡頭單飛〉等。學生可思考女性在此之前單獨前往異鄉追夢的機會，並思考當時女性勇敢遠走追求夢想的勇氣。
				性別權力、關係與互動	性 U12 反思各種互動中的性別權力關係。		

音樂學習重點				性別平等教育議題學習主題與實質內涵		學習內容例舉	(具體目標與學習重點之聯結)
類別	項目	學習表現	學習內容	學習主題	實質(學習)內涵	教學主題	教學建議
	生活應用	音 3-V-2 能進行音樂跨領域專題實作或展演，以提升團隊合作與自主學習的能力。	音 P-V-1 當代多元文化。 音 P-V-2 文化資產保存與全球藝術文化相關議題。 音 P-V-3 音樂的跨領域應用*。	性別權益與公共參與	性 U9 了解性別平等運動的歷史發展，主動參與促進性別平等的社會公共事務，並積極維護性別權益。 性 U10 檢視性別相關政策，並提出看法。	當代流行歌曲介紹 當代流行歌曲除了唱片公司的大力宣傳，歌手以偶像姿態席捲青少年文化，再加上各種媒體的推波助瀾，對於學生影響甚鉅。流行音樂界大師李宗盛曾說過一句話：「各位的審美決定我們這個時代音樂的樣貌」，流行歌曲之所以流行，就是因為消費者與視聽大眾給予他們流行的契機，因此每個人對於流行音樂的選擇，便是一種對於流行文化樣貌的形塑。	1. 引導學生聆賞性別友好的歌曲，如蔡依林的〈不一樣又怎樣〉、〈玫瑰少年〉、張惠妹的〈彩虹〉、五月天的〈愛情的模樣〉和〈擁抱〉、蔡健雅、張惠妹、那英、林憶蓮合唱的〈We are one〉。其中玫瑰少年所描寫的葉永鋕事件，不但加強了一般人對多元性別的重視，更是促成了性別平等教育法的訂定。此外也可介紹為同志發聲的歌曲，如 Sia 的〈The Greatest〉，或是 Lucy Rose 的〈Nebraska〉之 MV 中所呈現男子對於當變裝皇后的渴望與不安，亦或是 Taylor Swift 的〈The Man〉中批判社會對於不同性別的不同標準，均可引導學生感受性別平等之精神。 2. 引導學生察覺歌曲中不平等的性別意識，如周杰倫的〈等你下課〉、〈陽光宅男〉、〈超跑女神〉，彭羚的〈囚鳥〉，以及玖壹壹的〈偶喜翻你〉等等。並請學生討論對於傳遞性別不平等的歌曲，我們能有甚麼作為來使性別平等觀念更為落實。
				性別與多元文化	性 U13 探究本土與國際社會的性別與家庭議題。 性 U14 善用資源以拓展性別平等的本土與國際視野。		