

繪聲繪影

鍾東容 / 台北市永安國小教師

王嫻文 / 台北市永安國小教師

壹、基本資料

(一) 教學對象：國小四年級學生

(二) 實施期程：6 節（240分鐘）

貳、課程說明

一、設計緣起

康丁斯基受到音樂家華格納與荀白克的影響。聆聽華格納的音樂，讓他看到線條、色彩與音樂的綜合經驗，並促使他理解「繪畫能發展出如同音樂所擁有的力量。是有顏色的樂音。」康丁斯基聆聽音樂家荀白克的樂曲後他對荀白克說：

「你實現了我對音樂長久以來的渴望，雖然它是不確定的形式。

....正是我意圖在我繪畫中找尋的。」

二、設計理念

藝術教育的目的並非要培養孩童成為專業的藝術家，而是希望藝術能融入每個人的生活，讓每個人都認識藝術、喜愛藝術，進而提升藝術素養，真正欣賞到藝術的內涵，這才是藝術教育真正的功能。因此，藉由肢體活動的開發為體驗，以鑑賞教學為中心理念，最後將各種所學元素轉化為創作的能量。本單元希望孩童能從藝術欣賞與體驗中享受到生活的樂趣以及提升藝術素養。

（一）從平行式統整教學出發

九年一貫「藝術與人文」領域包含視覺藝術、音樂及表演藝術等三個層面。本單元活動依此精神設計，結合視覺藝術的線條、色彩、音樂的旋律、力度（強弱）與表演藝術中的肢體語言，如：方向、高低、輕重等元素做比較。希望在相同的概念之下，以不同的角度及方式，讓孩童體會藝術中共通的要素，同時開啓視覺、聽覺與動覺的感官，提升視覺藝術、音樂及表演藝術在此領域的重要性。

（二）肢體的開發

肢體的語言是最自然的對話，長久以來我們卻漸漸地忽視了它的存在；人們每天都在動，但卻不見得動得有意義。本單元活動設計強調有意義的肢體表達，帶領孩童用肢體感受空間、重量的對比，藉由不同時間的重音表現，刺激聽覺能力；不同的肢體創作刺激視覺能力，並以此為引導帶入視覺藝術與音樂的活動課程。

（三）以鑑賞教學為課程設計中心

本單元活動設計，在視覺藝術方面，從現代藝術的抽象繪畫著手，帶領孩童透過線條和色彩去創作，感受另一種視覺的效果。在音樂方面，由於孩童在小學階段，是聽覺訓練的最佳時期，在活動設計上，希望讓孩童藉由聽覺能力的刺激，透過聽覺與視覺的結合，學習音樂旋律線條、力度等音樂要素，建構音樂欣賞的基本能力及培養欣賞藝術人文的興趣。

（四）表達自己、尊重他人

在各活動中，設計讓孩童表現自我的機會，透過肢體、圖畫與他人分享及溝通，期望透過學習活動學會自我表達與尊重他人。

三、兒童實態分析

- 學區特色：人文素質較高，學生活潑自主，對自己較具信心。
- 學習態度積極：學生在課堂中勇於表現自己，對新事物感到新奇且願意接觸、學習。
- 學生基本能力：
 1. 有參與團體討論與分享的經驗，在團體活動中較能放得開。
 2. 對音樂的音高、節奏已有良好的認知，以更深更廣的角度發展視覺、聽覺與動覺結合的課程活動。
 3. 不論在視覺藝術、音樂、表演藝術的表現均不受傳統的拘束，頗能接受各種嘗試，並勇於表現。

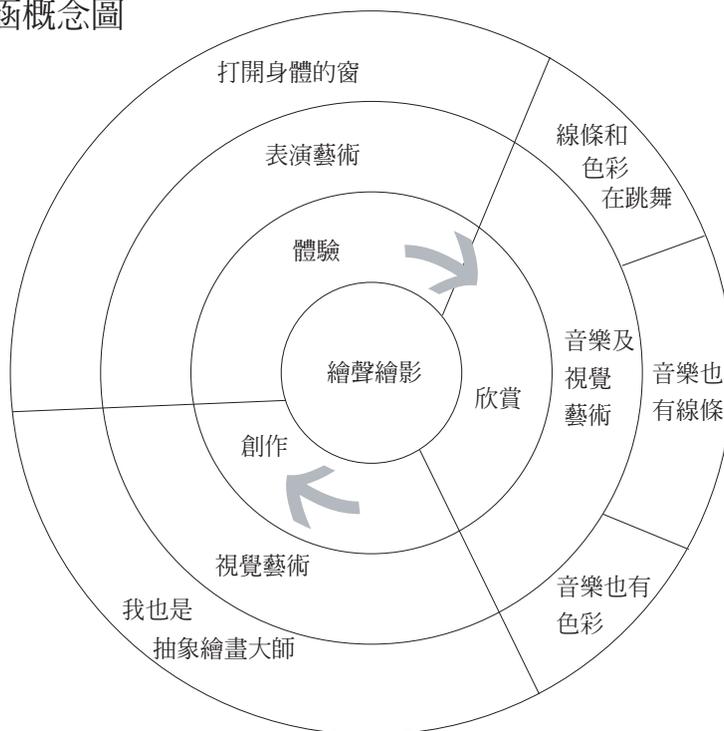
四、教材特色及課程設計原則

統整性	融合視覺藝術、音樂、表演藝術三學科。
系統性	由肢體學習帶入視覺藝術與音樂課程，兼具認知、情意、技能的表現。
平行式	以相同的概念，不同的角度及方式，學習藝術中共同的要素。
資訊化	利用網路資訊及使用資訊設備輔助教學。
時代性	將現代藝術融入課程，帶領學生進入抽象藝術的世界。

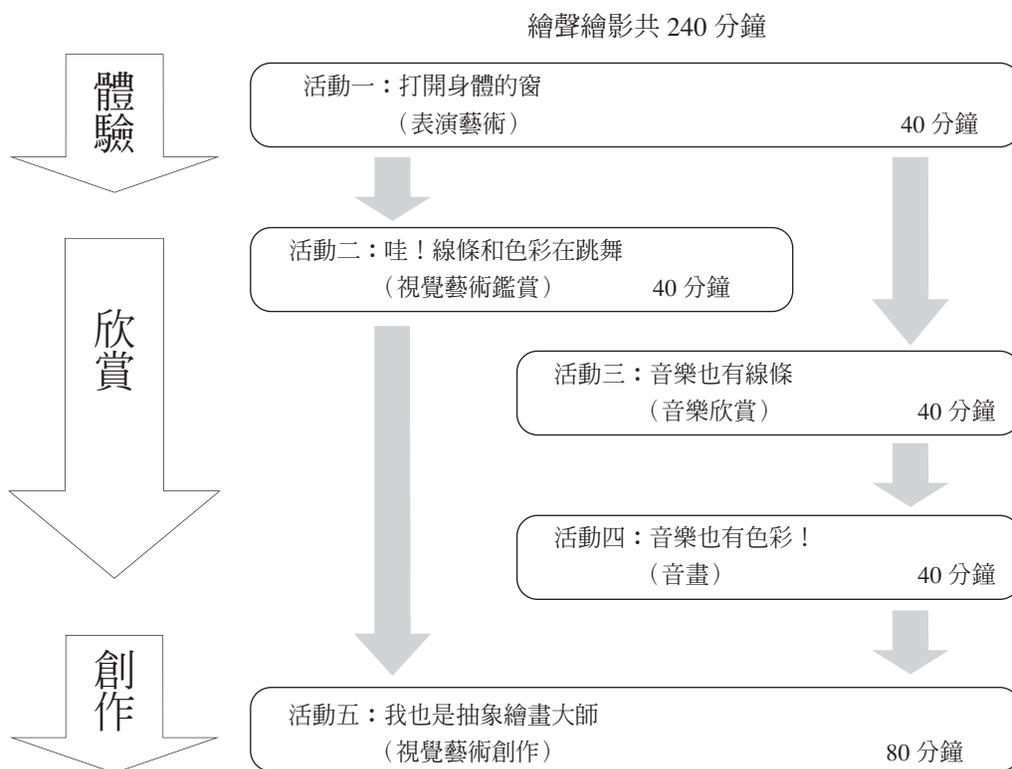
五、課程架構

六、課程內涵概念圖

七、教學流程

- 說明：1. 整個單元採雙軌並行的方式進行教學
 2. 以視覺藝術教師為主軸進行教學
 3. 以音樂教師為主軸進行教學

參、教學內容

活動一：打開身體的窗

類別	時數	活動內容	能力指標	教學資源	教育目標	融入議題	教學評量
表演藝術	40'	一、毛巾操 二、身體的語言 三、我是小木偶 四、輕與重 五、會說話的雕像	1-2-2 1-2-4 1-2-5 2-2-7	教師：毛巾、 鈴鼓、CD 音響	自立 自信 共榮	兩性	態度 發表

教學活動過程

一、毛巾操

3分

引導學生把自己當成一條毛巾，想像自己使用毛巾的情形，並依照老師的口令，作出將濕毛巾擰乾及拉平的動作。

提示：藉由體驗身體的緊張與放鬆，找到放鬆的姿勢。

身體的緊張與放鬆

身體的緊張與放鬆

手腳動一動

伸展我的身體

二、身體的語言

3分

引導學生運用肢體，作出「打開」與「緊閉」的動作。

提示：學生需確實運用肢體表現「打開」與「緊閉」兩者間的不同。

三、我是小木偶

4分

1. 將學生分成兩人一組，一人扮演被牽引的小木偶，一人扮演主導木偶動作的人。
2. 以八拍為一樂句，老師用鈴鼓數拍，主導者想像手中有一條能控制小木偶動作的線，自由選擇小木偶身體的一部位作移動，小木偶必須跟著想像中的線移動位置。
3. 角色交換，體驗不同經驗。

提示：a. 老師需特別強調樂句的意義，主導者應平均分配移動的速度，在八拍結束時剛好完成動作，並盡量使動作有流動性。

b. 由肢體動作感受節拍、樂句。

c. 藉由分組學習的表達與創作。

我是小木偶

跟著主人走

四、輕與重

5分

1. 配合音樂進行肢體練習，指導學生當音樂的音量較弱時，用較輕的步伐前進，當音樂的音量較重時，用較重的步伐前進。
2. 配合音樂節拍自由前進，以八拍為一樂句默數，在第四拍（或第四、七拍）時，停下腳步且雙手拍一下。
3. 同上一動作，在第四拍及第七拍時作蹲低的姿勢且雙手拍一下。
4. 將全班分成兩組同上一動作，一組在第四拍及第七拍時，作蹲低的姿勢且雙手拍一下，另一組在第三、六拍時作蹲低的姿勢且雙手拍一下。

提示：a.前進自由以不碰到他人為原則。

- b.腳步要配合音樂的節拍。
- c.能感受穩定節拍及增強對重音的敏感度。
- d.藉由不同時間的重音表現，刺激聽覺能力；不同的肢體創作，刺激視覺能力。

重重的步伐與輕輕的步伐

好緊張喔！數好拍子再拍手

五、會說話的雕像

25分

1. 將全班分成五組，每組七人，學生依照老師規定的基本動作，用肢體創作出各組的成品。

例如：每組須有「打開」「緊閉」「高」「低」等動作表現。

2. 各組分享，請其他組同學創作一個故事情節。

提示：a.動作在老師規定的範圍內由學生自行發揮。

- b.各組分享時，老師要引導學生針對整體的畫面作討論。

大家好，看懂我們的作品嗎？

這座雕像在做什麼？

研究好了沒？我快不行了！

集體大創作（一）

集體大創作（二）

活動二：哇！線條和色彩在跳舞

類別	時數	活動內容	能力指標	教學資源	教育目標	融入議題	教學評量
視覺藝術	40'	一、塗鴉 二、會跳舞的線條 三、會說話的色彩 四、奇怪的創作方式 五、動動腦	2-2-6 1-2-3 3-2-13 1-2-2 2-2-7	教師：黑板、 單槍投影機、 雷射筆 學生：音響、 彩色鉛筆、 鉛筆盒	自信 共榮	資訊	討論 發表 態度 學習 單單

教學活動過程

前置作業：

- 老師需事先蒐集現代抽象藝術作品，製作成 powerpoint 於鑑賞課程中使用。如：康丁斯基、湯布利、克利、戴恩、威廉·內、波洛克…等抽象表現主義畫家的作品。（可於網路上尋找）
- 製作學習單

一、塗鴉

10分

1. 利用事先做好的 powerpoint，選擇較接近小朋友平時塗鴉的畫家，例如：湯布利他的作品，讓小朋友討論。通常小朋友會驚訝的表示「這也是藝術作品啊？」「這樣的畫我也會」。
2. 利用孩子的好奇心，將學生引導進入抽象藝術的世界。讓學生發現抽象繪畫的美學與獨特性。
3. 猜一猜，讓學生發表他在這些塗鴉作品中看到畫家在畫什麼東西，刺激學童的想像力。
提示：教師不應預設任何答案，孩子發表的任何答案皆給予肯定，以提高學生的學習成就感及興趣。

湯布利〈無題〉

湯布利〈為喜歡火和水而畫〉

二、會跳舞的線條

8分

1. 可以利用波洛克的潑灑技法的作品，讓學生分組討論波洛克作品的特色並試著討論他可能的作畫方式。

提示：可以引導學生觀察線條的變化。

2. 讓各組學生發表討論結果。
3. 老師除了給予各組肯定外，並將波洛克的基本創作過程及理念介紹給學生，讓學生了解藝術創作過程是多樣的，而不是永久不變。
4. 讓孩子發表看看，是否可以發明各種不一樣的繪畫方式。

波洛克〈繪畫1號〉

三、會說話的色彩

12分

1. 引導學生討論下面的色彩感受：

- 高興時你覺得哪種色彩可以代表你的心情？
 - 失望或悲傷時哪些顏色可以代表自己心情？
 - 夏天悶熱的感覺像哪一種顏色？
 - 冬天呢？
 - 吵雜的下課像什麼顏色呢？
 - 顏色有沒有輕重呢？舉例說說看。
 - 顏色有沒有快或慢呢？舉例說說看。
 - 提示：答案是開放的，沒有任何標準，依每個人的感受而不同。
2. 將學生的答案歸納分析，看是否有哪些答案是大家共同的感受。

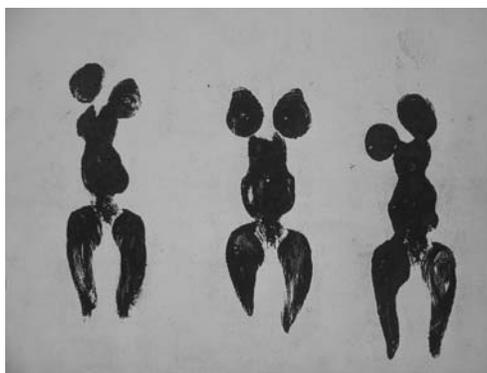
波洛克〈繪畫1號〉

四、奇怪的創作方式

10分

1. 除了先前介紹的創作方式外，可以將一些現代藝術家另類的創作方式補充說明，讓學生可以發現藝術創作的多元性。例如：封答那將畫布戳破，甚至用刀子切開，來展現自己的獨特的創作理念。又如：克萊因將人體塗上顏色，在畫布上滾出圖案等例。
2. 引導學生利用課餘時間，至圖書館或網路上查閱資料，是否有哪一些有趣的畫家具有獨特的創作方式。

提示：克萊因的創作照片較不適合小學生觀賞，可以用他完成的作品做欣賞的資料，或者僅以口頭方式說明即可。

克萊因〈人體測定〉(局部)

封答那〈空間概念〉

五、動動腦

1. 發下學習單，讓學生試著用自己的想像力，將上面的答案描繪出來。
2. 如時間上來不及完成，可以讓學生回家完成，於下次上課統一交回。
3. 將學生的作品張貼在教室，讓學生利用時間彼此觀摩作品，看看誰的想法最特別。

活動三：音樂也有線條！

類別	時數	活動內容	能力指標	教學資源	教育目標	融入議題	教學數量
音樂	40'	一、變身的旋律 二、我來畫音樂	1-2-4 1-2-5 2-2-7	教師：黑板、音樂圖譜、展示圖、CD、音響、小白板數個、白板筆	自立 自信	兩性	態度 發表 討論 問答 演奏 能力 小組 合作

教學活動過程

一、變身的旋律

18分

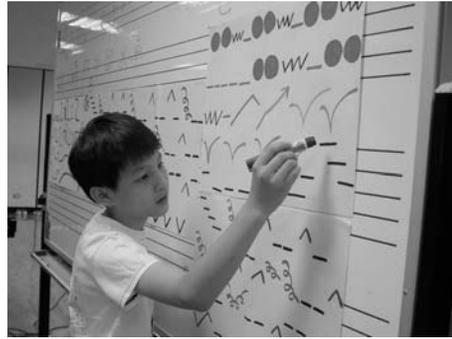
1. 老師用簡單的音型示範，引導學生聽出不同的旋律變化。
2. 指導學生將音型的變化以圖形或線條在黑板上呈現。
3. 欣賞樂曲〈森林中的水車〉。
 - 以看圖的方式，引導學生猜猜看樂曲旋律的音型及樂段的表現方式。
 - 播放全曲，老師配合音樂做看圖聽音樂的示範。
 - 老師與學生討論樂段的內容及樂曲的表現方式。
 - 播放全曲，請學生上台做看圖聽音樂的練習。
 - 播放全曲，運用簡單的肢體動作配合音樂作欣賞。

提示：a.將音型轉化為視覺變化，讓學生感受音樂的流動感。

b.用肢體加深對旋律流動的感受。

看圖形·聽音樂

原來圖形與音樂有關係

用我的肢體表現音樂

要專心聽才跟的上音樂喔！

二、我來畫音樂

22分

1. 指導學生用直笛吹奏〈願神賜福給你〉曲調。
2. 將音型與線條的概念帶入樂曲，以樂曲第一句作示範指導學生了解音型與記譜的關係。
3. 將全班分成5組，請學生在小白板上畫出〈願神賜福給你〉的音樂曲線。
4. 各組發表，與全班分享討論。

提示：a.學會用直笛吹奏〈願神賜福給你〉樂曲。

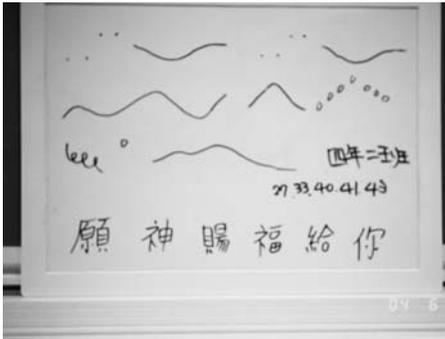
b.以小組討論的方式學習讓學生相互分享、溝通對旋律變化的感受。

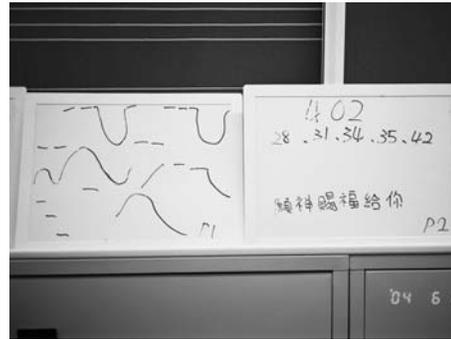
我覺得這樣畫比較好，試試看吧！

作品發表

另類樂譜（一）

另類樂譜（二）

活動四：音樂也有色彩！

類別	時數	活動內容	能力指標	教學資源	教育目標	融入議題	教學評量
音樂	40'	音量創作	1-2-1 1-2-4	教師：黑板、CD、音響、展示圖、彩色磁鐵數個 學生：色筆	自立 自信	兩性	學習態度、討論、問答、學習單

教學活動過程

一、音畫創作

40分

• 欣賞〈郵遞馬車〉

作曲者：奈克 (H. Necke 1850-1912)

1. 播放全曲請學生依照樂曲節拍，在學習單上指出拍點，並說出全曲一共有幾拍。
2. 引導學生思考樂曲的音樂表現方式有哪些？
(強音、弱音、重音、圓滑奏、斷奏等)
3. 播放一次全曲請學生聆聽有哪些音樂表現？
(強音、弱音、重音)
4. 與學生討論如何用顏色來表現音樂中的輕與重。
5. 老師在黑板上示範，以沒有顏色的磁鐵表現郵遞馬車一小段音樂的變化。
6. 反覆聆聽第一段樂曲，請學生依樂曲的拍點在學習單上以不同顏色呈現樂曲中強、弱與重音的力度變化。

老師利用大海報作示範

聽聽看重音在哪裡？

用磁鐵顯示重音的位置

7. 反覆聆聽第二段樂曲，請學生依樂曲的拍點在學習單上用不以顏色呈現強、弱及重音的力度變化。
8. 反覆聆聽第三段樂曲，請學生依樂曲的拍點在學習單上用不同顏色呈現強、弱與重音的力度變化，並找出結束前的三個重音。

自己在學習單上畫出重音的地方

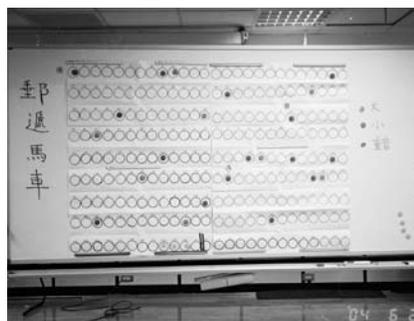
用顏色表現不同的音樂力度

9. 指導學生依學習單的色彩表現，找出樂曲的結構(ABA曲式)。
10. 配合完成的學習單，再聆聽一次全曲。
11. 播放全曲，配合簡易肢體動作感受力度及ABA曲式的變化。

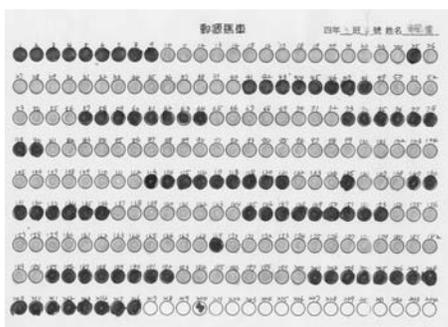
提示：a.分段教學時老師須在黑板上呈現正確答案，主要是讓學生更清楚老師的教學與樂曲結構，以便作適時的修正。

b.分三段進行欣賞教學，目的是讓學生明確了解樂曲元素(力度)，最後才讓學生體驗ABA曲式的變化。

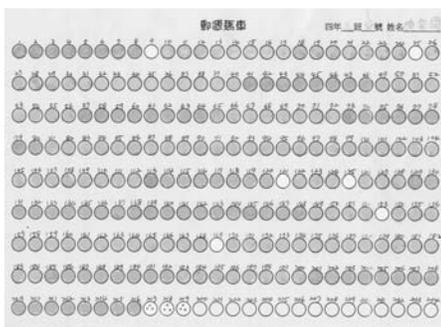
c.做動作時，也可只選擇一位學生負責呈現重音部分，但因難度較高。

ABA曲式

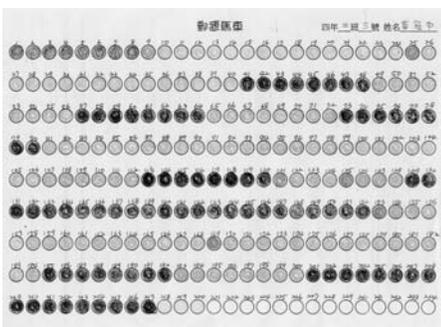
學生作品（一）

學生作品（二）

學生作品（三）

學生作品（四）

活動五：我也是抽象繪畫大師

類別	時數	活動內容	能力指標	教學資源	教育目標	融入議題	教學評量
視覺藝術	80'	一、不一樣的康丁斯基 二、老師的叮嚀 三、舞動身體來畫畫 四、說說看	1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4 3-2-11 2-2-7	教師：音樂 CD、音響、 磁鐵、圖畫紙、 廣告顏料 學生：水彩用具	自信 自立 共榮	兩性 生涯	態度、 作品、 用具 收拾、 討論

教學活動過程

前置作業：

- 雖然要求學生攜帶水彩，但如果老師能準備廣告顏料，學生更能盡興揮灑，不用擔心自己的顏料不夠用。而自己攜帶的水彩可以選擇使用，尤其是老師未準備的顏色。
- 音樂最好是節奏輕重、快慢明顯，學生的感受與反應較佳，例如：非洲原住民的音樂。

一、不一樣的康丁斯基 15分

1. 在活動二時，學生已對抽象繪畫有大致上的了解。並利用活動三、四對音感的訓練，將康丁斯基以繪畫結合音樂的創作方式，介紹給學生。
2. 說明「抽象繪畫之父」康丁斯基——的簡單生平及其創作歷程，並以音樂來詮釋他的藝術哲學。
3. 利用音樂的快慢、輕重節奏於創作上。並運用線條與色彩的不同感受表現於作品上。
提示：a.這些感受會隨著每個人的詮釋而不同，如果學生無法以音樂為繪畫元素，可以要求學生憑直覺創作即可。
b.提醒學生儘量保持色彩的彩度，如需混色，避免超過兩色以上，保持畫面的乾淨度，會有較佳的效果。當然當學生堅持混色時，除了和其說明可能結果外，仍應尊重其創作的設計理念。

二、老師的叮嚀 5分

1. 共用的廣告顏料，宜保持顏色的潔淨，避免顏料彼此污染。
2. 由於彼此間作畫的距離很近，使用滴灑的技法時，應注意隔鄰同學的衣物及作品。
3. 提醒學生於創作前將班級、姓名先寫在圖畫紙背後，避免創作完成後，因作品未乾而較難書寫。
4. 作品完成後等待稍乾時，用磁鐵張貼於黑板上，讓學生相互欣賞。
5. 完成後各組需自動完成清潔與收拾的工作。（列為評量項目）

三、舞動身體來畫畫 30分

1. 預先播放一段音樂讓學生欣賞，可以讓學生更快進入創作情境。
2. 鼓勵學生可以舞動肢體並同時進行創作。
3. 通常這樣創作的作品，時間都不需很長，約20~30分鐘即可完成，需告訴學生應在畫面最佳的時候適時停止。如完成度不夠，老師可以建議其改進，以達較佳的效果。
4. 發給學生一張便條紙，以簡單的字句描述自己創作的感受或繪畫內容。利用釘書機釘於作品背後，可以讓學生彼此了解自我的創作心情或作品內涵。

樂在其中，好好玩！

用便條紙寫出心得感想

事後收拾工作也很重要喔！

四、說說看

30分

1. 將學生已完成的作品張貼於黑板上，讓學生發表自己創作的心得。
2. 由小組討論選出1張全組認為最佳的作品，並發表討論結果。

學生作品（一） 運用明顯的對比色

學生作品（二） 使用滴灑的方式作畫

學生作品（三）明暗色調的使用

學生作品（四）色塊的使用

學生作品（五）點與線的構成

學生作品（六）中間色調的運用

肆、教學評量

單元名稱	活動名稱	評量方式	評量項目
	打開身體的窗	態度發表	1.能用心參與活動。 2.能用肢體表現自己。 3.能聽辨音量的強弱，做出肢體的動作。 4.能欣賞他人的創作。
	哇！線條和色彩在跳舞	討論發表 態度 學習單	1.能和同學共同討論作品的特色及色彩的感受。 2.能發表自己對抽象作品的看法。 3.能發揮自己的想像力，完成學習單。
	音樂也有線條	態度發表 討論 問答 演奏能力 小組合作	1.能聽辯旋律的音型。 2.能以圖形與線條表達音型。 3.能利用音樂圖譜欣賞樂曲。 4.能將〈願神賜福給你〉曲調，以音樂圖譜的方式表現。 5.能與同學相互合作。

單元名稱	活動名稱	評量方式	評量項目
	音樂也有色彩	態度 討論 問答	1.能聽辨樂曲的強弱表現。 2.能分辨ABA曲式。
	我也是抽象繪畫大師	態度 作品 用具收拾 討論	1.能將表演與音樂的元素，融入視覺藝術創作中。 2.能準時完成作品並寫出心得感想。 3.能在作品完成後做好收拾與清潔的工作。 4.能在作品分享中發現自己的看法或意見。

伍、參考書目及網址

邵義強（民86），親子名曲欣賞。台南：祥一。

林好容譯（民92），Parramon 著，150個音樂遊戲。台北：三采文化。

何政廣（民90），歐美現代美術。台北：藝術家。

黃文叡（民91），現代藝術啓示錄。台北：藝術家。

吳瑪俐（民85），巴魯巴——和小朋友談現代藝術。台北：東華。

CD <森林中的水車>，R30C-3001。Victor Company of Japan。

CD <World Playground 2>，PUT 193-2。

http://vr.theatre.ntu.edu.tw/hlee/course/th9_1000/painter-wt/20century/kandinsky.htm

國立台灣大學網路教學課程

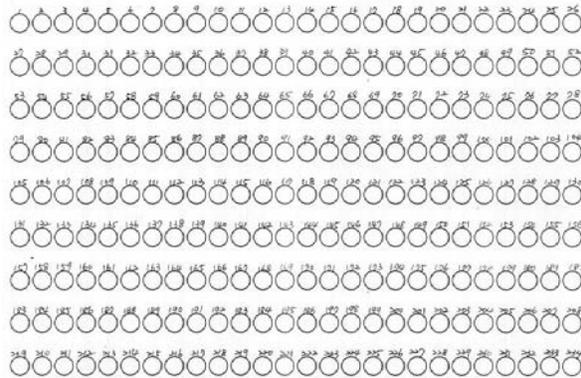
<http://www.guggenheim.org/> 古根漢美術館，紐約

http://issue.fhl.net/Art/henri_matisse/matisse03.htm 藝術天堂

<http://home.ied.edu.hk/~s0015220/12kandinsky.htm> 抽象藝術中的音樂，陳韻琳

學習單 1

郵遞馬車

學習單 2

繪聲繪影			
	想一想	畫畫看	說說看
1	試畫出 歡喜的塗鴉		
2	試畫出 生氣的塗鴉		
3	試畫出 悲傷的塗鴉		
4	試畫出 快樂的塗鴉		
5	夏天蟬叫的聲音 是什麼樣子?		
6	馬路上汽車的喇叭 聲音又是什麼 樣子?		
7	下課時的聲音是 什麼樣子?		
8	飛機飛過的聲音 是什麼樣子?		