

我的繪本小書——四季

游慈雲 / 苗栗縣竹興國小教師

壹、課程說明

一、設計理念

繪本是結合文字與圖畫表現的一種藝術創作形式，透過繪本創作可以讓孩子輕鬆地表達自己的想法及創意，是情感的抒發或當做夢想與現實間的橋樑，主要目的是讓孩子能說自己的話、畫自己的畫、做自己的書。從創作的過程中肯定自我，在分享的活動中，懂得尊重自己的想法，也尊重別人的想法。所以本教學活動的設計是要讓學生對繪本創作有基本的概念後，能嘗試製作自己的第一本繪本小書，學生一開始可能不知要如何尋找主題，先以「四季」這個生活化又容易發揮的題材，引導學生從聆聽、欣賞維瓦第〈四季〉小提琴協奏曲來感受四季的變化，藉由季節的聯想創作出〈四季〉的四頁書。希望經過此活動能激發學生主動創作的興趣，將生活中的點點滴滴融入藝術創作中，會發覺藝術創作並不困難，人人都可以成為生活藝術家！

二、課程目標

（一）教學目標

1. 能認識繪本，了解繪本的內容形式及做法。
2. 能以四季為主題，創作自己的繪本小書。
3. 能說出自己創作的想法並欣賞他人的作品。

（二）能力指標

- 1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，了解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。

- 1-2-2 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。
- 1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性及心中的感受。
- 2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。
- 3-2-11 運用藝術創作活動及作品，美化生活環境和個人心靈。

三、教學對象：國小三年級

四、教學時數：240分鐘（共6節課）

- 活動一：認識繪本（40分鐘）
- 活動二：季節的聯想（40分鐘）
- 活動三：動手做繪本（120分鐘）
- 活動四：新書發表會（40分鐘）

五、教學領域：藝術與人文

六、課程架構

單元 目標	<ol style="list-style-type: none"> 1.能了解繪本是結合文字與圖畫的創作。 2.能知道常見的繪本創作內容。 3.能知道常見的繪本做法。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.能藉由〈四季〉的樂曲感受季節不同的變化。 2.能從生活經驗中表達對於四季的想法。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.能學會四頁書的製作方式。 2.能用圖畫及文字表達自己的想法。 3.能完成自己的繪本創作。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.能說明自己創作的想法。 2.能欣賞他人的作品。
主要 教學 活動	<ol style="list-style-type: none"> 1.繪本觀摩 2.介紹何謂繪本。 3.說明常見的繪本內容。 4.介紹常見的繪本形式。 5.發表最喜歡的繪本。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.聆聽、欣賞維瓦第的〈四季〉。 2.說說看各樂章聽起來有何不同。 3.教師引導深入欣賞。 4.想一想每個季節會讓你聯想到什麼記錄下來。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.教師示範四頁書的做法。 2.學生根據前一節課的聯想，分別寫及畫在四頁書上。 3.完成四頁書。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.佈置新書發表會會場。 2.互相欣賞同學的作品。 3.票選出十大好書排行榜。 4.請上榜作者發表創作歷程及得獎感言。

參、教學內容

一、教材設計

(一) 什麼是繪本

- 文字+圖畫=繪本
- 繪本是利用文字與圖畫相輔相成表達故事、經驗或思想的創作。
- 繪本不是單指給小朋友看的圖畫書，繪本創作是可以給任何人，包括大人和小孩欣賞、分享的。
- 繪本創作是一個發現自我的歷程，自己的「畫」加上自己的「話」，用你的赤子之心將生活中的美麗事物、瞬間的感動或心情的變化記錄下來，就是最好的創作泉源了！

(二) 繪本的內容

繪本的內容並沒有特別的規定，只要你想得到的都可以做成繪本，但是第一次做繪本，你可能會對於該做什麼主題而大傷腦筋，所以讓我們來看看幾種常見的繪本內容及範例！

1. 故事式：把聽過的故事加上自己的圖畫就成了一本自己的書，也可以把故事改編如果整個故事改編太難，可以只改編一小部份，或是給一個不一樣的結局，也有不同的效果喔！
2. 奇想式：每個人都有幻想的經驗，想像自己長出了翅膀能在空中飛翔，或是一隻貓因為心情不好去旅行，把你的想像畫下來、寫下來就是一本很棒的繪本了！
3. 心情式：繪本不一定是故事，也可以只是心情的描述，表現心情的變化或是做某件事時的感受。
4. 問答式：就是利用一問一答的創作，可以用相同的問題，問不同的對象，或是不管問什麼，運用自己的巧思，創造出一些趣味。

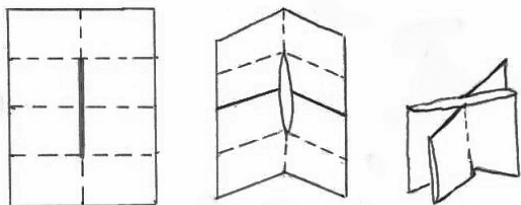
（三）繪本的做法

繪本包含了文字及圖畫，在製作時要考慮到文字及圖畫的表現方式。圖畫的部分可以完全用畫的，也可以用剪貼，用不同材質的東西來剪貼能表現出特殊的效果，而文字的部分除了用寫的外，如果你覺得自己的字太醜，也可以用電腦打字，看起來就會整齊又美觀！

創作繪本時，除了要先想好內容及圖畫、文字的安排，還要考慮到裝訂的方式，用何種做法來呈現你的創作內容最理想？第一次做繪本，你可能想到的內容並不多，那就可以嘗試做最簡單的四頁書或摺疊書，只要一張紙摺一摺就行了；如果想做精緻一點的標準書就要花點功夫了，想要做特別一點的書嗎？翻翻書和立體書就需要花點巧思，但是會讓人有驚喜的感覺喔！

【四頁書】

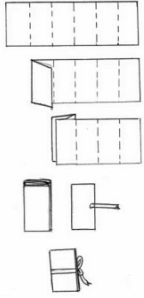
四頁書是最容易製作的一種繪本形式，只要準備一張空白紙如下圖對摺成八等分，然後將部分剪開，沿中線對摺後，順著線往外摺，就成了一本四頁書，因為可以站立著，所以有更大的發揮空間，四個跨頁可以用來表達四季、情緒（喜怒哀樂）等等，完成後放在書桌上就是一個相當特別的裝飾。

【摺疊書】

當你有許多的構想，有很長的故事要說，四頁書可能不夠用，就可以試試看做本摺疊書，準備一張全開的海報紙，剪下長邊的一長條，寬度看自己要做的繪本高度而定，如上面右圖一樣摺

疊。另外準備一張較厚的紙，裁切出封面和封底，並且貼上漂亮的緞帶，內容完成後，黏上封面和封底，綁上緞帶就是一本美麗的繪本了！家人朋友生日時，也可以當作禮物書送給他們，絕對會令人愛不釋手！

【標準書】

標準書就是將一頁頁完成的圖畫文字「裝訂成冊」，但是裝訂成冊的方法有很多種，這裡介紹二種較簡單的方法。「洞裝標準書」就是把作品按頁排整齊（包括封面和封底），再用打洞器打兩個洞，最後用繩子綁起來就完成了，也可以到書店買塑膠環圈來套，就有不同的質感。

「平裝標準書」製作較費時，需先準備雙面膠和書背膠帶，首先將每一頁對摺整齊（如下圖）再按照順序背對背用雙面膠黏在一起，第一頁的前面和最後一頁的後面也要黏上一張蝴蝶頁，最後前後蝴蝶頁再黏上封面和封底，書背用書背膠帶包好就完成了！

在第一頁的前面和最後一頁的後面，還要黏上一張同樣大小空白的蝴蝶頁，才能再黏上封面和封底喔！

【翻翻書】

如果你覺得繪本像平常一樣翻閱太無聊，可以嘗試製作翻翻書，配合故事情節或圖畫的連貫性，增加左右翻或上下翻的頁面，也可以做局部的翻翻書，例如：青蛙的嘴巴可以翻開，看看有幾顆蛙牙；冰箱的門可以翻開，看一看裡面放了什麼……如此便能增加繪本的趣味性！

（此部分教材內容及作品範例已建置成網站「繪本創作樂趣多」網址

<http://www2.jes.mlc.edu.tw/~tyunyu/book/index.htm>）

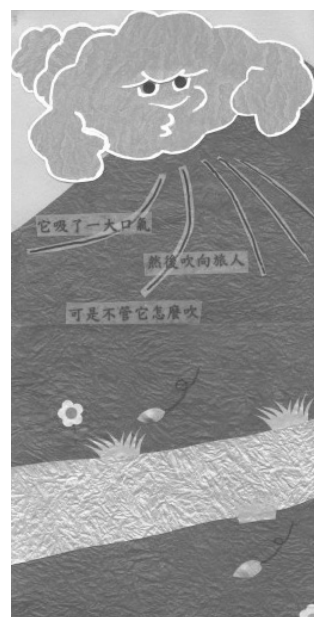
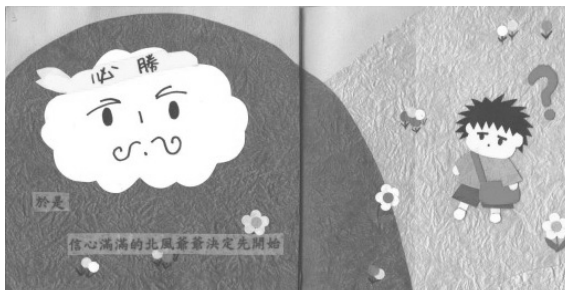
二、作品示例

故事式

作者：吳雪蜜

特色：將我們熟悉的故事以簡單的文字，
細緻的剪貼圖畫呈現，把結尾加以
改編，給人耳目一新的感覺！

【教材】

維瓦第一〈四季〉

維瓦第（Vivaldi）1678年生於義大利威尼斯，他的父親是理髮師，同時也是聖馬可大教堂管弦樂團的小提琴手，當維瓦第顯露他的音樂天份時，父親便讓他在教堂裡的樂團工作。也從此時開始維瓦第的創作深受威尼斯音樂的潛移默化。

維瓦第在世時即以歌劇、神劇和奏鳴曲聞名，光是協奏曲就有四百首以上，他於27歲出版第一首作品三重奏鳴曲，35歲創作第一部歌劇——鄉下銅管樂隊，47歲出版四季協奏曲，而這首曲子也最爲人們所知曉。

維瓦第的四季原是12首小提琴協奏曲中的第一首到第四首，由於各有春、夏、秋、冬四個標題，所以歸納起來稱之爲四季。每一首都由三個樂章所組成，最特別的是各曲中有詩對照，從四季協奏曲開始，維瓦第把十八世紀之前抽象概念的音樂，轉移到後來所謂的標題音樂創作上，爲日後的作曲家開啓了一個遵循的方向，但是，維瓦第並沒有「發明」標題音樂，他只是在音樂中呈現出標題。

「春」：第一樂章鳥兒們以欣喜的歌聲迎接春天，天空灰暗，春雷預告春天的消息。第二樂章是在牧場上，牧羊人在牧羊犬旁沈睡。第三樂章仙女們與牧羊人和著牧笛聲跳舞。

「夏」：第一樂章在嚴酷的季節裡，人與家畜都顯得死氣沈沈。第二樂章在閃雷聲以及憤怒的狗叫聲中，人們身子不得安寧。第三樂章人們驚恐，空中雷聲隆隆，電光閃閃，冰雹摧殘農作物。

「秋」：第一樂章農民跳舞歌唱，以慶祝豐收的喜悅。第二樂章眾人停止了歌舞，甜美的睡眠把人們帶入美妙的境界。第三樂章是黎明時分，獵人們帶著號角、槍枝與獵犬外出打獵。

「冬」：第一樂章是猛烈吹襲的狂風。第二樂章在爐火邊過滿足的歲月。第三樂章描寫的是步行在冰上，預防跌倒、滑倒又起來的情形。

三、教學過程

活動一：認識繪本

活動四：新書發表會

能力指標	教學活動	時間分配	教學資源	教學評量
2-2-7	一、導入活動 教師說明要舉辦一個新書發表會，並且票選出十大好書排行榜。 二、發展活動 1. 佈置新書發表會會場：將桌子合併，把全班的作品都展示出來，若能事先準備，也可邀請其他班級的同學參與活動。 2. 進入會場參觀的同學先領取十大好書排行榜的選單，參觀後請勾選十個最好的作品，並將選票交給老師。 3. 參觀結束後，統計出獲得票數最多的作品，公佈十大好書排行榜名單。	30'	十大好書排行榜的選單	能欣賞他人作品
3-2-11	三、綜合活動 1. 請上榜作者發表創作歷程及得獎感言。 2. 學生分享活動心得及感想。	10'		能說出自己的想法和心得

四、教學評鑑

本教學活動在實施上，學生的反應大致良好，活動一老師在展示趣味繪本時，學生都相當有興趣，因為這些特殊的繪本內容跟平常所讀的故事書不太一樣（如：《是誰嗯嗯在我頭上》、《精采過一生》等等），所以能引起學生參與此活動的興趣，學生會發現繪本不只是說故事，也可以呈現自己特別的想法。

在欣賞維瓦第〈四季〉時，學生剛開始還不能靜下來仔細聆聽，但老師說明這首樂曲叫四季，請小朋友仔細聽聽看每一樂章不同的地方，學生就較能靜下來，並且很踴躍地說出自己的感受，大部分的學生也都能寫下並畫出自己對於四季的感受及想法，認真的完成四頁書的創作。

最後「新書發表會」的部分最熱鬧，學生也覺得非常有趣，可以自己票選喜歡的作品，不管最後有沒有得獎，都能互相欣賞，發覺藝術創作不是一件困難的事，下次還想再做一本不一樣的繪本小書！

有關評量的部分，因為此單元主要為繪本創作，以實作評量為主，所以設計一份評量單，分各項目以達到教學目標，做為評量的依據。

五、參考資料

繪本創作樂趣多 <http://www2.jes.mlc.edu.tw/~tyunyu/book/index.htm>

兒童文化館—繪本美術館 <http://www.cca.gov.tw/children/gallery/know.html>

鄧美雲、周世宗（2000），繪本創作DIY。台北市：雄獅。

鄧美雲、周世宗（2002），繪本教學DIY。台北市：雄獅。

陳璐茜（2004），趣味繪本教室。台北市：雄獅。

學習單一

季節的聯想

在欣賞維瓦第對於四季的感受後，請你想一想，對於春、夏、秋、冬有什麼特別的感受及想法，把它寫下來，並用圖畫表達出來

春

夏

秋

冬

評量表

我的繪本小書—四季		
評量項目	學生自評	教師評量
1. 能了解繪本是結合文字與圖畫的創作	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
2. 能知道常見的繪本創作內容	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
3. 能知道常見的繪本做法	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
4. 能藉由四季的樂曲感受季節不同的變化	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
5. 能從生活經驗中表達對於四季的想法	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
6. 能學會四頁書的製作方式	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
7. 能用圖畫及文字表達自己的想法	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
8. 能完成自己的繪本創作	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
9. 能說明自己創作的想法	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
10. 能欣賞他人的作品	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
<p>教師總評：</p>		