

第三篇 教學輔助之參考資訊

一、教學疑難之解答與建議

林小玉、傅馨儀、陳致豪、廖順約

本篇依序提供生活課程中「藝術與人文」之教學疑難與解答、專有名詞、參考文獻、延伸學習與推薦書目和影音資料、相關網站等實用資訊，期能整合編輯群之經驗，減少生活課程中藝術與人文教學所可能產生之困惑與挫折，讓學生與教師享受生活課程之學習與教學樂趣。

(一) 音樂教學常見問題

／林小玉、傅馨儀

1. 非音樂專門教師如何在生活課程中，進行音樂相關教學活動？

音樂的專門性，讓不少不具音樂專業背景的生活課程教師對於實施音樂相關活動感到壓力，他們雖然體認其重要性，但對於執行音樂課程不具信心。

本編輯團隊當然期盼生活課程中的藝術與人文教學均能專才專用，由具備音樂、視覺與表演等專業背景之教師任教，但當條件不許可的同時，吾人也必須面對現實，了解生活課程多由級任教師擔任的實際狀況，只求在可能範圍內，確保音樂教學之基本品質，讓老師至少能在此時期幫助學生建立某些重要音樂能力，以順利銜接中年級課程。以下提出幾點確保生活課程音樂基本教學品質之建議：

(1) 發揮教師在音樂方面的喜好與較強的一面：

音樂的教學範圍相當廣且多元，其基本學習內容要項包括音樂知識、音感、認譜、歌唱、樂器演奏、創作、欣賞等範疇，並涉及「表現試探」、「基本概念」、「藝術與歷史文化」、「藝術與生活」等教材內容。生活課程教師固然無法樣樣精通，但音樂的能力人人都有，只

是能力高低與類別有異，教師可以從中發揮自己在音樂方面的喜好與較強的一面：愛唱歌的老師多實施歌唱相關教學活動；對於配合音樂進行律動感到興趣的老師則可以多多研發能發揮音樂特性的律動活動；擅長樂器演奏的老師藉由示範讓學生感受音樂的臨場感與教師的多才多藝；對於欣賞感興趣的老師可以和學生分享不同版本的音樂演出特色……。不論所進行的音樂活動屬於哪個範疇，重點在於透過該活動讓學生體認音樂是生活課程、個人真實生活的重要一部分，而且每一個人都可以藉由扮演不同的角色—音樂演出者、音樂創作者或音樂聆賞者—讓音樂深入個人生活。

舉例來說，若教師喜愛歌唱而較常融入歌唱活動於生活課程中，筆者建議教師提供的歌曲盡量多樣化，且選用自己喜愛並有所感的歌曲，如此一來，教師必然願意多花些時間設想該曲可以進行之音樂教學活動。此外，選曲時，也可以配合其他課程或節令介紹音樂，以貼近學童之生活經驗，並幫助其體會到歌曲的意境，例如秋天時，可以想像吃柿子、秋蟹的情景，或撿枯葉製作成畫，且聽唱歌曲〈西風的話〉與討論歌詞內涵等。

(2) 引進實習教師、家長等社會資源

有許多家長、實習教師、校內同仁具備多元才藝，但可惜沒有機會展現，若生活課程教師可以透過學期初之「家長參與教學活動意願調查表」等工具，了解班上學生家長或其它人士之音樂專長與參與課程意願，就可以適度引進社會資源進行音樂教學活動。大部分的人對於能夠貢獻專長於教育，通常都是欣然接受挑戰、躍躍欲試的。

(3) 善用輔助工具：

現代科技高度發達，各種音樂教學輔助工具一應俱全，只要教師能善於應用，巧妙串連其功能，一些比較具有難度的工作均可迎刃而解。舉例而言，坊間有費用便宜的數位鍵盤，教師可事先錄製各種簡易樂曲，輕鬆達到移調、反覆播放、調整速度、改變音色等目的。此外，網路上的相關資源也很多，YouTube 有各種影音檔案，若教師能事先針對課程設計之需求搜尋相關檔案，也可以達到不錯的教學成效。此外，透過公視「古典魔力客」等影音多媒體讓學生進行音樂學習，只要教學目標明確，通常也可以引起學生相當大的迴響。

(4) 透過音樂小老師以為示範或表率：

我國樂器學習率之高，其實相當驚人。雖然生活課程的學生仍很稚嫩，語言表達等各方面能力都還在逐漸發展中，但認譜、拍打簡單節奏型、彈奏樂器等音樂能力，卻是不少學童在此階段透過課外音樂學習活動已經具備的能力。若能藉由這些學童以示範、引導特定的班級音樂活動，其實也會收見賢思齊之效。

(5) 融入音樂於其他課程：

即使因為排課等因素，無法在生活課程中有很固定的一整節音樂課，基於此階段學童正處音樂性向持續發展的重要音樂關鍵期，教師仍應設法讓生活課程中存在音樂的影響力。比較消極的做法，如在學生自修時間播放樂曲供學生聆賞；比較積極者，則可以設法在生活課程的其它教學科目中，融入音樂的成分：如教師於動態活動課程時，編排動作以反映音樂的音高、節奏、曲式等元素，以加強學生對於音樂的敏感度；以曲調吟唱國語課文內容，提升學生語文學習的樂趣，也同時巧妙的將音樂融入課程中；搭配舞蹈使學童的肢體與音感同步開發；藉由遊戲以進行基本的音感以及認譜能力之培養。

2. 如何在音樂律動教學時，讓低年級學生能專注的看、聽並正確的配合節拍律動？

建議教師可先設定教室活動規則，或以分組競賽方式，鼓勵學生願意參與合作並遵守秩序。以下四個教學步驟也可讓學生在律動教學時達到更好的效果。

- (1) 在全班一起於自由空間律動之前，教師可先讓全班一起聆聽要配合律動的音樂，並在片段之後暫停音樂，詢問學生是否注意到教師所提示的某種節奏、音色或曲調。
- (2) 教師先請幾位學生示範稍後要全班一起律動的動作，並請其他學生注意示範者的動作正確或錯誤。
- (3) 全班分成兩組輪流律動，另一組則欣賞或拍頑固伴奏。
- (4) 教師給予需修正的學生個別指導後，全班可一起進行律動。

3. 如何針對低年級學生的身心發展情形來設計課程？

近代發展出的音樂教學法，固然有許多派別，但多有針對兒童的身心發展狀況及教育心理學的原理做教學設計。因此要有成功的教學，教師們必須先了解學童的身心發展與學習能力。以下介紹第一階段學童的音樂學習與發展特徵，供教師們做教學設計的參考：

以瑞士心理學家皮亞傑（Jean Piaget,1896~1980）的認知發展論來分析，六到八歲的第一階段學生正處於「運思前期」準備進入「具體運思期」的階段，這兩階段的發展特徵分別如下：

表 3-1-1 第一階段學生身心發展特徵階段與音樂學習建議表

發展階段	發展特徵	學習音樂上的發展	建議教學活動設計
運思前期 (二到七歲)	兒童在語言及理解力上發展快速，已能用符號代表事物，但有知覺集中傾向，缺乏分散性（Decentering），只注意事物的單一層面，不能一心二用，手腳協調性較差。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 此階段兒童已具符號象徵的思考能力，故兒童可以接納、了解音樂概念與符號的結合。 2. 傾向將事物二分法，如：大聲—小聲。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宜從事個別的音樂活動，如：手指謠和簡單的音樂遊戲。 2. 玩「躲貓貓」的遊戲，可以訓練兒童根據聲音的線索去發現聲音的來源。 3. 教師盡量以視覺及觸覺為教學提示，所選的例子也要盡可能單純，使學生能將注意力集中在所要學習的音樂概念上。
具體運思期 (七到十一歲)	能根據具體思維解決問題，理解可逆性(Reversing)及守恆的道理。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 此階段兒童能辨認出以不同樂器或不同速度演奏的相同曲調。 2. 二拍子和三拍子的概念中，能夠做正確的分類。 3. 已能排列事物的連續特徵，如：大聲→更大聲→最大聲。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過活動設計，引導兒童分析曲調與節奏的輪廓。 2. 進行分辨人聲與器樂的遊戲。 3. 藉由肢體律動，轉換音樂符號並分析聲音。

第一階段的學生，剛進入國小一年級時，大多還停留在「運思前期」，隨著年齡的增長、身心發展逐漸成熟，有些學生就逐漸進入了「具體運思期」，針對這兩階段學生不同的身心發展特徵，建議教師在從事音樂教學時，注意以下幾點：

(1)針對運思前期的學生：

a. 以團體活動的教學模式為主：

還在運思前期的學生，較缺乏團體生活經驗，因此教師應鼓勵每位學生加入音樂的活動或遊戲，並提醒和他人合作與分享。但老師也要特別注意公平性或輪流的機會與次序，因這一階段學童心態比較自我，多半希望每一種遊戲或樂器都能有參與的機會。由於一週通常只

有一節四十分鐘的音樂課程時間，對於人數太多的班級（二十五人以上），可能會沒有時間讓每位學生都輪流參與。教師可以考慮分成二或三個大組來同時或輪流進行活動與競賽，以增加趣味性及學生參與的機會。

b. 一次只教一種音樂元素或符號概念：

在教新的樂曲時，最好一次只教一種新的音樂元素或符號概念，等其熟練後再逐步加入其他概念。例如：進行新歌教學時，宜先聽樂曲再教唱樂曲，樂曲唱熟之後再配合拍子做律動。而在樂器教學方面，分多聲部不同節奏的樂器合奏，對一年級的學生也會有困難，因此可以先採取一、兩種樂器以頑固伴奏形式，輪流演奏不同樂句的方式。換言之，避免一開始教新曲子就同時出現多種概念，而導致其一心二用、手腳不協調、事倍功半。

(2) 針對具體運思期學生：

a. 可直接以符號來教學：

此處所指的符號，包括音符、音樂術語等。二年級學生已有團體生活的基礎，也較擺脫了自我的心態，並有一年級學習樂曲和音樂元素的基礎，老師教學時可適時加入符號來傳達，並持續善用律動、聲音探索、圖像為基礎，使其對音樂的感受更加深刻。

b. 可進行反思性、可逆性的音樂教學活動：

由於其已進入能理解可逆性及守恆的道理，因此教師可讓學生進行反思性、可逆性（Reversing）的音樂教學活動。如：唱完歌曲後拍出節奏或唱出唱名，樂器分部演奏也可同時多聲部進行，在固定的小節拍數中進行節奏創作……等。

另外，布魯納（Jerome S. Bruner, 1915~）的「表徵系統論」中，將認知表徵系統發展分為三個階段：動作表徵、形象表徵、符號表徵，Boardman 與 Andress（1981）曾分析在這三個不同階段中兒童可能具有的音樂行為如下：

- (1) 動作表徵期：兒童會藉由表情與肢體動作來顯示對音樂的了解或描述音樂，以模仿所聽到的聲音來表現音樂，以樂器及口語即興的方式來組織其音樂意念。
- (2) 形象表徵期：兒童對形象保留的概念逐漸成長，連結內心形象及視覺符號的能力也已增進，可以用圖像符號等來表現感知到的音樂內容，也可經由自己創作的圖像符號來組織其音樂意念及語言。
- (3) 符號表徵期：兒童對於連結「聽覺上的音樂概念」及「傳統符號」的能力日增，會將聲音化為符號或以音樂術語來描述音樂，能視譜演奏音樂，並以傳統的音樂符號

來組織其音樂意念。

根據布魯納的認知發展論，針對第一階段兒童的音樂教學，剛開始可先多以肢體律動、聲音表情、模奏或模唱的方式進行；再逐漸進到圖像符號與聲音的連結；最後階段再帶入音樂術語或音樂符號的認知與視譜視奏的訓練。

因此，教師在從事國小生活課程的音樂教學時，若能參考以上的兒童音樂學習及發展理論，將更能掌握每位學童的音樂學習與發展階段。

4. 如何製作與使用音畫？

「音畫」(Listening map)一詞，泛指以視覺圖像表示音樂之記譜方式。除了音畫外，亦其他的稱呼方式，「樂曲提示卡」(謝苑玫，1989)、「音樂聆賞地圖」(潘宇文，2006)、「音樂繪畫」(陳淑文，1995)、「音感作畫」(金信庸，1996)、「圖形譜」(吳秋琴，1994)。

音畫製作的重點有許多的不同可能性，如採用簡單的符號或圖形代替聲音與樂器的記譜，尤其常用於藉由簡單的視覺圖像或符號，呈現出樂曲的音樂要素特徵：如以長短線條表示節奏的時值差異，以大小圖像表示力度之強弱，以高低圖像代表曲調進行的方向，以不同樂器圖像代表不同樂器音色，以文字符號或整體構圖表現樂曲的曲式結構(廖妙柔，2006)。

生活課程的音樂教學，可以善用結合音樂與視覺圖像的音畫，甚至搭配律動、歌詞等方式，達到整合藝術與人文的目的。製作精巧的音畫不免費時耗力，首先須對選定的樂曲有相當程度的熟悉度，並能剖析該曲適合以圖像呈現給生活課程學生的音樂要素，還必須具備精準描繪與美編的能力，並非每位教師都可勝任。筆者建議，若想自製音畫，可藉由與視覺教師等其他人士或團隊合作以完成之，達到溝通了解、資源共享的目的。若想運用現有音畫資源，也有以下不少管道：

(1) 各音樂教學法學會的會訊與出版的專書：各音樂教學法學會的會訊與出版的專書中，有為數不少的音畫現成素材可加以運用，如《達克羅士音樂節奏教學法》(謝鴻鳴，2003)。

(2) 博碩士論文：為數龐大的博碩士論文中蘊含不少提供音畫的論文，如以「音樂欣賞」為關鍵字，可查詢到黃玟瑜(2003)、廖妙柔(2006)等筆資料；打入「圖像」的關鍵字，可查詢到李東穎(2006)、林佩珍(2008)等參考文獻。

(3) 國外教科書：國外教科書其實已經存在不少針對各不同年級學生製作的音畫資源，如美國的音樂教科書 Making Music 便有一系列的音畫投影片，可搭配音樂教學活動以培養學生的聆賞技能，並增進其對於音樂之理解。

在製作音畫或進行音畫教學時，有幾個原則必須加以掌握：

- (1) 音畫的重點為音樂形式或內容的視覺呈現，故製作者與使用者應深諳音樂為目的、視覺為手段之優位性，藉由視覺圖像以深化學生的音樂聽覺感知。
- (2) 音樂的「形式」與「內容」兼具，前者著重音樂的客觀面，如音樂組成要素；後者強調音樂的主觀面，如聆賞者的感受。雖然多數的音畫剖析樂曲的音樂要素，而屬於重視形式的一方，但教師亦可讓學生以個人或小組的方式，針對小段的音樂內容進行音畫之製作，這樣不但可以引領學生專心聆賞，讓其探索音樂之視覺呈現方式，更是教師理解學生音樂感知的一道重要窗口。
- (3) 音畫製作者與使用者應了解同一首樂曲可以因為訴求重點不同而有各種不同的版本，也當體認並非每首音畫其長度、複雜度都適合各年齡層的學童。
- (4) 製作精巧的音畫難免費時，因此有些音畫製作者試圖在一幅音畫中同時納入許多的音樂要素，這樣的作法往往導致焦點不明、成效有限的結果，務應避免之。對於生活課程的學生，製作者甚至可以只針對樂曲的一個小部分，如 ABA 三段體中的 A 或 B 段，或一個特定的音樂元素，如曲調或節奏，加以製作音畫，以收由小窺大之效。
- (5) 音畫的教學成效，主要依賴於音畫本身之內容品質與使用者之使用策略，故教師使用者對於音畫內容必須極為熟悉。舉例而言，音畫常被用於音樂欣賞教學，則教師使用音畫於音樂欣賞時，必須於教學前搭配樂曲，反覆聆賞，方能對於如何掌握音畫與音樂的對應情形，或如何安排教學步驟等，有更深刻的體認。

以下提供三張適用於生活課程的音畫與相關的教學活動建議：

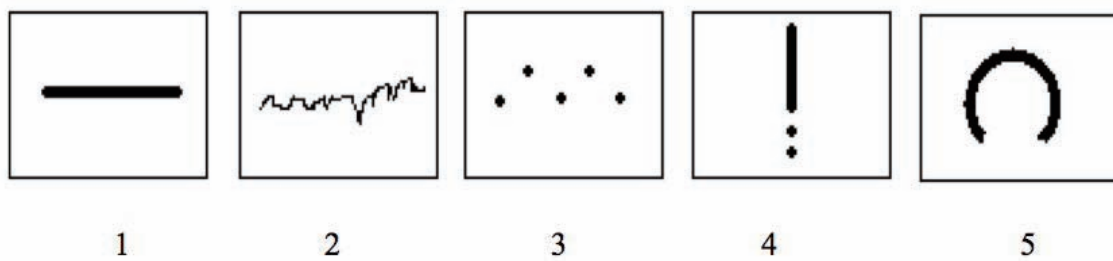

圖 3-1-1 聲音與圖像的對應音畫

教學活動建議：

- a. 老師可參考這五張圖的線條圖形，繪製大小適切的圖卡以利教學。
- b. 老師手指著線條，請學生依自己的想像和創意自由發聲，例如：風聲、機器馬達聲、動物叫聲、鞭炮聲、汽車喇叭聲……等，老師的手指一離開線條，聲音也要馬上消失。
- c. 老師可改變圖卡的方向，例如第四張圖卡，橫拿、直拿、反拿，聲音都會產生不同的組合方式和進行方向；第五張圖卡，正拿和反拿也會產生聲音上行和下行的不同。藉此讓學生了解到音樂的進行是有方向性的。
- d. 老師還可以結合「速度」和「力度」等音樂要素於遊戲中，學生要專注在老師手指進行的速度、動作大小及方向中，以增加音畫教學的趣味性。
- e. 老師可以做比較和歸納，例如第一張和第二張，聲音有平穩和波動之分；第一張和第三張，聲音有長音和短音之分；第三張和第五張，聲音有斷奏和圓滑奏之分；第一張和第三張的組合，產生第四張的圖形；第五張正反的延伸，產生第二張的圖形……，藉此讓學生了解到音樂有各種不同的音值、頻率、語法、表現等。
- f. 將來可以延伸到「直笛教學」，藉具體圖像來說明運氣、運舌的要點。

(2) 柴科夫斯基〈俄羅斯舞曲〉

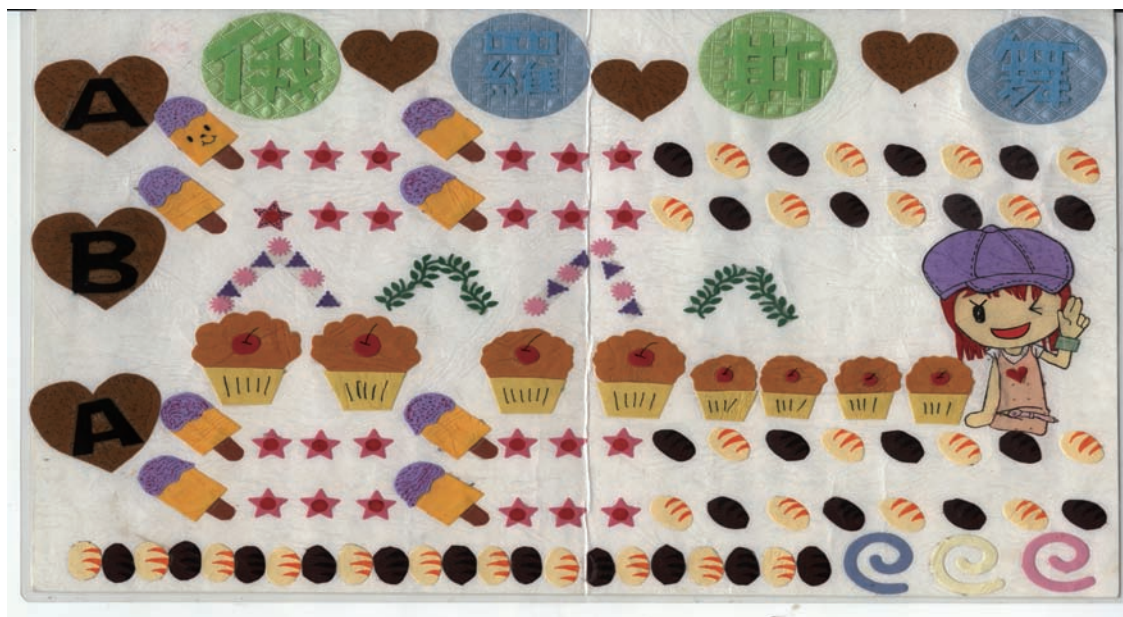

圖 3-1-2 柴科夫斯基〈俄羅斯舞曲〉音畫

a. 圖像與音樂的關係：此曲圖像呈現之音樂要素包含力度、基本拍、曲調進行方向（上行下行）、音值長短及曲式；每種圖像皆為小朋友喜愛的食物，期能引起學生的好奇心與學習動機。各圖像與音樂的關係分述如下：

(a) 力度：冰淇淋（強）、星星糖果（次強）、棒棒糖（最後結束的三個強音）

(b) 基本拍：麵包（一個一拍）

(c) 曲調進行方向（上行下行）：花片餅乾、三角餅乾（左邊四個圖像每一個皆代表兩拍，右邊從頂點開始四個圖像每一個皆代表一拍）及樹葉（左右兩邊加起來共代表四拍）

(d) 音值長短：櫻桃蛋糕（最大的每個代表四拍，中等的每個代表兩拍，最小的每個代表一拍）

(e) 曲式：ABA 心型字母巧克力

b. 教學步驟範例與提醒：

(a) 播放第一次，教師邊放音樂邊指圖，播放完畢，可針對不同的圖像詢問學生各圖像分別代表什麼音樂要素？沒注意到或答不出來就再聽一次。每一次的聆賞，可針對不同的音樂要素進行「重點式聆聽」。多次之後，可找學生出來指圖，進行學生學習狀況之檢視。

(b) B 段「花片餅乾、三角餅乾及樹葉」圖像，繪製時大小比例不明顯，容易指錯，需多留意。

(3)〈三隻小豬〉音畫

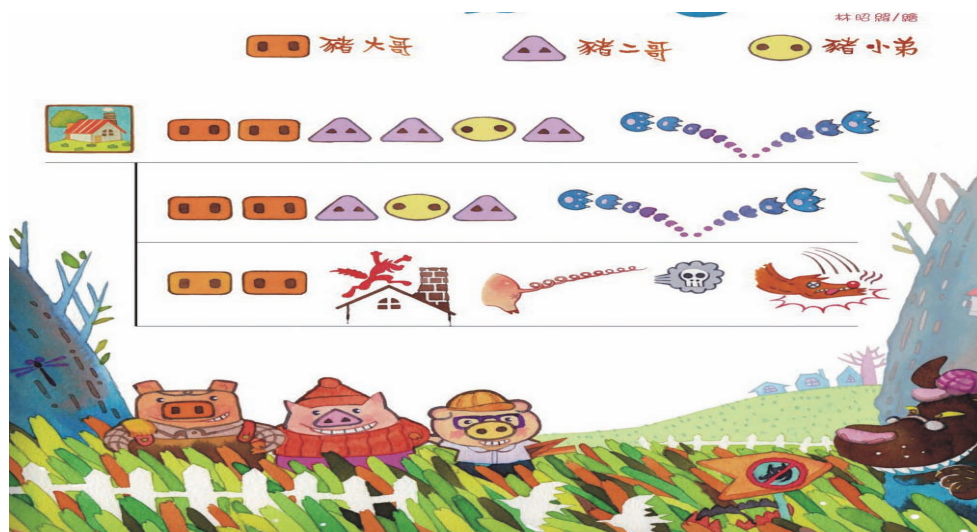

圖 3-1-3 〈三隻小豬〉音畫

- a. 音畫製作說明：本曲是依音樂要素「曲式」而繪製，全曲曲式為：前奏 AABBCB 間奏 AABCB 間奏 AA 尾奏。
- b. 教學技巧建議：各段主題曲調可加上歌詞演唱，讓學生容易記憶，印象也較為深刻，並增加趣味性（見表 3-1-2）。
- c. 教學步驟建議：
  - (a) 故事大王說故事：請學生上臺說說「三隻小豬」的故事。
  - (b) 三隻小豬蓋房子時所唱的歌：教學生演唱 ABC 三段主題旋律，如譜例 3-1-1；為便於教師之視譜，此譜例以 C 大調標示，教師範唱或領唱時，應選擇適當的音域吟唱各段之主題。亦可邊唱邊加上肢體律動。
  - (c) 圖像之意義與播放音樂：教師說明「方形鼻子」圖像代表「豬大哥」，「三角形鼻子」圖像代表「豬二哥」，「橢圓形鼻子」圖像代表「豬小弟」，之後便播放音樂並示範指圖，邊指可以邊帶領學生一起演唱各段主題曲調。
  - (d) 播放音樂與學生指圖參與：播放第二次，請學生上臺邊聽邊指，其他學生一起檢視及演唱。
  - (e) 播放音樂與學生繪圖參與：播放第三次，請學生以個人或小組為單位，在白紙上繪圖，邊聽邊畫，聽到哪一段主題曲調出現即畫出其代表圖像，例如：聽出是 A 段即畫出代表豬大哥的方形鼻子。
  - (f) 播放音樂與學生自由繪圖參與：播放第四次，請學生以個人為單位，在白紙上依照他們對此樂曲之聆賞感受自由繪圖，邊聽邊畫。
  - (g) 評量：教師哼唱或在鋼琴上彈奏各段主題曲調，請學生聽辨並搶答，或讓學生分享自創的繪圖，並說明此圖示與音樂之關係。

表 3-1-2 〈三隻小豬〉填詞

教學資源：〈三隻小豬〉歌詞

林佩珍 填詞

A「豬大哥」歌詞：

大野狼是個大壞蛋，大壞蛋，大壞蛋；大野狼是個大壞蛋，超級大壞蛋。

B「豬二哥」歌詞：

我們大家一起來，我們大家一起來，啦啦啦啦啦啦啦啦，我們大家一起來。

C「豬小弟」歌詞：

健康健康，漂亮漂亮，頭好壯壯真正棒；健康健康，漂亮漂亮，大家都喜歡。

譜例 3-1-1 《三隻小豬》A、B、C 三段主題

The image shows a musical score for the song 'Three Little Pigs' (三隻小豬). It consists of three themes, A, B, and C, each with a corresponding melody line and lyrics in Chinese. Theme A starts with a green box labeled 'A' above the first note. Theme B starts with a green box labeled 'B' above the last note of the second line. Theme C starts with a green box labeled 'C' above the first note of the fifth line. The lyrics are: '大野狼是個大壞蛋 大壞蛋 大壞蛋', '大野狼是個大壞蛋 超級大壞 我們', '大家一起來 我們大家一起來 啦', '啦啦啦啦 啦啦啦啦 我們大家一起來', '健康健康 漂亮漂亮 頭好壯壯 真正棒', and '健康健康 漂亮漂亮 我們都喜歡'.

大野狼是個大壞蛋 大壞蛋 大壞蛋

大野狼是個大壞蛋 超級大壞 我們

大家一起來 我們大家一起來 啦

啦啦啦啦 啦啦啦啦 我們大家一起來

健康健康 漂亮漂亮 頭好壯壯 真正棒

健康健康 漂亮漂亮 我們都喜歡

(二) 視覺藝術教學常見問題

／陳致豪

1. 低年級學生在人物繪畫表現時常會有「不會畫」、「畫不出來」等問題，教師如何協助學生？

一般學生在做人物描繪表現時出現「不會畫」、「畫不出來」的反應，通常反映那位學生是比較欠缺自信的，或曾受過挫折導致心理受影響。教師應先判斷學生不會畫的原因，若是屬於認知上不了解教師所要其表現的內容時，教師就要說明清楚，讓學生懂得表現的內容

為何。若原因在於學生缺乏自信心，教師便應特別關注其行為（尤其是在繪畫心理發展遲緩的學生），包容並維護其易受傷的心靈，不將該生與他人比較。除非與工具操作的要求有關，否則教師應盡量避免使用「好」、「壞」、「對」、「錯」等絕對行為表現的用語。

在教學上，教師可以提供學生下列的協助：

- (1) 適度借用同學的優點，並提供明確的用語給予參照，如「表現豐富」、「細節樣式」、「特別的想法」；
- (2) 具體示範操作，並掌握「教到會」、「讓學生有機會練習」、「發現障礙點」等原則；
- (3) 針對障礙施予不同的表現題材。

屬於對表現方法不懂或缺乏信心的學生，教師可以參考以下人物畫的指導步驟，先讓學生體驗「會畫」的成就感，等建立信心或有表現基礎時，再鼓勵其發揮創意，做比較有個人想法的表現。

以下就低年級常使用的表現用具「蠟筆」，提出表現人物造形的指導方式，如蠟筆和人物繪畫的表現基本技法，以做為生活課程教師之教學參考：

◎提示

- (1) 兒童從幼稚園入小學，一般最常使用的繪畫用具為彩色筆。彩色筆顏色豐富，適合畫出現條的變化，所以普遍受兒童的歡迎，但彩色筆不適合作「塊狀」的塗繪。
- (2) 粉蠟筆也是低年級常用的繪畫用品，但因為它在塗繪過程中很容易產生蠟筆渣，容易將畫面和手弄髒，導致很多兒童不喜歡運用蠟筆來塗繪。

◎選擇粉蠟筆的注意事項：

- (1) 蠟筆依原料的成分差別，分為「油蠟筆」和「粉蠟筆」。
- (2) 油蠟筆「臘質」較多、筆身較硬，塗繪時比較無法產生色彩飽滿的效果，但比較不會有殘渣出現，畫面也較容易保持乾淨。
- (3) 粉蠟筆筆身比較軟，適合「塗」繪與重疊塗繪，適合塊面的色彩與混色的表現。
- (4) 一般幼稚園小朋友適合選用型號比較大支的粉蠟筆，因為幼兒手比較小，粗的粉蠟筆比較好握，運筆較順暢。小學生使用一般規格的蠟筆即可。
- (5) 蠟筆的握法以拇指、食指、中指等三根指頭能夠捏握穩定為準，不建議用手掌握住筆身，因為那樣不容易靈活運動，會影響塗繪的動作與效果。

◎畫「人」的基本技法指導方法參考：

為何採用蠟筆畫人物而不建議用彩色筆的理由：

- (1) 蠟筆是用來塗繪的，不是只畫線條輪廓；彩色筆則較適合畫線條輪廓。
- (2) 蠟筆適合運用疊色的圖繪技法，讓顏色的變化更豐富；彩色筆則不適合疊色。

表 3-1-3 畫「人」的基本技法指導表

繪畫用具·粉蠟筆(36色以上)+衛生紙(數張)

材料·八開圖畫紙1張

(圖 3-1-4)

★全程必須提示與要求的重點：

1. 一次只挑選一支蠟筆，畫完一定要放回原處。
2. 每次塗完蠟筆要放回原處之前「務必」取衛生紙將蠟筆頭擦乾淨（塗完的蠟筆頭會有殘渣和其他的顏色）。

操作步驟		★ 指導要點與◆ 補充說明
1. 選用八開圖畫紙，採直式		◆ 要畫直立的人所以採用直式。
2. 請兒童從粉蠟筆盒中，選出自己所認為的「皮膚色」。		★ 鼓勵兒童自己決定皮膚的顏色，並且告知皮膚的顏色沒有標準，只要自己選的都對。

表 3-1-3 (續)

<p>3. 在圖畫紙上方先畫出頭（畫臉）形輪廓，接著用同一顏色的蠟筆將整個臉型圖滿。（圖 3-1-5）</p>		<p>★ 頭臉型約以小朋友的拳頭大小為基準，若畫得太小再加大即可。</p> <p>★ 塗繪的重點以「輪廓整齊」和「塗滿（沒有空隙）」為要求標準。</p>
<p>4. 取用白色的蠟筆在臉型內，畫出雙眼眼白。（圖 3-1-6）</p>		<p>★ 提示兒童要用力塗，白色才會顯現，塗完後要馬上用衛生紙將蠟筆擦乾淨才放回蠟筆盒。</p>
<p>5. 選用任何喜歡的顏色畫出眼眶。（圖 3-1-7）</p>		<p>◆ 一般為皮膚同色系的蠟筆顏色，主要是強調眼睛的形狀。</p>
<p>6. 選用和皮膚顏色不同的蠟筆分別畫出鼻子、耳朵和嘴唇。（圖 3-1-8）</p>		<p>★ 顏色的決定要兒童自己選擇，避免兒童依賴老師或「怕畫錯」。</p>

表 3-1-3 (續)

<p>7. 取用黑色的蠟筆畫出眼珠、眉毛和頭髮。 (圖 3-1-9)</p>		<p>◆ 這時候黑色才使用，目的是要使畫面「保持乾淨」，避免黑色太早使用而弄髒畫面。</p>
<p>8. 畫出脖子。 (圖 3-1-10)</p>		<p>★ 向兒童強調頭與身體是靠脖子連接的。</p>
<p>9. 挑選上衣的顏色先在脖子下緣畫出「衣領」。(圖 3-1-11)</p>		<p>★ 提示「領子包脖子」的描繪重點。</p>
<p>10. 從衣領兩邊畫出肩膀、袖子和上衣的形狀。 (圖 3-1-12)</p>		<p>◆ 畫出衣服的形狀，即表示身體被包在裡面，可以藉此畫法，消除兒童肢體概念之畫的限制。</p>

表 3-1-3 (續)

<p>11. 設計彩繪漂亮的衣服圖案。 (圖 3-1-13)</p>		<p>★ 鼓勵兒童運用蠟筆「疊色」。</p>
<p>12. 從袖子畫出手。 (圖 3-1-14)</p>		<p>★ 從袖口接著畫出手的形狀，順便向兒童提示「手是從袖子中伸出來的」。</p>
<p>13. 畫裙子、連身裙子或褲子。 (圖 3-1-15)</p>		<p>◆ 依自己所要表現的性別決定。</p>

表 3-1-3 (續)

<p>14. 畫腳、鞋子。 (圖 3-1-16)</p>		<p>◆ 提示腳、襪子、鞋子形狀，鼓勵學生仔細觀察。</p>
----------------------------------	---	--------------------------------

◎備註說明：上述畫人的方法旨在提供學童正確運用粉蠟筆的塗繪方法，避免造成挫折。在畫人的手法上，每個學童有他自己的成長與表現方式，上述的教學示例對比較沒有自信的兒童，可以提供一個步驟化且容易達成的表現方式，但其目的並不在規定每個學童畫人都必須如此，特此提醒教師們。

2. 如何增進低年級兒童之創意表現？

此處藉由生活課程之視覺藝術創意教學例舉，以回答此問題。

(1) 從事生活課程視覺藝術教學，教師應具備之基本常識：

- a. 了解學童在視覺表現上的類型，如外向、內向、主觀、客觀、視覺傾向、觸覺傾向……等。
- b. 能熟悉各項表現工具，如彩色筆、蠟筆、剪刀、膠水、雙面膠、白膠，其基本操作方式，並具備正確的態度。

(2) 常見的幾種創意類型簡述：

- a. 流暢力：同一型態的表現愈多愈好。例如：畫出圓形的物品。
- b. 變通力：將具有某種意義的形狀，經由聯想力，變成與原來意義完全不同的事

物。例如：將手掌的形狀想像成公雞。

- c. 獨創力：在特定的條件限制下，表現出與眾不同的型態。例如：「色紙對折樹形的剪裁」的獨創力教學，具體的操作程序如下：
  - (a) 每位學生準備三張相同規格（正方形）但不同顏色的色紙三張。
  - (b) 告知學生選用一張紙將它對折成長方形，以折線處為中心，運用剪刀自由剪裁出一株具有樹木特徵的造型。教師將全班學生所剪裁出的樹形作歸納與分類，分別將共通的類型樹形代表黏貼在黑板上。
  - (c) 接下來選用第二張紙，以同樣的方式對折，但要剪裁出與自己所剪裁的第一株樹以及黑板上的分類代表樹完全不同的樹形。教師再從學生的剪裁造型中，挑選出與黑板上完全不同型態的樹形，黏貼在黑板上。
  - (d) 選用第三張紙，以同樣的方式對折，但要剪裁出與第一、二次完全不同型態的樹形。

(3) 生活課程中可以增進學童創意能力的視覺教學：

- a. 繪畫：
  - (a) 改變圖畫紙的尺寸比例，如好長好長的、好高高高的。
  - (b) 摺紙型態，如雙開：開門了；單拉：變長了、變高了、變成另一種東西了。
- b. 撕畫：
  - (a) 隨意撕出造形的聯想。
  - (b) 完整形體的創造。
- c. 剪裁練習：在方形與圓形的同一面積中剪出最長的。
- d. 剪裁變化：取一紙片，在「不能掉下一片紙屑」的前提下，做出各式 各樣的魚類造型。

(4) 建立學童自信的應對態度與教學策略：

- a. 特別關注學童之行為，尤其對於繪畫心理發展遲緩的孩子，應審慎、正面以對。
- b. 包容並維護學童易受傷的心靈，不將學童與他人比較。除了工具操作的要求外，避免使用「好」、「壞」、「對」、「錯」等絕對行為表現之用語。
- c. 協助：
  - (a) 借用同學的優點，透過語言給予學童參照與學習之方向，如「表現內容豐富」、「細節樣式細膩」、「具有特別的想法」。

- (b) 具體示範操作，並掌握「教到會」、「讓學生有機會練習」、「發現障礙點」等原則。
- (c) 針對學童的心理障礙施予不同的表現題材。

(三) 表演藝術教學常見問題

／廖順約

1. 表演藝術教學常面臨秩序、時間、參與度、專業性等不同層面的問題，應如何克服？

表演藝術在生活課程中原本就扮演非常重要的角色，低年級的小朋友喜歡遊戲、喜歡扮演的天性，讓表演藝術教學在這個階段通常很受學生的歡迎。儘管如此，但還是經常發現老師們會發生以下的問題。

(1) 上課秩序不易維持：

對於上課秩序的問題，老師如果回想自己剛當初任教師時的情形，那時對教材和教學方式不熟練，所以上課也會比較無法按照原定計畫進行；逐漸的經驗越來越豐富，教學也會越來越順暢。因此，欲解決表演藝術上課秩序不易維持的問題，只要老師了解，表演藝術的教學以活動為主，教師上課前一定要很詳細的建立活動規則，如：什麼樣的聲音或動作，注意力就要回到老師身上，其他可以自由討論，並願意把「必須非常安靜」的學習標準放寬些，老師就不會為這種問題傷神。

(2) 時間不足：

所謂時間不足往往是因為老師的預期心理所產生，另外就是教學設計上的時間限制。對於表演藝術的活動教學，老師必須理解時間很難如講述教學般按部就班、逐步完成。表演藝術的教學活動設計只是希望老師能夠有可供參考的教學簡圖，但真正的活動教學在動態的活動中隨時會有不同的議題或狀況發生。教師只要願意保持開放的心態，隨時因應教學狀況進行立即處理，不過分擔心教學進度問題，就可以從容享受表演藝術教學的樂趣。

(3) 學生不願參與：

不願意參與的學生在一般教學所在都有，只是老師們不易發現或選擇忽略而已。為什麼筆者建議在生活課程的表演藝術要運用遊戲方式的活動教學，目的就是減低教室的「剩閑現

象」。選擇能夠引動學生參與的遊戲，是此階段表演藝術教學能否成功的關鍵。如果老師所選擇的遊戲活動，大部分的學生不願參與，它可能是個不適合的活動，或是教學引導的關鍵沒有掌握。遇到這種情形時，老師最好選擇替代性活動，因為沒有參與就沒有學習。在筆者教學過程中，只有很少部分學生選擇不參與，這樣的學生可能就必須尋求輔導機制的介入。

(4) 老師覺得自己不會表演，專業能力不夠：

其實表演藝術教學最關鍵的問題，是老師往往太過於追求完美，太過在意學習的必要成果，並擔心遊戲缺乏知識性傳遞而嫌膚淺，心想「我又不會表演，怎麼教學生表演？」因為老師缺乏教學的自信，所以才會有上述的時間不易控制、上課秩序不易維持等問題。的確，表演藝術是非常專業的課程，但同樣的在語文教學時，老師不會要求自己會寫詩、創作小說吧！大部分老師應該都沒有創作高深文學作品的的能力，但是否會因為自己不會寫作，就說專業能力不夠，不會語文教學呢？因此，所有教育問題的關鍵，在於教師自己有沒有建立足夠的信心來面對這個專業的問題。

從小在國語文學習中，我們就已經學會了一套模式，而且擁有充分的教學參考（如教學指引）足為引導，教學評量則多以紙筆測驗進行，成果很容易顯現。但在語文創作的教學上，由於老師尚未建立自己的語文創作學習模式，所以覺得這方面的教學是困難的。其實以語文教學為例，聽、說、讀、寫是學生最基本的能力，只要抓住能力的關鍵，妥善運用各種能幫助學生建立聽、說、讀、寫能力的素材，就可以達到教學目的。而這是個長期學習的歷程。

依此思考，如果表演藝術在低年級就要求學生達到會上臺精準的表演一段戲劇，那就無異於緣木求魚。表演藝術的教材絕對容許讓學生表演一段戲劇，但表演藝術的教學目的，應是強調學生學習如何說、如何想、如何運用身體和聲音，那才是有意義的教學。

筆者主張，表演藝術教學的關鍵能力在於老師的引導方式。本書所介紹的教學素材，可以提供老師們引導的依據，只要老師們願意嘗試思考以遊戲的方式，將教學素材遊戲化，帶領學生在遊戲中增加專注力、想像力，使感官更敏銳，讓肢體和聲音更放得開，就可以達到此階段表演藝術的課程目標。

老師會不會表演只是影響表演藝術教學成效的小部份因素而已，最重要的關鍵仍在教師能否建立自己的教學專業和信心，以學生活動的狀態作為教學評量的主要依據。在活動中如果看到學生熱烈的參與，集體的討論思考，適時的展現聲音和肢體的表現能力，而且知道善加運用視覺、聽覺、觸覺等感官，教師就應該為自己的努力喝采了。

二、藝術與人文常見專有名詞

林小玉、傅馨儀、陳映蓉、陳致豪、廖順約

(一) 音樂專有名詞

1. 音樂元素：指構成音樂藝術的最基本的成分。教師若能掌握音樂元素，就是培養學生對音樂元素敏銳的感知，激發他們對諸音樂元素的不同結構的構成、運動變化產生濃厚的興趣，就可幫助他們了解這些運動變化對於表現人們的思想、抒發感情的獨特功能作用，從而使學生在日後的音樂生活中能迅速獲得與音樂作品情緒相一致的內心體驗。音樂元素能夠感知與了解，就比較能夠培養學生對音樂元素的敏銳度，激發他們對各種音樂中音樂元素的不同組織與互動之體會。以下介紹五個生活課程音樂教學常涉及的音樂元素：

- (1)音色—由聲波的音調所產生的聽覺品質，指由不同樂器或人聲產生之聲響。英文為 *timbre* 或 *tone color*。
- (2)力度—樂曲進行時音量上的變化，包含持續大聲、持續小聲、漸強、漸弱等。英文為 *dynamics*。
- (3)曲調—或稱為旋律，指連續含有節奏型之樂音旋律，可以上行、下行、級進、跳進、同音反覆。英文為 *melody*。
- (4)節奏—音樂中的時間要素，狹義而言指音符時值之長短。英文為 *rhythm*。
- (5)曲式—指音樂作品的組織結構，即構成整體的各組成部分在樂曲中所處的地位。英文為 *musical form*。

2. 奧福教學法

(1)教學法簡介：

卡爾·奧福（Carl Orff, 1895-1982）是近代德國著名的音樂教育學者、作曲家，他的奧

福教學法，影響二十世紀的音樂教學甚廣，而他著名的音樂劇作《布蘭詩歌》也是膾炙人口的樂曲。1924 到 1945 年間，他曾與郡特女士 (Dorothee Gunther) 成立一個以音樂、舞蹈、體操融合教學的學校，他十分推崇音樂與舞蹈結合的音樂教育模式，鼓勵學生用肢體即興來表達音樂，使學生能透過肢體律動更深體會音樂的要素，也更能發揮創造力。1945 年這所學校毀於二次世界大戰的戰火。1948 到 1953 年他接受巴伐利亞電臺邀請，製作兒童音樂節目，自此其音樂教育理念更加的明確。這段期間，奧福出版了第一本德文的兒童音樂教材，即 Music fur Kinder；並且，一家樂器工廠和奧福的助手凱特曼女士 (Gunild Keetman) 合作，開始製造特別為奧福教學使用的樂器，使得奧福教學法更順利的推展，並開始迅速影響德國、歐洲、美洲乃至全世界。1961 年薩爾斯堡的莫札特音樂院成立奧福研究所，推廣其音樂教學法至今。

奧福教學法也在 1969 年由蘇恩世神父引進臺灣，逐漸影響臺灣的音樂教育界，1992 年中華奧福教育協會成立，由陳惠齡女士擔任第一屆理事長，繼續在臺灣推廣此教學法。

奧福教學法的基本理念包括以下幾點：(鄭方靖，2002)

- a. 音樂必須與律動、舞蹈、語言相結合才能產生意義。
- b. 基本要素音樂包括簡單的連環結構、頑固伴奏、小型的迴旋曲，它是原始的、自然的，甚至只是一個肢體上的活動，任何人都可學習而享受它，因此它也適合兒童。
- c. 節奏的訓練必須從幼小時開始；缺乏音樂性的學生是不存在的。其音樂教學法從兒童的生理、心理發展為出發點，具有人性化、本土化、創造性、漸進性、遊戲性、完整性、平衡性、社會性、綜合性、全民性等特點。

(2)教學法內容：

奧福教學法的內容，可從「奧福樹」看出其大概內容：

其教學內容非常多元，包括：聲音說白、節奏、歌唱、肢體樂器、敲擊樂器、奧福片樂器、美術、舞蹈、律動、遊戲、戲劇、欣賞、即興創作、合奏等。與我國九年一貫的藝術與人文課程融合音樂、視覺藝術、表演藝術的精神不謀而合。奧福教學法主要的精神，在於重視每個人都有天生的音樂本能，如同一棵樹，需要以各種藝術的養分澆灌，才會生長茁壯成為一個有音樂藝術涵養的人。

圖 3-2-1 奧福樹

資料來源：鄭方靖（2002，頁 76）

(3)課程設計模式：

以下是幾項生活課程可以多加運用的奧福教學內容：

a. 課程設計理念：

主要以單元或主題模式，帶領學生從遊戲、舞蹈律動、聲音的探索進入討論，再認知音樂元素，發展出即興創作、分組樂器合奏或合唱及集體舞蹈的展演形式，並培養學生欣賞他人展演之能力。

b. 教學目標：

奧福教學法的教學目標，主要在透過「探索」與「經驗」，激發學生的想像力及創造

力，幫助學生累積音樂的經驗，邀請學生進入音樂的喜樂中，並發展其潛在的音樂性。

c. 課程設計原則：

奧福的教學內容涵蓋多元的藝術學習元素，但在課程設計上，除了教師應有當場即興應變的能力之外，以下課程設計原則也是應該遵循的：

- 由模仿到創作：教師先引導學生觀察，再引導其模仿，接著讓學生充分的體驗後，再引導其從事創作。
- 由個別到整體：團體課程是奧福的主要教學形式，但個人如何在團體的呈現之前先探索、經歷和理解各種課程中的音樂元素，也需要教師細心的設計與引導。
- 從簡單到複雜：在教學時，先引導學生探索、體驗和認知樂曲中最原始的基本元素（如：童謠〈三輪車〉中的基本節奏型 ♩），再運用頑固伴奏的形式發展成合奏或即興創作。
- 從部分到整體：除了從樂曲的部分片段學習音樂的基本元素，教師也需要引導學生能從樂曲的部份片斷再組合成整體的認識。例如：先學習樂曲的 A 段，再學習樂曲的 B 段，再組成整體的 ABA 的曲式。
- 即興創作：節奏、曲調、歌曲、音樂、律動舞蹈、故事戲劇都可以成為即興創作的形式。奧福教學法特別鼓勵學生從簡單的一個音樂片段或動機開始創作，逐漸增加音樂元素，或進行集體的創作。
- 樂器合奏：樂器合奏是奧福教學法中非常有特色的部份。所採用的樂器有四類：肢體樂器（如彈指、拍手、踏腳、彈舌等）、敲擊樂器（如三角鐵、鈴鼓、響板等）、片樂器（琴鍵可活動置換的箱型木琴、鐵琴、鐘琴）、自製樂器（如以奶粉罐當鼓、寶特瓶裝豆子當沙鈴），用於歌曲音樂的頑固伴奏、即興創作、和聲、五聲音階等的學習。

3. 柯大宜教學法

(1) 教學法簡介：

羅坦·柯大宜（Zoltan Kodaly, 1882-1967）是一位著名的匈牙利音樂家。他認為音樂是每個人都有的能力，而透過學校的音樂教育，才能讓每個人都真正擁有音樂的基本能力。他主張以歌唱做為音樂教學的主要手段，因為聲音是每個人都有的天然樂器。歌唱不但是兒童學習音樂與發展音樂能力的主要途徑，更可藉由歌唱來訓練耳朵的音感、欣賞、即興創作等能力，並且最好是透過簡單的、本土的歌謠。他曾和另一位匈牙利音樂家巴爾托克（Bela

Bartok, 1881-1945) 花了十年時間，共同合作到民間採集民歌，對於提升匈牙利的音樂教育、音樂水準，以及保存匈牙利民歌文化資產，有卓越的貢獻。

(2) 教學法內容：

柯大宜教學法主要有三個教學工具：

a. 首調唱名 (Movable-do system of solmization)

首調唱名最早是由十九世紀英人 Sarah Glover 所創，後來由 John Curwen 牧師發揚光大。其原來設計是用在教導教會的信徒及詩班能快速的學會唱譜及合唱聖詩，後來在英國推廣並影響深遠。其最大的功能在於能使學習者建立相對音高的音感能力，以及建立移調的能力。

首調唱名法其實就是「移動的 do」唱名系統，依照不同調的主音開始建立 do、re、mi、fa、sol、la、ti 的唱名系統。國內學者鄭方靖將其改以本土化的中文注音符號ㄉ、ㄇ、ㄋ、ㄌ、ㄍ、ㄆ來教學，用於低年級和幼稚園學生的音樂學習，效果非常好。柯大宜認為這套首調唱名法是學習歌唱及本土音樂的最佳工具。詳細的首調唱名法以下表說明：

表 3-2-1 首調唱名表

#		ㄉ		ㄇ		ㄋ		ㄌ		ㄍ		
首調 唱名	ㄉ ㄛ		ㄇ ㄛ ㄟ		ㄋ ㄛ	ㄌ ㄚ		ㄍ ㄛ		ㄆ ㄚ		ㄆ' ㄛ
b		ㄇ ㄛ ㄚ		ㄋ ㄚ		ㄌ ㄚ		ㄍ ㄛ		ㄆ ㄚ		

b. 手號 (Hand signs)

John Curwen 不但推廣了首調唱名法，還發明了手號系統來配合唱名的教學，讓學生在唱唱名時，也能清楚的用手比出音的相對高低位置，有助於音感能力的建立。如下圖：

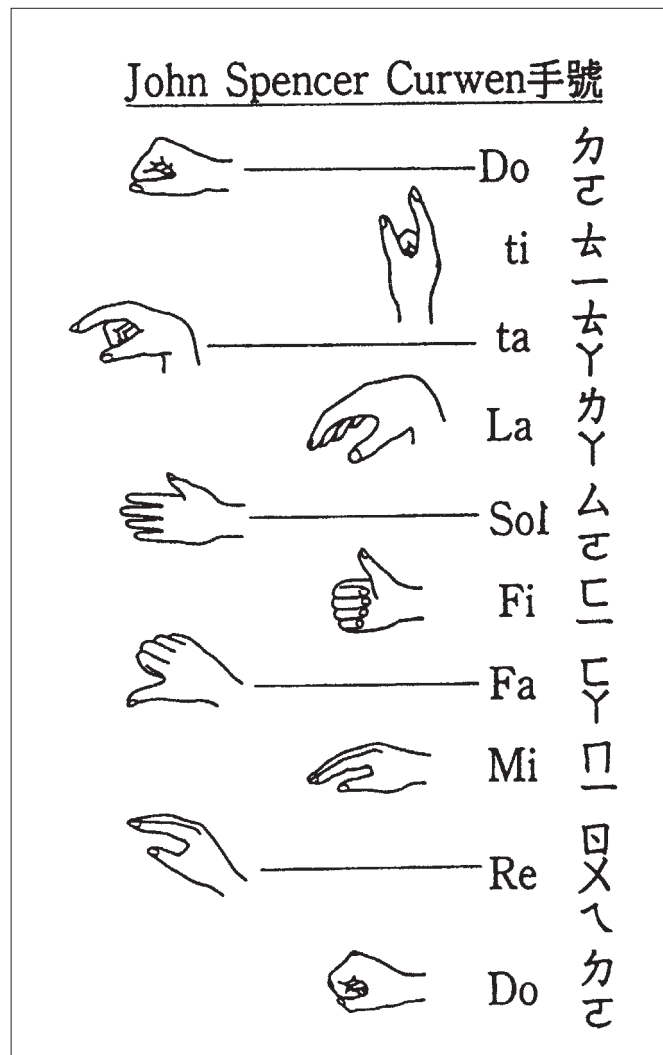

圖 3-2-2 John Spencer Curwen 手號教學示範
資料來源：鄭方靖（2002，頁 123）

c. 絕對音名（Absolute name）

柯大宜認為，雖然首調唱名法有助於建立歌唱時的內在音感，但在樂器及調性的學習上，音的位置仍需要有明確的符號來標示，因此需要以絕對音名來輔助，也就是以音名對應樂器上的絕對音高來唱譜。茲以下圖表示絕對音名的唱法：

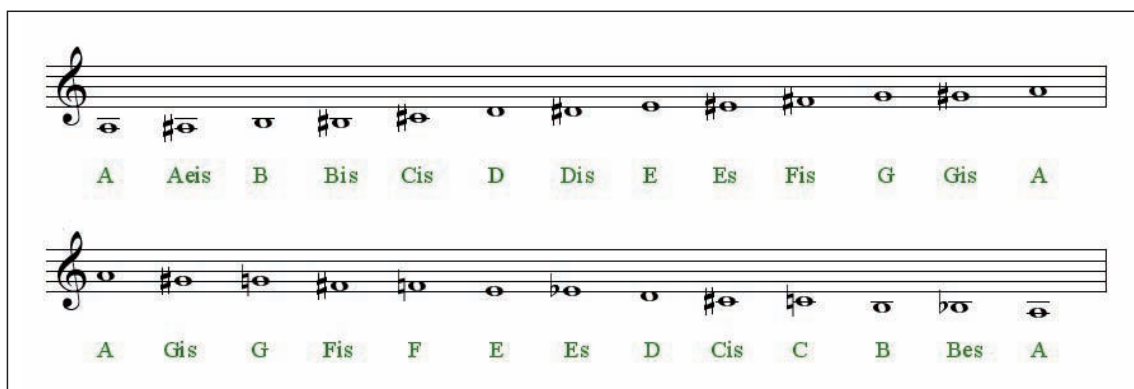

圖 3-2-3 絕對音名唱法
資料來源：鄭方靖 (2002, 頁 34)

d. 節奏名 (Rhythm syllable)

柯大宜的節奏名系統是源自法國音樂家 Emile-Joseph Cheve (1804~1864) 所創，其運用說白節奏的音韻，幫助學生透過語言節奏，輕鬆的了解各種音符節奏的音值長短。如第一篇「在生活課程中音樂的教學方法」有關認譜教學段落所示。

而柯大宜教學法的內容，就是以上述四種工具包含的音樂概念及要素為教學的主軸，歌唱、音感（音準、內在音感、分部能力）、即興創作、音樂欣賞、樂器及律動舞蹈為執行遊戲時的活動（鄭方靖，2002）。其所強調的，並非音樂單一能力的訓練，而是全人在聽覺、認知、內心和技能上整體的教育。

柯大宜也十分堅持教學素材所用的音樂品質。他認為本土的、傳統的、母語的民歌、童謠、歌唱遊戲是最好的兒童音樂入門教材。他主張應以這些教材為出發點，再擴展至其他國家的歌謠及精緻的古典音樂。

(3) 課程設計模式：

a. 課程設計理念：

柯大宜教學法的教學目標，主要希望能達成學生在音樂感性、音樂知性、人格成長等三方面的目標。包括透過音樂欣賞、歌唱、律動、樂器、音感的教學來達到音樂感性教學的目標；透過演奏演唱創作、音樂知識與理論的教學達成音樂知性教學的目標；透過良好的音樂素材、教師與學生間良好的人際互動與合作達成人格成長的目標。

圖3-2-4 聽音傳物的遊戲學習感應固定拍

圖3-2-5 歌唱遊戲學習音感與人際互動

b. 課程設計原則：

柯大宜教學的課程設計是以兒童的經驗感受為基礎。教學的歷程，先讓學生從「聽」到「唱」，再進到「發現」和「推論」，接著經歷「寫」與「讀」的過程，最後到「創作」與「欣賞」。在介紹每一個新的音樂元素時，教學設計的步驟都必須經過三階段：先是「準備階段」，再到「命名認知階段」，最後到「練習階段」。

- 準備階段：先以歌唱遊戲或歌唱律動方式，教唱多首包含要教學之音樂元素的歌曲，再引導學生以聽覺去發現新出現的音樂元素，幫助與已知的音樂元素做比較，再利用視覺去感受認知新的元素。
- 命名認知階段：學生能正確熟唱新的音樂元素後，教師再介紹該音樂元素的名稱、符號、五線譜位置等，使其能將聽覺的聲音與視覺符號互相連貫。
- 練習階段：教師再用新的樂曲或即興創作、聽寫等方式，讓學生多加熟練與感受這個新的音樂元素。

柯大宜教案設計的模式又分為兩種：

- 一元式的教案：一次只針對一個音樂元素來教學。
- 多元連續式的教案：每次的課程有多項音樂元素為教學重點，但必須連貫多次來完成整個課程。

4. 達克羅士音樂節奏教學法

(1) 教學法簡介：

達克羅士音樂節奏教學法為世界著名音樂教學法之一，且為歷史最悠久者。此教學法是由艾彌爾·傑克—達克羅士（Emile Jaques – Dalcroze, 1865-1950）於1905年在瑞士日內瓦音樂院提出的，其特色為教學者以鋼琴即興的方式，帶領學生透過身體律動來體驗音樂，由身體扮演聲音與思想間的媒介，成為直接表達情感的樂器（Bachmann, 1991）。此教學法由三個主要課程組成，分別為律動（Eurhythmics）、音感訓練（Solfège）和即興創作（Improvisation）。

(2) 教學法內容：

a. 律動課程內容與目標：

所謂律動是透過活動統合身體的知覺和感覺，自發的將聆聽到的音樂經由肢體動作（Movement）呈現出來，並體驗時間（Timing）、精力（Energy）和空間（Space）之間的關係（Mead, 1994）。

所有的律動課程皆以三十四個節奏要素為基礎，而每個要素間相互關連且循序漸進（林朝陽，1994；Choksy, Abramson, Gillespie, Woods, & York, 2001）。三十四個節奏要素包含時間—空間—力量—重量—平衡、規律拍的外顯形式（Anacrusis, Crusis, Metacrusis）、速度、速度的轉變、力度、力度的轉變、音樂詮釋、重音、小節、休止、音值、拍分、節奏型、內在拍子、樂句、單聲部的曲式、卡農、減值、增值、節奏對位、切分音、附伴奏的單聲部曲式、對位、賦格、補充節奏、不規則小節、不規則拍子、不規則小節和不規則拍子、複拍號、複節奏、2對3及3對2、轉移拍號、12等分的拍分、彈性速度等。

圖3-2-6 透過肢體律動表現音樂的樂句

圖3-2-7 透過肢體律動呈現音樂的力度

b. 音感訓練課程內容與目標

音感訓練是藉著歌唱音高來發展更敏銳的聽力，並透過身體和聽覺經驗的交互作用來強化聽覺技巧。音感訓練包含音階、音程、全音、半音、和絃、和聲外音、大小調、調式、調性、轉調和聲、對位及即興、聽力訓練、讀譜、聽寫等（Labuta & Smith, 1997）。

音感訓練常與肢體律動、手勢（Gesture）及指揮（Conducting）相結合。肢體律動可以幫助耳朵、眼睛及頭腦更精確的掌握；立即反應（Quick-reaction）活動可以幫助學生發展對音高和脈動的敏銳度；這些活動最重要的意義是發展學生的內在聽覺（Inner hearing），而最終能擁有聽到所看到的、看到所聽到的能力（Mead, 1994）。

圖3-2-8 透過「音階手勢」分辨音高

圖3-2-9 透過「音階火車」遊戲分辨音高

c. 即興創作課程內容與目標

即興創作是達克羅士課程中音感訓練和律動體驗的延續。學生在課堂中採用各種方式，即興作出他們耳中所接收到的任何訊息，利用動作、說唱、拍擊、打擊樂器、鋼琴等媒介來體認他們先前自音感及節奏動作課程所學到的音樂概念，並創造他們自己的作品（謝鴻鳴，2000）。

圖3-2-10 肢體即興創作—頑固伴奏

圖3-2-11 肢體即興創作—曲調的變化

(3)課程設計模式：

達克羅士音樂節奏教學法的課程設計模式非常多樣化，完全因著教學者的特色而產生，但教學者皆把握一個原則，即「將課程設計視為一個音樂作品」，而最好的課程應包含序曲、發展和高潮。以下為三種達克羅士音樂節奏教學法基本的課程設計模式（Choksy et al., 2001）：

a. 以「單一主題」為主，進行多種教學活動：

- 將該主題作為立即反應的元素。
- 設計五種立即反應和跟隨的練習：透過不同的身體部位、變化的動態活動等。
- 透過黑板或閃示卡，進行該主題的讀譜和寫譜。
- 進行該主題的即興創作。
- 進行以該主題為主的中斷卡農或舞蹈遊戲。

b. 以「單一教學策略」為主，搭配多種主題：

- A 主題的立即反應或跟隨活動。
- B 主題的立即反應或跟隨活動。
- C 主題的立即反應或跟隨活動、混合 AB 主題的立即反應或跟隨活動。
- 兩個主題的立即反應或跟隨活動。

c. 以「單一（或多種）主題」為主不斷加深加廣：

- 將該主題作為立即反應的元素。
- 以該主題為主的跟隨活動。
- 以該主題為主的交替遊戲。
- 以該主題為主的中斷卡農。
- 以該主題為主的視譜、聽寫練習和創作。
- 以該主題為主的指揮。
- 以該主題為主的集體創作：例如說白、節奏樂器、歌唱等。
- 以該主題為，創作卡農、舞蹈、遊戲等。

在達克羅士的課程中包括情感與認知的技能發展，透過分析與符號了解音樂概念，在即興之中綜合律動、樂器、節奏口白及歌唱等內容（Choksy et al., 2001），不斷藉由「察覺（即聽或看）」；「反應（即肢體律動、感受、歌唱、說話等）」；「理解（即描述、繪畫、以符號表

示)」；「啟動（即表演、創作等）」這樣的循環來學習（Mead, 1994）。這種可以發揮個人潛能及培養身心協調發展的教學活動，不但生動自然而且充滿創造性（黃俊媚，1987）。

5. 戈登音樂學習理論

(1) 學習理論簡介：

戈登博士經由無數的音樂教育研究，發展出其「音樂學習理論」。此理論出發點完全是站在學習者的立場考量，著重於了解學生是怎麼學會音樂的？探索音樂學習的過程為何？此理論並非告知教學者在發展音樂課程時應該做的事，而是對「所學為何」、「何時學」、「為何而學」以及「如何教」產生啟示。此音樂學習理論的主要目的，是要幫助學生利用聽覺為基礎來建立對音樂的領悟，而兼顧感受與領悟能力的發展，才能對音樂產生美的感應（張可芳，2006）。

(2) 學習理論內容：

a. 音樂聽想

音樂聽想 (Audiation) 指當音樂已經停止或並沒有發出真正的聲音時，我們內在能夠聽到並理解實際上未在週遭響起的音樂。聽想是一種能力、一種對音樂的思考能力。

從音樂活動中培養傾聽與理解的能力以建構音樂的意義，是此音樂學習理論的基礎。音樂聽想包含八個無次序性的種類，以及六個有次序性的階段如下（張可芳，2006）：

表 3-2-2 音樂聽想的八個種類

音樂聽想的種類	音樂聽想的情境	音樂聽想的內容
第一種	傾聽	熟悉以及不熟悉的音樂
第二種	讀譜	熟悉以及不熟悉的音樂
第三種	記譜與聽寫	對熟悉或不熟悉的音樂記譜與聽寫
第四種	回想與演奏	從記憶中回想起熟悉的音樂
第五種	回想與寫譜	從記憶中回想起熟悉的音樂
第六種	作曲與即興創作	演奏或無聲的創作不熟悉的音樂
第七種	作曲與即興創作	閱讀不熟悉的音樂
第八種	作曲與即興創作	寫作不熟悉的音樂

表 3-2-3 音樂聽想的六個階段

音樂聽想的階段	音樂聽想的方式與過程
第一階段	瞬間的短暫記憶與保留
第二階段	模仿及聽想調式語句與節奏型，並能指出主音與主拍
第三階段	建立主觀或客觀的音樂調式與拍號
第四階段	有意識的記憶調式語句與節奏型
第五階段	有意識的回想先前的調式語句與節奏型
第六階段	有意識的預測即將出現的調式語句與節奏型

b. 音樂學習過程：

在音樂學習上，戈登認為有特定的兩個學習過程，分別為「技能學習過程」與「內容學習過程」。「技能學習過程」指的是在學習音樂的過程中「該會什麼技能」，也就是學生所應具備的技能發展歷程，其中包含「辨別學習」與「推論學習」；「內容學習過程」是指「該學些什麼內容」，而最重要的兩個內容為「調式內容學習過程」與「節奏內容學習過程」〈楊道鑽，2003〉。

(2) 音樂學習課程：

戈登根據其「音樂學習理論」設計了「躍進音樂課程 (Jump Right In: The Music Curriculum)」與「躍進器樂系列課程 (Jump Right In: The Instrumental Series)」，另為學齡前兒童與幼兒設計了「躍進幼兒音樂課程 (Jump Right In: The Early Childhood Music Curriculum)」。

「躍進音樂課程」包含學習系列活動與課堂活動，其中課堂活動是特地為課堂音樂課設計的；「躍進器樂系列課程」包含學習系列活動與演奏（唱）活動，其中演奏（唱）活動是特地為入門器樂教學設計的。

此外，兩這課程皆包含與課堂活動及演奏（唱）活動配合之「學習系列活動」。學習系列活動是以有系統的方式提供學生聽想、幫助學生獲得音樂知識與技巧、在音樂上成長，並能充滿音樂性的演奏（唱）音樂作品。因此，活動間的互動與配合相當重要，需有清楚、直接的互動，才能達到其所設計的成效與目的〈何佩華，2003；Gordon, 2003〉。

(二) 視覺藝術專有名詞

／陳致豪

1. 造形元素：指色彩、形狀、肌理（物質的表面紋理、用視覺可辨認的質感）。
2. 色相：色彩的種類名稱，如紅色、黃色。
3. 明度：色彩的明亮程度。以黑色為例，顏色愈淺明度愈高。
4. 彩度：又稱飽和度，乃色彩鮮豔的程度。以紅色為例，加入白色調和後會產生彩度的變化，白色加愈多則彩度降低「」。

(三) 表演藝術專有名詞

／廖順約

1. 肢體表達：指身體動作作為表現的各種活動，如模倣各種動物、靜物，或連續的動作來表現某種意義或情感。
2. 聲音表達：指一切利用聲音來表現的各種活動，如語言的表現，聲音的模倣，或利用身體發出聲音來表現感情。
3. 創作性戲劇：一種即興、不以供觀賞為目的、重視過程的戲劇形式；其參與者在一名引導者的帶領下，從事想像、創作，並反映出人類的經驗。
4. 教育戲劇：以戲劇發展的架構和程序為教學的主軸。引導者（老師）帶領參與者（學生）進入以教學內容或設定的議題所塑造的戲劇情境中，循序漸進發展戲劇的情節，進行互動的發展性學習。
5. 教育劇場：是將課程內容或議題，透過具有表演能力的專業演教員（Actor-teacher），運用戲劇的形式，進行相關議題的教學。

三、參考文獻

編著小組

(一) 中文部份

- 王毓雅 (2002)。如何進行幼兒音樂教學—由幼兒音樂概念發展觀之。《國教之聲》，34(2)，42-48。
- 田淑勤、林秀玲、呂月春 (2002)。《讓名曲活起來》。臺北：全音樂譜。
- 何佩華 (譯) (2003)。《躍進音樂課程學習系列活動教師手冊》。高雄：麗文文化。
- 余民寧 (1997)。《教育測驗與評量—成就測驗與教學評量》。臺北：心理。
- 吳秋琴 (1994)。《高中音樂欣賞教學研究》。未出版的碩士論文，國立臺灣師範大學音樂研究所碩士論文，臺北。
- 吳美玲 (2002)。《兒歌在幼兒音樂課中的觀察與分析研究》。未出版的碩士論文，國立臺灣師範大學音樂學系教學碩士班，臺北。
- 呂燕卿 (2008a)。《國民教育九年一貫藝術與人文學習領域課程綱要之研究》。臺北：教育部。
- 呂燕卿 (2008b)。《藝術與人文學習領域 97 課程綱要之新理念及其特色》。臺北：教育部。
- 李坤崇 (1999)。《多元化教學評量》。臺北：心理。
- 李東穎 (2006)。《視覺藝術要素應用於國小音樂欣賞教學之研究》。未出版的碩士論文，臺北市立教育大學音樂藝術研究所，臺北。
- 李駱遜、秦葆琦 (2003)。九年一貫「生活課程」教學創新可行性途徑之研究—遊戲教學。載於：《社會變遷與中小學課程教學再造國際學術研討會論文集》(19-33 頁)。臺北：淡江大學。
- 林小玉 (1999)。教育心理學於國民小學音樂教學之應用。《國教輔導》，26，89-98。

- 林小玉 (2007)。音樂創造力—概論、教育心理學觀與實徵研究。臺北：五南。
- 林佩珍 (2008)。圖像輔助於國小六年級音樂織度欣賞教學之研究。未出版的碩士論文，國立臺北教育大學音樂學系碩士班，臺北。
- 林朝陽 (1994)。當代著名音樂教學法之比較研究與應用。臺中：國立臺中師範學院。
- 金信庸 (1996)。國小音樂創作教學研究。高雄：復文。
- 紀雅真 (2007)。國民中學音樂教學評量實施現況之調查研究。未出版的碩士論文，國立臺灣師範大學音樂學系，臺北。
- 范儉民 (1990)。音樂教學法。臺北：五南。
- 徐秀菊、趙惠玲、蘇郁菁 (2003)。臺灣中小學藝術教師教學現況調查之研究。藝術教育研究，5，83-127。
- 馬景賢等 (編) (2006)。國小國語課本第二冊。臺北：康軒。
- 崔光宙 (1992)。美感判斷發展研究。臺北：師大書苑。
- 張可芳 (2006)。戈登 (Gordon) 調式語句教學對國小三年級學童音樂性向與直笛學習成就影響之研究。未出版的碩士論文，明道管理學院教學藝術研究所，彰化。
- 張慈婷 (1999)。批判思考在高中音樂欣賞教學之實徵研究。未出版的碩士論文，國立臺灣師範大學音樂研究所，臺北。
- 教育部 (2003)。國民中小學九年一貫課程綱要。臺北：作者。
- 教育部 (2008)。國民中小學九年一貫新課程綱要。臺北：作者。
- 莊惠君 (2000)。國小四年級至高中三年級學生家庭音樂環境及音樂性向測驗之研究。屏東師院學報，14，789-822。
- 郭生玉 (2004)。教育測驗與評量。臺北：精華。
- 郭美女 (2000)。聲音與音樂教育。臺北：五南。
- 郭恩惠、林俐 (2002)。聽，天使在唱歌。臺北：彩虹兒童。
- 陳美如 (2004)。生活課程—問題、借鏡與圖像初探。教育研究月刊，123，131-135。
- 陳淑文 (1995)。音樂與繪畫關聯性之研究。臺北：樂韻。
- 陳錫祿、劉英淑 (2005)。藝術與人文領域併在生活課程適切性之調查研究。國教學報，17，69-99。
- 陳靜怡 (2005)。音樂遊戲應用於生活課程之行動研究。未出版的碩士論文，國立臺北師範學院課程與教學研究所，臺北。

- 曾琇、張雅菴、林滿秋（2001）。*花兒的宴會*。臺北：鹿橋。
- 黃玟瑜（2003）。*多感官音樂欣賞教學與知覺學習風格對學童學習成效之影響*。未出版的碩士論文，國立臺北師範學院國民教育研究所，臺北。
- 黃俊媚（1987）。一種「美的律動」音樂教學法的推介。*國教月刊*，33(11.12)，41-46。
- 黃麗卿（2008）。*舞動、敲擊、嬉遊－幼教藝術課程探究之足跡*。臺北：心理。
- 楊喚、周逸芬（2008）。*永遠的楊喚*。新竹：和英。
- 楊道鎔（2003）。*音樂學習理論介紹*。臺中市藝術與人文學習領域教師研習講義。臺中：國民教育輔導團。
- 楊璧菁（1997）。*創造性戲劇對小學三年級學生表達能力之影響*。未出版的碩士論文，國立藝術學院，臺北。
- 鄒慧英（譯）（2003）。*測驗與評量：在教學上的應用*。臺北：洪葉。
- 廖妙柔（2006）。「音畫」輔助音樂欣賞教學對國民小學四年級學生在音樂要素學習成效上之研究。未出版的碩士論文，國立臺北教育大學音樂教育學系碩士班，臺北。
- 劉安彥（2003）。教學評量的理論與實用。*教育資料與研究*，55，100-108。
- 潘宇文（2006）。「音樂聆賞地圖」輔助音樂欣賞教學之實作分享。2007年1月6日，取自：
<http://www.music.ntnu.edu.tw/faculty/chien/2006-12-30%E6%BD%98%E5%AE%87%E6%96%87.htm>
- 歐滄和（2004）。*教育測驗與評量*。臺北：心理。
- 鄭方靖（2002）。*柯大宜音樂教學法之理論與實務*。高雄：復文。
- 謝苑玫（譯）（1989）。化音樂為有形－樂曲提示卡之製作與運用。*國教之友*，39(4)，56-58。
- 蘇郁惠（2003）。兒童音樂性向發展與音樂環境關係之探討。*新竹師院學報*，16，265-291。
- 謝鴻鳴（2000）。達克羅士音樂節奏教學。*國教世紀*，1904，33-42。
- 謝鴻鳴（2003a）。達克羅士音樂節奏教學法與九年一貫藝術與人文課程的統整。*國民教育*，43(6)，14-23。
- 謝鴻鳴（2003b）。*達克羅士音樂節奏教學法*。臺北：鴻鳴達克羅士藝術。

（二）西文部份

Andrew, F. M., & Deihl, N.C. (1967). *Development of a technique for identifying elementary school*

- children's music concepts*. Cooperative Research Project No.5-0223. University Park: The Pennsylvania State University.
- Bachmann, M. L. (1991). *Dalcroze today: An education through and into music*. New York: Oxford University Press.
- Bateson, G. A. (1976). A theory of play and fantasy. In J. S. Bruner, A. Jolly, & K. Sylva (Eds.), *Play: Its role in development and evolution* (pp.119-129). New York: Basic Books.
- Beer, A. S., & Hoffman, M. E. (1982). *Teaching music*. Morristown, NJ: Silver Burdett.
- Bennett, P. (2005). So, Why Sol-Mi? *Music Educators Journal*, 92(1), 43-49.
- Bergethon, B., Boardman, E., & Montgomery, J. (1997). *Musical growth in the elementary school* (6th ed.). Fort Worth, TX : Harcourt Brace College Publishers.
- Boardman, E., & Andress, B. (1981). *The music book: Teacher's reference book, grade K*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Campbell, P. S., & Scoot-Kassner, C. (1994). *Music in childhood: From preschool through the elementary grades*. New York: Shirmer Books.
- Choksy, L., Abramson, R. M., Gillespie, A. E., Woods, D., & York, F. (2001). *Teaching music in the twenty-first century* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Findlay, E. (1971). *Rhythm and movement*. Miami, FL: Summy-Birchard Music.
- Freud, A. (1964). *Psychoanalytic treatment of children* (N. Proctor-Gregg. Tran.). New York: Schocken Books.
- Gordon, E. E. (1988). Aptitude and audition: A healthy duet. *Medical Problems of Performing Artists*, 3(1), 33-35.
- Gordon, E. E. (2003). *Learning sequences in music: Skill, content, and patterns: A music learning theory*. Chicago: G.I.A.
- Greenberg, M. (1979). *Your children need music: A guide for parents and teachers of young children*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Hackett, P., & Lindeman, C. A. (2007). *The musical classroom: Backgrounds, models, and skills for elementary teaching* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Hart, D. (1994). *Authentic assessment: A handbook for educators*. Menlo Park, CA: Addison-Wesley.

- Hickey, M. (1999). Assessment rubrics for music composition. *Music Educators Journal*, 85(4), 26-33.
- Labuta, J. A., & Smith, D. A. (1997). *Music education: Historical contexts and perspectives*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (2000). *Measurement and assessment in teaching* (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Lieberman, J. N. (1977). *Playfulness: Its relationship to imagination and creativity*. New York: Academic Press.
- McDonald, D. T., & Simons, G. M. (1989). *Musical growth and development*. New York: Macmillan.
- Mead, V. H. (1994). *Dalcroze eurhythmics in today's music classroom*. New York: Schott Music.
- Moog, H. (1976). The development of musical experience in children of preschool age. *Psychology of Music*, 4(2), 38-45.
- Morin, F. (2002). Finding the music 'within': An instructional model for composing with children. In T. Sullivan & L. Willingham (Eds.), *Creativity and music education* (pp. 152-178). Toronto, Canada: Canadian Music Educators' Association.
- Petzold, R. (1966). *Auditory perception of musical sounds by children in the first six grades*. Washington: U.S. Department of Health, Education and Welfare, Cooperative Research Project No. 1051.
- Piaget, J. (1962). *Play, dreams and imitation in children*. New York: W. W. Norton.
- Singer, J. (1973). *The child's world of make-believe*. New York: Academic Press.
- Tarnowski, S. (1999). Musical play and young children. *Music Educators Journal*, 86(3), 26-29.
- Vygotsky, L. S. (1967). Play and its role in the mental development of child. *Soviet Psychology*.
- Ward, A. W., & Murray-Ward, M. (1999). *Assessment in the classroom*. Boston: Wadsworth Publishing.
- Zimmerman, M. P., & Sechrest (1968). *How children conceptually organize musical sounds*. Evanston, IL: Northwestern University.
- Zimmerman, M. P. (1971). *Musical characteristics of children*. Reston, VA: Music Educators National Conference Press.

四、延伸學習與推薦書目、影音資料

編著小組

(一) 教育與人文類

方德隆 (1999a)。九年一貫課程基本理念與內涵。《*公教資訊*》，3(2)，1-18。

方德隆 (1999b)。九年一貫學習領域之統整。載於：*新世紀中小學課程改革與創新教學學術研討會論文彙編* (57-67 頁)。高雄：高雄師大。

王雅玄 (2007)。多元文化素養評量工具及其應用：現況與展望。《*教育研究與發展期刊*》，3(4)，149-175。

王寧 (譯) (1991)。《*走向後現代主義*》。北京：北京大學。

王慧蘭、李錦旭 (編) (2006)。《*批判教育學—臺灣的探索*》。臺北：心理。

田光復 (2002)。人文與藝術之教育探討。臺北縣國教輔導團網路版。

吳正雄 (2006)。人應該怎麼活—人文的藝術史觀點與教育。高雄：春暉。

吳祖勝 (2008)。中國大陸柔性國力—學校藝術教育發展現況。《*美育*》，161，60-67。

呂廷和 (譯) (2007)。《*透過藝術的教育*》。臺北：藝術家。

李子建、黃顯華 (1996)。《*課程：範式、取向和設計*》。臺北：五南。

李坤崇、歐慧敏 (2000)。《*統整課程理念與實務*》。臺北：心理。

李曉林 (2005)。《*審美主義：從尼采到福柯*》。北京：社會科學文獻出版社。

李駱遜 (2006)。以遊戲為「生活課程」教學途徑之研究。《*國教學報*》，18，125-158。

林子仙 (2008)。為什麼要教學評量？與作者的網路通訊。

胡秉正 (1994)。《*教育心理學*》。臺北：三民。

崔光宙、林逢祺 (主編) (2000)。《*教育美學*》。臺北：五南。

- 張文軍（1998）。*後現代教育*。臺北：揚志。
- 張華等（2000）。*課程流派研究*。濟南：山東教育。
- 教育部（1979）。*國民教育法*。臺北：作者。
- 教育部（1980）。*國民中小學加強美育教學實施要點*。臺北：作者。
- 教育部（1993）。*國民小學課程標準*。臺北：作者。
- 梁福鎮（2001）。*審美教育學*。臺北：五南。
- 黃乃熒（編）（2007）。*後現代思潮與教育制度*。臺北：心理。
- 黃壬來（2001）。臺灣當前藝術教育改革的動向。臺北縣國教輔導團網路版。
- 黃壬來（編）（2002）。*藝術與人文教育*。臺北：桂冠。
- 黃壬來（編）（2007）。*藝術與人文教育*。臺北：師大書苑。
- 黃政傑（2000）。*課程統整手冊*。臺北：中華民國課程與教學學會。
- 馮朝霖（2006）。希望與參化。載於王慧蘭、李錦旭(編)，*批判教育學—臺灣的探索*。臺北：心理。
- 馮朝霖（2004）。駱駝·獅子與孩童：尼采精神三變說與批判教育學及另類教育學的起源。
教育研究月刊，121，5-13。
- 劉新圓（2002）。從教科書審查看「藝術與人文」領域。網路版。
- 盧雪梅（2005）。九年一貫課程成績通知單模式探究：現況與展望。*教育研究與發展期刊*，3(4)，177-211。
- 聯合報（2002）。九年一貫放錄影帶放到心虛。10月10日，2版。
- 謝靜如、陳嫻修（譯）（2003）。*藝術，其實是個動詞*。臺北：布波。
- 饒見維（1999）。九年一貫課程與教師專業發展之配套實施策略。載於中華民國教材研究發展學會（編印），*邁向課程新紀元*（305-323頁）。

（二）音樂類

- 田淑勤、蕭鴻榮（1999）。*讓名曲活起來—2：創造思考的音樂欣賞與律動*。臺北：全音樂譜。
- 吳淑玲（編）（2000）。*名曲教學與遊戲：古典音樂教案*。臺北：遠流。
- 吳慧琳等（1999）。*音樂遊戲在教學中的運用：創作、欣賞*。臺北：臺北市教師研習中心。

- 李茂興（譯）（1998）。*音樂教育概論*。臺北：揚智。（原著出版於1993年）
- 李懿芳（製作）（2004）。*古典魔力客*。臺北：公共電視。
- 周靈芝（譯）、劉炬渭（審定）（2001）。*最 in 的賞樂繪本*。臺北：青林。
- 林小玉（2001）。由音樂藝術之本質探討多元評量於音樂教學之意涵與實踐。*音樂藝術學刊*，1，61-88。
- 林好蓉（譯）（2004）。*150 個音樂遊戲*。臺北：三采文化。
- 胡寶林、周結文（1994）。*音樂韻律與身心平衡*。臺北：遠流。
- 范儉民（1990）。*音樂教學法*。臺北：五南。
- 倪端（1997）。*音樂小童 Do、Re、Mi*。臺北：天衛文化。
- 郝廣才（編）（1999）。*世界音樂童話繪本*。臺北：格林文化。
- 莊惠君（譯）。*幼兒音樂學習原理*。臺北：心理。
- 許月貴、鄭欣欣、黃滄瑩（譯）（2000）。*幼兒音樂與肢體活動理論與實務*。臺北：心理。
- 許麗雯（編）（2007）。*小古典音樂計畫*。臺北：三采文化。
- 連雅文等（2005）。敲敲打打的聲音－打擊音樂。*奧福專刊*，94，2-10。
- 陳淑文（1992）。*以圖畫書輔助音樂教學之研究*。臺北：樂韻。
- 黃麗卿（1998）。*創意的音樂律動遊戲*。臺北：心理。
- 楊艾琳、黃玲玉、陳惠齡、劉英淑、林小玉（1999）。*藝術教育教師手冊—國小音樂篇*。臺北：國立臺灣藝術教育館。
- 詹雅瑜（1999）。*大眾名曲音樂欣賞*。臺北：仁仁藝術。
- 臺北市教師研習中心出版品編審小組（編審）（1999）。*音樂遊戲在教學中的運用：音感、認譜*。臺北：臺北市教師研習中心。
- 劉燕當（譯）（1981）。*怎樣欣賞音樂（第五版）*。臺北：樂友。
- 鄭方靖（1993）。*本世紀四大音樂教育主流及其教學模式*。臺北：奧福教育。
- 謝孟蕊（譯）（2001）。*每個學生都是音樂家：給學生成功的音樂教育*。臺北：臺灣麥克。
- 謝苑玫（1999a）。音樂課程的改革與創新。載於：*新世紀中小學課程改革與創新教學學術研討會論文集編*（189-195頁）。
- 謝苑玫（1999b）。音樂教學評量的反省與前瞻。*測驗與輔導*，159，3325-3329。
- 謝苑玫（2002）。國小四年級直笛教學評量的設計與實施。*國立臺南師範學院學報*，35，389-412。

(三) 視覺藝術類

- 王秀雄 (1990)。《美術與教育》。臺北：臺北市立美術館。
- 王秀雄 (1992)。我國中小學美術教育應有之內容與方向。《中等教育》，29(5)，23-27。
- 石幼珊 (譯) (1993)。《走進藝術的世界》。臺北：宏觀文化。
- 江學澄 (2000)。《小小美術鑑賞家》。臺北：雄獅。
- 余淑惠 (譯) (2007)。《我的藝術創作書》。臺北：天下。
- 林曼麗 (2000)。《臺灣視覺藝術教育研究》。臺北：雄獅美術。
- 陳秀琴 (編) (2007)。《兒童藝術大師》。臺北：明天。
- 陳致豪 (2003)。《視覺藝術教學評量行動研究》。2009年1月16日，取自：
<http://163.27.135.19/jnes/dyna2007/data/user/life/files/200810150822040.doc>
- 陳致豪 (2004)。從視覺藝術的生活化探討生活課程中的藝術教育。2009年1月16日，取自：<http://life.tnc.edu.tw/paper/%B5%F8%C4%B1%C3%C0%B3N--%B3%AF%ADP%BB%A8%A6%D1%AEv..doc>
- 陳致豪 (2005)。《藝術與人文學習領域課程綱要的問題探討》。未出版的碩士論文，國立屏東師範教育學院視覺藝術教育學系，屏東。
- 陳致豪 (編) (1996)。《教育部審定國民小學美勞科教學指引 (1-4 冊)》。臺南：南一。
- 陳若蘭 (譯) (2000)。《兒童美術館藝術大圖典系列叢書》。臺北：閣林圖書。
- 曾秀玲 (譯) (2007)。《創意玩藝術》。臺北：積木文化。
- 黃壬來、陳朝平 (1995)。《國小美勞科教材教法》。臺北：五南。
- 楊景惠 (譯) (2000)。《看名畫動手畫》。臺北：青林。
- 鄭明進 (譯) (2002)。《青林兒童藝術寶盒系列叢書》。臺北：青林。

(四) 表演藝術類

- 于善祿 (2001)。觀看民國九十年劇場生態的十一個角度。載於：《中華民國九十年表演藝術年鑑》(21~33 頁)。
- 王涵儀 (2002)。《教育使用戲劇技巧教學之相關因素研究》。未出版的碩士論文，政大教育學系，臺北。

- 平珩（編）（1995）。*舞蹈欣賞*。臺北：三民。
- 朱棟霖、王文英（1991）。*戲劇美學*。江蘇：江蘇文藝。
- 李百麟等（譯）（1998）。*戲劇治療：概念、理論與實務*。臺北：心理。
- 李宗芹（1991）。*創造性舞蹈*。臺北：遠流。
- 李宗芹（2002）。*非常愛跳舞－創造性舞蹈的心體驗*。臺北：遠流。
- 李哲洋（譯）（1994）。*教育舞蹈原論*。臺北：全音樂譜。
- 林玫君（譯）（1994）。*幼稚園的創作性戲劇*。臺北：心理。
- 林玫君（譯）（2005）。*創造性戲劇之理論探討與實務研究*。臺北：心理。
- 姚一葦（1992）。*戲劇原理*。臺北：書林。
- 胡耀恆（1974）。*世界戲劇藝術欣賞*。臺北：志文。
- 唐文標（1984）。*中國古代戲劇史初稿*。臺北：聯經。
- 區曼玲（譯）（1998）。*劇場遊戲指導手冊*。臺北：書林。
- 張中煖（1997）。從動作教育看我國體育和舞蹈的發展。*舞蹈教育*，1，19-24。
- 張中煖（2007）。*創造性舞蹈寶典：打通九年一貫舞蹈教學之經脈*。臺北：國立臺北藝術大學。
- 張曉華（1999）。*創作性戲劇原理與實作*。臺北：成長文教。
- 張曉華（2000）。音樂、美術教師在藝術與人文課程中協同表演藝術教學之探討。載於：*臺灣區國民中小學音樂教育研討會系列論文集*。臺北：臺北市立師範學院。
- 張曉華（2003）。*創作性戲劇教學原理與實作*。臺北：成長文教。
- 張曉華（2004a）。兒童劇場所應掌握的導演要件。載於：*表演藝術國際學術研討會論文集*。臺北：國立臺灣藝術大學戲劇系。
- 張曉華（2004b）。*教育戲劇理論與發展*。臺北：心理。
- 張曉華（編）（2008）。*表演藝術 120 節戲劇活動課*。臺北：書林。
- 梁伯龍、李月（2002）。*戲劇表演基礎*。北京：文化藝術。
- 曹路生（2002）。*國外後現代戲劇*。南京：江蘇美術。
- 陳仁富、張曉華（2002）。戲劇教學研究。載於黃壬來（編）：*藝術與人文教育*（485-511 頁）。臺北：桂冠。
- 陸潤棠（1998）。*中西比較戲劇研究*。臺北：駱駝。
- 程小危、黃惠玲（編譯）（1994）。*兒童遊戲治療*。臺北：張老師文化事業。

- 舒志義、李慧心（譯）（2005）。*建構戲劇*。臺北：成長文教。
- 黃婉萍、陳玉蘭（譯）（2005）。*戲劇實驗室*。臺北：成長文教。
- 董奇（1995）。*兒童創造力發展心理*。臺北：五南。
- 廖順約（2006）。*表演藝術教材教法*。臺北：心理。
- 蔡奇璋、許瑞芳（2001）。*在那湧動的潮音中：教習劇場 TIE*。臺北：揚智。
- 蔣勳（1995）。*藝術概論*。臺北：東華。
- 鄭黛瓊（譯）（1999）。*戲劇教學：啟動多彩的心*。臺北：心理出版社。
- 鄭黛瓊、鄭黛君（譯）（2006）。*戲劇教學：桃樂絲·希斯考特的「專家外衣」*。臺北：心理。
- 賴淑雅（譯）（2000）。*被壓迫者劇場*。臺北：揚智。

五、相關網站

編著小組

(一) 九年一貫相關網站

國民教育社群網 <http://teach.eje.edu.tw>

小蕃薯九年一貫百寶箱 <http://kids.yam.com/edu9/>

各縣市市政府教育局網站

各縣市國教輔導團網站

各縣市教師研習中心網站

(二) 音樂相關網站

中華奧福教育協會

<http://orff.org.tw/>

臺灣國際達克羅士音樂節奏研究學會

<http://www.dalcroze.org.tw/>

臺灣柯大宜音樂教育學會

<https://www.kodaly.org.tw/>

奇美博物館音樂欣賞網站

<http://211.75.95.162:8080/>

快樂音樂兒

<https://www.msu.edu/~yangtaob/index%202.htm>

音樂與直笛情

<http://www.hceb.edu.tw/lkc/index.html>

來去音樂網—音樂知識庫

<http://comemusic.com/book.php>

臺北愛樂電臺

<http://www.e-classical.com.tw>

國立臺灣藝術教育館

<http://www.arte.gov.tw/>

教育部人文藝術網

<http://arts.edu.tw/art/>

國立教育資料館

<http://www.nioerar.edu.tw/>

(三) 視覺藝術相關網站

高雄市國民教育輔導團生活課程部落格

<http://khlifeclass.blogspot.com/>

簡介：輔導團生活課程辦理的相關研習公告、研習成果照片、研習講義及教材資料（例如：第十五期 k12 課程，童話童畫 - 視覺藝術教學指導與媒材運用。精進視覺藝術教學 - 以節慶為主題的研習，母親節卡片、端午龍舟面紙盒），提供相片資料下載。

高雄市政府教育局教育國民教育輔導團—生活課程

<http://www.ceag.kh.edu.tw/life/index80.htm>

簡介：蒐集專業研究著作（例如：創造性音樂律動融入生活課程之可行教學策略初探）、課程教學、相關教學網站、團務活動照片（例如：以節慶為主題的研習，聖誕樹、畫舞獅、環保樂器），提供資料下載及生活課程相關教學網站。

UEPlay 游藝館

<http://blog.ueplay.com/>

簡介：一個討論童玩、玩具、遊戲、游藝、教育的空間，童玩玩具的教學步驟清楚，適合教學使用（例如：摺紙教學步驟實際照片圖示、童玩教學步驟實際照片圖示，包含影片）。

廣達文教基金會

<http://www.quanta-edu.org/>

蘇荷兒童美術館

<http://www.artart.com.tw>

故宮博物院

<http://www.npm.gov.tw/>

臺北市立美術館

<http://www.tfam.museum/>

國立臺灣美術館

<http://www.tmoa.gov.tw/>

國立臺灣藝術教育館

<http://www.arte.gov.tw/>

(四) 表演藝術相關網站

表演藝術教學部落格

<http://blog.yam.com/newcool/>

牛古演劇團

<http://www.newgood.org/>

逗點創意劇團

<http://comma.cyberstage.com.tw/>

大風音樂劇場

<http://p0092.cyberstage.com.tw/>

天使蛋劇團

<http://p0025.cyberstage.com.tw/>

如果兒童劇團

<http://www.ifkids.com.tw/>

蘋果兒童劇團

<http://www.just-apple.com.tw/>

九歌兒童劇團

<http://www.9s.org.tw/>

鞋子兒童劇團

<http://www.shoes.org.tw/>

小茶壺兒童劇團

<http://www.teapot.org.tw/>

洗把臉兒童劇團

<http://www.plct.org.tw/>

小青蛙兒童劇團

<http://www.littlefrog.com.tw/>

丫丫兒童劇團

<http://host.hyes.tyc.edu.tw/~sk5/fram1.htm>

紙風車兒童劇團

<http://www.paperwindmill.com.tw/paper/>

一元布偶劇團

<http://p0002.cyberstage.com.tw/>

杯子兒童劇團

<http://www.cupbaby.com.tw/>

漢霖魔兒說唱團

<http://f0075.cyberstage.com.tw/>