

看見聲音在跳舞

一、設計理念

在藝術的領域裡，音樂、繪畫與表演是一體的多面性，她們之間可以是獨立的專業表現課程，也可以是相輔相成互相依存的關係，繪畫可以因為音樂而更加感性與美麗，也可因為肢體表演而更加生動與活潑。同樣的音樂也可藉由繪畫而顯得更加具體易懂，藉由肢體表演抒發更多更強烈的情感，基於此，設計此單元，希望學生能試著從不同的面向去了解音樂、繪畫與表演，並樂於沉浸在多元的藝術表現裡。

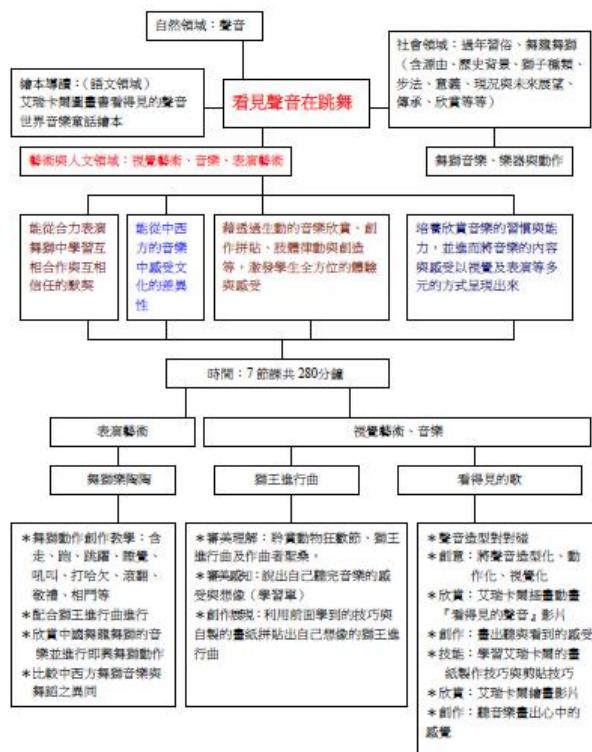
在這個課程中，我們試圖讓孩子們在音樂、視覺、與肢體的基本元素中尋找交集，設計一些形狀、顏色、大小不同紙卡，並收集一些獨立而片段的聲音，如雷聲、大鼓聲、小鳥聲、恐怖的聲音、尖銳的聲音、雄壯的聲音、柔和的聲音等等，讓學生們聽聲音之後試著用視覺元素表現出自己的感覺，從眾多紙卡中尋求較為相近的感覺，或是甚至利用肢體動作來表達所聽到的聲音，使學生在遊戲中自然而然的利用各種不同的元素來表達自己的感覺。

另外，藉由艾瑞卡爾的「看得見的歌」配樂作為引導，帶給學生無限的想像空間。學生先閉上眼睛靜靜的欣賞，教師在一旁誘發他們的想像力，腦海中出現什麼樣的情景、出現什麼動物、他們正在做什麼、是悲傷還是快樂？引導孩子把感覺畫下來；接著，欣賞名插畫家艾瑞卡爾的繪畫與音樂如何連結？從畫面的創意、想像、繪畫方式、情感等面向欣賞。

引導學生透過肢體律動發想《獅王進行曲》故事畫面，再就原創者的想法說明創作理念，並進而介紹作曲者聖桑（Saint-Saens）的背景，以及《動物狂歡節組曲》等重要作品；接著，聆聽音樂拼貼出獅王進行曲的想像內容；最後，教師另外播放中國舞獅的音樂，讓學生比較一下中西樂曲之異同，了解不同族群之間的文化差異，並想像感受獅子在跳舞的旋律與節奏。

了能更真實體驗音樂的內容，小朋友兩人一組，開始想像模擬獅子的各種動作，即舞獅創作。教師可放映中國舞獅的錄影帶一小段作引起動機，引導學生透過小組進行創作，例如：獅子走路、跑步、跳躍、咬人、怒吼、睡覺、狩獵、尿尿、撒嬌、相鬥打架、跳舞、敬禮等動作，同時培養兩人之間的默契。學生們在肢體創作中練習與人合作的重要課題，並且體驗了舞獅的感覺，完成獨創的獅子舞蹈，；最後再搭配音樂一起演出。

二、單元架構

三、活動設計

領域/科目	藝術/音樂、視覺藝術、表演藝術	設計者	許郁芳						
實施年級	國小四年級	總節數	共 8 節，320 分鐘						
單元名稱	看見聲音在跳舞	設計依據							
學習目標									
學習重點	學習表現	<ul style="list-style-type: none"> ● 1-II-5 能依據引導，感知與探索音樂元素，嘗試簡易的即興，展現對創作的興趣。 ● 2-II-1 能使用音樂語彙、肢體等多元方式，回應聆聽的感受。 ● 2-II-4 能認識與描述樂曲創作背景，體會音樂與生活的關聯。 	核心素養						
	學習內容	<ul style="list-style-type: none"> ● 音 E-II-5 簡易即興，如：肢體即興、節奏即興、曲調即興等。 ● 音 A-II-3 肢體動作、語文表述、繪畫、表演等回應方式。 ● 音 A-II-1 器樂曲與聲樂曲，如：獨奏曲、臺灣歌謠、藝術歌曲，以及樂曲之創作背景或歌詞內涵。 							
議題融入	議題/學習主題	無。							
	實質內涵	無。							
與其他領域/科目的連結	視覺藝術、自然、社會。								
教材來源	自編教材。								
學習目標									
<ol style="list-style-type: none"> 1. 能認識與描述樂曲的創作背景，使用肢體動作、語文表述、繪畫、表演等多元方式回應聆聽的感受，並能聽音樂做畫。 2. 能依據教師的引導，感知與探索音樂元素，嘗試簡易的繪畫與肢體即興，展現對音樂作品的興趣。 									

學習活動設計		
學習引導內容及實施方式 (含時間分配)	學習評量	備註
<p>第一單元：聲音造型對對碰(40 分鐘)</p> <p>一、引起動機</p> <p>生活中充滿了各式各樣的聲音，可以如何讓聲音看得見？可以用什麼方式表現聲音呢？</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師播放「生活中的聲音」，引發學生討論出現了那些聲音？有哪些紀錄聲音的方式？(例如：畫樂譜、用圖案、用國字或注音符號、造型、線條或顏色來表現聲音等。) 2. 教師事先準備各種不同形狀、大小、顏色、線條 	問答與討論：能針對老師提問參與討論並發表看法。	

的圖卡，請學生根據老師所製造的聲音(例如：手搖鈴鼓聲、柔和的小提琴聲、突然的大聲響等)，選出最能代表的圖像並說說自己的想法。

二、發展活動

- 教師在黑板上貼上不同的圖卡組合，請學生嘗試使用打擊樂器表現出聲音。
 - (1) ●●● (例如：用鈴鼓敲三下。)
 - (2) ●●●● (例如：用木魚敲四下，從小聲到大聲。)
 - (3) (例如：用琴槌在木琴琴鍵上上下滑動。)
- 教師播放《嘉禾舞曲》片段，請學生進行小組討論，嘗試用造型、顏色、線條或符號表現出此段音樂的節奏、大小聲、聲音高低或音色等。

三、總結活動

透過「聲音造型對對碰」活動，引導學生使用樂器或人聲，將所看到的圖像透過聲音呈現出來。

- 教師事先準備艾瑞卡爾造型圖卡數張(如下圖)，供各組學生選擇。
- 每組學生根據圖像特徵進行討論，並選用人聲、身體樂器或教室內樂器，嘗試看著圖像的造型表現出聲音或音樂。
- 小組分享與回饋。

~第一節 結束~

第二單元：看得見的歌(40分鐘)

一、引起動機

除了藉由圖像記錄聲音，也可以透過肢體律動或舞蹈表現所聽到的聲音喔！

- 教師播放幾段不同風格的音樂，引導學生透過肢體律動或舞蹈表現所聽到的音樂。

※建議音樂：柴可夫斯基《胡桃鉗組曲-俄羅斯之舞》、葛利格《清晨》、聖桑《動物狂歡節-大象》等。

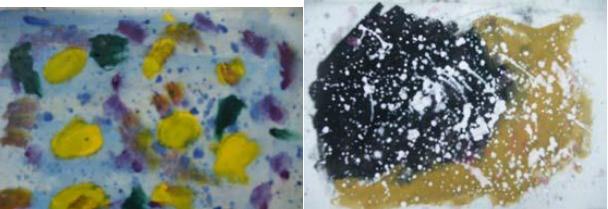
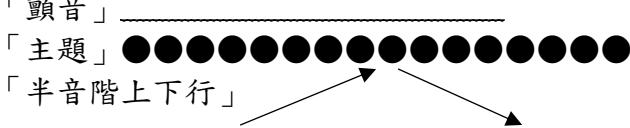
學生能使用打擊樂器回應圖像。

學生能透過圖像紀錄所聽到的音樂。

討論並發表：學生能透過聲音表現繪本中的圖像。

學生能透過肢體律動回應音樂。

<p>2. 圍圈分享聽到各段音樂時在腦中出現的畫面。</p> <p>二、發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 教師播放《看得見的歌 I see a song》聲音檔，請學生閉眼靜心聆聽、用心感受，想像腦海中會出現什麼畫面。 <ol style="list-style-type: none"> 引導學生分享自己的想法。 再次播放音樂，請學生一邊聆聽音樂、一邊隨將感受的畫面畫在圖畫紙上。 <p>※ 音樂連結：https://www.youtube.com/watch?v=F-YASEXP4ds</p> 完成作品後，進行組內分享，說說聽完這首音樂的感覺，以及浮現在腦海中的畫面。 	<p>問答與討論：能針對老師提問參與討論並發表看法。</p>
<p>三、總結活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 教師播放《看得見的歌 I see a song》影音檔，引導學生思考音樂與畫面的結合，並能分享自己的想法。 教師介紹插畫家艾瑞卡爾的生平與著作等相關訊息，供學生於課後延伸學習。 	<p>問答與討論：能針對老師提問參與討論並發表看法。</p>
<p>~第二節 結束~</p> <p>第三單元：我是小小艾瑞卡爾(40分鐘)</p> <p>一、引起動機</p> <p>透過繪本《看得見的歌》全班共讀，回顧<u>艾瑞卡爾</u>的繪畫風格。</p> <p>二、發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 教師分享<u>艾瑞卡爾</u>繪畫風格，並解說其繪畫技巧。 製作艾瑞卡爾風創意色紙： <ol style="list-style-type: none"> 引導學生在不同材質的紙上創作，並可加上自己的創意。 製作方式：先在圖畫紙塗上底色，接著在底色上畫線條、噴灑顏料、壓印花紋、刮出條紋、用手抹，再加各種不同形狀、顏色、大小、粗細的色塊，即能製造出一張不同色彩、不同感覺、不同筆觸的色紙。 <p>三、總結活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 張貼作品於教室內，供同學相互欣賞與學習。 	<p>態度：能專心聆聽老師講解並積極參與學習活動。</p> <p>學生能相互欣賞作品並回饋想法。</p>

 <p>2. 創意色紙將作為下一單元拼貼畫材料。</p> <p style="text-align: center;">~第三節 結束~</p>		
<p>第四單元：動物狂歡節(40分鐘)</p> <p>一、引起動機</p> <p>音樂家如何透過音樂描寫不同的動物？讓我們一起來聽一聽、動一動、想一想！</p> <p>教師播放<u>聖桑</u>動物狂歡節組曲中的《獅王進行曲》，引導學生透過肢體律動表現音樂，並分享所想像的畫面。</p> <p>二、發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 教師再次播放《獅王進行曲》，教師透過「圖像」紀錄音樂，引導學生發現重要的音樂元素。 ※圖像紀錄示例： 介紹作曲家<u>聖桑</u>及《動物狂歡節組曲》，並引導學生完成學習單。(見附錄) <p>三、總結活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 教師播放《獅王進行曲-序曲及獅王進行曲》動畫影片，引導學生觀察音樂與畫面的結合，並分享自己的想法。 ※影片連結： https://www.youtube.com/watch?v=8y-KBlDFZOo 分享與回饋。 <p style="text-align: center;">~第四節 結束~</p>	<p>學生能透過肢體律動回應音樂。</p> <p>態度：能專心聆賞並積極參與學習活動。</p> <p>學生能專心聆聽並將想法記錄在學習單上。</p> <p>態度：能專心聆賞並積極參與學習活動。</p>	
<p>第五單元：看見聲音在跳舞(80分鐘)</p> <p>一、引起動機</p> <ol style="list-style-type: none"> 透過肢體律動表現《獅王進行曲》，讓學生在音樂情境中，聯想音樂中的故事與畫面。 教師透過提問，引導學生思考與想像。(例如：如：獅子有幾隻？是公的還是母的？身上穿什麼衣服？出場的方式如何？是飛出來？跑出來？滾出來？還是跳出來？旁邊有什麼其他的動物、植物、還是其他景色？森林還是都市呢？) <p>二、發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 透過小組對話，發想《獅王進行曲》的故事情境，並記錄在小海報上。 依據故事情境，小組合作進行「獅王進行曲拼貼畫」創作。 (1) 材料：第三節課創作的「艾瑞卡爾風創意 	<p>問答與討論：能針對老師提問參與討論並發表看法。</p> <p>能透過小組討論完成學習任務。</p>	

<p>色紙」。</p> <p>(2) 技法：先用鉛筆畫出輪廓，再用剪刀剪下來、貼上去。有些部分也可以用手撕，宣紙的色紙，可以用毛筆沾水後，先用水畫出輪廓，就可以輕鬆的用手指撕下來。</p> <p>三、總結活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將完成的作品張貼在黑板上與同儕分享。 <div data-bbox="219 388 833 855"> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. 分享與回饋。 <p style="text-align: center;">~第五、六節 結束~</p>	<p>態度：能參與欣賞並分享自己的想法。</p>
<p>第六單元：舞獅樂陶陶(80分鐘)</p> <p>一、引起動機</p> <p>各組的拼貼畫創作分享中，有人的獅子是飛出來的，有人是游出來的，有些看起來是跳出來的。獅子跳舞會是什麼樣？牠們又是怎樣打架的呢？</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師提問引發學生討論，不同樣態的獅子，如何透過肢體動作呈現？ 2. 透過小組肢體合作，創意展現不同樣態的獅子。 <p>二、發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師播放「中國舞獅動作」影片片段，引導學生討論獅子「走路、跳躍、敬禮、特技等」肢體表現方式。 2. 各組進行舞獅動作練習。 3. 第一階段發表、互評、修正。 4. 各組進行舞獅動作修正，並搭配音樂練習。 <p>三、總結活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各組搭配音樂進行創意舞獅表演。 <div data-bbox="219 1685 833 1928"> </div>	<p>問答與討論：能針對老師提問參與討論並發表看法。</p> <p>能與同儕合作、發表與修正。</p> <p>態度：能積極參與發表並回饋自己的想法。</p>

2. 互評與回饋。

~第七、八節 結束~

教學設備/資源：

第一單元：

- 各種大小、造型、不同顏色、粗細線條等卡紙（背後黏磁鐵）磁鐵黑板、不同效果的聲音、powerpoint、各種樂器（鈴鼓、直笛、三角鐵、電子琴、沙鈴、大鼓、響板、口琴等）等。若電子琴具備各種音效則可代替其他樂器）

第二單元：

- 艾瑞卡爾《看得見的歌》動畫影片與音樂、八開圖畫紙、彩色筆。
- 各種不同感覺的情境音樂：柴可夫斯基《胡桃鉗組曲-俄羅斯之舞》、葛利格《清晨》、聖桑《動物狂歡節-動物狂歡節中之烏龜、杜鵑圓舞曲、布穀》、給愛麗絲及快樂頌等。

第三單元：

- 艾瑞卡爾《看得見的歌》繪本。
- 插畫製作過程影片、各種不同感覺的情境音樂數段、CD（如：動物狂歡節中之烏龜、杜鵑圓舞曲、布穀、小乖乖等）給愛麗絲、快樂頌等。
- 圖畫紙、宣紙、水彩用具、牙刷、毛線、毛筆、墨汁、梅花盤、水袋、衛生紙、膠水、抹布、粉臘筆、彩色筆等。

第四單元：

- 《動物狂歡節-獅王進行曲》音樂。
- 中國舞獅音樂《喜慶鑼鼓 一、二》。

第五單元：

- 《動物狂歡節-獅王進行曲》音樂。
- 艾瑞卡爾風創意色紙、圖畫紙。

第六單元：

- 中國舞獅音樂《喜慶鑼鼓 一、二》。
- 舞獅道具。

參考資料：

- 艾瑞卡爾圖畫書：看得見的歌。
- 艾瑞卡爾動畫光碟：看得見的歌。
- 南一書局四年級下學期藝術與人文情境教學 CD（第二單元動物進行曲）動物狂歡節獅王進行曲。

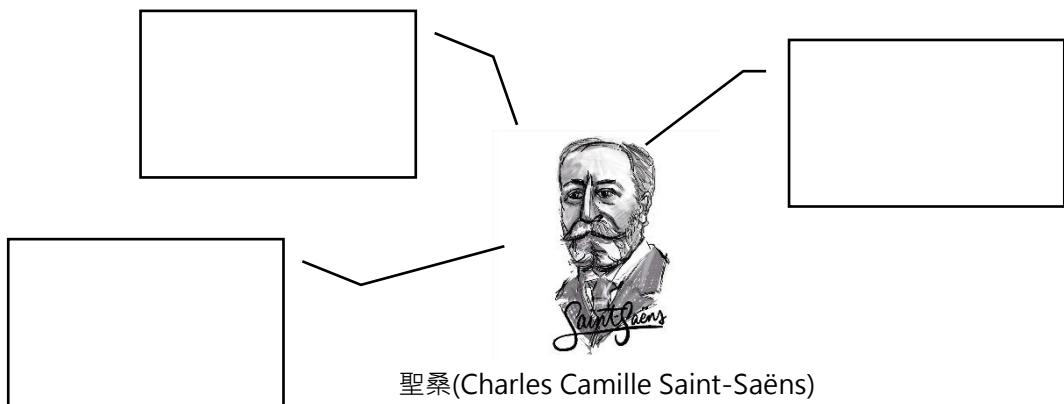
四、附錄-聖桑的《動物狂歡節組曲》

《動物狂歡節》音樂賞析學習單

說明：在觀察及記錄(W)中，請筆記你的學習重點。在總結(S)中，請根據你觀看的影片內容，進行總結。在提問(Q)中，請回想你的學習過程，你有疑問嗎？或是有哪些不了解的地方？如果有請列出你的疑問，不需要寫上答案。如果沒有，請利用你找到的學習重點，設計題目，並把答案寫出來。

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

一、從老師介紹的作曲家-聖桑的故事中，請寫出三個最感興趣的故事。

聖桑(Charles Camille Saint-Saëns)

1835-1921

法國作曲家

※圖片來源：<https://bonart.com.tw/all-about-saint-saens/>

觀察及記錄(W)

二、聖桑的作品《動物狂歡節》，共有 14 首小曲，請紀錄三首最喜歡的小曲。

曲名：
主要演奏樂器：
速度：
這個角色在做什麼：

曲名：
主要演奏樂器：
速度：
這個角色在做什麼：

※圖片來源：<https://bonart.com.tw/wp-content/uploads/carnevale-degli-animali.jpg>

總結(S)

欣賞了《動物狂歡節-序曲及獅王進行曲》動畫影片後，關於音樂與畫面的結合，你有那些發現？

提問(Q)

在這堂課中，我們透過肢體律動、圖像紀錄、音樂賞析、影片欣賞等活動認識《動物狂歡節》，你還有想要了解的嗎？請至少寫出一個。

