

國立臺灣藝術教育館 104 年度藝術教育教材推薦教案

壹、方案名稱：美感律動 舞力全開

一、創新教學背景

教育部「美感教育第一期五年計畫」已經如火如荼的展開。在計畫中提到實施美感教育的老師必須是美的鑑賞家，更提到了美感教育要從小做起。可惜的是在國小階段活潑又有趣的美感教育教材並不多見。為此大忠國小的老師們試著融合視覺、音樂與表演藝術課程。課程首先讓孩子們能直覺式的感受美感的存在，進而發揮自己的創意，演繹在生活中隨手可得的美感。本課程強調藝術知能、學童認知與操作能力的妥善結合，並在藝術與人文學習領域脫離生活課程後的課綱第二階段中開展。期待課程能成為領頭羊的角色，拋磚引玉讓國小的美感教育真正得到落實。

二、創新教學之理念與作法

(一) 創新策略

利用創作性舞蹈統整視覺型美感原則，最後再加上『卡農』一曲配樂，成就一場完整的表演。

(二)實施方式

視覺美感的認識
與操作

創作性舞蹈的肢
體探索

卡農樂曲的音樂
賞析

展演成果

三、創意教學成效評估

創意類型	執行活動	成效與成果	成效評估
相映成趣 -找對稱-	1. 視覺藝術-對稱建築賞析與創作 2. 音樂-「卡農」/樂句的對仗 3. 表演藝術-對稱美感隊型創造 4. 尋找校園美感-對稱		一、增進知識運用能力，如記憶、理解、活用、辨證知識的能力。 二、培養欣賞、表現、審美及創作能力，且創作新穎細緻，技能正確熟練。
隆河星夜 -尋漸層-	1. 視覺藝術-漸層名畫賞析與創作 2. 音樂-「卡農」/力度的變化 3. 表演藝術-漸層美感隊型創造 4. 尋找校園美感-漸層		三、培養表達、溝通和分享的知能。
左右搖擺 玩撞色 -對比-	1. 視覺藝術-對比名畫賞析與創作 2. 音樂-「卡農」/節奏的快慢 3. 表演藝術-對比美感隊型創造 4. 尋找校園美感-對比		四、能夠接受他人意見及發表自己意見，增進團隊合作能力。
數大 便是美 -反覆-	1. 視覺藝術-反覆名畫賞析與創作 2. 音樂-「卡農」/旋律的反覆 3. 表演藝術-反覆美感隊型創造 4. 尋找校園美感-反覆		五、培養獨立思考與創造性思考的能力，結合邏輯分析與聯想性思維。
不倒翁 的祕密 -平衡-	1. 視覺藝術-平衡名畫賞析與創作 2. 音樂-「卡農」/音色的整合 3. 表演藝術-平衡美感隊型創造 4. 尋找校園美感-平衡		六、培養解決問題的能力，能夠發現問題、找出關鍵、建立假設、評估與驗證。

貳、課程設計

領域/科目	藝術		設計者	邱鈺鈞
實施年級	四年級		總節數	共 20 節，每節 40 分鐘
單元名稱	美感律動 舞力全開			
設計依據				
學習重點	學習表現	2-II-2 能發現生活中的視覺元素，並表達自己的情感。 1-II-4 能感知、探索與表現表演藝術的元素和形式。 3-II-2 能觀察並體會藝術與生活的關係。	核心素養	<ul style="list-style-type: none"> ■ A1 身心素質與自我精進 ■ B3 藝術涵養與美感素養 ■ C2 人際關係與團隊合作 藝-E-A1 參與藝術活動，探索生活美感。 藝-E-B3 善用多元感官，察覺感知藝術與生活的關聯，以豐富美感經驗。 藝-E-C2 透過藝術實踐，學習理解他人感受與團隊合作的能力。
	學習內容	視 E-II-1 色彩感知、造形與空間的探索。 視 A-II-1 視覺元素、生活之美、視覺 聯想。 表 P-II-2 各類形式的表演藝術活動。		
議題融入	議題/學習主題	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。		
	實質內涵	●透過表演使學生學習妥善地溝通，和諧完成任務工作。		
與其他領域/科目的連結		●綜合領域		
教材來源		●自編		
學習目標				
1. 認識對稱、漸層、反覆、對比與統一等原則並從事具體的藝術創作。 2. 能了解卡農樂曲中的將對稱、漸層、反覆、對比與統一等原則以舞蹈方式表演出來。 3. 能尋找校園中找到對稱、漸層、反覆、對比與統一等美感原則的生活景色。				

相映成趣-找對稱-	
活動時間	4 節課，共 160 分鐘
教學目標	1. 認識對稱並從事具體的藝術創作 2. 能了解樂曲中的對稱結構 3. 能尋找校園中的對稱美感
活動流程及內容設計	教學照片

【序起】對稱名畫賞析，介紹對稱概念

✍️「對稱」(又稱為「均整」)是指在視覺的畫面中，設一假想中的軸線，在此一假想軸約兩端分別放置完全相同的形體，即成對稱的形式，若假想軸為垂直線，則為左右對稱；若假想軸為水平線，則為上下對稱，也有上下左右均呈現對稱狀態的情形。

1. 以印度泰姬瑪哈陵介紹建築物中左右對稱的概念，並藉由台灣傳統建築三合院，現代建築路思義教堂來感受對稱給予人們穩定平和的感受。
2. 以洪通的奇幻世界介紹本土素人畫家洪通的畫作，尋找樸拙簡單的圖像畫作中對稱的藝術美感及獨樹一格的畫中的簽名。

【探索】

一、視覺藝術-對稱建築賞析與創作

1. 孩子嘗試設計左右對稱的圖像。
2. 剪紙趣:因洪通的簽名引發孩子對所學習的國字的思索，發現中國字中有許多自是左右及上下對稱甚至有輻射對稱，教導孩子剪出有趣的對稱文字。
3. 彩繪曼陀羅圖-「曼陀羅 mandala」來自梵語，是「圓」的意思，泛指軸心、圓周或奇妙的圓形，也有「輪圓具足」的涵義，請孩子找出曼陀羅圖中的對稱結構，並彩繪曼陀羅圖。

二、音樂-「卡農」賞析/認識樂句的對稱

1. 音樂的對稱:音樂中最常見到對稱原理的地方就在樂句的兩兩對仗的情形，例如:第一句四小節長的樂句，其後跟著同樣四小節長的第二樂句，已達到形勢上的工整與清晰。而上行音階與下行音階就是最簡單的對稱結構。
2. 卡農-音樂賞析(鋼琴版)。
3. 對稱的音階遊戲-練習以直笛吹出對稱的音階。

三、表演藝術-對稱美感隊型創造

1. 在學生對對稱觀念有初步的認識後，將對稱概念應用在舞蹈隊型-即「構圖」的對稱性，左邊的人做了一種姿勢，右邊的人也做一種相應的姿勢。
2. 將同學分組，每一組約五到六人。請每一組構思自己那一隊獨有的「對稱」隊形。
3. 相互觀摩後，再次修正自己小組的隊形。

【展現】

設計對稱圖案

有趣的中國字

對稱圖形布置

彩繪曼陀羅圖

對稱舞蹈隊型創造

一、配合樂曲，展演對稱舞蹈(三、四年級合作演出)

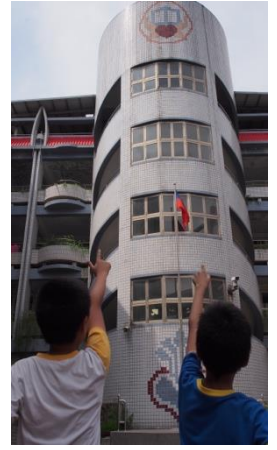
說明: 1. 展演時由三年級孩子合奏卡農，四年級孩子表演舞蹈，並以視覺藝術創作作品為舞臺背景。
2. 孩子們帶回展演成果光碟，親子共享學習歷程。

二、尋找校園美感-對稱

說明: 1. 利用學校平板車中的平板，在校園中尋找符合對稱美感的景色。之後照相上傳班級雲端教室中，讓同學們互相欣賞，互相給予精進的意見。

展演-對稱舞蹈

校園尋美-對稱
(建築物與旗杆)

隆河星夜-尋漸層-

活動時間 4 節課，共 160 分鐘

教學目標
1. 認識漸層並從事具體的藝術創作
2. 了解樂曲中力度的變化
3. 能尋找校園中的漸層美感

活動流程及內容設計

教學照片

【序起】漸層名畫賞析，認識漸層

「漸層」是指將構成元素的形狀或色彩做次第改變的層層變化。在這些漸增或漸減的層次變化中，即能具現出漸層的美感。

從衣食住行中找漸層，如衣服中的色彩、從校園魚池中的漣漪找到大到小的漸層。學生歸納漸層讓視覺呈現動態的美感。

1. 介紹梵谷的隆河星夜畫作，引導孩子觀察藍色主調的逐漸變化，單一色調的層次轉變，在藝術創作原則中稱為漸層，也可以使得畫面具活潑性。
2. 介紹陳澄波的淡水夕照及淡水兩幅作品，由近而遠、由高而低的洋式建築以及閩式傳統建築交錯重疊，層層推遠，有動態的空間感。

【探索】

一、視覺藝術-漸層創作

1. 學生利用彩色筆或蠟筆，排出色彩的漸層。
2. 水彩漸層的創作。

運用水彩繪漸層卡，體驗水與顏料的關係

係

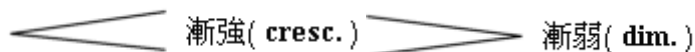
解構:動手排色彩，找漸層

重組:色彩的漸層

3. 將個人的漸層條剪開，孩子經過討論排列出班上的九十條的色彩卡的大漸層，以感受色彩的變化。

二、音樂-「卡農」賞析/力度的變化

1. 音樂的漸層:在音樂中,漸層原理最常見於力度的逐漸強或減弱,用以逐次累積或漸次沉澱的意義上。
2. 卡農-音樂賞析(佛朗明哥版)。
3. 認識樂曲當中的漸強與漸弱,嘗試以樂器表現出不同的力度。

三、表演藝術-漸層美感隊型創造

1. 以千手觀音及中國式寶塔引導孩子體會空間上的漸層變化,並請學生提出他們在日常生活中會見到的例證。
2. 將同學分組,每一組約五到六人。請每一組構思自己那一隊獨有的「漸層」隊形。
3. 相互觀摩後,再次修正自己小組的隊形。

【展現】

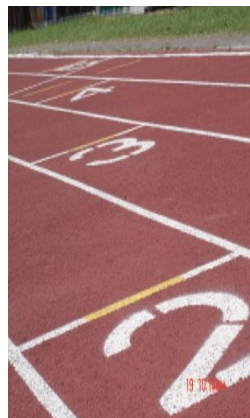
一、配合樂曲,展演漸層舞蹈(三、四年級合作演出)

二、尋找校園美感-漸層

說明: 1. 利用學校平板車中的平板,在校園中尋找符合漸層美感的景色。之後照相上傳班級雲端教室中,讓同學們互相欣賞,互相給予精進的意見。

漸層舞蹈隊型創造

校園尋美-數字漸層與動作漸層
(從預備衝刺到結束的動態漸層之美。)

左右搖擺玩撞色-對比-

活動時間	4 節課, 共 160 分鐘
教學目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識對比並從事具體的藝術創作 2. 了解樂曲中節奏的快慢 3. 能尋找校園中的對比美感

活動流程及內容設計

教學照片

【序起】對比名畫賞析, 認識對比

「對比」(又稱為「對照」)其安排方式適與調和相反,是將兩種性質完全相反的構成要素並置一處,達到兩者之間互相抗衡的緊張狀態。舉凡形狀、色彩、質感、方向、光線……等,均可形成或大或小、或濃或淡、或粗或細、或左或右、或明或暗……的對比效果。

色彩對比圖

1. 以梵谷的「夜晚露天咖啡座」，在畫面中南法炎熱的夏夜，深藍色的星空與煤氣燈照耀下的橘黃色天蓬形成明顯的對比。
2. 介紹台灣前輩畫家郭柏川的【北京故宮】系列創作，認識對比色仍可營造和諧的畫面。

【探索】

一、視覺藝術-對比創作

1. 繪本介紹-狼來了(黑白顏色對比)。
2. 發現生活中的對比(大小、多少、高低、顏色、明暗、遠近、粗細)。
3. 對比圖實作-色彩、意境對比圖。

二、音樂-「卡農」賞析/節奏的快慢

1. 音樂中的對比:在音樂中，為避免音樂出現過度的重複而產生的枯燥乏味與單調，就必須適當地運用對比的原理，使單調的音樂產生變化的趣味與驚喜，對比亦可由速度快慢的差異來達成。
2. 卡農-音樂賞析(慢-豎琴版;快-搖滾版)。
3. 練習以直笛吹出快、慢不同的節奏。

Ex. 2a

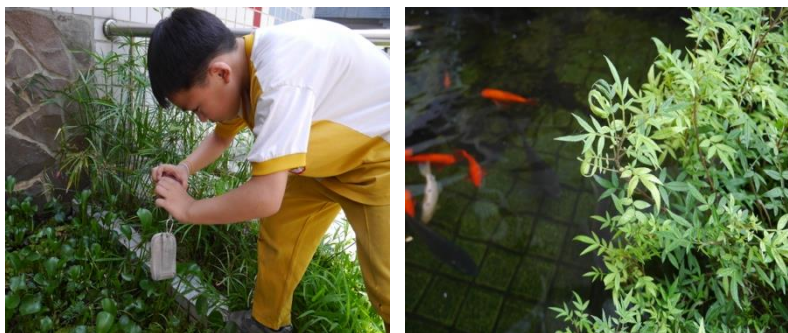
三、表演藝術-對比美感隊型創造

1. 將對比概念應用在舞蹈隊型-除了外形上的對比，內在情緒上，和聲音、光線、角色等都可以納入思考。
2. 請同學分組，每一組約五到六人。請每一組構思自己那一隊獨有的「對比」隊形。
3. 相互觀摩後，再次修正自己小組的隊形。

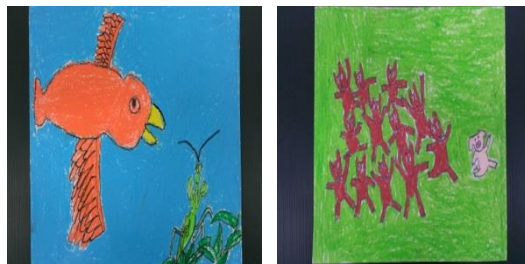
【展現】

一、配合樂曲，展演對比舞蹈(三、四年級合作演出)

二、尋找校園美感-對比

校園尋美-動與靜的對比

意境對比圖-大與小;多與少

意境對比圖-臺灣和非洲的生活環境;
早期與現代的交通發展

對比舞蹈隊型創造

數大便是美-反覆-

活動時間 4 節課，共 160 分鐘

教學目標
1. 認識反覆並從事具體的藝術創作
2. 了解樂曲中旋律的反覆
3. 能尋找校園中的反覆美感

活動流程及內容設計

教學照片

【序起】反覆名畫賞析，認識反覆

✍️「反覆」(又稱為「連續」)是指將同樣的形狀或色彩重覆安排放置的意思。

1. 以安迪沃荷的普普藝術介紹反覆的美感。
2. 介紹幾米的繪本及畫作，讓學生感受反覆技法所營造出的美感。

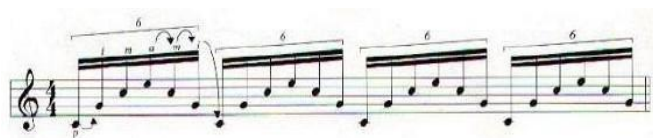
【探索】

一、視覺藝術-反覆創作

1. 反覆遊戲。
2. 窗花連續圖案原理介紹，透過反覆圖案的創作，體驗反覆之美。
3. 反覆圖實作-連續花樣剪紙。

二、音樂-「卡農」賞析/弦律的反覆

1. 音樂中的反覆:在於重點的強調與穩定性的確立。無論是樂句的反覆、樂段的反覆、節奏或和聲的反覆，皆具有上述的聲音美學功能。
2. 卡農-音樂賞析(弦樂四重奏版)
3. 認識頑固伴奏:是指一個旋律或節奏從頭到尾一直不變的跟著伴奏，像個老頑固似的，它是一種最簡易的伴奏，可以讓一首曲子變得更豐富、更有趣。

三、表演藝術-反覆美感隊型創造

1. 將反覆概念應用在舞蹈隊型-反覆隊形可以做出動態的表演，而不只是組合成一個靜態的隊形。
2. 請同學分組，每一組約五到六人。請每一組構思自己那一隊獨有的「反覆」隊形。
3. 相互觀摩後，再次修正自己小組的隊形。

【展現】

反覆遊戲

剪紙創作

連續花樣剪紙

一、配合樂曲，展演反覆舞蹈(三、四年級合作演出)

二、尋找校園美感-反覆

校園尋美-反覆(牆上的石像;地板的磁磚)

反覆舞蹈隊型創造

不倒翁的祕密-平衡-

活動時間	4 節課，共 160 分鐘
教學目標	1. 認識平衡並從事具體的藝術創作 2. 了解樂曲中音色的整合 3. 能尋找校園中的平衡美感

活動流程及內容設計

教學照片

【序起】平衡名畫賞析，認識平衡

✍️平衡的形式於假想軸兩旁的物體僅是分量相等，形式卻

各異，因此不同於對稱。兩者相較之下，平衡具有彈性

變化，易予人活潑、優美而具動勢的感覺。

1. 以米羅深夜畫作尋找米羅的專屬符號密碼，在散列式的圖案中尋找平衡的概念。
2. 介紹李梅樹的【黃昏】，讓學生從畫中感受人物姿態、動作與方向所製造畫面的平衡，並重現過去三峽古樸的農村生活。

【探索】

一、視覺藝術-平衡創作

蠟筆刮畫創作

1. 引用插花的概念-儘管形狀、色彩、配置各有不同，但各部份相互間之配置，給人一種安定感。
2. 蠟筆刮畫操作說明與練習。
3. 平衡圖實作-蠟筆刮畫(花瓶裡的花)。

蠟筆刮畫(花瓶裡的花)

二、音樂-「卡農」賞析/音色的整合

1. 音樂中的平衡:平衡的意義可借指各種不同音色與音質的樂器在時間中，經過特殊分配與組合的交互整合作用。
2. 卡農-音樂賞析(交響樂版)。
3. 音感作畫-請孩子在聆聽卡農後，將心中的旋律畫出來。
4. 以直笛、口琴、鋼琴、三角鐵、鈴鼓共同合奏卡農。

卡農-音感作畫

三、表演藝術-平衡美感隊型創造

1. 將平衡概念應用在舞蹈隊型-「平衡」的隊形可以用即興的方式進行，很像「集體畫面」的創造性戲劇手法。先請一人在舞台上擺出一個姿勢，高、中、低水平不拘。接下來的人必須考慮觀眾所看到的舞台畫面，在舞台中選擇一個點做出姿勢與第一人呼應。其後每個人依序上台，他們所擺的姿勢也必須兼顧先前之則，不斷考慮舞台上力量的均衡。他們的身體可以連結，也可以選擇不連接。他們也可以靠手勢，表情來作出彼此內在的聯結。結構的畫面的過程就有如康丁斯基的抽象畫一般，不斷思考著點線面的關係。
2. 請同學分組，每一組約五到六人。請每一組構思自己那一隊獨有的「平衡」隊形。
3. 相互觀摩後，再次修正自己小組的隊形。

平衡舞蹈隊型創造

【展現】

一、配合樂曲，展演平衡舞蹈(三、四年級合作演出)

二、尋找校園美感-平衡

校園尋美-平衡(建築物的結構;孩子們跳躍的畫面)

展演-平衡舞蹈

1. 嘉娟:以前我跳過的舞，都是別人設計過的。在這次課程我和組員一同討論、設計獨一無二的舞蹈時，讓我有相當大的感動，原來我們設計的舞蹈這麼特別。以前進入校園，也是匆匆而過，完全不會注意校園的景色，在尋找校園美感時，透過相機才發現，學校好美!原來世界上有各式各樣的東西，都有它獨特的美感，這次的學習，讓我發現生活之美，現在來學校時，我都忍不住看看大樹，小花，不再匆匆走過。
2. 誌笙:老師們把硬梆梆的課程化成有趣的教學，讓我們學到美感的五大要素，在一次次討論跟練習下，我們了解團隊合作的重要，甚至還讓我們充當攝影師，帶著攝影器材來尋找校園美感，這樣有趣的課程，讓我愛上藝術啦!
3. 芷瑄:在參與「美感律動-舞力全開」的活動中，我覺得很有趣，因為我不但學到了五種美感原則，還做了許多作品、音樂賞析和尋找校園之美，我很高興能參與這項活動。

陸、評量規準

表現等級 基準向度	非常棒	達標	還要加油
表現 認識對稱、漸層、反覆、對比與統一等原則並從事具體的藝術創作。(1-II-4, 視 E-II-1)	善用對稱、漸層、反覆、對比與統一等原則並有創意的從事具體的藝術創作。	可用對稱、漸層、反覆、對比與統一等原則並從事具體的藝術創作。	僅理解對稱、漸層、反覆、對比與統一等原則，但從事具體的藝術創作時無法有效運用。
鑑賞 能尋找校園中找到對稱、漸層、反覆、對比與統一等美感原則的生活景色。(2-II-2, 視 A-II-1)	能積極參與尋找校園中找到對稱、漸層、反覆、對比與統一等美感原則的生活景色，並拍攝出高美感的照片。	能尋找校園中找到對稱、漸層、反覆、對比與統一等美感原則的生活景色。並拍下照片。	未能尋找校園中找到對稱、漸層、反覆、對比與統一等美感原則的生活景色，拍出的照片品質不佳。
實踐 能了解卡農樂曲中的將對稱、漸層、反覆、對比與統一等原則以舞蹈方式表演出來。(3-II-2, 表 P-II-2)	能了解卡農樂曲中的將對稱、漸層、反覆、對比與統一等原則以舞蹈方式表演出吸睛、自信的動作。	能了解卡農樂曲中的將對稱、漸層、反覆、對比與統一等原則以舞蹈方式表演出來。	未能了解卡農樂曲。不能與同儕合作將對稱、漸層、反覆、對比與統一等原則以舞蹈方式表演出來。