

西北雨

音樂繪本之創作與教學經驗

Carp's Wedding in the Downpour

Instructional Experience of Creating Musical Picture Book

蕭寶玲

Bao-Ling HSIAO

國立台中教育大學美術學系副教授

壹、什麼是音樂繪本？

「音樂繪本」簡而言之，是繪本中的圖畫搭配著與音樂相關的文本呈現。市面上早有介紹古典音樂名家的圖畫書，不過近期的出版品則是以圖和文灌輸音樂知識或描寫音樂的美感特質。由於音樂繪本可以在教學上搭配音樂與故事光碟運作，刺激學生的感官，所以受到教學者的青睞。以下將坊間足以列為「音樂繪本」之出版品簡略作六項分類，並分別舉例說明其圖文內容，作為教學者選擇與編寫教材的參考。

一、關於音樂家與其作品介紹的繪本

(一) 經典音樂家列傳

1997年光復書局出版一套二十冊的「經典音樂家列傳」，由多位義大利插畫家根據史料，將韋瓦第、巴赫、韓德爾、海頓、莫札特、貝多芬、舒伯特、蕭邦、舒曼、華格納、威爾第、約翰·史特勞斯、布拉姆斯、柴可夫斯基、德弗乍克、馬勒、德布西、拉威爾、巴爾托克、斯特拉溫斯基等二十位音樂家的生平傳記以繪本方式呈現。

(二) 「與大師相遇」系列

2001年格林文化出版「與大師相遇」系列共有三十六冊，內容囊括了科學家、音樂家、探險家、人權領袖等十多個領域的偉人。其中三冊以音樂家為題：《命運交響曲 — 貝多芬》、《音樂之父 — 巴哈》、《眾神寵愛的天才 — 莫札特》，分別由文學名家與國際知名插畫家執筆創作，以編年方式描寫音樂家的一生，也介紹其著名的作品，繪本畫面對於人物衣著與音樂內容詮釋極其講究。

二、根據音樂家及其作品編寫的故事繪本「親子歐洲音街」系列

由音樂向上出版的「親子歐洲音街」系列共有四冊，分別為《小提琴巴黎狂想曲》、《遇見莫札特》、《巴赫·音符·萊比錫》與《魔幻四季 水都奇航》，是由出生於捷克布拉格的馬提娜·斯卡拉（Martin Sjala）所執筆與繪製，作者具有現代藝術與歷史的學術背景，又涉獵戲劇場景設計，以淡雅的水彩和各種角度繪製的地圖，創造了小史特（一把小提琴）和老瓦力（演奏家）這對音樂伴侶，兩人遊走巴黎，並藉故事介紹曾經在布拉格、萊比錫與威尼斯這些城市發光的音樂大師：莫札特、巴赫和韋瓦第。

三、根據音樂原著以繪畫表現的繪本

(一) 經典音樂繪本全集：「世界音樂童話繪本」

2000年及2004年台灣麥克前後共出版「世界音樂童話繪本」三十冊，分別以著名的樂曲為主題，19位音樂家為子題，是30位插畫家、至少39位文學家以及跨越15國的大規模設計。繪本依循音樂童話故事作為動線，搭配福茂唱片所收錄的樂團及選曲，將30首音樂作品以25x30cm大畫面華麗呈現，由於參與的插畫家眾多，因此畫風各異。無論是歌劇、兒童音樂劇、芭蕾舞劇、百老匯音樂劇、管弦樂、樂劇或歌唱劇，大多為古典樂迷所熟知，例如莫札特的《魔笛》、普羅高菲夫的《彼得與狼》、柴可夫斯基的芭蕾舞劇《天鵝湖》、史

特拉汶斯基的《火鳥》等。讀者可以跟隨廣播劇與背景音樂的播放翻閱繪本，加上故事後的精選曲目導聆，是一套非常完整的跨領域藝術教材。

(二) 世界童話故事

1990年由光復書局出版的120冊繪本「21世紀世界童話精選」，也曾經納入《灰姑娘》、《魔笛》、《睡美人》、《胡桃鉗》與《夜鶯》等五個音樂曲目，不過除了《胡桃鉗》這冊的「作品小傳」中略為介紹文學家兼作曲家「霍夫曼」與芭蕾舞劇推手「柴可夫斯基」之外，都僅限於對童話故事本身的文學性探討。

2005年由上誼出版的「安徒生童話典藏系列」六冊，其中也納入了《夜鶯》，由日本插畫家太田大八（Daihachi Ohta）繪製，但隨書所附的僅是故事光碟，在文本與作者介紹中皆沒有與音樂相關的說明。

四、根據詩作加以譜曲再搭配圖畫所製作的繪本

由和英出版的「我們的故事」系列中，收錄詩人楊喚與余光中詩作繪本計有五冊，都包含藉詩譜曲的音樂光碟。其中楊喚的童話詩《夏夜》、《春天在哪兒呀？》、《水果們的晚會》和《家》，分別由黃本蕊和黃小燕繪圖。搭配音樂光碟「永遠的楊喚：Yang Huan Forever」出版，由陳中申作曲，台北市立國樂團和愛樂兒童合唱團聯手發聲，完整呈現楊喚童話詩中的神奇意境。詩人余光中將記憶中小女兒試穿木屐，「踢踢」「踏踏」滿地拖的聲音寫成「踢踢踏」後，1984年由李泰祥譜成曲，2006年由徐素霞完成繪本。

五、文本主題與音樂有關的繪本

(一) 音樂向上出版的「愛樂館」系列：由於這個系列是以樂器與其製作材料為繪本主軸，因而沒有搭配任何以音樂家或曲目為主題的音樂光碟，但繪本中數個描畫整個樂團的跨頁場景，最是令人嘆為觀止。

德國柏林出生的安德莉亞·侯雅（Andrea Hoyer）學平面設計出身，以一個小男孩保羅為主角，分別描畫他跟隨從歌劇院退休的爺爺參觀劇院內部，到音樂學校參觀各種課程，以便決定要學習哪一種樂器，又跟著在樂團拉提琴的叔叔參觀了音樂廳的設備，並且和全班同學走訪了一回音樂博物館，用音樂和故事結合呈現《爺爺帶我看歌劇》、《我的音樂學校》、《叔叔帶我聽音樂會》和《笛子、小提琴和長頸鹿》四冊繪本。

瑪格蕾特·雷惕希（Margret Rettich）和洛爾夫·雷惕希（Rolf Rettich）為「愛樂館」系列共同創作了繪本《樂音飄揚的屋子》。故事描寫住在城裡的查理，到郊區買了一棟大房子，以便在安靜的環境中聆聽腦海裡的樂音。查理刊登出租廣告，邀請愛樂人士分享這座大宅，因而陸續有弦樂家庭、管樂家庭和打擊樂團進駐，直到連凸肚窗都出租給彈豎琴的女士為止。當樂器們各自發出興高采烈的聲響時，卻讓查理頭疼不已，直到他點頭擔任指揮，這座房子才充滿美妙和諧的樂音。

(二) 音樂向上出版的「音樂魔法世界」的作者瑪嵐·荷貝（Marlene Jobert）出生於阿爾及利亞，是法國著名的影星與劇作家，以其在電影方面的天賦與經驗，投身創作有聲繪本故事，分別獻給喜愛巴哈、韋瓦第、貝多芬、莫札特、柴可夫斯基和蕭邦音樂的人，以下十個題材新穎又不失音樂教育意義：

《神奇的城堡》住著愛「巴哈四重奏」的樂器們，《和四季跳舞的爺爺》用小提琴拉奏韋瓦第的「四季」、《神奇的克萊兒》是一位眼光具有貝多芬音樂神力的巫婆老師、奶奶在車上播放莫札特的四重奏來安撫安安的《猩猩之謎》、《幸福的薔薇花園》裡的孤兒小皮爾對拉威爾的曲子有莫名的好感、《音樂神犬》是一隻能聽得懂柴可夫斯基音樂的黑色捲毛小狗、馬可六歲生日那天在藍色的夜空中和拉奏韋瓦第「四季」的小男孩完成一趟《星星之旅》、《巫婆佣人的秘密》中描寫小費德里特家的波蘭女傭竟然是個能彈奏蕭邦鋼琴曲的高手；因為樵夫維克多的音樂盒能發出的「莫札特小夜曲」，所以一輩子信守了《和大樹的約定》；《搶救音符的仙女》以長笛吹奏巴赫的「玩笑」，打敗了痛恨音樂的三個巫婆。

六、文本內容與音樂元素有關的繪本

接下來這幾冊繪本，其音樂內容並不特別與某個音樂家或音樂作品有關，因此教師需要費心翻閱，如果能順利引領學生辨認其中的音樂元素，再搭配繪本中的圖畫加以說明，這樣的教材與教法應該具有增分的效果。

(一) 強調聲音、形狀與顏色的關係

《毛兒的大提琴》是一冊充滿抽象線條與大筆觸濃厚色彩的繪本，在浮凸的紙上表現提琴和長笛互動的聲音，另外以簡單的人形表現毛兒學琴時享受的歡愉和受到的挫折。《彩色鋼琴》描寫一個感官互通的小孩強尼，他習慣用聲音詮釋視覺，用顏色來強調語言。他還會彈鋼琴，父親幫他製造了一台連接大螢幕的彩色鋼琴，強烈的色彩因而隨著強尼彈奏的樂音噴灑成獨樹一格的繪畫作品。《看得見的歌》是一本只有開場白的無字書，這場音樂從彩色的小點點開始，變成小的色塊、大的色塊，逐頁翻下去，可以「聽」到日、月、大海、小船和水底魚兒的對談，小美人魚的眼淚化成雨滴，潤澤了植物，綻放大朵的花，蹦出彩色的種子……。

(二) 強調音樂、情緒和情感的關係

在《愛音樂的馬可》中，藍色的河馬「馬可」是個音樂通，他會演奏所有的樂器，豎琴、木琴、小鼓、管風琴……。父親和鄰居抱怨他的演練是噪音，他們的打呼聲卻讓馬可無法忍受。深深瞭解馬可的母親，憂心地陪伴情緒跌到谷底時的馬可，果然，當春天來到時，馬可的好心情就回來了。《我的鋼琴朋友》是描寫一架平台大鋼琴處在喜歡巴哈的母親和愛自由創作的孩子中間的故事，當鋼琴老是發出不協調的聲音而被當作裝飾品賣掉時，小孩和鋼琴聯手演出逃家記，最後鋼琴葬身大海，永遠保有小孩對於音樂的直覺和喜好。《派克的小提琴》描畫年輕人派克在舊貨攤買了一把小提琴，他一路拉奏著，小提琴的音樂讓魚兒飛、樹花開，讓愁人也變得歡樂，讓世界變成彩色。

(三) 強調音色、樂器與樂團的關係

《大家來聽音樂會》用活潑的水彩畫筆，從長號開始，介紹了十種樂器的聲音特色和演奏者的姿態與表情，每翻一頁就增加一種樂音，從獨奏、二重奏、三重奏、四重奏……，九重奏到十人室內樂團。

貳、音樂繪本教學的起源：「圖畫書創作」

「專長增能學分班」是配合教育部提升國小教師專業知能政策，為增強國小教師九年一貫課程各領域的教學能力，委由師資培育單位所執行的計畫。報名者須具有高級中等以下學校及幼稚園合格在職專任教師資格，每25人開授一班，每一課程三十六小時，除了由教育部全額補助課程費用，參與者修習完成並能獲得二學分的證明。作者於九十三年度開授「繪本創作與教學（動物篇）」二班，將聖桑的音樂「動物狂歡節」納入課程。九十四年度開授「繪本創作與教學（植物篇）」二班，改編楊喚的詩作「水果們的晚會」為「蔬菜們的晚會」納入課程。「圖畫書創作」於九十五年暑期與九十五年九月至十一月共開授三班，暑期（A班）培訓台中縣（市）、南投縣、彰化縣國小在職教師計28人，暑期（B班）培訓台中縣（市）、南投縣、彰化縣、基隆市、台北市國小在職教師計28人，而於週三下午開授的秋季班，培訓台中縣（市）、彰化縣國小在職教師計31人。其中暑期（B班）任職於基隆市與台北市二位國小老師，因利用假期返回中部與家人團聚，所以就近參加開設於台中教育大學的「專長增能學分班」課程。以下就「圖畫書創作」之課程目標、內容、進度與評量分別說明。

一、課程目標

許多國小教師教導學童製作繪本時，由於不熟悉教授的方法，使得原本活潑有趣的活動，變成師生參與課外競賽與寒暑假作業的壓力。此次參與課程的學員們，或多或少具有輔導學生製作繪本的經驗，因而符合以下開課的教學目標：（1）能對照文本用圖畫表現、（2）能應用手繪本作為教材。

二、課程內容

- (一) 故事文案書寫：課程首先說明本次繪本文案的來源，是由容易上口的歌謠開始，嘗試以分句分頁的方式描繪。建議學員們日後進行繪本教學時，可以讓學童自創故事，再由教師修改潤飾，當然也可以鼓勵學生們改寫經典童話或者是民間故事。
- (二) 版面配置說明：計算頁面並分配文案，藉此調整故事進行的緊湊程度。把文案均勻地分配到頁面上，每一個頁面只作一個場景或動作的完整描寫，可以反映出字句與頁面分配的情形，作為調整故事節奏的依據。
- (三) 圖畫書的手工裝訂：只要選對紙與畫材，裝訂內頁並不困難。一般的圖畫紙和西卡紙都很容易對摺，再用針車帶棉線、穿孔打結就可以完成。
- (四) 工具與材料的選擇：就本文所討論課程，提出以下材料作為參考：(a) 裱褙：四開丹迪紙（1張）、全開機器棉紙（1張）、四開灰卡紙（1張）、白膠、舊牙刷、舊報紙、3CM長尾夾（6個）；(b) 繪圖：八開圖畫紙（18張）、鉛筆、黑色油性簽字筆、彩色筆（或彩色鉛筆）；(c) 裁切：美工刀、剪刀、切割墊、30CM不鏽鋼尺。建議可以共同購買全開紙張，裁切後再分配使用較為划算，而小朋友已有的工具也無需再額外添購。
- (五) 彩色筆的妙用：彩色筆的優點是顏色飽和、可快塗、容易乾、好收拾，又不會弄髒環境。其缺點是，如果筆管內墨水太多，顏色常自行暈染或透過紙張，而且不能相互混色。學員應在為小朋友選購前，先行試用各製造廠牌的彩色筆，認識筆頭的軟硬度、形狀等特性以及填塗效果。
- (六) 配色的要領：學員攜入的彩色筆多在12-24色間，符合小朋友在教室使用的數量，課程中以選色的認知為主，例如選用「類似色」可以繪出立體感，而選擇「對比色」就能製造襯托的效果等。
- (七) 手寫字的韻味：在短時間內對學員進行手寫字的檢測，確認其書寫字體與筆畫大小適於在繪本上展現，便鼓勵其在方格紙上完成全部文字的書寫。
- (八) 活動頁面的設計：立體圖的繪製與切割，學員實際製作與練習，互相討論研究出如何在摺線上下刀，讓頁面打開時能產生將圖案撐起的一個扇形（圖2-1）。
- (九) 精裝書封面製作：在內頁前後各加裝一頁厚卡紙，併同書背，裱裝成精裝書。封面可以吸引讀者伸出手翻開內頁，還要能夠擔負繪本的質與量，所以不論在選紙和選色上都要考慮繪本內外的關聯性。
- (十) 新書發表：每位學員以5分鐘的時間逐頁展示繪本與分享製作心得，除由具繪本指導經驗的國小教師、校長或主任擔任協同教師給予評分外，並全程錄影與攝影存檔。

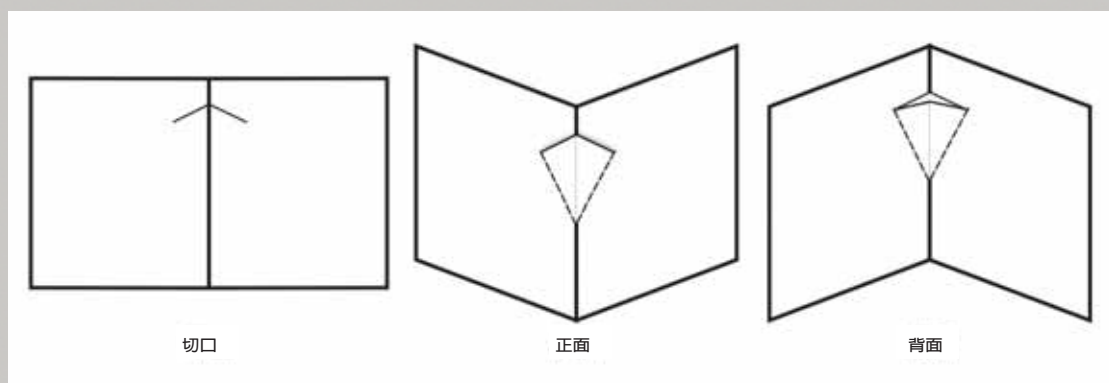

圖2-1 活動頁面立體切割圖示

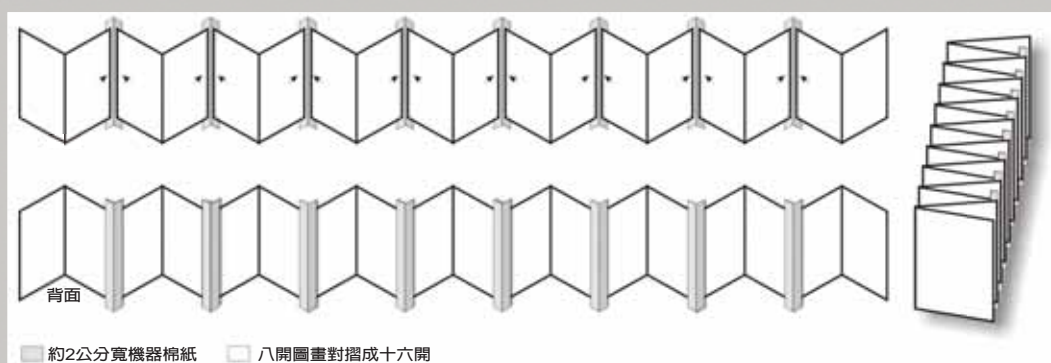

圖2-2 內頁黏貼圖示

三、課程進度

課程分九週（次）進行，每週（次）四小時，其課程進度如下：

第一週（次）二人一組，進行內頁粘貼（圖2-2），課程所備的十八張紙足夠讓每人完成兩冊十六開16頁的繪本；接著發下格子紙，進行文案手寫練習；最後發下版面配置圖，說明內頁製作範圍、圖與文分布的原則。繪本的構圖一般分為：（1）以文配圖、（2）左圖右文或左文右圖的對照搭配、（3）跨頁構圖等三種，本課程採用的是第三種構圖方式。

第二週（次）至第八週（次）進行頁面2-15的繪製，每週（次）進行一個跨頁，需注意構圖與製成立體圖的正確位置，必要時應在二冊繪本內頁中選擇一冊作為測試本，鼓勵學員盡量在測試本上試作與練習。七個跨頁的圖文繪製完成後，即可將繪本左緣以白膠封上，並製作封面，完成繪本的裝訂。

第九週（次）進行畫面較小的頁面1與頁面16，將已乾透而多餘的黏接棉紙裁切掉外，並製作封面，最後進行繪本發表。

四、評量項目

評量項目計二項，其中「繪本製作」占50%，除參考學員繪本製作的完成度、模擬的功夫外，對於個別特色與創新的表現給予高度鼓勵。另外針對「繪本發表」的50%，除考量學員逐頁展示時的自信度、製作過程的心得感言之外，引導學員清楚說明未來進行繪本教學的期望與想法。

參、音樂繪本《西北雨》之創作教學

一、西北雨的文本來源

「西北雨」又名「西北雨直直落」，以便和周添旺（1977）作詞作曲的「西北雨」區分，是一首逗趣的台灣民謠，描寫一陣疾雨下落後的田間風景。「西北雨」適於作為有關「動物」主題的藝術賞析，第一段描寫鮎魚娶妻、水族同慶的畫面，第二段則是描寫白鸞鸞著急返家的情景，在這短短二段歌詞中，就提到鮎魚、鮎呆、土虱、螢火蟲、鸞鸞等五種生物。現代詩人莊柏林（1991）曾創作「西北雨」，懷念在田間溝渠嬉戲的年少時光，對於落雨前後的天色描寫得極為生動。而杜子（2001）的兒歌「西北雨」，將孩子忙著躲雨又想玩水的心情都寫進了八行歌詞中。

依李南衡（2006）所述，雖各種「西北雨」版本的用字、發音與唱法有所出入，本文參考由

圖3-1 圖畫與文案的配置

林武憲（1994）編選和黃勁連（1996）編註的「西北雨」，邱冠福（1997）所指的台灣兒童的幻想歌「西北雨」，再搭配葉民龍（1998）作詞，黃敏作曲的「西北雨」，課程設計所採用的文本如下：

西北雨直直落，鯽仔魚欲娶某。
鮎呆兄拍鑼鼓，媒人婆土虱嫂，日頭暗尋無路。
趕緊來火金姑，做好心來照路，西北雨直直落。

西北雨直直落，白翎鷺來趕路。
翻山嶺過溪河，找無巢跌一倒，日頭暗要怎好。
土地公土地婆，做好心來帶路，西北雨直直落。

二、圖畫與文案的配置

教師提供學員圖文配置的方式（圖3-1），作為安排各個角色登場的參考。

頁面1僅有「西北雨直直落，」，共六字文案及一個標點符號，並具書名頁功能，所以另外標上書名「西北雨」及繪者名。頁面2-3的文案是「鯽仔魚欲娶某。」，描畫一尾臉紅的少年鮎魚，頭戴禮帽，肩披大紅彩球，筆挺的獨腿新褲子，鱗片各個明亮生光。頁面4-5的文案是「鮎呆兄打鑼鼓，」，繪製拍打鑼鼓的鮎呆，將迎娶的儀典氣氛炒得熱鬧非凡。頁面6-7的文案是「媒人婆土虱嫂，日頭暗找無路。」，濃妝豔抹、打扮得俗豔的土虱，全身珠光寶氣，擔任稱職的媒人婆。頁面8-9的文案是「趕緊來火金姑，做好心來照路，西北雨直直落。」，打著燈籠帶領隊伍向前進的，是一隻閃著微光的螢火蟲。

頁面10-11的文案是「西北雨直直落，白翎鷺來趕路。」，這是第一段歌詞結束，第二段歌詞的開始，像是戲劇的一個過場，換景了，主角還沒有上場。畫面中呈現雨後的山巒、推擠的溪流，以及遠處飛過的白翎鷺。

頁面12-13的文案是「翻山嶺過溪河，找無巢跌一倒，日頭暗要怎好。」，畫出鷺鷥弟弟瘦長的腳止不住滑，狠狠栽了一個大跟頭。頁面14-15的文案是「土地公土地婆，做好心來帶路，」，二位慈眉善目的土地神，拿出地圖出現在畫面上，為大家指點方向。頁面16的文案是「西北雨直直落。」，並具有版權頁的功能，可以加註繪本完成的時間與地點。

三、圖畫的摹寫與創作

圖3-2 頁2-3立體頁面的製作範例

在摹寫頁面部分，教師提供立體部分之製作（圖3-2）、構圖範例，並示範著色技法，引導學員逐步完成頁面2-9及頁面12-15等六個跨頁的圖面繪製。在創作頁面部分，頁面1（含書名頁）、頁面16（含版權頁）、頁面10-11的過場描寫等三個部分，安排在課程的最後，也就是教師提供可模擬的頁面都完成後，由學員自行創作。

四、裝訂與設計

《西北雨》繪本的書背有十八張圖畫紙的厚度，十六開繪本的內頁長寬約為271x194mm，但由於內頁粘貼時的準確程度各有誤差，因此卡紙的長寬都會相對加大（圖3-3）。書背與封面、封底拉開8mm的空間，以利裝訂後能完全翻開。封面製作完成並與內頁裱褙成一體後，暫用長尾夾將繪本的上下左右固定，或插入密實充滿書籍的書櫃中，待乾透後再取出翻閱、添加筆畫或補強。

肆、音樂繪本創作教學經驗彙整

一、圖畫創作知識與其他領域的結合

參與課程的學員除生活經驗外，尚具有多方面的專業知識。他們透過圖畫創作，逐漸呈現個別化的觀察能力與喜好。學員與教師間互通有無，著實能營造教學相長的課堂氣氛。以下舉幾個學員專業知識的表現為例，就其領域經驗分別以圖文說明之：

- （一）自然領域的經驗：當學員著重於動物特徵的觀察與描寫時，發現相對於無鱗的土虱和淺紋的鮎魚，鯽魚周身都是明顯的鱗片。而通常被形容成打著燈籠的螢火蟲（圖4-1），其實是從尾部發出亮光（圖4-2）。
- （二）音樂領域的經驗：學員模擬教師的圖畫（圖4-3），發現鑼鼓等樂器的特徵，當鮎魚揹著鼓，不論「拍」或「打」鑼，其姿勢應該是手執鼓槌，而不是擊鈸，因而能自行調整（圖4-4）。
- （三）生活領域的經驗：學員需熟識並描畫主角的表情與男女特徵，例如頁面6-7描寫的成熟女性，是打扮俗豔的媒人婆（圖4-5），她頭戴大紅花、繫著薄紗長披肩、手搖圓扇、還挾著時髦的花傘。教師提醒學員，需適度地改變土虱嫂嘴邊成對的鬚，既要達到特定動物外觀的描寫，又必須呈現女性的特徵（圖4-6）。

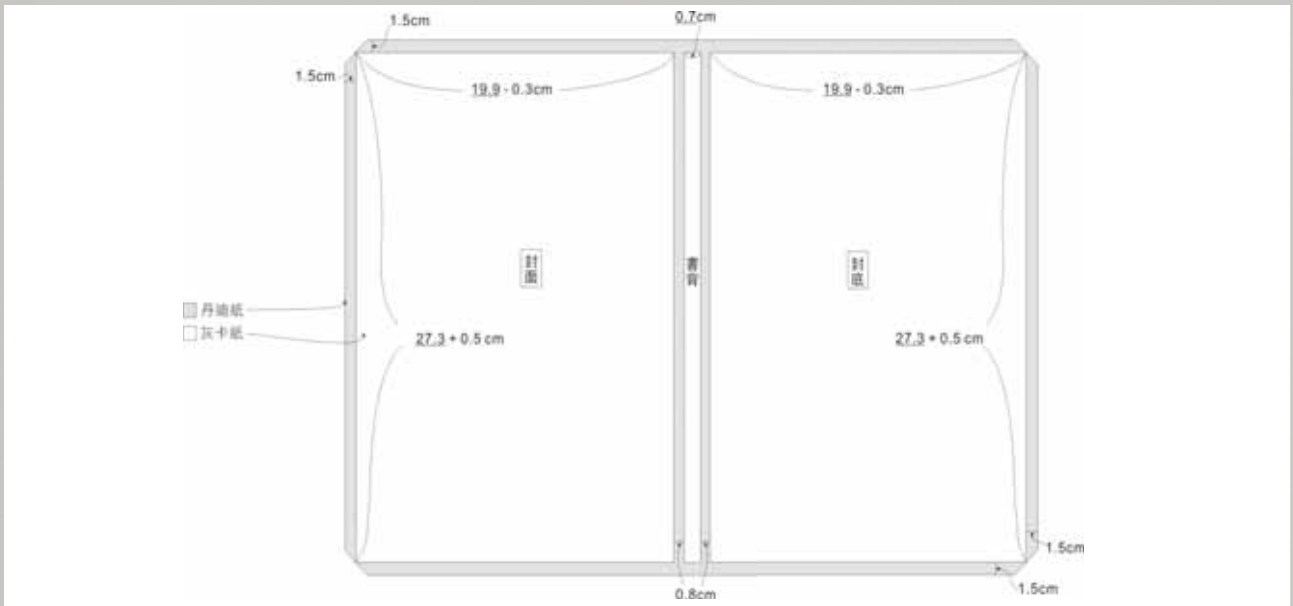

圖3-3 精裝封面裱精用紙之尺寸標示

圖4-1 頁面8-9 272x395mm 蕭寶玲

圖4-2 頁面 8-9 272x395mm 陳婉如

圖4-3 頁面4-5 272x395mm 蕭寶玲

圖4-4 頁面4-5 272x395mm 汪美伶

圖4-5 頁面6-7 272x395mm 蕭寶玲

(四) 社會領域的經驗：「西北雨」其實串接了二個故事，前者描寫台灣的婚嫁禮俗，後段強調台灣的山川與風物。學員需能在第一段掌握雙人抬轎、鑼鼓喧天、媒人跟隨的娶親隊伍，再接著描畫鰻頭山、毛竹林、短小溪流，還有像紙片般在風中翻飛的白鷺。

除以上數例之外，計算頁面分配和裁切與裝裱的功夫，還有立體頁面製作時角度計算與切割，都必須運用支配左腦的數學邏輯能力。「西北雨」幾乎是人人能哼唱的台灣歌謠，但是一考慮到腔調與發音，歌到底怎麼唱或字怎麼唸，教授鄉土語言的學員立即發揮長才，在課堂上跨刀開班授徒。在雙語小學授課的學員，打算以中英對照的方式呈現「西北雨」，雖然風潮有聲在1998年發行的「東方的天使之音@西北雨」，提供由曾文英、吳素真譯寫的「Carp's Wedding in the Downpour」，但其譯文與原意有所出入，在分頁上的考量也可能不同，是學員專業領域外的另一挑戰。

二、圖畫書製作經驗融入未來教學的可能

透過繪本發表與製作心得的分享，可以發現學員們未來急切將圖畫書與繪本製作經驗融入課程的一些想法。例如，學員們可能希望廣泛的收集圖畫故事作為國小學童課程導入或課後回饋，他們有意願與企圖提供學童不同畫材或正確技法的教授；學員們除了打算針對不同的主題讓小朋友嘗試創作繪本或圖畫書，並且有信心以繪本創作增強增廣學童們各種領域知識的獲得。

伍、結語

一、音樂繪本的跨領域教學

教師若以兒歌為文本進行繪本創作教學，可以選擇文句短、故事性強，有劇情，而且張口唱來，腦海中馬上能產生畫面聯想的民謠或兒歌，例如「蝸牛與黃鸝鳥」、粵語兒歌「落大雨」、「點蟲蟲」、閩南語歌謠「草蜢弄雞公」、客語歌謠「月光光」、英文兒歌「Three Blind Mice」或「Ten Little Indians」等。

由於音樂繪本在跨領域的發展具有潛力，建議教師可以選擇強調器樂與角色相關的「彼得與狼」和「動物狂歡節」，作為以音樂為基礎的創作主題。又可以選擇描畫舞蹈肢體動作的「天鵝湖」和「吉賽兒」，作為以舞蹈為基礎的創作主題。另外，注重舞台、燈光和布幕設計的「仲夏

圖4-6 頁面6-7 272x395mm 劉疏影

夜之夢」和「杜蘭朵公主」等作品，則適合作為以戲劇為基礎的創作主題。

雖然音樂繪本的出版並不一定附帶影音媒體，教師宜主動蒐集有聲出版品如錄音帶、錄影帶、音樂光碟或DVD等，以滿足跨領域課程的需求。又為了搭配教室設備與易於攜帶播放等問題，能否將音樂或故事光碟等轉換為電腦可讀的格式，都是教師不容輕忽的項目。

二、繪本創作的協同方針

繪本創作課程是少數可以獨立完成，又必須協同他人合作進行的功課。在同儕合作方面，教師可以分別訓練文圖表現優秀的學生，再相互搭配，學習共同完成繪本的態度與方法。有許多流傳久遠的故事、傳說或屬於作家憑空想像的文本，靠著繪者對於語言的瞭解與文意的揣摩，以視覺經驗與技法重新詮釋，可以說是跨古今與時空的合作。師生的協同與互動也非常重要，教師在提供學生模擬方向的同時，應鼓勵其創意，利用繪畫作為師生交談的方式，並用經驗引導一些觀念，例如：頁數多寡與時間長短的關係、媒材與紙材的關係，對於故事的邏輯性、流暢性以及主題的正面性等。

作者按 — 本文初稿〈音樂繪本創作之教學經驗探究〉曾發表於國立花蓮教育大學2007年10月25日舉辦的「2007亞太藝術教育國際研討會」（見《2007亞太藝術教育國際研討會：文化與創意——在地性與全球化之藝術教育論文集》光碟），參考審查意見並於會後修正補充完成此論文。

■ 參考文獻

- 北京天使合唱團（1998）：東方的天使之音の西北雨。台北：風潮有聲出版。
- 杜子（文）、鍾偉明（圖）（2001）：創作兒歌——西北雨。小作家月刊，8（3），22。
- 李南衡（整理）、曹俊彥（圖）（2006）：西北雨。台中：國立台灣美術館。
- 林武憲（編選）、劉宗慧（圖）（1994）：兒童的台灣——繪本台灣風土民俗5：台灣童謠。台北：遠流。
- 邱冠福（編）（1997）：南瀛台灣民間文學叢書6：台灣歌謠。台南：台南縣立文化中心。
- 陳正平（2005）：台灣歌謠聯想曲——從〈西北雨〉到〈關雎〉。國文天地，20（10），110-112。
- 陳垣山（2000）：西北雨。台灣文藝，172，22-27。
- 莊柏林（1991）：台灣詩人集刊2：西北雨。台北：台笠。
- 黃勁連（編註）（1996）：台灣囡仔歌一百首。台北縣：台語文摘。
- 鄭恆龍、郭麗娟（2002）：台灣歌謠臉譜。台北：玉山社。
- 蕭寶玲（2006）：繪本創作與教學。中縣教育采風，95年9月號，6-8。

■ 附錄

1. 關於音樂家與其作品介紹的繪本

書名	出版者	文字作者	圖畫作者	年代
經典音樂家列傳	光復書局	編輯部	G. Scarato等	1997
命運交響曲 — 貝多芬	格林文化	劉思源	維達利 (V. P. Jonstantiniv)	2001
音樂之父 — 巴哈	格林文化	張玲玲	丹尼斯 (D. Gordeer)	2002
眾神寵愛的天才 — 莫札特	格林文化	林芳萍	佛米娜 (V. Fomina)	2002

2. 根據音樂家及其作品編寫的故事繪本 (音樂向上出版「親子歐洲音街」系列)

書名	文字作者	圖畫作者	年代
小提琴巴黎狂想曲	馬提娜·斯卡拉 (M. Sjala)	馬提娜·斯卡拉 (M. Sjala)	2002
遇見莫札特	馬提娜·斯卡拉 (M. Sjala)	馬提娜·斯卡拉 (M. Sjala)	2003
巴赫·音符·萊比錫	馬提娜·斯卡拉 (M. Sjala)	馬提娜·斯卡拉 (M. Sjala)	2004
魔幻四季 水都奇航	馬提娜·斯卡拉 (M. Sjala)	馬提娜·斯卡拉 (M. Sjala)	2006

3. 根據音樂原著以繪畫表現的繪本

(1) 台灣麥克出版之「經典音樂繪本全集：世界音樂童話繪本」

書名	原著	圖畫作者	年代
魔笛：莫札特作品	席卡內德 (E. Schikaneder)	M. Battaglia	2000
彼得與狼：普羅高菲夫作品	普羅高菲夫 (S. Prokofiev)	G. Rosemfet	2000
天鵝湖：柴可夫斯基作品	歐洲民間故事	C. Nine	2000
火鳥：史特拉汶斯基作品	俄羅斯民間故事	I. Forestier	2000
杜蘭朵公主：普契尼作品	卡洛戈齊 (C. Gozzi)	C. Rinaldi	2000
胡桃鉗：柴可夫斯基作品	霍夫曼 (ETA Hoffman)	R. Innocenti	2000
阿依達：威爾第作品	馬利耶特 (A. Mariette)	L. & D. Dillon	2000
魔彈射手：韋伯作品	德國民間故事	K. Kasparavicius	2000
三橘愛：普羅高菲夫作品	卡洛戈齊 (C. Gozzi)	E. Gaudasinska	2000
灰姑娘：普羅高菲夫作品	貝洛 (C. Perrault)	R. Innocenti	2000
狡猾母狐狸：楊納傑克作品	楊納傑克 (L. Jan áček)	J. Z. Herrero	2000
夜鶯：史特拉汶斯基作品	安徒生 (H. C. Andersen)	王可偉	2000
真假娃娃：德利伯作品	霍夫曼 (ETA Hoffman)	S. Johnson & L. Fancher	2000
賽爾維亞理髮師：羅西尼作品	波馬謝 (Beaumarchais)	R. Angeletti	2000
費加洛婚禮：莫札特作品	達明特 (L. da Ponte)	I. Chatellard	2000
動物狂歡節：聖桑作品	聖桑 (C. Saint-Saëns)	P. Valentinis	2000
波西米亞人：普契尼作品	亨利米爾傑 (H. Murger)	B. Chieux	2000
卡門：比才作品	梅里美 (P. Merimee)	A. U. Valiente	2000
歌劇魅影：韋伯作品	勒胡 (G. Leroux)	M. D'Antibes	2000
孩子與魔術：拉威爾作品	柯萊特 (Sidonie-Gabrielle Colette)	S. Riglietti	2000
睡美人：柴可夫斯基作品	普羅特 (C. Perrault)	G. Neri	2004
菲岱里奧：貝多芬作品	布依 (J. Bouilly)	M. Evangelista	2004
吉賽兒：亞當作品	歌提耶 (T. Gautier)	V. Fomina	2004
茶花女：威爾第作品	小仲馬 (A. Dumas)	M. Cerri	2004
浮士德：古諾作品	哥德 (J. W. von Goethe)	A. Bert	2004
弄臣：威爾第作品	雨果 (V. Hugo)	A. Toni	2004
蝴蝶夫人：普契尼作品	貝拉斯可 (D. Belasco)	R. Fučíková	2004
悲慘世界：荀博格作品	雨果 (V. Hugo)	E. Orhun	2004
唐璜：莫札特作品	達明特 (L. da Ponte)	R. Angeletti	2004
萊因河的黃金：華格納作品	德國民間敘事詩	P. Tatarnikov	2004

(2) 世界童話故事 (*標註書冊不含有聲音樂光碟)				
書名	出版者	文字作者	圖畫作者	年代
灰姑娘*	光復書局	貝羅 (C. Perrault)	Gran	1999
魔笛*	光復書局	布朗寧 (R. Browning)	Gaudenzi	1999
睡美人*	光復書局	貝羅 (C. Perrault)	Ronco	1999
胡桃鉗*	光復書局	霍夫曼 (ETA Hoffman)	Jacono	1999
夜鶯*	光復書局	安徒生 (H. C. Andersen)	Baraldi	1999
夜鶯	上誼	安徒生 (H. C. Andersen)	太田大八	2005

4. 根據詩作加以譜曲再搭配圖畫所製作的繪本 (和英出版社「我們的故事」系列)

書名	文字作者	圖畫作者	年代
夏夜	楊喚	黃本蕊	2004
春天在哪兒呀?	楊喚	黃小燕	2004
水果們的晚會	楊喚	黃本蕊	2005
家	楊喚	黃小燕	2005
踢踢踏	余光中	徐素霞	2007

5. 文本主題與音樂有關的繪本 (*標註書冊不含有聲音樂光碟)

(1) 音樂向上出版「愛樂館」系列

書名	文字作者	圖畫作者	年代
爺爺帶我看歌劇*	安德莉亞·侯雅 (A. Hoyer)	安德莉亞·侯雅 (A. Hoyer)	2004
我的音樂學校*	安德莉亞·侯雅 (A. Hoyer)	安德莉亞·侯雅 (A. Hoyer)	2004
叔叔帶我聽音樂會*	安德莉亞·侯雅 (A. Hoyer)	安德莉亞·侯雅 (A. Hoyer)	2005
笛子、小提琴和長頸鹿*	安德莉亞·侯雅 (A. Hoyer)	安德莉亞·侯雅 (A. Hoyer)	2005
樂音飄揚的屋子*	瑪格蕾特·雷惕希 (M. Rettich)	洛爾夫·雷惕希 (R. Rettich)	2005

(2) 音樂向上2005年出版「音樂魔法世界」系列

書名	文字作者	圖畫作者
神奇的城堡	瑪嵐·荷貝 (M. Jobert)	伏海得瑞克·蒙梭 (F. Mansot)
和四季跳舞的爺爺	瑪嵐·荷貝 (M. Jobert)	伏海得瑞克·蒙梭 (F. Mansot)
神奇的克萊兒	瑪嵐·荷貝 (M. Jobert)	伏海得瑞克·蒙梭 (F. Mansot)
猩猩之謎	瑪嵐·荷貝 (M. Jobert)	彼得之日 (Peter's Day)
幸福的薔薇花園	瑪嵐·荷貝 (M. Jobert)	伏海得瑞克·蒙梭 (F. Mansot)
音樂神犬	瑪嵐·荷貝 (M. Jobert)	伏海得瑞克·蒙梭 (F. Mansot)
星星之旅	瑪嵐·荷貝 (M. Jobert)	艾密利·華克 (E. Walker)
巫婆佣人的秘密	瑪嵐·荷貝 (M. Jobert)	夏洛·何德 (C. Roederer) & 貝吉·法雷 (R. Faller)
和大樹的約定	瑪嵐·荷貝 (M. Jobert)	伏海得瑞克·蒙梭 (F. Mansot)
搶救音符的仙女	瑪嵐·荷貝 (M. Jobert)	杜桑·巴佛力克 (D. Pavlić)

6. 文本內容與音樂元素有關的繪本 (*標註書冊不含有聲音光碟)

書名	出版者	文字作者	圖畫作者	年代
毛兒的大提琴*	台英社	汪仲	羅婕云	1998
彩色鋼琴*	天下遠見	馬桑 (Massin)	蘿荷·馬桑 (L. Massin)	2005
看得見的歌	上誼文化	艾瑞·卡爾 (E. Carle)	艾瑞·卡爾 (E. Carle)	1995
愛音樂的馬可	上誼文化	羅勃·卡魯斯 (R. Kraus)	荷西·阿魯哥 (J. Aruego) & 艾琳娜·杜威 (A. Dewey)	2005
我的鋼琴朋友*	台灣麥克	凱瑟琳·柯望 (C. Cowan)	凱文·何紀思 (K. Hawkes)	2005
派克的小提琴	上誼文化	昆狄·布雷克 (Q. Blacke)	昆狄·布雷克 (Q. Blacke)	2005
大家來聽音樂會*	台灣麥克	洛伊·摩斯 (L. Moss)	瑪尤利·普萊斯曼 (M. Priceman)	1998

誌謝 — 本文感謝參與國立台中教育大學推廣教育中心辦理95年度教育部九年一貫在職進修專長增能學分班：「圖畫書創作」之各縣市國民小學在職教師。