

南 華 大 學

視覺與媒體藝術學系碩士班

碩士論文

視覺藝術與現代音樂統整課程之行動研究：

以嘉義縣太保國小六年級學生為例

An Action Research on Visual Art Curriculum
Integrated with Modern Music—Six Graders from
Tai-Bou Elementary School as Cases

研 究 生：陳玉芳

指 導 教 授：余季音

中 華 民 國 一 〇 五 年 六 月

南 華 大 學

視覺與媒體藝術學系碩士班

碩 士 學 位 論 文

視覺藝術與現代音樂統整課程之行動研究：

以嘉義縣太保國小六年級學生為例

An Action Research on Visual Art Curriculum
Integrated with Modern Music—Six Graders from
Tai-Bou Elementary School as Cases

研究生：

經考試合格特此證明

口試委員：

刑 秀 榮

曾 惠 真

余 季 音

李 雅 貞

指導教授：

余 季 音

系主任(所長)：

口試日期：中華民國一〇五年五月三十日

摘要

本研究針對筆者在音樂欣賞教學上所遭遇之困境，分析整體教育政策與環境，梳理相關研究文獻以確立研究主題。以行動研究之方式，規劃及實施應用藝術感通中視覺與聽覺之共感覺現象，以視覺藝術與音樂共通要素為主軸、典範畫家精神與技巧為媒材、音樂性繪畫為呈現，設計視覺藝術與現代音樂統整課程教學活動。研究歷程包含：發現、分析與確定所遭遇的課程問題，研擬解決問題的可能行動策略，尋求協同合作夥伴，執行教學方案，反省與評鑑等。

研究對象乃嘉義縣太保國小六年級其中一班共 24 位學童，進行為期四單元、八個子題共九週、廿七節之「藝術二重奏」主題統整課程教學。透過教學觀察記錄、學童音樂性繪畫作品、訪談記錄與學習單等進行分析，評估教學成效及可行性，獲致以下研究結果：

- 一、音-畫感通理論作為統整課程教學之基礎有其意義與價值，結合視覺藝術與現代音樂之鑑賞教學，學習更具結構性及完整性。
- 二、音樂視覺化之難易程度有別，其中以樂曲中的音色、和聲對應視覺色彩的共感覺成效最顯著，但轉化過程有個別技巧限制。
- 三、學生能瞭解現代藝術概念，建構寬廣開放的藝術視野與興趣。
- 四、典範畫家的精神與信念提供學生正向的學習對象，其中以印象派最受喜愛，但在創作技巧上對學生而言不易掌握。
- 五、內容應保持適當學習彈性，以學生生活經驗為主題，學習單和多元學習評量的應用要適切。
- 六、協同教學使教師群雙方皆獲得專業提升，但教材編選與評量標準不易，備課與討論耗時耗力。

論文最後針對研究結論提出建議，作為藝術與人文領域教師、學校行政單位及後續研究之參考。

關鍵詞：藝術感通、音樂視覺化、統整課程、音樂性繪畫、行動研究

Abstract

The study focused on difficulties confronted in teaching music appreciation, and hence analyzed overall education policies and environment. The subject of this study was established after comb the relevant research literature. For the study, a music-visualization integrated curriculum was designed by the method of action research, and the synesthesia of sound and vision in art-correspondence concept was planned and practiced. The core of the curriculum was constructed by common factors of visual art and modern music. With the examples of master painters' skills and spirits as meda, the musicality painting was able to be presented. The progress of the study included : 1. Uncovering, analyzing, and defining the problems of the curriculum. 2. Planning actions and strategies for solution of the problems. 3. Searching for cooperation partners. 4. Practicing teaching plan. 5. Review and assessment.

Objects of the study were 24 six-grade students of Tai-Bao Elementary school of Chiayi County. They were taught under an integrated curriculum named "Art Duet", which lasted for 9 weeks, and were broken down into 4 units, 8 lessons, and 27 classes. Through analysis of class observation records, musicality paintings works of the students, interview records, and learning sheets, the feasibility and effectiveness of the teaching method was evaluated, and concluded as below :

1. Music-painting correspondence theory taken as the foundation of an integrated curriculum was meaningful and valuable. Students' learning

experience was more organized and comprehensive when visual arts and modern music appreciation adopted in the curriculum.

2. Different music-visualizations varied in difficulty. The effectiveness of synesthesia between timbre, harmony, and colors was most obvious, but the transformation was limited by individual skills.
3. The students could understand the concept of modern art, and established diverse and open views and interests of art.
4. The faith and spirits of master artists were positive role models for the students. Among different styles of visual arts, impressionism was most favorable by the students, but the art creation skills were still challenges for students.
5. The content of the class should be flexible, and based on life experiences of students. The learning sheets and Multitrait–Multimethod Analysis should be used cautiously.
6. Teachers from both areas were benefited in profession aspect from the collaborative teaching. However, the selection and editing of teaching materials was relatively difficult, and class preparation and discussion was time-consuming.

The end the thesis provided suggestions based on the conclusions of the study. They could be the reference for continuing studies of teachers and school administrators in art and humanity areas.

Keywords: art correspondence, music visualization, integrated curriculum, musicality paintings, action research

目 錄

摘要·····	I
Abstract·····	II
目錄·····	IV
圖次·····	VI
表次·····	VII
第一章 緒 論	
第一節 研究背景與動機·····	1
第二節 研究目的與問題·····	3
第三節 研究對象與限制·····	4
第四節 名詞釋義·····	5
第二章 文獻探討	
第一節 課程統整理論·····	8
第二節 藝術感通理論·····	26
第三節 音樂視覺化之學習內涵·····	45
第四節 兒童藝術認知與繪畫發展相關理論·····	53
第三章 研究方法與教學設計	
第一節 研究方法·····	57
第二節 研究場域與對象·····	59
第三節 研究實施流程·····	63
第四節 研究設計·····	66
第五節 教學評量·····	73
第六節 研究資料蒐集與處理·····	74
第四章 課程實施與分析	
第一節 教學實況與評估·····	78
第二節 學習成效追蹤調查·····	151
第三節 綜合討論·····	158

第五章 結論與建議

第一節	結論	164
第二節	建議	167
參考文獻		169

附錄

附錄一	視覺藝術與現代音樂統整課程研究一覽表	176
附錄二	音樂聆聽教材一覽表	178
附錄三	各單元教案	179
附錄四	各單元學習單	198
附錄五	學生學習心得自我評量表	211
附錄六	音樂性繪畫作品評分量表	212
附錄七	寫給典範畫家的一封信	213
附錄八	教學情境日誌紀錄表	214
附錄九	學生藝術活動學習經驗與態度調查表	215
附錄十	教學回饋問卷調查表	217
附錄十一	《藝術二重奏》焦點團體訪談大綱	219
附錄十二	A1 課程學生作品集	220
附錄十三	A2 課程學生作品集	222
附錄十四	B1 課程學生作品集	224
附錄十五	B2 課程學生作品集	226
附錄十六	C1 課程學生作品集	228
附錄十七	C2 課程學生作品集	229
附錄十八	D1 課程學生作品集	231
附錄十九	D2 課程學生作品集	233

圖次

圖 2-1	Jacobs 科際整合單元模式分類	11
圖 2-2	Beane 概念統整課程模式	12
圖 2-3	本研究運用 Beane 概念統整課程模式之概念圖	13
圖 2-4	類 DBAE 之單科課程統整	16
圖 2-5	複科統整課程	16
圖 2-6	本研究運用複科統整課程概念圖	17
圖 2-7	感通基礎與層次的關係	34
圖 2-8	吉爾蘭達-加冕典禮的聖母與聖約翰	37
圖 2-9	拉斐爾-聖母加冕	38
圖 2-10	吉奧僑尼-牧人演奏音樂	38
圖 2-11	華鐸-法國喜劇	38
圖 2-12	馬奈-短笛手	40
圖 2-13	寶加-歌手	40
圖 2-14	秀拉-歌舞聲喧	40
圖 2-15	畢卡索-三位音樂家	40
圖 2-16	羅德列克-跳「麥寧」舞的雅內·阿弗里爾	40
圖 2-17	馬諦斯-鋼琴課	40
圖 2-18	布拉克-吉他	40
圖 2-19	畢卡索-曼陀鈴和吉他	40
圖 2-20	康丁斯基-構成第八號	42
圖 2-21	馬諦斯-爵士樂	43
圖 2-22	盧梭羅-音樂	43
圖 2-23	保羅·克利-琴弓的節奏	44
圖 2-24	保羅·克利-紅色復格曲	44
圖 2-25	蒙德里安-百老匯爵士樂	45
圖 3-1	行動研究架構圖	64
圖 3-2	研究流程甘特圖	65
圖 3-3	主題統整課程架構圖	70
圖 4-1	A2/SW1/S03 繪畫創作	89

表次

表 2-1	音波與光波振動次數與相互的關係	29
表 2-2	里姆斯基與史克里亞賓音調色彩對照表	30
表 2-3	以音樂活動入畫之畫作一覽表	40
表 2-4	音樂要素與視覺要素關聯性一覽表	51
表 2-5	視覺型與非視覺型造型特徵比較表	55
表 3-1	本研究之典範畫家一覽表	66
表 3-2	本研究之藝術統整課程核心要素	69
表 3-3	本研究繪畫與音樂對照表	72
表 3-4	資料標記說明表	76
表 3-5	本研究教學評鑑資料處理方式一覽表	77
表 4-1	A1/SW1 情緒與顏色相對應塗鴉之學生作品選	80
表 4-2	A1 學生學習心得自我評量統計表	82
表 4-3	A1 音樂性繪畫作品評分統計表	83
表 4-4	A1 音樂性繪畫作品個案分析比較表	84
表 4-5	樂器音色共感覺統計表	90
表 4-6	A2 學生學習心得自我評量統計表	91
表 4-7	A2 音樂性繪畫作品評分統計表	93
表 4-8	A2 音樂性繪畫作品個案分析比較表	94
表 4-9	學習單 B1/SW1 聽音作畫學生作品選	99
表 4-10	學習單 B1/SW2 音樂點線面學生作品選	100
表 4-11	B1 學生學習心得自我評量統計表	102
表 4-12	B1 音樂性繪畫作品評分統計表	104
表 4-13	B1 音樂性繪畫作品個案分析比較表	104
表 4-14	學習單 B2/SW1 樂器符號化學生作品選	111
表 4-15	B2 學生學習心得自我評量統計表	112
表 4-16	B2 音樂性繪畫作品評分統計表	114
表 4-17	B2 音樂性繪畫作品個案分析比較表	115
表 4-18	C1 學生學習心得自我評量統計表	121
表 4-19	C1 音樂性繪畫作品評分統計表	123

表 4-20	C1 音樂性繪畫作品個案分析比較表·····	123
表 4-21	學習單 C2/SW1 音樂跳格子學生作品選·····	128
表 4-22	學習單 C2/SW1 切割練習學生作品選·····	129
表 4-23	C2 學生學習心得自我評量統計表·····	130
表 4-24	C2 音樂性繪畫作品評分統計表·····	130
表 4-25	C2 音樂性繪畫作品個案分析比較表·····	131
表 4-26	D1 學生學習心得自我評量統計表·····	137
表 4-27	D1 音樂性繪畫作品評分統計表·····	138
表 4-28	D1 音樂性繪畫作品個案分析比較表·····	139
表 4-29	D2 學生學習心得自我評量統計表·····	145
表 4-30	D2 音樂性繪畫作品評分統計表·····	146
表 4-31	D2 音樂性繪畫作品個案分析比較表·····	147
表 4-32	S14 作品集·····	150
表 4-33	S24 作品集·····	151
表 4-34	教學回饋問卷調查統計表·····	152
表 4-35	視覺藝術方面前後測平均值比較表·····	154
表 4-36	音樂方面前後測平均值比較表·····	155

第一章 緒論

美妙樂音帶來豐富的聽覺饗宴，再透過藝術感通的途徑，以繽紛的視覺媒材來傳達經驗與感受，除了，增進兒童探索視覺領域的興趣，培養對音樂的感受力，更符合美的形式中「多樣統一」的變化與秩序原則。

本研究以視覺藝術為主，統整融入現代音樂，以藝術間的相關性進行課程整合，並運用有效的教學策略與方法，透過藝術意境、藝術形式的突破，激發學生創造力之潛能，發展學生藝術共感覺的能力，使學生在自我實現的歷程中獲得美感經驗，是現今藝術基礎教育所應遵循的方向。

第一節 研究背景與動機

城鄉差距大的嘉義縣國民小學在藝術教育領域的教學現況，普遍並不理想，呈現制式化、菁英化、比賽化與邊緣化的窘境。學校規模較大的，多數擁有專業專任藝文科老師，除了日常教學之外，必須承攬各式各樣的比賽活動、表演，工作繁瑣、壓力沈重。反觀規模小的學校，則多數缺乏專業師資，採用專業外聘教師到校進行教學的策略。

採外聘教師進行教學，以音樂領域比例為最多，視覺藝術次之，而表演藝術方面除音樂老師可能兼施，則常被忽略。分析專業外聘師資的優點是能在專業領域上提供學生更豐富、多元的內容。視覺藝術部分能擺脫既往材料包的制式化困境，不再只是著色、組裝半成品等勞作教學；音樂課程中，教師教導更完整的、正確的音樂知識與技法。

然而，外聘師資共同的問題之一是對學校本位及學生特質不易掌握，教學品質控管產生問題；第二點是老師多數只在上課鐘點時間到校教學，視覺藝術與音樂彼此課程內容各自規劃，猶如缺乏整合的分科教育，喪失藝術與人文教育的本質，此實為嘉義縣普遍的窘境。審視本校現況，視覺藝術老師即為外聘師資，與筆者的音樂教學之間幾乎沒有分享討論的經驗。教科書評選時，外聘教師也無須參與，僅有音樂科會採用教科書的內容，外聘教師則依據本身專業自編教材。實

與上述第二個缺點相符。故應去除藩籬，使本校藝術與人文教學成效得以提升，涵養學生品格與文人素養。

筆者對於藝文教學有濃厚的興趣，有十多年指導音樂社團及部分年段音樂課程的經驗。在音樂欣賞的課室觀察中，發現學生對於聆聽經典音樂的興趣不高或是專注力短暫，對於樂器種類及音色的辨別能力不足，且多數偏向喜好流行音樂。分析造成困境的癥結如下：

一、學生學習之外在環境不足

學生本身家庭環境因素缺乏提供相關教育環境；且學校於打掃時間播放 25 分鐘的經典音樂，但只聽其「音響」，學生未經過適切引導，故沒有「專注聆聽」的想法。

二、課程教材內容與時間不足

分析國小藝術與人文教材，一學期編排三首的音樂欣賞課程，而一週僅有一節課的音樂教學，且課程內容多樣，實無法僅針對音樂欣賞區塊深入引導。

三、教師本身專業不足

教師本身對於音樂欣賞的教學知識技巧不足，未能有效的引導學生領受音樂之美。

鑑於以上針對學科間的隔閡與音樂欣賞教學上的窘境，筆者透過文獻梳理，發現既往的統整課程研究者眾多，有豐富的文獻資料，但尚無以現代藝術之音樂性繪畫為典範，融入現代音樂之相關研究。因此擬採協同教學之行動研究模式，思考如何符合「以學生為主體，以生活經驗為重心」的觀點，期待能打破視覺藝術與音樂之間學科界限，研擬教學目標、設計積極有效的音樂與視覺統整教學課程。透過設計教學活動讓學生能將短暫時間性的音樂符號，利用共通藝術要素，透過藝術感通的交互作用，引領學生乘著想像的翅膀，將聆聽音樂後心中的感受、想像，轉換成屬於「他自己的畫面」。

第二節 研究目的與問題

本研究以國小六年級學生為研究對象，旨在研發藝術與人文統整課程，期待藉由視覺藝術與音樂的藝術共通性，強化藝術與人文課程之整合精神。在本研究中以視覺藝術為主，提供學生多元的視覺藝術訊息與藝術創作的技巧，並進行音樂性繪畫的創作練習。以現代音樂為輔，藉此除了提升學生對於音樂欣賞的興趣外，亦提供學生在聆聽音樂時可注意音樂的旋律、節奏、音色、和聲、力度的概念。因此，為了強化視覺與聽覺之間的連結，採用藝術感通理論為媒介。

茲將本研究之具體研究目的列舉如下：

- 一、發展音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程。
- 二、探討音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程之學習成效以及教師教學省思。
- 三、根據研究的實施結果，提出對未來實施與研究之建議。

依據上述研究目的，筆者擬定以下待答問題：

- 一、發展音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程，包含下列問題：
 1. 適用於音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程之架構為何？
 2. 適用於音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程之設計為何？
- 二、探討音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程學習成效以及教師之教學省思，包含下列問題：
 1. 音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程之實施情形如何？
 2. 音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程學生之學習成效為何？
 3. 音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程教師之教學省思為何？
- 三、根據研究的實施結果，提出對未來實施與研究之建議，包含下列問題：
 1. 音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程教學之結論為何？
 2. 音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程教學之建議為何？

第三節 研究對象與限制

一、研究對象

本研究視覺藝術與現代音樂統整課程以嘉義縣太保國小六年級 24 位學生為研究對象，其中男生 11 位、女生 13 位，資源班學生男女各一位。

二、研究的限制

本研究主要探討應用藝術感通理論如何建構視覺藝術與現代音樂統整課程，先以文獻分析法建構研究之基礎學理，再採用行動研究法，探究課程實施的歷程及課程中，兒童視覺繪畫表現的成效和音樂要素學習態度，。以下依研究對象、研究內容、研究方法、研究工具的限制分別敘述。

(一) 研究對象的限制

研究對象為筆者服務之嘉義縣太保國小六年級學生，此年段共有四班，為配合視覺藝術老師教學時間及筆者本身尚有其他授課班級等因素，僅選擇其中一班進行教學課程。本班級由筆者進行每週一節之音樂課教學已達三年，初步瞭解學生在音樂科學習之個人特質與學習態度，但對於學生視覺藝術的學習與表現能力缺乏瞭解，需藉助視覺藝術老師的協同輔助。故結論述敘僅適用本研究對象，不宜普遍推論為一般國小學生之可能學習狀況。

(二) 研究內容的限制

本研究融合視覺藝術與現代音樂兩個領域內容，視覺藝術部分以歐美西方藝術為主；音樂部分在漫長的音樂史軸線上，則以現代音樂為主。至於其他地區或時代背景所孕育出之藝術形式，如中國國樂與國畫水墨間的藝術融合，則不在本次研究的範疇。

(三) 研究方法的限制

本研究之資料蒐集、課程設計、教學實施、與課程評量部分，由筆者為主，視覺藝術老師為諍友，利用協同教學增進教學成效。但為使本研究更客觀，避免筆者過於主觀意識，過程中不斷自我反省觀照，澄清偏見與預設立場；更不斷與

協同教師及專家教授研討，透過分析多元資料：課室觀察法、文件資料蒐集、學生藝術活動學習經驗與態度調查表、教師教學日誌、學習單、學生學習心得自我評量表、學生作品、教學回饋問卷與焦點團體訪談記錄等，提升本研究之品質，建立效度及正確性。

(四) 研究設計限制

在教學過程中，有許多人事物主客觀因素，無法在一定的時間內全面兼顧。所以，採用質性研究方式，輔以量化資料，力求在研究過程中，掌握問題，透過觀察、蒐集、整理與分析等方法，思考改善策略，觀察學習反應，回饋教學設計，改進教學活動。

本研究主要以藝術感通理論應用於視覺藝術與現代音樂統整的教學過程，學生對於樂曲感通得到的結果不盡相同。期望在相同的變項因素下，客觀分析學生於音樂欣賞之後，能否將感通聯想的情緒、色彩、點線面、畫面等利用視覺元素將時間藝術轉換成空間藝術。因此研究設計著重於填寫學習單時將感通的內容記錄下來，再以此為基礎進行繪畫創作，評量教學成果的依據在於學生是否能成功地進行轉移，能在繪畫創作上呈現有音樂性的畫面。因此主要表現的是音樂性與感受聯想，而非將音樂概念全面音樂視覺化的結果。且學生思考運用學習單上記錄的文字轉換到實際創作，過程可能會概念不清或理解不足，而使研究結果產生落差，需要老師從旁協助與提醒。

此外，因為學生舊經驗不足，對於旋律、節奏、和聲、音色、力度定義部分不清楚，及對於部分樂器音色辨識不清，使學生對於回答問題有困難等，也是存在的實際現象。可能造成學生在學習過程中，產生限制了創作表現的可能性，而使研究結果有誤差存在。

第四節 名詞釋義

一、藝術感通 (art correspondence)

朱光潛曾闡述法國象徵主義詩人曾為「感通」(Correspondance)一詞做出定

義：自然界的聲色、形象，在表象上雖各不相為謀，但其實卻遙相呼應的，從視覺而來的印象，立即可以和聽覺得來的感受相感通，所以某一顏色可以象徵某一種形象或音調。¹

而藝術感通是由各類藝術之間，經由生理上的共感覺及心理上的聯想與移情作用，產生極其微妙的類似感與契合度，不受時空限制，透過感覺的轉移、表象的聯想和轉化，引發欣賞者所熟知的感覺經驗，讓藝術鑑賞獲得更細緻、更豐富的情感體驗。除了傳達不同種類藝術的內涵外，也可以巧妙地運用不同藝術的媒材，進而引起創作的動機，創作出新藝術。

二、共感覺 (synesthesia)

「共感覺」是一種感官的刺激會連帶刺激另一種感官，字根來自希臘文Syn（共）和aisthanesthai（感覺），現代醫學發現是反應在腦部深層的海馬趾腦細胞（Hippocampal brain cells）。²

林書堯認為共感覺是其一感覺系統受到刺激之後，不僅會引起該直屬系統直接的「第一次感覺」反應，還會引起其他一連串的感覺系統「第二次感覺」的共鳴現象。³屬於生理層次的感官活動。

陳淑文探究音樂與繪畫間的相關性，提出能經由聽覺共感覺而喚起視覺上的感通現象，如同聽到強音聯想到折角線，弱音則如曲線，所以能運用折角線與曲線來表達音樂的強弱，為音樂與繪畫之間的共感覺。⁴

三、音樂視覺化 (music visualization)

本研究所謂的音樂視覺化是藉由聽、視覺整合，直觀的表現當時感情狀態的一種美術活動，表現在平面繪畫中。包含兩個層面：第一層面是指透過聆聽現代音樂，藝術感通為音樂內容的描畫，第二層面係指學童透過音樂聆聽、將聲音變化、音樂要素，藝術感通為視覺元素中的線條、色彩、形狀、圖像或符號、筆觸

¹朱光潛，《文藝心理學》，臺北市：開明，1982，頁 78。

²Ackerman.D.著；莊安祺譯，《感官之旅》，臺北市：時報，1993，頁 271。

³林書堯，《色彩學》，臺北：三民，1983，頁 56。

⁴陳淑文，《音樂與繪畫關聯性之研究》，臺北市：樂韻，1995，頁 18。

等進行創作。與現代科技藝術的運用，將音樂進行作曲分析，以另類方式呈現樂譜不同。

四、音樂性繪畫(musicality paintings)

有關音樂性繪畫意義相近的語詞，陳淑文說明音樂繪畫分兩種，第一種「聽音作畫」是跟著音樂的起迄，用抽象的點線面表達對音樂的感知。第二類「音感作畫」不受時間的限制，許天治針對國中受試者透過多次聆聽音樂後，將對音樂感受、移情作用訴諸視覺元素呈現出來。⁵此外，「音樂聆賞圖」，是透過不同面向、不同的視覺表達手法，可能包含圖片、平面設計、幾何圖形、或簡單的音樂記譜摘要等，以創作出對特定音樂作品之內在精神與專屬感受。⁶

本研究的音樂性繪畫採用第二類音感作畫模式，但考量受試學生之視覺藝術創作能力不足，及希望透過藝術鑑賞活動能認識現代視覺藝術大師的作品，因此學童將透過學習典範畫家的藝術精神與技法，以音樂活動入畫及以音樂元素入畫二個向度，在聆聽現代音樂後透過藝術感通創作出含有音樂性的視覺性作品。

五、現代音樂(modern music)

從音樂史獨立的角度來看現代音樂的起點約於 1890 年，積極而言是德布西之印象樂派的確立，消極的理由是浪漫樂派大師們於此前後相繼去世。另外一個支撐點是表現主義於隨後出現。⁷

因此現代音樂泛指 19 世紀末以後，直到今天的全部專業音樂創作，然其間包含資本主義、工業、太空科技、自然科學等發展，甚至是兩次世界大戰都影響了音樂的面貌，呈現題材深刻與風格多樣的特點：反傳統音樂、新作曲手法（如無調性、不協和音響、純音樂等）、新音響概念、創作思想重於技巧等。⁸

本研究中之音樂範圍包含最早的史特拉汶斯創作於 1910 年之火鳥，最晚到 2008 年久石讓為宮崎駿卡通創作之音樂，皆為符合廣泛現代音樂定義之作品。

⁵陳淑文，《音樂與繪畫關聯性之研究》，頁 18。

⁶林進祐主編，《音樂教材教法》，臺北市：五南，2011，頁 152-156。

⁷林勝儀譯，《西洋音樂史-印象派以後》，臺北市：天同，1986，頁 6-7。

⁸馬清，《二十世紀歐美音樂風格》，臺北市：揚智，2000，頁 1-3，233-237。

第二章 文獻探討

本章共有四節，首先針對統整課程進行文獻梳理，使筆者了解統整課程原理原則與方法，以利於課程設計之研發。第二節藝術感通理論則為本研究重要學理基礎之一，透過對此理論的研究，深入了解音樂與視覺之間共感覺的歷史發展與應用情況。第三節說明音樂視覺化的學習內涵，首先探究現代藝術美學發展，再梳理現代音樂的發展狀況與特徵，最後分析視覺要素與音樂要素之間的關聯。第四節建構兒童藝術認知與繪畫發展相關理論，作為學生繪畫創作時了解其生心理發展的背景與特性。

第一節 課程統整理論

一、課程統整理念與發展模式

有鑑於統整教學為本研究課程規劃之理論基礎，須先了解統整的理念內涵，再梳理課程設計原則與步驟，方能兼顧本研究各項學理基礎。茲分別闡述如下：

（一）課程統整理念

首先切入「統整」(integration) 的概念，早在希臘時代柏拉圖 (Plato) 認為將不同的枝節整合成為一個整體，就能達到靈魂和諧。其中包含兩個重要概念：一為統合，即連結各部分的動作；二為整體，指連結後的個體應是完整的。⁹若僅僅統整支離破碎、片段不全的概念，而非是整體的，便只是統而未整，成了一個四不像。

為什麼教育需要統整？真正的意義是為了培育全人教育為目標。現代化的教育為追求專業，所以將知識支解，分科教育學到的是孤立的、破碎的、與生活經驗無相關的學識，養成只知成功、卻不知如何做人的專家。二十世紀的三〇年代具有遠見的學者視為危機，由進步主義者濫觴，在 Dewey 哲學的影響下，學校即生活，教育即生活，從互助合作的學習概念，以「做中學」的方式培養學生解

⁹漢寶德，《漢寶德談藝術教育》，臺北市:典藏藝術家庭，2008，頁 41。

決問題的能力。¹⁰

「課程統整」(curriculum integration) 或「統整課程」(integrated curriculum) 前者是課程統整的過程，後者是經過統整的課程。意涵是連結與融合的雙重意義，與分科課程是互補的概念，以學科知識為學習基礎，將不同領域的知識概念獲得重新融合與應用的機會。¹¹黃政傑認為「統整課程」是一科際整合的課程，強調橫向的聯繫，也重視直向的連貫，打破現有學科的界線，積極有效且有意義的將學習內容加以組織，使學生獲得較為深入且完整的知識與學習。¹² 黃政傑闡述課程統整的原則有三：

1. 知識的統整：消弭學科間的楚河漢界，釐清知識間的關係，提高學習成效。
2. 學生經驗的統整：學生知識經驗的累積，才能促進自身的能力、興趣等，建構自我的意義架構並持續成長。
3. 社會的統整：去除學科限制以統整社會經驗，使學生擁有適應社會生活與解決社會問題的能力。¹³

如此，學生能真正了解自己、再拓展到社會及世界，除了建構知識基礎概念，更培養批判思考、社會行動、解決問題等實際「帶得走」、「用得上」的能力。

課程統整擁護者葛拉松(Glatthorn)和佛尚(Foshay)提出課程統整有四種功效，肯定統整實質的效益：

1. 有效提升學生學習動機與教師成就感。
2. 面對知識爆炸且瞬息萬變的新時代，統整能解決分科架構中的眾多問題，例如多元文化、本土化與國際化、資訊科技化與自我認同等。
3. 當知識與技能系統化，能提高學習效能。
4. 避免重疊、瑣碎的學習內容，能節省時間並提高效率。¹⁴

¹⁰中華民國課程與教學學會編，《課程統整與教學》，臺北市:智洋文化，2000，頁 10。

¹¹ Chris Stevenson&Judy F.Carr 編；陳佩正、林文生等譯，《與統整課程共舞 教學實務與理論》，臺北市:遠流，2002，頁 19。

¹²黃政傑，〈以科際整合促進課程統整〉，《教師天地》52 期(1991)：頁 38-43。

¹³《國民教育藝術與人文學習領域課程設計手冊》，臺北市:國立臺灣藝術教育館，2001，頁 16。

¹⁴中華民國課程與教學學會編，《課程統整與教學》，頁 17-18。

然質疑課程統整者認為分科教育具備學科內統整，擁有自身的知識結構與探究語法，學科本位課程若透過技巧良好的教材教法，也能有小組合作學習、人際關係互動、問題解決與概念結構的深化。雖然二十一世紀強調建構主義以協助學童自主建構知識，而非被動的背誦與記憶，腦相容研究（brain-compatible）也發現知識越統整、腦部運作越好、越容易學習。¹⁵

概括而論，雖提倡統整的優點，但絕不能忽略了「學科中心課程」的價值與貢獻，兩者實為相輔相成。從相關文獻探討課程統整的界定，則發現課程統整強調的並非表象的學科統整，更強調學生生活與學習能力的統整。純粹為了統整而統整，或是統而不整，可能造成更大的教育問題，學生可能在基礎能力上未能妥善建立，弱勢學生在教學過程中被忽略，天才學生能力無法獲得拔擢，而缺乏自主學習力的學生在學習過程中混水摸魚，交代了事。本研究之研究對象是國小六年級，是國小階段中成熟度最高且開始發展理性思考與邏輯概念，是非常適合學科融合的學習階段。

（二）課程統整之模式

郭禎祥提出統整模式（或稱課程發展模式）富有多樣性，課程統整的方式無一個標準度量衡可依循，更不是各學科的知識基礎結合在一起後，仍採用慣有的、僵化的教學形式。¹⁶教師必須先自省，燃起想改變教學、促進教學成效的動機，從初級的統整開始嘗試熟悉統整課程的教學，日積月累進而發展出成熟的統整模式，例如跨學科統整課程。各種課程統整理念、類型，均具有其理想的模式，瞭解每一種課程統整理論，將有助我們在設計課程時釐清課程的性質。

而課程統整模式透過文獻整理，發現國內外許多學者依據相關理論，眾說紛紜、百家爭鳴；後期學者引用或修正前輩概念，又提出更新的課程模式。而國內專家學者翻譯出的用字遣詞也並不一致，衍生出很多專業名詞，某些部分差異不

¹⁵李坤崇·歐慧敏，《統整課程理念與實務-第二版》，臺北市：心理，2001，頁 73-74。

¹⁶郭禎祥，〈當代藝術教育的省思—創造力、視覺文化與當代藝術〉，《教師天地》153 期(2008)：頁 37-41。

大，甚至殊途同歸，另外因應不同的課程屬性、學生對象、時間、目標或需求不同，所適用的統整模式也不同。茲將與本研究相關之統整模式，分別說明如下：

1. Jacobs 科際整合單元模式

Jacobs 提出連續體 (continuum) 的六種統整課程：學科本位 (discipline-base) 內容設計、並行式學科 (parallel disciplines) 設計、互補的學科單元 (complementary discipline units)、科際整合單元 (interdisciplinary units)、統整日 (integrated day) 模式、完全方案等。¹⁷如下圖：¹⁸

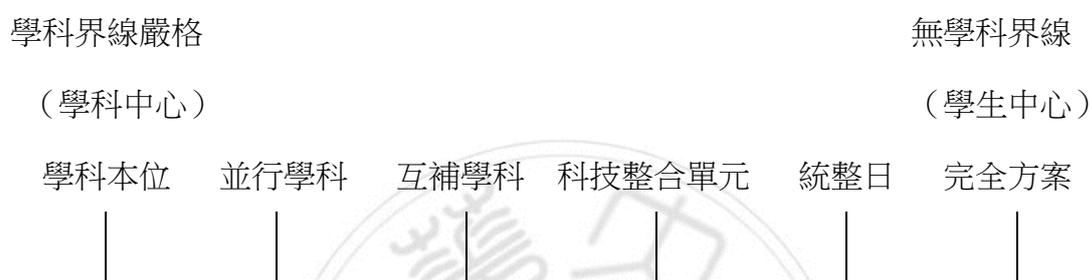

圖 2-1 Jacobs 科際整合單元模式分類

資料來源:引自周珮儀，《課程統整》，2003，頁 83。本研究繪製。

從此模式觀點說明本研究偏向於學科中心的並行學科模式，應可在教學設計中多關注學生生活經驗與起點行為，更能提升學生學習興趣。

2. Fogarty 三類十種統整課程模式 (Ten ways to integrate curriculum)

Fogarty 將統整方式因統整範圍不同，提出三類十種統整課程模式。分為單一學科內包含分立式 (fragmented)、聯立式 (connected)、窠巢式 (nested)；跨學科間包含並列式 (sequenced)、共有式 (shared)、張網式 (webbed)、線串式 (threaded)、整合式 (integrated)；及學習者本身包含等三類沉浸式 (immersed) 以及網路式 (networked)。¹⁹

Fogarty 將統整的概念、方式，分析歸納雖有不足處但瑕不掩瑜，且以望遠鏡、放大鏡、萬花筒等十種不同類型的鏡頭為譬喻，引申說明不同的統整課程模

¹⁷李坤崇、歐慧敏，《統整課程理念與實務-第二版》，頁 95。

¹⁸中華民國課程與教學學會編著，《課程統整與教學》，頁 67。

¹⁹林美玲，《多元智力理論與課程統整》，高雄市:復文，2001，頁 114-131。

式，使筆者較容易釐清想法。本研究屬於 Fogarty 學說中的兩個以上學科間的統整，將兩個學科共有或重疊之概念、技巧或態度整合成一個主題。使學生能明察學科間共通性，能深度學習。但要將兩個學科間正確又有效的整合，需要老師合作深究重疊部分及冗長的溝通協調，將是筆者與協同教學者必須努力克服的目標，亦是統整教學的宗旨。

3. Beane 概念統整課程模式

Beane 以「主題」為溝通橋樑，探索與主題相關的概念，搭配學習者個人性與社會性，透過「主題-概念-活動」歷程，達到學校與社會統整的目標。²⁰其課程統整網絡概要圖如下：²¹

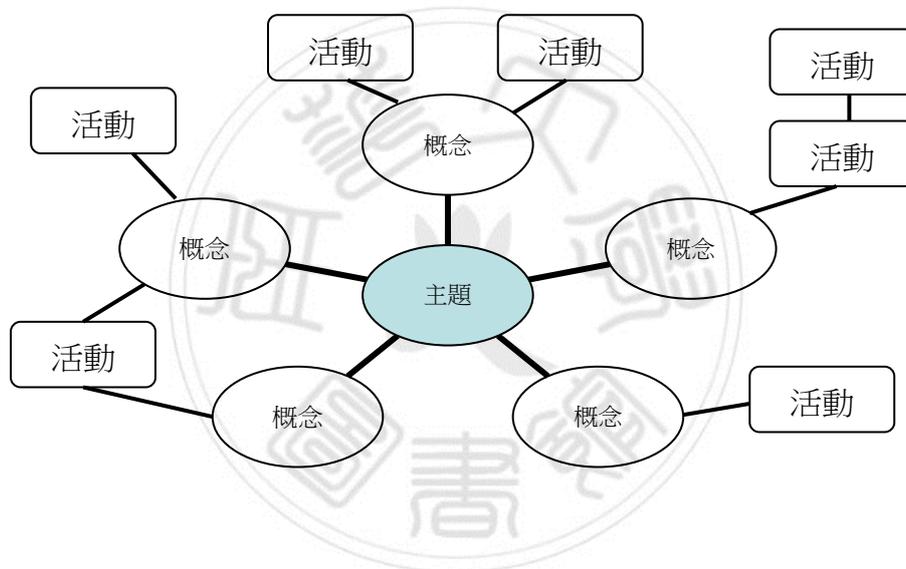

圖 2-2 Beane 概念統整課程模式

將此概念統整模式運用到本研究中，即是將「藝術二重奏」主題延伸出四個概念，每個概念再衍伸出兩個活動，概念與活動的安排必須切合主題，並符合藝術教育教材的繼續性與程序性，教材必須具備深淺、前後銜接的概念。

²⁰中華民國課程與教學學會編著，《課程統整與教學》，頁 262。

²¹李坤崇、歐慧敏，《統整課程理念與實務-第二版》，頁 95，本研究繪製。

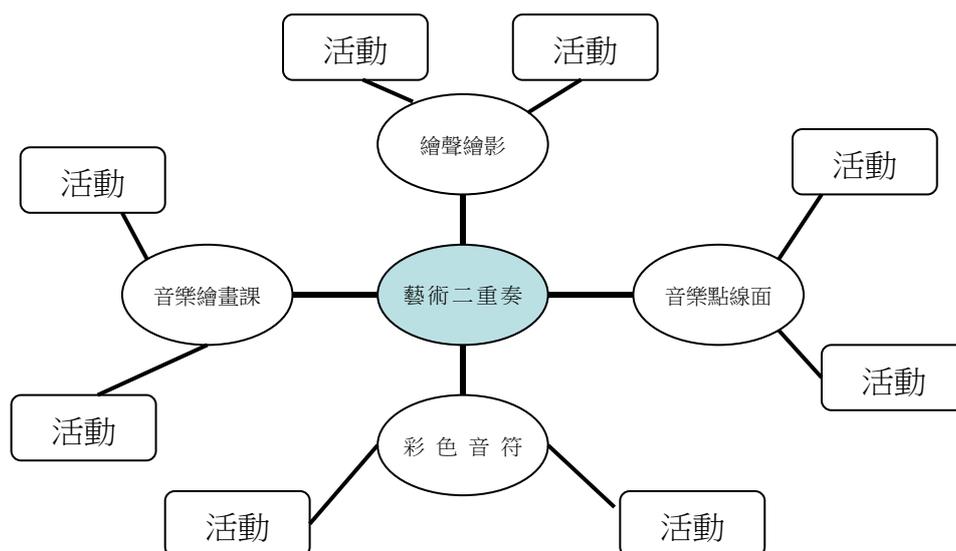

圖 2-3 本研究運用 Beane 概念統整課程模式之概念圖

歸納眾多的模式內容大同小異，但統整學科不離單一學科、跨學科、科際整合，統整方法不離主題、學科統合。美國教育學家貝爾（Beier）認為諸多模式中，以科際整合與主題模式運用最廣。²²

教育最前線的教師面對課程改革，不僅是課程的研究者，也必須是教學研究者，才能落實課程改革的意義，成就個人專業能力。了解各種統整模式能幫助教師更了解本身學科的教學定位，與其他學科合作的各種可能性與發展性。活用教學模式建構學習知識，猶如源頭活水，方能使教學者與學習者創造雙贏的局面。此外，專門針對或較適用於藝術教育的課程統整模式於下段論述。

二、藝術課程統整理論與原則

「藝術與人文」學習領域是九年一貫課程綱要所規畫的七大領域之一，將視覺藝術、音樂、表演藝術統整成一個全新的學習領域，以人文素養為核心內涵，經由藝術陶冶、啟發藝術潛能與人格健全發展為目的。²³意涵為「藝術學習與人文素養，是以人文素養為核心的藝術學習」課程，「人文素養」之「素」為「一向」、「長久」；「養」是指「潛陶修養」；而「素養」即為長期、自然、累積所形

²²李坤崇·歐慧敏，《統整課程理念與實務-第二版》，頁 101。

²³教育部，「97 年國民中小學九年一貫課程綱要總綱」，國民教育社群網，http://teach.eje.edu.tw/9CC2/9cc_97.php?login_type=1&header (2015/07/01)。

成，重視精神與氣質。²⁴

因此藝術學科是生活美學的認知與技能，經由長期累積的學習與內化過程，融入生命本體，影響並轉化人的觀念、態度、習性、氣質與行為，最終目的是落實對人的關懷。

分析其歷程，九年一貫藝術與人文課程於 2000 年公布暫行綱要，再於 2003 年元月公布正式綱要，課程目標修訂為：探索與表現、審美與理解、實踐與應用，以課程統整的方式來整合相同的美學概念，融合學生生活的經驗與個人人文素養，來達到學習的目標。²⁵預計 2005 年開始實施。而在 2005 年《藝術教育政策白皮書》公布後的推動下，藝術教育的發展趨勢，表現在 2008 年的「藝術與人文」學習領域課程之微調，其綱要仍保持原精神，課程節數也不變，僅在實施要點後增列（六）附錄—「教材內容」，目的是在提供更具體的教材指引，協助教師設計或進行教學活動，實際運用藝術的「表現試探」、「基本概念」、「藝術與歷史文化」、「藝術與生活」等四個面向教學來培養學生藝術能力。其中，「課程設計」之修訂重點比過往更彈性化，針對課程統整部分：課程可依三門科目之個別性設計教學，或以統整三門科目的學習為原則，重視培養欣賞與鑑賞能力。統整之原則可運用相同的美學概念、相同的主題、相同的運作歷程、共同的目的、互補的關係、階段性過程等，連結成有組織結構又富美育意義的學習單元。「探索與表現、審美與理解、實踐與應用」融入課程的方式也以統整為原則。課程統整可採大單元教學設計、方案教學設計、主題軸教學設計、行動研究教學設計、獨立研究教學設計等。²⁶

但實際上，九年一貫藝術與人文領域課程實施後，台灣的藝術教育問題從「偏向精緻化及與生活脫節」，轉變成「課程統整」的問題。經過梳理發現從 2003 - 2008 年期間，有諸多學者對藝術教育的統整課程進行研究，此階段相關研究或計畫數

²⁴呂燕卿，〈國民中小學九年一貫「藝術與人文」學習領域課程之內涵與實務〉，新竹教育大學數位藝術教育學習網，美術教育，<http://www.aerc.nhcue.edu.tw/>(2015/12/20)。

²⁵教育部，「九年一貫課程綱要藝術與人文領域階段指標表」，國民教育社群網，(2015/12/17)。

²⁶教育部，「國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域修正草案對照表」，國民教育社群網，(2015/12/20)。

量頗多，研究結果多證實統整課程對現階段實際的教學現場有很大的衝擊。教育部僅提出綱要的大方向，卻無明確的實施細則等配套措施和追蹤評鑑標準。在缺乏專職課程管理機制下，學校行政少有正確的統整概念，採用的模式紛紜，各自演繹。再加上基層教師缺乏先前課程訓練，實施意願低落。²⁷紛紛擾擾近五年之後，課綱微調修正，為藝術領域統整課程鬆綁，可採取分科專業教學或是統整課程，也建議多項統整課程的方式。因此明確、有效、系統化的規劃課程，以適當有意義的統整方式，使藝術學科知識不是耍花槍、淺薄化，未來是否鬆了再綁，是目前國內藝術教育面臨最迫切的課題與沈重的考驗。

根據學者徐秀菊對「藝術統整課程」(Art Integrated Curriculum) 定義：藝術統整課程是藝術課程設計或組織的一種方式，乃將單科或分科的學習內容與教學活動，聯結成為有效的藝術整體課程。²⁸因此，它不僅是課程的組織型態，也是教育理念，是藝術知識、技術、經驗與社會的整合。

徐秀菊提出之學科課程統整 (subject-with-subject integrated curriculum) 包含五種模式，提供實施藝術課程統整設計的參考。

- (一) 類 DBAE (Discipline-Based Art Education) 單科課程統整。
- (二) 以藝術共同屬性為核心之複科課程統整 (pluridisciplinary curriculum)。
- (三) 透過藝術來整合課程核心之多科課程統整 (multidisciplinary curriculum)。
- (四) 以藝術作為其他資源之科際課程統整 (interdisciplinary curriculum)。
- (五) 透過藝術詮釋相關題材之跨科課程統整。

經研究梳理，其中又以「類 DBAE」和「透過藝術來整合課程核心」兩個概念與本研究相符，茲針對兩種模式說明如下：

- (一) 類 DBAE (Discipline-Based Art Education) 單科課程統整：

為單一學科內的教材整合連結，使單元之間、概念與價值間的網絡結構化，

²⁷卓淑惠，〈國小六年級藝術統整課程之行動研究-以視覺藝術與現代音樂共通的藝術形式為主軸〉，碩士論文，國立台南大學教育經營與管理研究所，2005，頁 21-22。

²⁸徐秀菊，〈藝術統整課程設計原理與實務〉，黃王來主編，《藝術與人文教育上冊》，臺北市：桂冠，2003，頁 401。

幫助學習者獲得較為完整的知識學習目標。如下圖：²⁹

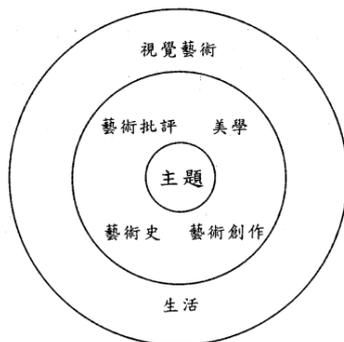

圖 2-4 類 DBAE 之單科課程統整

本研究教學活動主題為「藝術二重奏」，在課程中主要介紹了視覺藝術中現代藝術各畫派典範畫家的簡略生平和創作歷程與作品賞析，最後並進行藝術創作活動，在教學設計時採用類 DBAE 單科課程統整的概念，提供學習者在視覺藝術方面基本的藝術史、藝術批評與美學和藝術創作的統整學習經驗。

(二) 以藝術共同屬性為核心之複科課程統整 (pluridisciplinary curriculum)：

採共同模式 (shared model) 進行統整，以兩種或兩種以上學科納入統整重複的概念、觀念或技巧。如下圖：³⁰

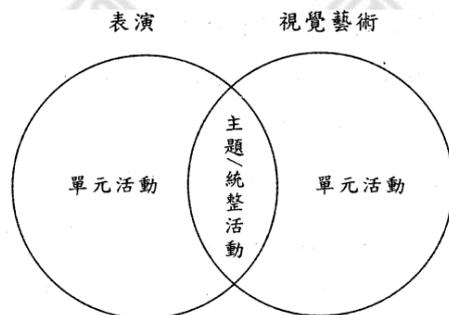

圖 2-5 複科統整課程

由於本研究統整教學乃採視覺藝術與現代音樂統整為出發點，將兩個學科融入核心，茲將本研究複科統整的概念繪製如下：

²⁹藝術教育研究編輯委員會編，《藝術與人文教育-上冊》，頁 403。

³⁰《國民教育藝術與人文學習領域課程設計手冊》，頁 17。

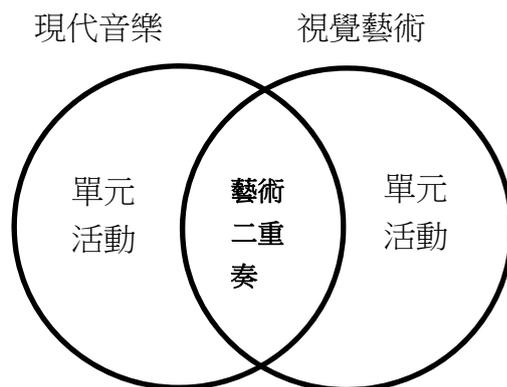

圖 2-6 本研究運用複科統整課程概念圖

徐秀菊亦認為統整課程之良窳，好的教學設計是成功的關鍵點，教學設計時要應考量八項要素：

- (一) 學習者：學習是因學習者而存在，首要分析其基本資料與先備經驗，明白其需求。
- (二) 教學資源：是教學設計範圍與限制，包括人力、物力與財力資源等。
- (三) 課程目標與能力指標：前者是課程體系的價值或哲學；後者則為學生透過學習後應具備的能力。
- (四) 課程主題與內容：設計者須明確掌握課程主題的屬性與意義，藉此延伸、擬定課程大綱，是教學設計之典範模式。
- (五) 教學與學習活動：依循上述 4 個要素，教師依專業判斷，選擇最適當的藝術教學方法與學習活動。
- (六) 時間：時間的長短與時段安排，均為統整課程設計時考量重點之一。
- (七) 教師：身兼設計者、實施者、詮釋者、研究者、學習者、評鑑者等角色，是策動成功教學的舵手。因此須具備專業知識及教學技巧、觀念、態度、協調能力以及對課程的正確理念。
- (八) 評量：不僅評鑑學生的學習成果，亦評鑑教學設計內容、教材教法、及教師專業能力，作為修正課程的依據，使教與學皆獲得最佳成效。³¹

³¹藝術教育研究編輯委員會編，《藝術與人文教育-上冊》，頁 410-418。

綜觀上述之各種課程統整模式，為藝術教育者提供多元的概念，端視統整的內容、目標為何，選擇適合的統整教學模式，不論單科、複科或科際整合都可以用在藝術統整教學中，各目標之間都必須做有組織的連結，重視藝術本質的教學。由於藝術與人文相較於其他學科，有其獨特的學科特性，例如更多的實作活動、鑑賞教學的美感教育、作業評量方式不同等，視覺藝術、音樂與表演藝術之間亦存在很多相通的藝術元素。

本研究「視覺藝術與現代音樂統整課程之行動研究：以嘉義縣太保國小六年級學生為例」，可以利用藝術共同屬性為核心之複科統整課程來規劃教學。統整主軸以藝術感通為主，分析歸納出視覺藝術與現代音樂學科間共通性的概念或原理原則來做設計，以作為本行動研究規劃統整教學方案之理論基礎。

三、國內外相關研究回顧

以下針對國內外相關研究進行文獻的梳理，經由整理分析，了解過往研究之結果，研判目前研究的缺口，以建立本研究可行之方向。

(一) 國內相關研究

國內過往針對藝術與人文統整課程實施狀況進行調查之研究，多為設計一系列藝術統整課程，實施於國小或國中藝術與人文課堂中，依照研究目的可區分為三類：

第一類為了解實施藝術與人文統整課程現況之調查，研究各教育現場中行政人員與教師實施課程與教學現況之差異情形。

第二類是針對藝術與人文統整課程的教學活動探究其成效如何，研究內容可能涵蓋視覺藝術、音樂與表演藝術中的二者或是全部。題目的訂定除了明確的統整課程名稱之外，可能採用「藝術感通」、「融入」、「運用繪本」、「藝術元素」、「音樂視覺化」等，其內涵仍屬於藝術與人文的統整課程研究。

第三類則是將六大議題或學校本位融入藝術教育的跨科際統整課程模式，例如探究生命教育、多元文化、本土文化、學校本位或是環境與藝術之間的統整課

程實施成效。

由於本研究為視覺藝術與現代音樂融合之行動研究，與第二類研究相關。藉由梳理過去研究，可將第二類再區分為視覺輔助音樂統整教學、視覺藝術與音樂課程統整、以及音樂輔助視覺藝術統整教學等相關研究三大類。茲將與本研究主題相關程度較高之藝術統整課程相關研究以表格呈現於附錄一，以下進行個別論述：

1. 視覺輔助音樂統整教學之研究

呂宜親以圖形長短比例、高低位置、色彩結合器樂音色等，透過感官的探索與體驗、創意思考、視覺創造等實驗教學進行國小三年級學童之個案教學法，探究以具體實像來傳達音樂意念。研究結果發現對節奏音高有幫助，以色彩來串連樂器音色則有困難與限制。³²研究中所選用之音樂教材以自然聲響、課本教材中之樂曲及直笛曲為主，未有時代性規畫標準。

許鈺珮採用準實驗設計法對國小六年級學童，以古典、浪漫、二十世紀初三個不同時期的音樂與美術作品為架構之兩端，以視覺藝術作品輔助音樂欣賞教學為實驗課程。研究結果發現，視覺藝術作品對於學童整合視覺藝術與音樂風格的學習有正向助益。³³其中以二十世紀初的繪畫題材和音樂選曲，因為色彩豐富、創意多元最受學生喜愛，而同時期視覺藝術音樂的結合鑑賞活動，明確增進學生對不同時期風格的鑑賞力，也為本研究提供一個教學內容取樣的方向。

廖妙柔針對國小五年級學童進行實驗教學，以音畫為主，搭配圖像、符號繪製之視覺媒材，輔助音樂欣賞教學，音樂取材自浪漫樂派聖桑及比才、國民樂派葛利格和擅長「描寫音樂」的凱泰比，再以音樂成就問卷為研究工具進行調查。研究結果發現，在音樂要素學習成就表現上，實驗組顯著優於控制組。³⁴

李東穎針對國小五年級學童進行實驗教學，探討視覺藝術應用於音樂欣賞教

³²呂宜親，〈視覺創意思考應用於國小音樂教學之研究〉，頁 1。

³³許鈺珮，〈視覺藝術作品輔助於國小音樂欣賞教學之研究〉，碩士論文，國立台灣師範大學國民教育研究所，2003，頁 1。

³⁴廖妙柔，〈「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〉，碩士論文，國立台北教育大學音樂教學碩士班，2007，頁 1。

學之教學成效。研究結果發現，以視覺要素或圖像理解音樂，能提昇學童聆聽樂曲能力，並將內心意象轉化為畫面。³⁵

王瑞菁以國小五年級學童為對象，採用行動研究法探究圖形輔助音樂欣賞教學之教學成效，教材以教師自繪或書籍中的圖形譜搭配浪漫樂派聖桑、奧芬巴赫以及國民樂派葛利格的作品。研究結果發現，兒童能具備畫出或選出音樂要素圖形的能力，證實以圖形輔助音樂學習是有效的教學模式。³⁶

羅雅莉探索應用圖像符號於國小五年級學童節奏與曲調創作之可行課程方案，發現透過圖像的引導，能提升學童認譜能力，也協助教學者瞭解學童創作歷程和音樂學習成果。³⁷

廖婉君採問卷調查探究台中市地區音樂老師，如何使用視覺藝術融入音樂欣賞中之實施現況。研究結果發現藝文領域教師對於視覺藝術融入音樂欣賞教學雖表認同，但面臨教材教法、專業能力等困難，理念與實施間仍有極大的差距。³⁸

2. 視覺藝術與音樂課程統整之研究

林雯芬以行動研究法對國小六年級學童進行統整視覺藝術與音樂的學習，利用「以繪畫表現樂曲內容」、「以線畫表現樂曲感受」與「結合音樂與繪畫之鑑賞教學」三種模式進行教學。教材內容在視覺藝術方面橫跨中古世紀到後期印象派，音樂範圍則從巴洛克時期巴赫延伸到現代樂派的霍爾斯特，教材內容豐富，包含各時期不同的風格。她認為課程統整能幫助學童同時並用形象與音像思考，體會藝術品之美，啟迪抽象創作思考，學習整體系統化的藝術知識。但不諱言兩個領域間在課程設計有實際難處。³⁹其中，在視覺藝術類中以印象派最受學生喜愛，

³⁵李東穎，〈視覺藝術要素應用於國小音樂欣賞教學之研究〉，碩士論文，臺北市立教育大學音樂藝術研究所，2006，頁 I。

³⁶王瑞菁，〈「圖形」輔助音樂欣賞教學之行動研究-以國小五年級為例〉，碩士論文，國立新竹教育大學音樂教學碩士班，2008，頁 I。

³⁷羅雅莉，〈圖像符號應用於國民小學音樂創作教學之研究〉，碩士論文，國立臺北教育大學音樂學系碩士班，2008，頁 I。

³⁸廖婉君，〈台中市國小藝術與人文教師對視覺藝術融入音樂欣賞教學課程統整之研究〉，碩士論文，國立臺北教育大學音樂學系碩士班，2009，頁 I。

³⁹林雯芬，〈國小六年級視覺藝術與音樂統整課程設計及實施之行動研究〉，碩士論文，國立屏東師範學院視覺藝術教育研究所，2002，頁 I。

音樂則偏好古典樂派。

卓淑惠採用行動研究法以國小六年級學童為研究對象，以視覺藝術與音樂共同美學概念設計課程統整教學活動，以社區景觀、圖像、符號繪製之視覺媒材為教材，搭配幻想曲中舒伯特之聖母頌和史特拉汶斯基的荒山之夜，以及直笛合奏曲，藉此輔助音樂要素之學習。除了驗證統整活動的可行性，也說明教學者的角色轉化為課程研究者、設計者、實踐者與評鑑者。並分析藝文統整偏向主題統整、課程未經計劃、教學設施與教師專業不足等癥結。⁴⁰教材內容來源多元，但無明確的規劃與時代性。

呂瑛琪針對國小六年級學生進行行動研究教學，規劃「親情系列」之台灣與西方兩個不同文化背景在繪畫與歌謠作品之比較賞析。結論是藝術鑑賞教學設計應以鑑賞者的生活經驗為主軸，而視-聽的藝術審美歷程雖不同，但都能達到親情感知的內化與陶冶，透過比較賞析，讓學生體驗藝術的多元表現。⁴¹

侯政光採個案研究法針對國小五年級學童，從平行概念式統整課程出發，運用共感覺概念以結合視覺藝術與音樂領域之學習。課程設計係以反覆、對比與漸層為核心概念，運用音樂視覺化之教學策略，從欣賞巴洛克時期巴赫延續到新古典樂派史特拉汶斯基作品的音樂活動中，引導學童將感知以鉛筆線畫表達。結果發現教學具有正面成效，學童音樂想像內容層次豐富，且鉛筆線畫可有效表達對音樂要素之感受。⁴²研究架構嚴謹、但僅以線畫呈現音樂內容，著重在音樂要素的學習。

3. 音樂聆聽融入視覺藝術創作之研究

蔡欣芸以行動研究為中心，設計運用音樂聆聽輔助國小四年級視覺藝術教學課程。以不同媒材的視覺藝術創作搭配六首學生較喜愛的音樂，包含柴可夫斯基、

⁴⁰卓淑惠，〈國小六年級藝術統整課程之行動研究-以視覺藝術與現代音樂共通的藝術形式為主軸〉，頁 I。

⁴¹呂瑛琪，〈國小高年級視覺藝術與音樂統整教學之行動研究：以「親情系列」之繪畫與歌謠作品比較賞析為例〉，碩士學位論文，臺北教育大學視覺藝術研究所，2006，頁 I。

⁴²侯政光，〈國小五年級學童音樂視覺化學習之個案研究〉，碩士論文，國立台中教育大學音樂學系碩士班，2012，頁 I。

聖桑、德佛乍克的作品。得到結論為音樂聆聽適合運用於國小視覺藝術教學課程，能有效培養學生繪畫創作想像力。多數學童表現優異，少數學童缺乏對於合作學習、抽象概念、特定創作媒材的理解力。⁴³是國內少以視覺藝術為中心的統整課程，且創作媒材包含平面與立體創作。

（二）國外相關

早於國內藝術統整教育的研究，歐美的藝術教育中在統整教學上已有良好的教學模式與策略。世界三大音樂教育法：奧福音樂教學法的「聽音作畫」、高大宜音樂教學法的「繪圖聆賞」與達克羅士音樂節奏教學法以視覺來增進鋼琴教學成效，皆有融入視覺藝術的教學內容與策略，目的在於藉由視覺的引導或操作增進音樂學習的成效與樂趣。⁴⁴但都以音樂教學為重心，視覺僅是融入輔助的角色。

此外，從幼兒啟蒙階段，國外在藝術教育上會以較開放的學方式，例如提供畫架、畫布和各色顏料，在教室的各個角落中讓學生進行聽音作畫，隨著音樂自由創意的揮灑，最後再進行分享發表的綜合藝術評論，但以尊重個別性的正向鼓勵為主。如此的教學活動可延續到每一個教學階段。此類教學則比較傾向以視覺藝術為教學的主體。

另有比較大型的綜合性研究，以預設之研究模組、實驗變項等方式，探就音樂與視覺之間的相關性，音樂仍為整體研究的主體，且部分概念是與下一節之藝術感通理論有很正相關。茲將與國中小階段有關之研究論述如下：

海爾（Hair）以幼稚園到國小六年級學生為研究對象，每週進行三十分鐘的音樂教學。在聆聽音樂之後，以語言與視覺來描述對於音樂概念改變的感受。測驗的內容含有力、速度、音高、音色、和聲、調式、節奏的音樂要素。起初先請學生用語言來描述音樂所產生的變化，二週後再依音樂概念的變化，讓學生在眾多圖畫中選出一幅與自己的感覺相近的。結果發現以視覺選圖方式來作答的方

⁴³蔡欣芸，〈音樂聆聽運用於國小四年級學生視覺藝術教學之研究〉，碩士論文，國立新竹教育大學美勞教學碩士班，2013，頁 1。

⁴⁴ 同註 41，頁 31-36。

式優於以語言表達，且幼童在沒有音樂專有名詞概念之前，若先給予聽覺與視覺的刺激，能幫助學習音樂的概念。⁴⁵

魏克 (Walker) 以探究學童音樂-視覺的系統性配對，以音樂符號為基組，在聆聽音樂片段後讓學童選曲對應樂段之圖形。研究結果發現，音樂越複雜，學童越容易以視覺化來代表音樂。Walker 又以埃及的 50 位中學生為對象，進一步以視覺化模式來表達音樂概念。發現音樂概念的傳達與受測者背景有關，音樂教育背景者以符號表達，藝術教育背景者以視覺表達，體育背景者以肢體動態表達，社會教育背景者則以語言表達。⁴⁶ 第一個研究顯示音樂的複雜度影響了學童對於圖形判斷的趨向，筆者認為因為越複雜、越難以辨識，會導致學童直覺的選擇視覺化圖形。後續的研究則說明聆賞者的訓練背景會影響其慣用的思考表達模式。

桑德克 (Sadek) 指出音樂概念可以透過視覺化之符號、視覺、動覺與語言來表達，透過量化調查法，針對音樂專家、音樂系大學生、音樂、視覺教育機構之教師、文學教育背景與非文學教育背景之成人、一般與工科高中學生、中學生與小學生進行研究，透過樂曲播放，由受試者選擇最符合該音樂之圖形。研究結果發現，不論成人或小孩通常會用線條表示音高，波浪式區塊表示音色，形狀的大小表示強弱，使用長短音符表示節奏時值。若以文字表達音樂要素的概念不易掌握，採用語言時則必須透過肢體語言來輔助，而透過視覺圖形與律動，反而比較容易解釋音樂的概念。⁴⁷

(三) 小結

梳理上述之國內外研究目的、對象、內容與結果綜述如下，以為本研究之參考。

針對研究目的而言，呂宜親、許鈺珮、廖妙柔、李東穎、王瑞菁、羅雅莉、廖婉君、Hair、Walker 和 Sadek 等皆以視覺藝術作品、圖形、音畫、圖像或符號

⁴⁵廖妙柔，〈「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〉，頁 44。

⁴⁶侯政光，〈國小五年級學童音樂視覺化學習之個案研究〉，頁 41。

⁴⁷同註 42，頁 42。

所繪製之視覺媒材以輔助音樂欣賞教學，探究結合視覺與聽覺傳達音樂意念的教學方式，是否能幫助學童達到視聽結合，培養掌握音樂形式的能力。而林雯芬、卓淑惠、呂瑛琪以及侯政光則重視視覺藝術與音樂的共同美學概念，讓學童體驗兩門藝術之美，並建立相對應之概念。蔡欣芸則以音樂為輔，透過聽覺感受達成視覺的繪畫創作。在研究的量上，音樂主體多於視覺藝術。

除了呂宜親、蔡欣芸以國小中年級學童為研究對象以外，其餘皆是國小高年級學童，評估原因是相關統整課程難度較高，適合學習發展較成熟的高年級學童。在研究方法上，採用個案教學法、實驗教學法、問卷調查法、行動研究法等，其中以行動研究法最多，酌因針對教學現場，行動研究法提供教師在教學中不斷檢視反省、修正以改善教學成效的理論依據與方法。而研究結果發現，不論是從視-聽、聽-視、或是平行概念以視覺藝術統整於國小中高年級階段學童之音樂欣賞教學，皆能幫助學童整合藝術科目的學習概念，促進學生各感知面向的發展。

針對研究實施之教材內容，過去的研究中，第二類視覺藝術與音樂並行的統整教學，其教學內容常跨越藝術史中的幾個年代，尤其在音樂的編選上偏向從樂聖巴赫、古典、浪漫時期與國民樂派為多，包含範圍廣，但每一時期選曲只能若干。因此，筆者研議以現代藝術為本研究課程內容規畫之範疇，以視覺藝術為主，探究國小六年級學生在視-聽之間統整教學的多元可能性，彌補過往研究不足之缺口。

此外，歷年來的研究已證明視覺藝術與音樂彼此的關聯性，但也指出統整的可能性是需要筆者審慎判斷學科間真正的關聯性，建立正確的觀念，從藝術本質的基本要素、形式、主題、風格等，抽絲剝繭，整經格律，方能編織有意義、有效能的連結網絡。

四、國內藝術統整課程發展現況與未來期許

分析我國藝術課程歷年發展，多受到東、西方先進國家思潮的影響，產生了各種形態的藝術教育「現象」。過往台灣藝術教育最大特色之一就是「比賽文化」、

「作品主義」，社會趨向以智育為本質的教育謬思，使得藝術邊緣化，未能發揮其功能是不爭之事實。

九年一貫課程精神擁有美好宏觀的教育願景，符合世界藝術教育重視學科整合的精神，但我國從試辦期間到正式實施僅距離一至二年，如此倉促成軍，各國小行政人員、基層教師以及教科書出版商，便自行摸索、解讀新課程內容。在教師因涉及專業知識與技能的需求不足的狀況下，更是盲目地依循廠商提供的教學版本。方便性卻制式化的輔助教材，取代了教師研發課程的熱情與能量，缺乏審核教材與更進一步發展教材的能力。導致進行教學時，很難均衡呈現課程的統整性和連貫性，能力指標也難以落實。⁴⁸

而傅珍衡從政策規劃與措施方面來說明藝術教育的現況與未來展望：現階段藝文領域之課程價值應受重；藝文領域應加重領域配課時數的比例，而非國小階段三節課，多採行視覺藝術兩節、音樂一節（或交換節數），而表演藝術則被選擇性忽略；教育相關單位應規劃更適當之發展方向，任何教育理論之推動與提倡，必須有明確的界定和解釋，方能闡釋新理論之價值所在，獲得認同和支持。⁴⁹

潘金定提出現行國民教育中一般藝術教育現況必須深思改善之處，從各種視角找出關鍵性因素，並尋求具體可行且符合教育目標規準之改進方法與策略。在2009-2012年教育部藝術政策專家學者諮詢會議的「藝術教育會」，彙整有關一般藝術教育值得探究改善議題，廣泛包括法規、制度、行政組織層面、師資、課程、教材、設備資源等問題，甚至提出重新討論藝術教育目標之意見。⁵⁰

葉乃菁深度訪談教學資歷超過十年（含）的視覺藝術老師，瞭解九年一貫施行後，從課程與教學面、學校及社會環境面、以及教師的職業認同三個面向來了解教學現場所面臨的各種境況。研究結果發現教師皆認同增能研習效益，而教材

⁴⁸郭美女，〈從義大利小學教育看我國藝術與人文〉，《臺東大學人文學報》第2卷第1期(2012年6月)：頁137-167。

⁴⁹傅珍衡，〈台北縣國民小學藝術與人文領域視覺藝術教育實施現況調查研究〉，碩士論文，國立臺灣師範大學美術學系碩士班，2005，頁1。

⁵⁰潘金定，〈臺灣國民教育之藝術教育實踐評估〉，博士論文，國立臺灣師範大學美術學系，2013，頁1。

準備以貼近學生生活為主。但資源設備仍有缺乏，且存在表演藝術配課的情形，學校活動讓老師備感吃重，現實條件讓課綱目標不能盡善盡美，以及評量基準成為視覺藝術評分的最大挑戰，且藝術科目仍然有邊緣化的情形。⁵¹

綜合上述，可見九年一貫實施後，藝術教育的發展確實有企圖打破陳規舊矩，與全球化的藝術教育接軌。但即使美國的藝術教育現況也歷經百年的修正討論，目前仍舊塵埃未定，不同領域的專家各據己見進行教學實驗。更何況因國情不同、社會支援狀況不一，教育改革的方向自然不同。未來我國藝術教育仍須通盤檢討並與時俱進，否則曲高和寡，第一教學現場的老師而言，雖然肯定統整教學使教學活化，學生學習興趣與成效提升，但在學校行政強求或未予支援、專業進修管道不通暢、協同教學搭配不易等實況下，覺得如陷泥濘、窒礙難行。

第二節 藝術感通理論

本節以論述音色共感覺理論為出發點，在此前導概念下說明藝術感通理論的相關研究，最後切入音樂性繪畫的表現原理。從層層的文獻推衍中，使筆者建構如何將藝術感通理論以及音樂性繪畫統整為課程設計的重點。其中音色共感覺概念，筆者曾有過相關學理之整理。⁵²今針對本研究之內容再進行深入論述。

一、音色共感覺理論

以下先從共感覺的概念釐清，說明共感覺的類別，再分別論述音樂與色彩共感覺的相關論點。

(一) 共感覺

人類的任一感覺系統受到刺激後，在該直屬系統引起直接反應時，亦會引發一連串其他感覺系統的共鳴現象：即在五官的直屬活動上，有主導性感覺和伴隨性感覺。⁵³當人初接受外在的感覺刺激時，原無任何情緒訊號反應，經過大腦處

⁵¹葉乃菁，〈教改十年對藝術與人文課程與教學的影響：從資深視覺藝術教師的觀點探究〉，碩士論文，國立臺灣師範大學美術學系，2013，頁 I。

⁵²陳玉芳、余季音，〈音-色共感覺之現象析論〉，《華梵藝術與設計學報》，2015，頁 47-60。

⁵³陳俊宏，〈國人色彩嗜好調查報告：1996 與 1997 之調查結果分析〉，《色彩與人生學術研討會論文集》，1998，頁 84-109。

理並分析後，遂引起心理和生理反應。因此，刺激一個感官連帶牽動另一個感官，引發非主動性的感知，屬於強迫性的跨型態聯想生理經驗，即為「共感覺」。⁵⁴

「共感覺」源於希臘文的 syn（共）和 aisthanesthai（感覺），意即感覺厚重的外衣藉由絲縷縱橫疊織而成；另一個相似字是 synthesis（綜合），意即思想的外衣藉由眾多的想法織成⁵⁵。國人也有譯為「副感覺」、「伴生感覺」或「聯覺」。⁵⁶歷史上首次公開的共感覺研究於 1812 年由德國醫生喬治（Georg Sachs）發表，此為腦神經的感知狀況，作用於左半腦深層的海馬趾腦細胞（Hippocampal brain cells）。從生理角度來看，「共感覺」者具有一些臨床診斷特徵：大部份發生在女性以及右撇子、具有家族性、具有優越的記憶力，但數學與空間感不佳、作用於左半腦而非淺層腦皮層的功能、海馬趾腦細胞對「共感覺」經驗極為重要。⁵⁷

早期人類認為共感覺只是豐富的想像力或虛構的故事，但經腦神經科學確實驗證它的存在。加拿大心理學系教授達芙妮（Daphne Maurer）研究發表指出所有嬰兒都具備聯覺能力，面對白球時會感受到高音，黑球則為低音，但伴隨年齡成長，多數人的能力被抑制而不顯著。⁵⁸可見時間與外在環境複雜的刺激都是影響共感覺發生的因素。

因此，當我們看到某種顏色，可能感覺寒冷，但另一種顏色卻是溫暖的感受。然而視覺的刺激接收中並無溫度，但多數人卻有類似經驗，這是視覺與觸覺的共感覺。若假設伴隨的是視覺中的色彩感覺，則稱它為色彩共感覺。

莫瑞斯（Marris）認為共感覺可以依發生的成因分為「天生性共感覺」（idiopathic Sy-nesthesia）、「後天性共感覺」（acquired synesthesia）與「人為性共

⁵⁴陳亨儒、謝政達，〈藝術感通統整藝術與人文領域的教學初探〉，《藝術與人文領域教學理論與實務研討會論文集》- 新竹教育大學數位藝術中心，頁 36，www.aerc.nhcue.edu.tw/1-0/conference/ (2015/03/16 日)。

⁵⁵Ackerman, D.; 莊安棋譯，《感官之旅》，臺北市:時報，1993，頁 271。

⁵⁶許天治，《藝術感通之研究》，頁 11。

⁵⁷陳亨儒、謝政達，〈藝術感通統整藝術與人文領域的教學初探〉，頁 36。

⁵⁸趙立璋，〈乙太之能-原創管絃樂作品與註釋〉，碩士論文，國立交通大學音樂研究所，2013，頁 8。

感覺」(contrived synesthesia) 三類。⁵⁹其中第三類是運用一些刻意制定的規則進行連結，例如以人為方式將色彩與音樂連結起來，形成一些約定俗成的習慣，使色彩形成一種心理記號。錢品輝提出色彩的象徵功能是色彩聯想的延伸，人們共同色彩聯想經過長期的感情沈澱，因此紅色令多數人感覺熱情、溫暖；藍色則是清涼、自由等感受。⁶⁰

第三類的概念奠定了色彩與音樂共感覺在心理上走向融合的基礎，本研究之對象太保國小六年級學生屬於此類型，以過往的生活經驗為基礎，將視覺與聽覺的感官概念融合，色彩與音樂感通，轉化為空間的染色劑，形成獨特的表現作用。

(二) 音色共感覺

本研究中之音樂教材以現代音樂為主，在調性、樂器音色和聲、與樂曲結構都與之前時期之音樂有很大的差異。因此以下梳理不同的音樂元素：音階、音調、音色、節奏、音量和樂曲，與色彩之間共感覺的理論發展史，了解色彩音樂學，了解如何透過聽覺感知發展出視覺的色彩，並藉由色彩感通為一個形象，感通成一種音調。本研究中學生在聆聽音樂後，筆者引導將其感通的情緒色彩表現在畫面中，以研判能否確實將音樂要素或音樂意象視覺化。

1. 音階與色彩

色彩音樂理論之歷史沿革，從古希臘哲學家亞理斯多德 (Aristotle) 在《感覺》學說中，將感覺定義為五種辨別官能，已抱持把音樂的聽覺和顏色的視覺聯繫起來的願望。至羅馬時期畢達哥拉斯 (Pythagoras) 除了「畢式音階」之外，還提出色彩的相關論述-「顏色與音樂調性間頻率共振」。其中心思想是 Teractys，由十點組成一個三角形，頂部3點代表至上的白光，所有的色彩與音樂都源於此，其餘7點則代表光譜上的7種色彩及音階上的7個音符，兩者之間存在著等比震動頻率。例如紅色與中央 Do (C) 發生共振，七種顏色與鍵盤中的中央八度彼此

⁵⁹王寶祥，〈探討視聽共感覺－以音樂節奏與色彩配色為例〉，碩士論文，崑山科技大學視覺傳達設計研究所，2014，頁 32-33。

⁶⁰Ackerman, D.; 莊安棋譯，《感官之旅》，頁 271。

關連，低於中央八度的音顏色較暗，反之則顯現淺淡而明亮。⁶¹

17 世紀牛頓 (Newton) 則以數學理性的方式提出色彩在光譜上排列的方式如音符排列的方式一樣，將紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等七種顏色依序定為 Do (C)、Re (D)、Mi (E)、Fa (F)、Sol (G)、La (A)、Si (B) 七個音。⁶²

美國心理學家蘭菲爾德 (Langfeld) 於二十世紀初，以前後七年時間將音階與色彩共感覺所作之研究結果，與日本色彩研究所 PCCS 色相比對，呈現高度的色聽共感一致性，且當兩個音符齊鳴，色彩也會跟著融合。例如 Sol 的綠青色與 La 的黃色同時鳴奏，色彩會因為融合、互補的關係，而呈現灰色的色聽現象。印象派音樂的和聲中即產生如此的特色，而法國作曲家梅湘更是強調個人色聽的能力，重視特定和聲音程之間呈現的色彩變化。根據 Langfeld 的概念，野村順一說明了音階與色聽的關係，若以音階對照色聽現象，高音階傾向明亮色系，低音階則為暗色系，降半音音階令人聯想到暖色系，升半音的音階則為寒色系。據此，許天總結分析音波與光波振動次數與相互的關係如下表。⁶³

表 2-1 音波與光波振動次數與相互的關係

音		光	
音階	每秒鐘的音波振動次數	波長	(A.U.)
C	256(國際高度)258	7360(λ)	暗赤
C#	273(國際高度)274	6900(λ)	赤
D	288(國際高度)290.3	6428(λ)	赤橙
D#	307(國際高度)307.5	6130(λ)	橙
E	320(國際高度)325.8	5890(λ)	黃
F	341(國際高度)345.2	5520(λ)	黃綠
F#	352(國際高度)356.8	5352(λ)	綠
G	384(國際高度)387.5	4906(λ)	青綠
G#	410(國際高度)410.6	4600(λ)	青
A	427(國際高度)435	4416(λ)	青紫

資料來源:許天治(1987)，本研究整理

統整而言，從早期哲學推論，進展到以物理或現代科學的研究方式，無論從

⁶¹王寶祥，〈探討視聽共感覺－以音樂節奏與色彩配色為例〉，頁 32-33。

⁶²陳亭儒、謝政達，〈藝術感通統整藝術與人文領域的教學初探〉，頁 1。

⁶³陳亭儒、謝政達，〈藝術感通統整藝術與人文領域的教學初探〉，頁 71。

單音音階、和聲色聽與色彩的相對應，都肯定了音階與色彩之間的關聯性。

2. 音調與色彩

音樂大師貝多芬（Beethoven）曾單獨指出 B 小調是黑色的，里姆斯基-克薩科夫（Rimsky korsakov）與史克里亞賓（Scriabin）兩人對於 D 大調、E 大調、降 A 大調的色感基本上相同，對於其他調性音樂對應之色彩則各有所見，詳見下表：

64

表 2-2 里姆斯基與史克里亞賓音調色彩對照表

調性	里姆斯基	史克里亞賓
C大調	白	紅
G大調	棕、金色	橙、玫瑰色
D大調	黃、明朗地	黃、輝煌
A大調	玫瑰色、明朗	綠
E大調	藍寶石般的色彩	淺藍
B大調	鐵青、暗	淺藍
升F大調	灰、綠	湛藍的
降D大調	暗淡	紫
降A大調	暗紫色	紫紅色
降E大調	黑、灰黑色	鐵色、有光澤

資料來源: 許天治（1987）；王敏（2007），本研究整理

整體而言，大調和弦在視覺上為暖色調，如紅色、橘黃色等，高明度彩度引發熱情的感覺。小調和弦則多為冷色系或無彩度的色系，如黑灰色、紫紅色等，給人朦朧、深遠、憂鬱不安的感受⁶⁵。例如本研究中播放之樂曲「彼得與狼」為 A 大調，給人熱情活潑的正向色彩。

可知音樂家們經過長期的觀察、感受，在作曲時運用不同的音色來營造情緒氣氛，與畫家運用不同色相、明度及彩度的策略極為相似：音樂與顏色同樣能給

⁶⁴王敏，〈二十世紀的色彩音樂探析〉，《聊城大學學報社會科學版 2 期》，大陸：聊城，2007：頁 1。

⁶⁵阮綠茵，〈聯覺現象及其於味色設計創意教學之應用〉，《台灣美術》51 期，2003：頁 25-32。

人正反向的感覺，於是把音樂和顏色感通，使色彩理論滲透到音樂中來。

3. 音色與色彩

最早期，英國音樂理論家鮑桑奎（Bosanquet）於 1876 年以絃樂器、木管樂器、銅管樂器與打擊樂器中的鼓進行研究調查，結果呈現不同樂器喚起不同的顏色聯想，弦樂器是黑色，木管樂器為藍色，銅管樂器與打擊樂器中鼓類則時常喚起紅色的感受。康丁斯基強調如何將音樂的色感覺帶入繪畫作品中，他認為明亮的黃色像又尖又響的小喇叭，淺藍色類似笛聲，深藍色像大提琴，更深的藍就像低音提琴，最深的藍則像風琴聲，紅色為帶著激情的、中調、低調的大提琴聲，橘色則像是提琴拉著慢板的曲子。許天治描述低音提琴帶給我們渲染著黑邊的藍色感受，橫笛是近似蔚藍天空的翠藍色，小號給人明朗的色彩印象並具有尖銳感，法國號的音色則擁有田園風光般的綠色畫面。大山正的研究指出小喇叭聲色像紅色、長笛的聲音與藍色連結，低音感覺是暗色系，高音是明色系。林書堯則將色彩分為純色、清色、暗色與濁色調來探討聲音與色彩的聯想。⁶⁶

此外，蘇文清等人企圖與西洋樂器音色實驗進行對照，針對兩種中國氣鳴樂器的笛與簫進行色彩共感覺之意象轉化實驗，結果發現在音階的配對測試中，以 Do、Re、Mi 三個音階之色差最為顯著。有別於西方樂器的是笛與簫在色彩意象上多了白、灰、黑等無彩色的部份，推論是受測者對傳統樂器音色持有民族情懷，以及受傳統水墨色彩等因素影響，產生與西方樂器色彩共感覺的差異結果。⁶⁷說明了音色之間的對應於個人生活經驗、社會文化背景確實也有相關性。

故運用不同色彩性質樂器的音色能加強音樂美感並塑造音樂意象，因此聽眾

⁶⁶以上有關音色與顏色之論述，資料整理自 1、許天治，《藝術感通之研究》，1987。2、王寶祥，〈探討視聽共感覺—以音樂節奏與色彩配色為例〉，2014。3、林素淳，〈色彩的共感覺應用於兒童無字圖畫書創作研究—以交響樂「彼得與狼」為例〉，碩士論文，臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系碩士班，2014。

⁶⁷施昆志，〈利用顏色組合來變換空間情境音樂之創意多媒體影音互動系統〉，碩士論文，南台科技大學多媒體與電腦娛樂科學研究所，2006，頁 1。

在欣賞貝多芬第六號“田園交響曲”第二樂章時，看見明亮的長笛聲部渲染出藍色的天空，而單簧管純淨優美的樂聲呈現出玫瑰花般的美麗色彩。法國作曲家白遼士（Berlioz）著作《配器法》中指出：要給旋律、和聲、節奏配上各種顏色，使他們色彩化。⁶⁸他的名作「幻想交響曲」確實是豐富多彩，贏得「色彩配器大師」的美名。

以上論述不同樂器的音色會與不同色彩產生共感覺，這是作曲家在創作交響曲時搭配不同器樂聲響的絕佳指導原則。例如本研究中音樂教材：巴爾托克的管弦樂協奏曲第五樂章，雖然是非調性的音樂，但豐富多變的樂器音色交織展演，猶如色澤繽紛的波斯地毯，獨特的聽覺感受培養創作情緒，應引發學生運用色彩的豐富想像力，塑造音樂想像工程。

4. 節奏、音量與色彩

卡渥斯基（Karwoski）以及奧伯特（Odbert）明白指出慢板音樂使人感受到青色，急板則是赤色，而野村順一亦透過實驗表示緩板樂曲會給人藍色的聯想，快板產生紅色的印象。與卡氏的實驗結果相雷同，可見人們對於節奏的色彩共感覺是無國界的。野村順一亦提出音量中的最強音感受到最飽和的色彩，最弱音的則變得較模糊。⁶⁹

本研究中採用爵士化的三首卡通音樂，之中含有快節奏的硬式咆哮，引發音樂情緒可能是愉悅激情的，在色彩的選擇可能偏向是高明度彩度。

5. 樂曲與色彩

卡渥斯基和奧伯特在音樂樂曲研究中也顯示約有 60%的學生對於樂曲產生了色彩的聯想，證實了視聽存在共感覺的事實。吉野賢將多首古典樂曲擷取 30~90 秒的時間播放，再由受測者來選擇感覺相近的色彩。黃琬雅為了瞭解不同音樂變

⁶⁸白遼士著；姚關榮譯，《配器法》，北京：人民出版社，1978，頁 56。

⁶⁹林素淳，〈色彩的共感覺應用於兒童無字圖畫書創作研究—以交響樂「彼得與狼」為例〉，頁 8。

化對於視覺的色彩對應性之間的差異，藉由聆聽貝多芬八首內容相異的樂曲將聽覺所產生的感受，與 PCCS 表色系之鮮色調 24 色票進行視覺的對應測試。結果發現貝多芬的音樂與色彩的聯想跟音樂本身的曲意互相符合，且性別因素對於樂曲與色彩共感覺並無影響。⁷⁰

根據以上分析得知，經由聽眾聆聽不同音樂家、不同調性和曲風的作品，判讀的結果發現，聆聽一首樂曲給人的感覺常常不是唯一的、不可交集的，可能的結果來自於對某一種樂器、樂段或是和聲的情緒激發，所以視覺化的方式更能呈現出聽眾心理多層次的色彩變化。

在兩千多年前，畢達哥拉斯雖然超越時代背景，企圖以相對科學的角度說明音階與色彩的關係，仍難免蒙上神秘的色彩。牛頓雖以物理、數學的方式來描述光譜上的七彩對應音階上的音符排列，但有人質疑是牛頓將光譜分為七種顏色以便於對應七個音符，其中並無確切證據能夠證明色彩與音符具有如此對應關係。

色彩與音樂之間的藝術實踐論說，如海浪高低起伏，作曲家、音樂家對色彩聽覺各持己見，眾說紛紜，評論家反對的聲浪也如浪濤一波波蜂擁而至，主客觀因素滯礙了色彩音樂發展。但經過漫長的沉潛醞釀，在 1890 年到 1930 年的黃金時代，色彩理論、色彩樂器、色彩音樂皆有突破性發展。到近代的中外研究者持續進行視聽共感覺的實驗，且廣泛應用高科技資訊設備來檢測音色之間關聯，大多針對聲音與色彩的對位關係，包含音階、音色、音調、樂曲、節奏與樂曲聆聽情緒等面象，探討聲音與色彩意象之共感覺，為這一個跨領域的研究展現絕代風華。

二、藝術感通相關研究

藝術感通是把共感覺概念運用在藝術層面，將對原藝術品的契合感受，自然的萌生新的靈感與創意，進一步創作出含有原藝術品中部份元素的新藝術品。經由層次的聯想開始，由象徵的心理歷程出發進而達到感通，也可以從聯想出發，

⁷⁰陳亭儒、謝政達，〈藝術感通統整藝術與人文領域的教學初探〉，頁 38-39。

經由「共感覺」(Synesthesia)或「移情作用」(empathy)達成藝術感通。許天治提出「移情作用」指的是主體面對視覺的客體，將思考、感覺移入對象之中的當下，美感經驗油然而生。⁷¹其「藝術感通之研究」集結藝術感通理論與其教學成果，對初期臺灣藝術感通相關研究的提出相當有效的論證。如下圖：⁷²

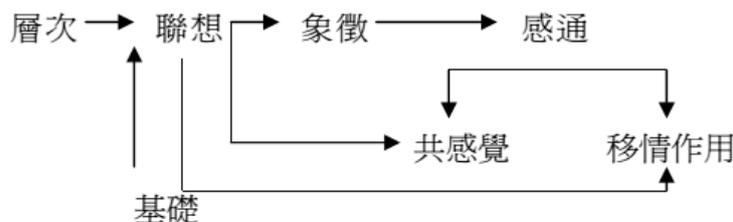

圖 2-7 感通基礎與層次的關係

美國抽象表現主義先驅漢斯·霍夫曼 (Hans Hofmann) 闡述道：「藝術是個人精神的反應，是內省的結果而非事物的複製；藝術的目的即在提供美的享受。」⁷³所以藝術創作是將物質實體轉化為精神實體的過程，源自於對自然界的感觀或幻想，經由創作者運用藝術媒材加以表現，包含了視覺、移情、詮釋、造型等步驟。據此，移情是將個人的感情與思想投射到另一物體；詮釋係將對外物的感觸從事造型上的分析轉化；造型是運用媒材表現的行動歷程。⁷⁴

馬白水多年繪畫與教學的心得認為繪畫是無音的樂，有狂想的高潮，有低沉的傾訴，有高遠的境界，源於繪畫能將韻律、輕重、強弱等音樂性質表現出來。繪畫的韻律在「色彩」、「形狀」和「筆觸」，音樂則表現在「和聲」、「旋律」「音階」和「時值」的長短。⁷⁵大師匯集多年的人生經驗為音樂和視覺藝術之間下了一個美好的註解。

以下茲將運用藝術感通理論於藝術與人文之相關研究，說明如下：

許天治以音樂為繪畫主題，培養學生的想像力及聯想力，以擴展學生對藝術的體認。針對國中美術班進行「音感作畫」之實驗教學，以不同音樂類型刺激美

⁷¹許天治，《藝術感通之研究》，臺北市：臺灣省立博物館，1987，頁1。

⁷²同註69，頁43。

⁷³黃王來，《國小美勞科教學研究》，臺北市：五南，1993，頁6。

⁷⁴同註71，頁6。

⁷⁵同註69，頁53。

術創作之靈感。研究結果為：

- (一) 受試者對於音樂的心理感受，反應於造型與色彩當中。
- (二) 受試者分辨色系之敏銳度佳。
- (三) 聆聽音樂使作畫時心情愉悅。⁷⁶

陳淑文以國小三年級學生、大學音樂系一年級與美勞系四年級學生為研究對象，進行兩個實驗教學：「聽音作畫音樂欣賞教學」及「圖形譜音樂欣賞教學」。探究不同年齡階段與專業知識背景之受試者，對於音樂概念的認知如何表現於繪畫上。研究結果顯示繪畫在音樂欣賞方面有輔助的效果：

- (一)「聽音作畫音樂欣賞教學」能增進學習音樂的興趣及想像力。
- (二)「圖形譜音樂欣賞教學」有助於音樂概念的認知。⁷⁷

藍家蕙則進行應用藝術感通理論發展國小一年級音樂統整課程之教學活動，尋求最佳之教學模式，以解決九年一貫實施後低年級音樂教學之困境。探討歸納音樂、視覺藝術與表演藝術之基礎元素的特性，再以音樂元素中的音長、音高、音強、音色為主軸、行動研究中的螺旋式課程為架構，進行統整課程規劃與設計十二週的藝術感通之音樂統整課程。實施研究結果發現各類藝術之基礎元素有正相關，以藝術感通理論作為統整課程教學之基礎有其意義與價值，且與九年一貫藝文課程統整理念相同，有助於低年級生活課程之音樂教學，有效提升學生唱奏、創作與表演能力與學習態度，確實改善教學困境與提升學生的藝術能力。⁷⁸

林素淳針對 7 至 11 歲的國小學童進行實地實驗法，以色彩的共感覺為理論基礎，藉由音樂劇「彼得與狼」探討該劇中八種人物代表樂器各自的色系與形容詞語彙，以建立無字圖畫書創作依據。引領受測者在聆聽交響樂段落後，在黑白圖畫書中著上感覺到的色彩，再運用語意差異量表分析結果，整理出相對應的色彩，分別代表各角色的音樂。例如少年彼得輕快活潑富旋律性的弦樂音色引發黃

⁷⁶許天治，《藝術感通之研究》，頁 105。

⁷⁷藍家蕙，《藝術感通理論應用於國小低年級音樂統整課程之研究》，碩士論文，國立新竹師範學院音樂教學碩士班，2005，頁 51。

⁷⁸藍家蕙，《藝術感通理論應用於國小低年級音樂統整課程之研究》，頁 1。

色系的色彩意象，表現出年輕的、勇敢的特質，企圖藉由色彩共感覺理論使書籍畫面色彩更貼近讀者的感官體驗。⁷⁹

以上國內研究於研究題目、方法或目的中，皆明白標註運用藝術感通理論為學理基礎所進行的教學活動，許天治、陳淑文在九年一貫實施之前進行研究，藍家蕙與林素淳則在九年一貫課程公布實施之後，後兩者明顯就已經將藝術感通導入課程統整的概念，應用於教學模式與設計中。

有關於視覺藝術與現代音樂之間的統整課程之研究數量眾多，仔細探究其研究內容與目的，本質上是與藝術感通的概念相通，若歸納為藝術感通的相關研究亦不為過。可知，藝術感通理論實是串聯藝術與人文三個科目的一條正確的、最佳的途徑。因此從藝術創作的方式而言，「畫音-音畫」的視覺藝術與現代音樂整合，進行音樂視覺化的課程能引導學生將聽到的時間藝術-音樂，透過藝術感通的聯想與創意想像，經由各種心理因素的移情作用，認知音樂的要素與內容，隨著圖像轉譯的能力而創造音樂性繪畫。⁸⁰

本研究探究視覺藝術與現代音樂融合，再進行創作的關係與內涵是具有極大的挑戰性，企圖在過往研究基礎上，加入對於典範畫家的音樂性繪畫的藝術鑑賞課程，再將所聽到的音樂透過音色共感覺、移情作用的心象思考，把聯想到的畫面呈現在畫紙的二度空間上。

三、音樂性繪畫的表現原理

音樂性繪畫（musical paintings）一詞，很難在文獻中找到它的歷史地位，但是在西洋藝術歷史的長河中，皆可以找出彼此相對的表現理論和令人驚豔的創作。達文西（da Vinc）這位公認的天才，不只鑽研繪畫同時也專精音樂。他認為繪畫優於音樂，但兩者相通處有三：第一點是音樂與繪畫都有節奏；第二點音樂與繪畫同樣有比例關係；第三點則是音樂與繪畫的美感完全建立在各自部分之間的相互滲透。⁸¹其著名的畫作「蒙娜麗莎的微笑」，就是藉由讓模特兒聆賞音樂，而他

⁷⁹林素淳，《色彩的共感覺應用於兒童無字圖畫書創作研究—以交響樂「彼得與狼」為例》，頁 I。

⁸⁰郭美女，《聲音與音樂教育》，臺北市：五南，2000，頁 381。

⁸¹達文西著；鄭福潔譯，《達文西的筆記本：繪畫是怎麼回事》，臺北市：大塊文化，2007，頁 108-

進行繪畫活動，讓音樂的感動融入到畫面中。

若仔細分析西方繪畫中的音樂性繪畫，內容包含音樂表演人物、音樂家、樂器、音樂作曲形式、音樂內容以及畫家個人心中感受等等。張心蘭研究保羅·克利音樂性繪畫創作理念時，曾整理歐洲繪畫史當中音樂性繪畫的表現原理，區分為三種類型，探究藝術家如何在兩方面之間心靈互動進而創作永恆。筆者據此分類，重新分析整理如下：⁸²

(一) 以音樂背景入畫

追溯中西方藝術史演變，均可見以音樂的場景烘托宗教、神話、英雄、政治…等主題，出現在不同時代、不同文化中。畫面中出現的樂器與音樂活動，使圖像彷彿有音樂烘托，一片宮商，不絕於耳。

在東方，八世紀的佛教石窟壁畫中隨處可見手持樂器，裙帶輕飄的飛天女神。在歐洲，中古世紀藝術主要重心都圍繞在宗教信仰，無論從音樂、繪畫或雕刻等表現形式，皆可找到敬拜宗教的畫面。人類生活的一切皈依於神的旨意，藝術家將自己虔誠崇拜投注創作中，一切為神而做。教堂裡、祭壇上、書籍中，一幅幅畫面可見天使們歌詠、樂手手持樂器、讚美神的降臨，既莊嚴又動人，但是音樂卻離不開信仰，如附生的藤蔓。

文藝復興時期延續中古時期對於基督教的崇拜，有關音樂的繪畫仍依附在宗教的主題為多，例如：拉斐爾的聖母加冕圖，仍可見仙樂飄飄的感受。但是也突破性的看到達文西以音樂家或是吉奧喬尼描繪世俗化的音樂走入人間的例證，從

109。

⁸²張心蘭，〈保羅·克利音樂性繪畫創作理念與表現形式研究〉，碩士論文，屏東教育大學視覺藝術學系，2009，頁 85-98。

此時音樂性繪畫開啟了更多可能性。

<p>圖 2-9 拉斐爾 聖母加冕 1502 - 04 年 畫布上蛋彩 272 x 165 cm 梵蒂岡梵蒂岡博物館 資料來源:【名畫檔案】網路畫廊 (2015/07/25)</p>	
<p>圖 2-10 吉奧喬尼 牧人演奏音樂 1508 - 09 年 油彩·畫布 110 x 138 cm 法國巴黎羅浮宮博物館 資料來源:【名畫檔案】網路畫廊 (2015/07/25)</p>	

歌劇、神劇是巴洛克時期音樂輝煌的時代，除了聖經故事，希臘羅馬的神話也是創作的材料。例如蒙台威爾第 (Monteverdi) 影響音樂史最鉅的歌劇「奧菲歐」(Orfeo)，奧芬巴哈 (Offenbach) 的「天堂與地獄」(Orphée aux Enfers)，在當時繪畫中常可見到採用劇情成為呈現的主題，但音樂仍只是背景。⁸³

源於法國宮廷的洛可可藝術 (Rococo Art) 接續歐洲的藝術鋒頭，優雅的弧形線條、明亮甜美的色調、精巧的裝飾，表達當代感官刺激的、遊玩戲謔的風格。華鐸將畫題關注在法國喜歌劇的音樂會、演奏者等，深受上流社會的喜愛。

<p>圖 2-11 華鐸 法國喜劇 1716 年 油彩·畫布 37 x 48 cm 德國柏林國立博物館 資料來源:【名畫檔案】網路畫廊 (2015/07/28)</p>	
--	--

在此歷史洪流中，音樂性繪畫創作主題從宗教、神話與英雄掙脫，表現主題更自由，滿足創作者及當代藝術主流的趨勢。另外為戲劇做繪畫設計也成功表現音樂主題，巴洛克時期如此，而現代藝術的馬諦斯也曾為舞台進行藝術創作，是

⁸³謝斐紋，《現代繪畫與音樂思維的平行性》，臺北市:秀威資訊科技，2006，頁 20。

為整體藝術的概念。

（二）以音樂活動入畫

十九世紀中期到二十世紀，科技文明進步，從愛迪生於 1876 年發明留聲機到 1895 年的電影問世、相機的發明，藝術家逐漸培養起精確觀察與思考事物的能力，思索如何從傳統跳脫，尋找更新穎的方式來表現與創作，畫家如此，音樂家亦若是。部分近代畫家將時間藝術的音樂成為空面藝術繪畫創作的養分，他們接受音樂薰陶、熱愛音樂，或是兩者之間互相影響，兼具音樂家與畫家的雙重身分。

「新維也納樂派」大師荀白克（Schoenberg）熱衷於繪畫；保羅·克利（Paul Klee）則是小提琴家。⁸⁴荀白克認為：「色彩就是樂譜，而眼睛是樂譜；心是鋼琴的琴弦，藝術家的畫筆，就是彈撥琴鍵的雙手，在繽紛的色彩中產生震動人類靈魂的樂曲。」⁸⁵

從印象畫派以降，分析整理此類音樂性繪畫的內容，大致可分為「人、事、物」三個主題。舉例如下表：⁸⁶

⁸⁴彭宇薰，《相互性的迴盪-表現主義繪畫、音樂與舞蹈》，臺北市:典藏藝術家庭，2006，頁 3。

⁸⁵ Giuliana Zucco Bellantoni 著；王玫譯，《克利》，臺北市:錦繡，巨匠美術周刊 30 期，1996：頁 18。

⁸⁶ 表中資料來源:【名畫檔案】網路畫廊，<http://www.ss.net.tw/art/> (2015/0725)。

表 2-3 以音樂活動入畫之畫作一覽表

分類依據: 人	
<p>圖 2-12 馬奈(Manet Edouard) 短笛手</p> <p>1866 年 油彩·畫布 161 x 97 cm 法國巴黎 奧塞美術館</p> 	<p>圖 2-13 寶加 (Degas Edgar) 歌手</p> <p>1878 年 粉蠟·畫布 63 x 50.4 cm 美國麻州 費哥美術館</p>
<p>圖 2-14 秀拉 (Seurat Georges) 歌舞聲喧</p> <p>1890 年 油彩·畫布 140 x 170.4 cm 荷蘭渥特羅 庫勒穆勒美術館</p> 	<p>圖 2-15 畢卡索 (Pablo Picasso) 三位音樂家</p> <p>1921 年 油彩·畫布 204.5 x 188.3 cm 美國賓州 費城藝術博物館</p>
分類依據: 事	
<p>圖 2-16 羅德列克 (Toulouse Lautrec Henri de) 跳「麥寧」舞的雅內·阿弗里爾</p> <p>1892 年 油彩·紙板 85.5 x 45 cm 法國巴黎 奧塞美術館</p> 	<p>圖 2-17 馬諦斯(Henri Matisse) 鋼琴課</p> <p>1916 年 油彩·畫布 245.1 x 212.7 cm 美國紐約 現代美術館</p>
分類依據: 物	
<p>圖 2-18 布拉克 (Braque Georges) 吉他 Guitar</p> <p>1913 年 剪貼·水粉·木炭 ·鉛筆·畫布 99.7 x 65.1 cm 美國紐約市 現代藝術博物館</p> 	<p>圖 2-19 畢卡索 (Pablo Picasso) 曼陀鈴和吉他 Mandolin And Guitar</p> <p>1924 年 油彩·畫布 140 x 200 cm 美國紐約 古金漢博物館</p>

經整理分類，發現畫中人物以歌手、樂手、彈琴者等表現音樂相關活動，作品數量最多；事則多以舞蹈、活動或意念抽象的音樂符號為主；物則是大都以樂器呈現為主：鋼琴、提琴、吉他…等。例如畢卡索（Picasso）以立體手法呈現三個樂師演奏音樂時的神韻與氣度，流動的音樂彷彿從直線性的畫面中流淌而出。而馬諦斯在 1910 年創作的「音樂」近似於「舞蹈」的概念，用強烈鮮明的藍天綠地凸顯紅色的視覺感受，更利用人物構圖位置和彼此之間的對應，使視覺上產生連續與跳動感，進而產生音符流動的效果。「舞蹈」和「音樂」都是用典型的簡單構圖、強烈色彩對比與流動感，達到色彩與音樂之間的關聯性。⁸⁷

探究此類作品的畫家約始於印象派延續到現代藝術為主，畫家的流派、人數與創作作品的數量眾多，無論質與量都大放異彩。

（三）以音樂元素入畫

十九世紀浪漫主義時期，音樂與繪畫的類比，在此時得到歷史性的強大推動力。又自印象主義以降，常將繪畫獨立於文學之外，而強調與音樂的關聯。音樂具有觸及人類最深奧潛意識的能力，哲學家尼采（Nietzsche）說：「沒有音樂，生活是一種錯誤。」⁸⁸而畫家費寧格（Feining）更以切身經驗表示：「影響我人生的，最初是音樂，尤其是巴哈的音樂。我無法遠離音樂而自以為是畫家。」⁸⁹

流動的音符透過線條、藝術符號傳達感情，以抽象的形式表達意象的美，引人進入意象的內心世界，找到生命感動的位置。廿世紀強調形式主義繪畫時，常會對照性的以音樂談論美術，根據此趨向，英國藝評家瓦特·帕特（Walter Pater）引述古希臘名言來解釋：「美術恆常的都會憧憬音樂的狀態。」⁹⁰希望擺脫傳統描繪模仿實物的侷限，自由的使用色彩與型態就如同音樂一般詩意的情境。

抽象繪畫大師康丁斯基（Kandisky）聆聽荀白克（Schoenberg）的音樂時，找

⁸⁷許麗雯等編著，《你不可不知道的 300 幅名畫及其畫家與畫派》，臺北市：佳赫文化，2010，頁 245-249。

⁸⁸茂木健一郎著；王文萱譯，《音樂腦：一切皆誕生於音樂》，臺北市：天下雜誌，2010，頁 153。

⁸⁹劉振源，《抽象派繪畫》，臺北市：藝術圖書，1998，頁 187。

⁹⁰王秀雄，《藝術批評的視野》，臺北市：藝術家，2006，頁 62。

到恆久以來繪畫時想突破與創作的有力支撐，開啟了繪畫世界的另一扇大門。⁹¹傳統的調性語言即為具象描繪，而荀白克的無調性音樂的革命，就是他希望在繪畫中達到的目標。⁹²所以外型最不相似意即內在最相似，解構的創作手法，他在色彩與形式的運用與外在情境的具象漸行漸遠，如此在某種程度上將其創作的精神達到最抽象的藝術-音樂的境界。因此以音樂為師，如同作曲家以曲式加上編號的標題，一系列以「即興」、「構成」等為題，在繪畫中表現節奏性、韻律感、追尋樂理的數學邏輯性、抽象的結構、色調的重複、將色彩等同音色帶入時間的運動裡等…，但康丁斯基強調藝術之間的相互學習不是表面的而是原則性的。⁹³

時間與空間創作技法迥異，但其以色彩表達音樂的理論，令人視覺上看卻似乎可「聽」到交響樂團管弦和鳴的盛況；豐富的色彩畫面與多變的線條，表現樂曲和聲、旋律、力度與強度的變化與精神。把形式、線條、色彩、色調、肌理等繪畫元素提升為繪畫主體的高度，繪畫核心是將這些元素自由的組合與表達。⁹⁵每張畫均可發現到康丁斯基捨棄對造型的細部描繪，而著重在畫面上線條與「有顏色的樂音」的力度表現。

馬諦斯則在晚年以出色的剪紙風格，在第二、三類別都有傑作傳世。爵士樂的剪貼創作以單純的原色、流暢的線條、抽象的符號圖形，更簡潔有力的表達內心對音樂的感受，表現對有如音樂般的力度。⁹⁶

⁹¹彭宇薰，《相互性的迴盪-表現主義繪畫、音樂與舞蹈》，臺北市:典藏藝術家庭，2006，頁 45。

⁹²Karin V.Maur，《The Sound of Painting-Music in Modern Art》，Munich:Prestel Verlag，1999，頁 31-2。

⁹³康丁斯基著；吳瑪俐譯，《藝術的精神性》，臺北市:藝術家，1985，頁 40。

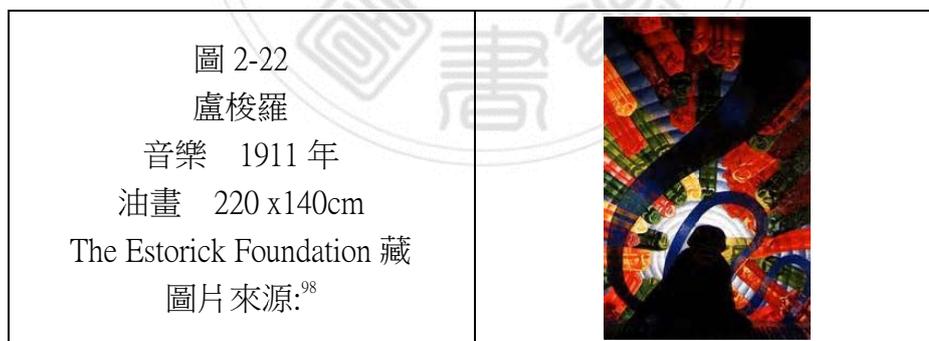
⁹⁴羅伯.康鳴著；朱紀蓉譯，《西洋畫家名作》，臺北市:遠流，2000，頁 7。

⁹⁵王受之，《世界現代美術發展》，臺北市:藝術家，2010，頁 32。

⁹⁶Karin V.Maur，《The Sound of Painting-Music in Modern Art》，頁 23。

未來派畫家盧梭羅 (Russolo) 於 1911 年和音樂家浦拉泰勒 (Paratella) 共同發表「未來主義音樂宣言」, 演出「未來音樂」(Future Music), 認為音樂要與時俱進的表達當代群眾的心靈, 現代音樂元素將海岸線、戰艦、汽車飛機等都表現出來, 甚至機械類節奏聲響、噪音元素都納入音樂當中。此舉影響了盧梭羅在 1913 年發表「噪音藝術」宣言 (The Art of Noise), 絕對的反古典與唯美主義。他以《音樂》此畫作闡述看法, 演奏者在琴鍵上的四隻手呼應了「未來主義」繪畫連續動作的理論與特色。蛇行的喇叭線條從中心延伸到上方, 搭配色彩強烈的對比象徵音樂強弱、音色轉化的意境, 導致畫面後方聽眾不同的聆聽音樂感受的表情。企圖以幾何圖形與抒情色彩的有機組合, 描繪看不見、抽象的聲音符號, 強烈撼動拉扯觀者的視覺與聽覺感知, 是為藝術之間交流的另一個突破性發展。⁹⁷

保羅·克利 (Paul Klee) 與馬諦斯、畢卡索及康丁斯基同為藝評家視為廿世紀最偉大的抽象畫家之一。⁹⁹小提琴音樂是他的拿手活, 但他最終選擇繪畫為一生心靈表現的出路與寄託。畫家克利和音樂家克利是兩位一體的, 畫面中好似用音符和旋律組成的曲譜, 色彩鮮明活潑卻和諧, 線條優美富含節奏性, 作品中充滿

⁹⁷郭冠英,〈聲音/藝術的流變與未定--淺探當代聲音藝術發展〉,《藝術家雜誌》433 期(2011 年 6 月): 頁 341-345。

⁹⁸<http://www.douban.com/note/64946487/> (2015/08/10)。

⁹⁹王仲章,《西洋藝術家事典》,臺北市:五南,2006,頁 320。

類似音樂的節奏與調性的和諧。他曾說:「色彩擁有了我，我不需要去捕捉它，它永遠擁有我，我知道這是所謂幸運的時刻，我和色彩合為一體，我是畫家。」

100

他以獨特原創的「複音音樂繪畫」，表現聲部之間追隨平衡的音樂感受；以「符號圖像」代表音樂中的元素展現；以「長短色塊」令觀者感受節奏進行中長短時值音色的變化；而「歌劇作品期」更充分展現克利創作理念的核心，向世人說明音樂性繪畫並非表面性的論性。¹⁰¹

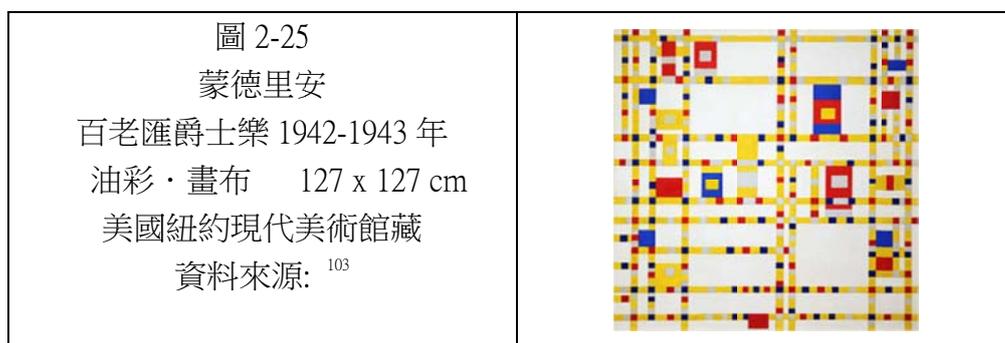
<p>圖 2-23 保羅·克利 琴弓的節奏 1938 年 紙·畫布·紙板 73 x 53 cm 美國紐約現代美術館藏 資料來源:【名畫檔案】網路畫廊 (2015/08/10)</p>	
<p>圖 2-24 保羅·克利 紅色復格曲 1921 年 水彩·鉛筆·紙 24.4 x 31.5 cm 私人收藏 資料來源:【名畫檔案】網路畫廊 (2015/08/10)</p>	

作為風格派 (De Stijl) 運動和組織的領導成員，荷蘭畫家蒙德里安 (Mondrian) 創造出「新造型主義」(Neo-Plasticism) 這個名詞，來指代他自己獨特的抽象作品，是幾何抽象畫派的先鋒，正所謂的「純粹抽象」，以簡潔明快的幾何形狀，還有紅、黃、藍、黑、白和灰的顏色構成。1940 年，他在曼哈頓聽到了百老匯爵士樂，愛上音符切分法和即興演奏的旋律，將紐約的建築和爵士的自由節奏與「動態節奏」做比較，創作「百老匯爵士樂」，表現出豐富的情感、繽紛多變的色彩，以及愉悅輕快的顫動感。其「方格填彩」的表現技法，影響了四、五〇年

¹⁰⁰ 克里斯提安·哥爾哈爾著，吳瑪俐譯，《保羅·克利》，臺北市：藝術家，1991，頁 15。

¹⁰¹ 張心蘭，〈保羅·克利音樂性繪畫創作理念與表現形式研究〉，頁 117-119。

代的的美國「紐約畫派」與「色區繪畫」。¹⁰²其創作理論更影響諸多的現代作品，例如服裝、家具或建築等的設計，為我們生活添增更多藝術元素與視覺豐富度。

經過梳理音樂性繪畫的過程可知，畫家從早期依照宗教主體僅是附庸性的描繪音樂內容，到文藝復興時期開始將藝術從宗教帶到人類的世界，音樂性繪畫的內容開始有更多的可能性。到印象主義時期，繪畫與音樂開始進行融合，有很多相同對照的藝術理念與創作技法。現代藝術更是多采多姿，也更貼近音樂給人心靈的感動，出現許多令人驚豔的作品。於是，音樂使用了繪畫的名詞「色彩」，而繪畫也跨界標註了音樂的名詞「調子」、「曲式」等。如此這般聽覺藝術與視覺藝術的感覺交響曲，可說是藝術的「共感覺」的最佳驗證。對本研究而言，現代藝術提供了許多「典範」，加拿大藝術教育家皮爾斯(Pearse)以哈伯瑪斯(Habermas)第二種知識典範「歷史性-詮釋性的科學」運用到藝術融合教育，強調幫助學生還原情境去感受藝術品或藝術活動的主觀意義。¹⁰⁴具象的音樂性繪畫，學生的理解力與興趣可能相對高昂；在抽象音樂性繪畫方面，學生覺得有趣但不易理解，需要透過教師適切的引導。因此在本研究之課程規劃中，將選擇六位典範畫家之音樂性繪畫，從畫家技法、音樂性表現等角度作為學童學習典範。

第三節 音樂視覺化之學習內涵

本研究以現代音樂為音樂欣賞之範疇，以下論述第一段說明現代藝術的發展與美學基礎，第二段說明現代音樂的發展，第三段論述音樂要素與視覺要素之關

¹⁰²黃文叡，《現代藝術啟示錄》，臺北市:藝術家，2002，頁 264-265。

¹⁰³許天治，《藝術感通之研究》，頁 60。

¹⁰⁴謝攸青，《後現代藝術教育理論建構與實例設計》，嘉義市:濤石，2006，頁 20。

聯性。

一、現代藝術的發展與美學基礎

法國詩人兼評論家波特萊爾在 1863 年以「現代性」(modernité) 理論所創作的詩歌，被視為現代主義 (Modernism) 的催生劑，此論點為多數人所認同，但仍少不了杜象 (Duchamp)、吳爾芙 (Woolf)、史特拉汶斯基 (Stravinsky) 和奧森·威爾斯 (Orson Welles) 等人。「前衛」兩字是他們共同追求的目標，抗拒不了異端的誘惑，積極投入自我內在的省思，企圖打破傳統，如同宣稱的：「Make it new！」。¹⁰⁵

藝術的現代主義形成的比哲學的現代性來的早，而繪畫又早於音樂、建築等其他藝術形式。所謂現代藝術 (Modern Art) 應始於十九世紀中葉到末期之間，或是 1880 年代的十年間，依照不同角度的學說認定而有時間上的差異，因為歷史演進原本就多面向且承襲延續性的。王林將現代藝術分為(一) 前現代藝術階段，自十八世紀末開始的浪漫主義，到十九世紀中葉印象派前後；(二) 現代藝術階段，包括自印象主義之後至今的藝術現象；(三) 後現代藝術階段，為現代藝術之後期，自六十年代起新出現的藝術趨勢。¹⁰⁶藝術史家艾肯斯 (Robert Atkins) 將現代主義定位在 1860 至 1970 年間，他認為現代主義是用來指稱這段時期特有的藝術風格與意識形態。¹⁰⁷另外有些人以 1945 年第二次世界大戰結束為分界點，將 20 世紀大致區分為現代主義與後現代主義；有些人則認為它們是同一個大範圍時期的兩個階段。

由於本研究所探究的音樂性繪畫種類大多在艾肯斯所定位的現代藝術範圍，研究規劃以現代音樂融入視覺藝術統整課程，故以下針對現代音樂發展與特色進行論述。

¹⁰⁵彼得·蓋依著；梁永安譯，《現代主義異端的誘惑》，臺北市:立緒，2009，頁 52。

¹⁰⁶王林，《美術形態學》，臺北市:亞太，1993，頁 165。

¹⁰⁷黃文叡，《現代藝術啟示錄》，頁 31。

二、現代音樂的發展

現代音樂的發展就如同現代繪畫一樣，現代繪畫：什麼都能畫，而現代音樂：什麼都可能入樂，不斷的求新求變的實驗精神下，呈現出前所未見的百家爭鳴。

現代音樂之前的歐洲古典音樂家呈現多個主流，一個是浪漫主義後期如布拉姆斯（Brahms）、理查·史特勞斯（Richard Strauss）、浦契尼（Puccini）、拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninov）、艾爾加（Elgar）、華格納（Wagner）等；另外不同國家的作曲家根據各自祖國歷史、民間音樂以及童話故事，創作出全新融合的音樂風格，稱之為國民樂派，例如德弗乍克（Dvorak）、巴爾托克（Bela Bartok）、普羅高菲夫（Prokofiev）、史特拉汶斯基、俄國五人組、西貝流士（Sibelius）等人。而與現代繪畫相同的是，一個音樂家在一個流派譜出巨作，並不代表他只在該領域發揮，例如史特拉汶斯基在長達 89 年的生涯中，同時被認為是浪漫樂派、現代樂派、新古典主義、以及序列音樂的一員。¹⁰⁸顯示藝術創作者不能滿足於現狀與既有之成就，尋求不斷前進求新求變的靈魂。

筆者認為國民樂派為古典音樂注入新元素、新手法，德弗乍克的「新世紀交響曲」氣勢磅礴，為之動容；穆索斯基（Mussorgsky）的「展覽會之畫」令人耳目一新；葛利格（Grieg）的「皮爾金組曲」展現了北歐的氣息，對當代而言不可不視為「新音樂」。而若說華格納的逝世代表浪漫樂派的結束，馬勒（Mahler）則是承先啟後的關鍵人物，他為現代音樂鋪起一條名曰「前衛」的紅地毯，帶動了現代主義音樂革命的世紀齒輪，從此前進的力量無人能止。

德布西（Debussy）於 1894 年改編自馬拉梅詩作的管弦樂曲「牧神的午後前奏曲」，以精闢的配器法將各種不同的樂器音色加以分析、解構、散佈，浸漬使其發出朦朧含糊的美感，無窮盡卻又發亮的音響色彩，確立了印象派音樂的獨特風格。¹⁰⁹對於本研究對象之國小六年級學生而言，在前導研究中聆聽此曲之過程

¹⁰⁸現代音樂》，《維基百科》

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%B3%E6%A8%82> (2015/07/22)。

¹⁰⁹許鐘榮主編，《古典音樂 400 年-現代樂派大師》，臺北市:錦繡，2000，頁 38-40。

裡，呈現兩極化的反應，有半數認為與習慣的古典音樂不同，感覺樂句一直綿延向前，無窮無盡的感覺使人抓不住重點；另外進一半的學生認為不同的聽覺享受，有舒服慵懶的感覺。

綜觀上述，現代音樂有兩大源流：拉赫曼尼諾夫的後浪漫樂派和德布西的印象樂派。後續作曲家或以傳統音樂為基礎融入現代新的元素，或以新的作曲手法：無調性、不諧和音響、純音樂、思想傳達，與前者抗衡，出現許多分支流派。包括史特拉汶斯基的新古典樂派、表現主義樂派、布列茲的序列音樂、簡約音樂如使用簡單三音和弦的史提夫·萊許(Steve Reich)和菲利普·葛拉斯(Philip Glass)、具象音樂如皮埃爾·謝弗(Pierre Schaeffer)、微分音音樂如哈里·帕契(Harry Partch)，還有偶然音樂如約翰·凱吉(John Cage)等等。¹¹⁰

本研究主題為以藝術感通理論來統整課程，希望透過音樂與繪畫間的融合帶給學生新的美學視野，了解現代藝術的創作理念與手法，使其遨遊於創作的精神美好感受中。在課程中選曲的時代原則，以配合音樂性繪畫典範畫家的時代為參考點，在聽覺和視覺上皆呈現新的聲色效果，以利符合現代藝術的風格。以下茲將本研究中主要編選之音樂教材時代背景與特色等進行論述。

(一) 新古典主義 (Neoclassicism 約 1920 年左右產生)

新古典主義是以重回浪漫派以前的音樂為目標，採用二十世紀的技巧表現十八世紀或更早的音樂形式與風格特質。因為只是一種風格，所以表現不受限制，可有調或無調，標榜情感的客觀節制、平衡與清晰。「現代音樂之父」史特拉汶斯基說：「我試圖在古典主義上建立新的音樂。」如此也導致十六到十八世紀的音樂形式及語法的再興，但作品聽起來仍是完全現代的。¹¹¹其代表作品有火鳥、春之祭(原始主義)等，而深愛俄國祖國的普羅高菲夫、德國現代音樂中心人物亨德密特(Hindemith)以及俄國廿世紀最偉大的作曲家和鋼琴家蕭士塔高維契

¹¹⁰現代音樂》，《維基百科》，

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%B3%E6%A8%82> (2015/07/22)。

¹¹¹同註 120，頁 283-290。

(Shostkovitch) 等人都有其地位性。¹¹²

綜觀新古典樂派將古典精神沁入新技法的創作精神，也能與本研究中以典範畫家的原技法，引發兒童天真的精神，創作新穎的作品，概念不謀而合。

(二) 爵士樂 (Jazz)

爵士樂是廿世紀在美國南方紐奧良的黑人區所產生的音樂，當他們在工作時哼唱非洲傳統工作歌以及受洗靈歌，可謂爵士音樂的起源。後來經過酒吧文化，混合了其他音樂元素，形成了即興的自由節奏、切分節奏大量使用的繁音拍子、快速節拍變換、重拍出現於不等長的距離和頑固音型等特色。而且隨時代演進參入新的元素，又形成不同類型的爵士樂，例如藍調、爵士搖滾、硬式咆哮等。最頂峰的影響時期在 1920-1930 年，許多作家嘗試將古典與爵士融合，德布西的黑娃娃步態舞，一搖一擺十分逗趣；蓋西文的藍色狂想曲更是提升爵士樂的層次，以交響樂的形式來征服了歐美聽眾的心。¹¹³

輕鬆搖擺的爵士曲風，彷彿能沉澱聽眾鬱悶的心情，洗淨沉重的生活壓力。試想當蒙德里安初到紐約、馬諦斯在病床上，兩人都遭逢人生困頓時期，爵士樂的音樂力量激發他倆蓬勃的生命力，燃起藝術創作的無限能量。

(三) 1945 年之後的音樂風格

美國百老匯音樂和電影配樂也是音樂界的新寵兒，隨著戲劇與電影的熱銷，聆聽者眾多，其中也不乏優秀的音樂家參與作曲，或是著名的管弦樂團為其配樂。例如柯普蘭 (Copland)、伯恩斯坦 (Bernstein)、安德魯·洛伊·韋柏 (Andrew Lloyd Webber) 等人，提供音樂聆賞者更多想像畫面的線索與空間。

此外為了迎合幼小學童，卡通電影公司也紛紛崛起，不管在東西方，卡通音樂都成了新時代的另一種主流，不管是聲樂或是器樂的表現都能引人入勝，而且是最能符合學生生活經驗的音樂類別。因此，本研究也選擇東西方卡通音樂之佼

¹¹²許鐘榮主編，《古典音樂 400 年-現代樂派大師》，頁 24。

¹¹³〈現代音樂〉，《維基百科》

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%B3%E6%A8%82> (2015/07/22)。

佼者，作為引發學生音樂想像的源頭。

梳理現代音樂的歷史，發現「外在史」影響其「內在史」的情況，更甚於前四百年的音樂發展階段。雖然宗教信仰曾經主宰了巔峰期的歐洲音樂發展，但創新是循序漸進的，眾多音樂家仍有一個依循的大目標大方向。到了近一百年的音樂卻堪稱是劇變的，甚至與前朝明顯切斷，可謂各自表述、各領風騷。但如同音樂的「和聲」，眾多聲響齊鳴的效果絕對大於其數量總和的表象。

針對現代音樂部分將面對更大的挑戰，主因是當跳脫主調、節奏、和傳統的和聲系統，這些現代的新音樂對於成人要聆賞已屬不易，對於兒童更是疏離。國小藝術與人文各版本教材中的西方音樂欣賞樂曲大多是從巴洛克時期到國民樂派為主，僅有少數一到二首的現代音樂，例如俄國普羅高菲夫的「彼得與狼」、英國凱特比的「波斯市場」。若是企圖以現代音樂搭配音樂性繪畫的課程設計，在樂曲的選擇上將是筆者一門很大的功課。

三、音樂要素與視覺要素之關聯性

荀貝格在《音樂作曲的基礎》提到：「音樂是將要素有組織的組成，此要素的作用就像在生命有機體內所發揮的功能一樣」。¹¹⁴齊易、張文川提出音樂是有組織的聲音，以聲音作為表現的手段，將各種音樂要素按照藝術的形式組合在一起，謂之音樂。¹¹⁵因此，基本要素無法單獨存在於音樂中，依循統一與變化的原則相互結合，開展出多樣的形式內容。

將兩種以上高度不同的音組合，在時間上的配置，稱為旋律，是橫的延伸；在空間的配置，為和聲，是直的連接。音樂以這種橫的與縱的同時進行，持續著有秩序的運動，為節奏，音樂乃由這三種基本要素構成¹¹⁶。再加上音的強弱和音色，形成音樂的常用的「形式要素」，例如：節奏，曲調，和聲，以及力度，速度，調式，曲式，織體等。構成音樂的形式要素，就是音樂的表現手段。¹¹⁷

¹¹⁴ 呂宜親，〈視覺創意思考應用於國小音樂教學之研究〉，頁 17。

¹¹⁵ 侯政光，〈國小五年級學童音樂視覺化學習之個案研究〉，頁 17。

¹¹⁶ 〈音樂要素〉，《中華百科全書-典藏版》，

[http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia/data.asp?id=2911\(2015/01/01\)](http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia/data.asp?id=2911(2015/01/01))。

¹¹⁷ 〈音樂基本要素〉，《台灣維京》，www.twwiki.com/wiki/〈2013/07/11〉，(2015/01/01)。

林小玉指出聲音之組織章法即為音樂要素，其中包括單一概念的音樂要素，包含音色（Timbre）、力度（Dynamics）、節奏（Rhythm）、速度（Tempo）、曲調（Melody）、發音法（Articulation）、和聲（Harmony）、織度（Texture），以及整體音樂概念的音樂要素，包含表現（Expression）、曲式（Form）、風格（Style）等共計十種音樂要素。¹¹⁸

綜合上述，音樂是一種時間的聲音藝術，從聲音的物理性來分析，包含時值、音高、強度、音色四項；從組織性切入，透過不同時值的聲音長短之安排便產生節奏；加入高低變化之組合而產生曲調；經由強度之要素，產生聲音強弱對比而產生力度；安排不同材質之樂器與表現技巧，產生不同之音色。¹¹⁹

本研究探究音樂視覺化的過程，將視覺要素和音樂要素進行對應連結，採用的是共同藝術要素，因媒材和表現技巧不同，各有不同表現，所求的是感通的共同概念。對國小六年級學童設計統整課程時，可結合視覺要素與音樂要素的學習，進行音樂性繪畫的創作。歷程中，藉由音樂聆賞的經驗，啟發學童想像力，感知探索不同藝術創作的表現方式，並嘗試運用不同的技法、形式、媒材表達個人的想法與情感。茲將音樂要素與視覺要素之關聯性整理說明如下表：¹²⁰

表 2-4 音樂要素與視覺要素關聯性一覽表

關聯性	音 樂 要 素	視 覺 要 素
旋律 Melody	由最小單位兩個音構成的旋律，到一連串有節奏不同音高的音所組成。以上行、下行、同音、級進與跳進等方式，不斷的水平移動軌跡延續下去。	可運用點線面來表示，曲線或直線之圖像依照旋律音高位置來呈現相對圖形，例如顫音用水平波浪的曲線。粗細可表現音的高低，水平線如長音，垂直線如和弦，尖銳且不停改變方向的折線如大跳音程。

¹¹⁸林小玉，〈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》1，2001：頁 61-88 頁。

¹¹⁹侯政光，〈國小五年級學童音樂視覺化學習之個案研究〉，頁 18。

¹²⁰資料彙整自：1.侯政光，〈國小五年級學童音樂視覺化學習之個案研究〉，頁 22。

2.周珮儀、閻璽如。〈以藝術元素統整之藝術鑑賞課程對學生鑑賞能力表現的影響〉，《藝術教育研究》17，2009，頁 71-103。

3.呂宜親，〈視覺創意思考應用於國小音樂教學之研究〉，頁 29-31。

節奏 Rhythm	節奏是音樂三要素中最重要之靈魂，廣義的包括了音樂中與時間有關的所有因素：拍子、小節、循環周期和重音的位置。	可運用長短線段、點的堆疊，色塊的排列來呈現視覺節奏的韻律感。
力度 Dynamics	樂曲中音量強弱之變化，利用改變樂器數量或不同樂器種類發聲原理來產生力度之變化。	可運用不同粗細的線、不同大小的點、不同形狀的面（例如刺球形狀表示強音），以連續或間隔之方式呈現力度變化。並可加入色彩的明度、彩度等因素，例如厚重色彩的粗線表示音量強的低音；明亮細線表示音域高的弱音。
織度 Texture	泛指音樂聲響的疏密與聲部間的結構關係，包含橫向旋律與縱向和聲。	各聲部出現的時間點與關係，可運用點的排列與組合，形狀和方向與面的大小來呈現，或以纏繞進行的多條線條表示。例如平行前進的線條如同平緩的教會歌調；分散細密的點如輕快活潑的跳躍曲風。
音高 Pitch	是人類心理對音符基本頻率之感受。聲音的高低，從音響學而言是依振動頻率決定，兩者成正比例關係：次數多則音「高」，反之則「低」。	可運用色彩三要素、線條的粗細、空間位置或是透過面之大小來表示音的高低。
速度 tempo	速度是音樂進行的快慢，也就是拍子循環的速度。是作品的情感與演奏難度的指標要素。	可用線條的角度來表示，傾斜角度越大則速度越快。水平線緩慢，垂直線最為快速。筆觸的速度也可呈現音樂的速度感。
音色 Timbre	不同樂器具有不同波形，根據不同的音色，即使在同一音高和同一聲音強度的情況下，也能被區分出。同一種樂器，但發聲部位不同，也會具有不同的音色。	可用不同顏色和肌理代表不同樂器音色，例如康丁斯基用黃色代表小提琴，淺藍色代表長笛。屬於藝術感通的範疇，可能因人而異。

本研究整理

綜觀上述之音樂要素與視覺要素關聯性，為筆者在擬定教學目標與設計教學活動前必須先分析的要素，可視為藝術感通的要素。乃將音樂聆聽用為引起藝術感通的起點教學，進而引發其視覺藝術的感通，達到心靈的共鳴，再輾轉將聯想

到的透過探索與創作，獲得一種特別的美感經驗的滿足。但必須釐清的概念是本研究主要引導學生以繪畫來表現音樂的內容和聯想，並非原然以符號式、線畫、圖形等來表達音樂中要素的組合，而是僅在第二單元中搭配運用。

第四節、兒童藝術認知與繪畫發展相關理論

除了音樂性繪畫提供教學內容的典範之外，本研究也需考量兒童生理年齡、心智成熟度與繪畫發展特質，因為兒童在每一階段、每一時期都有其身心理特徵和因素，必須因勢利導、順應自然，萬萬不可揠苗助長甚至逆行倒施。教師必須掌握教學重點，運用有效教材教法，提供正確引導方式，作為課程設計目標，最後運用合適的教學評量，才能明確的分析兒童音樂性繪畫表現的真正內涵。

十九世紀末到二十世紀初，隨著心理學理論的蓬勃發展，兒童心理學也受到關注，提供許多有關兒童成長發育的資訊，應用於教育上能在指導學生時有科學的依據。心理學也開始關心兒童畫，因為精神分析學能據此作為心理治療的一種方式。以下針對本研究對象之年齡層，梳理重要學者所提之兒童藝術認知發展理論與繪畫，以此作為設計課程內容依據與評量學習成效的參照。

一、兒童藝術認知發展理論

(一) 皮亞傑(Jean Piaget)的認知發展理論

根據認知結構的改變，分為四個主要階段：感覺運動期、前運思期、具體運思期、形式運思期，呈現出線性發展的繪畫能力。本研究之對象國小六年級屬於11-15歲的形式運思期（formal operational period），能運用抽象與邏輯思考，以科學驗證的推理方式解決問題。¹²¹

本研究之教學課程包含六個不同現代藝術畫派，包含具象、半具象與抽象的概念，根據皮亞傑的理論，學生對於課程內容應能以抽象的視覺符號進行創作，且在藝術鑑賞活動中，討論分析與推理能較以往具有組織與條理。

(二) 高德納（Gardner）的U型理論

¹²¹黃嘉勝主編，《視覺藝術領域教材教法》，臺北市：五南，2010，頁4-5。

美國心理學家 Gardner 提出兒童繪畫發展有 U 型趨勢 (U-shaped-Trend) 的出現，反駁皮亞傑線性發展的概念。針對兒童與藝術家之間比較研究發現，從幼兒期開始完成各時期語言、視覺與技巧的發展，朝向寫實的趨勢，在幼兒園時期是造型能力的最高峰，一路下滑至國小高年級階段呈現谷底狀態。學童對於自己的作品有強烈的批判，又過於介意他人對自己的評價。¹²²由於本身技巧尚未成熟，容易眼高手低，對自己心生不滿，又礙於課業壓力，創造力、想像力萎縮以致漸漸喪失信心與興趣。若在此時為能予以引導，達到精熟寫實之後，又將達到 U 型的另一端高峰，若無適當刺激在落底後成 L 形的橫向發展，此番說法可見於諸位藝術大師之學習傳記中。

U 型理論對美術教育的重要啟示：除了寫實傾向，可參酌現代藝術的要素為造型的指標，並強調經驗的表現，注重自發性的表現，而教師也應提供學童有利表現的環境，並適時給予技巧的啟發引導與精神的積極鼓勵，使其渡過危機，延展對視覺藝術的興趣與啟發。

二、兒童繪畫發展理論

兒童繪畫能力因其本身生理發展、心理年齡、認知發展、社會文化、視覺成長與後天學習等因素影響，台灣藝術教育界廣泛引用羅恩費爾(Lowenfeld)及艾斯納(Eisner)的藝術教育論點。

(一) 羅恩費爾-創造性取向繪畫理論

採社會心理發展觀點，強調以兒童為中心，透過藝術教育使兒童在發展階段有自我表現的機會，促進兒童在性格、個性與創造力的培養與建立。在著作《創性與心智發展》中，將兒童繪畫發展分為五個階段，每一發展階段因與社會外在環境影響，具有不同藝術表現特徵。¹²³他亦提出繪畫表現上之普遍出現兩種創作歷程：47%的視覺型 (Visual Type) 與 23%的觸覺型 (Tactile Type)，其餘屬於兩者之間。呂燕卿依據此概念提出視覺型與非視覺型，其創作特色整理如下表：

¹²²黃王來，《國小美勞科教學研究》，頁 7-8。

¹²³黃嘉勝主編，《視覺藝術領域教材教法》，頁 6-9。

表 2-5 視覺型與非視覺型造型特徵比較表

類型 特徵	視覺型	非視覺型
人物畫	1.以旁觀者角度觀看作品 2.描繪對象為全體 3.重視輪廓、外觀、比例、明暗 4.停止使用單純特徵化，趨向寫實與印象。	1.強調作品自我合一，是主觀的。 2.局部強調 3.重視感情、感覺的表現 4.屬於自我表現主義
空間處理	1.以分析法創作 2.具空間關係概念，注意遠近深淺、地平線、立體與比例等三度空間。	1.以綜合法創作 2.以身體自我中心建立個人之空間關係，有基底線但少深淺遠近。
色彩應用	1.以視覺印象調整色彩，具固有 色。 2.能觀察光線變化下的色彩	1.主觀情感的色彩 2.不重視自然、光線觀察等。

資料參考自（呂燕卿，1996，頁 23；徐名樺，2002，頁 115）

本研究之對象國小六年級屬於 11-14 歲的擬似寫真期(pseudorealistic stage)，透過生活中的各種經驗，對於美的評價、鑑賞與感受力愈來愈高。對於外在客觀的自然環境、空間、立體、輪廓等有明確的認知概念。因此能將想像與記憶階段過渡到寫實的描繪。但由於技巧未達成熟或事前未經啟發，對作品不滿喪失信心，而缺少自發性的表現。當學生在心象與實際表現相矛盾之時因「不能」而失望時，教師應保持彈性指導。

（二）艾斯納-兒童繪畫發展理論

以藝術本質論價值之觀點，強調藝術具有獨特的功能與內在價值，應將各藝術階段發展特徵作為學習發展的起始點而非終點。兒童藝術表現是經由教育與學習的結果，而非全然自然發展而成。他指出藝術的學習在發展創作、批評、文化三方面能力，兒童藝術發展隨著年齡呈現穩定、規律的四個發展階段。¹²⁴本研究之對象國小六年級屬於第四階段的約 11 歲以後的美感-表現的(aesthetic-expressive)階段，已進入青春前期，是藝術表現的核心階段。而重視作品的美感與表現層面

¹²⁴劉豐榮，《艾斯納藝術教育思想研究》，臺北市:水牛，1991，頁 17。

的特徵，所以能獲得該能力者為數甚少，再加上此階段非自然發展而達成，使得教育的重要性昭然而揭，¹²⁵

綜觀本研究之對象發展適值美感與表現的階段，卻未必展現在形式上，且本研究整合批評與文化層面，故艾斯納之藝術教育思想體系對本研究有重要的啟示。此外艾斯納之藝術課程理論著重課程之繼續性與程序性，此亦為本研究課程設計根據之原理。

台灣的藝術與人文教育一路跟隨西方文明的發展，呂燕卿配合我國學制，從一歲半的塗鴉到 13 歲的國小階段，以高年級年級分階段敘述，提供本研究更明確的參考期程。他指陳高年級兒童的繪畫能力具可塑性，有待琢磨，具有抽象思考能力，脫離自我中心，邁入具體理論思考期。相較於想像力的衰退，在思考力、理解力、判別力、感受力和觀察力逐漸建立，由創作過程的滿足轉而重視作品的結果。¹²⁶

透過兒童藝術認知與繪畫發展相關理論與本校視覺藝術老師討論分析本研究課程實施班級之學生特質，由於低中年級由各班導師進行視覺藝術教學，多半進行材料包的教學，僅有過去五年級時由專任教師教學的經驗，大多數學生位於高德納的 U 型理論狀況。期待透過本研究能啟發學生對於藝術創作的興趣與創作力。

¹²⁵同註 110，頁 69。

¹²⁶呂燕卿，《如何欣賞兒童繪畫之天地》，臺北市：藝術家，1996，頁 22-26。

第三章 研究方法與教學設計

本研究使用行動研究法，以文獻分析、課程發展與行動研究等方法進行。依據研究動機與目的，進行文獻、理論分析的探討作為課程設計的基礎，依循藝術教育課程的繼續性與程序性，進行實際的教學活動，以期探究藝術感通理論應用於視覺藝術與現代音樂統整教學的價值與可行的教學模式。本章節共分六節：第一節為研究方法，第二節為研究場域與對象；第三節為研究實施流程；第四節為研究設計；第五節為教學評量；第六節為研究資料蒐集與處理，以下分別敘述之。

第一節 研究方法

本研究主要之研究方法為行動研究法，過程中亦採用了文獻分析法、觀察法、焦點團體訪談法、文件資料蒐集等方法，希望透過多種不同的資料蒐集方式，使研究結果更完整且具體。茲將相關研究方法介紹如下：

一、行動研究法 (action research)

庫爾特·勒溫 (Kurt Lewin) 及柯里 (Stephen M. Corey) 等人在 1940 年代倡導一種質量性研究方法-行動研究，強調實務工作者的實際行動與研究相結合 (practitioner action-research)，應用的領域甚為廣泛，包括教育界、社會工作、警政、醫療衛生與婦女運動等。¹²⁷亦即由實務工作者本身因發現問題而實際行動，致力於實務改進，促成專業理解與發展。因此，林素卿指出每個行動研究因研究者環境背景、個人特質以及其他相關因素，並沒有統一的模式。其主要過程分成：尋找起點 (問題焦點)、澄清情境、發展行動策略與行動、公開呈現與溝通等四個階段，活動與活動間呈一螺旋式的循環。¹²⁸本研究依循行動研究法之理念，透過筆者觀察發現問題，梳理文獻以澄清情境，到設計教案進行教學，最後整理研究資料公開研究結果。

二、教育行動研究法 (education action research)

¹²⁷陳惠邦，《教育行動研究》，臺北市：師大書苑，1998，頁 15。

¹²⁸同註 132，頁 244。

而教育行動研究法即是「教師-研究者」，身為教育第一現場的我們，需要不斷的省思自己的教學方法，以增進學習成效達成教學目標。阿爾特里克特(Altrichter) 等人提出，研究過程中致力於改善學校情境中，教師教學品質與學生學習意願，企圖支持教師以及教師團體能以更有效的策略因應實務工作中的挑戰，並且以一種反映 (reflective) 思考的方式來創新與改革困境。¹²⁹

三、文獻分析法 (Document Analysis)

本研究根據既定之研究目的，透過蒐集相關論文資料、書籍、期刊、調查報告、政府公告條文、網路資訊等文獻資料，內容力求豐富及廣博，具全面性及正確性。經過分析後整理歸納統整，再進行分析事件淵源、背景、影響及意義等。其分析步驟有四，即閱覽與整理 (Reading and Organizing)、描述 (Description)、分類 (Classifying) 及詮釋 (Interpretation)。¹³⁰

四、觀察法 (Observational method)

郭生玉指出觀察法指在自然或控制情境下，依據筆者設定之研究目的，對受試者做有計畫與系統性的直接或間接觀察，並依觀察記錄，對現象或個體行為做客觀性解釋的一種研究。¹³¹此為匯集科學資料的最基本方法，可以蒐集在自然情境中最真實的行為，同時也不受到語言的限制，能取得動態的、最新觀點的資料。在教學過程中，教師除了是教學者，同時間也扮演觀察者的角色，隨時掌握學生的學習動態與興趣，用以進行班級經營。另外透過觀察，發現學生學習的優良表現隨時予以正向鼓勵，發現學生學習的困境即時給予援手。在本研究中，筆者觀察記錄學生上課反應、學習態度、創作情況等，隨時記錄，對於教學活動隨時提出反省與調整。

五、焦點團體訪談法(focusing group interviewing)

¹²⁹ Altrichter, Posch & Somekh 著；夏林清等譯，《行動研究方法導論調一教師動手作研究》，臺北市:遠流，1997，頁 6。

¹³⁰ 第二章-國家傳播通訊委員會
www.ncc.gov.tw/chinese/files/08012/687_4951_080125_4.pdf (2016/03/20)。

¹³¹ 高明，《教育研究法》，臺北:鼎茂圖書，2007，頁 9-3。

又稱為「焦點團體法」或「焦點訪談法」，社會科學多以「焦點團體」代稱之。簡略地說，焦點團體訪談法即是將質性研究的深度訪談法套用到小團體的過程。但透過此方法，研究者可以比深度訪談法更能一次性地獲得大量語言的、非語言的資料，也可解讀已蒐集到的量化資料。¹³²

每個團體由一個技巧優良的主持人帶領 4 到 12 個參與者，進行若干場次的探討，參與者均具有與該焦點團體的主題有關的某些特質。過程是在一個舒適、包容的、安全性的情境下進行一個嚴謹規劃的系列討論，研究者可以透過參與過程，得到不同背景的成員們針對某一主題的多元看法，以及不同成員的最後產生的團體共識。¹³³

在本研究中，訪談法運用於課程進行中或課後、個別的非結構性訪談，焦點團體訪談法則於全部課程結束後採分組進行，用以獲得不同意義的質性資料，訪談大綱詳見附錄十一。

六、文件資料蒐集

質性研究蒐集的文件資料含會議記錄、法案內容、教科書內容、教室日誌、日記、學生作品、電子公佈欄等。¹³⁴本研究中，文件資料蒐集乃分析資料來源，包含教學前的學生藝術活動學習經驗與態度調查表（前測）、教學時的錄影、學生作品、學生學習自我評量表、音樂性繪畫作品評分量表、學生單元學習單、教學情境日記記錄表，教學後的教學回饋問卷、焦點團體訪談記錄，與協同教師在教學前中後的討論錄影等。

第二節 研究場域與對象

一、分析研究場域

本研究以筆者服務之嘉義縣太保國小六年級學生為對象，學校背景分析如下：

¹³²〈焦點團體訪談法〉，《教育部教育 Wiki》，<http://pedia.cloud.edu.tw/Entry/Detail/?title=焦點團體訪談法>（2016/04/25）。

¹³³第二章-國家通訊傳播委員會 www.ncc.gov.tw/chinese/files/08012/687_4951_080125_4.pdf

¹³⁴林生傳，《教育研究法-全方位的統整與分析》，臺北市：心理，2003，頁 428。

（一）學校所在之社區環境

本校位於嘉朴 168 公路上，建校高達 117 年。目前共有普通班 19 班、資源班 2 班、幼兒園 1 班，學生總人數約 500 名。鄰近嘉義高鐵站，位於太保市市治中心，交通便捷地理位置優。社區區民以農工為主，年輕人外流，老化嚴重。以廟宇為中心的典型鄉村型社區，並提供獎助學金鼓勵學生多元學習與學習援助。

（二）家長背景與期望

多數家長注重學生成績，家長會及志工隊積極參與學校活動。但部分家長社經地位較低，家庭問題多影響學生行為態度。除了本校成立的直笛隊與太鼓隊兩個藝文社團，提供學生此領域的學習機會之外，雖然學區內有私人音樂班及繪畫班各一，但學習的學生比例低。

（三）學校環境與相關資源

校園腹地廣闊綠地多，目前進行後棟教室拆除改建的校園改善計畫，整體規劃新校園景觀。

以師資結構而言，教師教學資歷深，多數具有碩士學歷，專業知識豐富，且全校教師皆通過教師專業評鑑初階認證。其中英語、視覺藝術、部分的電腦與體育課等，由外聘的專業師資擔任，其餘皆由本校教師進行教學。¹³⁵

二、研究時間

課程主題名稱為「藝術二重奏」，課程分為四單元，每單元有兩個活動，共介紹六位典範畫家不同風格的音樂性繪畫。時間從 104 年 9 月 24 日至 11 月 19 日，進行八個活動，實施時間為每星期四下午 13:30~15:50，筆者得視教學情況隨時調整每次活動上課的週數。

三、協同研究人員

本研究之協同研究人員為視覺藝術專業外聘師資，T2 老師於嘉義大學美術系、美術研究所畢業，擅長版畫與水墨畫，於學習期間曾以水墨作品於全國學生

¹³⁵資源來源:太保國小教務處。

美展獲獎。目前則以插畫創作為主，繪有「大野狼阿嗚阿嗚」一書。於本校進行教學邁入第七年，於視覺藝術之教學成果卓著，指導學生於各類美術比賽中獲獎，也帶領學生於校園中各處進行彩繪創作。

於本研究中，T2 老師擔任「批判之誦友」的角色，協助教案的討論研發，課程的觀察者與視覺藝術部分的協同教學者。在研究中提出建言，協助筆者隨時檢討修正教學內容與方法，分享不同的思維與批判性意見。並共同協助進行音樂性繪畫的評量工作，分析作品的創作結果。因此是協同合作中的參與計畫、參與教學和參與評估，並增進彼此教學專業成長。

四、研究對象分析

本研究場域為嘉義縣太保國小，六年級共有四班，依循學校行政排課之便，隨機選取一班學童為研究對象，計有 24 人，男童 10 人、女童 14 人，其中有兩位資源班學童，其表現於研究中僅列入參考。此外，約五分之二之學生屬於單親、隔代教養或是新移民之子的文化不利的狀況，在藝術涵養上先天環境資源不足。

除了外在環境的分析之外，透過學童填寫「學生藝術活動學習經驗與態度調查表」，了解學童在視覺藝術與現代音樂方面對於參與藝術活動的先備經驗與態度。若題目為五等量則以平均數及標準差說明，其他則以平均值或是文字描述，經過統計與分析，說明如下：

(一) 視覺藝術方面

1. 學童對於上視覺藝術課程部分，表達很高的學習興趣與成就(平均值 4.14、標準差 0.83)，沒有學童不喜歡。
2. 本學區中僅有一間課後美術教室，因此本班中僅有兩位學童在課後參加額外的視覺藝術課程的學習，比例佔 8%。
3. 學童喜好的藝術創作媒材有立體造型、工藝、鉛筆素描和水彩等，此選項可複選，學童勾選的情況非常踴躍，顯示對於這些媒材都曾學習使用過，且感到有興趣。
4. 有 45.8%的學童曾經到美術館或博物館參觀畫展，學童大致喜歡進行這類型

的活動(平均值 3.86、標準差 0.83)，但也有一位學童表示不喜歡。

5. 學童最熟悉也最喜歡的畫家是畢卡索，比例為 83%，其餘依序為保羅·克利、馬諦斯、竇加與蒙德里安。對於抽象畫始祖康丁斯基，則沒有學童對他有任何印象。經過與視覺藝術老師討論，分析在視覺藝術課堂中曾經提及前三位畫家，其他學生可能從其他來源獲得經驗。
6. 對於未來是否想多了解並欣賞繪畫作品，學童大致表達正面的意願，(平均值 3.73、標準差 0.83)。其中一位學童感到不希望。分析此學童與前述不喜歡參觀畫作為同一位，分析其在藝術與人文領域的綜合表現，他在視覺媒體與音樂方面都表現出興趣不高，學習成就也不理想。而本班同學普遍希望有機會能多從事藝術欣賞的活動。

(二) 音樂方面

1. 學童對於上音樂課程部分，學童大致表示正面學習態度，但落差較大(平均值 3.77、標準差 1.02)，選擇不喜歡此課程的學童有三位，相對於視覺藝術平均值較低。顯示學童在音樂領域感到有學習興趣與成就者約佔一半，但也有學童不感興趣，經個別訪談得知原因有二：第一點是因為音樂課必須吹奏中音笛，對部分學童感到困難；第二點為高年男生面臨接近青春期變聲的生理狀況，不喜歡在音樂課唱歌。
2. 除了學校課程中教的直笛吹奏之外，本校有太鼓社團及國樂社團，所以有部分學童學習太鼓、揚琴、琵琶等。另外本學區中音樂教室一間，有一位學童學習小提琴、四位學習鋼琴。
3. 一半的學童最喜歡的樂器鋼琴，其次 41%左右喜歡直笛。其餘有學童表示喜歡小提琴、國樂中的揚琴、琵琶、古箏等樂器，另外有兩位學童表示對太鼓有興趣。顯示學校提供的樂器學習，會影響學生喜歡的樂器的選項，所以學校應多元提供學生學習的機會。
4. 因為本校曾邀請國樂團及室內管樂團到校展演，因此所有學童都有曾經在音

樂會聆聽音樂的經驗。若有機會是否喜歡到音樂廳或是戶外聆聽音樂表演(平均值 3.82、標準差 1.10)，學生的意見比較分歧，顯示喜好呈現兩極化。

5. 對於現代音樂家半數以上的學生表示沒有聽過，但普羅高菲夫於五年級上學期音樂課程中有介紹過他的作品，經訪問後發現，學童僅記得樂曲名稱，經過提示之後均表示能回憶起該作曲家。其他則分別各有兩位學童表示聽過蓋西文、拉威爾以及史特拉汶斯基，這些作曲家則未曾在音樂課程中出現，表示學生在其他管道中曾經獲得這些作曲家音樂欣賞的機會。
6. 學童對於古典時期的貝多芬、莫札特、巴赫等最為熟悉，因為課程曾經介紹、學校也會在晨間時間播放樂曲讓學生欣賞。其他少數一到二位學童表示曾經聽過柴可夫斯基、約翰史特勞斯、蕭邦、舒伯特等作曲家。
7. 高達 86.7%的學童表示在課餘會欣賞流行音樂，僅有 22%學童表示會在課餘欣賞古典音樂，另外有一為學童對於音樂欣賞表示不喜歡、沒興趣。調查結果符合筆者在前言中提及觀察學生日常對於流行音樂有高度興趣、對於古典音樂則興致缺缺。是否想了解更多與欣賞音樂作品統計結果顯示，大多數學童對於多廣度的音樂欣賞是期待的(平均值為 3.95、標準差 1.05)。

(三) 綜合評論

分析學童對於藝術與人文學習經驗與態度，發現本班級學生對於此領域大多數是喜歡的；相較於視覺媒體與音樂，男童則對於視覺領域的興趣較高。女童則普遍性的都喜歡藝術與人文領域，且對於音樂領域的學習態度與興趣高於視覺媒體。

第三節 研究實施流程

一、本研究之研究架構圖

依照行動研究法之過程，實際進入研究場域與學生進行教學活動，於教學過程中，將透過學生的反應與筆者的反思，不斷的進行方法修正，進而解決教學時所面臨的問題，最後提出改進之建議。本研究之架構圖如下：

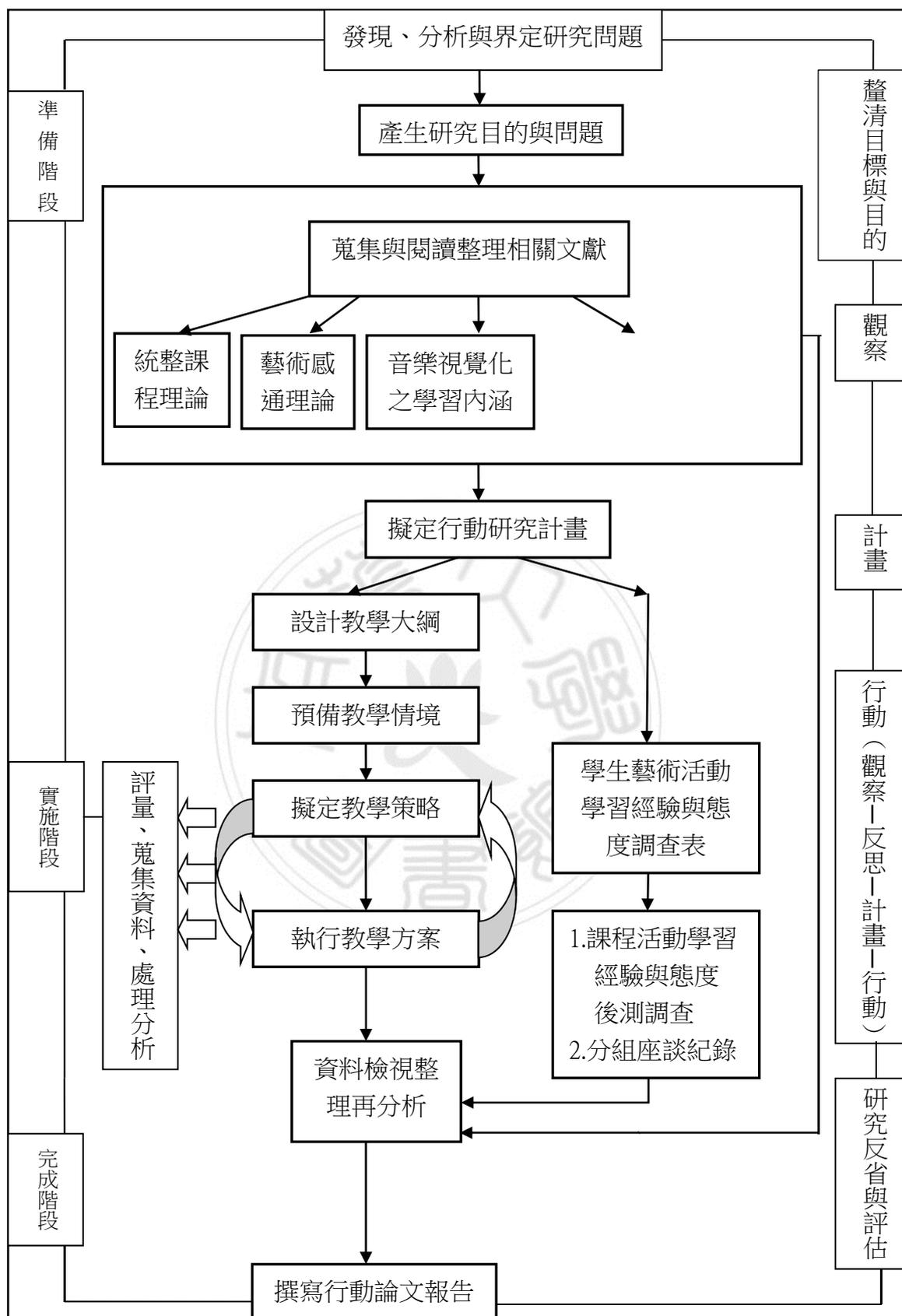

圖 3-1 行動研究架構圖

二、擬定研究進度

本研究從發現、分析與界定問題開始，至資料分析及撰寫研究報告為止，擬定之研究進度表如下：

視覺藝術與現代音樂統整課程之行動研究:以嘉義縣太保國小六年級學生為例																
工作項目	擬定研究進度日期 (104年4月~105年6月)															
月 份	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
發現、分析與 界定研究問題	■															
蒐集文獻資料	■															
確立研究主題 與架構			■													
設計編寫教學 計畫			■													
實施學生藝術 活動學習經驗 與態度調查表							■									
進行教學							■									
資料蒐集							■									
實施教學回饋 問卷調查與焦 點團體座談記 錄										■						
資料分析							■									
撰寫研究報告			■													

圖 3-2 研究流程甘特圖

第四節 研究設計

一、課程設計理念與內容

本統整課程以藝術感通為主軸，透過是視覺藝術與現代音樂的共同藝術要素，在典範的音樂性繪畫為基礎架構上，聆聽音樂後將心中的共感覺或移情作用透過創作媒材表現出來。

(一) 視覺藝術課程內容

本研究經由梳理音樂性繪畫發展與藝術感通理論，在音樂與繪畫之間的應用，擬以印象派至現代藝術約一百年間的代表性畫家六位為典範畫家，透過介紹畫家生平、創作歷程演變與獨特的繪畫技巧，說明其音樂性繪畫所代表之精神意義和技法。之後讓學生聆聽同時期的樂曲，經過共感覺的聯想，學生發展出自己獨特的音樂色彩、線條、符號及圖形等，經由學習典範畫家的技法，創作出屬於個人風格的音樂性繪畫。如同康丁斯基所言：「今天的各種藝術都相互吸收，因而也彼此相像。」¹³⁶茲將六位典範畫家之基本流派、概念及本研究所採用之音樂性繪畫整理如下：

表 3-1 本研究之典範畫家一覽表

畫家編號	1	2
繪畫流派	印象派	立體派
介紹人物	竇加 Edfar Degas 1834~1917 (法國)	畢卡索 Pablo Picasso 1881~1973 (西班牙)
主要流派與概念	印象畫派核心份子，但不刻意強調光線效果，注重以人為的方式鋪陳畫面中的明暗效果。	以立體派創造繪畫的新空間感，不模仿實際的空間，而是創造只存在繪畫中的空間。
對於藝術色彩的看法	色彩單一而柔和	運用強烈明亮的色彩，強調畫中的悲傷與憂鬱的情感。
創作技巧	繪圖要精、擅長將圖樣畫在金屬版上，再轉印到紙上上色，出現朦朧模糊的感覺。	將形象結構層層打破，形成幾何學的結構，再靈活的重組。

¹³⁶康丁斯基，〈論藝術的精神〉，伍蠡甫總編，《現代西方藝術美學文選·造形藝術美學》，臺北市：紅葉，1994，頁 14。

音樂性 繪畫類別	以音樂活動入畫（以事）	以音樂活動入畫（以事）（以物）
典範音樂性 繪畫	歌手 1878 年 粉蠟·畫布 63 x 50.4 cm 美國劍橋哈佛大學費哥美術館	三個音樂家 1921年 油彩·畫布 200.7 x 223 公分 紐約-現代美術館
資料來源	參考資料來源 ¹³⁷	參考資料來源 ¹³⁸
畫家編號	3	4
繪畫 流派	抽象派	抽象派
介紹 人物	康丁斯基 Wassily Kandisky 1866-1944年 俄國	保羅·克利 Paul Klee 1879-1940年 瑞士
主要流派 與概念	以抽象的：不受物質形式拘束，或以純粹的型態作為創作的出發點。	以造型基本元素~線條、色彩、明暗為起點，建構自然界的事物，認為作品上的元素必須要達到「平衡」。
對於藝術色 彩的看法	鑽研色彩與線條對人類心理的感覺，創作許多純粹以色彩、線條和各式形狀構成的作品。	對色彩變化有獨特的鑑賞力，表現心裡最深沉的感覺。
創作技巧	抽象加入濃厚的音樂元素	大量採用多樣化混合媒材，增加作品的視覺張力。
音樂性 繪畫類別	以音樂元素入畫	以音樂元素入畫
典範音樂性 繪畫	構成第八號 1923年 油彩·畫布 140 x 201 cm 美國紐約古金漢博物館	1. 琴弓的節奏 1938 年 紙·畫布·紙板 73 x 53 cm 美國紐約現代美術館藏 2. 吱吱叫的機器鳥 1922年 水彩·墨水·油彩·紙 63.8 x 48.1 cm 美國紐約現代美術館
資料來源	參考資料來源 ¹³⁹	參考資料來源 ¹⁴⁰
畫家編號	5	6
繪畫 流派	抽象派-新造型主義	野獸派
介紹 人物	蒙德里安 Piet Cornelis Mondriaan 1972~1944年	馬諦斯 Matisse 1869~1954年（法國）

¹³⁷1.許麗雯等編著，《你不可不知道的 300 幅名畫及其畫家與畫派》，臺北市:佳赫，2010，頁 179-181。

2.許麗雯，《你不可不知道的 100 位西洋畫家及其創作》，臺北市:高談，2006，頁 195-198。

¹³⁸1.同註 141-1，頁 179-181。2.同註 141-2，頁 195-198。

¹³⁹1.同註141-1，頁238-241。 2.同註141-2，頁249-251。

¹⁴⁰1.同註 141-1，頁 265-267。2.同註 141-2，頁 279-281。

主要流派與概念	如何透過作品求得「人的徹底解放」，以立體主義的抽象表現形式與結構主宰畫面，提出新造型主義。	在法國秋季沙龍聯展時，批評家渥塞勒以「野獸」一詞來形容其作品，踏出以鮮明華麗色彩帶領繪畫革新的第一步。
對於藝術色彩的看法	使用強烈的原色。	解放色彩，使色彩成為繪畫的主角及唯一主題。
創作技巧	水平與垂直線構成的正方形與長方形，用色簡單強烈。	不堆疊顏色，讓純色自行起舞。
音樂性繪畫類別	以音樂元素入畫	以音樂活動入畫（以人）（以事） 以音樂元素入畫
典範音樂性繪畫	勝利爵士樂 1944 年 油彩·畫布37.8 x 36 cm 荷蘭-海牙現代博物館	爵士樂系列剪紙-爵士樂 1943 水粉·紙·剪貼·畫布 43.5 x 67.1 cm 法國-巴黎龐畢度藝術文化中心
資料來源	參考資料來源 ¹⁴¹	參考資料來源 ¹⁴²

為避免流於模仿，在介紹畫家及聆聽音樂時，分階段的搭配學習單的書寫，配合老師教學上的鼓勵與引導，讓學生盡量能在一個基礎架構上，卻能隨著音樂的藝術感通而進行更有創意的創作活動。在音樂欣賞的層面上屬於聯想面，由音樂感知感情體驗喚起對生活經驗的想像與聯想。欣賞者將音樂與現實生活聯繫起來，讓欣賞者更具體且具象地感受與理解音樂，對音樂所表現的感情產生共鳴，針對音樂所表達的內容，能全力的聯想和想像，是藝術感通中的移情作用。

課程規劃設計打破繪畫流派的概念，第一單元以具象的典範繪畫為主軸，透過典範畫家表達音樂活動與樂器等內心感受，學生也能聯想自己是其中的人物，用肢體用感情來表現音樂的線條與脈動，更進一步進行以具象音樂性活動為主題的繪畫創作。

第二、三單元的音樂性繪畫創作皆是以音樂要素入畫為出發點。第二單元中先以與音樂要素中旋律、節奏、和聲、力度等，對應最有直接關係的視覺要素：點、線、面為課程的起點。期使學生能在教學活動中了解在典範畫家心中線條、圖形與符號所欲表達的音樂感動，之後學習靈活運用學習，畫出屬於自己的音樂

¹⁴¹1.許麗雯等編著，《你不可不知道的 300 幅名畫及其畫家與畫派》，頁 256-258。

2.許麗雯，《你不可不知道的 100 位西洋畫家及其創作》，頁 267-270。

¹⁴²1.同註 145-1，頁 245-249。

2.同註 145-2，頁 255-258。

抽象畫。

第三單元中典範畫家都以創作中的「顏色」運用見長。視覺上的顏色不僅能代表某些特定事物，例如紅色是火、綠色是植物、藍色是海洋天空等，也能影響觀者的情緒，所以紅色是興奮也是危險、綠色是生氣勃勃的也代表和平、藍色是清涼冷靜的。將這些概念運用到視覺藝術與現代音樂統整課程的教學中，學生聆賞音樂「和聲」與器樂的「音色」、「力度」強弱，感受不同的情緒搭配不同的顏色。顏色的感通牽涉到個人生活背景、學習知識等因素，並無一個絕對的答案，而是相對性的感受。因此期待作品是個別化的，讓學生從實際操作中抒發情感並領略藝術創作的美好。

第四單元則以樂曲聆聽的鑑賞課程出發，讓學生統整前三單元所學習之共同藝術要素相呼應的感通及典範畫家的繪畫技巧，將各種要素轉化為創作的力量，繪畫出音樂的內容。

本研究將視覺藝術與現代音樂進行感通對應，相關藝術要素如下表：

表 3-2 本研究之藝術統整課程核心要素

藝術類別	藝術要素
音樂	旋律、節奏、力度、音色、和聲
視覺藝術	點、線、面、色彩、造型

本研究繪製

同時，在每一週課程中進行討論分享與分析作品的優點，除了教師評量，亦透過希望學生互評，從欣賞與體驗中享受藝術善美及培養藝術鑑賞素養。主題統整課程架構圖如下：

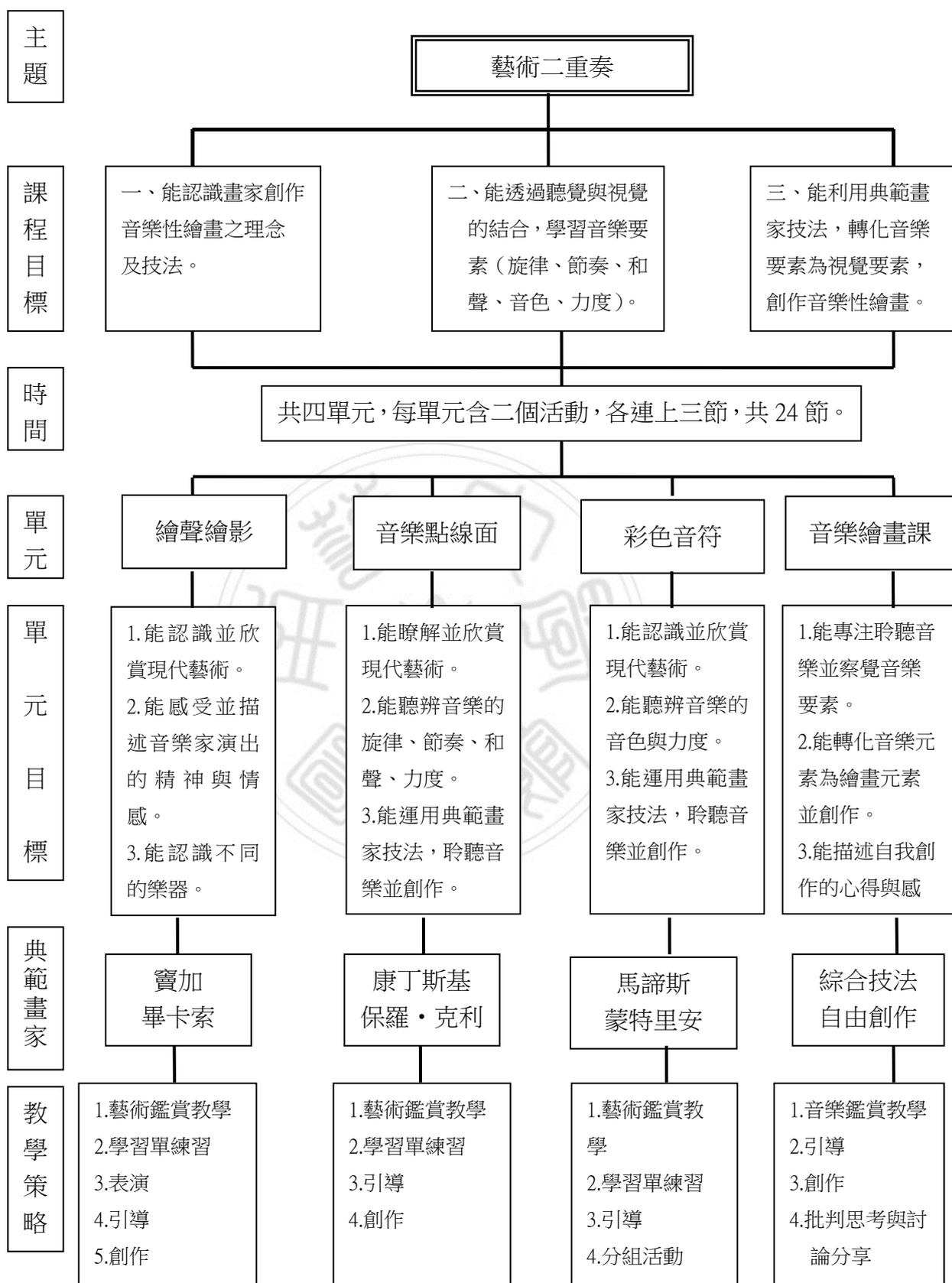

圖 3-3 主題統整課程架構圖

(二) 音樂聆聽課程內容

在音樂教材編選，筆者根據典範音樂性繪畫所屬之現代繪畫藝術，搭配同時代之音樂作品，期許學童明白藝術演進的過程及同一時代完整的藝術風貌，因此教材選取上必須多加審慎。筆者著重二個層面：

1. 教材挑選原則：

- (1) 學生身心發展因素：考慮到學生的年紀與接受程度，樂曲風格、樂曲的長度，故不選協奏曲、交響曲、奏鳴曲等長度較長的樂曲，或教師先進行剪輯。
- (2) 生活化：依學生的喜好度與樂曲本身之風格，挑選國小音樂課本教材常使用的、具故事性、適合學童聆聽的是筆者選曲的考量之一。
- (3) 樂曲富特色：音樂節奏應明顯，拍點要清楚，樂句清晰，樂段分明。

2. 教學活動設計編排：為配合音樂性繪畫創作的概念，選取時盡量搭配畫面容易呈現的樂曲：

- (1) 竇加的「歌手」呈現一位女歌手深情忘我的歌唱，選擇搭配人聲的歌曲。
- (2) 畢卡索的「三個樂師」請學童聆聽管弦樂協奏曲，聽辨不同的樂器音色，以不同音色感通不同顏色。
- (3) 康丁斯基的「構成八號」視覺上的豐富度彷彿是聽覺上聆聽的一首熱情富變化的交響曲，各式各樣的點線面呈現方式，彷彿迴盪者的不同的音響。在本研究中搭配固定樂器與固定樂思的「彼得與狼」。
- (4) 保羅·克利的典範畫作為具有符號的「琴弓的節奏」與抽象表現的「鳥鳴機器」，選擇音樂教材中音樂小品「小鳥店」，以提供學生聯想與感通的聽覺線索。
- (5) 馬諦斯的爵士樂剪紙源自於觀賞馬戲團與聆聽爵士樂的感動，本研究搭配貼近學童生活的宮崎駿卡通配樂的爵士樂改編版。
- (6) 蒙德里安畫作「百老匯爵士樂」是畫家對於紐約市街與爵士樂的聯想所創

作的獨特作品，配合蓋西文名曲-藍色狂想曲，以音樂中切分、即興、獨奏合奏力度轉換來對應畫面中顏色的排列與重音。

(7) 以卡通電影「獅子王」配樂-生生不息，強而有力的人聲合唱展現出生命力，讓學童創作出生生不息的主題。

(8) 採用史特拉汶斯基的現代芭蕾舞「火鳥」中之「惡魔之舞」一曲，讓學生構思成一幅故事畫。

茲將本研究中視覺藝術教材與音樂對照整理如下，另外音樂來源詳見附錄二。

表 3-3 本研究繪畫與音樂對照表

活動標號	單元主題	視覺藝術教材	現代音樂教材
	單元子題		
A1	繪聲繪影	印象派-竇加女歌手	The Phantom of the Opera
	最佳男女歌手		
A2	繪聲繪影	立體派-畢卡索三個樂師	巴爾托克管弦樂協奏曲第四樂章
	畢卡索之眼		
B1	音樂點線面	抽象派-康丁斯基構成八號	普羅高菲夫彼得與狼
	康丁斯基的音樂冒險		
B2	音樂點線面	抽象派-保羅·克利 1. 琴弓的節奏 2. 鳥鳴機器	Lake M.L 小鳥店
	保羅的節奏與符號		
C1	彩色音符	馬諦斯爵士樂剪紙	宮崎駿·魔法音樂城堡-獻給孩子的爵士樂入門曲三首
	變色龍馬諦斯		
C2	彩色音符	蒙德里安百老匯爵士樂	蓋西文藍色狂想曲
	跳動的方格		
D1	音樂繪畫課	綜合技法自由創作	獅子王配樂生生不息
	卡通電影音樂		
D2	音樂繪畫課	綜合技法自由創作	史特拉汶斯基惡魔之舞
	史特拉汶斯基·火鳥		

3. 音樂欣賞教學方式：

美國作曲家柯普蘭（Aaron Copland）認為如何欣賞音樂：「如果你希望對音樂有較多的了解，那麼沒有比直接去聆聽它更為重要的了」。¹⁴³謝東山提出音樂欣賞入門兩種途徑，第一種是直接聆賞音樂，在聆聽中情緒隨著音樂起伏飛舞。透過音樂與我們的潛意識連結，勾起我們曾有的回憶，情感的波動源自於本身生命經驗與音樂之間的結合，屬於感性的訴求。第二種是先了解音樂知識、各種要素與細節，如同鑑賞繪畫之前先了解線條、色彩、造型等的視覺要素，聽音樂則先了解樂種、樂器的種類與音色、樂曲的調性、旋律、節奏、和聲、力度等。聆聽者須尋找複雜樂曲中的某一要素，剛開始不易感受樂曲的整體情緒，但透過片段要素的累積組合，當聆聽者能將各要素融合貫通時，便能聽出音樂的細微之美。

144

本研究採用之音樂欣賞方式多為簡介欣賞法，搭配教師事先簡介相關音樂背景、故事和歌詞，是屬於視覺藝術教學中的「音樂與意象引導策略」。唯有進行蒙德里安單元時，為協助學生深入瞭解其音樂與畫面色塊節奏對應的關係，採取主題欣賞法：教師先擷取樂曲主題片段，使學生先經由聆聽、哼唱等方式熟悉主題曲調，並對應畫面中色塊的安排，再來聆賞全曲。優點是能快速帶領學生進入音樂，有助於了解樂曲結構，讓學童對音樂有更完整的感受。

第五節 教學評量

扎伊德（Zaid）認為系統化的課程評鑑，應包含課程規劃、課程發展、課程實施與課程效果等四個連續層面之評鑑，且與各層面又具彼此互相回饋的關係。

¹⁴⁵本研究目的第一點為發展音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程，第二點為探討音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程學習成效以及教師之教學省思，第三點則根據研究的實施結果，提出對未來實施與研究之建議。因此透

¹⁴³林進祐主編，《音樂教材教法》，臺北市：五南，2011，頁 149。

¹⁴⁴謝東山，《藝術概論》，臺北市：偉華，2000，頁 34。

¹⁴⁵黃嘉雄，《九年一貫課程改革的省思與實踐》，臺北市：心理，2002，頁 331。

過教師教學觀察記錄、省思記錄、協同教師觀察記錄、會議記錄、學生學習心得自我評量表、學生音樂性繪畫作品及訪談記錄等評估課程與教學的成效性，以決定是否修正或持續現行課程內容。

2008 年九年一貫課綱微調中，針對藝術與人文領域特質，提出精簡可行之「教學評量」內容，應根據能力指標與教材內容採取多元評量方式，並兼顧形成性與總結性評量，以呈現學生多元的學習表現。評量的範圍包括探索與表現、審美與理解、實踐與應用的學習歷程與成果評量。評量方法常運用觀察將學生認知、動作技能、情意、社會責任等藝術行為加以記錄，綜合運用量化形式資料與質化形式資料，再搭配問答、軼事記錄、測驗、自陳法、評定量表、檢核表、討論等，確實掌握教學目標，以達客觀公平之理想。¹⁴⁶

本研究之教學評量實施於教學前、中、後，以符合教學評量是否切合目標、具有效性、具完整性、具多元性、具可行性、具回饋性，以累積更多的資料、智慧，研判本研究之教學成效，使之更完善。教學過程中，以學習單的書寫評量學童對教學內容的學習成效；以學生學習心得自我評量表評量學生學習興趣與自評與對他人作品的他評；針對學生音樂性繪畫作品由教師透過音樂性繪畫作品評分量表之五等第，評量音樂性繪畫創作是否符合單元目標、內容表現、造型表現、構圖表現、色彩表現、完整性等 17 項細目，檢視學生對課程理解與創作的結果。創作期間輔以非結構性訪談了解個別學生創作心象、歷程，評量學習者個別差異。最後再進行教學回饋問卷以及焦點團體訪談，分析研判此統整課程整體成效。

第六節 研究資料蒐集與處理

本研究中的資料包含「學生藝術活動學習經驗與態度調查表」、各單元「學習單」、「學生音樂性繪畫作品」、「學生學習心得自我評量表」、「音樂性繪畫作品評分量表」、「教學情境日誌記錄表」、「教學回饋問卷」、「焦點團體

¹⁴⁶教育部，「國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域修正草案對照表」，國民教育社群網，(2015/12/20)。

訪談記錄」以及教學中的錄影照片等，以質性資料分析為主，搭配百分比統計的量化資料為輔，分析參與研究之學童是否達成本研究之目的，及其成效如何。

一、學生藝術活動學習經驗與態度調查表：於正式教學活動實施前進行，用以了解學童對於視覺藝術與現代音樂活動相關之前備經驗，分析學生個別化之起始行為與學習興趣態度。

二、各單元「學習單」：筆者依照課程需要設計學習單(附錄四)，於教學前做創作的基礎練習，教學中引導學生深入了解教學內容與記錄藝術感通之想法，作為個人創作時之參考。

三、學生學習心得自我評量表：筆者為了解學生對於學習歷程、教學內容、個別滿意度、對自我作品評述與對他人作品他評等，於個別單元教學後實施。

四、音樂性繪畫作品評分量表：本研究參酌陳朝平/黃任來提出之美勞評量，¹⁴⁷與林炎旦之「國民小學學生視覺藝術作品創意指標」，¹⁴⁸並加入本研究中藝術感通之單元目標，以評量學童是否能運用藝術感通與典範畫家技法進行藝術創作。

五、教學情境日誌記錄表：教育行動研究流程中的反省，即是教師針對教學過程、探究與認知的過程，透過自我知覺省察、再呈現與批判分析，分析的結果作為下一次教學修正調整的參考。筆者將當日教學活動中學童參與情況詳實記錄，省思檢討內容規劃、教學技巧、班級經營、以及所遭遇困難的因應策略等。本記錄表中包含協同教師之觀察記錄與討論建議。

六、教學回饋問卷：於教學活動結束後一周內實施，藉此瞭解學童經過實驗課程之後，對於課程設計的想法，視覺藝術與現代音樂經驗學習態度的影響是否有所改變，以評估判斷教學設計實行之成效。

七、訪談記錄：筆者於學生創作時進行非結構性訪談，了解個別學生較抽象、難

¹⁴⁷陳朝平、黃王來，《國小美勞科教材教法》，臺北市：五南，1995，頁 284-285。

¹⁴⁸林炎旦，《國民小學學生視覺藝術作品創意指標之探討》，台灣藝術網，2002，頁 267-281，[ed.arte.gov.tw/eng/Periodical/content_1.aspx?AE_SNID=134\(2015/12/30\)](http://ed.arte.gov.tw/eng/Periodical/content_1.aspx?AE_SNID=134(2015/12/30))。

判斷的創作歷程。統整課程結束後一周進行焦點團體訪談，以深入了解學童對於本統整課程之想法與建議，以為課程修正之參考。

茲將本研究各類資料分類編碼以及說明如下：

表 3-4 資料標記說明表

資料來源	舉例說明	代表意義	附件
單元名稱	A1、A2、B1、B2 C1、C2、D1、D2	表示：總共有 A、B、C、D 四個單元，其下各有 2 個活動課程。	三
學習單紀錄	A1/SW1/S01/150924	表示：1 號學童於 2015 年 9 月 24 日實施的 A1 課程中所記錄之 SW1 學習單 (student work)。	四
學生學習心得自我評量表	自評 A1/S01/150924	表示：1 號學童於 2015 年 9 月 24 日實施的 A1 課程中所記錄之自我評量表。	五
學生音樂性繪畫作品	音畫 A1/S01/150924	表示：1 號學童於 2015 年 9 月 24 日實施的 A1 課程中所繪畫之音樂性繪畫作品。	
音樂性繪畫作品評分量表	畫評/ A1/S01/150924	表示：評分老師針對 1 號學童於 2015 年 9 月 24 日實施的 A1 課程中音樂性繪畫進行的評量。	六
教學情境日誌記錄表	教誌/A1/150924	表示：筆者於 2015 年 9 月 24 日所記錄的 A1 教學日誌。	七
學生藝術活動學習經驗與態度調查表(前測)	調查表/S01/150908	表示：1 號學童於 2015 年 9 月 8 日所填寫的問卷。	八
教學回饋問卷(後測)	回饋//S01/150908	表示：1 號學童於 2015 年 9 月 8 日所填寫的回饋問卷。	九
教學錄影	教錄/A1/150924	表示：筆者於 2015 年 9 月 24 日所錄下之 A1 教學過程。	
訪談紀錄	訪談/S01/150924	表示：1 號學習者於 2015 年 9 月 24 日之訪談紀錄。	

再根據上述文字或數據資料，依照每一次活動做分類詳細加以彙整，以說明

教學活動整體成效，格式如表 3-5。

表 3-5 本研究教學評鑑資料處理方式一覽表

評鑑工具 標準處理 項目方式	學習單	學生學習心得 自我評量表	學生音樂性繪 畫作品	音樂性繪畫評 分量表	教學情境日誌 記錄表	教學回饋問 卷(後測)	焦點團體訪談 紀錄	教學小組會議 記錄
課程設計	文字敘述 要點歸納 學生作品 舉隅	平均值統計 文字敘述 要點歸納			文字敘述 要點歸納	平均值統計 文字敘述要 點歸納	平均值 統計 文字敘 述要點 歸納	具體意 見彙整 歸納
教學成效	文字敘述 要點歸納 百分比統 計	平均值統計 文字敘述 要點歸納	作品分析 文字敘述	五點量表 統計	文字敘述 要點歸納	平均值統計 文字敘述要 點歸納	平均值 統計 文字敘 述要點 歸納	具體意 見彙整 歸納
省思教學 情境問題	學生完成 狀況與質 性分析	平均值計 統			文字敘述 要點歸納	平均值統計 文字敘述要 點歸納	平均值 統計 文字敘 述要點 歸納	具體意 見彙整 歸納
促進專業 成長	修正學習 單內容	修正教材 教法			文字敘述 要點歸納			具體意 見彙整 歸納

教育行動研究是教學第一現場的老師，根據理論、實踐與反省不斷循環的模式，藉由上述的資料處理，分析運作歷程與結果，檢視是否存在問題，適時提出解決之道，並根據之前的歷程與結果思考下一步驟的執行。

第四章 課程實施與分析

本章包含三節，首先闡述教學實況與評估，以了解八次課程的實施過程重點說明與資料的分析。第二節為學習成效追蹤調查，綜合分析闡述經由教學回饋問卷與焦點團體訪談所獲得之有關課程設計、視覺藝術與現代音樂教學三個面向之質性資料。最後第三節進行綜合討論。茲論述如下：

第一節 教學實況與評估

本節針對四個單元共八個教學活動進行論述，依序說明教學中各活動的教學歷程、學生學習結果和成效、教學發現與檢討以及資料分析等。為利於之後課程發展，研究者在每次課程實施過程中，了解教學實際狀況及學生學習成效，經由省思並修正改進。

以下分別論述各單元活動教學實施之情況。

一、第一單元：繪聲繪影

本單元重點在能體驗學習音色共感覺以及對樂曲內容之聯想，以印象派竇加及立體派畢卡索之典範學習，具象的呈現音樂性繪畫。

(一) 活動名稱：最佳男女歌手

1. 教學流程

(1) 引起動機

以提問討論教學法引導學生回溯聆聽歌唱的生活經驗，再利用遊戲教學將竇加畫作「女歌手」對應不同曲風歌曲，判斷最適合畫面的音樂。最多數學生選擇歌劇「魔笛」中的曲目「我心燃燒復仇之火」，學生能明確的說明觀察與聆聽後的想法。

S08：畫中人物舉起右手，張大的嘴巴的表情好樣很陶醉，而且是在飆高音。

S06：畫中人穿著黑色衣服更會讓人聯想到夜后。

S05：像在唱高音，有一種陰森的感覺。

S19：動作像唱高音，黑色的服裝好像很有威力。

S20：手勢可能是因為唱高音太激動，所有的服裝、背景可能是因為需要感情所擺設的。

(2) 發展活動

包含三個部分，印象畫派與竇加的簡介、音樂聆聽《歌劇魅影》與音樂性繪畫創作。其中學生聆聽德布西「牧神的午後前奏曲」感覺印象派音樂與以前聽過的古典音樂有什麼不同的感覺。

S18：比較不規律。

S19：印象樂派聽起來很模糊，以前聽過的古典音樂有種很優美的感覺。

S14：它的音律感覺很模糊，而不是線條分明的古典樂。

簡介電影音樂劇《歌劇魅影》情節後，播放歌曲對照中英文歌詞，並提醒同學聆聽音樂時請感覺男女歌手背景配樂所帶來的共感覺，直覺地聯想到什麼色彩或是畫面。聆聽結束後，請學生記錄對應的色彩以及聆聽樂曲時心中的感受。

在繪畫創作活動中再播放樂曲三次，並提醒學生在畫面上呈現聆聽樂曲的感受，並將對整體樂曲的感受表現，利用 A1/SW1 學習單中對於感覺的塗鴉，應用在背景的著色部分。

(3) 綜合活動

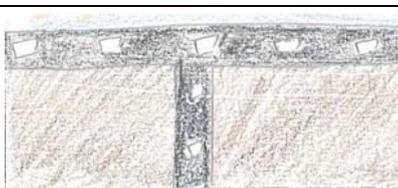
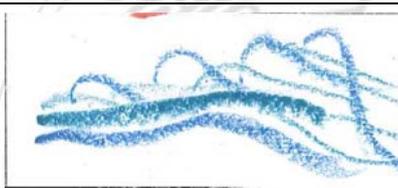
進行他評活動，同學反應熱烈，但小部分尚未完成作品者則回家完成。而學生自我學習評量表因放學時間已到，部分學生成為回家作業，無法進行綜合評論活動。

2. 資料整理分析

(1) 學習單

本單元計有兩份學習單。課前準備單的內容引導學生針對興奮、生氣、悲傷、害怕、徬徨與死亡等六種情緒進行塗鴉，並加以說明想法。將部分學生之學習單內容整理如下表：

表 4-1 A1/SW1 情緒與顏色相對應塗鴉之學生作品選

情緒與顏色相對應	學生塗鴉作品與說明	
A1/SW1/S01 情緒：死亡 顏色：黑色		像一片黑暗沒會幫你
A1/SW1/S11 情緒：生氣 顏色：紅色		像火一樣 很生氣。
A1/SW1/S12 情緒：死亡 顏色：黑色		因為當人在要死亡的時候 人的頭腦都會像跑馬燈 一樣，把人生在看過一遍。 自己的
A1/SW1/S14 情緒：悲傷 顏色：藍綠色		藍色、湖藍綠色的線代表 優美淒涼的感覺。
A1/SW1/S18 情緒：死亡 顏色：紫色		對於死亡，我們沒有半點 的了解，所以是代表神祕 的紫色。
A1/SW1/S23 情緒：悲傷 顏色：藍色		天氣在雨，雨淋到我的心

在進行繪畫創作時，教師提醒學生可以將聆聽音樂的感受與之前聯想的塗鴉結合，因此例如 S01 與 S23 就融合在人物背景中，S14 則以人物的頭髮來表達音樂中悲傷的情緒，可說是針對此重點的藝術感通成功的作品。

課堂的學習單中，教師設計目標為引導學生思考記錄鑑賞觀察「女歌手」人物表情、動作、服裝和背景，提供學生藝術鑑賞的觀察方向與技巧。但本次為第一次課程，教師說明的速度太快，填寫的時間也不足，除了少數思考敏捷的學生能完整表達想法之外，大多數的學生學習單內容都寫得不完整。因為該本班級每

日作業量皆比同學年其他班級多，請學生回家補充，筆者隔日到班級再收取時，仍有一半學生未能充分完成，所幸完成的同學能充分的表達自己對於視覺藝術和音樂聆聽的想法。

在音樂聆聽的過程中，學生對於音樂整體感覺進行共感覺的記錄也幾乎都符合音樂給人的心理感受。最多數的學生認為很恐怖，而記錄下黑色的感覺，或是很悲傷的藍色，少數也有自己不同的論點，在課堂中也肯定個別差異性。

S02：女生的歌聲感覺是紅色的，因為他的高音快要爆了。

S07：女生的高音和最後的慘叫聲讓我想到紫色。

S11：女生的聲音(指音色)很漂亮，讓我想到白色。

S12：男生的聲音感覺很渴望那個女歌手，感覺是灰色。

針對此狀況，筆者反思到科任教師平時鮮少注意到學生語文能力高低問題，且級任導師每日所訂定的作業量也不同，是否會因為實驗課程而大幅增加學生作業量，都是必須正視的問題。

(2) 學生學習心得自我評量表

此次為第一次創作，部分學生覺得無所適從，遲遲無法下筆，對於藝術創作缺乏自信，高德納的藝術發展理論中的「潛伏期」現象顯著，自我要求過高又介意他人眼光，加上技巧能力不足，容易眼高手低。因此筆者與 T2 教師在教學過程中不斷的在各組別間巡視，適當的給予引導與鼓勵。學生在 A1 學習心得自我評量表，陳述個別的想法：

S01：我覺得繪畫很開心，也很有趣，但要畫出來有點困難。

S18：不知如何畫下第一筆。

S22：我很怕畫得不好。

特別明顯的是學生透過教學活動後，對於繪畫的欣賞能力自我感到獲得提升，學生發表自己在課堂中的收穫。

S03：在欣賞畫作時，原本我沒有很懂，但上完課我有進步了。

S13：我很喜歡欣賞音樂性繪畫，可以更進一步了解。

在作品互評的活動中，欣賞的時間並不長，研判少部分學生因為性別和黨群關係而選出自認為表現優異的作品，但約半數學生能針對同學的優良表現提出具體的說明，S14 獲得 14 位同學的贊同，經兩位教師評鑑該生作品確實充分表現出自己的創意和對音樂的感受。據此研判在此教學中有效的、正向的培養學生藝術鑑賞的能力。

S01：S14，他畫得非常真、非常棒，線條和顏色都非常棒。

S05：S14，他用手指來點出(用手指塗抹)主角旁的背景，超出一般人想像之外。

S09：S10，因為他簡單的畫出驚恐的表情。

本次課程因教師還未能完全掌握教學時間，僅於兩分鐘左右請學生完成自我評量，八個題目採五等分量表，進行平均值統計，結果如下：

表 4-2 A1 學生學習心得自我評量統計表

自我評量問題	平均值	標準差
一、今天進行的課程活動，我覺得	4.35	0.78
二、在活動中老師對我們的約定與指導，我的表現	4.30	0.70
三、我在活動的創意表現	4.13	0.76
四、我覺得今天的課程活動內容	3.35	0.71
五、經過今天的課程，你覺得你更喜歡繪畫了	4.04	0.98
六、經過今天的課程，你覺得你更喜歡音樂了	3.96	0.93
七、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞繪畫了	3.96	0.71
八、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞音樂了	3.70	0.76
備註：1、平均值越趨近五分代表正面評價越高，例如第一題平均值 5 代表非常愉快，平均值 1 代表非常不愉快。除了第四題另述如下之外，其餘題型皆相同。 2、第四題對於課程活動內容難易度，平均值越趨近五分代表非常簡單，平均值 1 代表非常困難。		

透過學生自評發現，學生對於本次活動在參與度和學習態度上都有很好的回應，課程的難易度落在中間值左右，顯示大多數學生都能接受。

(3) 學生作品分析

聆聽曲目為音樂劇《歌劇魅影》中的〈The Phantom of the Opera〉，是男女對

唱的人聲作品，管絃樂強而有力的演奏加上頑固低音的節奏持續演奏，在音樂感受上緊張、害怕又刺激的氣氛，對照 A1/SW1 情緒與顏色相對應塗鴉，學生在共感覺上多數會聯想到黑、藍、紫色等色相。而以情境寫實方式畫出聆聽音樂後之感知，其表達的往往不是音樂形式，而是音樂所引起的視覺或情感聯想。學生在模仿典範畫家的技巧下，呈現具象的人物歌唱的構圖，搭配音色共感覺的顏色進行色彩的鋪陳，大部分的同學都有自己的想法與創意，構圖明確，畫面豐富。平時少繪畫但個性較活潑的男生在拿到媒材之後考慮的時間相對比較短，直接率性的下筆、塗改的次數也較女同學少，原創性與畫面張力也比較高。女童太介意他人的眼光與求好心切的態度而反覆修正，且研判受到漫畫、卡通影響而卡通化，或模仿抄襲同組同學的狀況，導致少數 2-3 張的原創性較低。在教學過程中，學生會對自己的創作能力感到質疑，認為自己不可能完成作品，也常常否定自己的作品。

S08：畫畫很難，因為畫出來和想像的不一樣。

S13：我想到很多表情，不知道要畫哪一個。

經由教師群與專家進行作品的評量，認為本次活動符合所有六項評量項目，茲將音樂性繪畫作品之評量結果整理如下：

表 4-3 A1 音樂性繪畫作品評分統計表

評量項目	單元目標		內容表現		造型表現		構圖表現		色彩表現		完整性	
	平均數	標準差										
統計												
分數	3.89	0.50	4.00	0.71	3.65	0.66	3.43	0.61	3.85	0.83	3.85	0.83
分數說明：5 分為非常好、4 分為很好、3 分為尚可、2 分為不佳、1 分為待改進												

分析上表中的評量分數，可知全班學生達到運用藝術感通與典範畫家的單元目標，所獲得的分數都在 3 分以上。在構圖表現上則一般缺乏了深度的表現，空間的運用概念較弱。此外，S07 平素在藝術與人文領域的學習態度不積極、興趣

薄弱，故將他列為可深入觀察的個案學生，S04、S06、S12、S14 及 S20 等則有明顯較高的學習成效，在接下來課程中的表現值得期待。茲將第一單元之活動一 A1 音樂性繪畫所有作品編於附錄十二，另外選取數件作品個案進行深入分析，筆者挑選之學生作品依循以下原則，往後課程亦皆以此為標準：

- a、作品能表現出音樂要素。
- b、作品有其特殊性，值得深入探究。
- c、作品於他評活動中得票較高。

其中創作自述來自學生在創作中，筆者進行之訪談紀錄與自我評量表中的文字記錄；學習過程觀察源於筆者於課程中的觀察記錄；作品質性分析的部分由筆者透過對應學生在學習單填寫之內容，與協同教師分析討論，由筆者歸納整理。以下七次活動所進行的音樂性繪畫作品個案分析比較皆依據此原則。

表 4-4 A1 音樂性繪畫作品個案分析比較表

作品編號	A1/SP01	A1/SP06	A1/SP09
作品			
創作自述	唱高音的男生，他看起來正在唱高音，有充分的展現出來。	在聽音樂時想到張學友，因為他唱歌時會舉起手比著蓮花指，感覺音樂就是他站在紅色舞台上高唱出來。	男主角張大嘴巴唱著歌，音樂最後的尖叫聲好像有人拿著刀刺殺他，所以用紅色的顫抖線條做背景。我覺得很不錯，因為可以將音樂融入繪畫中。
學習過程觀察與作品質性分析	符合單元主題，造型表現形象具體且輪廓正確。對於音樂題材感受不錯，張大的嘴和高舉的、平伸的手表現歌者的情。但先以黑色來著	符合單元目標、在內容、造型、構圖和色彩等方面表現優異，且畫面完整。構圖中有灰色半遮面罩顯現具有欣賞過該音樂的前備經驗，	一開始對自己缺乏自信，舉手表示不會畫。最後完成之後，學生對自己感到很滿意。作品畫面豐富多元，且具有張力，屬於非視覺型。

	主角的服飾，在聯想音樂背景又選擇黑色，造成主題的不明顯。	經由學習單中學生自陳，構圖是聯想到某一位男歌手演唱的畫面，乃將學童個人創意和生活經驗融入畫面中。	繪畫技巧並不高，但對於音樂能產生明顯的藝術感通，自述因聆聽到最後一段女高手的高音持續演唱畫成四周曲線，以及最後依據高音而產生聯想到危險。是一幅成功的作品。
作品編號	A1/SP12	A1/SP14	A1/SP20
作品			
創作自述	悲傷的女歌手，我把她畫得很悲傷。灰色的背景加上顫抖的小線段是對音樂的感覺。	唱歌劇的少女、紅色的漸層代表很激動，綠色則是很悲傷。	吶喊吧!可以將感情融入在作品中，把感覺和第一印象融入其中。
學習過程觀察與作品質性分析	無論是藝術感通或是內容、造型構圖和色彩表現等，都有很高的藝術性表現，僅只在空間距離感表現較弱。緊閉的雙眼垂著淚，搭配張著嘴、高舉著手的歌唱姿勢，女歌手將情緒表達的很真切。	佳作，在內容和色彩表現上十分優異，流動的長髮，更令人感受到細膩的情緒，搭配暈開的背景，能表達歌曲的意境。對照 A1/SW1 情緒與顏色相對應塗鴉，將個人對音樂的音色共感覺表現在頭髮色調的運用上。	構圖中有與 S04 相同之半罩面具，判斷該生具有聆聽該歌曲的前經驗，但能對題材獨特的聯想，色彩明亮、搭配富變化、著色技巧佳。畫面能感受到歌者高聲演唱的感受。經由訪談得知，將音樂中持續的頑固節奏表現在背景持續流動線條的漸層上。

整體繪畫表現上，全班同學在構圖上都符合本活動主題，少部分平時較有主見的學生表現優異，在藝術感通上大多數同學能透過音樂的聆聽、感受人聲音樂演唱的情緒，依照音樂想像的認知呈現在創作中。少部分有模仿傾向的同學則是下次活動時筆者必須關注的部分。

3. 教學記錄

(1) 課程設計

艾斯納認為教學活動不應侷限於創作層面，須兼顧批評與文化層面。創作過

程也不應只重視學生自我表現與創意，更需教師引導表現技巧而提升美感層次。

¹⁴⁹本活動在課程設計上秉持藝術教育理論，組織教學課程內容方面基本上是符合的。遊戲式的引發動機能快速的引發並集中學生學習精神，是成功的部分。然教學內容因為第一次活動筆者期待太高，編輯太多內容導致部分概念僅蜻蜓點水式說明，無法深入討論澄清。

(2) 教學過程

在課程轉換上並不算流暢，分析原因有二：

a、兩次轉換教室

壓縮藝術鑑賞時間，導致音樂聆聽的時間不足。

b、資訊設備操作能力不足

該部電腦並非筆者專用，儘管事先已將簡報、音樂都測試過，在教學中仍有小狀況出現。

(3) 學習態度

該班上課秩序良好，學生多數對於學習內容感到興趣，從專注的眼神與態度與不斷發問的情況可知，但與過往音樂課程中相同，僅有少部分學生比較主動積極回答提問。

(4) 學習成效

經由學生端的學生學習態度自評表、筆者端的教學情境日誌記錄表與繪畫評量表以及中立第三者協同教師、專業教授進行三角檢測法，本次教學活動針對二個教學目標中的能認識並欣賞現代藝術和能感受並描述音樂家演出的精神與情感成效不錯。四個學習重點部分，則以前三點成效較顯著。而第四點的培養發表心得感想、討論批判的能力，則因時間不足因素而成效不顯著。

4. 教學省思與修正

首次嘗試將視覺藝術與現代音樂進行整合的教學活動非常具探戰性，但筆者

¹⁴⁹劉豐榮，《艾斯納藝術教育思想研究》，頁 17。

因經驗不足或外在環境因素等，導致部分課程成效不彰，其省思與修正如下：

(1) 加強教學時間掌控：

教師端的問題是時間掌控不佳，原因為資訊設備操作能力不足、教學設計內容太多、學習單內容程度太難。學生端的問題是部分遲到，反應熱烈持續發表，使後面的教學活動受到壓縮。具體修正行動如下：

教師端：

- a、修正未來課程內容的量，老師的野心不要太大，藝術課程需適當的留白。
- b、老師本身對於資訊設備專業操作能力的再加強，並需於事前多多練習操作。
- c、學習單的內容，將文字內容的敘述再修正，使其更貼近學生的語言程度。若保留該題型，則單一題目的答題量再縮減。部分擴散式思考的改採聚斂式的勾選。例如：C1/SW1 中對於樂曲速度與感受由原來文字填寫修改為勾選題。

學生端：

- a、要求該班盡量在上課前即到達科任教室。
- d、鼓勵學生發言，但掌控人數且讓不同學生有發表的機會。

(2) 改善音樂性繪畫教法

- a、提醒並鼓勵學生，以自己想像的進行創作，避免模仿的情況。
- b、加強混色技巧，引導學生背景與主題的著色技巧，方能凸顯出主題。
- c、老師進行組別間巡視，引導及提醒學生創作主題與方式。

繪畫過程中，多數國小六年級學生仍須老師的引導，無法自己完全掌握主題。

(二) 活動名稱：畢卡索之眼

1. 教學流程

(1) 引起動機：

以遊戲化之人物正面五官及側面五官之繪畫活動，引導學生觀察、討論與發表，藉此引發學生對於立體派的好奇心與學習精神。

(2) 發展活動

包含視覺藝術與音樂鑑賞及創作評量等四個部分。在是樂器音色共感覺的活動中，透過聆聽不同樂器音色記錄共感覺的顏色，提升學生對於樂器音色辨別度並為音樂聆賞的基石。

T1：你們在聆聽這些樂器演奏的音樂時，可以憑著感覺聯想到一種相對的顏色嗎？

SS：可以。

S20：但是我覺得如果在不同的時間或是情境在聆聽同一首曲子，聯想到的顏色可能會不同。

T1：S20 的說法很正確，共感覺的部分確實可能有個別差異性和時空的差異性，但會有一個大概的趨勢。

音色共感覺對於本此研究對象是可以達成的目標設定，也藉此引導往後在聆聽音樂時可以進行這樣的聯想，以增進對音樂的感受。

音樂聆賞活動時之猜測可能曲名的活動，提高學生聆聽的專注度與興趣。並以音色共感覺為音樂性繪畫的背景色調，之後創作過程中連續播放樂曲，並隨時提醒學生在畫面上呈現聆聽樂曲的感受。

(3) 綜合活動

已能自主的進行填寫自我評量表，完成互評活動之後，因時間因素未能進行最後綜合討論。

2. 資料整理分析

(1) 課堂學習單

活動中，多數學生一邊畫一邊表示很困難、不會畫。有一位學生僅畫出側面線條，五官皆保持空白，幾乎所有學生畫出來的仍是側面的一邊眼耳鼻，或是半側面的雙眼耳鼻。

S18：要畫出側面卻有兩個眼睛，我覺得很難。

S05：很難，我不懂立體派。

另外 S03 不知如何處理，便將半邊的眼耳鼻畫在空中，如下圖。

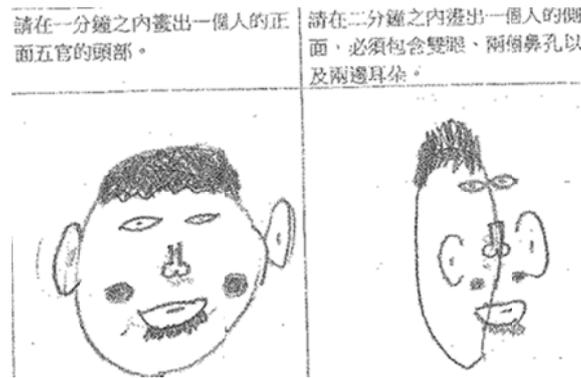

圖 4-1 A2/SW1/S03 繪畫創作

S03：我喜歡這樣的畫法，因為平時我們都是要畫得很好看，突然要我們畫不完整的話，我覺得很有趣。

有校外個別繪畫經驗的學生，也無法表現較正確的立體派畫法。顯見立體派的概念，國小六年級學生能夠理解知識卻無法實際的繪製，知其然卻不知其所以然，學生也缺乏前經驗的建立。

音色共感覺統計結果發現部分樂器例如法國號、手風琴、小喇叭與小提琴等，共感覺顏色比較分散，最多高達 12 個色相，單一顏色最高者約獲得三到四票。但鋼琴、低音大提琴、小鼓、木琴、三角鐵與斑鳩琴則有明顯的眾數。分析學生記錄音色的文字描寫，歸納國小六年級學生會因為以下因素而選擇共感覺顏色：

a、單純依據音色的感覺

例如統計數字最集中的是鋼琴，其音色對應的顏色為綠色，占了 48%。學生認為音色聽起來很舒服、輕鬆、輕快、活潑等。對於低音大提琴，最多人感覺是黑色，達 30%，其次是灰色為 17%。在文字描述上，學生亦提出明確的想法，例如：很黑暗、很悲傷、陰森的、沉重的。斑鳩琴音色聯覺紅色 26%、黃色 17%、橘色 13%，雖然學生過往未曾聽過此樂器，但在聆聽的過程中仍多數以明亮飽滿的色相來判斷該樂器的音色顏色。

b、針對音色產生視覺聯想

在聆聽的過程中，聆聽者聯想到其他人事物或景象、地點，而判斷音樂的色

彩。例如在 A2/SW1 中，學生以文字說明：斑鳩琴聯想到牛仔(S02)而選擇橘色；小提琴聯連在森林中(S03)選擇了棕色，據此聯想以決定該樂器音色的顏色。

本研究統計結果也發現同一位受測學生可能只偏向一種決定因素，多數以第一種為主、第二種為輔，有完全以第一種進行共感覺的學生，但未見有完全依照第二種方式者。此外，學生偏向使用比較明亮的顏色，研判應是舊經驗所接觸的色相比較單純的緣故。茲將統計結果較顯著的樂器音色共感覺，以表格呈現如下：

表 4-5 樂器音色共感覺統計表

編號	樂器名稱	共感覺顏色統計
1	鋼琴	綠色 48%、黃色 26%
2	低音大提琴	黑色 30%、灰色 17%、咖啡色 17%
3	小鼓	紅色 22%、橘色 17%、藍色 17%
4	木琴	黃色 39%
5	三角鐵	黃色 39%
6	斑鳩琴	紅色 26%、綠色 22%
7	小提琴	藍色 22 %、黃色 17%

老師要求學生將樂器音色共感覺的概念放入在繪畫中，對照音樂性繪畫與學習單內容，約有半數學生達成單元目標的要求。例 S01 之小喇叭為黃色，S09 之鋼琴為綠色、S10 之三角鐵呈現紅色、S20 繪製的小提琴為藍色。顯示學生在繪畫中加入了更多色彩想像的空間，但不可否認的是有一半的學生經由學習單與繪畫的對照，並無顯著共感覺的顏色表現，或者僅是依照舊經驗選擇顏色進行應用。

(2) 學生學習心得自我評量表

本次活動在時間掌控上較順利，自我評量時間增多，老師要求學生需以最真實的心情與態度進行評量，以提高資料的信效度。本次自我評量統計表之統計結果如下：

表 4-6 A2 學生學習心得自我評量統計表

自我評量問題	平均值	標準差
一、今天進行的課程活動，我覺得	4.22	0.85
二、在活動中老師對我們的約定與指導，我的表現	4.22	0.80
三、我在活動的創意表現	4.30	0.82
四、我覺得今天的課程活動內容	3.65	1.03
五、經過今天的課程，你覺得你更喜歡繪畫了	4.09	0.73
六、經過今天的課程，你覺得你更喜歡音樂了	4.00	0.74
七、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞繪畫了	3.96	0.82
八、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞音樂了	3.83	0.83
備註：1、平均值越趨近五分代表正面評價越高，例如第一題平均值 5 代表非常愉快，平均值 1 代表非常不愉快。除了第四題另述如下之外，其餘題型皆相同。 2、第四題對於課程活動內容難易度，平均值越趨近五分代表非常簡單，平均值 1 代表非常困難。		

絕大多數的學生在自評時表示本次課程中是保持愉快的心情且態度積極認真，而在創作時非常的努力，在學生的作品分析上也能獲得印證。但也顯示課程內容難度明顯提高，學生普遍表示課程內容較困難。教師群及專家皆認為立體派的具象繪畫方式對於未曾受過任何專業訓練的國小六年級學童，是屬於高層次的教學內容。在課後的個別訪談中，學生提到引發動機活動和最後的繪畫創作很難達成，但中間的藝術鑑賞課程則有趣且能明白課程內容與建立概念。此外選擇 2 級分選項的仍是與上週相同的個案學生 S07，經筆者觀察。學習過程中，個案學生多靜靜地聽、靜靜地做，未參與發表意見，創作時也僅完成基本大概，若老師予以提點，便依此方向再稍微多加一些想法。因此可證，對於此類型的學生，教師引導的角色是非常重要的。

在藝術鑑賞的他評活動中，S14 獲得六票，S04 和 S06 各獲得 5 票，三位學生就佔了近七成的票數，而此三位同學在音樂性繪畫的表現也獲得教師群的肯定。以下是學生們中肯的表述對於同學作品的評論。

S08：我認為 S06 真的有畫出立體感。

S12：我覺得 S14 把三個樂師畫得很繽紛，很四四方方。

S13：S04 畫得很逼真、很有趣，而且內容豐富。

S18：S06 很用心，連背景都很符合主題。

顯見只要有計畫的給予學生藝術的欣賞活動，並透過討論與分享的鷹架作用，國小六年級學生能逐步培養良好的審美概念。

(3) 學生作品分析

相對於上週音樂性繪畫只有一個主角，重心在臉部表情與動作的構圖和樂曲感受的色彩運用，本週必須要畫三個樂師、搭配三個樂器和立體派的概念，學生需關注的重點很多。學生認為課程困難的比例大幅上升，部分反應較慢的同學不易抓住重點，整體繪畫的表現力較上週低落。但對於自己在創意表現上卻認為充分表達，能創造出自己的「三個樂師」樂音繽紛的交響曲。在課程後的焦點團體訪談中，學生闡述自己的想法。

S06：我喜歡立體派的原因是以前畫人物時，必須考慮畫得像不像的問題，要畫出優美的曲線很不容易，所以線條變得比較直線就很好畫。而且過往臉部只能著上皮膚色，又要有漸層，這次可以自己依照聽音樂的感覺來著色，實在很自由。我把作品背景以線條分割成很多區塊再著色，表現出那首協奏曲很熱鬧的樣子。

針對學生作品是否達成到音樂性繪畫的目標，筆者提出以下論點：

- a、24 位學生都能以音樂家演奏或演唱音樂為構圖主題，皆符合了文獻探討中「以音樂活動入畫」的音樂性繪畫分類標準。
- b、能將音色共感覺的結果表現在樂器的顏色、人物色調以及背景之中，肯定作品在視覺藝術與現代音樂要素之間聯結的結果。
- c、能表現樂曲的節奏與聽覺感受，巴爾托克之管弦樂協奏曲是明亮的大調，演奏速度為快板，音響豐富，力度轉換多層次，活力而熱鬧。筆者與協同教師在評量分析學生作品過程中，在視覺中能感受到畫面呈現的繽紛歡樂又熱鬧的感動。

茲將第一單元第二子題 A2 之音樂性繪畫作品評量結果整理如下：

表 4-7 A2 音樂性繪畫作品評分統計表

評量項目	單元目標		內容表現		造型表現		構圖表現		色彩表現		完整性	
	平均數	標準差										
統計												
分數	3.42	0.69	3.65	0.80	3.52	0.67	3.38	0.68	3.42	0.69	3.60	0.57
分數說明：5 分為非常好、4 分為很好、3 分為尚可、2 分為不佳、1 分為待改進												

因缺乏前經驗，藝術鑑賞的觀察時間不夠，在立體派技法的表現上顯然不足，大致上偏向能將曲線化為直線，在造型上能以幾何形狀代替自然形，突破過去創作的經驗。唯有 S04 在中間加入一個黑白造型的人物是創作者個人過去既定喜歡創作的形象，S21 則無法掌握 T2 老師說明的技法，技巧呈現過往的方式，畫面顯得凌亂而缺乏重心。另外，S24 為本學期剛轉入的特教學生，在第一次課程中無法融入課程，繪畫過程中一直反覆說不會畫，最後並未完成作品，本週雖然仍一直尋求老師的協助，但至少成功的完成一個手持三角鐵的人物，對他個人而言算是跨出成功的第一步。

筆者評析僅是短時間三節課的教學與繪畫，主題內容從上週一個人到本次需要畫三個人，且因立體派需要著色塊面比較多，學生大致表現的都很不錯，但僅少部分的學生可以在時間內完成，且作品富有創意和完整性。有些學生動作較慢，要表達的想法也不錯，卻因時間因素而無法完成。若能課後再多點時間修飾，畫面會更完整。

A2 音樂性繪畫所有作品編於附錄十三，以下針對部分學生作品進行分析比較：

表 4-8 A2 音樂性繪畫作品個案分析比較表

作品編號	A2/SP03	A2/SP04
作品		
創作自述	我畫了笛子、三角鐵、歌唱家，我雖然不是很厲害，但我會努力去完成，而且老師的課程讓我愈來愈進步了。	三個樂師演奏串鈴、小提琴、烏克蘭麗，我覺得音樂內容很豐富，所以畫面要畫得很熱鬧。我覺得音樂性繪畫主要就是表達樂曲帶給人的感覺。
學習過程觀察與作品質性分析	能運用藝術感通進行創作，能突破對「型」的創作與變化，也有獨特的想法，眼睛的位置、方向都有經過思考。背景的處理著色態度用心，完整度高，是為佳作。	畫面符合單元目標且畫面豐富多元，作品能突破不受限制，也嘗試改變人物的方向，背景的處理則應該再深思熟慮。本生在創作上一直有自己的想法，非常自由又像街頭壁畫，但在立體派的技法上掌握與表現就不顯著，因為本生自我意識比較強，會選擇表現自己要的。
作品編號	A2/SP06	A2/SP12
作品		
創作自述	三個人演奏鋼琴、笛子、吉他，這是一張三個人在演奏音樂的畫，他們在一個很奇妙的地方，背景充滿線條與色彩。	我聽到協奏曲裡有很多樂器，就選擇喇叭、伸縮號、三角鐵，因為印象最深刻，而且聽到什麼就畫什麼。
學習過程觀察與作品質性分析	在內容情節且有獨特的聯想，對於型的有自己的概念，將三個樂師的眼睛造型進行切割，也以顏色進行區隔，富有自己的想法。繪畫速度很快也很積極，背景色塊的處理雖然複雜，但能盡量避開主題的顏色，所以不至於太混亂而模糊主題。	對於構圖和著色可以看出很用心，畫面豐富活潑，色相明亮且飽滿，感覺正在演奏輕快的曲子。採用直線進行構圖，但尚未能掌握立體派的形式，因此人物造型簡單，彷彿中低年級的作品。

作品編號	A2/SP14	A2/SP20
作品		
創作自述	我的題目是「在自然中演奏」。聽音樂時，我覺得自己好像在大自然中，很開心。因此將三個樂師設定在戶外演奏。	三個樂師是在演奏小提琴、鋼琴和一位歌唱家，他們很自在，用自己的方式來表達音樂。
學習過程觀察與作品質性分析	雖然無法確實掌握立體派的創作方式，但在畫面構圖和色彩搭配上很符合單元主題。撥動豎琴弦和演奏鋼琴的手部描繪，感覺很多華麗、響亮的樂音在畫面間流動。角色之間的配置與方向，在構圖時有納入考量。	內容不受限制，隨著自己聆聽音樂的感覺與想像。動作流暢又各自不同，色彩運用也符合音樂的感受。且右側的鋼琴演奏者繪畫的角度是俯視的，因此只見頭部和部分紅色身軀，呈現不同的思考面向。

3. 教學記錄

(1) 課程設計

本單元的兩次課程設計都是以具象形式表現，就課程的程序性而言難易度符合先易後難的原則。本次活動設計前後包含六個主副課程，內容豐富且前後有概念銜接的課程架構，惟礙於教學時間仍顯急促，經檢討認為可刪減猜曲名的活動，將時間放置在對繪畫作品的深入觀察。

(2) 學習態度

該班到達專科教室的時間比上周快，態度也積極許多，對本教學研究而言，應屬正面的現象。上課秩序良好，學生多數對於學習內容感到興趣，尤其是畢卡索的生平故事，學生聽得津津有味，態度專注且故事結束後不斷發問。

在音樂性繪畫方面，僅 S07 較不積極需要老師不斷給予鼓勵與指導，其餘學生都很認真的創作，會主動舉手提問，下筆與著色的過程、速度和完整度皆有進步。

(3) 學習成效

針對單元目標與教學重點進行學習成效的評量，學生的表現狀況分別說明如下：

a、能認識並欣賞現代藝術

經由課程介紹能親身體驗立體派的創作概念，學生能跳脫原先只知其名不知其人、其義的謬思。T2 教師在正式課程結束的平時教學中，展示布拉克（Georges Braque）之作品「圓桌會議」、「曼陀鈴」時，多數學生能判斷為立體派畫家作品，說明學生確實認識了立體派的繪畫精神，能成功回溯課程中獲得的審美經驗。

b、認識不同的樂器與藝術感通

學生先經驗不同樂器的音色，再聆聽音色交融所產生的和聲音響效果。過往，學生可能聆聽到某一音色卻不知何種樂器。透過此活動，學生在音樂欣賞中能尋找判斷某一樂器的音色、旋律走向與節奏，同時也能感受到樂曲整體感受而進行心靈的藝術感通交流。

4. 教學省思與修正

經過本次活動，筆者提出三大省思與修正的方向：

(1) 時間掌控的狀況獲得改善，但仍有進步空間：

- a、要求學生整隊帶到專科教室的速度再加快。
- b、修正本周簡報內容量，並事先以碼表計算時間進行測試。
- c、視聽設備操作能力再提升。

(2) 學習單應簡單化，內容主題仍過多

筆者易犯想提供豐富教學內容的毛病，在設計課程中容易塞進太多知識概念及活動，本次課程省思及亟待改進如下：

a、簡化學習單說明內容，但題目量應再縮減

學習單內容敘述文字較上周簡化，老師也盡量逐題先念一遍再說明重點語詞，僅剩部分學習能力待加強的學生，無法完整的填寫完所有的題型。

在樂器音色共感覺的原因填寫部分，近半數的學生無法說明，研判若能再給

予更充分的時間進行思考與作答，學生更能表達想法。應以減少題目量為未來修正的方向，例如在音樂聆聽中找出四種樂器音色修改為三種。

b、鎖定重點說明，避免枝微末節

共有六個小概念活動進行轉換與銜接，研究者認為每一活動設計都有前後概念銜接的課程架構，因此內容在整課課程中顯得十分豐富但過於緊湊，未能給學生沉澱消化與吸收的時間。

因此未來應針對重點說明，盡量避免在教學現場中出現岔題或學生反應偏離主題的狀況。並在正式上課之前，對其他班若干同學進行試教，以了解可能發生的狀況，使正式課程更流暢且有成效。

二、第二單元：音樂點線面

本單元重點在能認知音樂的旋律、節奏、和聲、力度與視覺要素點線面的關係，以抽象畫派康丁斯基及保羅·克利為典範學習，抽象或半具象的呈現音樂性繪畫。

(一) 活動名稱：康丁斯基的音樂冒險

本活動總共進行兩週，共六節，分述如下：

1. 教學流程

(1) 第一週 105 年 10 月 8 日

a、引起動機：

透過觀察周遭物品與視覺藝術作品尋找點、線、面，建立學生對於視覺藝術創作的基本要素「點線面」知識，再延伸到音樂中如何以點線面的呈現旋律、節奏、和聲、力度、音色的音樂要素。學生針對美國畫家波洛克（Jackson Pollock）的創作方式感到最驚奇，議論紛紛。

S04：我從來沒有想過只用點線面就可以進行創作，而且有很多人這樣做。

S14：從前覺得點線面很簡單，原來可以有很多的可能性。

b、發展活動

根據程序性，先說明具象與抽象、具象藝術與抽象藝術創作概念的區別，再進行康丁斯基的藝術鑑賞、分析、評論。在此架構下介紹音樂點線面，以圖卡與教師鋼琴演奏樂句的配對活動，建立圖形線條與樂句相對應的聯想。接續的音樂聆聽，一邊聆聽《彼得與狼》一邊進行旋律節奏藝術感通的活動，請學生利用點線面來呈現不同角色主題樂思的旋律、節奏與力度。

c、綜合活動

因學生多數對於音樂視覺化的歷程不夠瞭解，且音樂長度過長，不容易抓住音樂要素，創作的速度緩慢，第三節課結束時 80% 的學生未能完成作品。鯨

(2) 第二週 105 年 10 月 15 日

a、引起動機

鑑於上一週課程中學生對於音樂點線面的概念模糊不清，本週設計學習單 B1/SW2，逐題引導學生進行點線面的創意繪圖，以增強點線面表達感情和表情的抽象概念。

b、發展活動

延續上週未完成之創作，並在繪畫的過程中，老師持續播放〈彼得與狼〉音樂，並請完成之學生自我評析畫面中創作的概念。

c、綜合活動

學生一一上台，由 T1 老師提問引導或是自我表述說明創作的想法。除了 T2 老師進行評量之外，所有人都可視需要提問。同學們欣賞他人作品，並評選自己認為最優秀的作品，完成藝術批評的審美活動。

2. 資料整理分析

(1) 課堂學習單

因第一週課程結束卻沒有完成預期目標，與協同老師、專家檢討後決定再增加一週課程。同時感覺學生對於點線面表現的概念和層次感不夠明確，故編輯學習單 B1/SW2，以針對點線面的運用為增強目標。茲將兩份學習單使用及學生學

生成效分別分析敘述。

在學習單 B1/SW1 中，學生聆聽 10 到 15 秒的不同角色之主題旋律各兩次，以點線面的方式快速的畫下來。本課程設計是屬於音樂性繪畫中「聽音作畫」的範疇，學生從音樂的起迄以抽象的點線面來表達對音樂的感知，研究者依此判斷是否達到「形隨音」的效果。

課室觀察與課後作品分析發現，學生有兩種思維與動作：

- a、第一次聆聽時完成聽音作畫，第二次聆聽時判斷是否符合感受，決定是否修正。
- b、兩次的聆聽都進行聽音作畫，畫面重疊，兩次之間可能有些微的差異，例如 S20。

仔細對照學生所繪製的線畫，可以發現有某些程度的一致性，與音樂之間也有部分符合。然而個別學生可能僅針對某一個角色的音樂要素掌握的比較明確，而在節奏的線段繪製結果明顯相似程度最高，除了節奏時值的長短還有音高的表示。力度的練習中，則以大野狼角色的音樂力度，有較多學生的線畫符合音樂的表現。但畢竟僅是五分鐘的引導活動，學生未能建立明確概念與技巧，因此在後續的以點線面創作繪畫的過程，約半數學生無法此教學目標。

表 4-9 學習單 B1/SW1 聽音作畫學生作品選

作品內容：以線條代表音樂的旋律走向			
人物	彼得	小鳥	鴨子
彼得	小鳥	鴨子	大野狼
S01			
人物	彼得	小鳥	鴨子
彼得	小鳥	鴨子	大野狼
S10			
人物	彼得	小鳥	鴨子
彼得	小鳥	鴨子	大野狼
S20			
作品內容：以長短不一、且高低不同的線段表示音樂的節奏			
人物	彼得	小鳥	鴨子
彼得	小鳥	鴨子	大野狼
S01			
人物	彼得	小鳥	鴨子
彼得	小鳥	鴨子	大野狼
S10			
人物	彼得	小鳥	鴨子
彼得	小鳥	鴨子	大野狼
S22			

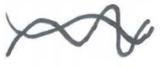
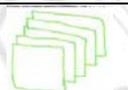
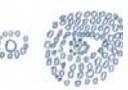
作品內容：以大小不一的圓形表示音樂的力度

人物	線	量	人物	線	量	人物	線	量
彼得			彼得			彼得		
獅咪			獅咪			獅咪		
大野狼			大野狼			大野狼		
獵人			獵人			獵人		
S01			S22			S10		

學習單 B1/SW2 內含 12 個子題，引導學生如何利用點線面表現出流動、漸層、輕重、反覆、情緒感覺等視覺和音樂的共同要素。在老師逐題的引導與充分的想像時間前提之下，學生作品富創意與想法，個別的思考重點與概念不同，但整體表現明顯比學習單 B1/SW1 的優良，值得讚許。茲將學生創意作品整理舉隅如下表。

表 4-10 學習單 B1/SW2 音樂點線面學生作品選

題型	內容題號	學生代號與作品		
		S03	S04	S10
1	感覺有流動的點			
2	感覺有漸層的點			
3	感覺有輕重的點			
4	感覺有流動的線			
5	感覺有反覆的線			
6	感覺有輕重的線			

7	兩條感覺 很要好的 線	S03	S07	S14
				
8	一條線在 討好另一 條線	S01	S02	S07
				
9	一條感覺 很開心的 線	S14	S11	S05
				
10	感覺有反 覆的面	S11	S14	S08
				
11	感覺有漸 層的面	S14	S15	S04
				
12	感覺有輕 重的面	S14	S10	S12
				

筆者發現其中不乏四到五位學生為一團亂的線團或捉不到重點的塊面，僅約有 2-3 題抓到题目的主旨而正確的繪製出來。經過這一節課的練習，在後續兩節課中，教師觀察發現學生轉化學習經驗將上週原本點線面概念不清的畫面予以增強。

2. 學生學習心得自我評量表

本次活動的自我評量表在第二週學生作品自我介紹之後完成，評量的時間充裕，更能反映學生真實的學習狀況。有接近 20 位同學在評量表中以文字描述課程中最感困難的部分便是繪畫的歷程，普遍對自己缺乏信心。

S03：很怕畫錯，所有努力就白費了

S04：畫畫時很難，因為很容易亂畫。

S18：在畫抽象畫時，有點困難毫無頭緒。

S13：一邊聽音樂一邊畫很困難，有高有低很難畫。

分析學童過往的生活經驗、知識、技能與美感訓練都不夠豐富的情境下，學校課程也大多以具象、寫實為主，因此若能適當的引導學生進行抽象畫的創作，把音樂用抽象的方式來表達，而非亂畫的一個創作經驗，實在是難能可貴的情感激發與宣洩的過程。

茲將學生之自我評量統計如下：

表 4-11 B1 學生學習心得自我評量統計表

自我評量問題	平均值	標準差
一、今天進行的課程活動，我覺得	4.26	0.96
二、在活動中老師對我們的約定與指導，我的表現	4.26	0.75
三、我在活動的創意表現	4.22	0.85
四、我覺得今天的課程活動內容	3.22	1.13
五、經過今天的課程，你覺得你更喜歡繪畫了	4.04	0.98
六、經過今天的課程，你覺得你更喜歡音樂了	4.04	0.82
七、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞繪畫了	3.83	0.98
八、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞音樂了	3.83	0.83
備註：1、平均值越趨近五分代表正面評價越高，例如第一題平均值 5 代表非常愉快，平均值 1 代表非常不愉快。除了第四題另述如下之外，其餘題型皆相同。 2、第四題對於課程活動內容難易度，平均值越趨近五分代表非常簡單，平均值 1 代表非常困難。		

在課程難度上，從第一單元具象到第二單元抽象的歷程，讓學生進一步體會到現代藝術的精神。抽象畫摒除具象描繪，不但仍具有外在形式的美感，更重視內在情感的表達。對於筆者而言，如何將康丁斯基強調的藝術精神分享給學生，實在經過長時間的課程規劃與安排。對國小六年級學生大多數認為比較艱深困難，在過程中，學生不僅要思考點線面的運用，還要加入對音樂聆賞的內容，實在是一項艱鉅的挑戰。在此前提下，對於如何欣賞視覺藝術和音樂的選項中，學生也普遍認為有難度，不易達成。

進行藝術他評時，藝術鑑賞的成效也不錯。資料整理分析結果有六位學童認為自己畫得最好，從另一個角度而言，也代表學生對於自我表現的肯定。本次他

評中票數最高者為 S20 的作品，研判該生對於作品創作的歷程表述的非常清楚，且編成有趣的故事來說明，活潑生動。因此雖非最上乘之作，但也達到藝術鑑賞活動中對於自己作品的分析說明的一個目的，應予以正向的肯定。

(3) 學生作品分析

以抽象的點線面代表音樂中的旋律、節奏與力度三個要素的表現，學生也可以此來代表不同的角色，此為課程設計的重要目標。從具象到抽象，學生需要跳脫過往的創作經驗，打破固定思維方式。

樂曲的總長度約 12 分鐘，內容包含了活潑積極的彼得、年老囉嗦的爺爺、吱吱喳喳的小鳥、搖搖擺擺的鴨子、動作輕盈的貓咪、飢餓恐怖的大野狼以及持槍的獵人，音樂內容豐富且具故事性。老師一邊引導一邊提醒學生，可以每個角色只採用一小部分的旋律節奏，或是僅針對若干角色來表達，甚至是幾個重音，例如槍響的定音鼓音色。繪畫技法指導上，請學生一邊聆聽音樂一邊直接以黑色奇異筆畫下聯想的線條。創作的歷程，經筆者觀察訪談、記錄與分析，學生創作的狀況分為三種：

- a、直覺敏捷型：能抓住樂思，一邊聆聽即順利將線條畫出，且畫面圖式妥善的安排，擁有較佳的創作技巧，例如 S03、S06、S14 等。
- b、猶豫不決型：遲遲無法下筆，因為怕畫錯或是不知道要如何畫。需要長時間的思考後，才決定下一筆的走向，例如 S08、S16、S17、S18 等。
- c、雜亂無章型：跟著音樂漫無目的的畫出線條，一開始並未自我察覺，最後呈現一團毫無章法的雜亂線條。此類學生開始只知運用線，而未能充分運用點、與形狀的大小變化等概念，使得創作過程變成無頭蒼蠅。所幸在 T2 老師引導下，以黑色區塊或是線條的粗細變化，搭配色彩的運用來調整統一畫面，S04、S09、S19 便是典型的狀況。

相較於本活動第一週課程畫面的混亂、單調，第二週經過引導練習，學生更能將流動感、漸層、反覆、輕重、和線條情緒表達等應用到畫面中。經由教師群

與專家進行作品分析，認為學生在音樂性創作的過程達到以下目標：

- a、全部都能以點線面來進行創作，少部分同學加入圖式符號。
- b、能以線條、圖形或色彩來表達音樂要素中的旋律、節奏和力度。
- c、畫面具有豐富的音樂劇情，帶給欣賞者豐富的視覺感受與聯想。
- d、將「音色共感覺」融入到色彩的運用當中。

茲將第二單元第一子題 B1 之音樂性繪畫作品評量結果整理如下：

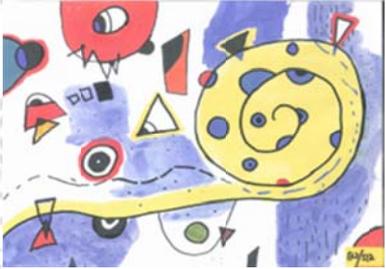
表 4-12 B1 音樂性繪畫作品評分統計表

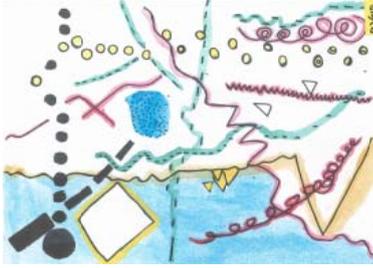
評量項目	單元目標		內容表現		造型表現		構圖表現		色彩表現		完整性	
	平均數	標準差										
分數	3.81	0.62	4.19	0.62	3.60	0.53	3.65	0.76	3.77	0.66	3.88	0.66
分數說明：5 分為非常好、4 分為很好、3 分為尚可、2 分為不佳、1 分為待改進												

分析所有畫面，學生在音樂視覺化的過程中以節奏表現最多也最符合，其次旋律和力度。每一位學生的作品都各有其巧思，將對於音樂的感受或是內容的聯想表現出來。以國小六年級學生的繪畫發展程度而言，搭配教師適切的引導，其表現的成果值得肯定。B1 之音樂性繪畫所有作品編於附件十四，另外深入分析說明數件作品如下：

表 4-13 B1 音樂性繪畫作品個案分析比較表

作品編號	B1/SP03	B1/SP06
作品		
創作自述	這是「彼得與狼的追逐戰」。我的作品中有用顏色、線條、和不同的形狀來代表我聽到的音樂內容。在創作過	主題是「音樂追逐戰」，音樂中有很多角色，我一邊聽就一邊用奇異筆把聯想到的畫下來，速度很快所以線條

創作自述	程我很努力，畫出這樣的作品真有趣。	也很自由，也有很多小點、短直線和小圓圈是追逐與奔跑的足跡。左右各一彩色的格子代表網子網住了大野狼，他在網中掙扎，所以有紅藍黃來代表感受。最大黑點外圈塗橘色是槍響的感覺。
學習過程觀察與作品質性分析	創作過程認真，內容有變化，嘗試以各種色彩、線條、符號來代表不同腳色和感覺，切合音樂的主題與內容。透過訪談得知：最上方 6 個黃色圓形代表貓咪節奏的前六個音，有音色又有表情，代表音的共感覺；第六音最低所以如此表現。下方橫線與上下交錯的線條是彼得與狼之間的追逐與逃跑。左下三個不規則圖形組合是小鳥的音色和抽象圖示，下方中間為獵人槍響的重音與音色。其他右下方的顏色圖形代表其他角色的音色、旋律與節奏，分線的長短直線代表四散的足跡。顯示確實的將音樂要素轉化成視覺要素。	畫面豐富又多元，最後接近完成時感覺凌亂，經引導以黑色加強重音，使畫面更穩定且有重點。創作過程順暢，透過訪談得知個人聆聽音樂的想法，色彩的運用也能符合音樂的感受。是屬於直覺創作型的學生，思考靈活且能捉住創作的核心。筆觸非常直接俐落且粗曠，小細節的部分經老師引導也能再仔細處理，增加作品的完整性。
作品編號	B1/SP10	B1/SP12
作品		
創作自述	題目是「震動的音符」，上下的橫線加上折線是大野狼的旋律和節奏，上面是第一句一開始由慢到快，下面是第二句是由快到慢，第一句上方還有貓咪音樂的足跡，下面和中間造型是其他角色，爺爺音色很低是左邊的正方形組合，兩個紅色大圓是獵人槍聲，設計成實心和空心。彼得是三角形，紅黃藍三色代表活潑，正方形九宮格是抓住大野狼了，我還畫了一個黑色圓形漸強的音量感受。	題目是「彼得與野狼」。黃色漩渦紋是彼得與被野狼追逐，以繞圈圈來代表。小提琴的感受，很輕快活潑，採用黃色。上方很細的線條是貓咪雙簧管的旋律線條小鳥則是左上方紅色的半圓形，我加入眼睛來代表，紅色是因為小鳥很激動。四散的三角形是鴨子，同心圓加上紅色外圈是貓咪。我覺得用很簡單的形狀和顏色代表某一個角色和音樂感覺非常有趣。
學習過程觀察與作品質性分析	創作的過程中態度謹慎緩慢，努力的以各種不同的點線面來表現音樂的內容。學生自述將以上下兩個不同的橫向線條來表現野狼剛出現時的主題樂思旋律和感受，非常符合音樂的內容。且互相對稱，統一中帶了變化	黃色的漩渦線條代表大野狼對彼得的追逐，細節處理用心經營。紅黃藍三色的搭配運用，使得統一中又有變化，非常獨特的作品。在口述作品時能將自己創作時的想法描述的很清楚，顯示是仔細思考過

	，讓畫面有了穩定感。中間部分多採用三原色，明亮而飽滿，給予視覺豐富又愉悅的感受	的構圖安排，有意識的、縝密的創作。
作品編號	B1/SP14	B1/SP18
作品		
創作自述	<p>題目為「一個複雜的故事」，一邊聽音樂我拿著筆一邊畫旋律線，所以畫出很多繞圈的線在右下邊。左上方是在樹上抓住野狼的抽象代表，左下三角形是獵人，紅色線條射出是槍響的感受，最後右上方是很多人開心的抓到大野狼的喜悅，所以有笑臉和黑色部分的大野狼。</p> <p>我覺得我的畫面畫完了很亂，還好搭配上顏色的感覺就好多了。</p>	<p>命名為「彼得與狼的驚險歷程」，我以黑色圓型從小到大表示獵人由遠而近，左下黃色方形是野狼出現時一個很大聲的重音，然後用紅色線條代表野狼很危險的到處出沒，旋律不一樣所以線條的形狀也不一樣。黃色小圓形是彼得的音樂流動與顏色，藍色小線段是鴨子。</p>
學習過程觀察與作品質性分析	<p>對於音樂內容能有自己的聯想，豐富的構圖模式顯示在藝術欣賞的過程仔細欣賞「構成 8 號」。突破了型的限制，用點線面創作劇情，富流暢性，再搭配對於音樂感受的音色顏色。如果能再聚焦在一個更明確重心，應能更平衡安定。</p>	<p>能以各種點線面來表現音樂的內容，有表現出音樂的力度、旋律線和共感覺的顏色。</p> <p>彼得的黃色圓形高低與樂思相符合，紅色野狼的線畫變化也都符合了音樂表現緊張、重複迴旋的音型。畫面切割的方式有自己的想法，豐富多變但均衡穩定。且因為顏色大都著在黑線上，使畫面的感覺得到統一。</p>
作品編號	B1/SP20	B1/SP22
作品		
創作自述	<p>從左邊下方黑色三角形和線條出發，是彼得要出去玩卻被爺爺抓回來，黃色線條是彼得的弦樂四重奏，黑色三角形是爺爺的低音管的音色。下方混亂的線條是貓咪、鴨子和</p>	<p>這是「彼得、小鳥和鴨子被野狼追！」上方線代表彼得，下面是野狼，彼此交錯追逐，中間顏色是音樂的感覺變化，大部分是危險的紅色。旋渦紋是小鳥的感受，搭配下面鴨子</p>

創作自述	小鳥吵架的時候，用混亂的線條代表很熱鬧的音樂，大野狼突然出來擾斷所以用黑色的直線。有點像鳥嘴的是小鳥，貓咪則為橘色的圓形，他們在畫面中無所不在。	音樂的節奏變成了長短的線段。還有黃、紅和黑色的圓形是獵人槍響的音色感覺。因為很緊張，所以背景要著一些紅色。
學習過程觀察與作品質性分析	能採用點線面作畫，但創作過程感覺一度不確定自己的想法，顯然學生顯然無法抓住技巧。但筆者依學生所述檢視從左邊穿越中間呈現 T 字形的鋸齒線條，恰巧合乎彼得弦樂團樂思一句的節奏與重音感受。經過第二週的修正，較能符合自己藝術感通的想法，畫面也豐富多元，但重心與平衡感的部分應再加強。	相較於上個主題，學生對於抽象畫的表現相對優異，線條流暢，造型十分豐富，能有自己獨特的聯想，畫面多變完整性高。色彩上，運用很低的彩度淡淡的著色，形成一種模糊的、淡雅的氛圍，具有個人的獨特表現。

3. 教學記錄

(1) 課程設計

本次活動課程設計有以下數點，筆者認為最具討論的價值：

a、彈性調整教學時間

最重要的課程分在於視覺要素點線面與音樂要素點線面的相似概念的介紹，但第一次上課僅佔用 20 分鐘，因此再增加一週之後，多數學生能有充裕時間思考，並做出良好的教學回饋。

b、學習單應用得當

學習單 B1/SW2 的教學設計，筆者認為是補救整體教學成效的關鍵，使學生能充分發揮個人潛能賦予點線面無限的可能性，並從中獲得了創作的樂趣。

c、各自表述創作理念

學生逐一上台說明創作的想法與構圖原因，目的是為了正適切的對學生的作品進行評量，因為抽象畫的作品，筆者怕誤解學生的想法。此舉對於部分思考與語言能力較差的學生有難度，所幸在筆者的一一提問下，也能大致說明。透過此活動，也明白的分辨出哪些學生是無目標的亂畫，這也是課程中需要再深入研究考量的部分。

(2) 教學過程

整體上筆者對於教材內容的掌握更能運用自如，說明原因如下：

- a、本周簡報內容事先不斷測試時間長短，選取重點進行說明。
- b、正式上課之前進行試教，使教學活動更流暢。
- c、增強資訊設備、音樂剪輯、簡報的使用能力，使教學流程更順暢。

(3) 學習態度

本週因為學校即將舉行知能考查，導致上課就定位的時間又再度延長，學習態度中上且秩序良好，但精神不太好。此次教學經驗，驗證了筆者在研究背景所提出的面對學科主義，在成績考查當前，藝術與人文立即成了邊緣化。但從另一角度切入，正是這樣的教育現況，更應該提供學生不一樣的精神食糧，解此抒發心中情感，陶冶性情並紓解壓力。

對於聆聽「彼得與狼」的音樂片段畫出點線面的活動，部分學生對於抽象畫因為可以自由畫但又不是隨便畫感到困惑。T1 老師一直引導學生聆聽音樂中出現哪一種樂器、旋律、力度等等，逐漸有學生開始進行創作。然個案 S07 仍不夠積極，需要老師多多鼓勵。

(4) 學習成效

經過六堂課有關點線面的課程洗禮，筆者透過對學習單、學生自我學習評量表、教學情境日誌以及音樂性繪畫等資料分析，協同教師與專家的討論以及學生的訪談等三角檢測的論證。判斷學生確實的學習到抽象繪畫中的概念：

- a、線條的運用可如優美的旋律、曲折緊張的氛圍、長短不間斷的節奏。
- b、點的聚散可代表音樂的語法、節奏疏密。
- c、面的運用可以是音樂的力度或表情。

同時也感受到藝術表現的可能性，能打破以往的思維模式，將如此創意的精神延伸到其他學習的面向中。在全部課程結束後的焦點團體訪談中，筆者提問在所有作品中自己最滿意的為何，選擇此次音樂性繪畫的學生，具體發表想法如下：

S20：因為我覺得點線面意思比較清楚，比較容易表達而且畫面有劇情。

S16：我畫得特別快，我還畫了一張草稿。

S02：因為可以用點線面來表示旋律和節奏，很輕鬆可以自由發揮。

5. 教學省思與修正

根據行動研究的精神「計畫-行動-觀察-反思」，在經過 B1 第一次原本已計畫好之教學後，筆者透過教學中對學生的觀察記錄與分析學生作品成效，察覺課程設計最大的問題在於概念建立與創作時間太過緊迫，第二個問題是教師群不易評量學生的繪畫表現，無法掌握學生表現的為哪一部份樂段。包含上述兩個問題與其他有關課程設計與教材內容之省思與修正，統整說明如下：

(1) 視教學需要，彈性修正教學時間：

a、延長活動時間，深入延伸課程：

建議相關研究活動可利用 5-6 節課來進行會更充裕，使學童更能深入了解課程內容，且發表回饋的時間更多，更能激發學童的潛能。

b、配合學校活動而修改教學時間，應能讓整體教學更有價值。

(2) 修正評量方式，採用有效且正確的評量：

透過學生發表的活動，讓教師群進行評量，也讓學生進行他評，同時也能讓學生統整思考創作的動機與歷程。

(3) 扣緊目標設計課程內容

a、一節課 40 分鐘需介紹繪畫和音樂兩個領域，實在是跟時間賽跑。因為學生在視覺藝術鑑賞方面學習興趣高昂，相對性的把教學偏重在繪畫，音樂的部分就較少，部分音樂要素採用概念性的說明，無法更深入的進行解說與體驗，削弱音樂性繪畫的創作養料。在課程內容部分要鎖定主題的音樂性繪畫，勿偏頗。

b、音樂取材要恰當

音樂題材太長又搭配學生不易理解的抽象畫，確實是本研究設計時未考量周全的變項。應可嘗試選擇有主題樂思的音樂小品，或將音樂選段進行教學。

(二) 活動名稱：保羅的符號與節奏

1. 教學活動實施

(1) 引起動機

先透過 四個節奏的口語念白，引導討論可與哪些不同樂器間配對，分析配對的原因，最後請同學上台演奏。

(2) 發展活動

進行三個主要課程內容，第一部份是視覺藝術與現代音樂融合的概念，有三個階段具有前後程序性：

- a、色卡與節奏的概念配對：討論分享彼此間的配對關係與原因，並說明此為保羅·克利繪畫中節奏感的來源。
- b、符號卡與樂器的概念配對：此舉為說明以視覺符號代表音樂的方式。
- c、音樂符號尋寶遊戲：請同學找出保羅·克利畫作中的符號，以遊戲方式進行視覺藝術的鑑賞，提高學生專注力與觀察力。

第二部分的音樂聆聽作品為〈In the bird store〉，利用故事聯想法讓學生在聆聽時聯想成一個故事，之後師生共同討論發表三個樂段的感覺，並嘗試編說故事情節。

第三部分的音樂性繪畫創作要利用保羅·克利的「鳥鳴機器」與「弓弦的節奏」兩幅畫的概念結合，以音樂中第三樂段貓抓小鳥的感受來進行創作。

(3) 綜合活動

為避免抽象畫評量時，筆者無法釐清學生繪畫的原意與設計，於繪畫過程的中後階段採用個別訪問錄影的方式，請學生說明創作的動機與想法。

2. 資料整理分析

(1) 課堂學習單

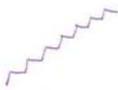
學習單 B2/SW1 讓學生在正式上課之前能思考單一樂器如何以相對應的一個符號來代表，筆者再將學生事先完成的符號圖示放入正式的教學活動中，藉此活化教學內容，並激發學生學習動機。

經過整理分析，發現學生在創作符號時有五種不同的思考向度：

- a、簡化樂器外型：將樂器的具象加以簡化或半抽象化，但仍能判別該樂器種類，以此類型的最多。
- b、以抽象符號代表具象：以點線面來代表某一樂器，若未經標示不易判別創作者的符號所相對應之樂器。
- c、以音樂符號代表樂器：將既定的音樂符號來代表樂器，創造性較低。
- d、依照樂器聆聽的感覺：例如 S06 以星號代表小鼓，S09 以閃電代表吉他。
- e、依照樂器音色共感覺：將對樂器音色的共感覺融入符號中，例如 S02 以綠色線條代表口琴，黃色閃電紋代表小提琴。

茲將學習單 B2/SW1 中之部分學生作品分析舉隅如下：

表 4-14 學習單 B2/SW1 樂器符號化學生作品選

創作類別	學生代號	樂器名稱	學生創作之符號	學生代號	樂器名稱	學生創作之符號
第一種	S01	鋼琴		S08	豎琴	
簡化樂器外型						
第二種	S04	串鈴		S18	鋼琴	
以抽象符號代表具象						
第三種	S13	小提琴		S15	喇叭	
以音樂符號代表樂器						
第四種	S20	大鼓		S06	大鼓	
依照樂器聆聽的感覺						
第五種	S02	小提琴		S02	長笛	
依照樂器音色共感覺						

另有依照樂器的發聲原理，例如 S21 應用鈴鼓鐵片震動的圖式來代表鈴鼓，數量最少，僅有一例。學生多數使用單一種類進行創作，最多混用兩種模式，也說明國小六年級學童的創作思考模式較為單純與直接。

(2) 學生學習心得自我評量表

本次活動為本單元的第二子題，從上一週的康丁斯基的抽象概念出發，延續到保羅·克利以符號、色彩來表現對音樂的感受。學生以文字記錄自己的部分想法，藉此能更明白研究對象的情緒與想法，舉隅如下：

S01：我最喜歡畫畫，因為很好玩，都跟以前學的不一樣。

S03：我覺得畫畫很有趣，雖然不是很懂但我很喜歡。

S06：畫圖很好玩，而且抽象要有意義，繪畫是畫家的靈魂表現。

S19：我很喜歡聽音樂的課程，因為好像可以知道劇情。

從文字中可推測學生對於抽象概念，可能仍僅具有簡單基本的概念，或一知半解，或僅知皮毛，但透過教學活動確實拓展了學生藝術的視野，也培養多元思考和重視個別化的現代生活思維。茲將 B2 的自我評量之統計結果呈現如下：

表 4-15 B2 學生學習心得自我評量統計表

自我評量問題	平均值	標準差
一、今天進行的課程活動，我覺得	4.50	0.51
二、在活動中老師對我們的約定與指導，我的表現	4.27	0.70
三、我在活動的創意表現	4.23	0.75
四、我覺得今天的課程活動內容	3.86	0.83
五、經過今天的課程，你覺得你更喜歡繪畫了	4.36	0.66
六、經過今天的課程，你覺得你更喜歡音樂了	4.14	0.77
七、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞繪畫了	3.86	0.89
八、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞音樂了	4.05	0.79
備註：1、平均值越趨近五分代表正面評價越高，例如第一題平均值 5 代表非常愉快，平均值 1 代表非常不愉快。除了第四題另述如下之外，其餘題型皆相同。 2、第四題對於課程活動內容難易度，平均值越趨近五分代表非常簡單，平均值 1 代表非常困難。。		

透過分析比較 B1 和 B2 兩次課程的學生學習心得自我評量表之統計結果，學生明顯認為本課程的內容較上一週簡單，過程中保持愉快的心情，對於如何欣賞繪畫和音樂等認知、情意與技能都有比上一次課程相對有信心。在課程程序性與繼續性的架構下，本次課程中，學生對於抽象概念的衝擊過往思考模式較能接

受，並能正向的予與肯定，能了解並欣賞藝術家創作的理念與精神。而學生對於自己在課程中的配合度和創意表現，都仍持續維持接近五級分的平均值，無太大的波動。

在本次的他評中，以 S20 獲得 8 票最高，S14 獲得 6 票次之，在評量的過程中，筆者也感受到同儕間正向的相互鼓勵與讚賞的氛圍，顯見國小六年級學生不僅能培養其藝術鑑賞的能力，亦能培養藝術欣賞的正向回饋力量。

(3) 學生作品分析

音樂聆聽的曲目為〈小鳥店〉，全長約 3 分 50 秒。累積上一次課程經驗，筆者研判學生在音樂欣賞能力不足的前經驗下，面對過長的曲目容易聽了後面忘了前面，對於樂曲中的音樂要素無法判別。因此本次活動改採選輯部分樂段的方式，先全曲聆聽一次，分享討論樂曲的概念和劇情的延展，之後僅針對第三段貓咪出現導致鳥群驚慌失措的部分作為創作的依據。

音樂一開始由數聲貓叫代表貓咪出現，接著弦樂、長笛、銅管以快速音群交錯演奏製造緊張混亂的氣氛。突然音量變化，以單簧管獨奏一小節後樂團以震音引出下面混亂交雜的氣氛，短笛持續演奏急促的鳥鳴，長笛以震音表現緊張，弦樂以快速音群含奏搭配銅管樂器進行低音部的音階式演奏，最終以合奏的方式展現力度、強度的氣勢中結束樂曲。

據此，學生在創作時會以局部代替全部，繪製出貓咪，以簡單的線條創作鳥群，小鳥唱出的學生在音樂中分辨的樂器音色，一隻鳥演唱一種樂器，用各種符號形狀代表音樂的感受與聯想，並將樂曲整體音色共感覺的顏色運到底色的著色上。本週創作的過程算是順暢，茲將第二單元第二子題 B2 之音樂性繪畫作品評量結果整理如下：

表 4-16 B2 音樂性繪畫作品評分統計表

評量項目	單元目標		內容表現		造型表現		構圖表現		色彩表現		完整性	
	平均數	標準差										
分數	3.57	0.43	3.67	0.51	3.52	0.53	3.48	0.44	3.76	0.56	3.72	0.54
分數說明：5 分為非常好、4 分為很好、3 分為尚可、2 分為不佳、1 分為待改進												

評析本次活動作品的評量結果多數為 3 分左右尚可的分數，作品的構圖比較不生動活潑、內容豐富度與完整度也都不夠。筆者依據觀察記錄與協同教師研議，針對問題進行分析與說明：

a、教師引導不足，構圖過於統一：

保羅·克利的作品「吱吱喳喳的機器鳥」中三隻小鳥繪製在中下方一條象徵帶動機器鳥運動的轉動承軸上，學生可能在藝術鑑賞過程中進行觀察而留下印象，因此在構圖中超過半數將小鳥都畫在中間位置，未能表現出小鳥紛飛、緊張混亂的場面。教師未能察覺此層面的問題在創作歷程中引導學生，凸顯教師經驗的不足。

b、創作時間不足，內容單調不完整：

思考能力較弱，表達能力未經啟發的學生，在抽象畫創作中需要更多的時間。即使在隔天午休時間由 T2 教師再進行額外指導，但作品的豐富性和完整度仍明顯不佳，未能充分表現樂曲中樂器精彩的對話與情緒的鋪陳。

c、能表現音色共感覺，但是否能代表音樂整體有待深入研究：

學生在音樂性繪畫作品中能思考將樂器音色和整體樂曲感受的音色，運用到色彩的表現上，但部分作品則對於音樂的感受表現的並不顯著。

將 B2 之音樂性繪畫所有作品編於附錄十五，以下進行個別作品說明分析。

表 4-17 B2 音樂性繪畫作品個案分析比較表

作品編號	B2/SP04	B2/SP06
作品		
創作自述	<p>左上角是一隻抽象的貓，將三隻小鳥用延長記號來做變化，三角形是長笛的音色、右邊圓形和方形是管樂器很熱鬧的吹奏，下方的線條是弦樂家族的旋律，有輕重的感受，右下角則畫了一個鳥籠。</p> <p>我在被景色的運用是一開始是紫色緊張的，右邊的橘色是最後要結束的時候音很宏亮，感覺很有力量。</p>	<p>我畫了兩隻貓表示貓無所不在，每一隻小鳥唱出不同的樂器，藍色三角形是長笛，紅色三角形是短笛音很高，黃色圓形是銅管，紅色長方形是單簧管，綠色很多凌亂的線是弦樂，音樂聽起來很多音，很混亂。</p> <p>所以我設計了一枝短笛、一隻長笛和三個提琴的符號在上面，而且整首歌一開始是時間是早上，所以背景是黃色。</p>
學習過程觀察與作品質性分析	<p>背景利用混色技巧，呈現出音樂的感受。以延長記號來代表三隻小鳥是很有創意的聯想。線條流暢，音符的走向具有流動感，有動靜的感受且以各種不同的顏色和形狀符號來代表不同的樂器音色。</p> <p>空間開放但是稍嫌均勻散布，沒有重心的感覺。</p>	<p>背景色乃針對聆聽音樂感覺的時間點，能運用對音樂的聯想。</p> <p>構圖上有很多不同大小、方向的小鳥，並將聽到的樂器的音色用顏色符號表現出來，但音符的缺乏流動感呈現凝滯。畫面很多元，但缺少結構性，抓不住重心。但仍肯定學生創作的用心。</p> <p>小鳥的造型因為觀察典範畫家的方式而誤用，腳被延長甚至於機械鳥的支架混用，僅是「畫其所見」，卻無「思其所畫」，教學者應協助學生釐清概念。</p>
作品編號	B2/SP09	B2/SP12
作品		

<p>創作自述</p>	<p>小鳥的聲音是長笛，所以著黃色，然後中間的部分我把聽到的音樂都畫在裡面，有很混亂的很多樂器聲音，粉紅小圓圈是有時出現的短笛，還有很多聽起來抖抖的旋律，化成扭曲的小線段和漩渦。很強黑色管樂器很大聲。左邊紅色是緊張危險，右邊藍色是結束時很大聲的感覺。</p>	<p>最左邊是紅色銅管，因為很有力量。藍色點狀是短笛和長笛很清脆，黃色和綠色是弦樂家族，有一些曲線是抖音。音樂一直輪流出來，忽大忽小，所以全部形狀混在一起。我又創作一些笛子和鼓的符號，然後把呼吸記號到處都有。中間藍色是樂器給我的感覺，四周的紫色是因為很緊張。</p>
<p>學習過程觀察與 作品質性分析</p>	<p>三隻小鳥大小不同、方向向中間看，能引導觀看者凝聚視線往中間看，中間繪製了很多不同形狀的色塊、符號，代表現場的混亂，可惜太過於混亂抓不住重心，但仍呈現一種動態的美。 此生平素缺乏訓練與動機，屬於觸覺型的創作者，對音樂的聆聽很直覺，轉化為視覺要素也以很直接的方式呈現，比較缺乏技巧，但也能盡力表現出對音樂的感受。</p>	<p>中間以藍色，四周再用紫色來表現出音樂的感受，色彩明亮，使觀賞者能將視覺集中在中間的位置。小鳥的造型上有獨創性，但放置的位置都集中在正下方，佈局不夠活潑。但可以看出不同顏色形狀交錯的流動音符，並裝飾部分樂器的半具象外觀。</p>
<p>作品編號</p>	<p>B2/SP14</p>	<p>B2/SP20</p>
<p>作品</p>		
<p>創作自述</p>	<p>小鳥唱出藍色的長笛音色和咖啡色的提琴家族，我把一條咖啡色線加上箭頭在末端改成紅色指向貓咪，代表危險來源就是牠。 我以幾條線條來區別貓咪和小鳥之間，用顫抖的線表是小鳥很害怕，再搭配從中間到四周的紅色漸層。</p>	<p>中間黃色的鳥是長笛的音色，藍色線條是很短又清脆的短笛，小鳥四處飛顯得很緊張，我將貓咪藏在左邊漩渦紋後面，那兒代表紅色的危險。我會了長笛和一些音樂符號，高音譜和低音譜記號是提琴家族，因為音色有高低所以有銘黃和土黃。還有很多強音的記號，是音樂中力度的感覺聯想。</p>
<p>學習過程觀察與 作品質性分析</p>	<p>主角構圖放置在四周，中間安排樂器旋律的象徵，能使視線聚焦在中間，有變化的統一。色彩運用在背景和小鳥的著色上，都能符合對於音樂色彩的感覺。但本生在繪畫過程會使用自己熟悉的技法，或是透過典範畫家又延伸出不同的處理方式，因此畫面角色以具象呈現，也沒有符號的運用。</p>	<p>紫色的背景漸層然能符合自己藝術感通的想法，因為樂曲帶給學生緊張的感受。小鳥群的形狀和動態多元富創意，穿插散布不同的樂器和符號，但是畫面不顯凌亂且具完整性，視覺會集中在中間黃色小鳥再向外延伸，呈現音樂動態的美感。</p>

透過以上學生作品的評析，相同的教材對於生活經驗不同的學生，在對於音樂聆聽所提取的重點和呈現的方式都會有獨特自我的想法，姑且將 S14 於自評 B2 中表述的想法作為闡釋。

S14：畫畫是一件有趣的事情，而且每個人都有自己的想法，不應給予標準答案。

3. 教學記錄

(1) 課程設計

在本研究一開始之典範畫家設定時，筆者、協同教師與專家研討在「藝術二重奏」之下設計四個單元，各包含兩位典範畫家，在組合設計時必須考量兩者之間具有共通性，以建立統整課程的有效架構。筆者初步認為保羅·克利在包浩斯學院受到康丁斯基影響，在抽象藝術上又突破出新的藝術象徵，以符號和色塊所形成的節奏感，或是將音樂中的數學概念在畫面呈現出來等。因此將兩位典範畫家一前一後的介紹給學生，透過針對作品的分析，確實可見學生會將前一次課程學習的點線面課程概念運用到本次活動中，也能運用第一單元中建立的音色共感覺的聯覺，可見課程前後的直線性是正確的。但是符號是否就能代表音樂，筆者在課程實施之後開始存疑，或是僅能說學生可以聽辨該樂器的音色，心中有所感受，藉此音樂欣賞的能力獲得提升。或者未來應針對保羅·克利在色彩上的成就，進行對音樂感受的表現，是可探究的層次。

(2) 教學過程

本次課程前進行試教和多次反覆測試，正式教學時整體非常順暢，短時間內就能轉換到下一個主題活動。因此教師的事先備課、專業能力與經驗是教學成功的第一要素。

(3) 學習態度

本次活動學生大多數的學習態度保持高度興趣，尤其對於引發動機的樂器演奏和抽象樂器圖卡的樂器猜測都踴躍發表和舉手上台示範，但對於色卡對應節奏

卡的部分顯然較不易記憶連結，而呈現困惑。唯有在第二堂課視覺藝術老師進行繪畫主題與技巧示範，有兩位同學躲在人群後面不太專注，經老師提醒後修正行為。因此，教學者必須隨時掌握每位學生的學習專注力，才能達到更有效的學習。

(4) 學習成效

本週是抽象畫的第二個活動，希望學生藉由重複的點線面、自創的符號來表現音樂的節奏性與音色。分析教學成效如下：

a、能認識並欣賞抽象藝術

學生能學習對於抽象藝術創作的精神與理念，建立基本藝術素養，了解並建立價值觀，拓展審美的經驗。

b、激發學生創作以抽象符號代表樂器的能力

同學能針對樂器的外型、演奏的方式或是聲音的感覺進行符號圖形的創作，表現出獨特的創意，傳承與創新藝術。

c、音樂性繪畫表現音樂內容之成效不顯著

學生的創作中都有抽象化的貓咪、小鳥、樂器符號和點線面式的節奏與共感覺的音色，但節奏是否完整符合樂曲並不顯著，無法明確地判斷學生是否能完整的表達出音樂中的節奏要素。僅能研判學生對於音樂內容的想像，達到兒童創作的「表現性」，抒發內蘊的情感，調劑身心、訓練感官、培養手腦並用的能力與習慣。

4. 教學省思與修正

過長的樂段對國小六年級聆聽效果不佳，本周修正後僅只擷取第三段貓闖進小鳥店中的激昂、紛亂的樂段，簡化音樂欣賞核心。筆者透過課室觀察和作品分析，研判學生較能掌握樂曲的曲風與節奏感，在創作鳥叫的符號和背景底色時，較能掌握整體感覺。透過每一階段的省思修正，使筆者在後續課程中的音樂選材上能採取更明確的策略。

三、第三單元：彩色音符

(一) 活動名稱：變色龍馬諦斯

1. 教學活動實施

(1) 引起動機

從「色彩·感覺·對對碰」引導思考顏色令人產生相對應的感覺，例如：紅色可能是溫暖積極或是危險，說明不同色相給予人的視覺感觸，但仍有獨特性、民族性、區域性的差異。藉此介紹典範畫家馬諦斯的特色是善用色彩造成視覺的衝擊。

(2) 發展活動

教學活動區分為三個部分，第一部分視覺藝術鑑賞介紹野獸派與馬諦斯創作技法，說明、並觀察馬諦斯作品中色彩的特色。在建立對馬諦斯的基本認知之後，針對馬諦斯的爵士風格與剪紙技巧進行深入介紹。

第二部分之音樂聆聽介紹爵士樂，說明其起源與切分音、即興演奏、複拍子等特色。本單元以分組合作的方式進行創作活動，學生分為六組，隨機搭配三首樂曲中的一首，配合學習單內容逐一討論樂曲的速度、聆聽的感覺，並記錄下來，作為創作活動時的依據。

在第三部分的音樂性繪畫創作中，各組依照學習單內容，分組以剪貼方式共同創作。筆者請各組將對樂曲感覺的顏色設定為大範圍的底色，上方的圖案由同學各自以色紙剪刀創作，最後再進行排列拼貼。過程中，各組都有一到兩位，無法融入團體或是未能掌握創作動機的學生，隨時需要老師鼓勵及協助。最後依據九宮格定位的學習單，說明創作內容與意涵，以此舉使筆者能明白學生創作的想法，也希望能避免部分學生不積極參與活動的情況。

(3) 綜合活動

將各組作品展示於黑板上，教師適時提問各組顏色的運用、造型表現的原因等擴散式問題，爾後每位同學於投票單中判斷其他組同學是經由聆聽哪一首歌曲，

透過共感覺所進行的創作。老師評選最佳色彩獎、最佳形狀獎以及最佳合作獎，以茲鼓勵。最後進行學生自評與討論分享活動，作為本次活動總結。

2. 資料整理分析

(1) 課堂學習單

C1/SW1 分組學習單設計引導分組學生在聆聽音樂過程中，分析音樂的速度及感受，並以此為依據討論背景的主要顏色，視為音色共感覺的運用。接續由組員記錄自己音色共感覺的顏色和所聯想的圖形，最後進行以色紙剪型，共同進行排列組合的創作歷程。當作品完成之後，再請組長將創作內容分界成九宮格分別敘述，如此除了達到引導和統整學生創作的各個階段的步驟和概念，也能讓筆者在分析作品時更深入了解學生的分工狀況與創作的思維。

看似複雜的過程，但筆者在課程中搭配教學進度按部就班的引導學生書寫，學生大都能了解筆者設計的目的而逐步完成。筆者與協同教師皆認為學習單設計基本概念正確，在第一階段引導對音樂的感受操作順暢，但接下來需要較多的文字描敘就成效不佳，研判除了學生文字表達能力不足之外，時間不足應是最大的變因。

(2) 學生學習心得自我評量表

本次課程的剪紙藝術，學生反應不一，創作的成果也不如預期。學生說明了心中的看法，摘錄部分於下：

S05：我很喜歡剪紙，覺得很好玩，但是要表達想法是很難的，希望音樂可以簡單些。

S09：要想圖案剪下來很難，但是我覺得拼貼的時候很好玩。

S12：我覺得可以自由拼貼很棒，但是時間實在太少了。

S13：我喜歡邊聽音樂邊畫畫，聽到什麼就做什麼，而且爵士樂以前沒接觸過，聽起來很特別。

S19：一邊聽音樂較要把他想出來，我覺得很難，但是剪貼時很有趣，要思

考將圖案放在哪裡。

S21：我構想的很順利，很快就能在腦海浮現畫作，但是剪紙的動作卻很難。

所以畫畫和剪紙需要有不同的概念。

本週評量的統計平均值較前一週稍低，透過學生在以上的文字描述中可解讀出學習的心理層面。以下分點敘述：

a、分組學習態度不積極

例如 S06、S07、S08、S09 以及 S24 等在分組過程中，相對不積極，需要老師與組長不斷的引導與督促。根據過往的觀察，這些學生在學習態度上相對被動，原因應是自我信心不足，感覺能力不好，被動的等待別人的指令。因此在學生學習心得自我評量時，出現不愉快、不配合、不努力等負向的情緒。

b、課程難易度有兩項關鍵項度

使用工具的熟練度和畫面的安排這兩個因素讓學生學得困擾，因此課程難易度的平均值落在普通和很簡單之間。

c、在欣賞繪畫的興趣與能力上，學生認為有獲得正向的提升。

針對爵士音樂，即使筆者採用的是過去學生生活經驗中可能曾經聽過的宮崎駿配樂的爵士版，學生在聆聽時表現出興趣，但仍然對此樂種感到陌生，不易抓住欣賞感受的重點。

茲將第三單元第一子題 C1 之評量統計如下：

表 4-18 C1 學生學習心得自我評量統計表

自我評量問題	平均值	標準差
一、今天進行的課程活動，我覺得	4.23	0.87
二、在活動中老師對我們的約定與指導，我的表現	4.09	0.81
三、我在活動的創意表現	4.05	0.8
四、我覺得今天的課程活動內容	3.59	1.05
五、經過今天的課程，你覺得你更喜歡繪畫了	4.09	0.87
六、經過今天的課程，你覺得你更喜歡音樂了	3.91	0.81
七、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞繪畫了	3.91	0.87

八、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞音樂了	3.86	0.89
備註：1、平均值越趨近五分代表正面評價越高，例如第一題平均值 5 代表非常愉快，平均值 1 代表非常不愉快。除了第四題另述如下之外，其餘題型皆相同。 2、第四題對於課程活動內容難易度，平均值越趨近五分代表非常簡單，平均值 1 代表非常困難。		

最後他評的活動中，以第四組獲得最高票，此外個人的藝術鑑賞部分請學生透過觀察創作，記錄其他五組所相對應的歌曲為何。因為歌曲有三首，因此其中有兩組會是相同的曲目，顏色共感覺和畫面呈現的感受是學生判別的依據。最後統計有三位同學完全答對，二位同學答對四題，可見學生確實能呈現樂曲給人的感受，同時傳達給欣賞的第三者。

(3) 學生作品分析

分析音樂聆聽的三首爵士作品，第一首「五月的村莊」，速度為行板，鋼琴搭配低音量快節奏的爵士鼓伴奏，是輕快活潑的曲子。第二首「崖上的波妞」以急板的咆勃樂風詮釋波妞的可愛淘氣，以鋼琴搭配爵士鼓，全曲瀟灑著輕快的切分奏。第三首為「鄉村小路」，鋼琴獨奏的緩板，帶有內斂深情的感受。雖然音樂感通具有個別性，但只要學生能說明為何選用該色作為畫面背景色即可說是成功的達到音樂視覺化的第一步。接下來的步驟是組員討論好共同的主題後，選取個人聽音樂的感受聯想利用色紙、剪刀進行創作，最後在討論組合構成完整的畫面。根據音樂性繪畫作品評量的項目，分別說明作品的結果。

a、以單元目標而言

第一、二組最符合教學內容中馬諦斯創作的方式，其餘各組會有「畫其所知」的現象，運用熟悉的、獨創的或偏離主題的方式進行創作，例如第三、六組。

b、在內容與造型表現上

各組都有自己創作的主题，也能努力嘗試依此進行，但第四、六組在內容與造型上偏向於對曲名的聯想，偏離了對音樂的感受。

c、在構圖表現上

以第一、四組為佳，第一組表現出樂曲繽紛輕快的感受，第四組的組合排列悠閒自在，隨意中又帶有自然的法則。

d、在色彩表現上

色相、明度與彩度的選擇取向上，第一、二組都是男生，明顯選擇對比、高彩度、高明度的色彩來表現音樂感受。其他女學生的組別明顯的色彩就比較柔和，對比性較低

e、在完整性上

以第四、一組為佳，空間的深淺遠近和節奏前進的安排，呈現均衡的美感。

可見學生在聆聽音樂中透過感通獲得色彩表現的靈感啟示，學生在聆聽不同音樂的同時產生不同的音樂色彩感受和想像，深入催化、激發學生內在潛層的不同情感因素，強化了色彩的抽象、意象性功能。茲將第三單元第一子題之 C1 課程中，各組音樂性繪畫作品評量結果統計如下：

表 4-19 C1 音樂性繪畫作品評分統計表

評量項目	單元目標		內容表現		造型表現		構圖表現		色彩表現		完整性	
	平均數	標準差										
統計												
分數	3.67	0.52	3.67	0.82	3.33	0.61	3.33	0.61	3.75	0.69	3.58	0.58
分數說明：5 分為非常好、4 分為很好、3 分為尚可、2 分為不佳、1 分為待改進												

總結而言，各組皆達到音色共感覺中有關音樂調性、節奏聯覺的目的，表現在背景色彩和部分圖示的部分。對於樂曲聯想畫面則以一到五組表現成果較明顯，針對典範畫家技法的展現則以第一、二組較能掌握技巧。茲將各組作品分析比較如下表：

表 4-20 C1 音樂性繪畫作品個案分析比較表

作品編號	第一組 C1/SP01、02、03、04	第二組 C1/SP05、06、07、08
作品		

創作歌曲	崖上的波妞	五月的村莊
創作自述	聯想在海洋中有很多生物自在的游泳，所以底色藍色是活潑有精神的快板。左上方不規則黃色是主角人物，其餘不規則的形狀是水草和海葵，上方形的重疊則是魚。	音樂感覺是輕快活潑又自在悠閒的，想像在有人草原中散步，有人在踢足球，三角形代表樹林，藍色區塊是有魚的湖泊，右邊小正方形是要入湖水游泳的人。
學習過程觀察 與 作品質性分析	以藍色象徵活潑有精神的快板，畫面豐富多元且色彩上有統調及變化。能運用馬諦斯對比色及中間色調的概念，形狀上以不規則的圖案搭配少量方形，一致中帶有變化，且有馬諦斯剪紙精神中上升的精神。畫面豐富，但有大小運用，所以不顯凌亂，仍能感受節奏感。 除了藍色底色為多數組員共感覺的色彩之外，學生僅達到多色相，高彩度、明度來表現音樂的感受。	一開始組員對於音樂共感覺的顏色都不相同，最後討論決定背景用綠色，顯得很有精神。另外各自對於各自選擇對樂曲感受的顏色進行剪紙創作。之後在進行排列的時候，開始合作為畫面編輯意義與故事。能以不規則的綠色代表音樂的感受，但在圖形的創作中，形狀大小的變化不大，中間色和對比色的概念運用不夠完整，導致畫面缺乏重心，沒有統一的感覺，但達到音色共感覺和創意聯想的層次。
作品編號	第三組 C1/SP09、10、11、12	第四組 C1/SP13、14、15、24
作品		
創作歌曲	崖上的波妞	鄉間小路
創作自述	有一個小女孩在岸邊歌唱，三角形搭配箭頭表示上升的、不斷前進的音樂，黃色是鋼琴，橘色是爵士鼓的音色。	感覺音樂是內斂深情的緩板，我們共感覺的顏色是綠色或是土黃色系，因此聯想設計以綠色為背景，在參差不齊的、未經人工作成的小路旁，有大樹、小草、小溪和小魚。因為讓我們想到好像漫步在小路上的感覺，緩慢自在。
學習過程觀察 與 作品質性分析	分組中兩位男同學一開始顯然不知如何著手，討論時也未能發表意見，透過老師的引導，才逐漸融入課程中。 先完成了箭頭和人物之後，組內討論音樂感覺是輕快活潑，聯想到清涼，	凝聚共識的過程很快，創作歷程與氛圍頗為愉快。 以不規則的淡綠色，代表悠閒舒緩的樂曲感受。整體畫面多元豐富具有完整性，剪紙排列的自然順暢具流動感。符合音樂給人的感受，但並未能

學習過程觀察 與 作品質性分析	於是決定利用藍色的波浪紋，代表海洋。再拼貼其他構件。 原本聯想預設許多不同的圖形，但在剪紙的時候卻失敗。最後，分組成員能依照各自想像的畫面加以組合，但未能符合馬諦斯剪貼創作的技巧，反而想出自己像要的方式。但色彩的變化不多，雖達到共感覺，卻未能表達出音樂的豐富性。	充分運用典範畫家在色彩上的運用，也缺乏形體上的突破。 創作達到音樂共感覺的目標，和對音樂的移情聯想。畫面整體有傳達出慵懶抒情的爵士感受，令欣賞者覺得獲得視覺上的舒緩感受，一如爵士樂。
作品編號	第五組 C1/SP17、18、19、20	第六組 C1/SP16、21、22、23
作品		
創作歌曲	鄉間小路	五月的村莊
創作自述	大小、形狀不同的粉紅色代表這首緩板音樂的感覺是溫暖的，卻又帶點淡淡的哀傷。因此有藍色的淚水，有S型的小路、草、樹、雲，無數的圓形和逗號散落代表停頓的(音樂中的休止符)。	黃色、橘色都是音樂中活潑的感受，我們聯想到有一隻小雞在山坡草地上嬉戲，天上有白雲變化萬千的飄著。原本還有設計其他，但是我們都剪不好，因此沒有貼上去。
學習過程觀察 與 作品質性分析	粉紅色的背景代表音樂中緩慢帶有溫暖感人的感覺，組員嘗試將音樂中豐富的情感表現出來，有部分的抽象和具象的融合，符號的運用應該是使用上一階段學習到的概念。色彩都採用柔和的顏色，具統一感，又能有變化，但缺乏對比與中間色的感受，未能充分運用馬諦斯的典範技巧。 畫面形體多樣，但圓形缺乏大小的變化，排列時又採均勻散布，未能呈現流動的節奏感，使畫面較缺乏重心。	創作過程一開始的共感覺都是橘黃等暖色系，因此背景的颜色很快就決定以黃色來代表輕鬆活潑的快板。但接下來內容的部分花了較多的時間討論，動手之後又太過具象，與教學目標中馬諦斯的創作相庭，導致創作時間不足。 總結而言，雖然能感通聯想了音樂的感受，但創作的過程中未能運用的典範畫家的技巧，朝向具象的畫面，導致完成的畫面不夠完整，需要更多的創作時間。

3. 教學記錄

(1) 課程設計

本單元教學目標除了視覺藝術與現代音樂融合之外，最重要的是團隊合作精神的培養。筆者經事前訪談瞭解該班僅有在自然課的實驗課程進行分組活動，因為分組需要花費較多的教學時間，教室秩序管控與實際教學成效，都需要仰賴教

學者的班級經營能力。筆者在課程設計初期階段即便提出希望有一次分組合作的課程，希望達到「拋磚引玉」的效果。因此，透過課程妥善的規劃，搭配學習單的引導與協同教師的聯合教學，部分合作能力不佳的同學在團隊中相對沈寂甚至扯後腿，但經過老師的引導修正，最終也能對團隊的創作有所貢獻，產生在團隊中的存在感、自我肯定感。

(2) 教學過程

針對馬諦斯的創作精神，以及在色彩方面的研究與應用，學生都能贊同對於自己有興趣的事情應努力的、堅持的追求夢想，將典範畫家的精神潛移默化到對自己的期許。整體教學過程流暢，師生互動良好。

(3) 學習態度

分組藝術創作有部分學生不知如何參與共同創作，在教師的指導鼓勵下，逐漸融入教學中。因此教學者必須隨時觀察、介入、活化、掌控學生學習情況。

(4) 學習成效

筆者認為僅有兩組能展現典範畫家的技巧，對此點而言學習成效是不顯著的。音樂欣賞的部分，學生能聽辨出過去熟悉的樂曲改編為爵士樂的不同風格，也聽辨出切分音與自由拍的爵士樂特徵，對此筆者持肯定的態度。

最後在作品分享時，教學者引導各組逐一講解，雖礙於時間上的關係，無法讓孩子全部上台說明自己的作品，但每組作品都給予正面肯定及提點，對學生的學習有很大的助益。

4. 教學省思與修正

杜威提倡的「從做中學」不僅是學生學習的態度，也是教師教學基本理念，經由行動研究，發現、釐清教學現況問題，從而讓教學精進求精。整理這次教學過程省思如下：

(1) 時間不足，學習單記錄不盡詳細：

「時間」這個因素在整個實驗課程中一直佔了很重要的影響成分，覺得部分學習單的內容並未完整的討論與填寫，若是能有更充裕的時間，學生應能充分說

明創作的想法。因此，教學者應適時的「少說」，讓學生「多想」、「多寫」。

(2) 音樂選材應提供對照與深入講解

三首卡通音樂改編的爵士樂應可與原曲進行現場對照，以強化學生對爵士風格的了解。此外，若能針對樂曲的小樂段或是主題進行更深入的介紹，應能使學生更明確的掌握音樂的感受，例如反覆音型、節奏型、音樂動機的旋律、樂句等。

(3) 肯定分組創作活動成效，學習者更應做足準備工作

筆者早已考慮到部分學生可能不會積極地、主動的配合，但並未事先深入探究學生分組中的質性差異和個人特質，未能去打破原先依照座號進行分組，而非能力分組的狀況。

這應是未來筆者在進行相關教學活動時的關鍵點，才能使整體教學成果更具成效與順暢。團隊的運作，組員之間的協調、溝通、工作分配、小組長的領導決策能力等，都是影響最後作品呈現結果的因素。六組之中成效較優異的，大致上都是上述因素做的較好的組別。

(二) 活動名稱：跳動的方格-蒙德里安

1. 教學活動實施

(1) 引起動機

以音樂遊戲-「音樂跳格子」的語言節奏活動，以黃、紅、藍三色卡代表不同語言節奏，由簡入繁帶領學生進行語言節奏念白，包含 4/4 拍子、3/4 拍子以及 5/4 複合拍子等。數次練習後，讓學生以紅藍黃三色在學習單上設計自己的語言節奏，練習色彩如何呈現音樂的節奏感。

(2) 發展活動

包含三個主要課程，第一部分視覺藝術先簡介蒙德里安生平與創作概念與技法，以及對現代設計的影響。再請學生利用學習單中的方格中，嘗試用黃色彩筆進行直線與橫線切割，練習如何能有平衡又富節奏感。

第二部分的音樂聆賞採分析欣賞法，將樂句進行剪輯分別對應「百老匯爵士樂」的小色塊變化，重複播放五次，以加深學生對於視覺藝術與現代音樂之間的

連結與推移，呈現兩種藝術交融的心理悸動。

第三單元兩次的音樂性繪畫活動皆為色塊的剪黏活動，因為如交響樂般的音樂性繪畫，色彩是真正的媒介。透過卡點西德的運用，學生需注意比例分配的原則進行直線、橫線切割，創造出均衡感。再將各色紙條依照個人感受的節奏，裁剪成一拍、二拍或是三拍，各色交互黏貼，排列出屬於個人聆聽音樂的節奏感受。

(3) 綜合活動

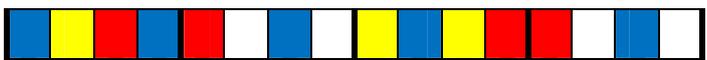
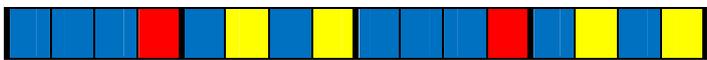
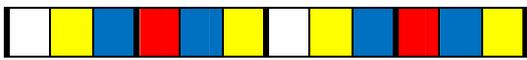
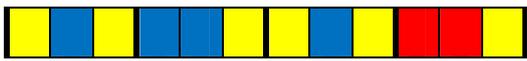
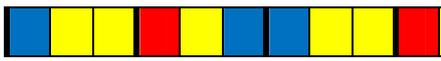
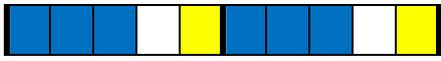
因時間掌控流暢，因此有充裕的時間進行他評與自評，部分同學在他評活動中，會請創作者哼一哼畫面中的節奏，顯示對於他評活動的重視與正確的概念。

2. 資料整理分析

(1) 課堂學習單

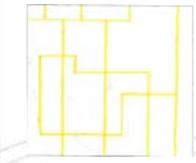
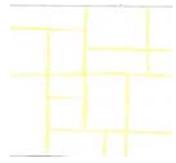
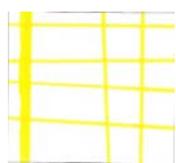
在學習單 C2/SW1 中設計 4/4 拍子、3/4 拍子以及 5/4 複合拍子等拍號的色彩節奏創作練習。透過分析學生所進行著色的順序，發現約半數的學生在創作中能表現出節奏的反覆與變化，也有 S14 嘗試創作出切分的節奏型。但也有三分之一的學生顏色的安排缺乏邏輯、僅達到自由心證、遊戲化的結果。

表 4-21 學習單 C2/SW1 音樂跳格子學生作品選

拍號	學生代號	學生作品
4/4 4 格一小節，共 4 小節。	S01	
	S06	
	S13	
3/4 3 格一小節，共 4 小節。	S15	
	S18	
5/4 5 格一小節，共 2 小節。	S21	
	S22	
	S23	

在嘗試練習畫面分割的活動中，第一類型學生發揮自己的創意嘗試進行畫面分割以達到平衡感，例如 S04、S20；第二類型是依據觀察蒙德里安的畫作，進行模仿切割，例如 S15 似「菱形構圖」、S09 似「直線的韻律」、S01 利用線條粗細製造平衡，似「紅藍組曲」；第三類則是無法掌握教學重點，以色塊進行分割，例 S02、S05 等。

4-22 學習單 C2/SW1 切割練習學生作品選

切割類型	學生代號	作品	學生代號	作品
第一類 自由創意型	S04		S20	
第二類 觀察模仿型	S15		S01	
第三類 任意切割型	S02			

不管是第一或是第二類型的學生都可透過對作品畫面的觀察，了解學生確實做到深入觀察以及創作思考的認知活動。

(2) 學生學習心得自我評量表

比較同一單元之兩次活動後之學生學習心得自我評量統計結果，同樣都是針對色彩的剪貼性質的創作活動，上一單元為分組合作的創作，本週為學生獨自創作，在創意的表現上本週明顯平均值提高，且認為課程內容較簡單。經過觀察訪談，研判原因為學生認為僅用紅、黃、藍、白等色相，搭配爵士節奏的色彩拼貼較簡單，且呈現出的效果是未曾見識過的內容。茲將統計結果呈現如下：

表 4-23 C2 學生學習心得自我評量統計表

自我評量問題	平均值	標準差
一、今天進行的課程活動，我覺得	4.25	0.90
二、在活動中老師對我們的約定與指導，我的表現	4.08	0.88
三、我在活動的創意表現	4.29	0.75
四、我覺得今天的課程活動內容	3.67	1.01
五、經過今天的課程，你覺得你更喜歡繪畫了	4.08	0.88
六、經過今天的課程，你覺得你更喜歡音樂了	3.92	0.88
七、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞繪畫了	4.13	1.08
八、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞音樂了	3.92	0.88
備註：1、平均值越趨近五分代表正面評價越高，例如第一題平均值 5 代表非常愉快，平均值 1 代表非常不愉快。除了第四題另述如下之外，其餘題型皆相同。 2、第四題對於課程活動內容難易度，平均值越趨近五分代表非常簡單，平均值 1 代表非常困難。		

在學生進行他評的過程中，都能仔細觀察他人的作品，並發出讚嘆的聲音，評選結果為 S14 獲得最高的 9 票，其次為 S10 的四票。

(3) 學生作品分析

學生利用紅、黃、藍、白四色之卡點西德在正方形圖畫紙上進行拼貼，以黃色預設為分割畫面的基底色，再依據聽到的爵士節奏進行色彩的拼貼。為了讓學生在色彩的運用上更符合音樂的內容，筆者採取分析欣賞法，將音樂「藍色狂想曲」進行最小主題樂段的聆聽方式，經過九小段樂句的介紹之後，再聆聽完整音樂的方式。筆者從單簧管獨奏到第一次重奏結束為聆聽重點，學生明顯能分辨出樂句的內容形式與重音。因為造型表現的評量項目不適用於本活動，因此不評量此項度。第三單元第二子題 C2 之學生作品總表編於附錄十七，評分統計表如下：

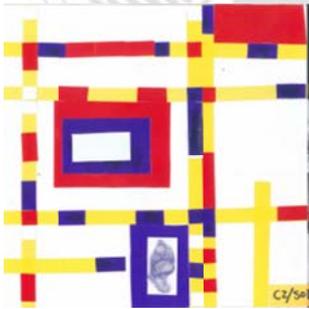
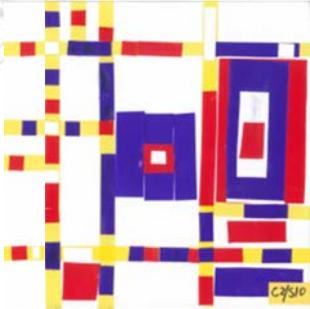
表 4-24 C2 音樂性繪畫作品評分統計表

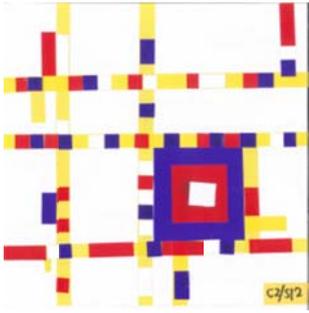
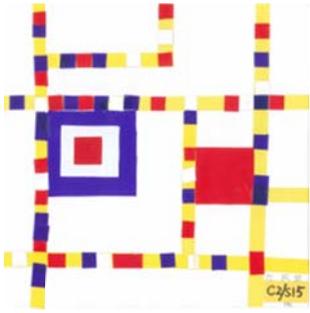
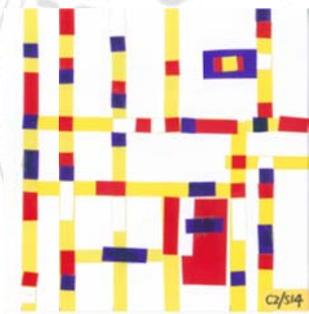
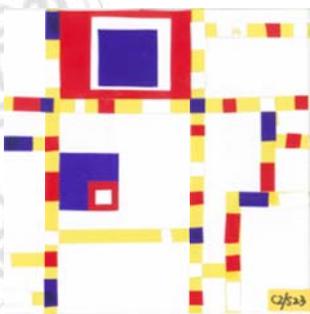
評量項目	單元目標		內容表現		構圖表現		色彩表現		完整性	
	平均數	標準差								
分數	3.50	0.57	3.35	0.67	3.04	0.59	3.15	0.52	3.35	0.70
分數說明：5 分為非常好、4 分為很好、3 分為尚可、2 分為不佳、1 分為待改進										

本次活動的創作活動除了對音樂節奏的感受之外，還需要精細的手部動作與耐心的配合，以顏色長短表現音樂節奏，對於眼高手低的六年級學生是一個很好的情意的培養。因為即使只有垂直線、水平線，和紅黃藍三原色和無色彩的白色為主，仍可以看出每個人在作品構思上的差異性。評量結果是部分作品構圖不夠均衡，內容表現不夠完整，透過對作品的分析發現部分學生是缺乏耐心，但少數則是用心拼貼節奏，但時間不夠導致畫面不夠完整，因此研判六年級學生已在時間範圍內做出最好的表現。

在學生的他評活動中，學生選擇表現良好的學生心中的想法是「顏色搭配的很好」、「很有藝術感」、「畫面很平均」、「很有音樂性」、「音樂節奏不錯」、「音樂色彩很多很豐富」、「看起來不亂又有秩序」等等，顯見心中各有一把尺。筆者仔細對照學習單 C2/SW1，發現約三分之一的學生能將學習單中練習的節奏顏色運用到畫面中，而另外三分之一學生更是能將聽到的音樂型態表現出來。C2 音樂性繪畫所有作品編於附錄十七，以下進行部分作品分析介紹。

表 4-25 C2 音樂性繪畫作品個案分析比較表

作品編號	C2/SP01	C2/SP10
作品		
創作自述	紅色和藍色是車子，在黃色的道路奔跑。大區塊是聽到的大合奏音響。線條切割有穩定感，大區塊的力度重音使畫面顯得活潑。左右側各一直線努力嘗試拼貼出音樂中的節奏感。只缺右側尚未做完，使得畫面有點失衡。	作品名稱是「音樂的動」，我很努力將聽到的貼出來，我很滿意我的作品。態度非常認真，從開始堅持到最後。畫面的完整性較高，也可見到節奏的安排，包含切分音和半拍，左側節奏變化較多，右側則較缺少變化，但搭配重音的出現使畫面不呆板，且不至於失衡。

作品編號	C2/SP12	C2/SP15
作品		
創作自述	命名為「街道風光」，運用 4/4 拍、3/4 拍和 5/4 複合拍子在其中。	題目為「黃紅藍的世界」，我想要排出有趣的爵士節奏。
學習過程觀察與作品質性分析	是平時就比較喜好音樂的學生，非常仔細對照學習單和聆聽到的音樂，態度十分專注。 整個畫面都如學生所言，搭配不同節奏的韻律，使觀者產生活潑愉悅的視覺節奏，是好的作品。	在整個課程中，本次創作最積極也最快，雖然最後右下角一小部分未完成。透過顏色的排列與長短的運用，在左半部呈現豐富的視覺節奏。且學生將紅色的大區塊視為鈸的強音，能運用共感覺。
作品編號	C2/SP14	C2/SP23
作品		
創作自述	雖然對我而言聽音樂和繪畫是完全不同的兩回事，但是我還是努力將聽到的節奏拼貼出來，所以畫面中可能從上下左右中其一方向出發，找到音樂的節奏。	我將它命名為「節奏之歌」，很多的節奏一起表演出熱鬧的感受。
學習過程觀察與作品質性分析	仔細認真，又想要有自己的想法，同學們對此作品的評價不錯。畫面比較完整，但不夠平衡，但能在其中感受到視覺的節奏性。	能明白的口述出節奏排列的概念與音樂之間的關係，對於音樂有深入的感受。

在創作過程，筆者進行學生個別訪問，部分學生能指著畫面的節奏，一邊跟隨音樂一邊哼唱。蒙德里安尋找像科學一般的方程式，像音樂上五線譜那樣的簡單的繪畫法則，使得變成世界通用的美學語言。透過如此不同於以往的創作體驗，學生感受到音樂的美好與世界的秩序。

3. 教學記錄

(1) 課程設計

在起初的教學設計中，音樂性繪畫採取將蒙德里安作品「百老匯爵士樂」之框線以黑色印製，分成相同大小等分的正方形，學生僅需一邊聆聽音樂一邊以紅藍黃彩色筆，搭配節奏長短與音色共感覺兩個因素進行創作。優點是創作的時間縮短，且畫面比較平衡，經過試教獲得的成效也是如此，但相對性扼殺了學生的創意，且未做到如何使畫面平衡的練習，可能較適用於中年級。因此修正為以剪貼的方式，先在學習單中進行畫面的分割練習，在轉移經驗到正式的創作中。雖然最後結果是部分學生畫面失衡、時間不足而無法完成，但研究團隊認為是比較適切的教學設計。

(2) 教學過程

在音樂欣賞過程中，老師透過最小段的音樂動機，逐步說明藍調的特色與對應於蒙德里安的創作的特色與精神。但說明的很快又未能讓學生適當發表的時間，所以學生在這段活動顯然學習態度較不積極，若給予學生上台點譜的機會，應能提高學習興趣。

(3) 學習態度

音樂跳格子的活動最能引發學生的學習動機與興趣，而介紹蒙德里安的作品與應用，學生對於各種不同的生活用品甚至是建築的運用都感到相當的不可思議，也體驗到典範畫家的作品特色。

(4) 學習成效

學生能認識並欣賞新造型主義，並以蒙德里安為典範畫家。在音樂部分對於爵士音樂的起源和特性有基本的認識，但部分學生聆聽態度不夠專注，顯然對於較複雜的爵士器樂曲興趣較低。

4. 教學省思與修正

本週是色彩與音樂結合單元的第二子題，希望學生藉由線條的切割與紅黃藍

白色塊的搭配運用來表現音樂的節奏。透過教學省思，筆者認為有三個修正的方向。

(1) 學習單未能完整發揮效能：

部分學生不加思索的利用四種顏色在方格子進行著色，設計出來的語言節奏欠缺音樂的元素，例如：反覆、變化等。進行畫面節奏與平衡切割時，受限於時間，所以部分學生沒有抓到老師的指令而劃錯，或是畫面缺乏安排。教學者應在教學法中進行改善，更明確的引導學生完成學習內容。

(2) 音樂聆賞成效有待加強：

因為這是筆者教學生涯中，首次採取解構樂句的音樂欣賞教學法，技巧不夠成熟，因此效果並不顯著，只有少數對音樂比較有興趣的學生能了解其概念。且電腦主機與螢幕之間距離約三公尺，筆者必須不斷的來回點放音樂和在布幕上進行說明，浪費部分教學時間，也讓學生容易產生混亂的感覺。最後將一分半鐘的樂句整個串聯時，學生顯然對於樂句的熟悉度，或是對應的爵士樂特色還無法清楚的掌握。因此對於音樂的說明應該再多花一點時間，讓學生多多哼唱，方能提升個人創作時對於音樂的感通。

四、第四單元：音樂繪畫課

(一) 活動名稱：卡通電影音樂-獅子王

1. 教學活動實施

(1) 引起動機

透過聆聽音樂猜測迪士尼卡通曲名之活動，引發學習動機，教學氣氛熱絡。最後小結說明電影音樂的重要性，能引導觀眾更深入感受電影劇情。

(2) 發展活動

包含二個主要課程，第一部分音樂聆賞，筆者先簡介獅子王故事中的角色，引導學生團體編故事，大約一半同學陸續舉手發表，共同完成一個獅子王的故事。接著聆聽歌曲〈生生不息〉之交響樂版、人聲合唱版、音樂劇版，設計以同一樂曲不同版本來進行音樂賞析，最後進行票選，以人聲合唱版居最高票。

S20：我覺得人聲感覺有很大的力量和吸引力，能充分表現出生生不息的感覺。

S06：合唱版中有很多不同人的聲音，讓我想到森林中有很多不同的動物，很熱鬧很有活力。

S14：但是我覺得交響樂版中不同樂器也可以代表不同動物，交響樂聽起來很有震撼力。

在討論中，學生表述各自的想法以及對音樂的感動，聽音樂的感受在語言、表情中自然躍出。

在音樂性繪畫創作之前，T2 教師引導學生回想前面學習的六位典範畫家之技法與創作意念。接下來請學生依據音樂內容的聯想經驗的畫面，可綜合利用前六週的創作手法，選擇自己想應用的典範畫家技法，畫出音樂中的內容，畫出有情節內容的音樂性繪畫，並將創作內容與想法記錄在學習單上。

經觀察發現學生挑選典範畫家的方式有二：

- a、挑選自己較能掌握的技法進行創作。
- b、判斷該典範畫家技法比較能表現音樂的感受。

S20 更嘗試要融合三個典範畫家的技法，雖然野心過大，最後呈現的畫面過於繁雜而重點不清，但其嘗試創作的精神值得嘉許。

S05：我覺得竇加的印象派具象的畫法，比較能表現「生生不息」的主題，我要畫一棵大樹上有很多猴子，還有背景是初昇的太陽。

S12：我要用馬諦斯的剪紙方式，我這次想用很多向上的箭頭表示「生生不息」。

(3) 綜合活動

學生有較多時間在繪畫創作上發揮，在下課之前全班皆完成繪畫活動。他評活動中，學生會三三兩兩互相討論進行評論，顯示學生在藝術鑑賞的部分興趣和能力都有提升。

2. 資料整理分析

(1) 學習單

D1/SW1 學習單內容包含三個部分，第一部分為引導學生判斷音樂的速度和感覺，12 位學生（55%）認為是中版，另外有 8 位（36%）感覺是行板。且在複選題中，有 13 票（57%）認為有莊嚴神聖感，其次有 12 票（52%）覺得是有力積極的，推論多數學生能掌握樂曲的精神。第二部分為引導學生決定要使用哪一位典範畫家的技法，但僅有畫家姓名，部分學生需要老師的提醒才喚起先前的學習記憶。最後則是透過文字記錄創作的歷程與想法，希望藉此能更深入了解學生如何構思「生生不息」的想法，針對不善於文字的學生，筆者則在創作過程中進行個別的訪談記錄。部分學生透過文字充分表達了自己的想法：

S14：我覺得具象的畫可以表達生命的真實，而抽象畫派則可以表現出很精神層面的，例如人臨死前覺得人生如夢。我想像中的「生生不息」就像是生命在輪迴一樣，每個人都是長出翅膀的善良天使。

S21：我聯想到在清晨太陽要出來之前的橙色的大草原上，有很多人類和動物一起玩、跳舞很高興。雖然我沒辦法進到畫裡面，但是我有時候卻真的能感受到圖畫中的氣氛，有時會覺得快樂、有時會覺得悲傷。

藝術與人文的教學不僅是知識、技能，更是情意的表達與陶冶，透過上述我們可以感受到學生表達心中在音樂聆聽時的誠摯感動。

(2) 學生學習心得自我評量表

第四單元「音樂繪畫課」教學主軸在音樂欣賞與繪畫創作，教學策略是故事講述與討論，最後再進行創作。學生對於本次課程的樂曲顯得興致高昂，且心理的接受度明顯提升。在過去六次課程中一直在自評中呈現低分的 S05，在本次活動中也因課程較生活化、簡單化而顯得非常愉快。

S05：我很喜歡這次的畫畫，可以有自己的想法，繪畫很難，但只要知道正確的方向就很簡單。

第四單元第一子題 D1 之學生自我評量統計如下表：

表 4-26 D1 學生學習心得自我評量統計表

自我評量問題	平均值	標準差
一、今天進行的課程活動，我覺得	4.73	0.63
二、在活動中老師對我們的約定與指導，我的表現	4.45	0.74
三、我在活動的創意表現	4.55	0.74
四、我覺得今天的課程活動內容	3.77	0.97
五、經過今天的課程，你覺得你更喜歡繪畫了	4.36	0.85
六、經過今天的課程，你覺得你更喜歡音樂了	4.32	0.84
七、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞繪畫了	4.00	0.76
八、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞音樂了	4.18	0.85
備註：1、平均值越趨近五分代表正面評價越高，例如第一題平均值 5 代表非常愉快，平均值 1 代表非常不愉快。除了第四題另述如下之外，其餘題型皆相同。 2、第四題對於課程活動內容難易度，平均值越趨近五分代表非常簡單，平均值 1 代表非常困難。		

除了課程難易度平均值在 4 之下，其餘平均值都非常高，學生在活動中顯得特別愉快，也對自己的創作感到相當滿意。顯見過往的教學雖然內容充實，但也在某種程度下帶給學生心理壓力。單純的選擇一到兩位典範畫家的繪畫活動，讓學生覺得悠遊於創作歷程中。但不可諱言的是讓學生最感困擾的仍是必須展現出典範畫家的特色、會有缺乏靈感或是害怕錯誤的情況。

在他評活動中，學生投票的狀況呈現分散的現象，得票數在 2-4 分之間，共有七位學生作品獲得同學的青睞，以 S04、S14 最高，S05、S12 次之，分析可知此次作品多數同學都表現得很不錯。

(3) 學生作品分析

課前之教學小組會議中，教師群研議僅限定一位典範畫家，或是開放，評析優缺點後決議讓學生嘗試去發揮所有的可能性，即使可能不成功也是一種特殊的創作經驗。下課前詢問學生意見並進行表決，幾乎全班的同學都贊成可以嘗試一位以上之典範畫家的技法，對他們而言是自由且富挑戰性的。

分析作品評量統計後的分數，學生在單元目標和內容表現的表現層次比較優

異，完整性都在 3 分之上，在造型、構圖和色彩表現上有改加強。因為本班在中年級之前都由各班導師進行材料包的教學型態，到高年級才改由專業老師進行教學，因此這三個項度都是本校視覺藝術領域未來應加強的部分。以下表述評分統計結果：

表 4-27 D1 音樂性繪畫作品評分統計表

評量項目	單元目標		內容表現		造型表現		構圖表現		色彩表現		完整性	
	平均數	標準差										
統計												
分數	3.11	0.38	3.27	0.37	3.00	0.36	3.05	0.43	3.11	0.41	3.16	0.32
分數說明：5 分為非常好、4 分為很好、3 分為尚可、2 分為不佳、1 分為待改進												

選擇典範畫家的過程中，學習單中僅列出畫家名字，老師以口頭說明引導學生回溯過去的學習經驗，並未再進行示範，所以兩、三位學生似乎無法分辨畫家與畫派之間的關係，有一位甚至勾選的與最後呈現出來的是不同的。

六位典範畫家的創作方式都有人採用，經過統計，最多人採用印象派，以下依序是抽象畫派、野獸派、新造型主義，其中以畢卡索的立體派僅有一位，因為對學生而言並不容易表現。結果多數同學表現出來的創作成果雖然比不上前六週有示範的好，對於典範畫家的技法概念掌握的不太好，但仍能看到部分概念明確的完成。例如 D1/SP04 想以印象派表現辛巴誕生時的喜悅，表現了音樂內容的主題，但技法卻未必符合印象派。少數學生結合兩到三位典範畫家的技巧，呈現多變的作品也是很好的嘗試，例如 D1/SP20 把每一個典範畫家的技巧都用了一點，雖然目前還看不出未來發展性，但確實啟發學生對於複合媒材使用的創意。D1 音樂性繪畫所有作品編於見附錄十八，以下表述部分學生作品：

表 4-28 D1 音樂性繪畫作品個案分析比較表

作品編號	D1/SP04	D1/SP05
作品		
創作自述	<p>題目是「辛巴的誕生」，我用大片的綠色來代表生生不息的感受，橙色的陽光灑落下來是音樂給人溫暖的感覺。</p> <p>畫面中間三頭獅子是辛巴誕生，周圍的動物們正在歌頌辛巴的誕生。</p>	<p>畫面中央是一顆麵包樹，這是非洲常見的樹種，有很多猴子在上面嬉戲，大大的黃色太陽正緩緩地升起，光芒照射在白雲上，也變成溫暖的黃色。</p> <p>我在聽音樂時聯想到這樣的畫面，覺得很有生命力，就像聽到的音樂一樣。</p>
學習過程觀察與作品質性分析	<p>創作過程中一邊哼唱一邊動筆，顯然樂在其中。</p> <p>嘗試運用印象派的技法，著色上優出現層次和部分的光影效果，但筆觸比較直接粗曠。畫面符合了音樂的內容，也表達出音樂有力、神聖的和聲感受。</p>	<p>原本只畫出上面的樹和猴子，經由 T2 教師提醒，又自行畫上太陽，使得畫面更完整且富有張力。</p> <p>對於音樂有自己特別的聯想，也能以色彩表現音樂的感受。若能有更多時間的在混色技巧上多琢磨，應能使作品的層次更分明。</p>
作品編號	D1/SP06	D1/SP12
作品		
創作自述	<p>我採用馬諦斯的剪紙創作，因為每一種動物可以用色紙的單一顏色來代表，就像馬諦斯創作的海洋和天空中的動物一樣。</p> <p>所以背景是綠色的非洲大草原，中間橘色是獅子王，四周圍繞了不同的動物，大家都很高興，所以用上升的線條和紅藍對比的顏色來表現。</p>	<p>我覺得音樂聽起來是莊嚴神聖中卻有一種內斂的深情。所以我想用立體派把它呈現一種「有新生命誕生的感覺」。</p> <p>在一大片綠色的森林中，黃色背景是音樂感覺的溫暖，也是一天的開端-早晨的顏色。小獅王辛巴剛剛誕生了。</p>

學習過程觀察 與 作品質性分析	學生在剪刀使用和顏色的搭配上，頗能表現馬諦斯的感受。 顏色上部分使用了對比色，但中間色的使用概念較薄弱。若是將中間橘色的獅子與周圍其他動物的大小比例上在與予區別，更能凸顯畫面的重心。但整體視覺的感受是豐富、多元的。	唯一採用立體派的學生，構圖時將主要小獅王完成之後，又很有耐心的在背景畫上大小、形狀不一的樹林，著色也非常細心。 構圖上表現了很多面，但未達到「小立方塊」的立體概念，但能在獅子的鬃毛上用同色調分割成不同塊面，產生視覺凝聚在獅子頭部的效果，使得畫面產生平衡穩定感。
作品編號	D1/SP20	D1/SP23
作品		
創作自述	我想用三個典範畫家的技巧，在畫面中每一種都用一點。 所以在秋天的土黃色草原上，中間黃色土地中長出綠色的漩渦像是一種植物剛生出來的樣子，代表生生不息，藍色的是河川和水滴的滋潤。 紅藍黃的康丁斯基是音樂中的節奏，延長和重音記號是保羅·克利的符號，我覺得這兩個符號剛好代表生生不息和力量。	我用康丁斯基的抽象畫法，從遠方土黃色的荒原，到前面因為有藍色的水而有了活著的感覺，背景逐漸塗成比較深的綠色。正中間是一隻長頸鹿，我想用顏色的節奏來表達他奔跑的節奏感覺。其他一些旋律線和形狀是音樂中不同樂器的音色和旋律。
學習過程觀察 與 作品質性分析	在最後的兩單元中都採用了螺旋紋但卻都代表不同的意義，學生想要融合典範畫家的技巧，再創造出自己的風格，但學生個人覺得並不滿意。筆者認為創作結果雖不盡理想，但創作的動機和精神值得嘉許。	決定了典範畫家之後，創作的速度非常快，表現出興致高昂。長頸鹿旁的曲線成的色彩節奏，本生在康丁斯基活動中的創作就呈現此特色，顯然學生對此非常有自信且喜愛。 畫面中呈現學生有計畫的想法，橫向的視覺移動也有得到統一，但若放大長頸鹿的構圖以增強重心，會使畫面更平衡。但整體而言，可肯定學生創作出心中對於音樂的感受，表現出音樂的豐富性。

如此結合音樂聆賞的故事畫、幻想畫，學生在聆聽音樂之情境下，由原來的故事出發，有的呈現故事情節、有的更進一步聯想到其他的畫面。音樂啟迪的力量是可觀的，我們可以從畫面中感受到學生對音樂的感動與藝術創作的精神。

3. 教學記錄

(1) 課程設計

原本之教學設計中，以印象樂派拉威爾的歌劇作品〈兒童與魔法〉，但在試教的過程中，發現學生對此的興致不高，老師也無法突破設計出比較適當的教材，因此修改主題以學生較有興趣、且較生活化的迪士尼電影音樂為主軸，介紹電影音樂的功效與運用，深入介紹獅子王電影中的〈生生不息〉三種不同版本的同一樂曲來引導學生聆聽音樂的靈魂，創作出代表生生不息的作品。正式教學中，學生表現出的學習興趣與態度更反應一件事實：教學內容不應從教學者個人觀點出發，須以學生生活、學習興趣為中心。

(2) 教學過程

是一次師生互動愉快、過程流暢的教學課程，笑聲、專注的神情在教室中流動著。學生徜徉在音樂的氛圍中，覺得輕鬆又有趣，而學生對於人聲合唱版本顯然興趣比純粹的交響樂版本高很多。

(3) 學習態度

從一開始的引發動機，聆聽卡通配樂片段樂句猜測電影名稱，學生便顯得興致高昂，結束後意猶未盡，希望有機會老師再進行類似的課程內容。在創作的過程中，第一組男生一邊創作一邊愉快的跟著哼唱，可見學生在創作的過程中是愉快享受的。以下陳述部分學生心得回饋：

S03：謝謝老師，我今天能上到這個課程真是棒極了。

S06：我學到音樂和視覺藝術合在一起也可以很好。

S10：我最喜歡繪畫完成的那一刻，因為很有成就感。

S13：老師謝謝你帶給我們這麼好的課程。

S20：很有趣，我今天是康丁斯基中的保羅·克利中的馬諦斯的蒙德里安。

(4) 學習成效

本次活動運用藝術感通的音樂視覺化，約有三分之一的學生在創作的訪談自

述中談到會採用音色共感覺，多數學生採用聽音樂聯想畫面，而 S23 則將部分旋律、節奏化為點線面呈現出來。對於選定典範畫家到繪畫創作，筆者認為學習成效顯著。

4. 教學省思與修正

本次活動起始於音樂欣賞的美感體驗，引導到自我的創作和歷程分析。評析優缺點如下：

(1) 學習單內容有效簡化，但部分過於精簡：

本週的學習單盡量簡化學習單的內容，用最簡單的語句來引導幫助學生進行思考以及完成作品。九成的學生能盡情的描述出創作的想法，但在選擇典範畫家部分僅呈現名字顯然不夠，研議在下次課程中加入派別和技法重點。

(2) 音樂取材符合學生生活經驗與學習興趣

藝文領域的音樂學習教材內容中，第四階段 7~9 年級以音樂與生活而言，可選定特定的音樂主題，電影配樂便是其中一種。¹⁵⁰學生對於卡通電影音樂有很大的興趣，教室氣氛熱絡。

「生生不息」這首作品融合了非洲語言與節奏，曲風非常特別。為了避免學生的對於老師播放的簡報畫面或是影片內容，會影響學生思考創作的自主性，導致模仿情況。筆者採用的是音樂劇的合唱版本，播放音樂時第一次搭配歌詞，讓學生對歌曲內容有基本概念，再播放交響曲版和人聲合唱版，讓學生對樂曲有不同面向的了解。

(3) 自由選擇典範畫家，啟迪自由畫風

過往的六次課程帶給學生藝術學科橫向的統整與縱向的學科邏輯概念，在此架構之下，嘗試讓學生有自由的創作空間，課程結束也證實獲得了豐盛的成果。

(二) 活動名稱：史特拉汶斯基-火鳥

1. 教學活動實施：

(1) 引起動機

¹⁵⁰林進祐主編，《音樂教材教法》，頁 26。

以提問討論教學法，請學生發表以往生活經驗中曾經欣賞過的芭蕾舞劇，進行舊經驗的連結，共同評論舞劇的優缺點。以此引發學生對於芭蕾舞劇音樂之學習動機。

S20：五年級音樂課時我們曾經欣賞過柴可夫斯基的「胡桃鉗」，我覺得音樂和舞蹈動作搭配得很好，音樂很好聽。

S12：芭蕾舞者身體的線條很優美，我覺得因為有好的音樂才能使一齣舞劇成功。

(2) 發展活動

包含兩個主要課程，第一部分音樂聆聽先簡介作曲家史特拉汶斯基生平與創作風格技巧。進一步說明《火鳥》是現代芭蕾舞音樂，分析古典芭蕾舞與現代芭蕾舞的異同。

筆者與學生互動討論故事情節的可能性。最後共同聆聽〈惡魔之舞〉一邊聆聽一邊想像畫面。國小階段兒童在身心發展的特質是喜歡新鮮、富好奇心又喜好冒險，面對惡魔之舞的主題，紛紛發表自認為惡魔的形象，與自編故事的情節。

在音樂性繪畫活動中，學生仍可自我決定要選擇的典範畫家對象，並可嘗試融合，但學生已知必須考慮音樂的感受與形式而選擇適當的表現方式。

T1：你在上一單元中採用蒙特里安的技法，為什麼在這次活動中又改變成竇加的印象派？

S10：因為我覺得「惡魔之舞」的音樂感覺比較適合用印象派來表達。

(3) 綜合活動

本週在自評以及他評的時間掌控上非常得宜，能讓學生有充分的時間欣賞他人的作品並且進行提問。其中 S24 為資源班的學生，在本次創作中也能專注於樂曲的感受，充分表達個人想像力，享受創作的過程。

S04：我很喜歡自己將惡魔用一種像紅色火焰的、朦朧的、半具象的形象呈現，在黑色的城堡裡，感覺非常顯眼。

S24：我的火鳥在天上飛，翅膀和尾巴後面帶有點點的火焰，我覺得很滿意。

2. 資料整理分析

(1) 課堂學習單

學習單 D2/SW1 之內容承襲 D1 課程的學習單，但檢討修正典範畫家的部分，予以提示畫派與技巧重點，並調整題目的順序，而此次修正經由筆者觀察確實發揮效用，學生在選擇典範畫家時不需再舉手提問。

筆者剪輯了史特拉汶斯基創作的現代芭蕾舞劇「火鳥」中的歌曲「惡魔之舞」，從頭到 2 分 30 秒之間的樂段。在速度的判斷上，12 位學生（55%）認為是快板，9 位（41%）覺得是急板，基本上幾乎全班對於樂曲速度都做了接近正確的判斷。對於樂曲感受則採取複選的方式，有 16 票（73%）選擇激烈高昂的，12 票（55%）選擇幽暗恐怖的，8 票（22%）選擇了有力積極的。筆者引導學生討論分析，每個人的感受不盡相同，但老師肯定每個人的個別感受。

S13：一開始的瞬間音好像是火鳥快速飛過去的感覺，接下來的銅管樂器一直反覆很相似的樂句，感覺很有力很積極的要去對抗惡魔。後來提琴家族加進來和管樂器你一句我一句的演奏，很激烈高昂，後面就越來越緊張，小提琴忽大忽小，又有音階上下行，好像很激烈的戰鬥，很恐怖。

S04：我聯想到每一種不同樂器分別代表不同外型的惡魔，大家跑過來跑過去，就樣音樂一樣，不知道下一句哪一種樂器要演奏出不同的節奏和音高。

S14：五年級的時候，老師介紹過天鵝湖，我覺得那個音樂很好聽，即使是王子和巫師打鬥的時候，音樂也跟這首曲子不一樣。這首曲子雖然我有聽到反覆的樂句，但是很多不同的樂音不斷演奏出來，讓聽覺很忙，一下子就過去了。感覺這樣的作曲和古典音樂真的很不一樣。

接著以學習單引導學生思考設計畫面的背景色彩，內容構圖與代表的意義，當學生完成這些聯想的步驟，最後再決定要採用哪一位典範畫家的風格。筆者依循如此的推理邏輯，希望學生先有畫面再進行畫派風格的選定，更能捉住創作的

核心。最後統計學生選擇結果，以康丁斯基最多，有 9 位學生選擇抽象的畫法，想法為：「因為可以畫出音調的高低，而且很好畫。」、「因為點線面和音符有點相同，可以讓音樂更加生動有趣，大家也容易了解。」、「惡魔長得很奇怪，用抽象畫可以表達不正常。」其次是 8 位同學選擇印象派，而且幾乎都是男生，T2 老師研判是因為男童會選擇比較容易表現且不需花太多的思考時間，具象的創作模式也很適合音樂選材的表現內容。不管選擇的畫派為何，此次學生都很盡力的表達自己的想法，首次將學習單填寫得滿滿的。

(2) 學生學習心得自我評量表

本次評量與上週相比較，平均值稍微下滑，但變化不大，相較於前三單元仍然獲得比較高的評價。較明顯下滑是在第八題的音樂欣賞部分，學生聽得出音樂中很多音色不停變化，感覺很複雜、很刺激，音色、旋律、節奏和力度不斷穿插，但要真的喜歡到欣賞仍需要更多的聆聽欣賞機會和教師的引導。也呼應了文獻探討中闡述現代音樂對國小學童是一大挑戰的理論。茲將統計結果列於下表中。

表 4-29 D2 學生學習心得自我評量統計表

自我評量問題	平均值	標準差
一、今天進行的課程活動，我覺得	4.50	0.78
二、在活動中老師對我們的約定與指導，我的表現	4.33	0.76
三、我在活動的創意表現	4.54	0.59
四、我覺得今天的課程活動內容	3.67	1.05
五、經過今天的課程，你覺得你更喜歡繪畫了	4.29	0.86
六、經過今天的課程，你覺得你更喜歡音樂了	4.17	0.76
七、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞繪畫了	3.88	0.90
八、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞音樂了	3.83	0.92
備註：1、平均值越趨近五分代表正面評價越高，例如第一題平均值 5 代表非常愉快，平均值 1 代表非常不愉快。除了第四題另述之外，其餘題型皆相同。 2、第四題對於課程活動內容難易度，平均值越趨近五分代表非常簡單，平均值 1 代表非常困難。		

在進行同學他評的活動中，因為時間較充裕，可以聽見同學互相請教創作想法，討論的非常愉快且熱烈。費德曼(E.Feldman)提出藝術鑑賞的四個學習程序：

描述、分析、詮釋、判斷。¹⁵¹經過八次課程的洗禮之下，可見學生在此方面的態度與技巧的逐步養成。

學生投票的狀況與 D1 時相同，呈現分散的現象，得票數在 1-4 分之間，高達 11 位學生作品獲得選票，以 S14 獲得四票最高，S06、S12 皆獲得 3 票，三者分別採用不同的畫派風格進行創作，也各有自己的創意表現。

因為本次是最後一次課程，部分學生也在評量表中表達了對於課程和老師的想法，帶給老師正向的教學回饋。

S03：這是最後一節課了，每一節我都很愉快，也謝謝老師讓我們班有這個課程，雖然沒有課了，但我不會忘記這個課程，謝謝老師。

S06：我對畫圖不是很喜歡，但我經過這些畫，讓我有成就感。

(3) 學生作品分析

本次學生之繪畫在內容和色彩表現上不錯，所以完整性較高。但造型能力較弱，對於典範畫家的技法出現「有點像又不太樣的」狀況，學生會摻入過去習得的、慣用的繪畫技巧綜合運用。茲將 D2 的作品評分統計如下：

表 4-30 D2 音樂性繪畫作品評分統計表

評量項目	單元目標		內容表現		造型表現		構圖表現		色彩表現		完整性	
	平均數	標準差										
統計												
分數	3.22	0.39	3.43	0.43	3.04	0.21	3.20	0.45	3.28	0.45	3.35	0.44
分數說明：5 分為非常好、4 分為很好、3 分為尚可、2 分為不佳、1 分為待改進												

每一件作品都是學生絞盡腦汁的創作成果，學生喜歡較沒有限制的自由創作，但有時難免偏離了原來設定的畫派風格，需要教學者從旁提醒。但藝術創作的種子藉此深植學生的心中，期待持續的耕耘，成長、茁壯、開花、結果。D2 音樂性繪畫所有作品編於附錄十九，以下表述部分學生作品。

¹⁵¹黃嘉勝主編，《視覺藝術領域教材教法》，頁 140。

表 4-31 D2 音樂性繪畫作品個案分析比較表

作品編號	D2/SP04	D2/SP06
作品		
創作自述	<p>題目是「惡魔的憤怒」，我一開始想採用印象派的畫法，感覺比較好表達，但最後卻把它畫得很朦朧，但是我很滿意。在黑暗的城堡中，透進黃色的一束光，左邊有兩個被石化的人，紅色的火鳥與右邊的惡魔正在戰鬥著。紫黑色是音樂很緊張恐怖的感覺。</p>	<p>兇猛幽暗又恐怖的惡魔正在與紅色活潑有希望的火鳥對決，右邊的王子是深情又可愛的，左邊的惡魔部下長得像蝙蝠還會吐紅火。</p>
學習過程觀察與作品質性分析	<p>一開始以鉛筆構圖時，是印象派的畫法，但在著色的過程中，學生嘗試使用水彩的過程發展出自己的技巧，創作出紅色的、朦朧的惡魔形象，跳脫出他想採用的印象派典範畫家的技法。所有物件都朦朧，似乎與背景融在一起，但卻仍能感受一股緊張的、恐怖的氣氛。若能將火鳥的形象更明確些，黃色光源邊緣再融入背景中，整體會更有黑暗與光明的衝突感。</p>	<p>構圖上比較傾向學生創作時會採用的模式，將最重要的惡魔和火鳥放置在中間且比例比較大，王子和部下則較小分布在兩旁，且有左右兩邊對立的想法。惡魔的形象近似牛魔王的造型，其他則無太多特別構圖。針對音樂而言，僅表現出音樂內容的聯想，經訪談得知並未考慮音樂要素與音色共感覺。但在創作過程非常用心，著色非常仔細，在有限的時間中盡力做到最好，是值得肯定的部分。</p>
作品編號	D2/SP12	D2/SP14
作品		
創作自述	<p>我選用馬諦斯的剪貼方式，因為不必畫得很像，而我喜歡用上升的箭頭表示小提琴音樂一直不斷的出現，而且因為是急促的音階上升，好像惡魔不斷發出攻擊。因為緊張又害怕，所以</p>	<p>我使用康丁斯基的抽象畫派，惡魔長得很奇怪，用抽象的很適合。最上方是紅色的火鳥將灰黑色惡魔粉末化了，下方本來是處在黑暗邪惡的公主們變得色彩繽紛。左方是惡魔的部下</p>

<p>創作自述</p>	<p>是紫色、黑色、和藍色混用。左下角是代表樹和森林，紅色螺旋紋是火鳥的旋轉，而且音樂也不斷旋轉，還有很強的重音出現。 所以最後我命名為「惡魔的攻擊」。</p>	<p>，而藍紫色的圓形是惡魔的殘骸。我將這幅畫命名為「被彩化的惡魔」。</p>
<p>學習過程觀察 與 作品質性分析</p>	<p>在 C1 馬諦斯的剪貼單元中，本生卻將剪紙與保羅·克利單元中符號的概念結合。而在本課程中本生又將此符號帶入呈現，表達出對此符號的喜好。 使用箭頭代表上升的感覺，雖然重複太多、排列太整齊顯得有些呆版，但又上面加入大小不同造型的紅色螺旋來代表「惡魔之舞」音樂中旋轉的感覺，是非常具有創意，也使畫面較有重心。而左側小範圍的綠色讓畫面有一個和諧的視覺感受。</p>	<p>採用半具象、接近幾何的形象來代表物件，是很有自己想法的孩子，在造型、顏色、層次、用色都有自己的創意。但畫面上重點不夠突出，研判是想處理許多很細微的東西，但時間又不夠用，侷限了畫面的完整性。 但仍能表現出音樂中的內容，經由訪談得知採用音色共感覺，例如銅管合奏的惡魔是灰黑與藍紫色，下方的公主好像音樂最後面不斷上升的音階，所以用黃色。讓觀賞者感受到音樂激烈高昂的氣氛。</p>
<p>作品編號</p>	<p>D2/SP16</p>	<p>D2/SP24</p>
<p>作品</p>		
<p>創作自述</p>	<p>我覺得中間和左邊是火鳥和王子，天空是晴天的，右邊的巫師是烏雲還下雨打雷，背景要塗上紫色，因為音樂感覺很緊張。 巫師的樣子是我曾經看過的圖案覺得很適合，就把他畫出來。然後火鳥一直繞圈圈，就利用黑色線條把他們圍起來。</p>	<p>最上面是黃色的火鳥，飛的時候後面有紅色的火焰，中間是惡魔的那顆蛋，最後粉碎了，我就用繞圈圈來表示，再塗上很多不同的顏色。兩旁各有一隻惡魔的手下，他們很厲害，還有翅膀可以飛。</p>
<p>學習過程觀察 與 作品質性分析</p>	<p>本生為資源班學生，此次課程為創作速度最快的一次，也未尋求老師協助。顯然對自己創作具有信心，有能感受到音樂的情緒與內容。 想採用印象派的畫法來創作，但實際並未掌握印象派在光影和色彩運用的技法。但能引發學生個人舊經驗的聯想，與利用纏繞的線條來表現音樂中一直重複級進的概念，已屬難能可貴。</p>	<p>本生為資源班學生，創作過程非常高興也很有自信，不斷與筆者分享創作的動機。 本生因握筆障礙，在文字的書寫表達上不方便，但此課程中，構圖的運筆和著色時畫筆的運用都有明顯的進展。但最重要的是學生沉浸在創作的喜悅氛圍之中。</p>

整體而言，學生能利用具象、半抽象形體、符號、點線面來表達「惡魔之舞」的音樂內容、音樂要素中的旋律、音色和節奏。

3. 教學記錄

(1) 課程設計

本週為音樂繪畫課單元的第二個活動，課程延續上週的架構，以說故事的方式進行。採用較多的開放式提問的「口頭對話教學法」，讓學生有更多的表達機會，教學者扮演催化劑的角色，透過肯定與鼓勵，引導學生闡述想法，以此修正前六次課程中課程內容過多，太多「老師說學生聽」的狀況。

(2) 教學過程

透過簡介作曲家和芭蕾舞劇的故事內容、讓學生能對作品有基本的了解，容易產生連想的畫面。筆者本身對於說故事引導的教學策略比較能掌握，表現得比較輕鬆，也較能掌握學生的學習情緒。

(3) 學習態度

學生從引發動機到創作的過程大多數都能保持積極認真的學習態度。因為本研究每一週的學習內容都不同，不同於國語、數學主科的學習，因此筆者認為這八次活動的過程中，學生的學習態度都是優良的。

(4) 學習成效

本單元「音樂繪畫課」的課程目標之一是希望透過音樂的媒介觸動創作的靈感動機，引導學生能逐步構思創作的內容結構，利用典範畫家的技法來完成。針對上述，筆者認為學習成效是顯著的，但對於音樂欣賞的理解仍是未來本校音樂教學的努力目標。

4. 教學省思與修正

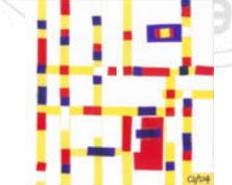
教育行動研究的「觀察—反思—計畫—行動」，是筆者每次教學後都盡力完成的部分，除了整合協同教師、專家的看法之外，也不斷的內自省，希望每一次的修正都能將課程規劃得更完善，合乎程序性與繼續性，使學生獲得完整的美學

概念，而非是為了統整而統整在一起的一堆課程。前三單元為了介紹典範畫家，因此視覺藝術的課程內容比例很高，又為了搭配音樂欣賞，因此似乎都將一小時的課程內容，濃縮成一節課的時間，造成部分蜻蜓點水或是缺乏學生表達時間的教學狀況。第四單元則是音樂聆聽一節課，繪畫創作與綜合評量兩節課的模式，讓筆者覺得真正享受在教學之中。

五、特殊學生作品舉隅

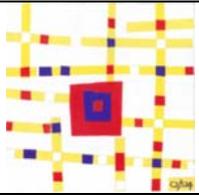
筆者所進行行動研究課程的班級，恰好有兩位兩極化的學生：S14 與 S24。S14 為女生，為嘉義縣教育局檢測通過之資賦優異學生，擁有五年課外學習繪畫以及兩年本校直笛隊員的經驗，少言但擅長文字表達。在整個教學活動歷程中，透過教學者提供的教學橋樑，融合本身過往的經驗，在創作上一直帶給教學群不同的感受。其作品如下表：

表 4-32 S14 作品集

課程編號	A1	A2	B1	B2
作品				
課程編號	C1 分組作品	C2	D1	D2
作品				

S24 則為六年級上學期剛轉入本校之資源班男生，轉學原因是有顏面腫瘤導致在原學校遭受語言霸凌，學習能力低落。第一次課程中完全不願意動筆，在老師引導下勉強畫了一個人，且不斷的舉手尋求協助，但最後仍然沒有交出作品。但在後續課程中漸漸的融入班級活動中，雖然一開始不斷詢問老師接下來怎麼辦，但在最後三週的課程中，筆者觀察他能自己主動動手開始進行創作，提問題的次數變少，反而會邀請老師過去看看他創作的過程。其作品如下表：

表 4-33 S24 作品集

課程編號	A1	A2	B1	B2
作品	未完成			
課程編號	C1 分組作品	C2	D1	D2
作品	無法使用剪刀剪出形體，僅協助使用膠水黏貼。			

藝術與人文的教學提供學生一個揮灑創意、發揮想像的空間，更是自我肯定的一帖良藥。針對 S24 此類文化不利的弱勢學生在未來的教育現場會越來越多，因為原生家庭未能提供更多元的學習情境，更凸顯了學校藝術教育的重要。在提供充分適當的刺激與引導，過往學習不利的學生仍有機會能充分展現出潛能，達到甚至有機會超越他人的可能性。

雖然 S24 在下學期初又因家庭因素轉學，但筆者認為此次課程對該生而言是一個自我成長的藝術治療，而筆者在未來的教學生涯中，也難忘這位永遠只填上座號、姓名就交回學習單的學生。兩位不同的學生著實帶給筆者在未來的更多省思的方向。

第二節 學習成效追蹤調查

為追蹤學習成效，在所有課程結束後的隔週，筆者對學生進行教學回饋問卷調查與焦點團體訪談。學生先完成問卷調查後，筆者接著進行分組訪談。在所有課程實施之前，筆者即預先進行一次「學生藝術活動學習經驗與態度調查表」，瞭解學生對於視覺藝術與現代音樂的基本學習經驗與態度，而在課程實施後之問卷，部分題型再度於問卷中出現，藉以比較課程實施前後學生的藝術學習經驗與態度，此一部份調查的結果視為前測，於下面的論述中與後測進行交叉分析與比較。

一、教學回饋問卷調查

教學回饋問卷的題型包含三個部分：課程規劃、視覺藝術方面、音樂方面。排列的依據是按照上課時的教學順序，希望讓學生在回溯思考時能更順暢。除了單一選項進行平均值的計算之外，複選題則請學生在作答時進行排序，筆者以加權指數的方式進行資料統計分析。例如課程規劃方面第一題提問學生最喜歡教學活動中的哪一單元，共有四個選項，第一順位獲得四分，其下依序遞減，最後統計該選項所有學生排序的總分數，在表格中將得分由高到低依序排列出來。

因為從第一次課程開始的平均值統計中發現，學生勾選的五等量表都比較接近高分群，超過 4 分的居多。因此在分析說明數值時，筆者保持更嚴謹的態度，低於 4 分較多者應即代表學生認同度較低。茲將所有的統計結果呈現於表格 4-34，以下再針對三個部分進行說明。

表 4-34 教學回饋問卷調查統計表

	調查表問題內容	平均值	標準差
課程 規 劃 問 題	1. 在教學活動中，你最喜歡哪一個單元？（複選加權排序）： （51）繪畫創作 （36）音樂賞析 （20）畫家生平介紹 （12）繪畫賞析	/	/
	2. 將視覺藝術與現代音樂結合的統整課程，你覺得可行嗎？	4.17	0.56
	3. 對你而言，你覺得本次課程整體的內容難易度如何？	3.17	0.82
	4. 課程中，你覺得視覺藝術老師對於你在視覺方面知識與技法的幫助，程度如何？	4.25	0.61
	5. 課程中，你覺得音樂老師對於你在音樂欣賞部分的幫助，程度如何？	4.42	0.72
	6. 課程中，你覺得評選學生的優秀作品，對於你在鑑賞的作品的能力是否有提升？	4.08	0.72
	7. 在馬諦斯的剪貼藝術單元中，採用分組合作創作的模式，你覺得你在分組合作過程中收穫多少？	3.96	0.91
	1. 經過此次統整課程，你喜歡上視覺藝術(美勞)課嗎？	4.33	0.76

視 覺 藝 術 方 面	2. 在課程中，你比較喜歡的典範畫家是：(複選加權排序)： (50) 印象派竇加 (48) 立體派畢卡索 (44) 抽象畫派康丁斯基 (37) 新造型主義蒙德里安 (19) 抽象畫派保羅·克利 (12) 野獸派剪貼馬諦斯		
	3. 經過本次課程，如果有機會，你會喜歡到美術館或是博物館參觀畫作嗎？	3.54	0.65
	4. 在本次課程中，老師一直要求你根據典範畫家的技法來進行創作，你覺得你自己能確實掌握這些典範畫家的技法嗎？	3.54	0.98
	5. 你覺得透過聆聽音樂的感覺聯想來進行繪畫可行嗎？	3.96	0.81
音 樂 方 面	1. 經過此次統整課程，你喜歡上音樂課嗎？	4.46	0.59
	2. 在課程中，你比較喜歡的音樂類型是：(複選加權排序)： (104) 卡通電影配樂～獅子王-生生不息 (53) 音樂電影配樂～歌劇魅影 (40) 爵士音樂～卡通電影配樂三首 (38) 交響樂～巴爾托克-管弦樂協奏曲 (28) 現代芭蕾舞音樂～火鳥-惡魔之舞 (25) 主題音樂～小鳥店 (24) 主題音樂～彼得與狼 (11) 爵士音樂～藍色狂想曲		
	3. 經過本次課程，如果有機會，你會喜歡去聆聽音樂會嗎？	4.42	0.83
	4. 在本次課程中，老師一直要求你依照聆聽音樂來聯想色彩，之後來進行創作，你覺得你自己能透過聯想聽到音樂的顏色嗎？	3.71	0.91
	5. 經過本次課程，你覺得以後在聆聽音樂時，會去注意音樂的旋律線條、節奏、音色力度和曲風感覺等方面的嗎？	3.92	0.78
備註：1、平均值越趨近五分代表正面評價越高，例如課程規劃問題第二題平均值 5 代表非常可行，平均值 1 代表非常不可行。			

(一) 課程規劃問題

在第一部分課程規劃方面，根據以上統計資料，分析說明如下：

1. 學生最喜歡繪畫創作活動，其次是音樂賞析，繪畫賞析則明顯不感興趣。

2. 學生肯定統整課程的可行性，但對於課程難度統計結果比之前八次逐週統計的平均值更低。
3. 學生對於視覺藝術老師和音樂老師在課程中的幫助給予正向肯定。
4. 透過他評的活動，能幫助學生建立藝術鑑賞的能力。
5. 分組創作的馬諦斯剪貼藝術單元，學生對於合作創作認為有收穫。

(二) 視覺藝術方面

針對視覺藝術方面的部分題目在前測的調查表已事先統計，在此透過前後平均值的比較說明在下列第一～二點，其他統計結果說明在第三～五點。

表 4-35 視覺藝術方面前後測平均值比較表

題 目	前測		後測	
	平均值	標準差	平均值	標準差
你喜歡上視覺藝術（美勞）課嗎？	4.14	0.83	4.33	0.76
如果有機會，你會喜歡到美術館或是博物館參觀畫作嗎？	3.86	0.83	4.42	0.65

1. 經過統整課程之後，確實有效提升學生對於視覺藝術課程和活動的興趣。
2. 本統整課程有效提升學生對於視覺藝術活動參觀的興趣。
3. 相對具象的畫派喜愛度優於抽象畫派。

竇加、畢卡索是學生最喜歡的典範畫家，其他依序為康丁斯基、蒙德里安、保羅·克利與馬諦斯。可見對國小六年級而言，太過於抽象或是理論型的創作典範，學生接受度較低。另外影響學生對於馬諦斯的剪紙不感興趣的原因有二：認為剪紙創作不易達成，且分組合作是學生不喜歡的要因。

4. 僅一次的課程無法幫助學生完整建立對典範畫家的技法概念，需要後續持續不斷的藝術學習。
5. 透過藝術感通來進行繪畫創作，對國小六年級學生是可行的。

(三) 音樂方面

針對音樂方面的部分題目在前測的調查表已事先統計，在此透過前後平均值的比較說明在下列第一～二點，其他統計結果說明在第三～五點。

表 4-36 音樂方面前後測平均值比較表

題 目	前測		後測	
	平均值	標準差	平均值	標準差
你喜歡上音樂課嗎？	3.77	1.02	4.46	0.59
如果有機會，你會喜歡去聆聽音樂會嗎？	3.82	1.10	4.42	0.83

1. 經過統整課程之後，確實有效提升學生對於音樂課程與活動的興趣。
2. 本統整課程有效提升學生對於音樂活動參觀的興趣。
3. 越生活化的音樂類型是學生越感興趣的。

接近半數的學生最喜歡獅子王電影配樂〈生生不息〉，其他依序為〈歌劇魅影〉卡通電影配樂的爵士風格、管弦樂協奏曲、現代芭蕾舞的惡魔之舞、小鳥店、彼得與狼和藍色狂想曲。同樣是爵士風格，但因為學生對於卡通配樂爵士化的接受度便高於較艱深難懂的藍色狂想曲。且聲樂曲的喜愛程度高於器樂曲。

4. 對國小六年級學生而言，能利用藝術感通中的音色共感覺進行繪畫創作。
5. 經過統整課程之後，在進行音樂聆聽活動時，學生更能注意各種音樂要素。

二、焦點團體訪談資料分析

筆者將學生分為五組進行焦點訪談，透過鷹架作用，引發共鳴激盪出更多的想法。因為多數學生在使用文字的學習單上，常常以簡單一兩句話帶過，除了時間不足更是因為不願深入思考。因此希望透過融洽的氣氛，深入了解學生對於統整課程的想法，以彌補文字描述之不足。

提問大綱詳見附錄十一，整理分析訪談內容進行綜合歸納如下：

1. 全數學生喜歡有主題的統整教學方式，認為透過統整使知識具有系統性及趣味性，但教學內容很多，缺乏消化吸收的時間。

S06：統整教學比較好，因為比較好玩，有趣味。當兩個和在一起時，答案就不是只有一個。

S04：比較有系統、在音樂部分聽老師講完，再到美勞課動手做，可以幫助了解。

S20：統整的感覺是比較有系統，但是分開的感覺比較沒有那麼亂，因為內容太多了

在課程剛實施的第一單元中，確實面臨到課程內容與學習單題型太多的問題，導致課程進度急迫，較少讓學生有討論發表、歸納統整概念的時間。故於第二單元起，筆者不斷的修正課程內容的難易度與學習單的題型、題量與作答方式，使狀況有所緩解。

2. 肯定「畫家生平簡介、作品分析」等「繪畫賞析」課程，有助於深入了解畫家創作作品之動機、內涵與背景。

經過與調查表後測的平均值交叉比對，筆者發現學生喜歡瞭解畫家生平故事和創作動機，但對於作品賞析覺得難度較高。視覺藝術作品的賞析活動，因為該節課T2教師還有其他班級的課，因此由筆者進行教學。雖然有T2教師事先協助，筆者自行補充相關知識並準備簡報搭配教學，但實施結果的效益仍不如預期。

3. 多數學生認為音樂欣賞很困難，但透過作者創作背景介紹、故事內容介紹、歌詞意思探討和多次聆聽等方式，有效增進對樂曲的了解。喜歡的音樂聆賞方式，是以將一首曲子從頭到尾聆聽者居多，認為能更容易掌握樂曲的感覺。

S02：喜歡老師將歌曲分為一小段進行賞析再聽全部，因為這樣比較容易吸收。

S13：從頭到尾的聽，我可以從歌詞中再加入一些自己的想像來完成畫面。

很少接觸音樂的學生在本活動中確實多接觸了不同風格的現代音樂，針對音樂欣賞的能力是否提升，在經過與調查表後測的平均值交叉比對後，發現學生自認為更能注意到音樂中部分的音樂要素。

4. 在音樂性繪畫的創作過程中可能遭遇的困難，例如無法聯想畫面、構圖能力與著色技巧不足，以及自己無法判斷和音樂之間的關連性。但幾乎全數學生認同透過多次的音樂性繪畫活動，正向幫助他們在聆聽音樂時聯想到畫面。

S12：以前在聽一首歌的時候只會去注意歌詞和旋律，不會想到要把它畫成一幅畫，現在會拿一張紙一邊聽一邊畫，或是想這首歌是什麼顏色，

感覺有更多可能。

S21：以前畫畫都不知道要畫什麼，但是這次畫了很多畫，現在我在聽音樂的時候就可以想畫出一幅畫。

這題題目引起所有學生的情緒，每個人都踴躍的發表意見，互相討論。可見學生在繪畫創作中是有很多想法，也需要教學者去引導啟發，讓學生的想像起飛，創作無限。但是另外音樂與繪畫之間聯結的程度有多少不易判斷，教學群需透過個別訪談、課室觀察與作品交叉比對，方能窺知。

5. 學生能針對個人最滿意之作品說明創作的想法，並從老師與同儕獲得正向回饋。且幾乎九成學生自我挑選的成功作品，也都獲得教學群很高的評價。

在分享活動中，老師和同學能適時的給予發表者肯定，同儕之間也建立了良好的鷹架作用，起了良好藝術鑑賞的作用。

6. 視覺藝術與現代音樂的統整教學課程，呈現豐富多元的藝術視野，提升多數學生對藝術與人文課程的學習興趣。

S04：沒有想到課程可以這麼不一樣，超乎想像。

S06：無法預估老師會提供甚麼樣的學習內容，會有期待的心情。

從學生的角度而言，自然是盼望所有的教學活動都是新鮮有趣的，而本次的課程也明顯的達到這個目標。

7. 經過本次課程教學後，少數學生認為在音樂方面學習到欣賞的技巧。在視覺藝術方面都贊同認識更多畫派、技法，建議其他延伸課程，並應調整教學時間為四節課，以利於創作與學習單的書寫。

S20：學到很多典範畫家的畫法，以前我都用同樣一種方式畫畫，現在我會嘗試用不同的方法。

S14：希望老師可以把第一節課介紹藝術史提到的達達主義、超現實畫派也放到課程當中。」

S12：寫學習單的時間都不夠用，因為最後一節要放學，沒有辦法把想法寫完。

三節課要學的內容實在太多了，應該改為四節課感覺時間更充裕。

由上述可知學生透過課程確實拓展了藝術的視野，有了廣度也增加了深度。且能針對課程設計的部分提出明確也有用的建議，說明了學生對於課程感興趣的程度很高。

第三節 綜合討論

綜合以上八次活動課程的分析、教學回饋問卷調查與焦點團體訪談的學習成效追蹤調查，為回應研究目的設定之待答問題，將本研究之結論闡述如下：

一、課程架構

本研究以藝術感通理論為主軸，統整視覺藝術與現代音樂的共同藝術要素，建構在典範畫家的音樂性繪畫之基礎上，將聆聽現代音樂後聯想，把心中的共感覺或移情作用透過創作媒材表現出來。以下針對課程架構之研究分析結果加以說明：

(一) 音-畫感通理論與藝文領域統整教學理念不謀而合，可充分應用。

應用藝術感通以主題方式呈現教學活動，先統整視覺藝術與現代音樂領域內的共同藝術要素，選擇旋律、節奏、力度、音色、和聲，對應點、線、面、色彩、造型。並依據學生之能力與接受度，選擇適當樂曲，讓學生藉由理解音樂要素而轉移到視覺創作，使學生在音樂和視覺藝術的學習均獲得提升。

(二) 結合視覺藝術與現代音樂的鑑賞教學，從共同藝術要素層面切入，使學習更具結構性及完整性。

整合現代藝術中的視覺藝術與現代音樂相關課程，彼此結合呼應，在本研究中一併獲得學習，可達前後銜接，尤其是基本概念、藝術與時代社會文化的連貫性統整。並符合第二章文獻探討第四節中，艾斯納所提出的藝術學習在發展創作、批評、文化三方面能力的概念。

(三) 典範畫家的創作信念與技巧提供學生正向的學習對象。

藝術家的故事最值得佩服與學習的是創作的精神與態度，給予學生一種對於

喜愛的事情持續堅持的信念。原本思考設定典範畫家是為了提供程度中下的學生一個鷹架的效果，給予一個基本的參照，再鼓勵他們努力自我發揮創造。而典範畫家不同的技法，確實帶給學生不同角度的創作思維，並尊重與瞭解藝術的價值。在學生書寫的「給典範畫家的一封信」中，可感受到學生對於創作者持續不懈、突破時代與自我的精神感到欽佩。

二、課程設計

課程設計概念整合自文獻中的統整課程模式、藝術統整課程模式與原理原則，包含兩個領域間的共同概念，依照艾斯納提出的藝術教育之繼續性與程序性概念，設計了四個單元八次活動的統整教學。以下針對課程設計之研究分析結果加以說明：

（一）課程設計符合藝術教育之繼續性與程序性。

強調藝術認知、情意、技能與社會責任等層面，教學模式應符合藝術學習與心理原則，由小活動的知識技能架構主要目標的學習，建構概念的邏輯順序，合乎艾斯納提出之兒童藝術教育中重視課程的繼續性與程序性。

（二）內容勿過於密集，應有適當學習彈性。

本研究一直存在教學內容太多的困境，原因是考量藝術教育的繼續性與程序性問題，因為實驗對象缺乏前經驗，就像砌磚牆似的必須逐步引導，因此每一步驟都有既定的意義存在。但卻缺乏讓學生表現、試探、組織的時間，最佳的解決方式是彈性延長教學時間。

（三）學習內容以學生生活經驗為主題。

例如將原先教學群設計的 D1 教學活動的兒童音樂劇《兒童與魔法》，在試教後修改為卡通電影獅子王的配樂就獲得學生很大的迴響。可見越貼近生活經驗的學習內容更能引發共鳴。

（四）引起動機能導入基本概念並引發學習興趣。

八次活動課程都設計 5-6 分鐘的引起動機的活動，無論是採用音樂遊戲的音

樂與畫像配對、音樂跳格子，或是視覺的色彩對對碰、畢卡索之眼與尋找點線面等，讓學生在課程一開始就能對本次活動有一個基本概念，透過小小的刺激也引發學習興趣。因此適切的引起動機在每次教學活動之初都是必須且可行的。

（五）學習單的應用要適切。

學習單乃是因教學活動而產生，目的是活用在教學中引導幫助學生，而非「為學習單而使用學習單」。本研究中使用了兩種學習單，第一種是自導式學習單，學習者自行完成學習或體驗活動，例如 A1/SW1 學習單在課前讓學生先進行感覺情緒的顏色塗鴉，B2/SW1 學習單請學生先設計音樂符號來代表樂器聲響。第二種為導引式學習單，搭配學習活動流程及指導重點，在教學者的解說引導下，逐步完成，當學習單完成時，學習活動也大致告一段落。例如 B1/SW1 音樂點線面的學習單，引導學生從音樂的起迄以點線面等視覺要素表現音樂的旋律、節奏與力度的感受。

本研究開始之初，筆者設計的學習單內容面臨文字過於艱澀難懂，或題型過多的問題，例如 A2/SW2 畢卡索之眼的學習單，繪製立體派的側面太過艱難，音色共感覺的題型太多。因此，學習單的設計應視教學的實際需要，考慮學生的學習程度，內容量要適中，且教學者要適切的引導，才能發揮最大的功效。

（六）課程設計應重視多元的學習評量。

本研究包含過程取向評量與結果取向評量，但兩者並非截然劃分。過程取向評量的是長期的學習態度與能力，例如學生學習心得自我評量表與教學情境日誌記錄表為蒐集每一位學生的學習歷程，建立有意義的資訊。結果取向評量重視具體產出的作品品質，例如音樂性繪畫與音樂性繪畫評分量表。研究者視教學目標設定評量方式，且應該兩種評量同時使用，可檢視學生個別化的學習成果。

本研究面對大量且多元的評量項度，是筆者在本研究中棘手的問題，所幸在協同教師與專家的協助下順利完成。因此，研究前預設好所有評量的規準，研究中妥善的建立編碼機制，並尋求共同的評量伙伴是較可行的解決模式。

三、學習歷程

以下說明國小六年級學生在本研究中學習歷程之研究分析結果：

(一) 音色共感覺對學生最易達成，其他音樂要素的視覺化有難易程度。

學生在聆聽音樂時，最容易針對樂器的音色與樂曲的和聲產生音色共感覺，記錄並應用在繪畫創作中。而節奏、旋律、力度的音樂視覺化會散見於學生音樂性繪畫作品中，學生會以點、線段來表現節奏的長短，以虛線、曲線或折線等來代表旋律，力度則會以漸層的圓形、方形及較大的色塊來表達，最少使用的是用線條的粗細來表現的方式。難易程度依次為音色、和聲、節奏、旋律、力度。

由於學生對於音樂的感受是立即的、迅時變化的，當他們記錄在學習單中再回溯記憶對部分學生是有困難的。因此，學生多次的聆聽音樂，在畫紙上記錄自己的音樂聯想，有時畫過了會忘記為何如此畫。因此，筆者在學生創作過程中不斷的以引導的模式訪問學生創作歷程，並加以錄影記錄，適當的解決了部分研究評量中判斷是否表現音樂要素或聯想的困難。

(二) 音樂聆聽時由聽覺所產生想像，再轉換成具象的呈現，對部分兒童產生困難。

隨著音樂，學生在心理和想像上獲得自由，想像的層級可能很高，聯想很多豐富有趣的畫面，但實際的具象化轉移到媒材上時，會產生原先技巧不足，又過份關注形式的美感，部分學生產生挫敗感。

(三) 典範畫家的精神與技巧對學生而言不易掌握。

例如畢卡索立體派的構圖結構、蒙德里安的新造型主義的均衡宇宙觀以及馬諦斯的剪紙藝術的顏色魔法，對學生而言都具有相當的難度，很難在一次的課程中掌握精神與技巧。僅達到認識瞭解與初次體驗嘗試的目標，延伸了學生的藝術觸角。需要後續持續性的教學以灌溉初萌芽的藝術種子，建構學生更穩定、正確的繪畫精神與技巧。

四、學習成效

(一) 學生能瞭解現代藝術概念，建構寬廣開放的藝術視野。

透過現代藝術的視覺藝術與現代音樂的鑑賞活動，有系統的了解藝術品的歷史、社會、文化層面的意義，彷彿穿越五彩繽紛的萬花筒，拓展了學生藝術視野。

(二) 多數學生能運用典範畫家藝術表現技法，且從樂曲中引發有意義的聯想與創作。

雖然前面論述中提到部分學生對典範畫家的精神技巧學習成效不顯著，音樂視覺化的呈現過程有困難。但是多數學生仍能運用典範畫家的基本技巧，將對樂曲的聯想有意義的轉化為創作的驅策力，表現出豐富多元的繪畫作品。

(三) 審美判斷能力之培養

本研究中包含對視覺藝術、現代音樂與學生作品的三方面之審美判斷活動，帕森斯從認知心理學的觀點，提出藝術鑑賞能力發展的有五個階段。¹⁵²經由教學觀察記錄與學生在他評活動中的文字記錄，學生在本研究中透過觀察判斷，明顯的逐步培養審美判斷能力。最多數學生位於第三階段-表現階段，認同作品的表現性更勝於題材的美觀，所以情感和內涵、創造與獨特性是最重要的。其次是第二階段-美與寫實階段，重視以寫實和技巧為判斷標準。最少的是第一階段-主觀偏好階段，直覺性的喜好或受到強烈的色彩吸引，但憑個人喜好甚至與黨群關係有關。若能持續性的進行藝術賞析活動，提供豐富的審美經驗，加以時日應能培養良好之藝術鑑賞能力。

(四) 學習態度與興趣之提升。

經過研究之前的藝術經驗資料分析，比較教學歷程中與結束後的學習態度與興趣，明顯獲得提升。

五、教學省思

在教育行動研究中，透過教學者的不斷省思是促使教學專業成長、達到有效的教學品質的途徑之一，以下說明筆者之教學省思：

¹⁵²黃嘉勝主編，《視覺藝術領域教材教法》，頁 12-13。

(一) 協同教學使教師群獲得專業提升，但耗時耗力。

經過本研究，筆者與視覺藝術老師雙方均充實其他藝術領域之知識技能，但是過程需要大量的時間與人力，再加上原有的教學工作，是相當大的工作量。更需要有相同的共識與目標，互相砥礪、互相扶持。

(二) 教材編選不易

現代藝術的精神與表現性是獨特多樣的，因此在視覺藝術和現代音樂的共同藝術要素的前提下，編選教材十分不易，過程中也出現不合適而進行修正的情況。其中音樂性繪畫的教學媒材如何融合適切現代音樂，是本研究中教材編選最困難之處，顯見筆者在音樂領域仍有待加強之處。

(三) 備課時間繁多

除了教師群的討論時間之外，筆者本身必須加強在視覺藝術方面的專業知識，還有學習單、簡報、試教等，長時間備課是一項沈重又甜蜜的負荷。

(四) 評量標準不易

針對學習態度與興趣等評量是較容易分析判斷的，然音樂性繪畫是否表現出音樂的內容與要素，確實的做到音樂視覺化，需要教師群反覆的聆聽音樂、討論分析，與逐一對照學習單內容與訪談記錄等，評量的標準不易建立，僅能尊重學生在藝術創作上的獨特性。

第五章 結論與建議

本研究旨在針對現行九年一貫藝術與人文實施現況之缺失與不足，進行文獻分析、統整課程與行動研究等方法，藝術鑑賞課程為設計核心，共通藝術要素的音-畫感通理論為基礎，進行實際的教學活動，以期探究視覺藝術與現代音樂統整教學在國小藝術教學的具體成效、對兒童及教師本身產生的影響，並進而提供可行的教學模式。

茲將本研究之具體研究目的列舉如下：

- 一、發展音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程。
- 二、探討音-畫感通之「視覺藝術與現代音樂」統整課程學習成效以及教師之教學省思。
- 三、根據研究的實施結果，提出對未來實施與研究之建議。

因此本章共分為二節，第一節為結論，針對此次以音-畫感通而設計之「視覺藝術與現代音樂」統整課程其研究發現加以討論，其次針對課程發展情形、學習成效及教師省思等提出通盤檢討。第二節為檢討與省思，提出建議供相關教育人員或後續研究者參考意見。

第一節 結論

- 一、音-畫感通理論作為統整課程教學之基礎有其意義與價值，結合視覺藝術與現代音樂之鑑賞教學，學習更具結構性及完整性。

透過感通把視覺藝術和現代音樂之間的串連有效的連接，搭建溝通的橋樑，加強各領域橫向之聯繫。再透過課程縱向的延伸，例如康丁斯基與保羅·克利之間對於抽象的不同精神與技巧的介紹，使得本研究之鑑賞教學具有廣度和深度，學生能學習到更有組織、更有架構的現代藝術概念，以彌補過往教材過於簡略或是零散的不足之處。

- 二、音樂視覺化之難易程度有別，其中以樂曲中的音色、和聲對應視覺色彩的共感覺成效最顯著，但轉化過程有個別技巧限制。

音樂視覺化是本研究之重點，透過感通來達成，其中音-色共感覺的運用最廣且最容易達成，但有個別化的限制。音樂要素轉化為視覺要素之難易度依序為音色、和聲、節奏、旋律、力度。且多數同學能從現代音樂之樂曲中引發有意義的聯想與創作，但部分學生繪圖時會因技巧因素而受限，因此老師應鼓勵學生著重情感抒發與情境的鋪陳，而非精準的技巧。

三、學生能瞭解現代藝術概念，建構寬廣開放的藝術視野與興趣。

透過文獻的分析，發現歐美西方現代藝術的時代點，在過往研究中少有將視覺藝術與現代音樂完整統整的研究，因此筆者以此為教學內容的背景時代。誠如第二章文獻探討第三節有關現代藝術的發展與美學基礎，說明現代藝術在不斷的求新求變的實驗精神下與時俱進。學生透過統整課程對現代藝術進行探索與表現、審美與理解、實踐與應用，確實建構寬廣開放的藝術視野與興趣。在主題教學前之間卷調查，僅少數學生在視覺部分曾聽過畢卡索、保羅·克利，對音樂家的了解也甚少，如今了解更多畫派及樂種。在教學回饋問卷中，學生對於參觀藝術展覽或聆聽音樂會等活動的興趣也明顯提升。

四、典範畫家的精神與信念提供學生正向的學習對象，其中以印象派最受喜愛，但在創作技巧上對學生而言不易掌握。

過往的音感作畫研究，並未給予學生典範的概念，而是讓學生自由發揮對於音樂的感動與聯想，例如許天治所進行對國中美術班的實驗便是如此。在文獻分析中，筆者統整現代藝術中的音樂性繪畫，發現許多著名的畫家都在此方面有質與量的優秀創作，值得加以整合成為典範學習的概念，引導學生能進行學習模仿又能自我創作的可能性。其次考量的因素是班級中眾多文化不利學生，過往缺乏文化刺激而使得繪畫的興趣不高、技巧不佳。筆者大膽的論斷，若不是經由學校提供，這群弱勢學生很少有接觸藝術的機會，透過藝術教育可以幫助學生創造一個更公平的競爭環境，幫助他們聯結到更大的世界。因此期待典範畫家的技巧能提供學生正向學習的方向，而課程結果也發現典範畫家對於本研究的進行有很大

的功效。根據課室觀察記錄，學生對於認識畫家的學習興趣高昂，在學習單-「寫給典範畫家的一封信」中，學生分別針對最喜愛的典範畫家陳述對於其創作精神與態度的感佩，與對於自己繪畫技巧與興趣的幫助，甚至能發現典範畫家技巧在現實生活中的運用。

不過對國小六年級學生而言，其創作技巧的過高，需要長期持續的學習才可見更顯著的效果。提供六個不同典範的畫派，其中以具象的印象畫派最受學生喜愛，立體畫派的僅以些微差距居次，抽象畫派的康丁斯基位於第三位。可見學生還是受過往學習經驗影響，傾向具象的表現方式。

五、內容應保持適當學習彈性，以學生生活經驗為主題，學習單和多元學習評量的應用要適切。

藝術教育是激發創意、陶冶性情，因此教學內容雖然要求廣度和深度，也應保持適當的學習彈性，讓學生更能發表意見、進行審美觀察與判斷。此外學習內容更當以學生為中心，例如音樂的教材應以學生生活經驗為出發，更能引發共鳴，提升對藝術鑑賞的興趣。此外搭配適切的學習單與多元評量，螺旋式的評量歷程輔助老師從「課程規劃」、「學生學習成效」與「教師教學」等三個面向中獲得及時的回饋與修正。

六、協同教學使教師群雙方皆獲得專業提升，但教材編選與評量標準不易，備課與討論耗時耗力。

協同教學之核心概念在於重視教師群的合作教學，藝術與人文教學是一門亟需專業又繁重的課程，在本研究中筆者與協同教師不僅在本身領域獲得專業成長，也了解不同藝術領域的特性與教材教法。但從課程主題擬定、教材編選、教學歷程討論分析與音樂性繪畫共同評量等，費時費力，使用相當多課後的時間。實在需要更多相關的教師群，甚至是有專業背景的社區民眾，凝聚建立共同的教學目標與使命感，使藝術教育綻放美麗的火花。

第二節 建議

根據整體研究歷程所獲得之經驗與新的認知，針對研究結論提出下列建議，作為藝術與人文領域教師、學校行政單位及後續研究之參考。

一、對藝術與人文領域教師之建議

(一) 藝文教師專業能力之提升

雖然國小教學現場中，視覺藝術、音樂從中年級開始採取分科教學，但在九年一貫課程中仍屬於單一領域。建議應多多充實其他藝術範疇之相關知識技能，提升藝術涵養，俾使教學活動的知識更周延、內容更豐富。

此外，資訊融入教學是未來教學的趨勢，在藝文領域中資料的蒐集、課程設計與實施等方面，都影響教學的成效，因此建議在此領域應多增進個人技能。

(二) 教學策略的善用

教師專業能力不僅有個人素養的提升，更需有實際的教學能力，除了傳統的講述法，可搭配角色扮演、合作學習、遊戲式教學等，音樂欣賞教學也有多層次的「引導模式」、「驗證模式」等。多變化教學方式以活化教室，融合專業知能，隨時因應學生反應與教學現場，將提昇學生學習興趣與成效。

(三) 善用資訊網路之藝術資源

現代 e 化教學有很多相關的平台提供教學者教學支援，藝術領域教師可視不同年齡、社會背景之學童、學校本位課程等，透過資訊網路進行相關教材之蒐集，再統整或自編相關教材以符合適性化教學之需求，提供學生多元化視覺藝術與現代音樂欣賞教學。

(四) 藝術領域教師團隊之建立

藝術與人文領域實在非常適用教師行動研究與協同教學模式，因此應打破正式或外聘教師之藩籬，建議積極成立藝術領域教師團隊，包含：學校行政人員、各領域專長教師、社區藝文人士等，發揮團隊的效能，使藝術與人文領域不再邊緣化、比賽化。

二、對學校行政單位之建議

- (一) 應主動媒合並鼓勵校內藝術與人文領域、資訊領域或其他相關之領域教師，發展優異教學課程。
- (二) 應充實教學設備與改善教學空間，藝術教學需要良好的播放設備，包含螢幕、投影機、音響以及創作空間等。在軟、硬體設備獲得提升，相對的教學方能事半功倍。

三、對未來從事相關研究者之建議

- (一) 加長研究時間

本研究囿於人力、時間等因素，研究時間僅於六年級第一學期進行為期九週的視覺藝術與現代音樂統整課程教學。建議未來研究延長時間，可更明顯的探究學生在藝術與人文領域能力的成長與改變情況，以提高客觀性與信效度。

- (二) 擴大研究對象

本研究僅以六年級一個班共 24 人為研究之對象，因此研究結果無法推論，僅能提供其他教學者、研究者參考。建議未來研究能增加實驗班級、不同年段、學校等，以甚至延伸到國中，探討適合各年級、學校之視覺藝術與現代音樂統整之課程內容，研究價值將更有價值。

- (三) 延伸研究內容

本研究僅針對現代藝術中視覺藝術和音樂進行課程整合。視覺藝術方面可只針對單一畫派，如西方的歐菲爾畫派、達達主義等，其他如音樂治療的音樂型潛能繪畫、富音樂與繪畫性的圖象詩、或是水墨山水、人物等，在音樂方面建議可延伸到其他時代的音樂，或是中國的古樂，選曲方面音樂要素應更明確，且可僅用簡短的一個動機或是樂句。都是整合視覺藝術與現代音樂統整教學的可行模式，可做深入、完整的探討。

參考文獻

一、中文書籍

- 中華民國課程與教學學會編。《課程統整與教學》。臺北市:智洋文化，2000。
- 王仲章。《西洋藝術家事典》。臺北市:五南，2006。
- 王秀雄。《藝術批評的視野》。臺北市:藝術家，2006。
- 王受之。《世界現代美術發展》。臺北市:藝術家，2010。
- 王林。《美術形態學》。臺北市:亞太，1993。
- 朱光潛。《文藝心理學》。臺北市:開明，1982。
- 徐名樺。《藝術童話國》。臺北市:藝術圖書，2002。
- 何政廣。《歐美現代藝術》。臺北市:藝術家，2002。
- 李坤崇、歐慧敏。《統整課程理念與實務-第二版》。臺北市:心理，2001。
- 肖復興。《音樂欣賞的十五堂課》。臺北市:五南，2007。
- 呂燕卿。《如何欣賞兒童繪畫之天地》。臺北市:藝術家，1996。
- 周珮儀。〈課程統整的形式分析〉。《課程統整》。高雄市:復文，2003。
- 林生傳。《教育研究法-全方位的統整與分析》。臺北市:心理，2003。
- 林美玲。《多元智力理論與課程統整》。高雄市:復文，2001。
- 林書堯。《色彩學》。臺北市:三民，1983。
- 林進祐主編。《音樂教材教法》。臺北市:五南，2011。
- 林勝儀譯。《西洋音樂史-印象派以後》。臺北市:天同，1986。
- 徐秀菊。〈藝術統整課程設計原理與實務〉。黃王來主編，《藝術與人文教育上冊》，
臺北市:桂冠，2003。
- 高明。《教育研究法》。臺北市:鼎茂圖書，2007。
- 馬清。《二十世紀歐美音樂風格》。臺北市:揚智，2000。
- 康丁斯基。〈論藝術的精神〉。伍蠡甫總編。《現代西方藝術美學文選·造形藝術
美學》，臺北市:紅葉，1994。

- 許天治。《藝術感通之研究》。臺北市:臺灣省立博物館，1987。《國民教育藝術與人文學習領域課程設計手冊》。臺北市:國立臺灣藝術教育館，2001。
- 許麗雯等編著。《你不可不知道的 100 位西洋畫家及其創作》。臺北市:高談，2006。
- 許麗雯等編著。《你不可不知道的 300 幅名畫及其畫家與畫派》。臺北市:佳赫文化，2010。
- 許鐘榮主編。《古典音樂 400 年-現代樂派大師》。臺北市:錦繡，2000。
- 郭美女。《聲音與音樂教育》。臺北市:五南，2000。
- 陳郁秀研究主持。《國民教育「藝術與人文」學習領域課程設計手冊》。臺北市:國立台灣藝術教育館，2001。
- 陳淑文。《音樂與繪畫關聯性之研究》。臺北市:樂韻，1995。
- 陳惠邦。《教育行動研究》。臺北市:師大書苑，1998。
- 陳朝平、黃王來。《國小美勞科教材教法》。臺北市:五南，1995。
- 彭宇薰。《相互性的迴盪-表現主義繪畫、音樂與舞蹈》。臺北市:典藏藝術家庭，2006。
- 黃王來。《國小美勞科教學研究》。臺北市:五南，1993。
- 黃文叡。《現代藝術啟示錄》。臺北市:藝術家，2002。
- 黃玉珮等合著。《音樂教材教法》。臺北市:五南，2011。
- 黃政傑。《課程設計》。臺北市:師大書苑，1994。
- 黃嘉勝主編。《視覺藝術領域教材教法》。臺北市:五南，2010。
- 黃嘉雄。《九年一貫課程改革的省思與實踐》。臺北市:心理，2002。
- 漢寶德。《漢寶德談藝術教育》。臺北市:典藏藝術家庭，2008。
- 劉振源。《抽象派繪畫》。臺北市:藝術圖書，1998。
- 謝攸青。《後現代藝術教育理論建構與實例設計》。嘉義市:濤石，2006。
- 謝東山。《藝術概論》。臺北市:偉華，2000。
- 謝斐紋。《現代繪畫與音樂思維的平行性》。臺北市:秀威資訊科技，2006。

羅伯.康鳴著；朱紀蓉譯。《西洋畫家名作》。臺北市:遠流，2000。

藝術教育研究編輯委員會編。《藝術與人文教育-上冊》。新店市:桂冠，2002。

二、翻譯書籍

Ackerman.D.著；莊安祺譯。《感官之旅》。臺北市:時報，1993。

Altrichter, Posch & Somekh 著；夏林清等譯。《行動研究方法導論調一教師動手作研究》。臺北市:遠流，1997。

Chris Stevenson&Judy F.Carr 編；陳佩正、林文生等譯。《與統整課程共舞 教學實務與理論》。臺北市:遠流，2002。

木健一郎著；王文萱譯。《音樂腦:一切皆誕生於音樂》。臺北市:天下雜誌，2010。

白遼士著；姚關榮譯。《配器法》。北京:人民出版社，1978。

克里斯提安·哥爾哈爾著；吳瑪俐譯。《保羅.克利》。臺北市:藝術家，1991。

彼得·蓋依著；梁永安譯。《現代主義異端的誘惑》。臺北市:立緒，2009。

茂塞莫.薩基著；潘恩典譯。《腦內藝術館》。臺北市:商周，(原作 1998 年出版)，2001。

康丁斯基著；吳瑪俐譯。《藝術的精神性》。臺北市:藝術家，1985。

達文西著；鄭福潔譯。《達文西的筆記本:繪畫是怎麼回事》。臺北市:大塊文化，2007。

三、論文

(一)期刊論文

Giuliana Zucco Bellantoni 著；王玫譯。《克利》。臺北市:錦繡，巨匠美術周刊 30 期，1996:頁 18。

王敏。〈二十世紀的色彩音樂探析〉。《聊城大學學報社會科學版 2 期》，大陸:聊城，2007:頁 1。

阮綠茵。〈聯覺現象及其於味色設計創意教學之應用〉。《台灣美術》51 期，2003:

頁 25-32。

林小玉。〈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》1，2001:頁 61-88。

周珮儀、閻璽如。〈以藝術元素統整之藝術鑑賞課程對學生鑑賞能力表現的影響〉，《藝術教育研究》17，2009:頁 71-103。

郭冠英。〈聲音/藝術的流變與未定--淺探當代聲音藝術發展〉，《藝術家雜誌》433 期(2011 年 6 月):頁 341-345

郭美女。〈從義大利小學教育看我國藝術與人文〉。《臺東大學人文學報》第 2 卷第 1 期(2012 年 6 月):頁 137-167。

郭禎祥。〈當代藝術教育的省思—創造力、視覺文化與當代藝術〉。《教師天地》153 期(2008):頁 37-41。

陳伯璋。〈九年一貫的理念與理論分析〉。《邁向課程新紀元—九年一貫課程研討會論文集上冊》。臺北市:教研學會，1995。

黃政傑。〈以科際整合促進課程統整〉。《教師天地》52 期(1991):頁 38-43。

(二)碩博士論文

王瑞菁。〈「圖形」輔助音樂欣賞教學之行動研究-以國小五年級為例〉。碩士論文，國立新竹教育大學音樂教學碩士班，2008。

王寶祥。〈探討視聽共感覺—以音樂節奏與色彩配色為例〉。碩士論文，崑山科技大學視覺傳達設計研究所，2014。

呂宜親。〈視覺創意思考應用於國小音樂教學之研究〉。碩士論文，國立台灣師範大學音樂研究所，2000。

呂瑛琪。〈國小高年級視覺藝術與現代音樂統整教學之行動研究：以「親情系列」之繪畫與歌謠作品比較賞析為例〉。碩士學位論文，臺北教育大學視覺藝術研究所，2006。

李忻怡。〈「藝術與人文」領域國小音樂教師專業知能與統整概念之調查研究〉，

- 碩士論文，臺灣師範大學音樂學系，2006。
- 李東穎。〈視覺藝術要素應用於國小音樂欣賞教學之研究〉。碩士論文，臺北市立教育大學音樂藝術研究所，2006。
- 卓淑惠。〈國小六年級藝術統整課程之行動研究-以視覺藝術與現代音樂共通的藝術形式為主軸〉。碩士論文，國立台南大學教育經營與管理研究所，2005。
- 林素淳。〈色彩的共感覺應用於兒童無字圖畫書創作研究—以交響樂「彼得與狼」為例〉。碩士論文，臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系碩士班，2014。
- 林雯芬。〈國小六年級視覺藝術與現代音樂統整課程設計及實施之行動研究〉。碩士論文，國立屏東師範學院視覺藝術教育研究所，2002。
- 侯政光。〈國小五年級學童音樂視覺化學習之個案研究〉。碩士論文，國立台中教育大學音樂學系碩士班，2012。
- 施昆志。〈利用顏色組合來變換空間情境音樂之創意多媒體影音互動系統〉。碩士論文，南台科技大學多媒體與電腦娛樂科學研究所，2006。
- 張心蘭。〈保羅·克利音樂性繪畫創作理念與表現形式研究〉。碩士論文，屏東教育大學視覺藝術學系，2009。
- 許鈺佩。〈視覺藝術作品輔助於國小音樂欣賞教學之研究〉。碩士論文，國立台灣師範大學國民教育研究所，2003。
- 傅珍衡。〈台北縣國民小學藝術與人文領域視覺藝術教育實施現況調查研究〉。碩士論文，國立臺灣師範大學美術學系碩士班，2005。
- 葉乃菁。〈教改十年對藝術與人文課程與教學的影響：從資深視覺藝術老師的觀點探究〉。碩士論文，國立臺灣師範大學美術學系，2013。
- 廖妙柔。〈「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〉。碩士論文，國立台北教育大學音樂教學碩士班，2007。
- 廖婉君。〈台中市國小藝術與人文教師對視覺藝術融入音樂欣賞教學課程統整之研究〉。碩士論文，國立臺北教育大學音樂學系碩士班，2009。

管淑華。〈藝術與人文領域課程設計與實施之研究〉。碩士論文，國立台北師範學院課程與教學研究所，2002。

趙立璋。〈乙太之能-原創管絃樂作品與註釋〉。碩士論文，國立交通大學音樂研究所，2013。

潘金定。〈臺灣國民教育之藝術教育實踐評估〉。博士論文，國立臺灣師範大學美術學系，2013。

蔡欣芸。〈音樂聆聽運用於國小四年級學生視覺藝術教學之研究〉。碩士論文，國立新竹教育大學美勞教學碩士班，2013。

藍家蕙。〈藝術感通理論應用於國小低年級音樂統整課程之研究〉。碩士論文，國立新竹師範學院音樂教學碩士班，2005。

羅雅莉。〈圖像符號應用於國民小學音樂創作教學之研究〉。碩士論文，國立臺北教育大學音樂學系碩士班，2008。

四、網路資料

<http://blog.udn.com/drwang/506187>。

名畫檔案-網路畫廊，<http://www.ss.net.tw/art/>。

呂燕卿，《國民中小學九年一貫「藝術與人文」學習領域課程之內涵與實務》，新竹教育大學數位藝術教育學習網，美術教育，<http://www.aerc.nhcue.edu.tw/>。

林炎旦，《國民小學學生視覺藝術作品創意指標之探討》，台灣藝術網，2002，頁267-281，

[ed.arte.gov.tw/eng/Periodical/content_1.aspx?AE_SNID=134\(2015/12/30\)](http://ed.arte.gov.tw/eng/Periodical/content_1.aspx?AE_SNID=134(2015/12/30))。

〈音樂要素〉，《中華百科全書-典藏版》，

[http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia/data.asp?id=2911\(2015/01/01\)](http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia/data.asp?id=2911(2015/01/01))。

〈現代藝術〉，《維基百科》，

[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E4%B8%BB%E7%BE%A9\(2015/07/25\)](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E4%B8%BB%E7%BE%A9(2015/07/25))。

陳亭儒、謝政達，〈藝術感通統整藝術與人文領域的教學初探〉，《藝術與人文領域教學理論與實務研討會論文集》- 新竹教育大學數位藝術中心，

www.aerc.nhcue.edu.tw/1-0/conference/。

教育部，「87 年國民中小學九年一貫課程綱要」，國民教育社群網，

http://teach.eje.edu.tw/9CC2/9cc_97.php?login_type=1&header。

教育部，「97 年國民中小學九年一貫課程綱要總綱」，國民教育社群網，

http://teach.eje.edu.tw/9CC2/9cc_97.php?login_type=1&header。

教育部，「九年一貫課程綱要藝術與人文領域階段指標表」，「國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域修正草案對照表」，國民教育社群網。

http://teach.eje.edu.tw/9CC2/9cc_97.php?login_type=1&header。

教育部，「美感教育中長程計畫」第一期五年計畫，國立台灣藝術教育館，頁 11-14。

[http://www.arte.gov.tw/abo_news.asp?KeyID=318\(2015/12/20\)](http://www.arte.gov.tw/abo_news.asp?KeyID=318(2015/12/20))。

教育部，「國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域修正草案對照表」，國民教育社群網。

〈焦點團體訪談法〉，《教育部教育 Wiki》，

<http://pedia.cloud.edu.tw/Entry/Detail/?title=焦點團體訪談法>（2016/04/25）。

第二章-國家通訊傳播委員會

www.ncc.gov.tw/chinese/files/08012/687_4951_080125_4.pdf

五、英文文獻

Karin V.Maur.《The Sound of Painting -Music in Modern Art 》。Munich:Prestel Verlag，1999。

附錄一 視覺藝術與現代音樂統整課程研究一覽表 本研究整理

類別：(一) 視覺輔助音樂統整教學之研究 (二) 視覺藝術與現代音樂課程統整之研究

(三) 音樂聆聽融入視覺藝術創作之研究

編號	類別	筆者	研究題目	校名	出版年
1	一	呂宜親	視覺創意思考應用於國小音樂教學之研究	國立台灣師範大學音樂研究所碩士論文	2001
2	一	許鈺珮	視覺藝術作品輔助於國小音樂欣賞教學之研究	國立台北師範學院國民教育研究所碩士論文	2003
3	一	廖妙柔	「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	國立臺北教育大學音樂教學碩士班碩士論文	2007
4	一	李東穎	視覺藝術要素應用於國小音樂欣賞教學之研究	臺北市立教育大學音樂藝術研究所碩士論文	2006
5	一	王瑞菁	「圖形」輔助音樂欣賞教學之行動研究-以國小五年級為例	國立新竹教育大學音樂教學碩士班碩士論文	2008
6	一	林佩珍	圖像輔助於國小六年級音樂織度欣賞教學之研究	國立臺北教育大學音樂學系碩士班碩士論文	2008
7	一	羅雅莉	圖像符號應用於國民小學音樂創作教學之研究	國立臺北教育大學音樂學系碩士班碩士論文	2008
8	一	謝瑩蓉	圖形與手勢輔助音樂要素學習之研究—以國小三年級為例	國立臺中教育大學音樂學系碩士班碩士論文	2009
9	一	廖婉君	台中市國小藝術與人文教師對視覺藝術融入音樂欣賞教學課程統整之研究	國立臺北教育大學音樂學系碩士班碩士論文	2009
10	二	林雯芬	國小六年級音樂與視覺藝術統整課程設計及實施之行動研究	國立屏東師範學院視覺藝術教育研究所碩士論文	2003
11	二	藍家蕙	藝術感通應用於國小低級音樂統整課程之研究	國立新竹教育大學音樂教學碩士班碩士論文	2004
12	二	卓淑惠	國小六年級藝術統整課程之行動研究—以音樂與視覺藝術共通的藝術形式為主軸—	國立臺南大學教育經營與管理研究所碩士論文	2005

13	二	呂瑛琪	國小高年級音樂與視覺藝術統整教學之行動研究：以「親情系列」之繪畫與歌謠作品比較賞析為例	臺北市立教育大學視覺藝術研究所碩士論文	2006
14	二	閻璽如	以藝術元素統整之藝術與人文課程對國小五年級學童鑑賞能力學習之研究	國立中山大學教育研究所碩士論文	2008
15	二	侯政光	國小五年級學童音樂視覺化學習之個案研究	國立臺中教育大學音樂學系碩士班碩士論文	2012
16	三	蔡欣芸	音樂聆聽運用於國小四年級學生視覺藝術教學之研究	國立新竹教育大學美勞教學碩士班碩士論文	2013

編號	單元代碼	單元名稱	曲目	資料來源	
				專輯名稱	唱片公司、曲號或網路資料出處
1	A1	繪聲繪影—最佳男女歌手	The Phantom of the Opera (1986)	HIGHLIGHTS from The Phantom of the Opera	POLYDOR 831 563-2 第 5 首
2	A2	繪聲繪影—畢卡索之眼	管弦樂協奏曲 第四樂章 (1943)	《巴爾托克-融合民俗音樂和現代音樂的大師》	泛亞文化出版公司 音樂大師館 18 第 23 首
3	B1	音樂點線面—康丁斯基的音樂冒險	彼得與狼 (1936)	普羅柯菲夫， 《彼得與狼》	泛亞文化出版公司 音樂故事館 7 第 3 首
4	B2	音樂點線面—保羅的節奏與符號	小鳥店 (1916)	藝術與人文 4 上 音樂教學 CD	康軒文教事業 Disc 1 第 7 首
5 6 7	C1	彩色音符—變色龍馬諦斯	1.五月的小村莊 (1988) 2.崖上的波妞 (2008) 3.鄉村小路 (1990)	宮崎駿·魔法 音樂城堡 -獻 給孩子的爵士 樂入門曲	貴族唱片 BRN:625361 第 1 首 第 11 首 第 14 首
8	C2	彩色音符—跳動的方格·蒙德里安	藍色狂想曲 (1924)	https://www.youtube.com/watch?v=jrnEvIYmqgw	
9	D1	音樂繪畫課—卡通音樂獅子王	Circle Of Life (1994)	The Lion King	DisneyMusicVEVO http://smarturl.it/LCLKYT
10	D2	音樂繪畫課—史特拉汶斯基·火鳥	惡魔之舞 (1910)	《斯特拉汶斯基-火鳥》	泛亞文化出版公司 音樂故事館 11 第 10 首

本研究繪製

附錄三 各單元教案

藝術二重奏

教案編號:A1

日期	104年9月24日 星期四			教學時間:13:30~15:50,共3節。
單元名稱	繪聲繪影	活動名稱	最佳男女歌手	課程編號: A1
單元目標	1.能認識並欣賞現代藝術。 2.能感受並描述音樂家演出的精神與情感。 3.能認識不同的樂器。			
教學重點	1.能透過藝術感通,從繪畫內容~以人出發,進行音樂性繪畫創作。 2.能感受並描述歌唱家演出的精神與情感。 3.能認識並欣賞印象派,以竇加為典範畫家。 4.培養發表心得感想、討論批判的能力。			
教學準備	1.教學環境:專科教室 2.資訊硬體設備:電腦、電視、錄影機、音響。 3.教師:簡報、教學 CD、麥克風、學習單 A1/SW1、A1/SW2、圖畫紙、複寫紙、粉蠟筆。 4.學生:文具、粉蠟筆。			
教學內容來源	1.國小藝術與人文 4 上,翰林出版社。 2.瑪莉安·柯卡·萊弗勒,我的竇加-描繪舞蹈的畫,台北:青林,2004。 3.【名畫檔案】網路畫廊 http://www.ss.net.tw/art/ 4.台灣藝術教育網教學資源-國小, http://www.ss.net.tw/art/ 5.德布西-印象派的樂師人,台北:迪茂。 6.古典之門 14-歌劇選粹,台北:福茂。			
配合編碼	1.學習單:A1/SW1/S(學生座號)、A1/SW2/S(學生座號) 《student work》 2.學生音樂性繪畫創作:音畫/A1/SP(學生座號) 3.學生學習自我評量表:自評/A1/S(學生座號) 4.音樂性繪畫評量表:畫評/A1/S(學生座號) 5.教學日誌:教誌/A1/(150924) 6.教學錄影:教錄/A1/(150924)			
教學流程			教學資源運用	教學評量
一、引起動機 - 七嘴八舌談畫像 1. 老師請問學生在什麼狀況下會看到歌手唱歌? 接著展示竇加作品「女歌手」,請問學生是否看過?播放剪輯好的不同曲風的歌曲,請學生配合畫作,聆聽後選擇哪一段音樂最適合畫面的感覺? 2. 請學生在學習單上寫下自己的看法:女歌手演			剪輯歌曲 A1/SW2	觀察記錄 學習與討論發表情況
				8分

<p>唱的歌曲應該是哪一種曲風?繪畫中還透露哪些訊息?手勢、服裝、背景等有何甚麼特殊的意義?</p> <p>3. 請部分同學發表想法。</p>	<p>作品比較簡報</p>	<p>A1/SW2</p>	
<p>二、發展活動</p> <p>【印象畫派與竇加】</p> <p>1. 老師說明竇加是屬於印象派的畫家，展示凡艾克、杜勒、提香等畫家作品數張，與印象派畫家作品數張，請學生比較其中的差異。</p> <p>2. 說明印象派的由來。</p> <p>3. 介紹竇加生平、畫作與繪畫技巧。</p> <p>4. 播放德布西「牧神的午後前奏曲」，請學生聆聽感覺印象派音樂與以前聽過的古典音樂有什麼不同的感覺，請寫在學習單上。</p>	<p>「我的竇加」故事簡報 牧神的午後前奏曲 剪輯</p>	<p>觀察記錄 學習與討論 發表情況</p>	<p>20分</p>
<p>【音樂鑑賞】</p> <p>1. 跟學生說明要聆聽安德烈·洛伊·韋伯的電影音樂劇《歌劇魅影》的主題曲，第一次播放時請對照中英文歌詞，並提醒同學聆聽音樂時請感覺男女歌手背景配樂所帶來的共感覺，直覺地聯想到什麼色彩或是畫面，之後的創作活動，會藉由聆聽樂曲中的情緒和感覺放到繪畫中。</p> <p>2. 第一次聆聽結束，請學生填寫學習單，記錄對應的色彩以及原因以及聆聽樂曲時心中的感受，與創作時如何在畫面中傳達出感受。</p> <p>3. 說明歌劇魅影的劇情大綱。</p> <p>4. 樂曲說明:樂曲為男女二重唱，背景配樂中使用頑固伴奏增加緊張的氣氛感。</p> <p>4. 請學生閉起眼睛第二次欣賞《歌劇魅影》，欣賞完畢之後請學生立即在學習單上依照題目填答，結合 A1-SW2 學習單的內容進行音樂性繪畫創作。</p>	<p>The Phantom of the Opera</p>	<p>A1/SW2 觀察記錄 聆聽態度</p>	<p>12分</p>
<p>【音樂性繪畫創作】</p> <p>1. 發給學生兩張一樣大的圖畫紙和一張黑色複寫紙。</p> <p>2. 老師示範引導構圖的重點與技巧，並提醒同學抓</p>	<p>A1/SW2</p>	<p>A1/SW2</p>	

<p>住重點但要自行創作。</p> <p>3.請學生先在第一張圖畫紙上構圖，依照學習單上的記錄，畫出共感覺產生的畫面。</p> <p>4.利用黑色複寫紙將構圖轉印到第二張圖畫紙，之後進行粉蠟筆上色。</p> <p>5.學生創作過程中，再連續播放樂曲三次，並隨時提醒學生在畫面上呈現聆聽樂曲的感受。</p> <p>6.要求同學將對整體樂曲的感受表現，利用A01/SW1 學習單中對於感覺地塗鴉，應用在背景的著色部分。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>1.請學生在學習單上自評，。</p> <p>2. 全班同學進行互評。</p> <p>3. 老師綜合說明與討論分享。</p> <p style="text-align: center;">~ A1 課程結束~</p>	<p>圖畫紙、黑色複寫紙、粉蠟筆</p> <p>自評/A1</p>	<p>觀察記錄 創作情況</p> <p>音樂性繪畫評分量表</p> <p>自評/A1</p>	<p>72分</p> <p>8分</p>
--	-----------------------------------	--	----------------------

藝術二重奏

教案編號:A2

日期	104年10月01日 星期四			教學時間:13:30~15:50,共3節。
單元名稱	繪聲繪影	活動名稱	畢卡索之眼	課程編號: A2
單元目標	<p>1.能認識並欣賞現代藝術。</p> <p>2.能感受並描述音樂家演出的精神與情感。</p> <p>3.能認識不同的樂器。</p>			
教學重點	<p>1.能透過藝術感通，從繪畫內容~以人和事出發，進行音樂性繪畫創作。</p> <p>2.認識不同的樂器與音色共感覺。</p> <p>3.能認識並欣賞立體派，以畢卡索為典範畫家。</p> <p>4.培養發表心得感想、討論批判的能力。</p>			
教學準備	<p>1.教學環境:專科教室</p> <p>2.資訊硬體設備:電腦、電視、錄影機、音響。</p> <p>3.教師:教學簡報、教學 CD、麥克風、A2/SW1、B1/SW1、圖畫紙、黑色奇異筆、粉蠟筆、水彩或廣告顏料。</p> <p>4.學生:文具、黑色奇異筆、粉蠟筆、水彩或廣告顏料。</p>			
教學內容來源	<p>1.國小藝術與人文 6 上，翰林出版社，2013。</p> <p>2.吳燈山，《畢卡索》，台北:世一，2007。</p> <p>3.【名畫檔案】網路畫廊 http://www.ss.net.tw/art/</p>			

	<p>4.台灣藝術教育網教學資源國小，http://www.ss.net.tw/art/</p> <p>5.音樂大師館 18，《巴爾托克-融合民俗音樂和現代音樂的大師》，台北：泛亞，2010。</p> <p>6 羅勃·勒范恩，《管絃樂的故事》，台北：聯豐，2009。</p> <p>7.Music on the cards，Editions J.M.FUZEAU</p>		
配合編碼	<p>1.學習單:A2/SW1/S (學生座號)</p> <p>2.學生音樂性繪畫創作: 音畫/A2/S (學生座號)</p> <p>3.學生學習自我評量表:自評/A2/S (學生座號)</p> <p>4.音樂性繪畫評量表:畫評/ A2/S (學生座號)</p> <p>5.教學日誌:教誌/A2/ (151001)</p> <p>6.教學錄影:教錄/A2/ (151001)</p>		
	教學流程	教學資源運用	教學評量 教學時間
	<p>一、引起動機</p> <p>1. 老師請學生在學習單上以一分鐘內畫出一個人的正面五官，接下來請學生兩人一組看一下對方的側臉，請同學發表看到那些器官。</p> <p>2. 請同學以兩分鐘的時間內畫出一個側面，必須包含雙眼、兩個鼻孔以及兩邊耳朵。</p> <p>3. 請學生發表想法，比較第一幅圖和第二幅圖的不同，說明第二次作畫的角度就是立體派的「畢卡索之眼」。</p>	<p>學習單</p> <p>剪輯歌曲，每項樂器約 10 秒。</p>	<p>A2/SW1</p> <p>觀察記錄 學習與討論發表情況</p> <p>8 分</p>
	<p>二、發展活動</p> <p>【立體畫派與畢卡索】</p> <p>1. 老師說明畢卡索是立體派的重磅級畫家，說明立體派的由來。</p> <p>2. 介紹畢卡索生平、畫作與繪畫技巧。</p> <p>3. 介紹典範音樂性繪畫:《三個樂師》創作背景、理念與想法。</p>	<p>簡報</p>	<p>觀察記錄 學習與討論發表情況</p> <p>17 分</p>
	<p>【樂器音色立體畫】</p> <p>1. 說明樂器音色共感覺。</p> <p>2. 播放剪輯好的不同樂器的音樂，請學生一邊聆聽一邊快速地寫下共感覺的顏色，並簡略說明原因。(樂器選擇以音樂欣賞中會出現的樂器為主，並加入部份其他樂器)</p>	<p>A2/SW1</p> <p>樂曲: 管弦樂協奏曲第四樂章 剪輯版</p>	<p>A2/SW1</p> <p>8 分</p>
	【音樂欣賞】		

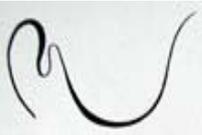
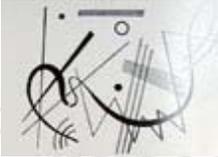
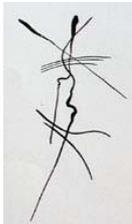
<p>1. 第一次聆聽樂曲，老師保留曲名，請學生在學習單中三個曲名中勾選自己認為的正確的曲名。</p> <p>2. 並請學生一邊聆聽音樂一邊將聽到的音色，判斷出正確樂器名稱在學習單上進行勾選。</p> <p>3. 與學生討論樂曲正確的名稱，學生根據聽覺感受選擇曲名能增進學生聆聽時的專注力，並判斷樂曲帶給人的感受。</p> <p>4. 樂曲說明:《管弦樂協奏曲第四樂章》是匈牙利作曲家巴爾托克在病中所創作的一首非常動聽的曲子。</p> <p>5.第二次聆聽時，請學生寫下兩個樂器音色共感覺的顏色，並寫出原因，(事先提醒學生勿以樂器本身的顏色來挑選顏色，而是根據音色的共感覺。)，為下階段繪畫創作時樂器顏色表現。請學生感覺音樂整體所帶來的共感覺，直覺地聯想到什麼色彩或是畫面，將此感覺填寫在學習單上，並成為創作樂師的顏色與背景構圖的依據基礎。</p> <p>【音樂性繪畫創作】</p> <p>1.請學生依據學習單上的聯想經驗，以「畢卡索之眼」立體派的創作手法，繪出《三個樂師》，樂師所使用的樂器以學習單中選擇所感受較深的樂器音色為主。</p> <p>2.老師引導學生構圖的技巧與重點。</p> <p>3.學生創作過程中，再連續播放樂曲三次，並隨時提醒學生在畫面上呈現聆聽樂曲的感受。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>1.請學生在學習單上自評。</p> <p>2.全班同學進行互評。</p> <p>3.老師綜合說明與討論分享。</p> <p style="text-align: center;">~ A02 課程結束~</p>		<p>A2/SW1</p> <p>觀察記錄 學生音樂 聆聽情況</p> <p>圖畫紙、黑色奇異筆、粉蠟筆、水彩或廣告顏料</p> <p>觀察記錄 創作情況</p> <p>音樂性繪畫評分量表</p>	<p>17 分</p> <p>65 分</p> <p>5分</p>
	自評/A2	自評/A2	5分

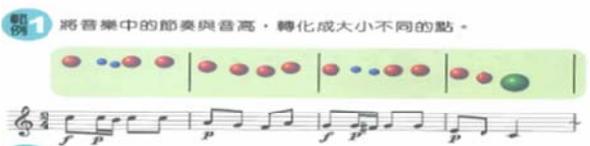
藝術二重奏

教案編號:B1

日期	104 年 10 月 08、15 日 星期四	教學時間: 13:30~15:50，共 6 節。
----	------------------------	-----------------------------

單元名稱	音樂點線面	活動名稱	康丁斯基的音樂冒險	課程編號: B1	
單元目標	1.能瞭解並欣賞現代藝術。 2.能聽辨音樂的旋律、節奏、和聲、力度。 3.能運用典範畫家技法，聆聽音樂並創作。				
教學重點	1.能透過藝術感通，從畫家思維出發，進行音樂性繪畫創作。 2.能認知音樂的旋律、節奏、和聲、力度與視覺要素點線面的關係。 3.能認識並欣賞抽象藝術，以康丁斯基為典範畫家。 4.培養發表心得感想、討論批判的能力。				
教學準備	1.教學環境:專科教室 2.資訊硬體設備:電腦、電視、錄影機、音響。 3.教師:簡報、教學 CD、麥克風、B1/SW1、B1/SW2、圖畫紙、黑色奇異筆、蠟筆、水彩或廣告顏料。 4.學生:文具、水彩或廣告顏料。				
教學內容來源	1.國小藝術與人文 5 上，台北:翰林，2013。 2.國小藝術與人文 6 上，台北:翰林，2013。 3.國小藝術與人文 3 上，台北:康軒，2010。 4.名畫檔案】網路畫廊 http://www.ss.net.tw/art/ 5.台灣藝術教育網教學資源國小， http://www.ss.net.tw/art/ 6.普羅柯菲夫，《彼得與狼》，台北:泛亞，2010。 7.羅勃·勒范恩，《管絃樂的故事》，台北:聯豐，2009。 8. Wassily Kandinsky，《點線面》(吳瑪俐譯)，台北：藝術家，1985。				
配合編碼	1.學習單:B1/SW1/S(學生座號)、B1/SW2 /S(學生座號) 2.學生音樂性繪畫創作:音畫/B1/S(學生座號) 3.學生學習自我評量表:自評/B1/S(學生座號) 4.音樂性繪畫評量表:畫評/B1/S(學生座號) 5.教學日誌:教誌/B1/(151008)、教誌/B1/(151015) 6.教學錄影:教錄/B1/(151008)、教錄/B1/(151015)				
教學流程			教學資源運用	教學評量	教學時間
一、引起動機 1. 老師請學生觀察教室裡佈置物品或同學身上那些存在點、線、面。 2. 以剪報展示日常生活中、自然界或中西方創作中點線面的運用。 3. 綜合結論，「點線面」在生活中無處不在，是視覺媒體創作的基本要素，也是音樂的要素，有畫家將音樂中的旋律、節奏、和聲、			簡報	觀察記錄 學習與討論發表情況	5分

<p>力度、音色以點線面的方式呈現。</p> <p>二、發展活動</p> <p>【抽象畫派與康丁斯基】</p> <p>1.說明具象與抽象、具象藝術與抽象藝術。</p> <p>2. 介紹康丁斯基生平、畫作與繪畫技巧。</p> <p>3. 利用康丁斯基畫作中的部分抽象點線面符號，讓學生觀察與猜測畫家所繪畫的是哪一個物品。</p> <p>4. 介紹康丁斯基點線面的概念。例如:</p>		簡報	簡報	觀察記錄 學習與討論發表情況	15分
《點.線.面》中的習作說明	《點.線.面》中的習作說明				
 <p>經過強化的自由式浪線條。</p>	 <p>以同一條波浪式線條伴隨著一些幾何線條。</p>				
 <p>由若干自由線條所組成的簡單而統一的主體。</p>	 <p>同一個主體再加上自由螺旋形線條。</p>				
<p>5. 介紹典範音樂性繪畫:《構成八號》創作背景、理念與想法。</p> <p>【音樂點線面】</p> <p>1.展示以點線面呈現音樂要素的圖卡，老師以鋼琴演奏樂句，讓學生判斷相對應的圖形與樂句:</p>		簡報 鋼琴	觀察記錄 學習與討論發表情況	5分	

<p style="text-align: center;">胡桃鉗——俄羅斯之舞 柴可夫斯基 曲</p> <p>圖1 將音樂中的節奏與音高，轉化成大小不同的點。</p> <p>圖2 將音樂中的曲調，轉化成有強弱、表情的圖例。</p> <p>1 樂句</p> <p>2 樂句</p> <p>3 樂句</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>2.說明圖形與線條也能與音樂進行連結。</p> <p>【音樂欣賞】</p> <p>1. 樂曲說明:《彼得與狼》是俄國作曲家普羅柯菲夫依據俄國民間故事改編譜曲而成，描寫年輕的彼得與好朋友小鳥、鴨子、貓咪一起抓住大野狼的故事。特色是以固定的樂器和固定樂思來代表每一個角色，能協助年輕的欣賞者對於音色的辨識和旋律的聆聽。</p> <p>2. 請學生一邊聆聽音樂一邊將聽到的音樂要素透過共感覺，以點線面快速的練習紙上畫出。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 旋律:播放彼得與狼各主要人物主旋律，各約10秒的樂曲，請同學將聽到的旋律以「線」的方式快速的畫在學習單的格子上，每首曲子播放2次。 ➢ 節奏: 再次播放播放各主要人物主旋律，請同學將聽到的節奏以用長短不一的「線 	<p>剪輯彼得與狼歌曲，每項樂器約10秒。</p> <p>B1/SW1</p>	<p>觀察記錄 學習與討論發表情況</p> <p>B1/SW1</p>	<p>15分</p>
---	---	---	------------

<p>段」，快速的畫在學習單的格子上，每首曲子播放 2 次。</p> <p>➤ 力度: 播放五首各約 10 秒的樂曲，請同學將聽到的力度變化以大小不一的「圓形的面」的方式快速的畫在學習單的格子上，每首曲子播放 2 次。</p> <p>【音樂性繪畫創作】</p> <p>1.老師示範康丁斯基的繪畫技巧，如何以視覺的點線面來表現音樂的點線面。</p> <p>2.請學生依據 B01/SW1 學習單上的聯想經驗，以康丁斯基-抽象畫派的創作手法，繪出屬於自己的音樂狂想曲。</p> <p>2.學生創作過程中，再連續播放樂曲三次，並隨時提醒學生在畫面上以視覺的點線面呈現樂曲旋律、節奏、力度的感受。</p>	<p>圖畫紙、粉蠟筆、黑色奇異筆、水彩或廣告顏料。</p> <p>彼得與狼音樂檔</p>	<p>觀察記錄 創作情況</p> <p>音樂性繪畫評分量表</p>	<p>75 分</p>
<p>三、綜合活動</p> <p>1.請學生在學習單上自評。</p> <p>2.老師綜合說明與討論分享。</p> <p>~第一週 B1 課程結束~</p> <p>~第二週 105/10/15/B1 課程開始~</p>	<p>自評/B1</p>	<p>自評/B1</p>	<p>5 分</p>
<p>一、引起動機</p> <p>1.老師複習上一周「康丁斯基的音樂冒險」上課內容，請學生回想相關主題概念</p> <p>2.利用學習單 B01/SW2 內容，老師逐題引導學生進行點線面的創意繪圖。</p> <p>3.綜合結論，「點線面」是可以有感情和表情，以增強學生對於點線面的抽象概念。</p>	<p>B1/SW2</p>	<p>觀察記錄 學習與討論發表情況</p> <p>B1/SW2</p>	<p>40 分</p>
<p>二、發展活動</p> <p>【音樂性繪畫創作】</p> <p>1.請學生將上週尚未完成的作品完成，在繪畫的過程老師播放「彼得與狼」音樂。</p> <p>2.請學生完成之後，自我評析畫面創作的概念。</p>	<p>「彼得與狼」音樂</p>	<p>觀察記錄 創作情況 音樂性繪畫評分量表</p>	<p>40 分</p>
<p>三、綜合活動</p> <p>1.請學生一一上台，在老師引導或是自我表述的</p>	<p>畫評/ B1 自評/B1</p>	<p>自評/B1</p>	

情境下，說明創作的想法。 2.視覺藝術老師進行評量，並適需要提出問題。 3.請同學欣賞其他同學的作品，並在評量表上評選自己認為最優秀的作品。 ~ B1 課程結束~			40分
--	--	--	-----

藝術二重奏

教案編號:B2

日期	104年10月22日 星期四			教學時間:13:30~15:50，共3節。		
單元名稱	音樂點線面	活動名稱	保羅的節奏與符號	課程編號: B2		
單元目標	1.能瞭解並欣賞現代藝術。 2.能聽辨音樂的旋律、節奏、和聲、力度。 3.能運用典範畫家技法，聆聽音樂並創作。					
教學重點	1. 能透過藝術感通，從畫家思維出發，進行音樂性繪畫創作。 2. 能聽辨音樂的節奏、和聲。 3. 能認識並欣賞抽象藝術，以保羅·克利為典範畫家。 4. 培養發表心得感想、討論批判的能力。					
教學準備	1.教學環境:專科教室 2.資訊硬體設備:電腦、電視、錄影機、音響。 3.教師:簡報、教學CD、麥克風、B2-SW1、圖畫紙、粉蠟筆、黑色奇異筆、水彩或廣告顏料。 4.學生:文具、粉蠟筆、黑色奇異筆、水彩或廣告顏料。					
教學內容來源	1.【名畫檔案】網路畫廊 http://www.ss.net.tw/art/ 2.台灣藝術教育網教學資源國小， http://www.ss.net.tw/art/ 3.台北市立美術館，跟著保羅·克利的節奏展覽 http://atavelof.com/event.php?e=27 4. Lake，《小鳥店》，藝術與人文4上音樂教學CD，台北:康軒。					
配合編碼	1.學習單:B2/SW1/S (學生座號) 2.學生音樂性繪畫創作: 音畫/B2/S (學生座號) 3.學生學習自我評量表:自評/B2/S (學生座號) 4.音樂性繪畫評量表:畫評/ B2/S (學生座號) 5.教學日誌:教誌/B2/ (151022) 6.教學錄影:教錄/B2/ (151022)					
教學流程				教學資源運用	教學評量	教學時間
一、引起動機					觀察記錄 學習與討	

<p>1.老師在黑板上展示 四個音符 請同學念節奏。</p> <p>2.請同學討論小鼓、木魚、沙鈴與手搖鈴分別適合哪一個節奏型，並請同學上台演奏。</p>	<p>節奏卡 樂器</p>	<p>論發表與 上台演奏 情況</p>	<p>5分</p>
<p>二、發展活動</p> <p>【跟著保羅·克利的節奏與符號】</p> <p>1.老師事先將保羅·克利畫作「新和諧」中的四個色塊放大列印，將色卡與四個節奏上下並列，並且學生討論哪一個色塊適合哪一種節奏，並說明原因。</p> <p>2.請同學熟記色塊代表的節奏，老師取下節奏卡，請學生上台演奏樂器，老師說明此舉是代表顏色可以和節奏連結。</p> <p>3.老師在黑板上展示根據 B2-SW1 中學生創作的符號共 15 張，請學生根據老師所演奏的樂器挑選對應的卡片。</p> <p>4.老師說明這是利用圖形符號與進行樂器結合。</p> <p>5.簡介保羅·克利生平與繪畫創作理念與技法。</p> <p>6.保羅·克利的音樂符號尋寶遊戲，請同學找出畫作中的符號。</p>	<p>色卡 節奏卡 樂器</p> <p>B2/SW1 圖卡 樂器</p> <p>簡報</p>	<p>觀察記錄 學習與討 論發表與 上台演奏 情況</p>	<p>15 分</p> <p>5分</p>
<p>【音樂鑑賞】</p> <p>1.音樂欣賞:Lake 作品 In the bird store 小鳥店，老師提醒學生可以聯想成一個故事。</p> <p>2.師生共同討論發表音樂中三段不同樂段的感覺，並嘗試編說故事情節。</p> <p>3.老師說明要利用保羅·克利的「吱吱叫的機械鳥」與「弓弦的節奏」兩幅畫的概念結合，以音樂中第三樂段貓抓小鳥的感受來進行音樂性繪畫創作。</p>	<p>In the bird store 小鳥店</p>	<p>觀察記錄 音樂聆聽 演奏情況 評量記錄 討論與發 表</p>	<p>15 分</p>
<p>【音樂性繪畫創作】</p> <p>1.老師示範如何以保羅·克利作品中抽象線條與符號的創作手法，描繪抽象的鳥類圖形，搭配各種聯想的音樂符號，繪出屬於自己的熱鬧的小鳥店。</p> <p>2.學生創作過程中，再連續播放樂曲三次，並隨時提醒學生在畫面上以視覺的元素呈現樂曲旋律、節奏、力度的感受。</p>	<p>圖畫紙 、著色 用具</p>	<p>觀察記錄 創作情況</p> <p>音樂性繪 畫評分量 表</p>	<p>72 分</p>

三、綜合活動 1.全班同學進行互評。 2.請學生在學習單上自評 3.老師綜合說明與討論分享。 ~ B02 課程結束~	自評 /B2	自評/B2	8分
--	-----------	-------	----

藝術二重奏

教案編號:C1

日期	104年10月29日 星期四			教學時間:13:30~15:50, 共3節。
單元名稱	彩色音符	活動名稱	變色龍 馬諦斯	課程編號: C1
單元目標	1.能認識並欣賞現代藝術。 2.能聽辨音樂的音色與力度。 3.能運用典範畫家技法,聆聽音樂並創作。			
教學重點	1.能透過藝術感通,從畫家思維出發,進行音樂性繪畫創作。 2.聆聽爵士樂風格樂曲並能感受和聲色彩。 3.能認識並欣賞野獸派,以馬諦斯為典範畫家。 4.學習團體合作的精神與態度。 5.培養發表心得感想、討論批判的能力。			
教學準備	1.教學環境:專科教室、活動中心。 2.資訊硬體設備:電腦、電視、錄影機、音響。 3.教師:教學簡報、教學CD、麥克風、C1/SW1 九宮格繪畫說明學習單、音樂播放器、圖畫紙、色紙、剪刀、膠水。 4.學生:文具、色紙、剪刀、膠水。			
教學內容來源	1. 國小藝術與人文4上,翰林出版社,2013。 2. 【名畫檔案】網路畫廊 http://www.ss.net.tw/art/ 3. 台灣藝術教育網教學資源國小, http://www.ss.net.tw/art/ 4. 羅倫斯·安荷特,《色彩之王-馬諦斯》,台北:維京,2010。 5. 羅勃·勒范恩,《管絃樂的故事》,台北:聯豐,2009。 6. 宮崎駿·魔法音樂城堡-獻給孩子的爵士樂入門曲,台北:貴族唱片。			
配合編碼	1.學習單:C1/SW1/S(學生座號)、C1/SW2 /S(學生座號) 《student work》 2.學生音樂性繪畫創作:音畫/C1/S(學生座號) 3.學生學習自我評量表:自評/C1/S(學生座號) 4.音樂性繪畫評量表:畫評/C1/S(學生座號) 5.教學日誌:教誌/C1/(151029) 6.教學錄影:教錄/C1/(151029)			
教學流程			教學資源運用	教學評量 教學時間

<p>一、引起動機</p> <p>【色彩·感覺·對對碰】</p> <p>1.教師利用簡報提問，請學生思考顏色令人相對應的感覺。例如:紅色是溫暖積極、黃色是希望與活力。</p> <p>2.總結說明馬諦斯是一位對色彩很有研究的畫家，善於利用色彩給予人的視覺感觸。</p>	<p>名畫簡報</p>	<p>觀察記錄 學習與討論發表 情況</p>	<p>5分</p>
<p>二、發展活動</p> <p>1. 介紹野獸派由來與馬諦斯創作技法。</p> <p>2. 教師利用馬諦斯作品進行比較，使學生了解暖色調紅、橙、黃色帶有溫暖、熱情的感覺；冷色調藍、紫色帶有清涼、憂鬱、寒冷的感覺。</p> <p>【統整】複習「伊登色相環」圖。</p> <p>3.教師利用 power point 展示馬諦斯著名作品，請學生觀察畫作色彩的特色。</p> <p>4.影片欣賞:馬諦斯的爵士風格與剪紙技巧。</p>	<p>伊登色相環</p>	<p>觀察記錄 學習與討論發表 情況</p>	<p>20分</p>
<p>【音樂欣賞】</p> <p>1.簡介爵士色的起源與特色:切分音、即興演奏、複拍子等。</p> <p>1.請學生事先分成男女生各三組共六組，設立組長一名。</p> <p>2.老師事先準備三首不同速度、曲調的爵士樂曲，及三張相配合之學習單各兩份共六份</p> <p>3.請組長在老師播放一次剪輯的音樂之後來抽取該組要進行創作的樂曲號碼。請全組一起聆聽，細聲地依照學習單內容逐一討論樂曲的速度、聆聽的感覺，並記錄下來。</p>	<p>剪輯的三首爵士樂</p>	<p>C1/SW2 觀察記錄 分組討論 與發表 情形</p>	<p>15分</p>
<p>【音樂性繪畫創作】</p> <p>1.依照學習單內容，分組以剪貼方式共同創作音樂性繪畫。</p> <p>2.依據九宮格定位，將畫作分為九等分說明創作內容與意涵。</p>	<p>C1/SW2 九宮格繪畫 說明學習單</p>	<p>觀察記錄 分組創作 情況 九宮格繪 畫說明學 習單</p>	<p>70分</p>
<p>三、綜合活動</p> <p>1. 各組展示作品於黑板上，教師可適時提問</p> <p>(1) 對顏色的運用</p>			<p>10分</p>

<p>(2) 造型表現的原因</p> <p>(3) 大家是否猜得出表現何種情緒再播放三首樂曲讓其他組同學判斷是經由聆聽哪一首歌曲，透過共感覺所進行的創作。</p> <p>2. 請其他組進行他評。</p> <p>3. 老師評選最佳色彩獎、最佳形狀獎以及最佳合作，頒發小禮物以茲鼓勵。</p> <p>4. 請學生在學習單上自評。</p> <p>5. 老師綜合說明與討論分享。</p> <p style="text-align: center;">~ C1 課程結束~</p>		<p>音樂性繪畫評分量表</p> <p>自評/C1</p>	
---	--	-------------------------------	--

藝術二重奏

教案編號:C2

日期	104 年 11 月 5 日 星期五			教學時間:13:30~15:50, 共 3 節。
單元名稱	彩色音符	活動名稱	跳動的方格·蒙德里安	課程編號: C2
單元目標	<p>1.能認識並欣賞現代藝術。</p> <p>2.能聽辨音樂的音色與力度。</p> <p>3.能運用典範畫家技法，聆聽音樂並創作。</p>			
教學重點	<p>1. 能透過藝術感通，從畫家思維出發，進行音樂性繪畫創作。</p> <p>2. 聆聽爵士樂風格樂曲並能感受和聲色彩。</p> <p>3. 能認識並欣新造型主義，以蒙德里安為典範畫家。</p> <p>4. 培養發表心得感想、討論批判的能力。</p>			
教學準備	<p>1.教學環境:專科教室、活動中心。</p> <p>2.資訊硬體設備:電腦、電視、錄影機、音響。</p> <p>3.教師:教學簡報、教學 CD、麥克風、學習單 C2/SW1、C2/SW2、正方形圖畫紙、卡點西德、剪刀。</p> <p>4.學生:文具、剪刀。</p>			
教學內容來源	<p>1. 視覺素養學習網 http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/mondrian/mondrian.htm</p> <p>2. 【名畫檔案】網路畫廊 http://www.ss.net.tw/art/</p> <p>3. 台灣藝術教育網教學資源國小，http://www.ss.net.tw/art/</p> <p>4. 苗栗縣教學資源網，http://etoe.mlc.edu.tw/trms/plan/6944/query/</p> <p>5. 羅勃·勒范恩，《管絃樂的故事》，台北:聯豐，2009。</p> <p>6. 音樂大師館 20，《蓋西文》，台北:泛亞，2010。</p>			
配合編碼	<p>1.學習單:C2/SW1/S(學生座號)、C2/SW2 /S(學生座號) 《student work》</p> <p>2.學生音樂性繪畫創作:音畫/C2/S(學生座號)</p> <p>3.學生學習自我評量表:自評/C2/S(學生座號)</p>			

<p>2.說明卡點西德的材質用法。</p> <p>3.請每位學生依照聆聽音樂的感受，以及先前創作的學習單內容，進行音樂性繪畫創作。活動中持續播放音樂以提供學生創作的動機與靈感。</p> <p>4.老師提醒學生進行直線、橫線切割時，應注意比例分配的原則，才能創造出節奏律動感。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>1.學生進行他評，並在學習單上說明。</p> <p>2.請學生在學習單上自評。</p> <p>5.老師綜合說明與討論分享。</p> <p style="text-align: center;">~ C2 課程結束~</p>	<p>德、剪刀、白膠</p> <p>自評/C2</p>	<p>創作情況</p> <p>音樂性繪畫評分量表</p> <p>自評/C2</p>	<p>10分</p>
--	-----------------------------	---	------------

藝術二重奏

教案編號:D1

日期	104年11月12日 星期四			教學時間:13:30~15:50,共3節。
單元名稱	音樂繪畫課	活動名稱	卡通電影音樂 獅子王	課程編號: D1
單元目標	<p>1.能專注聆聽音樂並察覺音樂要素。</p> <p>2.能轉化音樂元素為繪畫元素並創作。</p> <p>3.能描述自我創作的心得與感想。</p>			
教學重點	<p>1.能透過藝術感通，從繪畫內容~以事出發，進行音樂性繪畫創作。</p> <p>2.能運用典範畫家技法。</p> <p>3.培養發表心得感想、討論批判的能力。</p>			
教學準備	<p>1.教學環境:專科教室</p> <p>2.資訊硬體設備:電腦、電視、錄影機、音響。</p> <p>3.教師:簡報、教學CD、麥克風、圖畫紙、粉蠟筆、黑色奇異筆、水彩或廣告顏料。</p> <p>4.學生:文具、粉蠟筆、水彩或廣告顏料。</p>			
教學內容來源	<p>1.獅子王</p> <p>https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AE%E5%AD%90%E7%8E%8B</p>			
配合編碼	<p>1.學生音樂性繪畫創作:音畫/D1/S (學生座號)</p> <p>2.學生學習自我評量表:自評/D1/S (學生座號)</p> <p>3.音樂性繪畫評量表:畫評/ D1/S (學生座號)</p> <p>4.教學日誌:教誌/ D1/ (151112)</p> <p>5.教學錄影:教錄/ D1/ (151112)</p>			
教學流程			教學資源運用	教學評量
				教學時間

<p>一、引起動機</p> <p>1.老師陸續播放迪士尼卡通音樂五首各約 20 秒，請同學猜想正確曲名。</p> <p>2.說明電影音樂的重要性。</p>	音樂剪輯	觀察記錄 學習與討論發表情況	10分
<p>二、發展活動</p> <p>【音樂欣賞】</p> <p>1.簡介獅子王的腳色、故事大綱。</p> <p>2.播放:生生不息之交響樂版、人聲合唱版、音樂劇版。</p>	簡報 生生不息		30分
<p>【音樂性繪畫創作】</p> <p>1.請學生依據音樂內容的聯想經驗的畫面，可綜合利用前六週的創作手法，選擇自己想應用的典範畫家技法，畫出音樂中的內容，畫出有情節內容的音樂性繪畫，並將創作內容與想法記錄在學習單上。</p> <p>2.學生創作過程中，再連續播放樂曲三次，並隨時提醒學生在畫面上以視覺的元素呈現樂曲旋律、節奏、力度的感受。</p>	圖畫 紙、著色用具	觀察記錄 創作情況 音樂性繪畫評分量表	70分
<p>三、綜合活動</p> <p>1.請學生在學習單上自評，</p> <p>2.全班同學進行互評。</p> <p>3.老師綜合說明與討論分享。</p> <p>~本週 D1 課程結束~</p>	自評 /D1	自評/D1	10分

藝術二重奏

教案編號:D2

日期	104 年 11 月 19 日 星期四			教學時間:13:30~15:50，共 3 節。
單元名稱	音樂繪畫課	活動名稱	史特拉汶斯基 ·火鳥	課程編號: D2
單元目標	<p>1.能專注聆聽音樂並察覺音樂要素。</p> <p>2.能轉化音樂元素為繪畫元素並創作。</p> <p>3.能描述自我創作的心得與感想。</p>			
教學重點	<p>1. 能透過藝術感通，從繪畫內容~以事出發，進行音樂性繪畫創作。</p> <p>2. 能運用典範畫家技法。</p> <p>3. 培養發表心得感想、討論批判的能力。</p>			
教學準備	<p>1.教學環境:專科教室</p> <p>2.資訊硬體設備:電腦、電視、錄影機、音響。</p> <p>3.教師:簡報、教學 CD、麥克風、圖畫紙、粉蠟筆、黑色奇異筆、水彩</p>			

	或廣告顏料。 4.學生:文具、粉蠟筆、水彩或廣告顏料。			
教學內容來源	1.金希珍審,《斯特拉汶斯基》,台北:泛亞,2010。 2.羅蘭·維儂,《史特拉汶斯基》,台北:台灣麥克,2007。 3.蘇菲·郁曼,《斯特拉汶斯基-火鳥》,台北:泛亞,2010。			
配合編碼	1.學生音樂性繪畫創作:音畫/D2/S(學生座號) 2.學生學習自我評量表:自評/D2/S(學生座號) 3.音樂性繪畫評量表:畫評/D2/S(學生座號) 4.教學日誌:教誌/D2/(151119) 5.教學錄影:教錄/D2/(151119)			
	教學流程	教學資源運用	教學評量	教學時間
	<p>一、引起動機</p> <p>1.老師請學生發表四年級與五年級音樂課程中曾經欣賞過的芭蕾舞劇。</p> <p>2.共同討論舞劇的優缺點。</p> <p>二、發展活動</p> <p>【音樂欣賞】</p> <p>1.簡介史特拉汶斯基生平與創作風格技巧。</p> <p>2.說明「火鳥」創作背景:是為了現代芭蕾舞所創作的芭蕾舞音樂。芭蕾舞是沒有對白僅靠著舞蹈表現的一種藝術。依賴舞蹈動作、音樂、服裝以及舞台裝置等來傳達故事。起源於文藝復興的義大利再傳到法國,之後再流傳到整個歐洲。法王路易 14 熱愛芭蕾舞,曾親自上台演出。</p> <p>3.老師播放前奏曲:火鳥之舞,一邊講解故事大綱。</p> <p>4.共同聆聽「惡魔之舞」,一邊聽一邊想像畫面。</p> <p>5.老師綜合說明經典音樂的欣賞也可以像現代流行歌曲的 MV 一樣有畫面,前者畫面的來源可能是樂器演奏的旋律、節奏、和聲和方法技巧,加上個人的社會經驗的共感覺想像。後者則來自歌詞的文字聯想。</p> <p>【音樂性繪畫創作】</p> <p>1.請學生盡量依據學習單上的聯想經驗的畫面,可綜合利用前六週的創作手法,選擇自己想應用的典範畫</p>	<p>簡報</p> <p>史特拉汶斯基簡報 音樂-火鳥</p> <p>圖畫 紙、著</p>	<p>觀察記錄學習與討論發 表情況</p> <p>觀察記錄學習與討論發 表情況</p> <p>觀察記錄創 作情況</p>	<p>10 分</p> <p>30 分</p> <p>70 分</p>

<p>家技法，畫出音樂中的內容，創作屬於個人的「惡魔之舞」。</p> <p>2.學生創作過程中，再連續播放樂曲三次，並隨時提醒學生在畫面上以視覺的元素呈現樂曲旋律、節奏、力度的感受。</p>	色用具	音樂性繪畫 評分量表	
<p>三、綜合活動</p> <p>1.請學生在學習單上自評。</p> <p>2.全班同學進行互評。</p> <p>3.老師綜合說明與討論分享。</p> <p style="text-align: center;">~本週 D2 課程結束~</p>	自評 /D2	自評/D2	10 分

附錄四 各單元學習單

繪聲繪影 - 最佳男女歌手 課前準備單 A1/SW1/S()姓名:

相信你小時候也曾拿起任何的筆在紙上塗鴉，表達你當時心中的感覺。繪畫可以充分表達心中的情緒，現在就請你拿起五顏六色的蠟筆，依照下面的提示畫出屬於你自己的塗鴉，放心的、任意的揮灑吧!塗鴉可沒有任何標準答案唷!

	想一想	畫 畫 看	說 說 看
1	請嘗試畫出興奮的塗鴉?		
2	請嘗試畫出生氣的塗鴉?		
3	請嘗試畫出悲傷的塗鴉?		
4	請嘗試畫出害怕的塗鴉?		
5	請嘗試畫出徬徨不知所措的塗鴉?		
6	請嘗試畫出面對死亡是什麼樣子的塗鴉?		

老師評語:

繪聲繪影—最佳男女歌手

A1/SW2/S()姓名:

帥哥美女們，這份學習單將幫助大家更快速、更明確的了解本單元的學習內容。請您依照老師課堂上的說明，循序漸進的填寫你的想法，你將會發現繪畫和音樂之間的結合，原來是一件很特別的事情唷!Let's go!

☆ 你覺得女歌手演唱的歌曲應該是哪一種曲風?

()

● 繪畫中還透露哪些訊息?

()

● 手勢、服裝、背景等有无甚麼特殊的意義?

()

☆ 印象樂派作曲家德布西「牧神的午後前奏曲」，你覺得聽起來和以前聽過的古典音樂有什麼不同的感覺?

()

☆ 聆聽了安德烈·洛伊·韋伯的電影音樂劇《歌劇魅影》的主題曲，你覺得:

女生的歌聲感覺是()色，原因是()

男生的歌聲感覺是()色，原因是()

整體聽起來感覺是()色，原因是()

☆ 第二次欣賞《歌劇魅影》之後，你的想法是甚麼?

一開始()中間()

結束 ()

☆ 依據樂曲給你的感受，你覺得女主角和男主角穿什麼樣的服裝，是否和的一次相同或改變?

相同

不相同，這次感覺是()因為

()

☆ 演唱者的臉部表情和肢體動作該如何表現?

()

~~ 接下來就請你依據這份學習單的內容，畫出你聽到的最佳男女歌手吧~~

帥哥美女們相信你以前一定聽過畢卡索這位天才畫家，請您依照老師課堂上的說明，循序漸進的填寫你的想法，你將會一步一步發現如何和畢卡索一樣將繪畫和音樂結合，創作出最特別的繪畫!Let's go!

(一)畢卡索之眼

請在一分鐘之內畫出一個人的正面五官的頭部。	請在二分鐘之內畫出一個人的側面，必須包含雙眼、兩個鼻孔以及兩邊耳朵。

(二)不同樂器的音色會帶給聆聽者不同共感覺的顏色，有一些音樂家具備天生的聯覺，在聆聽不同樂器時會有不同顏色的感受。現在，請你一邊聆聽音樂一邊快速的寫下你聯想到的顏色，並簡潔的說明原因。

題號	聯想的顏色	原因	題號	聯想的顏色	原因
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

(三)老師播放的曲子你曾聽過嗎？你覺得曲名可能是哪一個，請勾選。

喪禮進行曲~魏本

流浪者之歌~薩拉沙泰

管絃樂協奏曲~巴爾托克

行星組曲~霍爾斯特

聽起來的感覺是：

()

(四)這是你第二次聽這首曲子，請寫出你分辨得出的樂器音色，並寫出共感覺的顏色與原因。

樂器名稱	共感覺的顏色	原因

(五)你決定你的「三個樂師」要演奏什麼樂器呢？

樂器名稱	原因

~~ 接下來就請你依據這份學習單的內容，畫出你的三個樂師吧~~

音樂點線圖—康丁斯基的音樂冒險 B1/SW1/S()姓名:

➤ 《彼得與狼》是俄國作曲家-普羅柯菲夫依據俄國民間故事改編譜曲而成，描寫年輕的小男孩彼得與好朋友小鳥、鴨子、貓咪一起抓住大野狼的故事。特色是以固定的樂器和旋律樂思來代表每一個角色，能幫助我們對於音色的辨識和旋律的聆聽。一起進入好聽又有趣的音樂故事吧！請拿一支藍色原子筆，一起來挑戰。

(一)旋律~ 請同學將聽到的旋律以不斷掉的「線」的方式快速的畫在格子中。例如:

人物	線	畫
彼得		
小鳥		
鴨子		
大野狼		

(二)節奏~ 請同學將聽到的節奏以長短不一的「線」的方式快速的畫在格子中。例如:

人物	線	畫
彼得		
爺爺		
貓咪		
大野狼		

(三)力度~請同學將聽到的力度變化，以大小不一的「圓形的面」的方式快速的畫在學習單的格子中。例如:

人物	線	畫
彼得		
貓咪		
大野狼		
獵人		

(四) 現在老師要從頭再播放一次，請你們一邊聆聽音樂、一邊想像畫面要有哪些東西，但是又只要用抽象的點、線、面畫出來。這將是你進行音樂性繪畫創作時的重要參考唷!

音樂點線面—康丁斯基的音樂冒險 B1/SW1/S()姓名:

你知道視覺最基本的元素是什麼嗎?

答案是~點、線、面(例如直線、橫線、曲線、C線、不規則的線、三角形、圓形、不規則形等...)。接下來請你以鉛筆(粗一點且深一點的)一步一步完成下面的挑戰,你會發現其中有趣的地方唷!

➤ 提醒各位同學,請不要害怕,勇敢的畫吧!這可沒有標準答案唷!

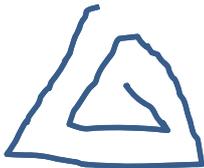
感覺有流動的點。 (可以畫很多點)	感覺有漸層的點。 (可以畫很多點)	感覺有輕重的點。 (可以畫很多點)
感覺有流動的線。 (可以畫很多線)	感覺有反覆的線。 (可以畫很多線)	感覺有輕重的線。 (可以畫很多線)
兩條感覺很要好的 線。(畫兩條線)	一條線在討好另一條 線。(畫兩條線)	感覺很開心的線。 (可以畫很多線)
感覺有反覆的面。 (可以畫很多面)	感覺有漸層的面。 (可以畫很多面)	感覺有輕重的面。 (可以畫很多面)

音樂點線面—保羅·克利的節奏與符號 B2/SW1/S()姓名:

保羅·克利是一個小提琴家，但也是一位很有名的畫家。他喜歡用簡單的線條符號來代表音樂，所以也是抽象畫派的一員。

現在也請你來設計一下，用曾經學過的音樂符號或是你自創的線條符號來代表樂器的聲響吧!

➤ 提醒各位同學，請不要害怕，勇敢的畫吧!這可沒有標準答案唷!

舉例: 三角鐵	小喇叭	直笛
		

➤ 很有趣吧!你也來試一試，畫出你自己的音樂符號。

~你做得太棒了，期待正式上課時，看看大家的設計，一定很有趣。~

老師評語:

彩色音符—變色龍馬諦斯

C1/SW1/

組別第()組 組員姓名:

- 我們拿到的歌曲曲名是: ()
- 接下來請你們按照學習單的步驟進行活動唷!
 步驟一:請所有的組員一起聆聽音樂一次，並回答下面問題。
 我們覺得這首歌的速度是

急促的 快板的 中板的 慢板的

我們覺得這首歌的感覺是 (可複選)

- 緊張、積極的 活潑輕快的 溫暖感人的 自在悠閒的
 莊嚴、神聖的 憂鬱、哀傷的 甜美的 內斂深情的
- 步驟二，請全組再聽一次音樂，並回答問題。

組員姓名	我聽音樂共感覺到什麼色(請填色彩名稱)	我想利用馬諦斯的剪紙方法剪出什麼樣的圖形。(請每個人自己畫出圖形)

- 步驟三:現在就請大家一起拿起剪刀與色紙，先剪出圖形在畫面上排一排，決定好再使用膠水黏貼。一邊創作請一邊重複播放音樂唷。
- 步驟四:填寫九宮格繪畫說明學習單

九宮格繪畫說明學習單 第()組

請將畫作和透明膠片重疊，然後依序在下面的格子中說明你們創作的畫面是什麼想法。

音樂繪畫課—電影音樂 獅子王 D1/SW () 姓名:

各位同學，請你跟著音樂的翅膀，發揮想像力創造出你自己的音樂繪畫—生生不息。

- 我覺得音樂的速度是

急促的 快板的 中板的 慢板的

我覺得這首歌的感覺是（可複選）

有力、積極的 活潑輕快的 溫暖感人的 自在悠閒的
莊嚴、神聖的 憂鬱、哀傷的 甜美的 內斂深情的

- 我聯想到背景是在（ ）色的（ ）【填入地方的名稱】，

時間是在（ ），

畫面裡有：

名稱	代表意義

- 你的畫面想要表現出什麼樣的感覺來代表 【生生不息】

答：

音樂繪畫課—史特拉汶斯基 ~火鳥 D2/SW () 姓名:

各位同學，請你跟著音樂的翅膀，發揮想像力創造出你自己的音樂繪畫—惡魔之舞。

- 我覺得音樂的速度是

急促的 快板的 中板的 慢板的

我覺得這首歌的感覺是（可複選）

有力、積極的 活潑輕快的 溫暖感人的 幽暗恐怖的
莊嚴、神聖的 憂鬱、哀傷的 激烈高昂的 內斂深情的

- 我聯想到背景是（ ）色的

- 畫面裡有:

名稱	代表意義

- 我想要採用哪一位典範畫家的繪畫技巧，為什麼? 答:

竇加~印象畫派 畢卡索~立體派
康丁斯基~抽象畫派，重視線條、形狀
保羅·克利~抽象畫派，重視節奏符號
馬諦斯~野獸派剪貼，重視色彩剪貼技法
蒙德里安~新造型主義，直線、橫向的方形切割

請你依照上課的狀況，詳實的記錄下你的學習內容與想法。

一、今天進行的課程活動，我覺得： 5 ☐ 非常愉快 4 ☐ 很愉快 3 ☐ 普通 2 ☐ 不愉快 1 ☐ 非常不愉快
二、在活動中老師對我們的約定與指導，我的表現： 5 ☐ 非常配合 4 ☐ 很配合 3 ☐ 普通 2 ☐ 不配合 1 ☐ 非常不配合
三、我在活動的創意表現： 5 ☐ 非常努力 4 ☐ 很努力 3 ☐ 普通 2 ☐ 不努力 1 ☐ 非常不努力
四、我覺得今天的課程活動內容： 5 ☐ 非常簡單 4 ☐ 簡單 3 ☐ 普通 2 ☐ 困難 1 ☐ 非常困難
五、經過今天的課程，你覺得你更喜歡繪畫了： 5 ☐ 非常喜歡 4 ☐ 很喜歡 3 ☐ 普通 2 ☐ 不喜歡 1 ☐ 非常不喜歡
六、經過今天的課程，你覺得你更喜歡音樂了： 5 ☐ 非常喜歡 4 ☐ 很喜歡 3 ☐ 普通 2 ☐ 不喜歡 1 ☐ 非常不喜歡
七、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞繪畫了： 5 ☐ 非常正確 4 ☐ 很正確 3 ☐ 普通 2 ☐ 不正確 1 ☐ 非常不正確
八、經過今天的課程，你覺得你更懂得如何欣賞音樂了： 5 ☐ 非常正確 4 ☐ 很正確 3 ☐ 普通 2 ☐ 不正確 1 ☐ 非常不正確
九、請寫下你最喜歡和最感困難的課程部分，並說明原因？ 最喜歡： 因為： 最感困難： 因為：
十、請描述你的音樂性繪畫的想法和概念。
十一、請選出你最喜歡的同學作品，並說明你的理由。
十二、對於今天的活動，還有其他的心得或想法嗎？（可以用文字或簡圖畫下來）

音樂性繪畫作品評分量表

• 課程編號: _____

• 學生編號: _____

• 畫題: _____

• 評分者: _____

評量項目	評 分 依 據	得 分				
		5	4	3	2	1
單元目標	1.能運用藝術感通進行創作	5	4	3	2	1
	2.學會典範畫家的基本技巧	5	4	3	2	1
內容表現	1.切合單元的主題	5	4	3	2	1
	2.畫面豐富多元化	5	4	3	2	1
	3.能對題材產生獨特的聯想	5	4	3	2	1
造型表現	1.有具體的形象表現	5	4	3	2	1
	2.主題的形象輪廓正確	5	4	3	2	1
	3.形象之間有適當的比例大小	5	4	3	2	1
	4.能突破對「型」的創作與變化	5	4	3	2	1
構圖表現	1.畫面具有平衡感	5	4	3	2	1
	2.畫面有空間距離感	5	4	3	2	1
色彩表現	1.色彩運用能配合個人共感覺記錄	5	4	3	2	1
	2.色彩有變化但具有統一感	5	4	3	2	1
	3.色彩的混色技巧程度	5	4	3	2	1
完整性	1.畫面的細節處理	5	4	3	2	1
	2.畫面描寫的完整度	5	4	3	2	1

評分量表使用說明:

(1) 請評分者視不同的教學單元主題進行評量，若不符合該單元評量之項目，則可全部作品都不評量該項度。

(2) 得分說明

5分 非常好 4分 很好 3分 尚可

2分 不佳 1分 待改進

教學情境日誌記錄表

教學日期	
單元名稱	課程編號:A1
教學流程記錄	✚
學生學習態度記錄	✚
教師反思記錄	✚
修正方式	✚
協同老師觀察討論記錄	✚

學生藝術活動學習經驗與態度調查表

座號: 姓名:

☆這是一份了解你對於參與藝術活動的學習經驗和態度的調查表，希望你以輕鬆的心情、誠實的態度，逐一回答下面的問題，每一題都要作答喔!

【視覺藝術方面】

1.你喜歡上視覺藝術（美勞）課嗎？

5非常喜歡 4很喜歡 3普通 2不喜歡 1非常不喜歡

2.你曾經參加過校外的繪畫課程嗎？

是，學習時間約（ ）年（ ）月否

3.你比較喜歡的繪畫媒材是：（可複選）

鉛筆素描 蠟筆 水彩 水墨 版畫 立體造型工藝

4.你曾經到美術館或是博物館參觀畫作嗎？

是 否

5.如果有機會，你會喜歡到美術館或是博物館參觀畫作嗎？

5非常喜歡 4很喜歡 3普通 2不喜歡 1非常不喜歡

6.在西方的畫家中，你曾經聽過這些畫家的名字嗎？（可複選）

竇加 畢卡索 康丁斯基 保羅·克利 馬諦斯蒙特里安 都沒聽過

7.承接上一題，你曾經看過哪些畫家的畫作嗎？（可複選）

竇加 畢卡索 康丁斯基 保羅·克利 馬諦斯蒙特里安 都沒看過

8.承接上一題，你最喜歡哪一位畫家的作品？（都沒看過的不必作答）

答：畫家名（ ），為什麼（ ）

9.除了以上列出來的畫家，你還聽過、看過哪一位畫家的作品嗎？（可複寫）

答：畫家名（ ），

畫作名稱（ ）

10.你想多了解並欣賞一些繪畫作品嗎？

5非常希望 4很希望 3普通 2不希望 1非常不希望

【音樂方面】

1.你喜歡上音樂課嗎?

5□非常喜歡 4□很喜歡 3□普通 2□不喜歡 1□非常不喜歡

2.除了直笛之外，你曾經學習過其他樂器嗎?

是，樂器名稱：()

學習時間約()年()月

目前是否仍在學習：是 否

否

3.你比較喜歡的樂器是：(可複選)

直笛 鋼琴 提琴家族 銅管樂器：名稱()

木管樂器：名稱() 打擊樂器：名稱()

國樂器：名稱() 其他：_____

4.你曾經到音樂廳或是戶外聆聽過音樂表演嗎?

是 否

5.如果有機會，你會喜歡到音樂廳或是戶外聆聽過音樂表演嗎?

5□非常喜歡 4□很喜歡 3□普通 2□不喜歡 1□非常不喜歡

6.在西方的音樂家中，你曾經聽過這些音樂家的名字嗎？(可複選)

德布西 巴爾托克 普羅高菲夫 蓋西文 拉威爾

史特拉汶斯基 都沒聽過

7.承接上一題，你曾經聽過哪些音樂家的曲子嗎？(可複選)

德布西 巴爾托克 普羅高菲夫 蓋西文 拉威爾

史特拉汶斯基 都沒聽過

8.除了以上的音樂家之外，你曾經聽過那些音樂家的作品？(可複寫)

9.休閒時，你喜歡欣賞音樂嗎?

喜歡，哪一種類型的音樂：古典音樂 流行歌曲

不喜歡

10.你想多了解並欣賞一些音樂作品嗎?

5□非常希望 4□很希望 3□普通 2□不希望 1□非常不希望

教學回饋問卷調查表

座號: 姓名:

☆這份問卷是為了調查你經過一系列的【藝術二重奏】統整課程之後，對於視覺藝術與現代音樂方面的學習態度。希望你以輕鬆的心情、誠實的態度，逐一回答下面的問題，每一題都要作答喔!

【課程規劃方面】

1. 在教學活動中，你最喜歡哪一個單元？（可複選）
 畫家生平介紹 繪畫賞析 音樂賞析 繪畫創作
2. 將視覺媒體和音樂結合的統整課程，你覺得可行嗎？
5□非常可行 4□很可行 3□普通 2□不可行 1□非常不可行
3. 對你而言，你覺得本次課程整體的內容簡易度如何？
5□非常簡單 4□很簡單 3□普通 2□困難 1□非常困難
4. 課程中，你覺得視藝老師對於你在視覺方面知識與技法的幫助，程度如何？
5□非常多 4□很多 3□普通 2□不多 1□很少
5. 課程中，你覺得音樂老師對於你在音樂欣賞部分的幫助，程度如何？
5□非常多 4□很多 3□普通 2□不多 1□很少
6. 課程中，你覺得評選同學的優秀作品，對於你在鑑賞好的作品的的能力是否有提升？
5□非常多 4□很多 3□普通 2□不多 1□很少
7. 在馬諦斯的剪貼藝術單元中，採用分組合作創作的模式，你覺得你在分組合作過程中收穫多少？
5□非常多 4□很多 3□普通 2□不多 1□很少

【視覺藝術方面】

1. 經過本次統整課程，你喜歡上視覺藝術（美勞）課嗎？
5□非常喜歡 4□很喜歡 3□普通 2□不喜歡 1□非常不喜歡
2. 在課程中，你比較喜歡的典範畫家是：（可複選）
 印象派~竇加 立體派~畢卡索
 抽象畫派~康丁斯基 抽象畫派~保羅·克利
 野獸派剪貼藝術~馬諦斯 新造型主義~蒙德里安

3.經過本次課程，如果有機會，你會喜歡到美術館或是博物館參觀畫作嗎？

5非常喜歡 4很喜歡 3普通 2不喜歡 1非常不喜歡

4.在本次課程中，老師一直要求你根據典範畫家的技法來進行創作，你覺得你自己能確實掌握這些典範畫家的技法嗎？

5非常正確 4很正確 3普通 2不正確 1非常不正確

5.你覺得透過聆聽音樂的感覺聯想來進行繪畫，可行嗎？

5非常可行 4很可行 3普通 2不可行 1非常不可行

【音樂方面】

1.經過本次統整課程，你喜歡上音樂課嗎？

5非常喜歡 4很喜歡 3普通 2不喜歡 1非常不喜歡

2.在課程中，你比較喜歡的音樂類型是：（可複選）

電影配樂~歌劇魅影 交響樂~巴爾托克-管絃樂合奏曲

主題音樂~彼得與狼 主題音樂~小鳥店

爵士音樂~卡通電影配樂 爵士音樂~藍色狂想曲

電影配樂~獅子王 芭蕾舞音樂~火鳥

3.經過本次課程，如果有機會，你會喜歡去聆聽音樂會嗎？

5非常喜歡 4很喜歡 3普通 2不喜歡 1非常不喜歡

4.在本次課程中，老師一直要求你依照聆聽音樂來聯想色彩，之後來進行創作，你覺得你自己能透過聯想聽到音樂的顏色嗎？

5非常正確 4很正確 3普通 2不正確 1非常不正確

5.經過本次課程，你覺得以後在聆聽音樂時，會去注意音樂的旋律線條、節奏、音色、力度和曲風感覺等方面的問題？

5非常正確 4很正確 3普通 2不正確 1非常不正確

～本問卷到此結束，請再次檢視是否每一題都有作答～

附錄十一 《藝術二重奏》焦點團體訪談大綱

1. 以《藝術二重奏》為主題，統整的教學方式(視覺媒體、音樂)，與一般的單科教學方式(視覺藝術、音樂分開)，你比較喜歡哪一種方式？為什麼？
2. 在「繪畫賞析」的課程中，透過「作者生平簡介、作品分析」等觀察與討論的教學課程，你對於畫家作品的了解是否更深入？

你喜歡這樣的探討方式嗎？

你覺得可以再加入什麼？

3. 在「樂曲賞析」的課程中，透過作者創作背景介紹、故事內容介紹、歌詞意思探討和多次聆聽等方式，你對於樂曲是否有更深入的了解？

你喜歡這樣的樂曲賞析方式嗎？

你覺得可以再加入什麼？

4. 在音樂性繪畫的創作過程中，你有什麼創作心得，或曾經面臨什麼樣的困難？
5. 你覺得你最成功的作品是哪一幅，請說明你創作的想法？

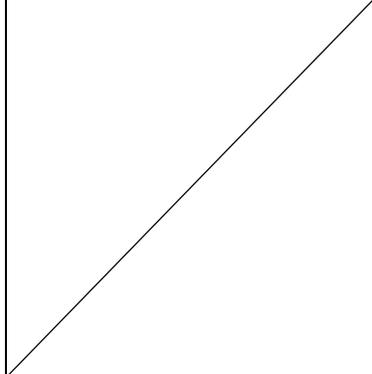
6. 在本次教學課程中，你覺得最特別的事情是什麼？

7. 經過本次課程教學後，你是否有任何收穫、心得或建議？

附錄十二

課程編號:A1 實施日期：2015 年 9 月 24 日

A1/SP01	A1/SP02	A1/SP03
		
A1/SP04	A1/SP05	A1/SP06
		
A1/SP07	A1/SP08	A1/SP09
		
A1/SP10	A1/SP11	A1/SP12
		

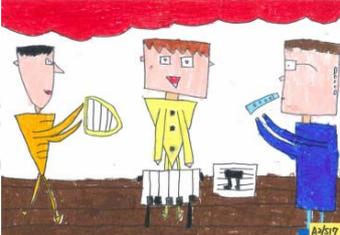
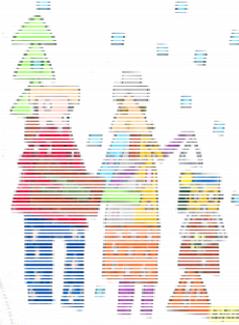
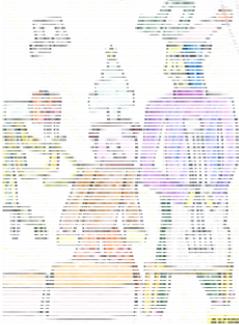
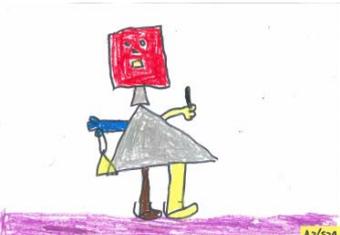
A1/SP13	A1/SP14	A1/SP15
		
A1/SP16	A1/SP17	A1/SP18
		
A1/SP19	A1/SP20	A1/SP21
		
A1/SP22	A1/SP23	
		

附錄十三

課程編號：A2

實施日期:2015 年 10 月 01 日

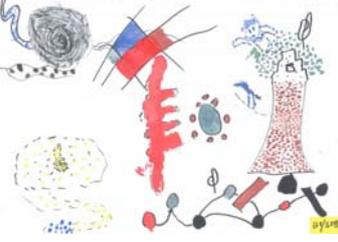
A2/SP01	A2/SP02	A2/SP03
		
A2/SP04	A2/SP05	A2/SP06
		
A2/SP07	A2/SP08	A2/SP09
		
A2/SP10	A2/SP11	A2/SP12
		

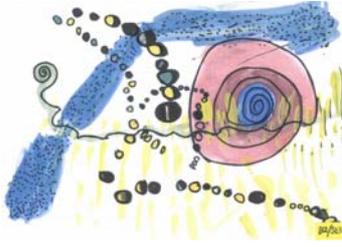
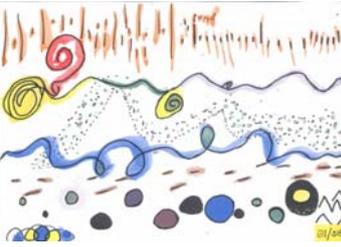
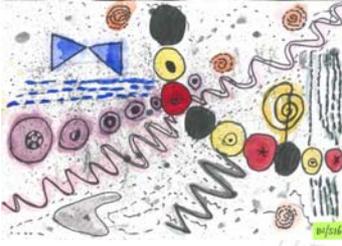
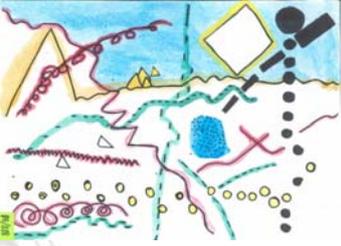
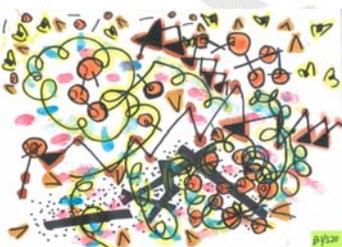
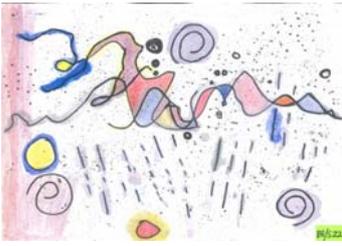
A2/SP13	A2/SP14	A2/SP15
		
A2/SP16	A2/SP17	A2/SP18
		
A2/SP19	A2/SP20	A2/SP21
		
A2/SP22	A2/SP23	A2/SP24
		

附錄十四

課程編號：B1

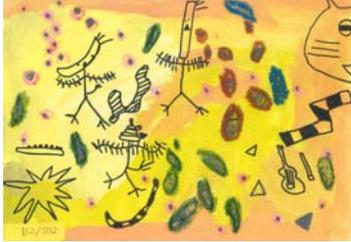
實施時間：2015年10月08、15日

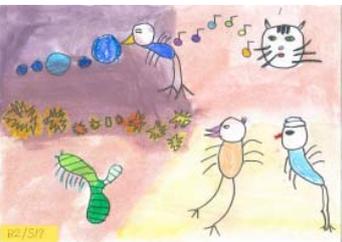
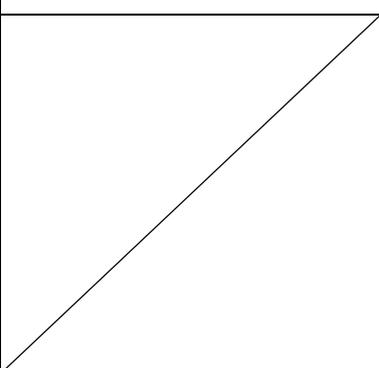
B1/SP01	B1/SP02	B1/SP03
		
B1/SP04	B1/SP05	B1/SP06
		
B1/SP07	B1/SP08	B1/SP09
		
B1/SP10	B1/SP11	B1/SP12
		

B1/SP13	B1/SP14	B1/SP15
		
B1/SP16	B1/SP17	B1/SP18
		
B1/SP19	B1/SP20	B1/SP21
		
B1/SP22	B1/SP23	B1/SP24
		

附錄十五

課程編號：B2 實施日期:2015年10月22日

B2/SP01	B2/SP02	B2/SP03
		
B2/SP04	B2/SP05	B2/SP06
		
B2/SP07	B2/SP08	B2/SP09
		
B2/SP10	B2/SP11	B2/SP12
		

B2/SP13	B2/SP14	B2/SP15
		
B2/SP16	B2/SP17	B2/-SP18
		
B2/SP19	B2/SP20	B2/SP21
		
B2/SP22	B2/SP23	B2/SP24
		

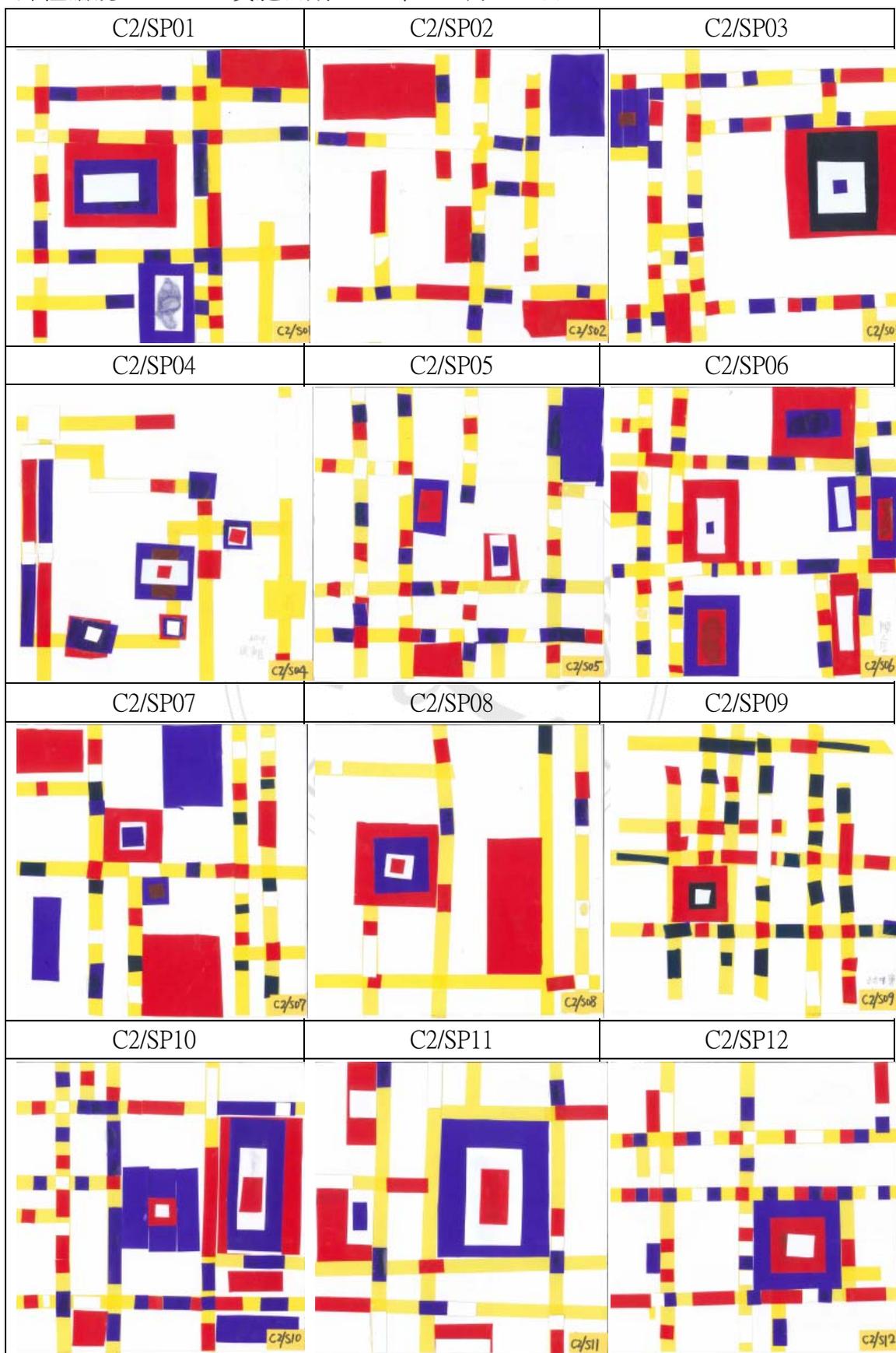
附錄十六

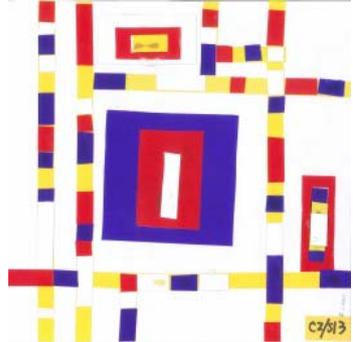
課程編號：C1 實施日期:2015年10月29日

C1/SP01	C2/SP02	C2/SP03
		
C2/SP04	C2/SP05	C2/SP06
		

附錄十七

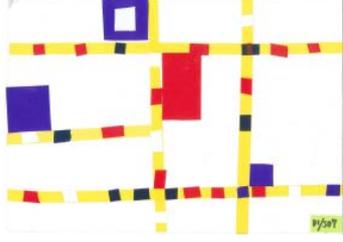
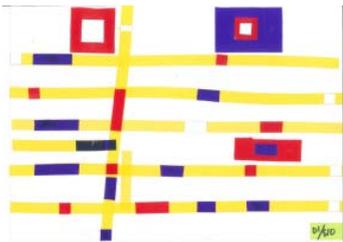
課程編號：C2 實施日期:2015年 11月 05日

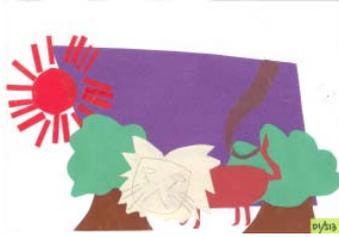
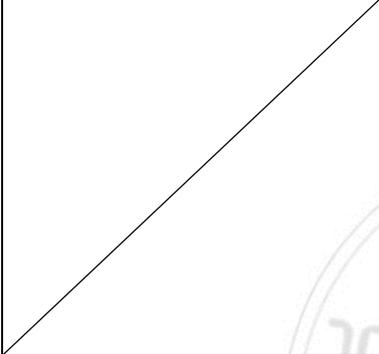
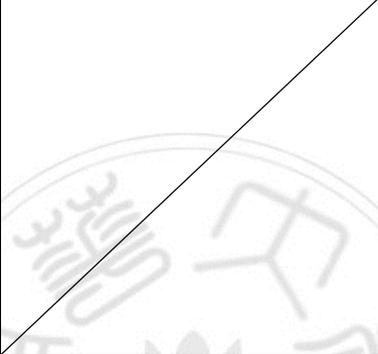
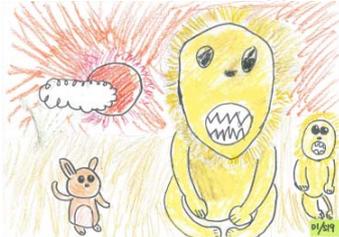
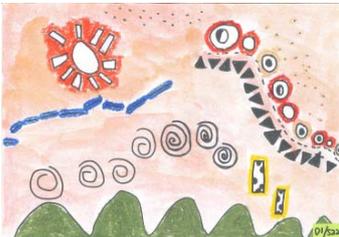

C2/SP13	C2/SP14	C2/SP15
		
C2/SP16	C2/SP17	C2/SP18
		
C2/SP19	C2/SP20	C2/SP21
		
C2/SP22	C2/SP23	C2/SP24
		

附錄十八

課程編號：D1 實施日期:2015年 11月 12日

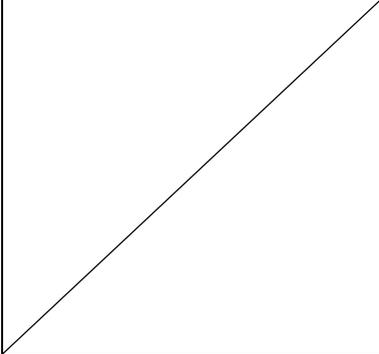
D1/SP01	D1/SP02	D1/SP03
		
D1/SP04	D1/SP05	D1/SP06
		
D1/SP07	D1/SP08	D1/SP09
		
D1/SP10	D1/SP11	D1/SP12
		

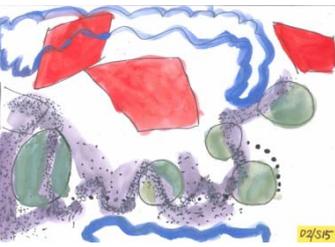
D1/SP13	D1/SP14	D1/SP15
		
D1/SP16	D1/SP17	D1/SP18
		
D1/SP19	D1/SP20	D1/SP21
		
D1/SP22	D1/SP23	D1/SP24
		

附錄十九

課程編號：D2

實施日期:2015年 11月 12日

D1/SP01	D2/SP02	D2/SP03
		
	D2/SP04	D2/SP05
		
D2/SP07	D2/SP08	D2/SP09
		
D2/SP10	D2/SP11	D2/SP12
		

D2/SP13	D2/SP14	D2/SP15
		
D2/SP16	D2/SP17	D2/SP18
		
D2/SP19	D2/SP20	D2/SP21
		
D2/SP22	D2/SP23	D2/SP24
		