

那一天，我遇見了馬諦斯！

服務學校：臺北市大直國民小學

作者：吳秀娟

139-168

研究摘要

結合藝術人文領域的各種藝術形式：古典音樂導賞、中外藝術大師的作品賞析、戲劇活動，運用在已有與自編的學習活動中，使學習者充分浸泡在濃濃的藝術課程裡，並融合諸多藝術的形式做創思表現，增進孩子對事物的觀察、聆聽與創造力。

國小低年級的孩子能體會古典音樂之美？聽得懂嗎？八九歲的孩子明白世界名畫的妙趣？欣賞這些名畫，對欣賞力、創作力有提升嗎？戲劇活動對課程的進行有直接效果？課程實施成果，一一提供了肯定的答案！

藝術是一劑奇妙「神水」，不論孩子先天的資質、個性如何，在藝術的範疇裡，人人皆有屬乎自己的體會感知與獨到的創意見解。課程中只要加上幾滴「神水」，學習活動就立即與孩子的心靈產生共鳴，讓學習充滿探險般的樂趣！

在與藝術的互動中，「我」是獨特的、「我」是創作的核心、「我」真實地存在、「我」覺得更快樂了！

教學動機：

低年級的小朋友可以從馬諦斯的「舞者」作品看到些什麼？聽到些什麼？感覺到哪些事物？得到什麼新的創作啓發？

在經過一年多的古典音樂導賞與許多知名畫家的作品賞析指導之後，小朋友們是不是能具備更多的鑑賞元素？感官知覺能不能與畫作產生互動？想像力與創造力有沒有提升？著實值得好好探究！

這創意課程已邁入第六年的時光，共有三屆的學生曾與老師一起遨遊藝術殿堂，探知藝術家的心情軼事；一同發現每首名曲、每張名畫背後的故事，並共享創作的樂趣！看見孩子們在藝術活動中建立更多自信；在每一次的創作活動中享受滿足快樂，真是有種難以形容的喜悅與成就感。

儘管孩子們的特質、性格、興趣各有不同，但都同樣地有個小藝術家潛藏在心靈中，只要給予適當引導啓發，孩子就有能力打開一扇扇的心窗，讓美的事物薰陶感染，心中既被「美」的事物充滿，性情自然放鬆安穩，學習效率也會大有提升。

當老師聽到下課時的話題從某個卡通節目的討論，轉為台北愛樂電台播出的某曲目時，心喜孩子們可以脫離電視的「魔咒」，開始知覺環境中其他的事物！當孩子欣賞畫作，能發現「比例」、「畫面氣氛」、「主題故事」、「畫家的特有符號」……時，老師明白，孩子們的鑑賞力提升了！當孩子們自信得意的站在臺上，專注於班級樂團發表時，彷彿見到小小音樂家們的群英會，孩子們臉上透露出一個信息「瞧！我也能夠。」

透過「遇見馬諦斯」的活動，來檢核孩子們對靜態畫作的音樂性感知，並體會人體肌肉傳達出的力與美，再將這種動感運用在泥工的人物動態表現上，讓孩子體會平面與立體、動感與音樂之間彼此密不可分的美學訊息。

同時引導孩子發現「圖畫中有音樂，音樂中有圖畫」、「靜態營造出動感、動感引導出音樂性」的聯想創意，並進而關心身邊隨處可見的藝術作品，並積極參與藝術活動。

臺北市中山區大直國民小學藝術人文領域創意課程設計 設計/吳秀娟

主 題：那一天，我遇見了馬諦斯！

設計理念：

資訊發達、消費快速，日新月異的環境變遷，讓我們的孩子對刺激、創意、思考、自我探索……，失卻了幾分敏銳與熱情。常常感受到孩子們明顯加增的「不耐靜」、「思考不深」、「自我否定」特質！

對大環境的種種不理想難以著力，但是提供孩子一個充滿美感趣味的環境，幫助孩子在專注聆聽、自我探索上力求增進，卻是一件可以成就的美事！

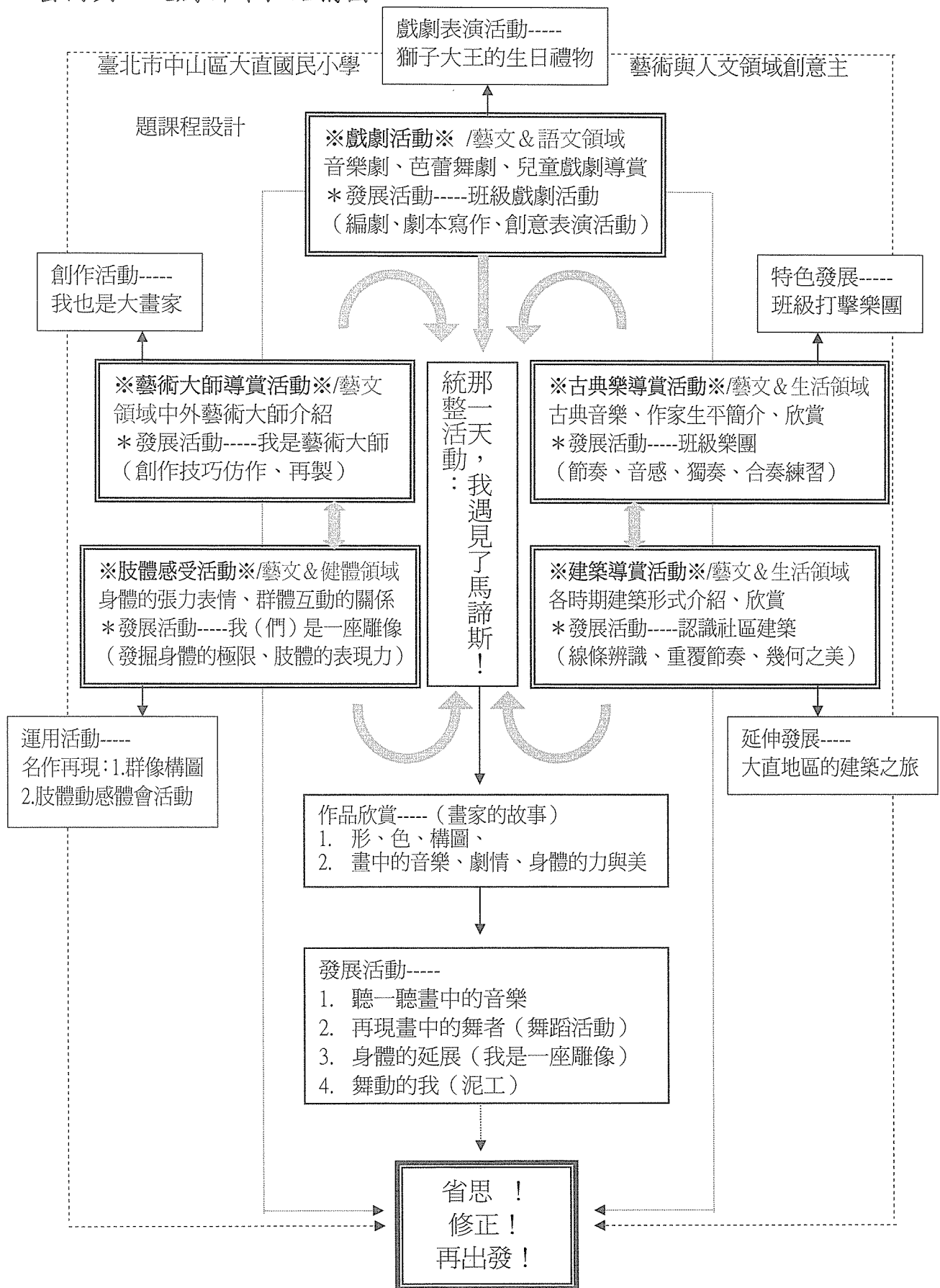
本著「學音樂的孩子不會變壞！」、「愛畫畫的孩子更有創造力！」的想法，於是設計規劃一個長程（2年）的晨光藝術活動：結合聽覺、視覺、表演、建築等藝術層面的鑑賞與實作課程。希望透過這一扇扇新開啓的藝術之窗，增進小朋友的欣賞語彙、創作元素，並陶冶性格，提升孩子動靜分明、敏銳觀察的特質。

在一個新班級的開始，就透過班級家長專業的調查，建立一個晨光團隊，將藝術領域的人力整合。在說明老師的課程後，並邀約其他非相關專業領域的熱心家長一同來協助參與，接著由老師或專業的家長一起幫參與的家長做課程訓練，經訓練完成，依照家長之意願，與老師一起排班輪流指導晨光活動，或擔任協助者。一方面解決老師獨立指導操作的無力感，另一方面也凝聚班級家長的向心力與參與度。

透過老師與家長的專長協助，將視覺藝術、音樂藝術、建築藝術、表演藝術，乃至小朋友對自己身體的探索，加入到晨間的活動學習，引導學生：發現古典音樂之美、建築藝術之恢弘，認識音樂家、畫家的生平故事與心靈世界，學習怎麼欣賞一件作品、聆聽一首樂曲……。

在活動中，小朋友與大師們拉近時空距離！透過仿作、再製過程，學習大師們的創作手法，認識多樣的創作題（媒）材，同時使欣賞力與創作力都大大提升。

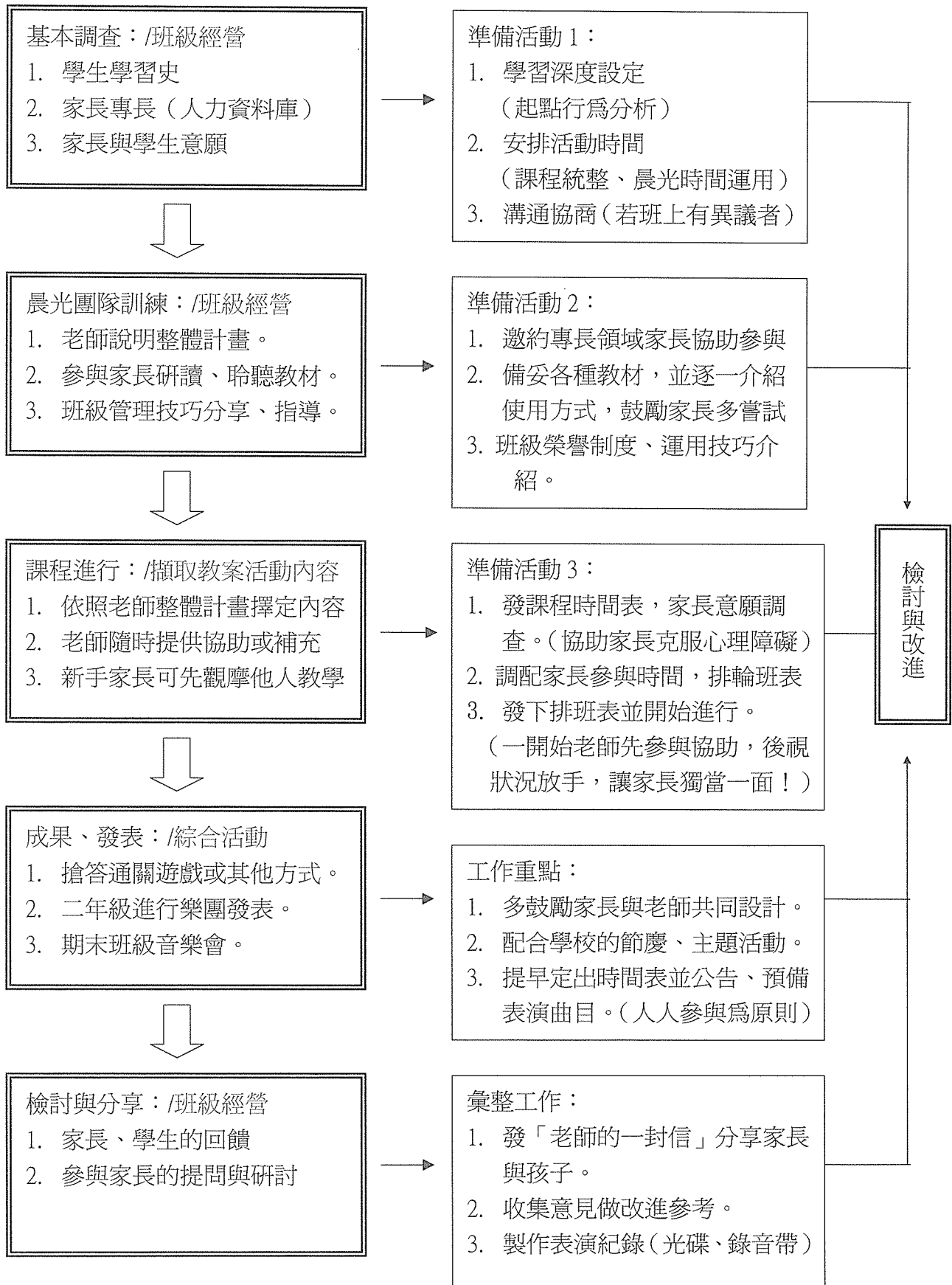
藝術與人文創新課程結構圖

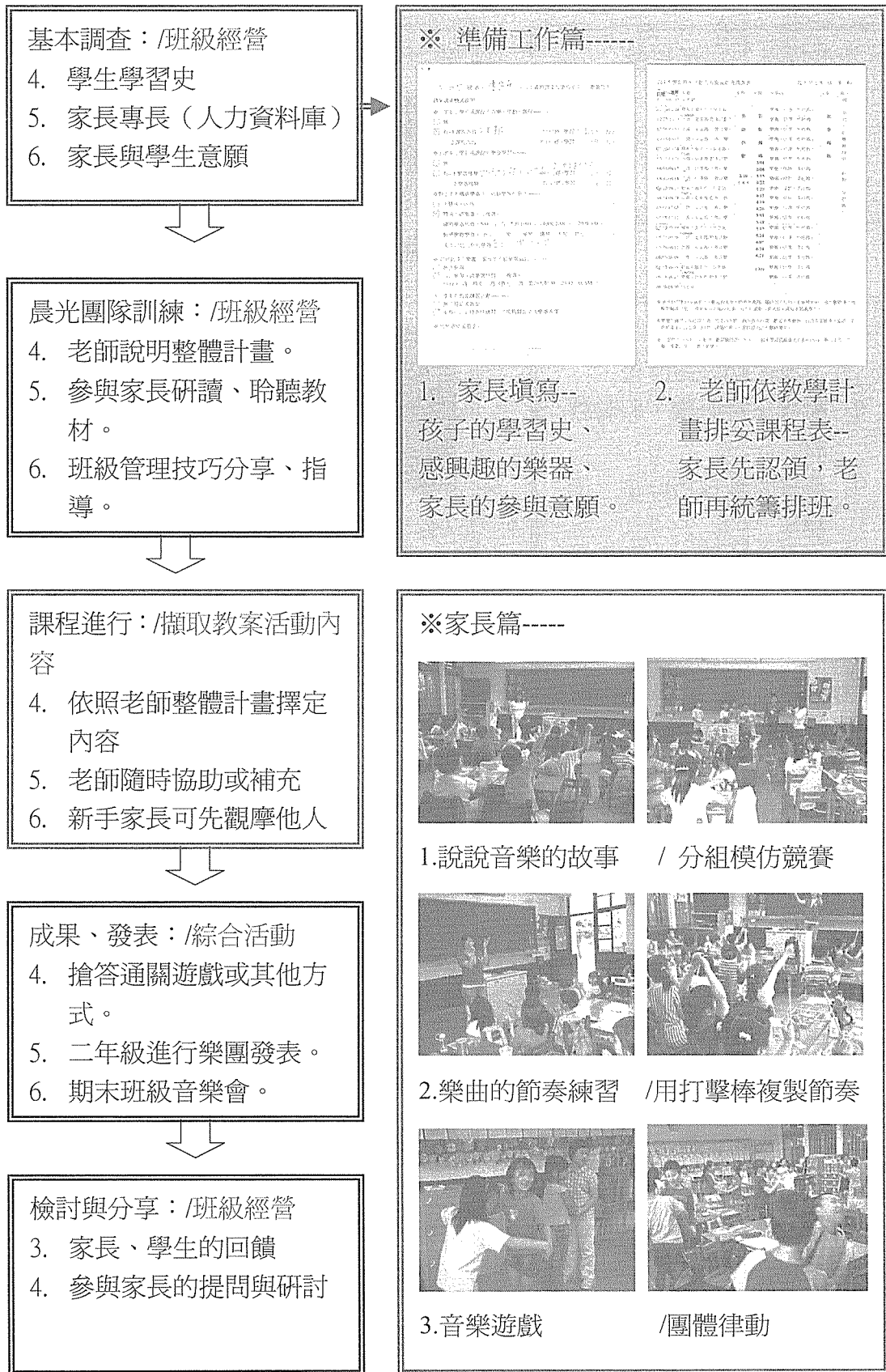
臺北市中山區大直國民小學藝術與人文領域創意主題課程設計

主 題	古典音樂導賞活動	實施年級	一、二年級	設計者	吳秀娟
主題架構圖	背頁附件	實施期間	九十三年十月到九十四年六月		
教材來源	音樂的故事(陳秀琴主編)、音樂大師(台灣大英百科)、讓名曲動起來(田淑勤/林秀玲)				
教學計畫					
教學活動	能力指標	十大基本能力			六大議題
古典音樂 導賞活動 音樂劇- 歌劇、芭 蕾舞劇 班級樂團	5-2-5 ; 5-2-2 ; 5-2-6 6-2-1 ; 6-2-3 ; 6-2-4 4-2-3 ; 4-2-4 ; 4-2-5	1.增進自我了解,發展個人潛能。 2.培養欣賞、表現、審美及創作能力。 3.培養表達、溝通和分享的知能。 4.促進文化學習與國際瞭解。 5.提升生涯規劃與終身學習能力。 6.激發主動探索和研究的 7.發展尊重他人、關懷社會、增進團隊合作。			家政、生涯發展、 性別平等、人權
活動設計					
教學活動	學習目標	教學活動內容	時間	教學資源	評量方式
古典音樂 導賞 音樂劇認 識	1.能安靜聆聽 介紹的樂曲 2.瞭解音樂家 的生平和創 作曲目的背 景故事。 3.喜愛古典音 樂,並感受 古典音樂之 美。 4.能分辨樂曲 中重複的樂 句,以及音 樂中的高 低、強弱、 長短等變 化。 5.能配合節奏 旋律,作律 動或遊戲。 6.積極參與、主 動發表。	1. 準備活動: 彙整相關曲目 CD、閱讀音樂家的生平並摘 錄重點、音樂家創作曲目的動機目的、樂曲的曲 式分析、遊戲或問題設計、音樂家的畫像或相關 圖片資料。 2. 引起動機: * 樂曲欣賞(較具代表性的曲目或生活經驗中 出現過的曲子)。 例一:給愛麗斯→垃圾車。 例二:廣告插曲、手機鈴聲。 3. 故事時間: * 音樂家的生平故事(佐以圖片說明)。 4. 欣賞活動: * 其他樂曲作品介紹(請小朋友隨機回饋)。 5. 比較活動: * 作家不同曲目的比較;不同音樂家的曲風比 較。(利用比較活動,進行已學曲目的複習) 6. 音樂遊戲: 例一:律動(參讓名曲動起來) 例二:樂句模仿(旋律或節奏模仿) 例三:找找看(聽到重複的樂句做動作回應) 7. 搶答時間(獎卡積點、鼓勵發言)	5分 5-10 分 5-10 分 5-10 分 10分 5分	CD、DVD 重點筆記 學習單、 圖片	鑑賞 口頭報告 口頭報告
班級樂團 時間	1. 熟練打擊 樂器演奏。 2. 能與他人 合奏演出。	1. 學習者起點行為分析。 2. 樂團編制與興趣分組。 3. 分組練習→合奏訓練。 4. 配合學校活動或班級音樂會進行演出。	40分		實踐 表演

「古典音樂導賞」活動架構 & 流程

「古典音樂導賞」活動花絮 & 成果 1

「古典音樂導賞」活動花絮 & 成果 2

基本調查：/班級經營

7. 學生學習史
8. 家長專長（人力資料庫）
9. 家長與學生意願

晨光團隊訓練：/班級經營

7. 老師說明整體計畫。
8. 參與家長研讀、聆聽教材。
9. 班級管理技巧分享、指導。

課程進行：/擷取教案活動內容

7. 依照老師整體計畫擇定內容
8. 老師隨時協助或補充
9. 新手家長可先觀摩他人

成果、發表：/綜合活動

7. 搶答通關遊戲或其他方式。
8. 二年級進行樂團發表。
9. 期末班級音樂會。

檢討與分享：/班級經營

5. 家長、學生的回饋
6. 參與家長的提問與研討

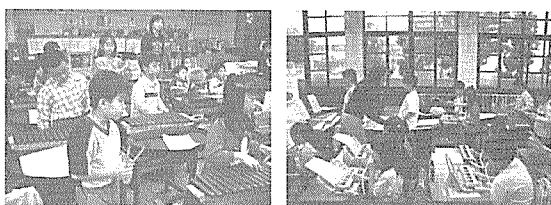
※ 班級樂團篇-----

1. 樂器分部練習（家長協助分部指導）！

2. 分部完成回教室做合奏指導！

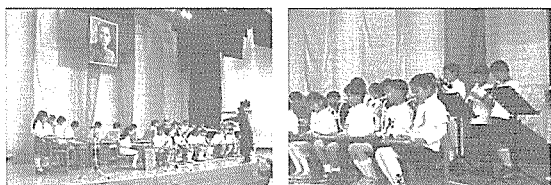
3. 先欣賞各分部旋律，再合奏！

4. 期末班級音樂會：班級樂團、小樂團

5. 配合學校詩詞動態發表：以吟唱、演奏、手語帶動唱方式呈現詩詞教學成果

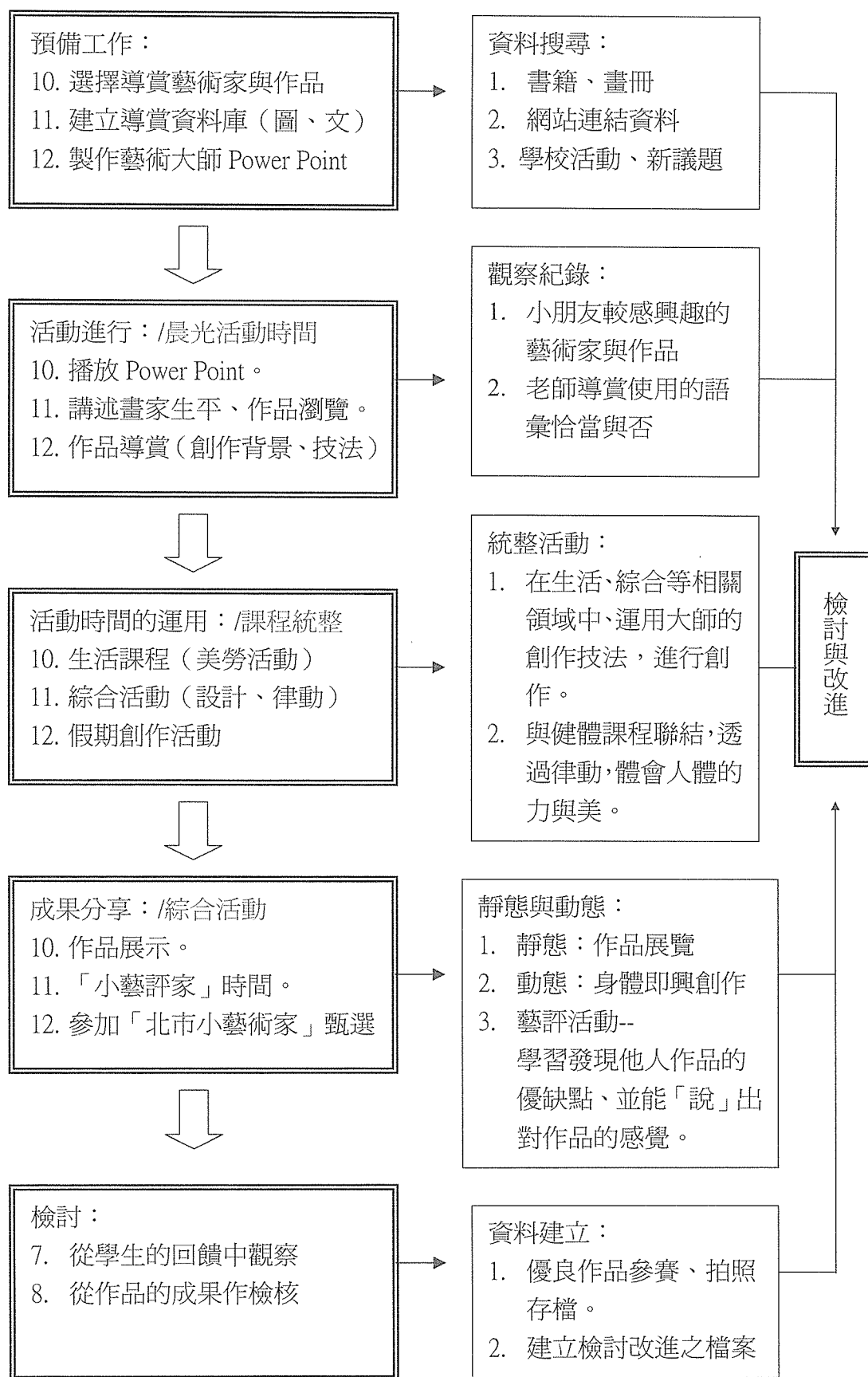

6. 兒童節才藝發表會：班級樂團演出

臺北市中山區大直國民小學藝術與人文領域創意主題課程設計

主 題	藝術大師導賞活動	實施年級	一、二年級	設計者	吳秀娟
主題架構圖	背頁附件	實施期間	九十三年十月到九十四年六月		
教材來源	音樂的故事/藝術的故事（陳秀琴主編）、中國/西洋美術辭典（雄獅）、藝術的故事（雨芸）、名家作品畫集（中外文版本）				
教學計畫					
教學活動	能力指標	十大基本能力		六大議題	
大師的故事、 作品導賞 --發現大 師的秘密 、創作活 動	5-2-1；5-2-2；5-2-6；7-3-1 6-2-1；6-2-3；6-2-5；6-2-6 4-2-1；4-2-2；4-2-7	1.增進自我了解，發展個人潛能。 2.培養欣賞、表現、審美及創作能力。 3.培養表達、溝通和分享的知能。 4.促進文化學習與國際瞭解。 5.提升生涯規劃與終身學習能力。 6.激發主動探索和研究的的精神。 7.增進規劃、組織與實踐的知能。		家政、生涯發展、 性別平等、人權	
活動設計					
教學活動	學習目標	教學活動內容	時間	教學資源	評量方式
大師的故 事 作品導賞 發現大師 的秘密	1.能瞭解藝 術家作品 的特色。 2.認識藝術 家與其具 代表性的 作品。 3.能發現藝 術品的美 感並喜愛 創作。 4.能分辨作 家獨特的 創作語彙。 5.能說出 自己對作 品的感受。	7. 準備活動： 製作藝術大師的生平、作品 PowerPoint，佈置相關圖片資料。 8. 引起動機： *名家名作欣賞（較具代表性的或生活經驗中出現過的畫作）。 9. 故事時間： *藝術家的生平故事（播放 PowerPoint 說明）。 10. 欣賞活動： *其他作品介紹（請小朋友隨機回饋）。 11. 比較活動： *作家創作的特點（色彩、主題、符號、線條、媒材、筆觸、技法）介紹。 *不同藝術家的比較。（利用比較活動，進行已認識的名家名作複習） *畫派簡介。 12. 回饋時間： *我最喜歡的一件作品：說一說為什麼？ *我的發現：瞭解並學習畫家的創作技法。	3分 15分 5分 10分 7分	Power Point 作品畫冊 圖片	鑑賞 口頭報告 鑑賞 口頭報告
創作活動	1.能運用所學 技法創作。 2.肯定自己並 欣賞他人 的創作成 果。	5. 將習得的大師創作技法，運用在繪畫、創作活動中。 6. 嘗試不同的媒材進行創作活動。 7. 小小藝評家活動。（導賞與互評）	40分		實作 口頭報告

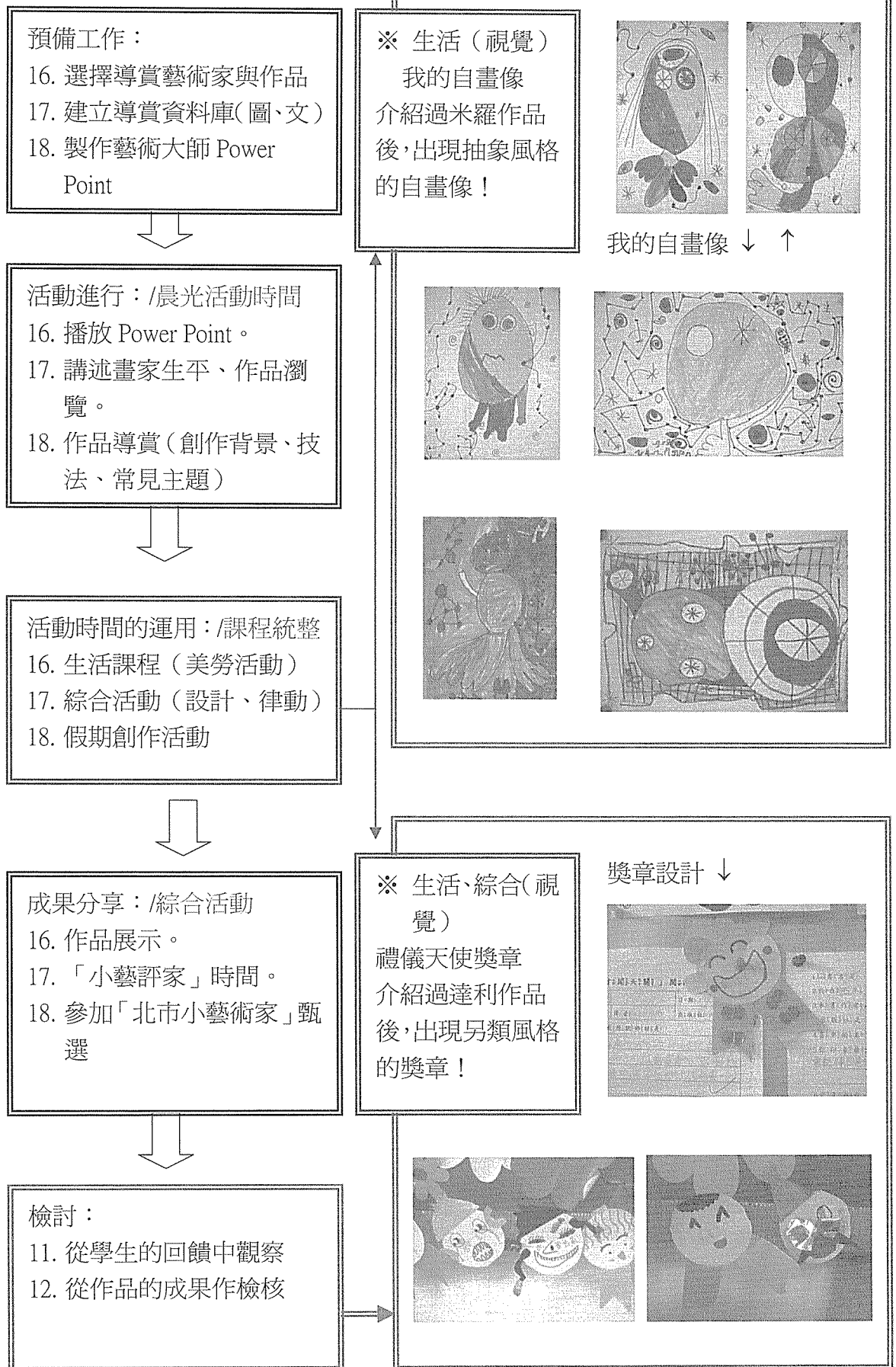
※「藝術大師導賞」活動架構 & 流程

※「藝術大師導賞」活動花絮與成果 1

※「藝術大師導賞」活動花絮與成果 2

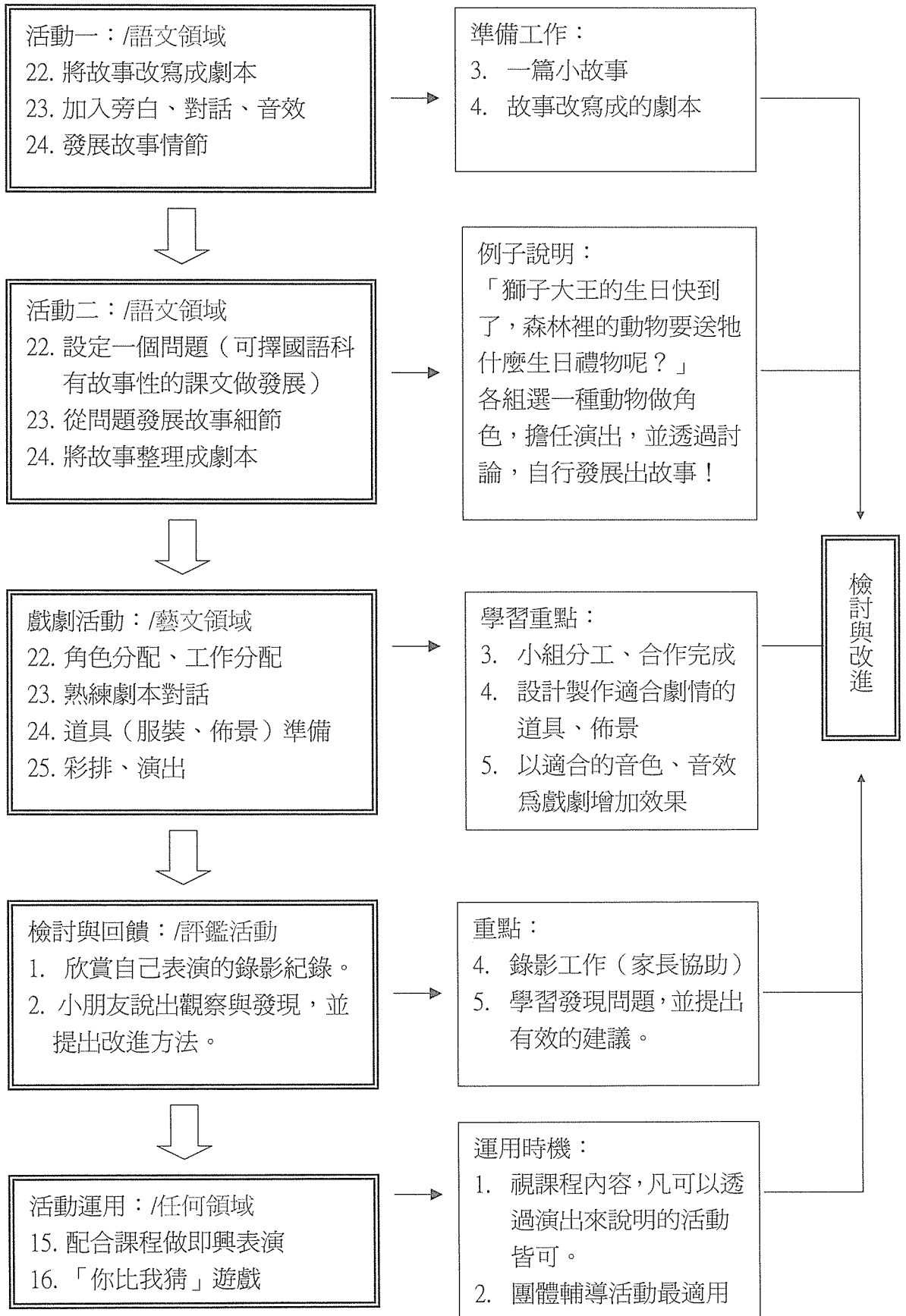
※「藝術大師導賞」活動花絮與成果 3

臺北市中山區大直國民小學藝術與人文領域創意主題課程設計

主 題	戲劇活動	實施年級	一、二年級	設計者	吳秀娟
主題架構圖	背頁附件	實施期間	九十三年十月到九十四年六月		
教材來源	國語課本（康軒）、自編教材				
教學計畫					
教學活動	能力指標	十大基本能力			六大議題
語文活動	1-2-1；1-2-2；1-3-7； 5-2-5；5-2-6	1.增進自我了解，發展個人潛能。 2.培養欣賞、表現、審美及創作能力。			家政、生涯發展、 性別平等、人權
表演活動	6-2-1；6-2-5；6-2-6； 4-2-6；4-2-7	3.激發主動探索和研究的 精神。 4.培養表達、溝通和分享的 知能。			
即興創作		5.發展尊重他人、關懷社會、 增進團隊合作。 6.增進規劃、組織與實踐的 知能。			
活動設計					
教學活動	學習目標	教學活動內容	時間	教學資源	評量方
語文活動	1.明白敘述性故事， 與對話式故事表 現方式的不同。 2.會與同學一起討 論，發展故事情 節。 3.學會透過合作、分 工，完成戲劇的準 備工作。 4.會利用教室現有器 材或製作簡易道 具來進行演出。 5.會模仿不同聲音， 來達成戲劇的效 果。 6.能掌握基本的演劇 技巧演出。 7.學會欣賞並尊重他 人的演出。	一、準備活動： 一篇敘述式故事與改編成劇本（對話模 式）的短文。 二、語文活動： * 介紹敘述性故事，與對話式故事的不同 表現方式和趣味。 三、發展活動： 1. 設定一個問題（國語科課文故事延伸發 展） 2. 從問題發展故事細節（小朋友加入想像 創意） 3. 將故事整理成劇本（人人有角色、對白） 4. 加上旁白、音效、道具。（集創） 四、表演活動： 13. 角色安排 14. 戲劇排練 15. 分組演出（全班一起演出） 五、回饋活動 * 說出自己最喜歡哪一組的演出，為什 麼？ * 能說出演出時的缺點，並提出改善建議。	10分 20分 10分 2分 15分 15分 8分	故事一篇 劇本一篇	作業 演出 鑑賞 口頭報告
表演活動					
即興創作	8. 能運用戲劇活 動，將課程內容 表現出來。 9. 會用戲劇表演並 樂於參與演出。	一、配合課程做即興表演（小型戲劇）： 1. 「你比我猜」遊戲 2. 把課程內容「演出來」！ 二、配合學校活動進行演出（大型戲劇）： * 節慶活動、才藝發表、校慶活動。	40分		實踐 表演

※「戲劇活動」活動架構 & 流程

※「戲劇活動」活動學習花絮

※「戲劇活動」活動學習花絮 2

活動一：/語文領域
28. 將故事改寫成劇本
29. 加入旁白、對話、音效
30. 發展故事情節

活動二：/語文領域
28. 設定一個問題
29. 從問題發展故事細節
30. 將故事整理成劇本

戲劇活動：/藝文領域
30. 角色分配、工作分配
31. 熟練劇本對話
32. 道具、服裝、佈景準備
33. 彩排、演出

檢討與回饋：/評鑑活動
5. 欣賞自己表演的錄影紀錄。
2. 小朋友說出觀察與發現，並提出改進方法。

活動運用：/任何領域
19. 配合課程做即興表演
20. 「你比我猜」遊戲

※ 即興劇&語文活動

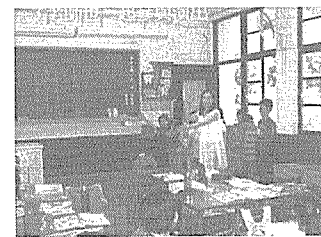
1. 課文賞析
/認識課文中的意境、事件時序、故事發展。

2. 腦力激盪
/怎麼把課文演出來？

3. 表演活動
/把靜態的課文，以表演方式呈現出來！

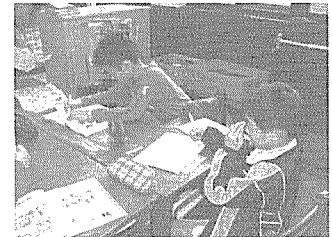

4. 師生同樂
/老師參與演出領戲，引導學生突破表演模式。

※ 即興劇&生活課程

1. 老師佈題--分組演出
/各組依興趣，認領課程中的小故事。

2. 分工合作
/有的編劇、有的做道具。

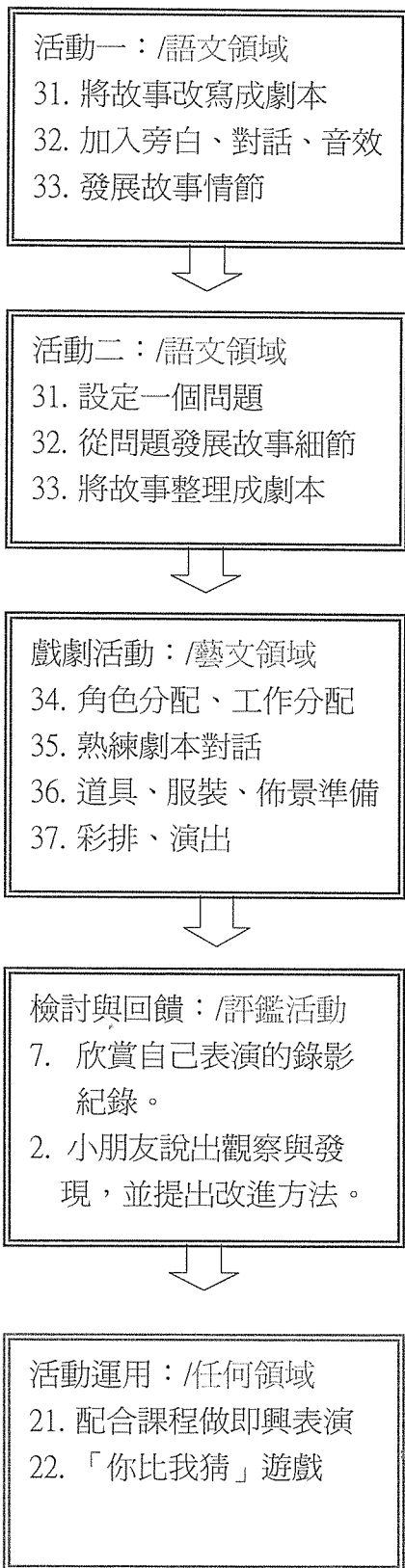

3. 自由彩排
/各小組同時練習

4. 表演活動
/善用教室空間、設備，不侷限於講台！

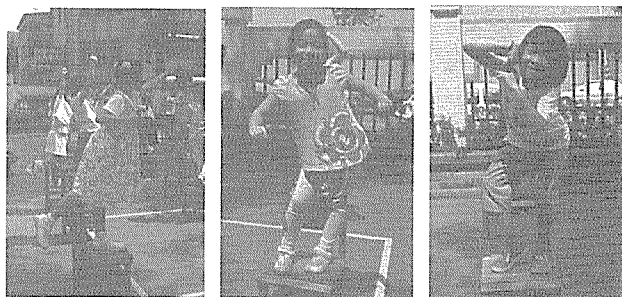
※「戲劇活動」活動學習花絮 3

※ 我是一座雕像活動

由身體的知覺活動，認識身體的表達、情感寓意、探索身體伸展的可能性，進而使戲劇活動的進行，加入更多的肢體表現。

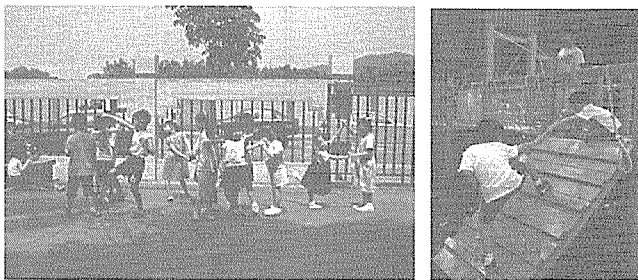
再由平面到立體的摸索，了解名畫的構圖、影像的重疊、畫中的故事鋪陳，以增進構圖的豐富性。

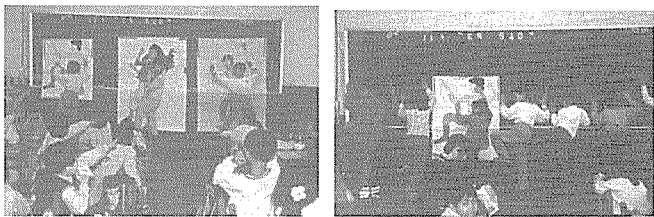
1. 身體知覺活動--大小、彎直、伸縮.....

2. 身體的表情--喜、怒、哀、樂.....

3. 群像構成：人與人的關係；人與環境的關係

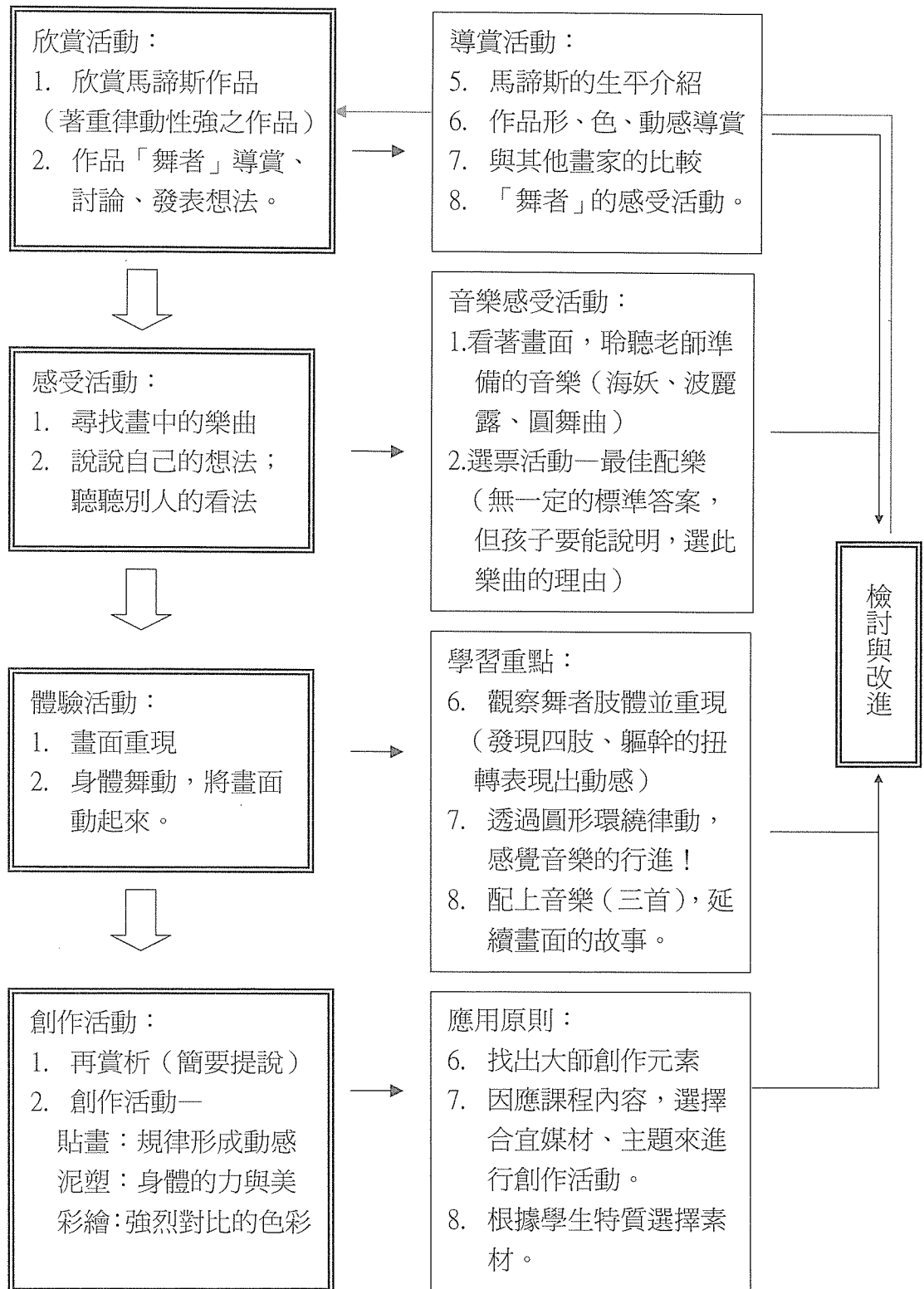

4. 平面→ 立體→ 感受靜態畫作的故事性

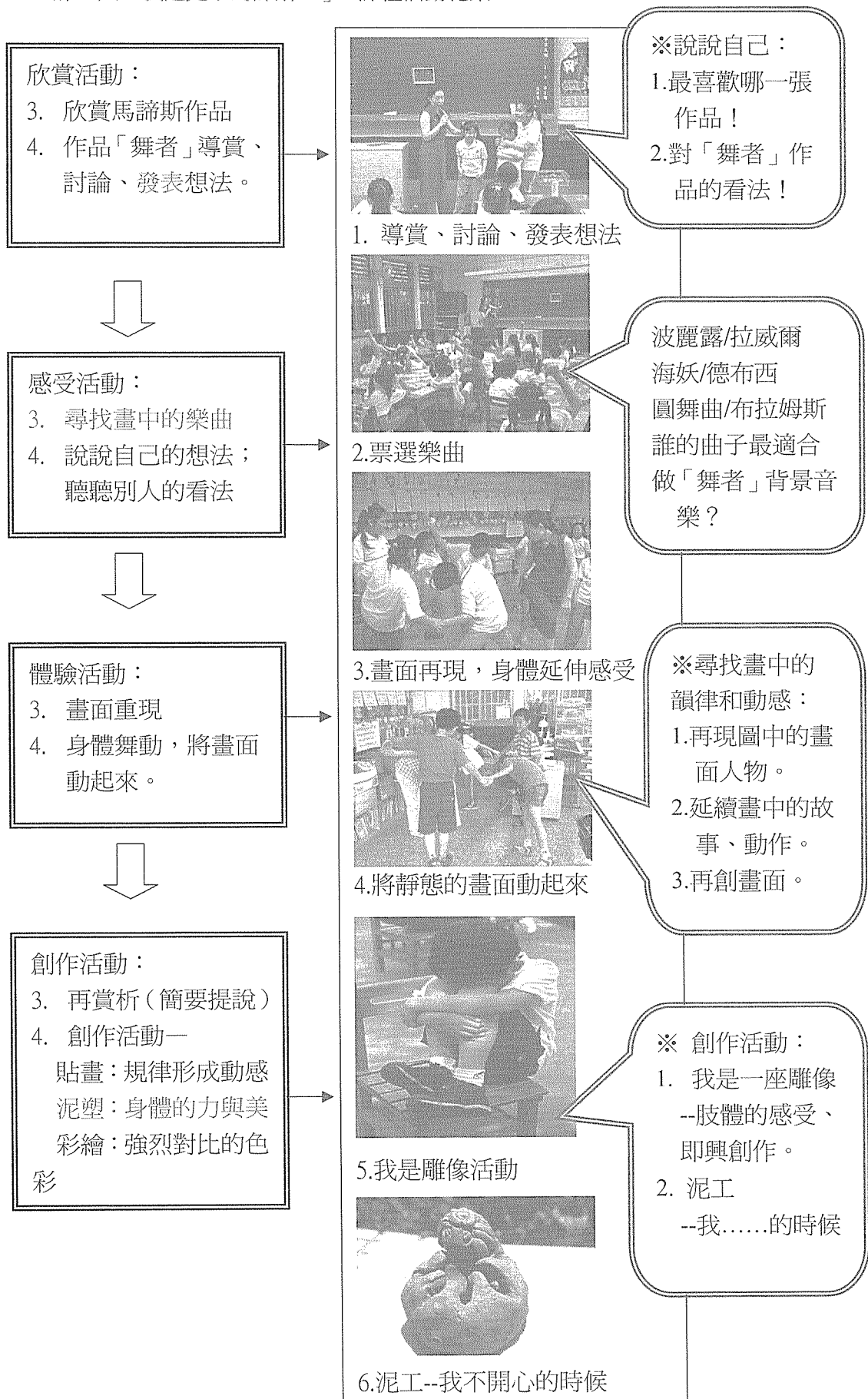
臺北市中山區大直國民小學藝術與人文領域創意主題課程設計

主題	那一天，我遇見了馬諦斯！	實施年級	二年級	設計者	吳秀娟
主題架構圖	背頁附件	實施期間	九十四年六月		
教材來源	音樂的故事/藝術的故事（陳秀琴主編）、中國/西洋美術辭典（雄獅）、藝術的故事（雨芸）、名家作品畫集（中外文版本）				
教學計畫					
教學活動	能力指標	十大基本能力			六大議題
馬諦斯的故事 作品導賞 體驗活動 創作活動	5-2-1；5-2-5；5-2-2；5-2-6 6-2-5；4-2-1；4-2-2；4-2-7 4-2-5；4-2-6；7-3-1	1.增進自我了解，發展個人潛能。 2.培養欣賞、表現、審美及創作能力。 3.培養表達、溝通和分享的知能。 4.促進文化學習與國際瞭解。 5.激發主動探索和研究的的精神。 6.增進規劃、組織與實踐的知能。			家政、生涯發展、性別平等、人權
活動設計					
教學活動	學習目標	教學活動內容	時間	教學資源	評量方式
馬諦斯的故事 作品導賞 體驗活動	2.能瞭解馬諦斯作品的特色。 2.認識藝術家與其具代表性的作品。 3.能發現藝術品的美感並喜愛創作。 4.能分辨作家獨特的創作語彙。 5.能說出自己對作品的感受。	16. 準備活動： 製作馬諦斯的生平、作品 PowerPoint，佈置相關圖片資料。 17. 引起動機： *作品「舞者」欣賞。 18. 故事時間： *馬諦斯的生平故事（播放 PowerPoint 說明）。 19. 欣賞活動： *其他作品介紹（請小朋友隨機回饋）。 20. 「舞者」感受、體驗活動： *作品再現。（小朋友重現舞者畫作-模仿活動） *動感體會。（將靜止的畫面動作動起來）。 21. 畫中的音樂： *選出畫中的音樂（依自己感受投票） 波麗露-拉威爾 /海妖-德布西 /圓舞曲-布拉姆斯 *配合音樂再感受：身體的律動與音樂的關係， 靜態畫作中的運動感。	3分 12分 5分 10分 5分 5分	Power Point 作品畫冊 圖片	口頭報告 鑑賞表演 鑑賞表演
創作活動	1.能運用鑑賞所得的技法進行創作。 2.肯定自己並欣賞他人的創作成果。	10. 將「舞者」中的體會與「我是一座雕像」活動的經驗結合，感受身體的伸展、扭曲、表情、寓意……。 11. 創作活動： *平面--彩繪（色彩、構圖配置、畫面動感表現） 剪貼（重複與律動） *立體--泥工（身體瞬間的動感表現） 12. 小小藝評家活動。（導賞與互評）	40分		實作 創作

※「那一天，我遇見了馬諦斯！」/ 課程結構圖

※「那一天，我遇見了馬諦斯！」 / 課程活動花絮

省思與改進：

89 學年度～90 學年度--

優勢：這是一個向心力極強的班級，家長背景殊異，卻幾乎全數積極參與在班級活動中，老師的計畫與教學充分得到家長的支持與配合！

問題 1（音）：孩子們的起點行為落差大，指導上困難度高。

因班級樂團的組成以小朋友已有基礎之樂器做優先選擇，樂團的分部音色平衡缺失較多，編寫樂器分部譜挑戰性也大。部分缺乏器月訓練的孩子，所擔任的簡易打擊樂器（鈴鼓、響板、三角鐵……），缺少音律的學習機會。

解決策略：運用家長人力，多做小組或個別的指導，克服基本能力落差大的問題。因著家長的督促與全力配合，尚能達到一個理想目標。但是整體的演奏效果仍受限於樂器音色、音量的限制，音樂的美感部分有待再提升。

省思：有關樂團的樂器學習活動，可以提早到一年級上學期，先給予一學期的節奏活動訓練，一年級下學期加入簡易的樂句或小曲練習，並利用一年級暑假讓孩子摸索預備，二年級再進入班級樂團訓練計畫。樂器的選擇，仍應考慮整體的音色平衡，才能有更佳成果。

問題 2（音）：音樂欣賞多以音樂家的生平故事、樂曲寫作背景為主，靜態活動佔了 80% 以上的時間，對於視覺、觸覺較敏銳的孩子或聆聽力較不足的孩子，是個不利因素，如何活化導賞活動？如何增進參與指導的家長導賞技巧？這都是需要努力的工作。

解決策略：提供家長歌劇、舞劇與其他多媒體加入應用，採用讓名曲動起來教材（淑勤編），利用律動感受節奏，。

省思：教材雖多樣，但是家長仍受限於活動引導技巧的不足，而無法從多樣化的教材提供中，增進引導的效果。除了音樂性的知能訓練外，對團體引導、秩序管理、孩子心理層面的觀察，都應幫助參與家長事先預備妥當。

問題 3 (美)：視覺藝術的導賞活動設計，依循美術史發展架構，對某些階段出現的畫派、畫風、技巧，較不生活化也不易說明，部分孩子顯得興趣缺缺、無法專心，甚而影響其他人的聆聽，活動效果不如預期理想。

解決策略：避免過於抽象、深奧的論述，引導孩子從形、色、畫面故事來欣賞。觀察紀錄小朋友最喜愛的大師與最有感覺的作品。

省思：低年級孩子對畫風的變革演進，並無太大興趣，導賞的重點可以放在畫家的表現方法、題材選擇、創作媒材。

問題 4 (美)：導賞內容只介紹西洋美術部分，缺乏中國水墨的介紹，孩子們對自己傳統文化之美，認識不足。

解決策略：在西洋美術導賞中，加入同時期的一些中國水墨畫作比較介紹，但是礙餘時間，僅是蜻蜓點水般的點綴即止。

省思：課程活動當平衡西方文化與本土文化的介紹，避免孩子們再提出「古時候中國也有畫家嗎？」、「古時候的中國人用什麼來畫畫？」……這類的問題。

問題 5 (美)：在觀賞過大師作品之後，是否能幫助孩子從這些名作中得到新創意、建立更多創作元素並增進創作的興趣和動力、增進對美的鑑賞力？課程如此緊湊，如何進行實作活動？

解決策略：

1. 結合生活、綜合活動課程中的創作活動，引導孩子將欣賞活動中習得的創作手法、形色感受，運用在自己的創作中，透過仿作、元素再現等方法，體會大師們創作的奧秘。並發展出自己獨特的創作手法。
2. 提供小朋友彼此回饋的活動，在作品完成後，共同欣賞，並對自己最「有感覺」的一件作品做導賞評論，適時引導賞析用語「色彩飽和」、「構圖完整」、「對比」、「平衡」……，增進孩子鑑賞力。

省思：實作才能牢固欣賞觀察所得，作品互評可以激盪出更多的想像創意，只要課程略加修編，亦可在固定課程中進行更多元的學習活動，看到孩子精采豐富的成果、快樂的克服了「我不會畫……」的心態，老師的欣喜油

問題 6 (戲劇)：本班家長人力優勢，運用在大型的戲劇表演活動中，很能發揮優勢效果。不論是戲劇排練、錄音工作、孩子的劇裝設計縫製、佈景道具製作安排，亦或者參與戲劇角色的演出，都不遺餘力。但是，這類的活動如何在每一屆的班級中使它適用並繼續推展？

解決策略：收集紀錄戲劇活動準備過程，視新班級的狀況，盡可能提供孩子學習機會。或縮小規模，將演劇的趣味、方法、組織排練技巧，讓孩子淺嚐即止。

省思：大型的戲劇演出，要耗費大量人力與時間，在目前的課程壓力下，推行十分不容易，若想要在每一屆的班級中推行，恐怕困難重重。如何抓住孩子對表演藝術的高度興趣，運用在各種課程的學習活動中，應該更為重要。雖然一個正式大型的演出，可以提供孩子一輩子甜美的回憶，但是從其中得到的方法策略、自信大方，才是最珍貴的成長果實。如何使新班級也能在簡易的戲劇中得著這些好處，是下一階段老師寶貴的功課。

心得新得：每次進行繪畫活動，或者下課、午休時，我非常喜愛詢問孩子：「今天我們來聽些什麼呢？」——「布拉姆斯的作品！」、「老師！我覺得莫札特的曲子比較活潑，適合現在的氣氛啦！」、「聽 99.7 台北愛樂好了！它播什麼，我們就聽什麼。」……。

每次的美勞創作成果分享，我總會要求孩子扮演「藝評家」，挑一件自己最有感覺的同學作品好好導賞一番。接著坐下欣賞孩子對別人作品的發現，甚或對該作品過度的「吹噓」，再體會被吹噓者的快樂。

推行兩年的藝術課程，深獲本班家長的讚許認同，也贏得其他班級家長羨慕的眼光，家長與孩子都自覺更有「氣質」了！我深深明白這是一條可以繼續走下去的路，並且是可以邀約更多人同行的路。

我鼓勵班上的家長將這種子繼續撒播，把這兩年的經歷，陪同孩子帶到中年級，帶到分班後的新班級，大家對藝術活動的熱情將由低年級向上延伸、向左右各個班級蔓延，期待小朋友繼續浸潤在其中，並將藝術活動帶入生活中，並帶出一種新的校園風氣。

省思與改進：

91 學年度～92 學年度--

優勢：

- 1.新班級的家長中，有音樂專業領域及中國美術專業領域成員可以參與班級的藝術活動，邀約這些專業者加入晨光課程，正好可以補足前一屆課程活動中的不足！
- 2.本班約一半的孩子學前曾上過音樂相關課程，起點行為較相近。且家長都同意孩子新購打擊樂器，對樂團整體音色的和諧度而言，較容易掌控。

問題 1（音）：孩子學習樂器的速度有落差，各分部要達到熟練和諧，需要許多個別指導，因家長人力有限，無法安排更多家長參與，有人力不足的問題。

解決策略：提早將樂譜交給學習力較強的小朋友，擔任樂團分部的小老師，在分部練習時，協助學習落後者個別指導的工作。

省思：擔任小老師的小朋友，從協助工作中培養榮譽感，對自己的學習更積極看重；學習力比較差的孩子，也從同儕得到幫助，團體的互動更密切，值得持續推展。

問題 2（音）：音樂欣賞是否可以與樂團的曲目作結合？讓學習經驗更具統整性，所學內容更具完整性？

解決策略：採用音賞活動中名曲的部分樂章或樂句，編寫成簡易節奏樂譜，作為練習曲目。將學校推展的唐詩動態發表活動，也加入樂團演奏的內容，以樂器演奏聯絡各種教學活動。

省思：將班級樂團運用在各種學習活動中，形成一種班級特色，孩子們對班級的認同感及榮譽感都逐漸增強。不過運用在音樂表現元素上的時間多，對其他藝術表現元素的運用就相對減少，怎麼利用其他課程時間或假期作業活動，來補足缺乏的部分（比如戲劇活動、舞蹈……），當作深入思考與安排。

問題 3 (美)：視覺藝術的導賞活動設計，加入中國美術部分，因水墨畫色彩較安靜，主題以寫景、人物居多，加上導賞的媽媽，較不兒語化的陳述字眼，部分孩子反應不熱烈、無心參與，賞析活動略顯沉悶。

解決策略：建議導賞家長，導賞時語彙使用的技巧，老師並適時加入「名詞解釋」，幫助孩子們做了解，並提升孩子們對中國水墨的興趣；每三次靜態導賞完，就做一次實作活動，親自體會媒材與工具不同，所產生的樂趣。

省思：對小一的孩子而言，小肌肉與心智發展都不足以進入水墨的摸索，嘗試的過程，挫折感較重，若將中國美術排在二年級進行，不論是對水墨畫意境的感受度，或在毛筆、水、墨的控制上，會比較容易入門，興趣也會比較高。

問題 4 (美)：透過 Power Point 來欣賞立體作品，不容易說明作品與空間的關係，或者是光影的交錯趣味。

解決策略：設計「我是一座雕像」課程活動，模擬雕像姿態，感受肌肉的力感，身體的延展張力。並發現立體作品與空間的對話關係，幫助小朋友對於環境與空間更敏銳！

省思：透過「我是一座雕像」課程活動，老師非常訝異孩子們對自己身體的表情、伸展是這麼地有創意，且樂此不疲！應當將平面的作品也加入肢體的發展活動，如此孩子們不但可以看畫、聽畫，還能用身體感受圖畫。

延伸活動：「即興變！變！變！」，運用校園不同空間，讓孩子創作立體作品，以自己的身體與校園事物當做創作素材，完成一件立體作品。

再省思：遊戲式且速成的創作活動，適合各種程度的孩子，小朋友也從這活動中得到高度的成就感，這種即興式的表演或創意活動，亦可幫助，並發現繪畫的樂趣！

問題 5 (戲劇)：因樂團學習活動較長，戲劇活動的這一區塊，無法經營太耗時耗力的大型劇展。本年度延續過往編劇的學習活動，並採用偶劇（手套偶、襪子偶）的表演方式，不過也就少了肢體情感表達訓練這一環。

解決策略：

1. 透過「我是一作雕像」活動，來知覺自己身體的表現力，並彼此觀摩，發現身體的張力與創意。
2. 將戲劇元素加入在日常課程中，比如分組的即興戲劇、你比我猜遊戲，都提供孩子戲劇表演的機會。

省思：戲劇演出方式極多，戲劇活動安排可大可小，考量時間、人力，再選擇合宜的戲劇表現方式，小小劇場也有其妙趣。不過小朋友對演劇的熱愛，幾乎人人皆同，透過戲劇作課程討論或引起動機，乃至於團體輔導，都能達到很高的效果，值得推展。

心得新得：第二次推展藝術活動課程，對教材掌握、實施方式都有進步，前一屆實施的缺失，也逐漸作修正補足。

樂團的樂器（木琴、鐵琴、口風琴、笛子）編制妥當，在樂團的練習指導上與成效上都更為容易達成目標，並且每個孩子都能擔任旋律聲部，自我的信心、學習的興趣都更高了！

今年度新增中國美術賞析，幫助孩子開展中國繪畫的新視野，讓孩子知道自己的老祖宗，在美學上也頗有成就。「中國人也很有創意」、「中國繪畫也很有深度」，這是孩子們的看法！

藝術活動讓班上孩子增長見識，幫助孩子肯定自己，給了我們師生更多話題，也影響家長教養孩子的態度，家長、學生、老師就在藝術活動中建立起一份強勁的默契，並生發出一份濃得化不開的情感。

「學音樂的孩子不會變壞！」、「愛畫畫的孩子更有創造力！」這些俗諺應驗在這些孩子身上，老師還發現——「喜愛藝術活動的家庭一團和氣！」。願藝術活動的種子撒播、飄散到每個家庭，讓藝術生活化，生活藝術化！

省思與改進：

□ 93 學年度～94 學年度--

優勢與劣勢：本班只有極少數的孩子學前會上過音樂相關課程，起點行為相近但普遍偏低，加以學習能力與學習態度都有待改進，是否能應付課程之外的學習？值得觀察深思。雖然家長都同意孩子新購打擊樂器，但礙於自己對器樂認識不多，並工作的忙碌（只有兩位媽媽不上班），對協助樂團指導的活動多半怯步！但對於班級其他事務協助則十分熱心，並高度期待老師能繼續推展藝術活動。班上有兩位音樂專業領域家長，但是時間都無法配合（同為教育工作者）。

問題 1（音）：本班孩子學習較慢，課程內學習仍有明顯落後者，基礎的節奏、音感、聆聽也都很不足，似乎無暇再推行藝術活動。

解決策略：將整個藝術課程活動，延後到一年級下學期再進行之。一年級上學期，教學重點在孩子基本的節奏打擊指導。並請家長全力協助補救教學，把孩子學科基礎打穩，好儘早進入樂團與導賞課程活動。

省思：每一屆的班級整體能力、班級氣氛都大不相同，當期待落差大時，要及早作準備，畢竟正課是家長所最殷切注意的，天時、地利與人和皆完備，推行活動才易立竿見影。

問題 2（音）：音樂欣賞需要家長投入，班上家長對藝術活動涉略少，如何進入晨光活動中扮演指導工作？如何鼓勵信心不足的家長踴躍加入？

解決策略：

1. 提早於一年級上學期，開始家長晨光團隊的訓練，給予足夠時間接受裝備，一下家長可視自己成長狀況選擇是否加入。
2. 邀約班上專業領域的兩位家長，參與協助家長的訓練工作，並分擔老師的編譜工作。

省思：對於人力資源不足，或學習者的學習體質欠佳狀況時，只要將學習計畫延後、刪修，依然可以進行。並要積極整理出孩子吸收得了的「養分」提供給他，避免爲了執行而執行，徒增孩子壓力。

問題 3 (音)：孩子依照自己興趣選擇樂器學習，因基本能力或學習態度的差異大，學習成效落差大，有的孩子顯得老是跟不上，影響整個樂團活動的進度。

解決策略：

1. 先請家長協助加強居家時間自行練習的工作。
2. 如果無法完成該聲部的演奏，老師刪改簡化樂譜，再繼續練習。學習力特佳的孩子，則於個別指導時間，擔任「小老師」協助老師指導同學。

省思：家長的態度對樂團的推行影響極大，許多孩子不是不能，乃肇因於缺乏練習，樂團成立之初，應與家長亦做好「約法三章」，家長的態度準備妥當，老師才進行樂團活動。

問題 4 (美)：小朋友對仿作很感興趣，但是回到自由創作時，只有少部份人做聯想，或將所學所看運用在創作活動中。

解決策略：先規定將某一種創作手法（比如拼貼、連續圖案、抽象圖樣、符號……），確實執行在創作中。當經驗實作後，再開放給小朋友自由完成作品！

省思：學習力較弱的孩子，不宜開放太大空間，因為過大的空間反而讓小朋友失去學習焦點，致使目標無法達成。逐步引導確認，再將創意空間交還給創作者，學習才穩妥踏實。

接續活動：透過作品共享的「小藝評家」時間，請導賞的小朋友再度複習指出該作品所運用得創作手法，加強孩子們對該創作方式的記憶。

再省思：一位畫家若能存留給孩子一個強烈清晰的概念，比如色彩的獨特性、主題的獨特性、媒材的獨特性、特殊代表性符號、獨特的筆觸表現……，小朋友就可以從這活動中有所得，意念越強烈記憶就越深刻，深刻的印象才有機會重現這種形式或風格在作品中，對生活的觀察才会有新眼光，並化大師的美感知覺在自己生活中！這就是藝術導賞課程的目的。

不見得每個孩子都能成為偉大的畫家，但是卻可以幫助孩子做個快樂的畫家、欣賞家。老師的快樂來自於孩子每一次的自我肯定，與創作活動時，從心深處不由自主發出的歌聲！

問題 5 (戲劇)：對於學生學習速度較慢，課程進度壓力又大的狀況下，戲劇活動時間更少了？怎麼運用非常有限的時間做高效率地推行？

解決策略：

1. 正逢電台徵選娃娃說故事有聲稿活動，本年度再延續已往編劇的學習活動，並將戲劇表演的指導重點，放在聲音表達訓練這一環。多角色的聲音演出！
2. 將戲劇元素加入在日常課程中，比如分組或個人的即興戲劇、你比我猜遊戲，都提供了孩子表演的機會。並將組織力較強的孩子分散在各組中，引導其他人一起揣摩表演，透過彼此學習，互相提攜成長。

省思：小朋友非常喜愛演劇，透過戲劇可以進行課程活動、團體輔導，提升組織能力、與人的合作協商，對於安靜內向的孩子，在小組戲劇活動中可得到同組同學協助的，能嘗試開放心胸，只要老師多給予鼓勵肯定，小朋友就能克服害羞懼怕，喜歡戲劇活動。

心得新得：這是第三次推展藝術活動課程，教材掌握、實施方式、組織預備都算熟練，但面對較之以往而言，學習力相對弱勢的班級，一時之間，十分沮喪！

因為經過四年的摸索與修正，老師對新班級已有一幅美麗藍圖，認為可以給予新班級最完整的架構與課程計畫。當學期一開始，漸漸發現到班上有許多「吊車尾」的小孩，家長又無法給予協助督導，整個藝術課程計畫，就先「冷藏」了！

學期開始的幾個月裡，老師都在「期待你快長大」的心境中打轉，我該做些什麼？該不該一直延後藝術課程活動？一直反覆在心。

「藝術活動課程，不當只能適用在具有相當能力的班級！」這想法一進入心中，立即出現了另一幅真正適合新班級的藍圖。

課程應該十分具有彈性，適合學習能力不同的班級、學生特質不同的班級，也應該適用於不同的年級。或深或淺、或廣或窄、或得時或不得時，藝術之美都可以適時鋪陳，聯結在我們的課程中！

這個階段的課程仍在進行中，期待孩子充分浸潤享受，從藝術活動尋找到更多學習的樂趣、發現更多欣賞自己的理由。