

►課程所需經費建議表(文水藝文事業有限公司)：

費用項目	單位	數量	單價	小計	編列說明
師資鐘點費	時	9	1600	14,400	主講一人，四週計9小時
助教鐘點費(外聘)	時	9	800	7,200	助教一人，四週9小時，協助講師課程進行
助教鐘點費(外聘)	時	2	800	1,600	負責第三週實地體驗課程
計時工作人員	時	6	150	900	第三、四週實地體驗課程，協助文水藝文中心空間之場地、設備架設
樂手費用	位	2	1,500	3,000	第四週樂讀名畫·音樂沙龍《拾穗》1場教學彩排費用
樂手費用	位	2	3,500	7,000	第四週樂讀名畫·音樂沙龍《拾穗》1場演出費用
教具租賃費	場次	4	3,000	12,000	向藝書樂讀工作室租用教具背板、不織布故事教具組、手作米開朗基羅布書、畫家手指偶、布偶、繪本等教材
課程手創材料	人次	35	100	3,500	以35位小朋友計算，第一、二週使用的材料(實報實銷)
道具服租賃	場次	1	100	1,000	第四場樂讀名畫表演成員服裝租賃
辦案紙膠帶	捲	35	50	1,750	以35位小朋友計算，第一~四週體驗課程中使用(實報實銷)

費用項目	單位	數量	單價	小計	編列說明
名畫偵探〈拾穗者之歸〉貼紙	張	50	105	5,250	第四週樂讀名畫·音樂沙龍《拾穗》使用的互動材料
第三周文水藝文中心校外體驗課程	場次	1	33,000	25,000	含全區域場地費、表演廳鋼琴-Fazioli、投影機費用(教育優惠價)
第四周文水藝文中心校外體驗課程	場次	1	15,000	12,750	含沙龍廳場地費、沙龍廳鋼琴-Bösendorfer、投影機費用(教育優惠價)
旅運費	式	1	3000	3,000	如器材運輸費、偏遠地區交通費等
總計	98,350				
其他費用項目					
交通費	包含1次校外實地體驗，地點：文水藝文中心，請申請學校應依學校所在地點自行評估所需經費				
保險費	包含1次校外實地體驗，地點：文水藝文中心，請學校應自行評估所需經費				

文化部「文化體驗教育計畫」文化體驗內容摘要表

文化體驗內容規劃			
名稱	(計畫名稱) 名畫偵探		
教學藝術家	(申請人/申請團隊) 文水藝文事業有限公司 教學者/教案設計者: 李宜蓁		
藝術領域	☒ 視覺藝術 ☒ 音樂及表演藝術 ☐ 電影 ☒ 文學閱讀 ☐ 文化資產 ☐ 工藝設計 (單選, 跨域請以主要類別為主)	適用年齡	☒ 低 ☐ 中 ☐ 高 年級 (以國小為主) ☐ 國中 ☐ 高中
理念與特色	文水藝文中心成立六年多來，戮力於室內樂、課程講座等精緻古典樂推廣，邀請在國際上發光發熱的臺灣青年音樂家、國內知名音樂講師，期許在速食教育與文化的時代、五感功能逐漸褪去的世代，能有一處提供慢的心靈餵養與傳遞美的信仰。即將邁入第六年，我們也開始反思，為什麼古典音樂存在“叫好不叫座”的現況？ 學習有黃金關鍵期，這也是為什麼“教育從小紮根”不是一種口號，而是應該被落實與重視的理念，鑒於此，文水藝文中心開始將藝術親子教育納入爾後長期努力的立基，如何透過有系統地引導孩子聽、看藝術，讓美學自然地潛移默化在生活之中，文水推動了與兒童藝術領域專業人(團隊)合作的計畫。 文水藝文中心今年一月率先與小草田室內樂團合作推出一音樂劇《彼得與狼》童樂會，以音樂沙龍形式為特色，專門設計給 0 至 6 歲的孩童聆賞，孩子踴躍且主動地投入聽及互動學習之中，許多爸爸媽媽感到驚喜及不可思議，而也因有了這個活動的高度回饋，也督促了我們開發更多元且獨特的藝術教育課程。 「名畫偵探」原僅是李宜蓁為女兒量身打造的藝術欣賞課程，因為幼教楊素蓮老師肯定及引薦，從 2015 年開始在台北市政府社會局補助的育兒友善園授課。一開始課程名稱為「藝術閱讀起步走」，顧名思義，就是「藝術」加上「閱讀」起步走。是參考運用 2006 年台北市政府與信誼基金會共同合作所推動「Bookstart 閱讀起步走」運動的概念，希望孩子不只是讀好的童書，讓孩子從布書中理解名畫的故事，也能體會藝術家們創作時的思考和用心。 經過三年教授經驗，李宜蓁發覺現在的孩子大多數被多元化、聲效俱佳的新媒體素材過度刺激，加上忙碌的生活步伐，孩子已經被剝奪可以單純沈靜觀		

	看、欣賞生活周邊事物的機會。當孩子不懂得觀看，當然不能進一步深入觀察、思考，組合分析自己所見，這已經是這一代兒童普遍性的問題，延伸出許多家長的苦惱。 蘇荷兒童美術館館長林千鈴女士也曾提出「藝術是很好的媒材，讓人發展出更好的思想模式，但是看藝術需要思考，藝術必須反覆仔細思量，需要非常周全、專注來發現藝術作品內涵以及其所想表達的」。因此想經由“看”來思考，首先必須瞭解，“看”是透過仔細的觀察，給思考更多時間，發展出一個更投入的態度與方法，才能讓思想方式獲得更有組織的管道。所以與孩子共賞藝術作品，透過欣賞成為一種開發「看得更聰明」的目的手段，那麼陪孩子談畫，就不能只是談，觀看是首要，思考是目的，談只是表達的手段方法。 而怎麼看得更聰明？從聽故事開始！
目標	（希望學習者透過此文化體驗活動經驗到什麼） 很多家長嘗試著帶孩子上博物館欣賞畫作，但最常見孩子坐不住、看不久、吵著走的窘境，甚至孩子提出很多問題，但大部分的家長都不清楚如何用孩子聽得懂的語言解釋或是引發孩子觀賞畫作的興趣與持續力。「名畫偵探」藝術體驗教育計畫是以國小二年級的孩子為對象，課程設計將從孩子的視角與問題觀出發，運用深入淺出且備受大人小孩喜愛的“故事導聆”模式，輕鬆帶領孩子進入名畫的藝／異想世界，開啟孩子的藝術感知能力培養。 為什麼看畫可以讓孩子更聰明？看畫所運用的視覺理解力必須透過深度地觀察、徹底地思考與開放的想像力…，而從聽故事著眼發展的方式與觀念，將顛覆一般民眾認為“小孩不可能看懂世界名畫”的刻板印象，從聽故事開始培養欣賞藝術的興趣與專注力，共計 4 週，9 個小時： 1. 名畫偵探課程設計為體現十二年國教總綱的自發、互動、共好的理念，配合藝術領域核心素養中的「溝通互動」，運用藝術符號表達情意，使用資訊科技與媒體，進行創作與欣賞，強化學生的藝術涵養與美感素養，並能與他人溝通與分享。 2. 同時為實踐 STEAM 教育素養，期待讓「觀看藝術」融合既有科技教育中，用聽故事培養觀看畫作的好眼力，啟動學童的感性和理性，讓創造力和思考力的連結。 3. 課程將使用生動的課程道具(如布書、繪本、舞台戲偶、立體書等)，與演出畫中故事或是大畫家們創作年代的時空背景與歷史脈絡。 4. 孩子在理解故事全貌後，老師再透過「人、事、時、地、物」讀畫引導的方式培養孩子的觀察力和專注力，並透過對話啟動孩子的思考力、創造力，讓他們可以輕鬆的進入畫家藝想世界。 名畫偵探課程設計將透過藝術觀賞和讀畫引導培養孩子的靈活腦、創意眼

	(intelligent eyes)。
架構與時間	(此文化體驗內容所需要的總時間與相關架構圖) (一)適用年級及人數：以國小二年級為主，最佳體驗人數約 26 位。 (二)搭配學校之授課領域：國小二年級週二下午三堂生活課程。
道具與設備	(此文化體驗內容所需道具與設備) 第一及第二周預定於教室內授課。這兩周課程老師會透過舞臺偶劇與自製布書等道具和學童互動，並以淺顯易懂的說故事導聆模式增加學童對於故事情境中的記憶點，最後採讀畫引導的互動模培養孩子的「人、事、時、地、物」觀看藝術，且在輕鬆的對話中啟動孩子的思考力、閱讀力、觀賞畫作的耐力。第三及第四週將結合文水藝文中心/表演廳與沙龍廳進行實地體驗。第三週課程內容將開始納入【音樂導聆】，一邊聽故事、一邊解謎，並學習音樂與畫作的連結對應關係，了解作曲家如何使用樂器表現四季、動物與環境的新知。第四週將在文水藝文中心/沙龍廳進行「樂讀名畫」音樂沙龍體驗，即是「名畫故事 + 古典音樂 + 名畫欣賞」的創新演出模式。在臺北僅有的歐洲宮廷「沙龍」空間，用「古典音樂」訴說「世界名畫故事」，透過小草田室內樂團演出，重現 18 世紀歐洲視覺、聽覺、思想活躍的年代，讓孩子體驗全人藝術之美學。 (三)所需教材、道具或其他相關資源運用： 1. 本計畫為校內及校外混合體驗，校內體驗部份，由團隊自備(如米開朗基羅布書、創造天地教具、Sistine Chapel Coloring Book 繪本、The Cat and The Bird 繪本、The Art Detective 繪本、大型不織布教具、畫家手指偶、立體書等(故事：畫家米開朗基羅、創世紀壁畫故事、貓與鳥、拾穗故事的由來等)，另提供體驗臨摹畫家創作與手做不織布教具加深印象(材料：A3 繪畫紙、粉蠟筆、不織布教材)。 2. 學校配合提供教室、簡易擴音器、投影及電腦設備、譜架、畫架。 3. 校外體驗部分，文水藝文中心提供所有硬體：樂器、音響、鋼琴、場地、投影設備等；軟體服務包含：音樂導聆課程、「樂讀名畫·音樂沙龍」籌備與執行，並結合三位樂手老師現場帶來活潑的演出。
內容與細流 (含具體目標、具體活動流程說明、如何使用所需教具設備、如何與參與者交流互動、所需時間等)	

(一) 四周主題總攬表

時間	主題	藝術欣賞
----	----	------

第一周	《畫，一定要在畫布上嗎？－米開朗基羅》 故事：畫家米開朗基羅於西斯汀教堂創作的故事、創造天地六日、亞當與夏娃的故事	畫家：米開朗基羅 《梵諦岡西斯廷教堂天篷系列一：九宮格系列》 《大衛雕像》、《光從黑暗中分離》、《創造眾星》《水地分離》、《創造亞當》《創造夏娃》
		
第二周：	《兩幅畫的顏色、畫畫樣子差好多！－梵谷&拉斐爾》 故事：梵谷的故事、約瑟的故事	畫家：梵谷、拉斐爾 現代畫：《星空》1889、 古典畫：《Joseph recounting his dream》1515，拉斐爾
 		
第三周：	《不只是看，還可以聽畫?!－保羅·克利》 故事：The Cat and the Bird 音樂導聆： ● John Cage 約翰凱奇「4分33秒」：美國先鋒派作曲家， ● Debussy 德布西「月光」：法國印象派作曲家 ● 繪本 The Cat and The Bird 配樂曲目，共14首小品	畫家：保羅·克利(Paul Klee) 《貓與鳥》1928 《紅橋》1928

第四周：

《樂讀名畫・音樂沙龍：拾穗》

名畫：《拾穗》、《拾穗者之歸》

音樂演出：Andante and
Rondo” Op. 25 for flute, clarinet
and piano.

畫家：米勒、布荷東

《拾穗》1857

《拾穗者之歸》1859

作曲家：Doppler F.

第一單元：《畫，一定要在畫布上嗎？—米開朗基羅》

日期：9/18（二）

時間：2.5 小時：13:30-14:20/14:30-15:20/15:30-16:00

課程內容：

文藝復興三傑—米開朗基羅是藝術史上最偉大的雕塑家、畫家及建築師之一。《畫，一定要在畫布上嗎？—米開朗基羅》的單元設計將使用自製的布書，讓米開朗基羅化身為說書人，和孩子分享他當時接收到教宗賦予的任務時，他身為一個雕刻家，並沒有真正的濕壁畫經驗，在受邀創作壁畫時的心情故事。

過程中，學童將有機會認識西斯汀教堂的基本建築結構、天棚原先的樣貌以及家喻戶曉創世紀壁畫的故事內容。透過生活化的故事角度，認識這位偉大的藝術家是如何將危機化成轉機，在四年漫長的時間中，在一個總面積達 1100 平方公尺（約 330 坪）的龐大天棚，完成五十幅完整構圖加上裝飾，總計 343 個人物，形成渾然一體、氣勢磅礴的巨作。

藝術閱讀作品：

- 《光從黑暗中分離》、《創造眾星》 《水地分離》、《創造亞當》 《創造夏娃》 、《人類的墮落與被從伊甸園中驅逐》

一、教學目標：

1. 透過提問同理學童對畫作產生感受的困難後，介紹「名畫偵探」課程設計是以故事導聆來幫助學童提高對名畫的感受力。
2. 賞析畫家米開朗基羅在梵諦岡大教堂的天蓬名畫，學習用標籤標示出畫作中自己有興趣的「人、事、時、地、物」的元素。
3. 透過自製米開朗基羅布書、人偶和自製不織布等教具訴說創造天地七日的名畫故事，且設計多元互動時提問引發、延長孩子賞析畫作的興趣。
4. 體驗當時沒有畫布年代，畫家是如何在天花板創作。

二、學習評量：

1. 認知發展

- 認識畫家米開朗基羅
- 知道創造天地的名畫故事。

2. 情意發展

- 享受聽名畫故事看懂名畫。

- 體驗賞析畫家米開朗基羅在梵諦岡大教堂的天篷名畫。
- 學童根據名畫故事的線索，按圖索驥，提高對畫作的感受力。

3. 技能發展

- 學習用名畫偵探「人、事、時、地、物」的觀看方式找到自己可以切入畫作的興趣點。

三、教學省思：

- 透過故事導聆的方式，孩童確實容易對名畫產生感受力。
- 辦案紙膠帶讓孩子先標示處畫作中的興趣點，有助於老師在講故事時知道該加強哪部分細節。
- 賞析畫作前給孩子找觀察的重點 - 如人事時地物，或自己的興趣點，過程中用播放音樂取代環境干擾的聲音，有助於營造賞析的氛圍。

教學時間	學習子目標	教案內容與細流	使用教具
共 10 分鐘	透過提問同理學童對畫作產生感受的困難點。簡報介紹「名畫偵探」課程設計是以故事導聆來幫助學童看懂名畫。	1. 說明”名畫偵探”文化體驗的目的。 2. 開場提問： 1). 有常常去美術館、博物館的小朋友舉手。 2). 不去的原因： 沒機會、看不懂、沒興趣。其他？ 3). 那你們覺得爸爸媽媽或老師要怎麼教導，你們才看得懂畫呢？ 4). 小結：「名畫偵探」的課程設計就先用“聽故事”了解名畫的內容之後，在到名畫裡面找一找故事中「人、事、時、地、物」的元素！我們現在來試試看。 ◎ 範例：拾穗者之歸 3. 名畫偵探介紹 1). 名畫偵探一慢慢 2). 辦案五大元素(上課流程) 3). 發辦案紙膠帶	名畫偵探第一週簡報、實體配備(希臘神話一本、聖經故事一本、望遠鏡 5 支、辦案紙膠帶 30 盒)
共 15 分鐘	體驗賞析畫家米開朗基羅在梵諦岡大教堂的天篷名畫。	4. 【名畫偵探讀線索】 (1) 第一週我們先來看米開朗基羅的畫作。等會老師在告訴大家米開朗基羅是誰，我們先來看他的作品喔。	名畫偵探第一週簡報、米開朗基羅天篷九宮格畫作裱框，擺放在教室

學習用名畫偵探
「人、事、時、
地、物」的觀看
方式元素，再用
紙膠帶標示出自
己的興趣點

(2) 體驗進入梵諦岡西斯汀教堂觀看模式。(仰頭)

- 梵諦岡西斯汀禮拜堂天棚壁畫, 1512, 米開朗基羅

(3) 小結：米開朗基羅的作品不是畫在畫布上
喔，以前在歐洲的時候，大家都常常把畫作
畫在牆壁上、天畫板上喔。

(4) 名畫賞析與讀畫引導：

- 仰頭看畫作實在很辛苦，有一天你們有機會到義大利的時候，也會是這樣的體驗。不過這樣很難欣賞畫作，所以現在我們把天頂圖九宮格畫作貼在牆面上，請大家拿著你的辦案紙膠帶來，把標籤貼在你有興趣的元素上面。

- 老師的提問與引導

人：	好多人啊？你注意到誰？
----	-------------

牆壁或桌上供學
童觀賞、投射天花
板的投影設備、賞
析時播放音樂、六
個畫框。

		<table><tr><td>事：</td><td>他們在做甚麼事情？</td></tr><tr><td>時：</td><td>有那些畫有時間的表現？</td></tr><tr><td>地：</td><td>有那些畫有明顯的地方表現？</td></tr><tr><td>物</td><td>畫中有你覺得很特殊的東西嗎？</td></tr></table> ◆ 小結:檢視辦案紙膠帶黏貼的成果，協助整合說明小朋友的共同興趣點。	事：	他們在做甚麼事情？	時：	有那些畫有時間的表現？	地：	有那些畫有明顯的地方表現？	物	畫中有你覺得很特殊的東西嗎？	
事：	他們在做甚麼事情？										
時：	有那些畫有時間的表現？										
地：	有那些畫有明顯的地方表現？										
物	畫中有你覺得很特殊的東西嗎？										
15 分鐘	透過自製米開朗基羅布書、人偶和自製不織布等教具訴說創造天地七日的名畫故事。	5. 【名畫偵探聽故事】 1). 故事： 米開朗基羅自我介紹，說明如何接受教宗分派的任務、介紹西斯汀教堂的結構。(附註 1) 2). 故事 2: 創造七日、亞當夏娃的故事 (附註 2)	請見附註 1 & 2、名畫偵探第一週簡報、投影設備、譜架兩個、畫架一式、故事 1：創造天地故事不織布故事教具組一式、故事 2：米開朗基羅人偶（說書人）、教宗人偶、自製米開朗基羅布書五頁面+10 配件、希臘神話故事、聖經。								
15 分鐘	學童根據名畫故事的線索，按圖索驥，提高對畫作的感受力。	6. 【名畫偵探找驚奇】 1). 現在我們聽完故事了，現在我們要扮演成名畫偵探。我們先來一幅一幅的觀看，找出六張畫作中的故事情節。 	名畫偵探第一週簡報								

10 分鐘	使用名畫偵探來找砸題庫延長孩子賞析畫作的時間。	7. 【名畫偵探來找砸】： (1) 請協助排列畫作順序 (2) 創造天地哪一天沒有被畫到？〈第五天：創造飛鳥和魚類〉 (3) 有哪一幅畫畫了兩天的創造？〈第三和第四天：植物和兩個大光體〉 (4) 那幅畫作位置順序排反了？〈先第四天在第二天〉 (5) 第四天創造的繪畫少了甚麼被創的元素？〈星星〉 (6) 上帝創造亞當的畫作中和故事有甚麼差異？〈吹氣和牽手〉 (7) 請問夏娃從哪裡被創造出來？〈亞當的肋骨區域〉 (8) 從畫作裡面，上帝是一個人創造還是很多人？〈好像很多天使一起幫忙〉 (9) 從哪裡可以看到人、動物是可以對話的？〈夏娃和蛇〉	名畫偵探第一週簡報
20 分鐘	分組活動體驗畫家使用天花板創作畫作	7. 【名畫偵探創作趣】 (1) 習米開朗基羅躺著創作，兩人一組協力完成天頂圖的上色創作。 	名畫偵探第一週簡報、Sistine Chapel Coloring Book、13 張米開朗基羅創造天氣畫作的圖畫紙、膠水、可以黏貼圖畫紙的厚紙板、粉蠟筆
10 分鐘	透過提問與互動，確保達到設定的學習目標	8. 結尾互動： 1). 米開朗基羅在這個教堂中的那裡畫畫？以前畫畫因為沒有畫布，都在天花板、牆面上畫畫。那現在繪畫除了在牆壁上、畫布上，還在哪裡看得到？ 2). 分享：印象最深刻的故事、最喜歡的畫作、今天學習到的事物？ 3). 分享透過故事導聆和人事時地物的讀畫引導的差異。	名畫偵探第一週簡報

		4). 收回名畫偵探配備(望遠鏡、辦案紙膠帶、 名畫偵探找驚喜作業單張、繪畫創作單張。)	
--	--	---	--

附註 1: 米開朗基羅的故事，依照史實改編

教具：

大家好，我是米開朗基羅·比奧納羅帝，1475 年出生於義大利翡冷翠 (Florence)。這是我的國家義大利，它像一個長靴子的形狀。我長大之後，大家看到我大部分的作品都呈列在翡翠冷/佛羅倫斯或羅馬。(布書:義大利頁面)

我在 25 歲的時候，作了一個很有名的作品，就是這個裸體的大衛雕像。這個大衛雕像被放在佛羅倫斯廣場前面，在那之後我就變得很有名，很多人找我做作品。那時候我重要的老闆，不是商人喔，是教宗喔!他們都穿紅色的衣服。(布書:佛羅倫斯廣場)

大約我 33 歲的時候，當時的教宗朱略斯二世邀請替我設計他的陵墓的同時，他希望我能先畫西斯汀教堂的天花板。那時候的天花板阿，是星空，但是教宗想換掉。

在受邀之後還找不到正當理由拒絕的時候，我反覆步行到西斯汀教堂內部和外部觀察周遭環境。禮拜堂長 40.50 公尺，寬 14 公尺，高 20 公尺(約六層樓高)，我心裡想，天啊!這麼高，光是要搭鷹架作畫就是一個大考驗。(西斯汀教堂布書頁面與人的比例)

我是個雕刻家並不是畫家!你們看，這個樓有多高!來我們一起進來，你看! 這大約六層樓，那時候還沒有電梯，也沒有建築公司，我自己要想辦法架高高的鷹架，我好苦惱啊!(布書:西斯汀教堂頁面)

走進教堂內部，我仰頭看這個總面積超過 1000 平方公尺(約 330 坪)的天棚，超級複雜的結構，根本不適合繪製壁畫！我心裡想，天啊！這些推薦我的人簡直就是要看我出糗嘛！我斷然不能答應啊，不然我所建立的名譽就要毀在這件工程上面了！

教堂裡面左邊是摩西的一生，右邊是耶穌一生的故事，還記得剛才 Tiffany 老師說的嗎？名畫偵探有兩本書，一本是聖經一本是希臘神話！我來打開聖經找靈感。米開：我來看看，把已經畫過的夾起來，看看那些還沒有畫過？！噢！剩下創造天地、歷史書、和啟示錄！

天花板大概有 330 坪，這間教室的 100 倍大！現在都是剝落的星空，我想可以畫很多東西……………

於是米開朗基羅就把這本書裡面，還沒有被畫上去的，完成了。

附註 2：創造天地七日&亞當夏娃的故事

1. 創造第一~六日，我要假裝是上帝，那小朋友要來當天使幫助我喔！
 - 1) Day 1: 神說要有光?!可是那時候還有沒有太陽，那光從哪裡來？
請小朋友來上帝創造光。<手拿搖搖球，用力搖>，光是一種能量的摩擦。有了光，就有白天黑夜。
 - 2) Day 2: 神說，諸水之間要有空氣，把水分上下。請小朋友來幫來幫上帝推一把。<ㄟ咻ㄟ咻>在天空上面的水是？<雲!>，在地下的水是？<海!>，中間的是？小朋友請用鼻子用力吸一口氣，<是空氣。> 這是第二天。
 - 3) Day 3: 神說天下的水又聚集在一起，是陸地露出來。小朋友請幫上帝將海一起往這邊吹，<呼~~>哇！陸地露出來了!!!那在陸地上要重甚麼我們才可以吃呢？<植物，果子都包著核>。上帝創造完了青草蔬菜 and 包著核果子的樹，就結束了嗎？還少了甚麼？<魚、鳥、動物還有人!>
 - 4) Day 4: 然後又創造了星空，才有了四季 春夏秋冬，為何四季很重要？因為開花結果才能養全世界的生物喔！
 - 5) Day 5: 天空要有飛鳥，請問小鳥吃甚麼？魚。所以第四天創造了天空的非飛鳥和水裡的魚。
 - 6) Day 6: 現在還少了甚麼？動物、昆蟲，最後，用了土捏了一個像祂樣子的人，向他吹了一口氣。

7) Day 7: 上帝休息去了

8) 小結圖表便於稍後看畫作時當作學童的提醒。

2. 創造夏娃

耶和華創造了亞當之後，為了愛護他。給他造一座鳥語花香、各種動物生活在其中的花園，稱為伊甸園。亞當每天在伊甸園中，餓了可以吃樹上掛著結實纍纍的果實，他若睏了可以在地面上隨處安眠。

起初亞當跟那些動物每天玩耍，快樂得不知寂寞，但日子久了，他開始感到不快樂，因為他看見所有的動物都有伴侶，只有他孤孤單單的。

耶和華心想：亞當一個人孤孤單單，沒有伴侶，就幫他造一個伴侶每天陪他，一起遊樂，共同管理這個花園。於是耶和華使亞當昏睡，然後打開他的胸膛取下一條肋骨，之後又把胸膛復原。祂將那根肋骨變成一個美麗的女人，這個人就是夏娃。

有一天耶和華找來亞當、夏娃，特別吩咐他們說：「園中樹上的果實你們可以隨便吃，但是園的中央，有一顆樹的果實你不能吃，它是分別善惡之樹你不可吃，因為你吃的日子必定死！」亞當、夏娃乖乖地答應。

3. 逐出伊甸園

聽完上帝的話，亞當和夏娃仍然赤身裸體十分自在的在伊甸園裡玩樂。在創世紀時，人、獸是可以互相通話地，有一天，一條生性狡猾的蛇看到夏娃獨自一人在花園中央走動，蛇爬到她的面前：眼睛滑溜溜地轉來轉去，牠喚夏娃：「嘿！妳好嗎？」

夏娃看牠說：「什麼事？」蛇說：「哇！好好吃喔！這個樹上的果實實在很好吃耶！夏娃一起來吃一口吧！而且上帝也不在，不會被看見的！」夏娃一開始不引誘，但是那個水果實在看起來太可口了，想著：「偷偷吃一口應該不會被發現吧！」夏娃終於禁不起蛇的慫恿，在甜美果實的誘惑下，咬下去，她咬了幾口覺得味道不錯便將它吃完，又摘一顆等亞當睡醒，拿給亞當吃。二人吃完智慧之果後，頓時心明眼亮，意識到自己赤身裸體，並感到羞愧，便找了幾片無花果樹葉遮住身體。

有一天，上帝在園子裡行走，亞當、夏娃聽見祂來了，便躲藏在樹叢中，不敢見祂，耶和華見不到亞當、夏娃，就喊：「亞當，你在哪裡？」亞當回答：「我聽見

你來了，就藏起來，因為我赤身露體，害怕見妳。」耶和華問：「你是不是偷吃那棵樹的果子？」亞當答：「是夏娃把智慧果拿給我吃。」耶和華又追問夏娃，夏娃說：「是蛇引誘我吃的。」耶和華對此事非常震怒，因此對蛇怒道：「你竟敢誘惑人類違背我的命令，你必須承受最嚴重的詛咒，你將用肚皮走路，終身受苦。」最後，耶和華心碎地轉向亞當，告訴他：「你們不聽我的話，現在你們必須要離開伊甸園了，要靠自己的雙手養活自己。」天使就將他們兩個人趕出去，他們兩人就哭哭啼啼地離開了上帝，他們的爸爸。

第二單元：《兩幅畫的顏色、畫畫樣子差好多！—梵谷、拉斐爾》

日期：9/25（二）

時間：2.5 小時:13:30-14:20/14:30-15:20/15:30-16:00

課程內容：

如果說文藝復興運動是近代繪畫的開端，確立了科學的素描造型體系，把明暗、透視、解剖等知識科學地運用到造型藝術之中；那麼印象派則是現代繪畫的起點，它強調色彩、造型的變革，挑戰當代的審美觀念，特別在形式方面進行了大膽的探索，為現代藝術的產生奠定了基礎。

《兩幅畫的顏色、畫畫樣子差好多！—梵谷、拉斐爾》單元將介紹 19 世紀末期非常重要的荷蘭後印象派畫家—文森·梵谷。他早期只以灰暗色系進行創作，直到他在巴黎遇見了印象派與新印象派，開始融入了他們的鮮豔色彩與畫風，創造了他獨特的個人畫風。可惜的是，梵谷的藝術在他所處的生活環境和當時的社會基本沒有受到重視。

本單元要透過當今世界上最知名和最被複製的藝術品之一《星夜》，讓學童體驗古典時期和印象派時期畫家在用色和描畫的差異。有些藝術評論家說，一個很努力但長期不受重視的藝術家梵谷最後創作了《星夜》來訴說他的孤立感受。但也有人說，他的父親是牧師，自己也曾當作傳道士的梵谷，在畫星光燦爛的燈光和隱喻的故事，來傳達的強烈的希望感。星星的數量到底訴說甚麼激勵人心的故事，且讓文藝復興三傑之一的拉斐爾幫助梵谷的心情故事說出來！

藝術閱讀作品：

- 《星空》1889 梵谷、《隆河上的星空》1888、《約瑟回顧他的夢》1515

教學目標：

1. 採故事導聆來幫助學童提高對文藝復興三傑之一的拉斐爾名畫《約瑟回顧他的夢》的感受力。
2. 用名畫偵探「人、事、時、地、物」的觀看方式，觀察畫家拉斐爾在繪畫故事《約瑟回顧

他的夢》的構圖上和畫家梵谷的《星空》之間的差異性

二、學習評量：

1. 認知發展

- 認識畫家拉菲爾《約瑟回顧他的夢》的畫作
- 知道《約瑟回顧他的夢》的名畫故事

2. 情意發展

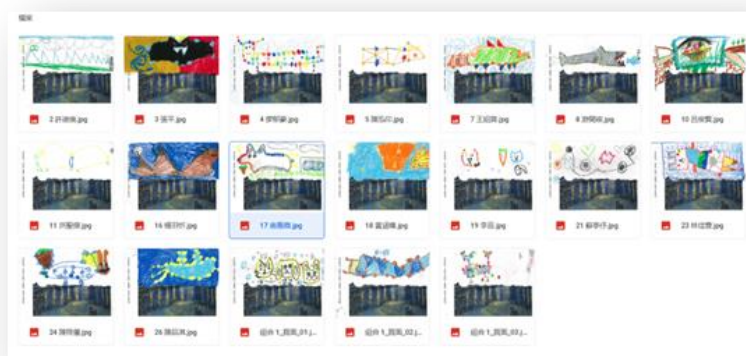
- 享受聽名畫故事看懂名畫。
- 學童根據名畫故事的線索，按圖索驥，提高對畫作的感受力。
- 音畫自由創作型態的初體驗
- 與家人分享音畫創作成果

3. 技能發展

- 「人、事、時、地、物」的觀看方式找到自己可以切入畫作的興趣點。
- 學習用名畫偵探「人、事、時、地、物」的觀看方式觀察畫家在繪畫故事時構圖上的差異性

三、教學省思：

- 孩子分類的畫家差異的方式和大人的認知有些許不同，例如他們不認為達文西的最後晚餐和米開朗基羅的創造天地的是同類型的畫作，他們觀察到是否有穿衣服、是否在室內或戶外，是否有
- 孩子在分辨梵谷與文藝復興三結的畫風時，用簡顯藝懂得模式作區隔，如重點在樹，還有顏色很明顯、物品畫得很不像，另一個畫風則是重點在人，且畫的很像。
- 孩子在音藝自由創作時因為沒有可以參考的範例感到很不習慣，但是藉由老師的引導和播放熟悉的童謠後，給予足夠安靜可以思考的時間，孩子能作創作出屬於自己、且獨一無二的星空作品。

教學時間	學習子目標	教案內容與細流	使用教具
10 分鐘	提問回顧上週課程	1. 開場提問:各位小朋友大家好，我是 Tiffany 老師，很開心第二次來到這個班級。首先，我們先來複習一下上週的課程。還記得老師上週帶大家聽的故事，看的畫作嗎？請問大家回家友和家人分享嗎？請問你們都分享甚麼？現在我要提幾個問題，看看二年十二班的名畫偵探是否還記得！ 1). 請問，米開朗基羅的這九幅畫作，是畫在哪裡嗎？〈天花板〉是教室的天花板？〈教堂的天花板〉 2). 請協助將故事的順序排列出來？使用兩個不織布教具做黏貼 + 六張圖 + 一到七的數字。 3). 我現在想請問這六幅畫作大家最喜歡的是哪一幅呢？我們舉手投票一到七日。現在我要請2年12班最會編故事的小朋友們來替這幅畫娶一個新的名字？〈小朋友自由發揮〉 4). 最後，我要請大家記住請問，這個故事的關鍵數字是多少?!〈創造天地七日的”7”〉	名畫偵探簡報第二週、六宮格排序+一~七數字、地板教室、投影設備

		2. 名畫偵探簡報介紹 1). 我們再來回顧一下上周名畫偵探的配備，請問有小朋友記得嗎？ 2). 辦案五大元素(上課流程)，所以現在我們要發辦案紙膠帶。準備開始要來看畫作了。	
10 分鐘	用名畫偵探「人、事、時、地、物」的賞析元素，來觀察米開朗基羅和其他畫家的差異	3. 【名畫偵探讀線索 Part 1】 1). 請拿著粉紅色的辦案標籤，看這週邊的畫作，幫助我找幾個線索。 ➤ 那些畫作顏色和畫畫的樣子和米開朗基羅差好多？ ➤ 哪一些畫作和米開朗基羅的畫作很像，但你也沒看過？ ➤ 小結：分享畫畫風格差別 <小孩自由發揮>	陳列畫作，創造天地的六幅畫作、梵谷的兩幅畫作、拉菲爾的兩幅畫作
5 分鐘	學習用名畫偵探「人、事、時、地、物」的觀看方式元素，標示出自己的興趣點	4. 【名畫偵探讀線索 Part 2】 1). 請拿著黃色的辦案標籤到前方投影布幕來，《約瑟回顧他的夢》，1515, 拉斐爾進行人、事、時、地、物的觀察。貼在你／妳覺得最有趣的地方。（印一張 A3 彩色+護貝方便讓孩子可以填貼標籤） ➤ 小結：檢視辦案紙膠帶黏貼的成果，協助整合說明小朋友的共同興趣點。 2). 小結：今天 Tiffany 老師要帶的主題是《兩幅畫的顏色、畫畫樣子差好多！》這兩幅畫作都是在講同一個故事，但是因為畫家出生的年代差了快 400 年，所以畫畫的風格都變化很大了！小朋友實在太厲害了已經用你們的眼睛觀察畫作的差異！現在老師要講故事，你們要認真聽，等會可能會有更難的問題喔！	名畫偵探第二週簡報、拉菲爾《約瑟回顧他的夢》畫作 A3 彩印+護貝。

10 分鐘	透過自製不織布教具、人偶訴說約瑟做夢、被自己哥哥出賣的故事	5. 【名畫偵探聽故事】 (1) 故事：約瑟的故事(附註 1) 	約瑟的故事不織布教具一式								
10 分鐘	學童根據名畫故事的線索，按圖索驥，提高對畫作的感受力。 ,	6. 【名畫偵探 找驚喜】 (1) 現在我們聽完故事了，現在我們要扮演成名畫偵探。我們先來一幅一幅的看。 (2) 讀畫引導： <table><tr><td>人</td><td>畫中有好多的人物喔，有小朋友可以猜到這些人是誰嗎？<約瑟和他 11 兄弟></td></tr><tr><td>事</td><td>有人可以猜得出來約瑟是那個一嗎？<中間好像在說話的那個>你覺得他在幹嘛？<告訴他哥哥弟弟夢>;他在講的時候哥哥們正在幹嘛？<好像牧羊正在休息，不想聽> 你還看到發生甚麼事情？ <他說的夢飛在天空> ; 其他</td></tr><tr><td>時</td><td>這個發生在甚麼時間點呢？牧羊的時間是甚麼時候？<白天>;但是他們都坐在那邊好像是在休息，是白天的哪個時間？<午休></td></tr><tr><td>地</td><td>在城市裡面還是再農村呢？這像農村還是野外？<自由回答>有小朋友找</td></tr></table>	人	畫中有好多的人物喔，有小朋友可以猜到這些人是誰嗎？<約瑟和他 11 兄弟>	事	有人可以猜得出來約瑟是那個一嗎？<中間好像在說話的那個>你覺得他在幹嘛？<告訴他哥哥弟弟夢>;他在講的時候哥哥們正在幹嘛？<好像牧羊正在休息，不想聽> 你還看到發生甚麼事情？ <他說的夢飛在天空> ; 其他	時	這個發生在甚麼時間點呢？牧羊的時間是甚麼時候？<白天>;但是他們都坐在那邊好像是在休息，是白天的哪個時間？<午休>	地	在城市裡面還是再農村呢？這像農村還是野外？<自由回答>有小朋友找	名畫偵探第二週簡報
人	畫中有好多的人物喔，有小朋友可以猜到這些人是誰嗎？<約瑟和他 11 兄弟>										
事	有人可以猜得出來約瑟是那個一嗎？<中間好像在說話的那個>你覺得他在幹嘛？<告訴他哥哥弟弟夢>;他在講的時候哥哥們正在幹嘛？<好像牧羊正在休息，不想聽> 你還看到發生甚麼事情？ <他說的夢飛在天空> ; 其他										
時	這個發生在甚麼時間點呢？牧羊的時間是甚麼時候？<白天>;但是他們都坐在那邊好像是在休息，是白天的哪個時間？<午休>										
地	在城市裡面還是再農村呢？這像農村還是野外？<自由回答>有小朋友找										

		<table><tr><td></td><td>得到羊嗎？因為他們家有養羊喔？〈他們牧羊人〉有看到水池嗎？〈這個地方叫做多坍，水很豐富，不然這塊陸地比較乾燥，但是看得出來週邊的樹木長得很茂盛嗎？〉</td></tr><tr><td>物</td><td>請問小朋友有看到太陽、星星、和月亮嗎？有幾個星星月亮和太陽，那是甚麼意思？〈約瑟作過的夢〉</td></tr></table>		得到羊嗎？因為他們家有養羊喔？〈他們牧羊人〉有看到水池嗎？〈這個地方叫做多坍，水很豐富，不然這塊陸地比較乾燥，但是看得出來週邊的樹木長得很茂盛嗎？〉	物	請問小朋友有看到太陽、星星、和月亮嗎？有幾個星星月亮和太陽，那是甚麼意思？〈約瑟作過的夢〉			
	得到羊嗎？因為他們家有養羊喔？〈他們牧羊人〉有看到水池嗎？〈這個地方叫做多坍，水很豐富，不然這塊陸地比較乾燥，但是看得出來週邊的樹木長得很茂盛嗎？〉								
物	請問小朋友有看到太陽、星星、和月亮嗎？有幾個星星月亮和太陽，那是甚麼意思？〈約瑟作過的夢〉								
5 分鐘	使用名畫偵探來找題庫延長孩子賞析畫作的時間和找出興喜點或記憶點	7. 【名畫偵探來找題】 1). 問一： 約瑟的哪個夢，有把爸爸媽媽畫進去？〈爸媽是月亮太陽那個〉 2). 問二： 約瑟的那個夢，畫他的兄弟的總人數字是不一樣的？〈12 顆星星，約瑟還有一個姐姐喔〉 3). 關鍵數字： 約瑟和他的兄弟？〈11〉	名畫偵探第二週簡報						
15 分鐘	學童根據約瑟的名畫故事，按圖索驥，觀察畫家在繪畫故事時構圖上的差異性	8. 【名畫偵探 讀線索 Part 3】 (1) 現在我們來看兩幅畫作，請各位名畫偵探看仔細了。其中有一幅畫的故事也是在講約瑟的故事，我需要你們的幫忙，來幫我找到關聯點。第一幅《星空》1889, 文森梵谷。原作尺寸： 73.7 x 92.1 cm，第二幅《隆河上的星夜》,1888 尺寸： 72 公分 x 92 公分 (2) 讀畫引導 <table><tr><td>人</td><td>畫中有人嗎？</td></tr><tr><td>事</td><td>你覺得現在發生了甚麼事？你感覺憂傷快樂還是？</td></tr><tr><td>時</td><td>那些元素有時間的表現？</td></tr></table>	人	畫中有人嗎？	事	你覺得現在發生了甚麼事？你感覺憂傷快樂還是？	時	那些元素有時間的表現？	名畫偵探第二週簡報
人	畫中有人嗎？								
事	你覺得現在發生了甚麼事？你感覺憂傷快樂還是？								
時	那些元素有時間的表現？								

		<table><tr><td>地</td><td>有那些畫有明顯的地方表現？</td></tr><tr><td>物</td><td>畫中有你覺得很特殊的東西嗎？有多少個星星呢？幾個月亮和太陽？</td></tr><tr><td>其他</td><td>我們兩幅看畫了，有人可以觀察的出來，哪一幅畫作也在講剛才約瑟的故事？畫作裡面有哪幾個元素是類似的呢？（學童自由回答、星星數量、有月亮太陽，藍色憂傷的感覺、星星代表希望、圓圈轉來轉去像是夢境或其他）</td></tr></table> (3) 小結:有些藝術評論家說，一個很努力但長期不受重視的藝術家梵谷最後創作了《星夜》來訴說他的孤立感受。但也有人說，他的父親是牧師，自己也曾當作傳道士的梵谷，在畫星光燦爛的燈光和隱喻的故事，來傳達的強烈的希望感。剛才老師說的約瑟的故事還沒講完，雖然他被賣到了埃及，後來卻成為了宰相幫助埃及度過了 很多困難喔！	地	有那些畫有明顯的地方表現？	物	畫中有你覺得很特殊的東西嗎？有多少個星星呢？幾個月亮和太陽？	其他	我們兩幅看畫了，有人可以觀察的出來，哪一幅畫作也在講剛才約瑟的故事？畫作裡面有哪幾個元素是類似的呢？（學童自由回答、星星數量、有月亮太陽，藍色憂傷的感覺、星星代表希望、圓圈轉來轉去像是夢境或其他）	
地	有那些畫有明顯的地方表現？								
物	畫中有你覺得很特殊的東西嗎？有多少個星星呢？幾個月亮和太陽？								
其他	我們兩幅看畫了，有人可以觀察的出來，哪一幅畫作也在講剛才約瑟的故事？畫作裡面有哪幾個元素是類似的呢？（學童自由回答、星星數量、有月亮太陽，藍色憂傷的感覺、星星代表希望、圓圈轉來轉去像是夢境或其他）								
10 分鐘		休息時間 / 排桌子 預備小組活動							
20 分鐘	學童音畫自由創作型態的初體驗	9. 【名畫偵探找驚奇 PART 2】 1). 哪一個圖形來自於《星空》畫作 <三個。> 2). 《隆河上的星夜》連連看，看誰找到梵谷叔叔看到的動物。<大熊星> 10. 【名畫偵探創作趣】 ➤ 英文童謠: Star light star bright rhyme ➤ 《隆河上的星空》自由創作時間。	粉蠟筆 《隆河上的星空》創作繪畫紙 28 份						

			
5 分鐘	透過提問與互動，確保達到設定的學習目標	11. 老師結尾 5). 《兩幅畫的顏色、畫畫樣子差好多!—梵谷、拉斐爾》，但他們都在講同一個故事。 6). 目前我們認識了三位畫家：米開朗基羅 拉斐爾和梵谷，從畫畫的樣子，有人猜得到哪個人是出生在同一個年代？ 7). 第一堂課講的是創造天地，第二堂課是講得是兄弟的故事，有兩個關鍵的數字，有小偵探察覺到了嗎？ 可以幫我唱出來嗎？唱出來才能過到下一關！下周我們要去外面探險！ <711> 8). See More Art, Seed More Smart，透過故事導聆和人事時地物的讀畫引導，讓孩子觀看藝術的「視」界，從此不「童」凡響。 12. 收回名畫偵探配備（望遠鏡案紙膠帶）	

附註一：約瑟的故事

開場

從前有一對兄弟，哥哥叫做以掃，弟弟叫做雅各。那個國家和那個時候，當哥哥可以擁有很多財產。弟弟雅各很羨慕啊，有一天趁哥哥在外面打獵回來肚子非常餓的時候和哥哥談一個交易。雅各和哥哥說，這樣好了，我給你吃這碗紅豆湯，然後你把老大的名份賣給我。哥哥實在肚子太餓了，沒想太多，就說好，給你給你，然後就吃下了紅豆湯。

媽媽知道了，也沒有管教哥哥怎麼隨便讓出老大的名份，也沒管教弟弟雅各用這樣不正確的方法交換到老大的名份。後來阿，爸爸要過世了，叫了老大來到床前要替他祝福，但是這兩個兄弟又因為媽媽沒有管教好又偏心弟弟，弟弟雅各又趁哥哥不再的時候拿走了他爸爸要給大哥的祝福。這個大哥很生氣就說要打弟弟，媽媽聽到就叫雅各快逃。這個大哥和媽媽說，媽媽你怎麼都偏心弟弟！

雅各這一離家逃走，就再也不敢回家了。雅各到了遠方的親戚家工作，娶了兩個老婆，生了 12 兒子和一個女兒。雖然雅各有這麼多孩子，和他的媽媽很像，卻特別偏心一個兒子叫做約瑟。是今天故事的主角。

約瑟的爸爸一個人走著，心裡想著： 唉，約瑟從小就沒有媽媽，但是他卻又這麼懂事，常常陪我聊天，告訴我哥哥們間發生了甚麼事情。嗯，我看我來做一件衣服給他好了，要做甚麼呢？！阿！彩虹是上帝的應許，那我來做一件綵衣好了！

~~~~~

約瑟在十二個兄弟中，最受父親雅各寵愛。約瑟少年時常跟著哥哥們到處牧羊，並且將哥哥們出外時的種種劣跡，向父親雅各打小報告，在爸爸眼中是好的行為，但是在哥哥眼裡他是很討人厭的！

當他們大家牧羊回來之後，雅各把做好的美麗的美麗的長外袍給約瑟，約瑟的十個兄長看見雅各這麼疼愛他，不禁妒忌起來，於是開始憎恨約瑟。

兄弟說： 為何他可以拿到新衣？他總是爸爸最疼愛的！

~~~~~

在約瑟小的時候，有一天，約瑟的姊姊底拿被隔壁村子男生欺侮，還不能回家。雅各聽到了沒說話，要等他的兒子回來討論怎麼辦。底拿的兩個哥哥們聽到很非常生氣，告訴這個村子一些詭計，然後趁他們不注意的就拿著刀和劍，去隔壁村子打架搶人回來。一打架，不得了了，就有很多人流血受傷。兩個哥哥們回來之

後，雅各雖然知道他們兩個傷害了別人，也只是很生氣罵罵他們，並沒有管教喔。

因著雅各的偏心，和沒有管教的習慣，最後害了自己最疼愛的兒子約瑟。

.....

—

一開始，約瑟的哥哥只是不喜歡弟弟，直到有一天約瑟做了兩個夢，他們才真的很討厭約瑟。

第一個夢是約瑟夢見和哥哥們在田間捆麥子，他的麥捆忽然站立起來，其他的麥捆都來圍著他捆的麥子下拜。

後來又作了一個夢，夢見太陽、月亮和十一顆星向他下拜。約瑟把夢境又向他父親和哥哥們述說了一遍，他哥哥們就斥責他，說：「你所作的這夢是甚麼夢呢？我們真的要來俯伏在地向你下拜嗎？」

.....

有一天，約瑟的兄長正在照料父親的羊群。雅各吩咐約瑟去看看他們的情況。約瑟走了好久的路，找到了在牧羊的哥哥們。幾個兄長看見他走近，其中有幾個說：“我們殺掉他吧！”但大哥呂便說：“不，你們不可以這樣做！”，但是其他的哥哥都不理會，於是抓住約瑟，把他拋進一個乾了的水坑裏。然後，他們坐下討論要怎麼處理約瑟，好多人說要殺了約瑟。

正在這個時候，有些以實瑪利人商人騎著駱駝經過要前往。其中有一個哥哥叫做猶大對其他兄弟說：“我們把他賣給以實瑪利人當奴隸吧！。雖然我們的母親不一樣，但是畢竟還是我們同父異母的弟弟阿！”於是，他們就把約瑟賣了 20 塊銀子。約瑟和這些商人就去了埃及。

.....

約瑟的兄長怎樣向父親交代呢？他們殺了一隻羊，把約瑟的漂亮外衣反覆浸入羊血裏，然後把外衣帶回家給父親看。雅各看見是約瑟的外衣，就哭着說：“約瑟一定是給野獸吃了。”約瑟的兄長正要父親這麼想。雅各傷心極了。他為這件事哭了許多天。可是，約瑟其實並沒有死去。

後來他到了埃及幫法老解夢，當了宰相很會管理國家，最後還幫助了埃及度過了旱災，不過，因為他的故事太長，所以老師今天就先講到這裡。

第三單元：《不只看，還能聽畫?!—保羅.克利》

日期：10/2(二)

時間：1.5 小時:13:30-15:00

地點

文水藝文中心 展演廳

課程內容：

知名繪本作家艾瑞克·卡爾的—I See a Song—《看得見的歌》，用壓克力拼貼的色彩把音樂演奏出來！強調用心靈的眼睛加上想像力，是可以看到充滿了各種 shape(形狀)和 color(色彩)的音樂世界！

《不只看，還能聽畫?!》的單元設計中，孩子不僅從聽故事深入淺出的方式來理解畫作，我們也將古典音樂親民化，針對名畫中的元素，精心挑選出作曲家最喜愛使用的樂器，來揣摩保羅克利的畫作《貓與鳥》、《紅橋》的聲音與情境。啟蒙孩子在觀看畫作的同時，頭腦輕易與音樂聯結。

藝術閱讀作品：

- 《貓與鳥/ Cat and Bird》1928、《紅橋 / Red Bridge》1928、《高架橋的革命(簡譯)/ Revolution des Viadukts》1937、《花瓶/Die Vase》1938 —保羅克利 Paul Klee

音樂導聆：

- John Cage 約翰凱奇「4 分 33 秒」：美國先鋒派作曲家,
- Debussy 德布西「月光」：法國印象月派作曲家
- 繪本 The Cat and The Bird 配樂曲目
 - ✓ Kabalevsky Op.39, No.13 Waltz or Mutte in D
 - ✓ Telemann Gigue TWV 32:1 or Horovitz Clarinet sonatina (piano part) mov. 2, Bars 11-23
 - ✓ Muczynski Time pieces (piano part) mov. 3, Bars 1-9 or Schumann op. 68 Choral

- ✓ Neugasimov Lazy Bear (Piano Sketsches book 1) or Schumann op.68 Little Piece
- ✓ Khachaturian Pictures of childhood :A little song or Schumann op.68 Melody
- ✓ Bullard Jazz music or Kabalevsky op.89 A Warlike song
- ✓ Mozart Fantasie D 大調結尾選段 or Prokofiev op.65 為兒童的音樂 No.2

教學目標：

- 一、體驗美術館認識保羅克利的三幅畫作。
- 二、了解保羅克利畫作《貓與鳥》的繪畫故事
- 三、培養學童欣賞畫、聆聽音樂的基本能力
- 四、體驗音畫教學，發揮創意與同學共創一幅《紅橋》畫作。

評量：

一、 認知發展

1. 能夠說出保羅克利的畫作特色
2. 能夠辨識主題畫作《貓與鳥》內的形狀、故事內涵
3. 能夠發現在美術館和在教室內觀看畫作的差別

二、 情意發展

1. 感受到空間、燈光對聽音樂、賞析畫作的差別
2. 讓學童學習安靜享受音樂導聆
3. 從故事中能夠感受到友誼帶來的快樂
4. 體驗與同學採音畫共創中的自由和喜悅

三、 技能發展

1. 學習到美術館賞析的基本禮儀，安靜賞析、不隨意碰觸作品、輕聲讚許
2. 能夠正確指出《貓與鳥》繪本中的適當配樂
3. 學習到搭配音樂創作可以強化過程中的想像力

教學省思和觀察評量：

1. 同學回答邊聽音樂邊創作時感覺有生命、可以飛、甚至入了故事，這一切讓讓自己感覺更有想像力！
2. 當問到孩子同樣的畫作，放在學校和美術館觀看的差異時，孩子能夠發現燈光不一樣，環境比較乾淨(牆面乾淨不受干擾)

3. 孩子在觀察繪畫中含有 7, 11, 4 的形體時，不被框架，並發現每個畫作都含有這樣的形體表象。E. g. 米開朗基羅的創造亞當的外框也是兩個 11 的結合。
4. 操作評量：孩子可以拿起不同形狀的不織布就可以自由、不拘束且即時的創作屬於他們班級的城市風貌。
5. 在共創城市風貌的時候，有發現可能是台北的孩子常關看到的天空風景都是被切割的，因此無法呈現〈虹橋〉中乾淨的夜晚天空。學習到孩子的視野取決於他們所關看到的，若給他們看到更多樣貌的可能性，可能會有更大的發揮空間。

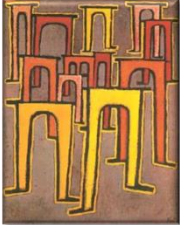
教學時間	學習子目標	教案內容與細流	使用教具
10 分鐘	透過闖關互動活動回顧上週課程，以及學習到美術館賞析的基本禮儀	1. 【開場提問】 (1)各位 2 年 12 班的小朋友歡迎來到文水藝文中心。這裡的老闆就是你們在教室內常看到的伯南叔叔。你們現在所在的地方是一個展示藝廊。 (2)請主持人簡單介紹文水的演奏廳，和沙龍廳。 	用地一二三堂課的所有畫作布掛在牆面，像在藝廊觀看畫

2. 【名畫偵探闖關趣】

- (1) 還記得上週二結束的時候，老師有說了三個通關號碼？有人還記得嗎？〈7, 11, 4〉、七是關於甚麼畫作？11 是有關於甚麼畫作？4 是有關於甚麼畫作？
- (2) 7, 11, 4 不僅是一個數字，還是一個有形狀的符號。兩個七顛倒後畫在一起可以產生甚麼形狀？〈> 四加上兩條線，可以產生幾個三角形〈三個〉、兩個 11 加再一起可以成為甚麼形狀？〈長方形、正方形〉
- (3) 今天我們要認識的畫家，他喜歡用形狀畫畫，現在請各位名畫偵探把辦案貼紙拿出來，分成三組，個別去找出有 7, 11, 4 數字或是由這數字創造出來的形狀的畫作。
- (4) 互動分享：
 - ✓ 有觀察到這裡的燈光和學校的有甚麼不同嗎？

		✓ 燈光上的差異，在觀賞畫作時有產生甚麼樣不同的感受嗎？ ✓ 畫作被放在這個空間和放在學校的空間，這樣的差異對你們有產生甚麼不一樣的感覺？ ✓ 介紹畫家保羅克利的三幅畫作特色。 (5)小結： ✓ 哇!找出了三幅畫作，各位名畫偵探好厲害，都找得到繪畫中的形狀！ ✓ 再問一個問題，答對了，我們才有辦法進到演奏廳。這三幅畫中，哪一幅中可以有聲音的表現?!，〈貓和鳥〉	
10 分鐘	學習用名畫偵探「人、事、時、地、物」的觀看方式元素，標示出自己的興趣點	3. 【名畫偵探 讀線索 PART 1】： ✓ 〈貓和鳥〉畫作觀察：觀看《Cat and Bird》，1928 by 保羅·克萊 Paul Klee 進行人、事、時、地、物的觀察。貼在你／妳覺得最有趣的地方。 ✓ 收回名畫偵探配備（辦案膠帶） 	
10 分鐘	讓學童學習安靜享受音樂導聆	4. 【名畫偵探 讀線索 PART 2】：音樂導聆 (1) 樂曲：(1) John Cage 約翰凱奇「4 分 33 秒」：美國先鋒派作曲家，這首 4 分 33 秒可以給任何樂器演奏，特別之處為演奏時，從頭至尾不需要演奏出一個音。象徵繪本中，小提琴演奏家開場時的預備（灰色的色彩），一方面強調現場觀眾在等待音樂會時，在當下環境所發出來的聲音。	名畫偵探 第三週簡報、繪本：艾瑞克·卡爾 I see a song

		參考影片： https://m.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4 (2) Debussy 德布西「月光」：法國印象月派作曲家，這首月光曲的創作靈感，是出自法國象徵派詩人魏爾倫，原詩描寫戴著面具的舞者在月光下歡唱舞蹈，德布西以簡單純淨的旋律，傳遞這動人的一幕。配搭繪本的小提琴演奏家的演出畫面，旋律寧靜的開場，彷彿敘述繪本音樂會開場時的導奏，藉著旋律越來越澎湃、激動來強調繪本中豐富的色彩，在故事的尾聲時，再次以主題在線的手法，回到開場時的寧靜，緩緩結束。	
10 分鐘	透過繪本訴說作者自創的《貓與鳥》的名畫故事	5. 【名畫偵探聽故事】 (1) 故事 1: The Cat and the Bird children' s book. 此繪本是貓與鳥之間的從敵人變朋友的友誼故事。一隻貓住在一個充滿玩具的房子裡，但她其實不快樂，她每天都夢想著像空中的鳥一樣自由。沒想到在鳥的協助，逃離柵欄，最後讓她能夠快樂在月光下，漫步在城市的屋頂上。 (2) 聽完故事了，現在我們要來替這本繪本來做配樂，現在有請欣怡老師來指導我們了！	繪本：The Cat and the Bird、不織布教具自由拼貼城市一式
20 分鐘	6. 【名畫偵探配樂趣】	(1) 觀察貓咪在繪本內的情緒，以及繪本的用色<無聊→悲傷→忌妒→羨慕→建立友誼→一起遊戲→感謝、溫暖和思念>：The	學習子目標：選出適合每一

Cat and the Bird children' s book.

頁面	情緒配樂
	情緒：橘色。雖然擁有物質生活，但無法滿足心理的需要，沒有朋友聊天感覺很無聊。 配搭樂曲:Kabalevsky Op. 39, No. 13 Waltz or Mutte in D
	情緒：橘色。很感恩擁有完美的家，但卻有種被鎖在籠子的感覺。 搭配樂曲:Telemann Gigue TWV 32:1 or Horovitz Clarinet sonatina (piano part) mov. 2, Bars11-23
 	情緒：藍色。坐在窗邊夢想，能夠在外面自由奔跑的快樂，感覺非常羨慕。 橘色:秋天的顏色，看到小鳥很羨慕，也很想吃牠。 搭配曲目：Muczynski Time pieces(piano part) mov.3, Bars 1-9 or Schumann op. 68 Choral
	情緒：藍色。想像可以抓小鳥遊玩，但內心深處查覺到更深的羨慕，羨慕他可以自由自在。 搭配曲目：Neugasimov Lazy Bear (Piano Sketsches book 1) or Schumann op. 68 Little Piece

頁故事情
緒的配
樂。

學童音畫
”自由且
共創”體
驗

3 - 4 分鐘

情緒：藍色。建立友誼、和好，
且互相幫助的喜悅

搭配曲目：Khachaturian
Pictures of childhood :A
little song or Schumann op. 68
Melody

情緒：粉紅色，一起遊戲快樂幸
福的感覺。深藍色，夜晚的顏
色。

- (1) 欣怡老師和小朋友先選出
配樂
- (2) Tiffany 老師邀請小朋友
用不織布教具(貓、鳥、各
類形狀不織布)自由創
作，拼出獲得自由貓咪和
小鳥的遊戲城市風貌。《紅
橋/Red Bridge》。
- (3) 搭配曲目：Bullard Jazz
music or Kabalevsky
op. 89 A Warlike song

		情緒：紫紅色。月光下想到好朋友時，感覺溫暖和充滿感謝。（這兩首皆可選擇哦！） 搭配曲目：Mozart Fantasie D 大調結尾選段 or Prokofiev op. 65 為兒童的音樂 No. 2 小朋友繪本配上音樂的感覺如何呢？	
10 分鐘	觀察共創成果的美感性	7. 【名畫偵探找驚奇】 (1) 共創的城市風貌 vs. 保羅克利的《紅橋/Red Bridge》的城市風貌 (2) 讀畫引導(複習): 《貓與鳥/Cat and Bird》，1928, 保羅·克利	名畫偵探第三週簡報
10 分鐘	透過提問與互動，確保達到設定的學習目標	8. 結束： (1) 那這堂課《不只看，還能聽畫?!—保羅·克利》，名畫偵探們學到了甚麼？ ✓ 保羅克利的畫作特色 ✓ 《貓與鳥》是甚麼樣的故事 ✓ 近距離聽音樂的感覺 ✓ 《貓與鳥》故事，有讓你想到哪個好朋友嗎？想一想，誰曾經像小鳥給貓咪一樣，在你需要的時候給你這樣溫暖的感	

		覺，她/他做了甚麼讓你現在會想到、想謝謝他/她？ ✓ 邊聽音樂邊創作的感覺如何？ ✓ 現在我們了解顏色可以表達情緒，現在你是甚麼顏色？	
--	--	--	--

「樂」讀名畫・音樂沙龍：第一樂章《拾穗》

日期：10/9(二)

時間：1.5 小時:13:30-15:00

課程內容：

「樂」讀名畫・音樂沙龍:第一樂章《拾穗》為台灣首創針對 3-8 歲學童設計的「名畫故事+古典音樂+名畫欣賞」的三元藝術教育。採用“故事導聆”模式，輕鬆帶領孩子進入名畫的藝／異想世界。名畫故事氛圍營造，包含現場音樂演奏、多元素材的教具、互動式角色扮演：老師家長扮演灑穗者、學童扮演拾穗者、樂手扮演故事中的腳色，皆為提高孩子對名畫故事的專注力和感受力。孩子在理解故事後，透過探索故事內容中的「人、事、時、地、物」，便可培養觀看藝術的觀察力和審美觀，並誘發思考與創造力。

這系列的音樂沙龍採跨越時空引領孩子進入十八世紀《拾穗》、《拾穗者之歸》名畫的時空背景，改編法國拿破崙國王三世選畫作的故事。國王的說故事大臣以淺顯易懂的語言搭配生動的故事道具，說明拾穗文化的由來與真諦。拾穗文化的起源於 3500 年前，是猶太人必須謹守「有餘必要施濟窮人弱者」的風俗，此風俗流傳到十九世紀的法國農村。家喻戶曉的米勒的《拾穗》與布荷東的《拾穗者之歸》描繪巴黎郊區巴比松小鎮日常中處處可見的生活風景。兩位畫家用寫實手法描繪悠久的拾穗文化，正如舊約聖經〈路得記〉的記載，摩押女子路得在丈夫死後，對婆婆堅定的愛，跟隨婆婆離開家鄉，藉拾穗奉養婆婆，以致轉厄為安，締造了一個美麗的愛情故事。

精心挑選同年代的田園古典樂 Andante and Rondo, Op.25 / Franz Doppler (1821-1883) 以及 Amazing Grace / John Newton (1725-1807)，分別做為《拾穗文化》的主題曲和副歌。搭配故事片段，擷取適合的音樂片段來改編或採變奏，讓學員能夠更融入故事的情節中，以實踐「樂」讀名畫的文化體驗！當學童了解故事背景後，在「名畫偵探」橋段配搭 The Pink Panther Theme / Henry Mancini (1924 -1994) 音樂，輕鬆俏皮的音樂讓名畫偵探用所學習「人、事、時、地、物」的觀看技巧賞析名畫細節。最後，國王用《拾穗》舞蹈和在場的名畫偵探們歡慶任務達成！

視覺加聽覺的全新體驗，讓名畫欣賞不再艱澀難懂、遙不可及。

過去活動精華影片：https://www.youtube.com/watch?v=_IgD0y1GG0U

現場演出：藝術閱讀：李宜蓁、鋼琴：劉香蘭/劉欣怡、長笛：藍崇文
助理教授協助表演進行

藝術閱讀作品：

- 米勒《拾穗》1857、布荷東《拾穗者之歸》1859

音樂作品：

- ✧ Andante and Rondo, Op.25 / Franz Doppler (1821-1883)
- ✧ Amazing Grace / John Newton (1725–1807)
- ✧ 活出愛 / 盛曉玫(福音詩歌創作者)
- ✧ The Pink Panther Theme / Henry Mancini (1924 –1994)
- ✧ 《Waltz of the Flowers》/ Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 – 1893)

教學目標：

- 一、透過「樂讀名畫」活動的參與，讓學生體驗「名畫故事導聆（表演藝術）+古典音樂（音樂）+名畫欣賞（視覺藝術）」三方面的學習，以培養學生藝術知能，鼓勵其積極參與藝文活動，提昇藝術鑑賞能力，陶冶生活情趣，並以啟發藝術潛能與人格健全發展為目的。
- 二、透過故事導聆讓孩子可以輕鬆賞析、理解經典拾穗文化的意義，進而感覺自己與別人、自己與自然及環境間的相互關係。
- 三、培養觀賞藝術活動或展演時應有的秩序與態度。

評量：

三、 認知發展

1. 能夠說出《拾穗》、《拾穗者之歸》的兩幅名畫的真諦，拾穗文化的由來和意義
2. 能夠說出哪幅畫作的描繪更符合名畫故事典故
3. 賞析過程中的美感秩序。

四、 情意發展

1. 能夠參與並享受在「樂」讀名畫的表演形式
2. 能夠主動積極地扮演故事中《拾穗者》的角色
3. 學童根據名畫故事的線索，按圖索驥，提高對畫作的感受力。

五、 技能發展

- 甲、學習名畫偵探「人、事、時、地、物」的觀看方式找到自己可以切入畫作的興趣點。

教學時間	子目標	教案細流	使用教材
10 分鐘	說明樂讀名畫的表演型態、賞析的正確禮儀	1. 樂讀名畫的課程介紹 2. 【活動開場】 1). 介紹樂手老師進場。 2). 場地、活動規則說明。 3). 演奏家介紹 & 樂器介紹 - 劉香蘭/劉欣怡(鋼琴)、藍崇文(長笛) Rondo-前奏 1+8 小節 4 次	
5 分鐘	用故事引導學童回到 19 世紀法國官方沙龍比賽現場	3. 【表演開幕】： 第一段： 指揮家出場，問樂手和現場觀眾是否準備好了嗎？樂器呼嘯 (1) 奏樂歡迎國王拿破崙三世出場。 ■ 配樂 1a: "Andante and Rondo" Op.25 for flute, clarinet and piano 作曲家 Doppler F. ■ https://www.youtube.com/watch?v=s2t5pkkJb40 4:18~5:20 分。 (2) 第二段： 官方沙龍比賽：「樂」讀名畫 - 米勒《拾穗》、何安東 Breton《拾穗者之歸》 	
20 分鐘	故事大臣訴說《拾穗》名畫故事中的女主角們、拾穗文化的由來	4. 【名畫故事】(上): 1). 說故事大臣出場說明拾穗的傳統文化 - 路得記(上) 8 小節俏皮變奏 5:21~分 2). 拿俄米與路得二人離開摩押地，出發前往來到伯利恆。 ◎ 配樂 1b: "Andante and Rondo" Op.25 for flute, clarinet and piano 作曲家 Doppler F. 0:01~4:01 分. p1-2; 小節 1-34。 3). 路得決定要去拾穗，養活全家。 配樂 2: Amazing Grace。柔緩 3 拍，一次。	拾穗名畫故事上半場不織布教具一式

		 	
10 分鐘	《拾穗》名畫故事中的 為何女主角可以去私人麥田拾穗	5. 【名畫故事】(下): (1) 波阿斯的麥田工人收工時，故意留給路得和拿俄米撿取。 ◎ 配樂3: 活出愛+ C key+ p12 • 712 35...(如需要可再接回活出愛)。 	拾穗名畫故事下半場不織布教具一式
15 分鐘	學童根據名畫故事的線索,按圖索驥,找出畫作的	6. 【名畫偵探 讀驚奇】: (1) 法國皇帝拿破崙三世出場要決定比賽結果，邀請大家一起做決定。 (2) 名畫欣賞布荷東《拾穗者之歸》。 (3) 名畫欣賞米勒《拾穗》:2分鐘	樂讀名畫<拾穗>簡報

	人事時地 物記憶 點，提高對 畫作感受 力。	◎ 配樂 4: The Pink Panther Theme https://www.youtube.com/watch?v=jBupII3LH_Q&feature=youtu.be 	
10 分 鐘	引導孩子 觀看畫作 後拾穗動 作搭配音 樂作成舞 蹈的聯想 力	7. 【尾幕】 (1) 第三段：拿破崙三世邀請小朋友共同決定比賽結果後開心跳《拾穗》舞。 ◎ 拾穗者、灑麥穗者、歡慶豐收旋轉、頭擺麥穗、腰間拾穗。跟著老師繞圈圈。 ◎ 配樂 5: Flower of Waltz by 柴可夫斯基 *	
10 分 鐘	透過提問 與互動，確 保達到設 定的學習 目標	8. 結束： (1) 還有人記得為何路得可以《拾穗》？《拾穗文化》的文化的由來和意義。 (2) 分享那些是符合〈拾穗文化〉精神的行為？ (3) 分享首次體驗「樂」讀名畫的表演形式，感受如何？ (4) 分享和老師配合音樂一起跳拾穗舞蹈當下，自己的感受？ (5) 看完今天的表演後，有沒有給你新的想法，想試試不同的事情？ (6) 延伸活動： ◎ 三峽李樹梅紀念館的館藏：黃昏。	