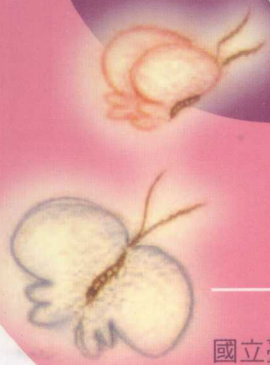

附音樂光碟

繪本造型 & 古典音樂

國立臺中教育大學音樂學系副教授
明新科技大學幼兒保育系副教授
親民技術學院幼兒保育系助理教授

陳曉嫻
廖美瑩 聯合推薦
李國亮

作者／蕭雅文

繪者／施幃譯、莊詩英、陳若珊

CD編曲者／鍾季靄

心理出版社

繪本造型

與自然音樂

繪本造型
與自然音樂

作者：陳麗芳
繪者：陳麗芳、陳麗芳、陳麗芳
出版：2013年

2013年

繪本造型與古典音樂

The title is rendered in large, colorful, stylized Chinese characters. '繪' (Paint) is green, '本' (Book) is purple, '造' (Create) is green, '型' (Type) is orange, '與' (And) is a green cartoon character with large eyes and red lightning bolts, '古' (Ancient) is pink, '典' (Classic) is blue, '音' (Sound) is yellow, and '樂' (Music) is blue. Two musical notes, one blue and one red, are also present.

作 者：蕭雅文
繪 者：施幃譯、莊詩英、陳若珊
CD 編曲者：鍾季靄

The background of the lower half of the cover features a stylized illustration of a piano keyboard with white and black keys, rendered in a light, sketchy style.

國家圖書館出版品預行編目資料

繪本造型&古典音樂 / 蕭雅文作；施幃譯，莊詩英，陳若珊繪圖；

鍾季霏 CD 編曲.-- 初版.-- 臺北市：心理，2010.1

面；公分.--（幼兒教育系列；133）

ISBN 978-986-191-318-6（精裝；光碟片）

1.音樂教育 2.繪本 3.學前教育

523.23

98020826

幼兒教育系列 51133

繪本造型 & 古典音樂

作 者：蕭雅文

繪 者：施幃譯、莊詩英、陳若珊

CD 編曲者：鍾季霏

執行編輯：陳文玲

總 編 輯：林敬堯

發 行 人：洪有義

出 版 者：心理出版社股份有限公司

地 址：台北市大安區和平東路一段 180 號 7 樓

電 話：(02) 23671490

傳 真：(02) 23671457

郵撥帳號：19293172 心理出版社股份有限公司

網 址：<http://www.psy.com.tw>

電子信箱：psychoco@ms15.hinet.net

駐美代表：Lisa Wu（Tel: 973 546-5845）

排 版 者：辰皓國際出版製作有限公司

印 刷 者：辰皓國際出版製作有限公司

初版一刷：2010 年 1 月

I S B N：978-986-191-318-6

定 價：新台幣 500 元【附光碟】

■有著作權·侵害必究■

作者簡介

蕭雅文

學歷：美國奧勒岡州州立大學 音樂教育學士

美國奧克拉荷馬州州立大學 音樂教育碩士

現任：東海大學音樂系講師

曾任：美國 St. John Lutheran Church Private School 音樂老師

台北凱薩琳幼兒美語學校音樂老師

台中市私立歐森幼稚園音樂老師

台南女子科技大學音樂系講師

國立台南藝術大學師資培育中心及國樂系講師

稻江科技暨管理學院幼兒教育學系講師

明新科技大學幼保系講師

聯絡方式：mandyh888@hotmail.com

繪者及 CD 編曲者簡介

施煒譯

學歷：美國底特律大學 企業管理碩士

東海大學美術系

副修音樂系 鋼琴

經歷：中區五校聯合音樂會及畢業鋼琴獨奏會

個人工作室 美術設計

明志科技大學 專案助理

樂的世界 音樂教室鋼琴教師

擅長：行銷企劃、鋼琴教學、網頁製作與海報設計、教具設計與插畫

聯絡方式：shihweiyi@gmail.com

從不同角度看世界，會有不一樣的收穫！

莊詩英

學歷：法國巴黎音樂院研習

台南藝術大學音樂系

經歷：台中多間幼稚園音樂教室音樂老師

聯絡方式：sweetniki1000@yahoo.com.tw

喜歡畫畫，希望可以把音樂跟畫畫作一個結合，讓孩子能夠更加喜歡藝術

陳若珊

學歷：東海大學美術系

副修工業設計系

經歷：東海 43 號「醋味，年輕人」三人展

台中市立文化中心 23 屆畢業聯合展

台中梧棲國小附幼 兼任美術教師

擅長：插畫、電腦繪圖、海報設計、3D 建模和模型製作

聯絡方式：norma32025@yahoo.com.tw

做自己，及時行樂

鍾季瑩

經歷：2005 年作品〈ka vu lu ngan 大武山〉入圍

「94 年台灣母語原創音樂大獎」原住民語組

2006 年動畫「Mr. Alice」入圍韓國富川影展

2006 年 12 月統一吉百立巧克力廣告配樂

2007 年 8 月與音樂人 J.C. 共同製作美國紐約音樂雜誌

「杜松樹」音樂專輯製作

2008 年 3 月夢時代科技創造力博覽會展紀錄片之配樂

懷舊卡通「天方夜譚」主題曲改編及配樂

2008 年 4 月大愛戲劇八點檔《蘭心飄芳》配樂

2009 年電影「房客」配樂

現職：幕後音樂製作、音樂編曲、兒童音樂教材編曲、廣告配樂

興趣：唱歌、畫畫、拍照、旅行

聯絡方式：hopemusic111@gmail.com

這本繪本，不僅是幫助小朋友在音樂與想像力的提昇，
也是一本充滿創意、特色，使人喜愛的音樂繪本

陳序

音樂是每個人一生中不可或缺的夥伴。柏拉圖相信音樂可以涵養氣質，亞里斯多德認為音樂可以塑造人格，Don Campbell 主張音樂可以讓孩子變聰明，南丁格爾強調音樂是最真誠的陪伴，還有更多的名人與學說都指出學習音樂的好處。然而，脫去華麗的外表裝飾，音樂最樸實的功能，只是為孩子開一扇通往美麗境界的窗。有了音樂的陪伴，這一生中最開心的日子、最難過的時刻、或是平凡的每一天，我們都不會孤獨。

音樂教育學家柯大宜（Zoltan Kodály）說，兒童學習音樂愈早開始愈好。幼兒時期實為吸收能力最強的階段，孩子在這個時候接觸音樂，不但能怡情養性，更能啟發多感官知能，開通幼兒多元學習的觸角。雅文老師的這本書以音樂為觸媒，以聆聽、觀賞、創作，為幼兒敲開了藝術的大門。童年的美感經驗與家長的陪伴，將是孩子一生最美的回憶。讓我們一起翻開書，為孩子留下色彩繽紛且悅耳動聽的樂章吧！

國立臺中教育大學音樂學系 副教授
台灣柯大宜音樂教育學會 理事長
陳曉嫻

廖序

豐富的藝術活動可以培養想像力、創造力及問題解決技巧。有許多的音樂教育學者都認為音樂應該與其他的多元藝術結合，以生動活潑的方法導入音樂欣賞，其內容必須結合音樂、舞蹈、視覺藝術、文學與戲劇。如此幼兒能在豐富的教學方法及資源中，快樂學習音樂，也能激發各種潛能。

兩年前雅文到我辦公室，聊起她寫書的構想，我記得我們一起聊「獅子王」。當時就覺得雅文老師真的好有創意，對於書中的每個環節都考慮的相當周全。兩年後，她邀請我寫序，寄給我草稿書及 CD。很仔細的閱讀這些章節及聆聽音樂後，更加佩服雅文了，因為這本書成功捕捉了幼兒最感興趣的主題，也運用音樂欣賞的最佳策略：主題化、動作化、圖形化，及戲劇化。

書本中每個章節結構相當清楚，從故事開始，利用簡單的素材及樂器做動機引導。除了音樂之外，透過繪本，將音樂、視覺藝術，以及文學結合。繪本與音樂欣賞的連結，讓孩子們透過戲劇更加熟悉音樂，也使幼兒對於音樂有更多的想像空間。透過音樂與律動活動，提供孩子利用自己的身體來表達音樂元素。最後的創作時間，孩子可以想像另一個故事，或創作另外一個劇本。在動動腦中，提供機會讓孩子動腦，提升學習興趣及成就感。除了整個主題架構之外，每個章節後面把相關藝術家的生平及作品風格也做了簡潔的整理，這可以提供父母或老師一些訊息，讓幼兒不只是享受美，在知識上也得以成長，可謂是兼具感性與知性。

仔細閱讀章節及聆聽 CD 後，發現這本書有以下特色：

1. 五個章節中大部分以動物為主題，包含天上飛的（鳥、蝴蝶）、地上動物（獅子），及水中游的（黃魚），幼兒可以經歷不同動物角色及其音樂特色。
2. 繪本顏色豐富，構圖簡單但卻能抓住音樂表達的重點，幫助幼兒將影像與音樂連結，提升幼兒的學習興趣。
3. 音樂的編曲，配合繪本及劇情作音色的調配，無論是力度、速度的掌握都配合著各種主題及角色。不管是在故事時間或律動，皆有極佳的效果。
4. 每首曲子從幾秒到幾秒是什麼段落（A 或 B）都在書中註明，因此對於音樂的門外漢也能參考秒數來帶領音樂活動。
5. 音樂活動設計相當豐富，包含繪本故事、肢體律動、節奏／說白、歌唱、樂器、戲劇、音樂欣賞、即興與藝術創作，以及音樂遊戲，融合了各音樂教育教學法（Dalcroze、Kodály、Orff），也擷取各種教學法的精髓。
6. 音樂的選曲多元，包含各種風格，也包含偉大音樂家各種時代的作品的工具。

Copland (1939) 將音樂聆聽分為三個層面：(1) 感覺面：聽到音樂而產生愉悅感。(2) 情感面：感受到作曲家所傳達的內涵，並產生聯想。(3) 理論面：欣賞音樂中的要素概念。我想這本書包含了這三個層面，因此，這是一本對於家庭音樂教育，或從事音樂及幼兒教育極具參考價值的書籍。此書透過深入淺出的方式來編撰，即使對於音樂相當陌生的讀者亦容易閱讀，因此相當適合一般家庭作音樂親子互動，親子可以透過各種單元作各種角色扮演，以及玩音樂遊戲。對於從事音樂教學者，也是一個絕佳的參考資料，書中的活動設計也提供音樂老師們豐富的指引，音樂教學不只是教音樂，還可以結合其他的藝術。書中循序漸進的方式，更是提供幼教老師一個明確的教學指引，除了做音樂欣賞教材外，幼教師從事主題教學時，也可模仿此種方式來進行音樂引導。

雅文在音樂教育耕耘多年，培育出很多優秀的音樂老師及小豆苗，她願意奉獻時間將心得與大家分享，繼續推動音樂教育，很令人佩服。希望無論家長、音樂老師或幼教師們都能繼續為孩子們努力，讓音樂生活化，讓音樂成為孩子生活中的一環。期待透過這本書，能讓更多家庭及學校有更多音樂及歡笑聲。

明新科技大學幼兒保育系 副教授
廖美瑩

李序

五年前我從美國回台，旋即任教於親民技術學院幼保系，當時除了教授音樂賞析、鍵盤樂等音樂課程外，由於對象是幼保系學生，系上另有安排幼兒音樂與律動、幼兒音樂教育等音樂課程，這對當時的我甚是惶恐。原因是雖然大學就讀於師範學院音樂教育學系，對於奧福教學法、高大宜教學法等音樂教育內容略知一二，但從未深入鑽研，加上畢業後的音樂教學對象是國小學童，在美國專攻的又是鋼琴教學，自然對幼兒音樂教學較為生疏，且心生恐懼。於是，我到了各大音樂書店將大多數有關幼兒音樂教育的書籍買回家，準備好好地研讀一番，並選擇一本來當作學生的參考書。結果發現一部分的書籍僅偏向學理的敘述，對於音樂經驗不甚豐富的幼保系學生們而言，著實困難了些。另一類的書籍則是偏向實務操作，教學指引明確，對於幼保系學生們易學易懂，但缺點就是教學指引上的音樂曲目並不十分容易找尋，或是價格十分昂貴，要求學生購買並不可行。

最近得知好友雅文老師即將出版此書，並請我作序。長久以來，雅文一直是我的軍師，許多有關幼兒音樂的教學法，我常常請教她。這幾天看了雅文老師寄給我的文稿，心中著實歡喜。此書不但教學內容豐富，教學步驟明確，插畫精美，更令人欣喜的是此書附有樂曲 CD，方便老師、學生們使用。此書的出版對於幼保系學生想要初探幼兒音樂教學內容，亦或是音樂系學生想著墨於幼童音樂律動的教學，均是一大福音。

美國 University of Oklahoma 音樂教育／鋼琴教學法博士
親民技術學院幼兒保育系 助理教授
李國亮

作者序

這是一本由夢想與使命感所驅動而成的一本書，它，費時將近三年才製作成形，集合衆人的心血結晶，真的是歷經千辛萬苦，終於看到作品成果，真的感到欣喜安慰。

為何這本書會費時這麼久？實在是因為它不只是一本文字引導的工具書，還細心的商請美術系的繪者將抽象的音樂，以圖形的方式具體化，盡可能的讓孩子經由圖畫的帶領，進入音樂的國度裡，欣賞每一位音樂家在作品中所要表達的音樂情緒與線條記號，讓古典音樂也變得可以輕鬆聆聽與玩樂。

記得在念研究所即將畢業的辯論考試中，我都能輕鬆應付每一位主考教授的問題，然而，指導教授問我的最後一個問題是：「今後該如何在音樂教育這條路上再擴展妳的思維與力度？」當時的反應是：呆住了！教學，不就是把我所學的教出去嗎？但是，她隨即給了我建議：應該再鑽研其他樂派的音樂，體驗各種不同的風格與音樂家的獨特性，找到其特色，再將這個獨特性介紹給學生，才是一個靈活與具有深度的音樂教育工作者。這一席話是驅使我想做這本書的原動力，隨著教學經驗的累積，想做這本書的使命感愈是強烈。終於，在一個偶然機會裡，認識了主修美術又副修音樂的繪者，與經驗豐富的音樂製作者，還有一位教學經驗豐富的音教工作者，就多方面的分工合作，努力的將這本書集結成形。其間，繪者當兵，而我自身的工作量也增加，一度使這本書的進度嚴重落後，一直以為，它無法完成了，然而，出版社的繼續邀稿，使我們再次動工，合力把它完成，終於，可以看到它完整的呈現在大家面前，真的很感謝出版社努力不懈的看待這一件作品，讓大家有幸能看到它的誕生！

在琳瑯滿目的音樂教育書中，不乏看到教育工作者的用心與成長，大家都有一個共同的目標，就是要讓孩子快樂玩音樂，而這樣的信念，就必須由操作者來細心帶領，才能讓學習者領會到玩音樂的樂趣。此書的誕生，希望帶給音樂教育工作者另一種不同角度的操作與引導音樂的方向，讓艱澀奧妙的古典音樂，也可以淺顯易懂的帶領幼小孩子一起聽音樂、懂音樂、玩音樂！讓古典音樂不再是令人打瞌睡的音樂！！

蕭雅文

前言

此書的操作方式，最大的特色在於以幼童較少、甚至沒聆聽過的古典音樂做重點，來設計許多不同的肢體與藝術類的遊戲與創作，尤其音樂部分蒐集了歷代音樂家的作品，包含了早期浪漫派的佛瑞，到近代國民樂派的巴爾托克等，每個單元的作曲家風格迥異，皆有其獨特及強烈的個人色彩。為使本書的操作者能先認識曲子風格，故將各單元音樂家的生平與曲子特色作一番介紹，使操作者能先了解其中特性，在操作指導時更能駕輕就熟。

而每一單元的繪圖風格，亦有其特色背景，這些繪畫風格皆依照繪者的專業知識，及其對於作者所想像之音樂故事，再加入繪者自己的感受，進而選擇畫圖風格而完成作品，故其繪畫參考之風格大師，亦有簡單之生平介紹，提供操作者參考。

至於音樂本身，並非完全依照書中所敘述之故事而作成之音樂作品。本書的繪本故事，皆由作者對於整首音樂之感受及想像，逐步發展出來的一個一個故事景象，把抽象的音樂轉換成貼近幼童心靈的故事，講述給孩子聽，在操作者的說故事引導過程，使幼童聽到故事隨著音樂的高低起伏，與節奏快慢強弱等發展，無形中聽懂了拍子、節奏、旋律、樂句、曲式等音樂元素。

在每一個單元中，皆有幾種玩音樂的方式，有律動、手指謠及美勞創作等，各個活動皆經過作者實際教學時，在跟幼童的互動中，觀察到孩子在各個年紀的操作難易程度上有別，進而在書中建議各項活動進行時的年齡限制，故在操作此書的各種音樂活動時，可先觀察孩子在身心及肌肉發展的成熟度，適切的調整其可進行的音樂活動。

書中並附有音樂光碟，每一單元編製兩首音樂，第一首是純音樂，方便本書之操作者一邊播放音樂，一邊翻閱繪本，使學習者能透過視覺與聽覺結合，感受音樂的流程與變化；第二首則在音樂中加入故事旁白，使學習者能再次聆聽故事與音樂的融合，加深其對整體音樂的印象。此時，學習者可以一邊聆聽音樂，一邊自行操作翻閱繪本，試著獨立感受樂段的行進與故事的發展，達到完全融會貫通之效果。

目錄

獅子王

1-22

單元課程一 獅子王

23

活動一	說故事時間：獅子與小鳥	24
活動二	繪本時間：獅子王	25
活動三	繪本與音樂欣賞：獅子進行曲	26
活動四	音樂與律動：獅子的怒吼	26
活動五	創作時間：獅子王面具製作	27
活動六	音樂與藝術表演：音樂與戲劇活動	28
補充資料	畫家與音樂家介紹	28

咕咕鳥木偶狂想曲

31-50

單元課程二 咕咕鳥木偶狂想曲

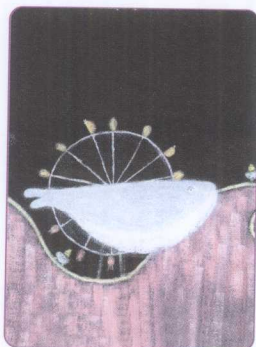
51

活動一	說故事時間：咕咕鐘的由來	52
活動二	繪本時間：咕咕鳥木偶狂想曲	52
活動三	繪本與音樂欣賞：寂寞的咕咕鳥	53
活動四	音樂與律動：切分音時鐘	54
活動五	創作時間：咕咕鳥木偶製作	55
活動六	音樂與藝術表演：咕咕鳥手指謠	56
補充資料	畫家與音樂家介紹	57

海底世界

59-74

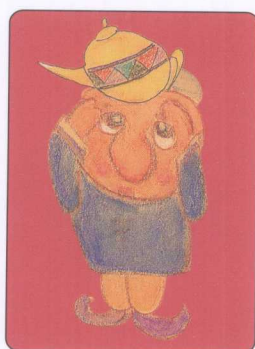
單元課程三 海底世界

75

活動一	說故事時間：魚兒水中游	76
活動二	繪本時間：小黃魚找朋友	77
活動三	繪本與音樂欣賞：撥弦波爾卡	78
活動四	音樂與律動：海底樂園	78
活動五	創作時間：小魚兒製作	79
活動六	動動腦：尋找小魚兒	80
補充資料	畫家與音樂家介紹	80

神秘的國度

85-94

單元課程四 神秘的國度

95

活動一	說故事時間：神秘的迷宮	96
活動二	繪本時間：神秘的國度	97
活動三	繪本與音樂欣賞：羅馬尼亞舞曲第三曲	98
活動四	音樂與律動：身體迷宮大探索	98
活動五	創作時間：我的迷宮	100
補充資料	音樂家介紹	101

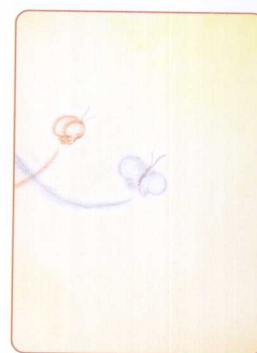
蝴蝶

103-120

單元課程五 蝴蝶

121

活動一	說故事時間：蝴蝶	122
活動二	繪本時間：花蝴蝶歷險記	123
活動三	繪本與音樂欣賞：西西里舞曲	124
活動四	音樂與律動：蝴蝶飛舞	125
活動五	創作時間：身體大圖畫	126
補充資料	畫家與音樂家介紹	127

課程內容與音樂活動及創作一覽表

課程單元	音樂活動	繪本故事	肢體律動	節奏／說白	歌唱	樂器	戲劇	音樂欣賞	即興與藝術創作	音樂遊戲
一、獅子王		★	★	★		★	★	★	★	
二、咕咕鳥木偶狂想曲		★	★	★	★	★		★	★	★
三、海底世界		★	★			★		★	★	★
四、神秘的國度		★	★					★	★	★
五、蝴蝶		★	★			★	★	★	★	

獅子王

- 作者：蕭雅文
- 繪者：施幃譯
- CD 編曲者：鍾季靄

O' OO"~O' 18"

樂器：弦樂組合

曲段：前奏

