

舞動 敲擊

嬉遊記

幼教藝術課程
探究之足跡

黃麗卿◎著

心理出版社

舞動·敲擊 嬉遊記

幼教藝術課程探究之足跡

黃麗卿 著

國家圖書館出版品預行編目資料

舞動、敲擊、嬉遊記：幼教藝術課程探究之足跡
／黃麗卿著．-- 初版．-- 臺北市：心理，2008.08
面；公分．--（幼兒教育系列；51117）
含參考書目：面
ISBN 978-986-191-172-4（平裝）
1. 律動教學法 2. 音樂教學法 3. 幼兒教育
523.23 97012994

幼兒教育系列 51117

舞動、敲擊、嬉遊記：幼教藝術課程探究之足跡

作者：黃麗卿
執行編輯：林怡倩
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：葳豐企業有限公司
印刷者：正恒實業有限公司
初版一刷：2008 年 8 月
初版二刷：2010 年 2 月
I S B N：978-986-191-172-4
定價：新台幣 380 元

■有著作權·侵害必究■

作者簡介

學歷

國立台灣師範大學教育學博士
奧地利薩爾茲堡國際奧福音樂教育研究
英國劍橋安格麗亞大學兒童音樂教育研究
美國北加州州立大學奧福音樂教育研究

黃麗卿

經歷

現任音樂精靈工作室藝術總監
私立經國管理暨健康學院幼保系兼任助理教授 (2009-2010)
中華奧福音樂協會理事 (2009-2010)
國立頭城家商幼保科教師 (1981-2008)
國立頭城家商幼保科主任 (1982-2001)
國立花蓮教育大學幼教系兼任講師 (2004)
私立中國文化大學推廣教育中心兼任講師 (1999-2001)

書籍著作

黃麗卿 (1998)。創意的音樂律動遊戲。台北：心理出版社。
黃麗卿 (1994)。教保實習。南投：台灣省教育廳。

學位論文

黃麗卿 (2007)。以主題探索建構幼兒音樂律動課程之行動研究。
國立台灣師範大學人類發展與家庭學系博士論文。未出版，台北市。
黃麗卿 (1996)。創造性音樂遊戲與傳統音樂教學活動中幼兒創造行為表現之差異比較。國立台灣師範大學家研所碩士論文。未出版，台北市。

期刊論文

黃麗卿 (2006)。共築藝術天地——幼教藝術活動探究歷程之行動研究。花蓮教育大學學報，22，185-210。

黃麗卿 (2006)。以對比元素為主軸，建構音樂律動探索課程之行動研究。樹德科技大學學報，8 (1)，1-40。

黃麗卿 (2003)。乘著藝術的翅膀讓心飛翔，藝術方案教學之行動研究。載於教育行動研究與教學實務——2003 年行動研討會後論文集 (頁 309-356)。台北：心理。

黃麗卿 (2003)。與心共舞，情緒障礙生舞蹈治療歷程之研究。載於特殊教育學術研討會論文集 (頁 19-34)。台東：國立台東師範學院。

黃麗卿 (2002)。才藝教育速食化，幼兒園教學現象背後的省思。載於兒童與家庭學術研討會論文集 (頁 230-245)。台北：私立台北輔仁大學。

黃麗卿 (2001)。以批判理論觀點探討台灣幼兒教育之生態。幼兒教育年刊，13，33-48。

黃麗卿 (2000)。奧福教學中，台灣民謠及童謠創作問題之探討。中華奧福教育協會專刊，89。台北：中華奧福教育協會。

黃麗卿 (1999)。營造一個園家一致的蒙特梭利教育環境。蒙特梭利雙月刊，21，38-40。

黃麗卿 (1999)。兒童文學延伸活動——圖畫書方案教學之應用。成長兒童月刊，37，52-55。

黃麗卿 (1999)。利用創意美勞活動啟發孩子潛能。學習家庭雜誌，21，13。

黃麗卿（1999）。媽媽，抱抱！談嬰兒的觸覺感官。0-1歲發展與教育對策，83-85。

黃麗卿（1999）。來！媽咪抱一個！學前教育月刊，9，56-57。

黃麗卿（1998）。如何激發孩子的潛能。父母親月刊，163，74-76。

黃麗卿（1998）。培養十項全能的幼保科教師。職教園地，24，28-29。

黃麗卿（1997）。中美學前教育階段音樂課程之比較。國教園地，59、60合期。花蓮：國立花蓮師範學院。

推薦序

在音樂律動中學美感

我和麗卿認識已有十多年了，她是我所指導第二位畢業的博士生。眾多學生中，她雖然不是最聰明、出色的，卻是非常認真、執著的一位。麗卿是三個孩子的媽，也是兼有行政工作的幼保科老師，這樣的角色已讓她每一天都是相當忙碌，但麗卿還要花時間在研究上，不論是閱讀文獻、至現場進行活動、資料分析與撰寫等等，她都不遺餘力。如果沒有很大的毅力及興趣，是很難堅持下去的。麗卿依著她的興趣、用著她的認真，堅持在幼兒音樂律動領域中努力，至今有所成就，這是為師的我十分感佩的。身為麗卿的指導教授，很高興她將博士研究的歷程、結果，整理撰寫成書，讓我與有榮焉！

我想，接觸過幼兒的人都知道，幼兒對於外在的刺激充滿著敏銳的感受力，人們生活在聲音的世界裡，節奏也無處不有，無所不在，因此也常看到幼兒們哼唱（儘管許多時候不成調），或是手上拿起了不管是什麼就開始敲敲打打；更可看到許多雖年僅小班或幼幼班的孩子一聽到音樂後自己便會擺動身體、手舞足蹈。這樣的刺激帶給孩子全方位的發展，透過音樂，孩子的舞動促進他們大肌肉的發展，也訓練他們身體的協調與平衡；透過舞動，孩子漸漸了解自己肢體的展現——原來自己也可以創作出不一樣的動作、原來自己可以擺出美美的動作與姿勢。透過音樂與舞動，孩子可以學會用肢體律動展現出對音樂的感受。看到孩子徜徉於音樂及律動的情境中，享受其中的美感，這是麗卿二十多年來致力於幼兒音樂律動發展的最大因素。

麗卿曾於1998年出版《創意的音樂律動遊戲》一書，該書主要是討論教師如何運用創造性教學策略與音樂欣賞及發表等方法來設計音樂律動遊戲課程。這一次，麗卿寫下自己身為教學者與行動研究者在進行音樂律動教學的親身經驗，從書中我們可以看到麗卿設計了哪些的課程、她遇到

了什麼樣的問題、她如何的修改與調整；教學並非一帆風順的，過程中有著她蛻變與成長的曲折歷程。這是麗卿實際到幼兒園進行音樂律動教學的歷程記錄，麗卿親自帶領幼兒的實務經驗不僅對她的幼保科學生是一項珍貴的資源，對於幼教現場老師而言，這本書更是寶貴的經驗分享。

若將音樂當作是班級管理或是活動銜接之間的媒介，這樣的音樂未免太狹隘，也使得幼兒失去學習享受音樂的美感。如何在主題課程中進行音樂律動教學，音樂教學與主題課程如何互融，麗卿提供了許多的策略供老師們參考。音樂是文化表達能力（culture expression）之一，主要是能欣賞創意、體驗各種美感經驗。文化表達能力也是歐盟提出未來關鍵能力的其中一項，因此，讓孩子從音樂中學習美感是極為重要的，更能健全身心、啟發創造力。讓我們就隨著《舞動、敲擊、嬉遊記——幼教藝術課程探究之足跡》前進吧！

國立台灣師範大學
人類發展與家庭學系副教授兼系主任
林育瑋 97.07

作者序

筆者從小深受藝術的啟發與薰陶，而對藝術有著狂熱的愛好，尤其對音樂律動領域的感知能力更敏銳，在多年從事音樂律動的研究中，體會到要提升國民的文化藝術水準，必須從小做好扎根的工作，因此，平日除了專研生動活潑的教學技能來引導學習者之外，也常將觸角延伸至社會服務工作中，盡可能將個人教學理念傳播出去。

筆者深信音樂律動的探索經驗可幫助幼兒透過自我表現充分發展內在的知覺能力，同時經由音樂律動元素的體驗，有助於幼兒發展音樂律動概念、創造力、高層思考以及解決問題的能力。

本書是筆者以教師為研究者角色，並根據建構理論觀點所進行的行動研究。建構理論強調知識是由個體主動建構，而非外在的現實或被動地接收訊息，意指知識建構與改變以引發個人內在思考的學習歷程。在建構學習中，幼兒是行動中的思考者，幼兒藉由探索和操弄過程獲得邏輯性的思考能力，同時透過合作性學習獲得社會協商知識。

本書闡述藝術課程與教學之行動研究歷程，內容包括：

- 第一章 探討音樂律動探索學習對幼兒的重要性。
- 第二章 探討主題探索幼兒音樂律動課程設計之理論基礎。
- 第三章 提供主題探索幼兒音樂律動課程之設計實例與探索流程。
- 第四章 探討整個行動研究設計之理論基礎。
- 第五章 首先分析課程探究歷程；接著探討課程探索歷程中師生如何共同建構學習的內涵，以及在教師角色、理念及教學策略引導下幼兒探索行為的表現；最後提出研究者在行動研究歷程中所面臨的挑戰。
- 第六章 提出研究結論，並闡述作者在行動研究歷程中如何獲得蛻變與成長。

導 論

筆者擁有多年從事兒童音樂律動教學之經驗，本書為筆者根據建構理論觀點，探討其對幼兒音樂律動教學之影響，並以音樂律動之元素為主軸，由筆者與幼兒共同建構一套主題探索之課程形式。本書以深入淺出的文字佐以圖片及活動範例，提供實務工作者教學之參考；以詳實的行動研究歷程描述，提供以教師為研究者進行行動研究之參照。

本書闡述藝術課程與教學之行動研究歷程，內容包括六大部分：第一部分探討音樂律動探索學習對幼兒的重要性；第二部分探討主題探索幼兒音樂律動課程設計之理論基礎；第三部分提供主題探索幼兒音樂律動課程之設計實例與探索流程；第四部分呈現整個行動研究設計之理論基礎；第五部分分析音樂律動課程之探究歷程；第六部分提出研究結論，並闡述筆者在行動研究歷程中如何獲得蛻變與成長。

為了提供讀者更詳實與具體的教學引導，筆者特別建構相關教學部落格網站，以引導讀者結合本書與媒體進行互動學習，必要時讀者尚可透過部落格與筆者進行教學對話。

活動之教學引導與媒體教學連結，可參考筆者的部落格網址：

◎ 跳躍的音樂盒：<http://www.wretch.cc/blog/huang4723>

◎ 藝遊網——藝術好好玩：<http://blog.yam.com/monica6103>

◎ YouTube 影音頻道

<http://tw.youtube.com/monica61036103>

（以關鍵字——「嬉遊記」蒐尋即可）

作者簡介 iii

推薦序 vi

作者序 viii

導論 ix

第 1 章 緒論 001

第 2 章 幼兒音樂律動教育之理論基礎 005

- 第一節 幼兒音樂律動的本質及其對幼兒的影響 005
- 第二節 主題探索幼兒音樂律動課程設計之理論基礎 009
- 第三節 建構理論運用於幼兒音樂律動教學之理念與做法 018

第 3 章 主題探索音樂律動課程設計 027

- 第一單元 大胖子與小胖子
 - (一) 身體變變變 027
 - (二) 懶骨頭與玩具兵 033
 - (三) 孫悟空大戰牛魔王 035
- 第二單元 布條探索遊戲
 - (一) 彩帶仙子 040
 - (二) 洗澡樂逍遙 044
 - (三) 蝶舞 047
 - (四) 氣球傘 051
- 第三單元 人聲與樂器探索遊戲
 - (一) 克難家族 056
 - (二) 玩具交響曲 061
 - (三) 鼓動大地 065
 - (四) 敲擊嬉遊樂 072

第 4 章 行動研究設計 077

第一節	行動歷程	077
第二節	參與研究者	082
第三節	研究場所	083
第四節	研究者角色	084
第五節	資料蒐集	085
第六節	資料分析	087
第七節	研究信效度	089

第 5 章 課程探究歷程 091

第一節	歷程分析與討論	091
第二節	主題探索歷程中師生共同建構音樂律動的學習內涵	104
第三節	教師角色、理念以及教學策略引導下，幼兒音樂律動探索行為的表現	125
第四節	主題探索歷程中研究者所面臨的挑戰	162

第 6 章 結論與建議 175

第一節	結論	175
第二節	建議	182
第三節	「行行重行行」——行動研究的省思與再思	189

參考文獻

中文部分	195
英文部分	198

1

緒論

本書從關心幼稚園音樂律動教學品質出發，欲探討以教師為研究者所進行的課程建構之行動研究歷程。長久以來因社會對藝術教育的忽視，導致國內幼稚園大多過度膨脹知性教育而忽略了感性的藝術教育。加上幼稚園內的藝術教學多由才藝教師來擔任，因此，讓幼教老師們認為沒有必要再做這方面的專業進修；或因為園所的教育方針未能重視藝術教學，而導致教師們有此錯誤認知。但是，這群幼教教師若能有一雙推手加以扶持，或許能協助他們開始認同藝術教學的重要，進而願意花時間與精力從事該領域的專業探究工作。基於上述教學與研究工作之啟發，筆者認為國內需要有更多與藝術相關的研究來推展。

壹、幼兒藝術教育的重要性

幼兒可以透過許多不同的藝術媒介來表達他們的意念，並透過組合各種不同的符號表徵形式，諸如：繪畫、雕塑、音樂、舞蹈、戲劇及其他表達性藝術以形成心智影像、表達思想以及進行語言溝通，最終能達到潛能發展。具體言之，藝術，傳達無可言喻的訊息，提供非語言的溝通形式，進而提升孩子的直覺、推理、聯想與想像的創意思考能力，幫助幼兒經驗生活世界中的各種真實的情感。

貳、國內幼稚園的音樂律動教學現況

雖然藝術課程與提升孩子的直覺、推理、聯想等創造力發展息息相關，但是在台灣的幼稚園中，幼兒藝術課程長久以來一直是被忽視的一環，不論園長或老師常未能正視幼兒藝術課程的重要性，以至於園所藝術課程經常淪為被藝術才藝教師取代的部分（許錦雲，1999）。這種以才藝教師取代幼兒教師的現象，反映出國內的幼兒教師在藝術素養及藝術教學方面的能力不足，無法勝任本身的工作和責任（黃麗卿，1998）。

王昇美和陳淑芳（1999）針對幼稚園實施音樂教學現況調查研究中發現，幼稚園中音樂欣賞的教育雖然使用比例最高，但大部分用在秩序管理。由上可知，幼稚園經常只將音樂活動拿來作為進行教室管理，或將律動作為模仿及想像教學以獲得相關知識的活動，如此做法忽略了培養幼兒享受音樂律動的美感、獲得創造想像以及高層次思考能力的機會。

除了將音樂欣賞作為教室管理工具外，大多數幼稚園內的音樂教學活動亦乏善可陳，王淑芳（2004）提到：「幼稚園教師所進行的音樂活動多半以唱遊、唸謠方式進行，或以播放錄音帶方式教唱，內容少有搭配律動或樂器的演奏，這種音樂活動內容對孩子潛能啟發有限。」劉秀枝（2003）則認為大多數幼稚園以才藝教師來擔任園所的音樂課程，在配合單元進行教學上有困難，而此種教學的形式，很難激發幼兒喜好音樂，培養幼兒音樂基本能力。

此外，在師資培育階段缺乏音樂、律動教學課程的培訓，因此所設計的音樂律動課程內容著重於「音樂技巧」及「動作」之模仿與重複演練，而在學習過程中缺乏自我探索、激發想像力、創造力、發現與解決問題等之知識建構過程（劉淑英，1999）。此種音樂律動的型態只停留在「記憶」旋律和肢體動作的低層次思考階段，而難有共同討論、創作、思考的高層次認知發展。

參、音樂律動探索運用於課程之重要性

音樂和律動之間的關係是密不可分的，因為這兩者都是一種速度和節奏的藝術，它們會以一種很自然的方式產生關聯（Gillbert, 1995），尤其在幼兒時期，將音樂與律動做適當連結是很重要的課程考量。為了幫助孩子發展出對音樂律動的直覺能力，讓孩子有機會在一定的時間和空間中探索動作、探索周遭的聲音和身體的聲音、操弄樂器和其他物理性素材，並且確保幼兒能在很自然、愉悅和專注的情境中與想法共處是很重要的。因此，透過音樂律動元素的探索，對幼兒認知音樂、即興創作以及身體的開發是非常有意義的歷程。

肆、建構觀點的音樂律動教學

主張幼兒會主動探索環境的建構理論中強調學習歷程應由「被動」轉向「主動」與「互動」，認為學習是一個主動建構知識的過程，學習者在學習歷程中，以自己既有的概念為基礎，建立學習意義，主動地參與知識的社會建構，而非被動地接受好的知識包裹（甄曉蘭，1997；von Glasersfeld, 1995）。

Dewey（1934）強調教室內應充滿藝術與經驗連結的機會，因為幼兒美感經驗的產生是無法由他人所取代的，它必須來自於幼兒的真實生活經驗。由於經驗是幼兒建構知識的基本要素，它們在幼兒成長過程中，長時間不斷地重複出現（Weikart & Hohmann, 1995）。因此，教師應多將藝術主題與建構教學產生連結，多鼓勵幼兒運用圖像文字（graphic language）以及其他表徵作為媒介，去記錄和呈現孩子的記憶、想法、預測、假設、觀察和感覺……等，換言之，即透過藝術為媒介，讓幼兒的各項學習能往主題深化的方向發展。許芷靈（2005）運用主題教學分析幼兒造型能力表現的研究中發現，以幼兒為中心的主題教學確能提供幼兒自主探索、自我表達及同儕互動的知識建構，假使能伴隨教師引導與鷹架行動，對幼兒造型能力表現有積極的促進作用。若以幼兒藝術活動中的音樂律動課程而言，它除了能提供幼兒豐富而多樣的經驗，更能鼓勵和增進幼兒在音樂、

社會、情緒、認知和創造能力方面的表現。因此，幼兒藝術課程如何在幼稚園中落實建構，同時透過建構理論的理解，幫助教師清楚音樂律動課程的發展脈絡，以及在建構歷程中如何扮演積極鷹架行動，以建立更完善的課程架構面向，是值得研究者深入探究的議題。

綜合上述，本書主要由筆者自行運用建構理念所設計之音樂律動探索課程，並輔以行動研究之循環歷程，探討師生互動學習以及幼兒在學習歷程中的探索行為表現，基本上是主張由教師角色出發，並輔導幼兒主動建構音樂律動概念，並且創新教育的一種理想的實踐。

2

幼兒音樂律動教育之理論基礎

第一節 幼兒音樂律動的本質及其對幼兒的影響

音樂律動是藝術教育中重要的一環，音樂是一種有組織的聲音，當一個人開始選擇和組織聲音，以便表達一種特定的理念、心情、興趣或感覺時，他即在創造音樂（Burton & Hughes, 1979）。筆者認為一個適性發展的音樂律動課程應結合音樂與律動之本質，以能提供幼兒豐富而多樣的經驗，讓幼兒藉由聽、唱、使用樂器、創造和在律動中感受音樂，並獲得對聲音的高低、長短、快慢、強弱、音色等音樂概念的發展。

下面說明幼兒可以透過哪些方式的學習以獲得音樂律動概念。

壹、透過音樂律動元素之探索學習

音樂律動的學習是整體性的，老師在做課程計畫時，必須將音樂律動元素作為課程設計的基礎，因此，幼兒教師若能深入了解各項音樂律動的元素，便有能力將這些元素與孩子的音樂律動經驗相結合，而發展出適性的音樂律動之教學活動（Waite-Stupiansky, 1997）。所謂音樂元素包括音色、力度、節奏、旋律、曲式及和聲，而律動的元素則包括節奏、時間、空間、力量及關係。以下進一步說明音樂律動元素之內涵。