

 教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：專題製作2
第三學習階段

兒童音樂劇 《小紅襪與笑臉狼》

製作與導演實務

主 編：吳舜文
副主編：陳沁紅
編 著：柯逸凡

 國立臺灣師範大學出版

主編序/藝才示例研編的 5C 之道

藝才課綱展新頁(Curriculum)：108 年 7 月，藝術才能班課程實施規範暨藝術才能專長領域課程綱要，以及特殊教育課程實施規範暨藝術才能資賦優異專長領域課程綱要發布，啟動中小學藝才教育全方位之課程發展。

藝才輔群創新路(Consulting)：109 年 6 月，《教育部藝術才能專長領域輔導群設置及運作要點》發布，9 月，藝才輔導群成立，15 位音樂、美術與舞蹈專長之中小學藝才班/藝才資優班教師為首屆輔導員，111 年 8 月，第 2 屆續力前行。

藝才手冊釋綱領(Connection)：109 年 12 月，透過 5 位藝推主持人員策劃、34 位教師研編、20 位專家審查及 2 位助理執編，達 560 頁之《十二年國民基本教育課程綱要-藝術才能專長領域課程手冊》發行，提示藝才課程掌握課綱內涵，充實學習構面教學效益，並以專業社群永續之。

藝才示例交享閱(Communication)：110 年 8 月，111 年 7 月，112 年 7 月，113 年 7 月，每學年度定期分組及全體研編會議的激盪討論，聚斂於諮審會議的專業對話，輔導員及教師夥伴展現課程、教材、教法創新研發之成果，聚焦各教育階段卻能呈現系列整合之藝才教學示例，如期完竣。

藝才教研續策進(Collaboration)：衷心感謝副主編陳沁紅、丘永福、曾瑞媛教授之協力引領，歷屆(略)及本學年度諮審委員黃新財、郭美女、呂文慈、江淑君、徐玫玲、趙惠玲、陳箐繡、林美吟、吳望如、鄭明憲、曾照薰、董述帆、戴君安、周素玲、潘莉君諮審委員之慧眼檢視，翁宗裕、柯逸凡、高瑀婕、桑慧芬、林怡君、熊培伶、鐘兆慧、莊浩志、簡俊成、鍾政岳、楊芬林、葉宛芃、蕭家盈、徐子晴、尤曉晴輔導員暨呂孟珊、陸澤芸教師之熱情編撰[依冊別序]，以及李威廷、賴昱丞、鄭湘蕻助理之奮力執編，終有所成。此系列為藝才輔導群每學年度定期出版品，期能提供藝才教育多元思考，亦請各界不吝指教。

國立臺灣師範大學音樂學系副教授
暨教育部藝術才能專長領域輔導群召集人

吳舜文 謹識

民國 113 年 7 月

副主編序/ 藝術專題：課程的專業開展

每一年的示例研編過程中，熱心專業、努力不懈的輔導員們不斷進化，今年以「藝術專題」作為主題，除已發展出「類教科書」的書寫方式，亦呈現出「教師操作手冊」的內容。突顯音樂班課程蘊含動態活動/展演的特性，如何在有限的紙本中展現音樂班教師發展活動的想法？輔導員們的做法非常值得關注，冀能有拋磚引玉的共鳴。

翁宗裕輔導員「探索作曲家的藝想世界」，以曼陀羅思考法為引導，藉由小書的製作，讓小朋友學習主動探索、整理資訊、並發表自己的想法，在聆聽音樂過程中建立並深化與作品的連結，也切合新課綱素養導向的精神。

柯逸凡輔導員「兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》導演實務」，音樂劇的製作過程龐雜，怎麼執行每個步驟與細節，考驗著老師和學生的教育意義與學習面向，柯輔導員不吝發表他的導演手冊，是一篇非常值得參考的範例。

高瑀婕輔導員「結合 TPACK 教學法的藝術專題課程」，在科技學科教學知識的範疇中，進行看得見的泛音列、即興演唱、聽寫自主學習等主題；善用當代科技工具，深化國中學生對專業領域探索，帶來不一樣的理論實踐。

桑慧芬輔導員「寰宇音樂文化寶藏」，在高中階段引入聯合國教科文組織審查登錄於「世界非物質文化遺產名錄」中的文化項目，拓展學生對世界音樂的眼界，站在古典音樂的基礎，帶來擁抱全球化的當代情懷。

林怡君輔導員「藝術行銷與演奏家品牌的建立」，在學生練琴之餘，能夠藉由品牌的概念，重新認識自己並建立學習的意義，尤其是在當代自媒體與網紅當道的時代，是音樂家無可迴避的議題，青年藝術家應會很有興趣。

以上五篇教學示例從小學第二學習階段，到高中第五學習階段，可以看到輔導員們在導入自主學習、劇場製作、科技媒材、多元文化與媒體運用等，亦納入音樂班在進入當代所關切的題材，提供教師們可操作的實務面向，希望這多元的成果展現，能啟發一線教師們對專業課程更豐碩多元的專業發展！

陳沁紅 國立臺灣師範大學音樂學系教授暨教育部藝術才能專長領域副召集人 謹識

摘要

本示例研編在探討兒童音樂劇作品《小紅襪與笑臉狼》的製作與導演實務；兒童音樂劇製作與展演，結合音樂、表演、戲劇、視覺藝術等多種元素，籌劃與製作過程相對繁複，略分為

(一) 訂定工作期程與職務分工：

演員甄選、幕後工作人員、合作團隊規畫。

(二) 服裝道具佈景規劃：

演員服裝、道具、佈景、造型、化妝等製作設計。

(三) 舞台幕後工作規畫：

演出燈光、音響、投影片、字幕製作、攝錄影、海報文宣等安排。

(四) 培訓排練方法：

演員能力，如歌唱、舞蹈、戲劇、口白及肢體…等呈現。

(五) 演出舞台配置：

演員走位、進退場、佈景道具器樂位置、展演時間、現場人力配置等。

筆者以身兼導演、執行製作、指揮與音樂指導等多重角色，對整合展演之總體架構需清楚規畫，故以筆者於 111 年 5 月 14 日「馬公國小藝術才能音樂班成果發表會」，擔任本作品導演之籌劃過程為例，提供實務經驗作為參考。

目錄

主編序/藝才示例研編的 5C 之道.....	i
副主編序/ 藝術專題：課程的專業開展	ii
摘要.....	iii
目錄.....	iv
前言.....	1
教材內容.....	4
第一節 籌劃過程.....	4
第二節 排練方法.....	9
第三節 舞台配置.....	18
第四節 展演.....	26
附錄一：兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》文字劇本.....	30
附錄二：兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》演唱曲譜節錄.....	36

前言

壹、單元名稱

兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》導演實務與製作

貳、設計理念

在「兒童音樂劇」導演籌劃部分，因其結合音樂、表演、戲劇、視覺藝術等多種元素，準備工作方面相較一般音樂會形式之展演，其籌劃內容與過程相對繁複；茲以筆者於 111 年 5 月 14 日「馬公國小音樂班成果發表會」，擔任導演之兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》作品籌劃過程為例，提供以下籌畫實務作為參考。

參、教材來源/分析

兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》導演實務策劃，大致分為以下五個部份：

- 一、訂定工作期程與職務分工：演員甄選、幕後工作人員、合作團隊規畫。
- 二、服裝道具佈景規劃：演員服裝、道具、佈景、造型、化妝等製作設計。
- 三、舞台幕後工作規畫：演出燈光、音響、投影片、字幕製作、攝錄影、海報文宣等安排。
- 四、培訓排練：演員能力，如：歌唱、舞蹈、戲劇、口白及肢體...等呈現。
- 五、演出舞台配置：演員走位、進退場、佈景道具、器樂位置、及展演時間、現場人力配置等問題。

肆、關鍵字

兒童音樂劇、小紅襪與笑臉狼

伍、課綱對應

課綱依據(領綱)	學習重點	<p>音才III-P2 運用音樂元素，結合身體動作或唱奏進行簡易即興與創作。</p> <p>音才III-L1 與他人合作，提升共同唱奏的協調與詮釋能力。</p> <p>音才III-L2 主動探索音樂相關的人、事、物，感受音樂與生活的關聯。</p> <p>音才III-S1 結合所學的音樂專長課程，進行獨立性的展演、專題發表或參與競賽。</p>	核心素養	<p>藝才 E-A1 啟發藝術潛能，認識個人特質。</p> <p>藝才 E-A2 循序漸進擴充藝術學習的經驗，探索生活中的藝術課題。</p> <p>藝才 E-A3 參與藝術展演活動的規劃，培養藝術實作的創意思維。</p> <p>藝才 E-B3 藉由多元的學習方式，促發藝術感知與實作的潛能，培養日常生活中的美感素養。</p> <p>藝才 E-C1 經由藝術專長的學習，培養個人的藝術價值觀，樂意投注於藝術相關服務。</p> <p>藝才 E-C2 在藝術專長學習與日常生活的相關歷程中，樂於與他人合作與分享。</p> <p>藝才 E-C3 關心在地與國際藝術展演，認識與包容文化的多元特性。</p>
		<p>音才III-P2-1 音樂元素簡易即興：含音色、節奏、曲調等在空間及時間流動歷程的即席表現。</p> <p>音才III-P2-2 音樂元素簡易創作：含音色、節奏、曲調等在自然媒材、肢體動作或唱奏的表現。</p> <p>音才III-L1-1 音樂合作：含合唱、合奏、室內樂、伴奏等。</p> <p>音才III-L1-2 音樂合作定期展演：含學校行事、特定節慶等。</p> <p>音才III-L2-1 音樂服務活動規劃及參與：含班際演出、社區演出等。</p> <p>音才III-L2-3 每學期至少 3 場音樂或藝術相關活動，包含與專長樂器相關至少 1 場的參與。</p> <p>音才III-S1-2 音樂專長課程相關的展演、專題發表或競賽表現。</p>		

議題融入	議題名稱	多元文化教育																	
	實質內涵	文化差異與理解 多 E3 認識不同的文化概念，如族群、階級、性別、宗教等。 多 E4 理解到不同文化共存的事實。																	
與其他領域科目的連結		藝術、語文、社會、綜合活動、自然與生活科技																	
設備資源		■投影機 ■布幕 ■音響 ■電腦 ■PPT ■小白板 ■白板筆																	
學習評量	評量工具	1.定期/總結評量：比例 <u>30</u> % ☒ 口頭發表 ☐ 書面報告 ☐ 作業單 ☐ 作品檔案 ☒ 實作表現 ☐ 試題測驗 ☒ 課堂觀察 ☒ 同儕互評 ☐ 其他： 2.平時/歷程評量：比例 <u>70</u> % ☒ 口頭發表 ☐ 書面報告 ☐ 作業單 ☐ 作品檔案 ☒ 實作表現 ☐ 試題測驗 ☒ 課堂觀察 ☒ 同儕互評 ☐ 其他：																	
	評分標準	<table border="1"> <thead> <tr> <th>等級 評量標準</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>能運用肢體與演唱呈現成果</td> <td>能靈活運用肢體與演唱呈現成果</td> <td>能大致運用肢體與演唱呈現成果</td> <td>能勉強運用肢體與演唱呈現成果</td> <td>未達 C 級</td> </tr> <tr> <td>能探討角色特性與故事情節</td> <td>能清楚探討角色特性與故事情節</td> <td>能大致探討角色特性與故事情節</td> <td>能概略探討角色特性與故事情節</td> <td>未達 C 級</td> </tr> </tbody> </table>				等級 評量標準	A	B	C	D	能運用肢體與演唱呈現成果	能靈活運用肢體與演唱呈現成果	能大致運用肢體與演唱呈現成果	能勉強運用肢體與演唱呈現成果	未達 C 級	能探討角色特性與故事情節	能清楚探討角色特性與故事情節	能大致探討角色特性與故事情節	能概略探討角色特性與故事情節
等級 評量標準	A	B	C	D															
能運用肢體與演唱呈現成果	能靈活運用肢體與演唱呈現成果	能大致運用肢體與演唱呈現成果	能勉強運用肢體與演唱呈現成果	未達 C 級															
能探討角色特性與故事情節	能清楚探討角色特性與故事情節	能大致探討角色特性與故事情節	能概略探討角色特性與故事情節	未達 C 級															
學習目標																			
學習內容	學習表現	音才III-P2-1 音才III-P2-2 音才III-L1-1 音才III-L2-1 音才III-L2-3 音才III-S1-2																	
音才III-P2 音才III-L1 音才III-L2 音才III-S1		1.透過選角過程，了解聲音與角色的關聯性。 2.透過歌曲賞析，探討角色歌詞的劇情連結。 3.透過表演呈現，探索音樂戲劇的組成要素。																	

教材內容

第一節 籌劃過程

兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》舞台展演呈現，在導演實務籌劃部分，筆者以身兼導演、執行製作、指揮與音樂指導等多重角色，對整合展演之總體架構需清楚規畫，茲就 111 年 05 月 14 日兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》演出籌劃，分別表列如後。

【表 1-1】《小紅襪與笑臉狼》演出及工作期程規畫

表

順序	項目	工作內容	日期	備註
一	劇本討論	1.依人數角色微調 2.劇本台詞配置微調	111.01	音樂團隊教師
二	工作人員	1.導演.製作.音樂指導/1 人 2.排練助理 2 人 3.舞蹈.化妝.造型指導 1 人 4.燈光.音響/3 人 6.攝影.錄影/2 人 7.舞監 2 人	111.02	1.人員可重複 2.經費許可範圍內，音響、燈光工作可外聘
三	排練分工	1.各項歌唱.舞蹈排練指導 2.分組表演.個人 3.燈光音響設計配置	111.02	1.音樂團隊教師 2.學校支援人力 3.外聘專業團隊
四	演員甄選	1.劇組演員 2.器樂演奏人員	111.03	1.自願任角 2.協調分工
五	排練	1.分組/分幕 2.全體/個別 3.分彩/總彩	111.03 111.04 111.05	1.導演 2.排練助理
六	道具服裝佈景準備	1.演員化妝造型設計 2.服裝道具佈景採購製作	111.03	音樂團隊師生
七	海報文宣	1.演出宣傳 2.海報.文宣.邀請卡.謝卡製作	111.04	1.音樂團隊 2.學校行政處室

【表 1-2】《小紅襪與笑臉狼》演出及職務分工表：

編號	工作職務	內容	負責人	備註
01	導演/執行製作	總規劃	柯逸凡	
02	歌唱音樂 表演指導	依排練表	柯逸凡	
03	舞蹈指導	依排練表	陳○后	
04	排練助理	依排練期程表	郭○矜 曾○玄	
05	劇組演員編制	笑臉狼、大野狼(爺爺) 小紅襪、小紅帽(奶奶)	柯逸凡	主要角色： 4 人
		孔 雀：ABCDE 梅花鹿：ABC 小白兔：ABCD 大 樹：AB	柯逸凡	其他角色： 14 人 全劇共： 18 人
06	樂團人員編制	鋼 琴 1 人(兼指揮) 弦 樂 2 人 管 樂 3 人 打 擊 2 人	柯逸凡	
07	道具.佈景製作	採購.租借規劃執行/製作		(含租借)
08	服裝設計製作	採購.租借規劃執行/製作		(含租借)
09	化妝造型設計	造型設計/演出臉妝髮型處理		
10	燈光設計/操控	依設計表		
11	音響設計/操控	依進退場演員表		外聘音響
12	投影片/字幕	1.設計製作 2.現場操控		
13	舞台監督	1.舞台總監 2.左右舞台		
14	攝影/錄影	含：排練.彩排.正式演出		外聘錄影
15	海報/文宣	內容校稿.設計製作.邀請發送		

【表 1-3】《小紅襪與笑臉狼》演員角色及造型一覽表

編號	角色	演員	服裝道具
01	小紅襪	陳○羽	紅斗篷、紅蓬裙、紅鞋、 紅長襪、紅髮帶、提籃
02	笑臉狼	吳○萱	狼頭套、深棕連身衣褲、大麻布袋
03	大野狼爺爺	陳○亦	狼頭套、深灰連身衣褲
04	小紅帽奶奶	許○葳	紅斗篷、花洋裝、白圍裙
05	孔雀 A	許○茵	白緊身衣、白長裙、羽毛頭冠
06	孔雀 BC	郭○馨 張○潔	藍緊身衣、藍長裙、羽毛頭冠
07	孔雀 DE	蔡○潔 吳○慧	綠緊身衣、綠長裙、小型頭冠
08	花鹿 ABC	翁○瑤 蔡○燁 高○弦	鹿角頭套、棕色連身衣褲
09	白兔 ABCD	張○喻 王○宇 林 ○ 葉○好	兔耳頭套、白色連身衣褲
10	大樹 AB	蔡○望 謝○臣	深褐色連身衣褲、樹葉造型、大型 OK 繃
11	樂團	柯逸凡 葉○好 蔣○鈞 柯○雯 曾○玄 郭○玆 許○瑋 許○瑄 蔡○芹 許○菲	全黑演出服、樂器

【表 1-4】《小紅襪與笑臉狼》演員服裝及道具來源一覽表(製作.採購.租借)

角色	服裝/道具內容	數量	服裝道具/造型/來源					
			成衣 採購	成品 採購	成品 租借	加工製 作	縫紉 製作	演員自 備
小紅襪	紅斗篷	1	V					
	紅蓬裙	1	V					
	紅長襪	1						V
	紅鞋	1	V					
	紅髮帶	1		V				
	提籃	1						V
笑臉狼	狼頭套	1			V			
	深棕連身衣褲	1			V	V		
	大麻布袋	1		V				
大野狼	狼頭套	1			V			
	深灰連身衣褲	1			V	V		
小紅帽	紅斗篷	1	V					
	花洋裝	1	V					
	白圍裙	1	V					
孔雀群	白緊身衣	1			V	V		
	白長裙	1			V			
	藍緊身衣	2			V	V		
	藍長裙	2			V			
	綠緊身衣	2			V	V		
	綠長裙	2			V			
	羽毛頭冠	3		V				
小型頭冠	2		V					
梅花鹿	鹿角頭套	3			V			
	棕色連身衣褲	3			V	V		
小白兔	兔耳頭套、	4			V			
	白色連身衣褲	4			V	V		
大樹	深褐色連身衣褲	2			V	V		
	樹葉造型	2				V		
	大型 OK 繡	1				V		

【表 1-5】《小紅襪與笑臉狼》布景來源一覽表(製作.採購.租借)

編號	佈景內容	數量	來源			
			採購	租借	製作	場景/備註
01	森林	1 片			V	第一幕~第五幕
02	大樹	2 棵			V	第一幕~第五幕
03	花草片	若干			V	第一幕~第五幕
04	石頭(大)	1 個			V	第一幕~第五幕
05	石頭(小)	3 個			V	第一幕~第五幕
06	柵欄	3 片			V	第二幕~第三幕

兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》的校園製作，受限學校經費預算及配合條件，導演籌劃時，均須將組成之人力、物力配合條件列入考量；表 1-1，訂定工作期程時，需要有配合學校年度行事曆之考量；表 1-2，幕前演員及器樂演奏人員甄選，筆者採以高年級學生為優先徵詢，並讓學生參與討論；演員可協商角色認養，或演員互相推薦、或師生公開投票遴選之。至於幕後合作團隊的工作人力部份，導演更需事前洽商相關技術人員，或有興趣或專長之教師共同合作，其組織、規模、經費都需以可行條件為優先。

另在表 1-3，表 1-4 演員造型及服裝道具設計部份，兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》的角色相較單純，演出的服裝、道具製作採購，以經費預算為前提，服裝道具設計時，盡量以日後可重複使用為設計原則。表 1-5 佈景設計製作，則以演出時搬運方便、演出後好收藏為主要考量。

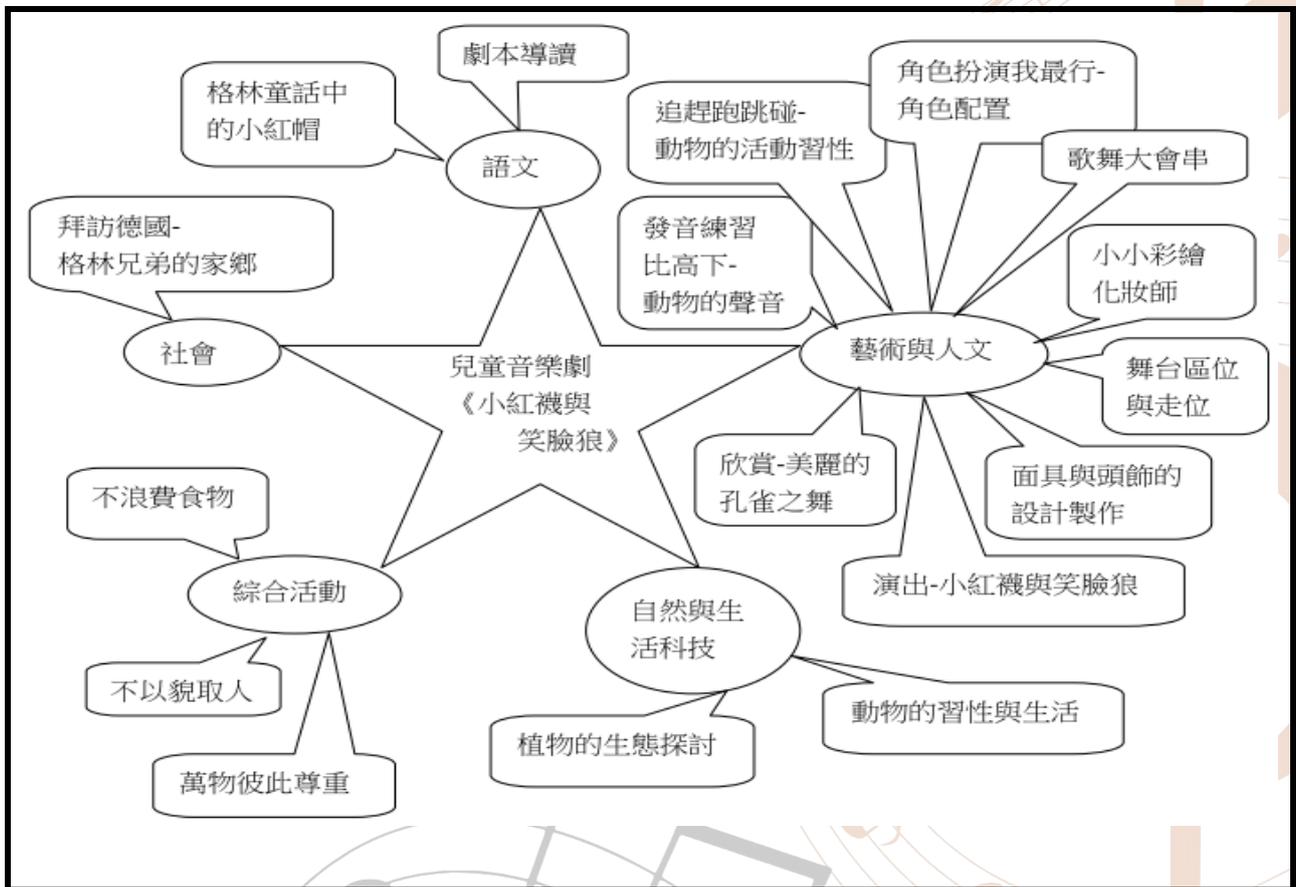
第二節 排練方法

王正芸老師創作的兒童音樂劇，除了提供孩子展現藝術與人文領域能力與自信的舞台表現機會，其創作內容往往具有深遠的教育意涵；兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》也不例外，以王正芸老師對本劇的跨領域統整架構圖來看，其排練與教學過程，除了「藝術與人文」領域是主要活動範疇，其他方面包含「語文」、「社會」、「自然」、「綜合活動」領域，都是在執行兒童音樂劇《小

紅襪與笑臉狼》學習過程中，不可忽略的重要環節。茲以兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》架構圖參考如後：

【表 2-1】《小紅襪與笑臉狼》跨領域統整課程架構圖

筆者將兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》架構圖之學習活動，概述活動方案內容於表 2-2，其中可以看出兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》之劇本故事內涵發展，與格林童話「小紅帽」的原著背景，有其延伸之密切關連性；了解原著更能融入兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》之劇本故事內涵。而兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》的舞台展演排練過程，除了可精進音樂與表演術科能力，其劇本內容中，探討萬物生態與生命尊重，亦有助於學生在劇本排練演出呈現之外，喚醒其人文精神之內涵提升；學習內容與過程，兼備「藝術與人文」之術科精進與人文關懷精神，兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》創作內涵之深度、廣度皆令人讚賞。

【表 2-2】《小紅襪與笑臉狼》跨領域課程一覽表

	學習活動	方案概述	各領域教材
原著背景	格林童話中的「小紅帽」	童話原著讀本閱讀	語文
	《小紅襪與笑臉狼》劇本	劇本導讀	
	拜訪德國-格林兄弟的家鄉	原著背景認識	社會
了解生態與關懷	動物的習性與生存	認識野狼、梅花鹿、白兔、孔雀、及人類的生活習性	自然
	植物的生態探討	森林中的植物生態	
	不浪費食物	食物鏈的犧牲價值	綜合活動
	不以貌取人	外表與內在	
	萬物生命彼此尊重	食物鏈的循環與環保	
音樂、表演藝術、視覺藝術、能力培訓	發聲練習比高下： 動物的聲音	聲音的認識與運用 歌曲教唱	藝術與人文
	追趕跑跳碰： 動物的活動	走與跑跳的節奏練習 心情與走路的表現	藝術與人文
	角色扮演我最行： 角色配置	演員自薦/推舉/甄選/票選	藝術與人文
	歌舞大會串(一)(二)	獨唱、重唱歌曲表現 孔雀舞蹈	藝術與人文
	小小彩繪化妝師	舞台角色造型設計與化妝	藝術與人文
	舞台區位與走位	聲音與舞台空間表現 舞台走位與歌舞走位	藝術與人文
	面具與頭飾的設計製作	服裝造型設計	藝術與人文
	欣賞美麗的孔雀之舞	欣賞課程	藝術與人文
	演出《小紅襪與笑臉狼》	綜合呈現	藝術與人文

【表 2-3】《小紅襪與笑臉狼》藝術領域與跨領域統整課程節數配置設計

領域	課程單元	節	類別			共	教學大綱/排練重點
藝術與人文	發聲練習比高下： 動物的聲音 追趕跑跳碰： 動物的活動	1	音	表	視	2	1.影片欣賞與音樂分析 2.發聲的方法與聲音運用 3.肢體的開發與模仿
		1	音	表			
	大家來讀劇-劇本導讀 角色扮演我最行	1	音			3	1.劇本與音樂賞析及讀劇練習 2.歌曲教唱與背景音樂賞析 3.角色配置-角色分工
		2	音	表			
	歌舞大會串(一) 歌舞大會串(二)	1			視	2	1.歌曲教唱、演唱練習 2.舞蹈排練、肢體定格練習 3.道具運用、分組/分段排練
		3			視		
	小小彩繪化妝師	1	音	表	視	1	1.舞台妝的設計與練習 2.分組造型與主題設計
	面具與頭飾的設計製作	1			視	1	1.道具、佈景的設計與製作
	舞台區位與走位	2	音	表	視	1	1.台詞與走位練習
		1	音	表	視	2	2.群組的互動表現與走位設計
美麗的孔雀之舞	1	音	表	視	1	1.欣賞 2.心得分享 3.模仿	
全劇排練 《小紅襪與笑臉狼》	6				9	總排練 4/現場排練 2	
演出 《小紅襪與笑臉狼》	3						總彩排 2/演出 1(當日)
	合計	15-24 節			3×5=15(單元)		

語文	認識： 格林童話「小紅帽」 《小紅襪與笑臉狼》 劇本賞析	1				1	童話原著讀本 劇本導讀/人物認識比較
社會	拜訪德國- 格林兄弟的家鄉	1				1	認識原著地理人文風貌
自然	動物的生活習性	1				2	了解人類.野狼.梅花鹿.白兔.孔雀生活習性
	植物的生態探討	1					認識森林中的植物生態
綜合活動	不浪費食物	1					1.食物鏈的循環與生命尊重 2.外在與內涵充實
	不以貌取人						
	萬物生命彼此尊重						
	合計					7 節	

兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》的舞台展演排練，其中以藝術與人文統整課程領域佔大部分，包括：音樂、表演藝術、視覺藝術等範圍，約需 8 週 24 節，其他領域之語文、社會、自然、綜合活動等配合課程，大約 5 節。語文、社會、自然、綜合活動等課程教學，可採與其他領域教師教學合作。筆者僅就兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》舞台展演呈現，

「藝術與人文」領域部份之幕前劇組演員、器樂演奏人員的培訓內容、排練方法，以及幕後燈光、音響、投影字幕等工作總體排練過程，表列概述如後：

【表 2-4】《小紅襪與笑臉狼》排練方法與教學資源

單元	教材內容	排練方法	教學資源
劇本導讀 (創作劇本)	<p>★說明主題設定</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.格林童話小紅帽為延伸發想 2.大地萬物彼此尊重 3.食物鏈生態 <p>★說明劇本架構</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.五段式的起承轉合/直敘 2.第一幕：大野狼的獨白 第二幕：森林裡的生態 第三幕：孔雀的憤怒 第四幕：生命的色彩 第五幕：重逢與循環 <p>★說明劇情大綱與分段大綱 (詳見第三章創作劇本分析)</p> <p>★說明角色人物設定</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要角色： 2.其他角色： <p>★說明場景設置及道具考量</p>	教師說明	劇本 原著童話
	<p>★大家來讀劇</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教師範讀範唱一次(提供參考) 2.學生選定某段台詞練習 	<ol style="list-style-type: none"> 1.教師依劇本，示範演練全劇 2.演員可分組練習 	劇本 鋼琴
音樂賞析 (創作音樂)	<p>★說明人物/主題音樂：</p> <p>音樂—民謠風.大小調式..唸謠</p> <p>★演唱模式：</p> <p>獨唱.重唱.齊唱.合唱</p> <p>★演唱內容：</p> <p>自述.對話.歌詠.勸勉</p> <p>★器樂演奏：</p> <p>鋼琴、管弦、打擊樂器。</p> <p>★歌詞創作：</p> <p>角色特質、劇情發展</p> <p>★活動音樂與背景音樂</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.教師說明 2.歌曲教唱 3.歌詞內容賞析 4.器樂曲目分析 5.音樂與活動的關聯性 	<ol style="list-style-type: none"> 1.曲譜 2.鋼琴 3.管弦 4.打擊
角色配置與分工	<p>★說明演員編制:14—20 人</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.主要角色： 祖孫—A.大野狼、笑臉狼 B.小紅帽、小紅襪 	<ol style="list-style-type: none"> 1.教師分析說明 2.觀察：不同年齡性別的行動能力與行為表現 	

		2.其他角色： 小動物群—孔雀、梅花鹿、白兔 森林植物—大樹	3.模仿：不同年齡性別 的說話、唱歌語音、 語調	
		★演員角色及工作配置	1.演員認養角色 2.角色多人認養時擇段 參加評選或劇組公開 推選 3.教師依平日觀察學生 特質適時引導 4.演奏組學生能力評估	1.劇本 2.曲譜 3.鋼琴
幕前： 演員 培訓 與 排練	劇組 演員	1..音樂劇的認識	1.概念與能力養成 2.熟背劇本 3.了解劇情意涵	
		2.聲音開發>歌唱>台詞	1.認譜教唱 2.歌唱練習 3.台詞咬字.語調.音韻 練習 4.個別指導 5.分組指導	1.劇本 2.曲譜 3.鋼琴
		3.肢體開發>表情手勢>走位與群組互 動	1.歌舞練習 2.表演指導 3.走位練習 4.分組指導 5.個別指導	
		4.分幕排練	1.依幕次分幕排練 2.分組排練指導 3.個別強指導	
		5.服裝道具佈景製作	1.教師指導說明 2.演員參與製作	1.道具樣本與 材料
		6.舞台造型與化粧	1.教師指導基本妝 2.演員分組練習	2.舞台妝基本 工具箱
		7.佈景排練	1.佈景安置排練 2.道具練習 3.佈景換場練習	1.劇本 2.曲譜 3.鋼琴 4.道具 5.佈景
		8.燈光音響排練	1.舞台換場燈光的基本 認識	1.舞台燈光場 地

			2.隱藏式麥克風的使用練習	2.隱藏式麥克風音響
		9.著裝排練	1.著裝排練 2.道具服裝的換裝練習 3.道具服裝的整理保管學習 4.場景替換練習	1.劇本 2.曲譜 3.鋼琴 4.道具 5.佈景 6.服裝
	演奏人員	1.音樂演奏 2.歌曲伴奏 3.謝幕音樂	1.器樂分部 2.個人練習 3.與劇團組合練習 4.演員謝幕排練	1.曲譜 2.劇本 3.樂器
幕後： 工作人員 培訓 與 排練		★服裝道具組： 1.服裝/道具/布景-設計與製作 2.舞台造型與化妝—設計.教學與執行 ★燈光音響組： 1.燈光音響—設計與執行 2.歌詞字幕製作—剪輯與播放	1.道具服裝採購製作討論並執行 2.造型化妝討論執行與教學 3.燈光操控 4.音響操控	
演出 活動		1.燈光、音響、投影片檢視	1.燈光方位調整 2.音響測試 3.投影片檢視	場地燈具 音響器材 電腦.投影機. 螢幕
		2.全劇排練	1.劇組/演奏總排 2.分幕細修 3.與燈光音響字幕總排練	1.劇本 2.曲譜 3.鋼琴 4.服裝 5.道具 6.佈景 7.燈光 8.音響 9.字幕 10.投影片

兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》的展演計畫，從劇本導讀開始，到歌曲、音樂、肢體教學，演員個人指導、分組排練、一直到最後的全劇排練；其過程往往視：劇本的長短、規模的大小、演員的經驗、執行教學工作的團隊完整性等條件，都會影響成效。音樂劇導演執行排練方法，也每每需視不同情況去調整；馬公國小音樂班學生，因具備許多優勢，如平日接受音樂基礎訓練、人人學習器樂演奏、長期合唱培訓課程、年年觀摩歷屆學長姐「兒童音樂劇」演出...等，所以都能快速進入兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》情境，並且樂在其中。

至於幕後工作排練部分，筆者參與「兒童音樂劇」之展演、教學、培訓工作十多年，工作團隊中有多位前輩教師，屢屢熱忱參與並提供專業經驗參考；在展演排練過程中，大力協助幕前幕後的工作，音樂班的如美老師、玉倩老師、宏忠老師、光榮老師，都是長期建立默契、不可多得的合作好夥伴。111 年的兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》排練，也因此能更臻順利。

第三節 舞台配置

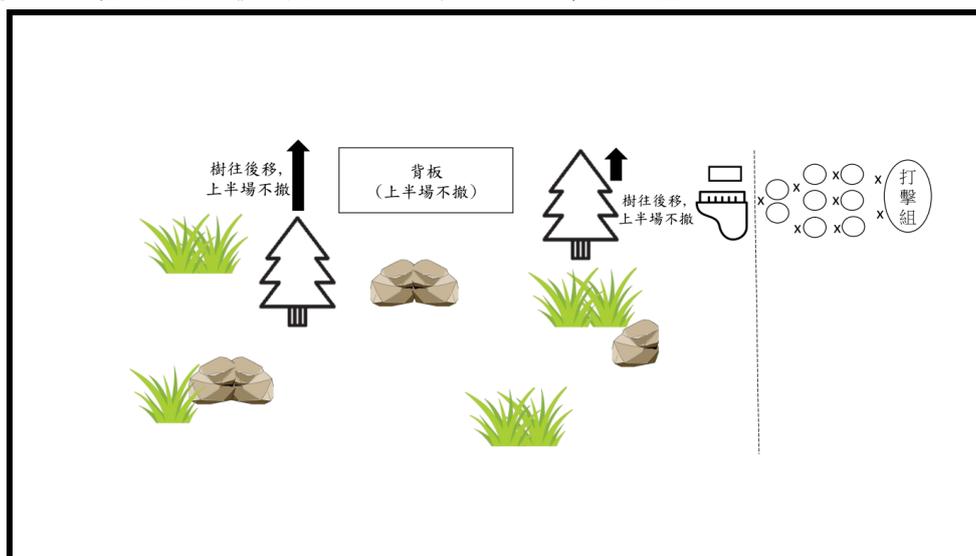
「兒童音樂劇」的展演，往往配合劇情發展，每一幕都有不同角色的演員進出場，演員需要熟記自己各幕間的流動，以及每一幕的進退方向；還有，演員的舞台走位、工作人員的佈景進出配置，全體舞台人員也都需要熟練、熟記。另外在器樂演奏的位置，也務需讓舞台前、舞台後的演員和工作人員都能聽得清楚，如此，在展演過程中，才能配合音樂的進行，讓劇情順利發展；所以說「音樂」是「音樂劇」中的總指揮和靈魂，一點都不為過。兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》的演出舞台配置，大致分為以下幾項重點：

- 一、舞台場景配置圖
- 二、各幕演員、樂器、布景、時間配置表
- 三、舞台分區配置圖
- 四、舞台燈光配置及各幕演員進退場配置表
- 五、舞台音響配置表

筆者在兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》舞台展演佈景確認後，會以舞台場景配置圖來說明，讓演員與工作人員都能充分理解場景構圖。

舞台配置圖（表 3-1），舞台以中隔幕拉開，使用前半舞台；佈景道具計有：森林背板、草地、大樹、小樹、花草片、大石塊、小石塊等，分別以綠色標示定點；鋼琴與打擊樂器設置於左舞台後區，靠近左翼幕。

【表 3-1】《小紅襪與笑臉狼》馬公國小音樂班 111 舞台配置圖

兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》其各幕演員配置、樂器配置、場景配置、演出時間配置等，彙整如（表 3-2）：

【表 3-2】《小紅襪與笑臉狼》各幕演員、樂器、布景、時間配置表

幕次	演員配置	樂器配置	佈景/道具	時間配置
一	大野狼爺爺、笑臉狼、大樹 AB	鋼琴、樂團	森林(景) 大麻布袋	3 分
二	小紅襪、大樹 AB 孔雀首領 A、孔雀 BCDE 花鹿 ABC、白兔 ABCD	鋼琴、樂團	森林(景)柵欄牢籠 提籃	3.5 分
三	笑臉狼、大樹 AB 花鹿 ABC、白兔 ABCD	鋼琴、樂團	森林(景)大麻布袋	3.5 分
四	小紅襪、笑臉狼、大樹 AB 孔雀首領 A、孔雀 BCDE 花鹿 ABC、白兔 ABCD	鋼琴、樂團	森林(景)柵欄牢籠 大麻布袋	5 分
五	大野狼爺爺、小紅帽奶奶 小紅襪、笑臉狼、大樹 AB 孔雀首領 A、孔雀 BCDE 花鹿 ABC、白兔 ABCD	鋼琴、樂團	森林(景)大麻布袋 提籃	3 分

「音樂劇」的演出，舞台燈光與音響非常重要，燈光部分常擔任的是幕與幕間的切換，同時提示演員的進退場；而各幕演員進退場間，又有場景設定與移動或活動方向的考量，導演需事先對劇本解讀有明確概念，對演員說明時，也才能講解合理清楚，觀念建立也就能更迅速。

以兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》劇本場景配置來分析，創作者把五幕的場景標示為：第一幕：大野狼家，第二至五幕：在森林裡；以每一幕場景進退場的配置來看，可以分析出以下結論：

第一幕場景之舞台進退場配置：右舞台側同時兼具大野狼家的方向，笑臉狼自右舞台進場，外出覓食時，朝左舞台退場。大野狼爺爺目送孫子出門覓食，轉身自右舞台退場。

第二幕場景之舞台進退場配置：小紅襪自左舞台走入森林，孔雀群自右舞台進場，右舞台側即暗示為孔雀家族巢穴的方向，故第二幕結束，孔雀群抓走小紅襪為俘虜時，是以右舞台方向退場。

第三幕場景之舞台進退場配置：笑臉狼自左舞台走入森林，小動物們自左右舞台進場，笑臉狼答應小動物懇求後，全體歡喜自左舞台退場。

第四幕場景之舞台進退場配置：孔雀群押著關在牢籠裡的小紅襪，自右舞台進場，笑臉狼和小動物群自左舞台進入森林，聽完小紅襪解釋和大樹提醒後，全體達成共識，左舞台退場，象徵陪笑臉狼一同去找食物。

第五幕場景之舞台進退場配置：大野狼爺爺自右舞台進入森林，小紅帽奶奶自左舞台進入森林，兩人找孫子孫女在森林裡不期而遇，其他找食物者一起自左舞台進場，在舞台中歡喜團聚後，劇終時全體分組定格舞台。茲將舞台前、後區及中央線，左、右舞台分區及分區中線等配置，概略繪製如下圖：

【表 3-3】舞台分區配置圖

右舞台後區	右四分	舞台	後區	左四分	左舞台後區
	之一	舞台	中線	之一	
右舞台前區	區中線	舞台	前區	區中線	左舞台前區

(觀眾席)

所有各幕間之進退場需與燈光密切配合，舞台的大小空間，更是影響進退場音樂與演員間配合的重要因素，燈光控制也需依場地大小、音樂長短調整其切換時間和速度；故筆者將舞台之燈光與演員進退場配置表，大致整合為如下：

【表 3-4】《小紅襪與笑臉狼》舞台燈光與各幕演員進退場配置表

幕	流程	燈光	舞台位置	演員進退場配置
開場	幕啟	舞台燈全暗- 中央筒燈微亮	舞台中央	大樹舞台後區 大野狼坐石塊低頭
第一幕	前奏鋼琴	筒燈漸亮	舞台中央	大野狼搖頭嘆氣
	音樂(一)	舞台燈漸亮	全舞台	大野狼站起
	大野狼口白	慢慢燈亮		加手勢與表演
	歌曲(一)			前奏-搖頭嘆氣
	A段→B段	更亮→全亮		動作加大，走動
	對白-狼爺孫			笑臉狼右後舞台進
	音樂(二)	慢慢收燈- 回到開場微亮		笑臉狼左前舞台退 大野狼右後舞台退
第二幕	前奏鋼琴	舞台燈全亮	全舞台	小紅襪左前舞台進
	歌曲(二)	舞台燈全亮		小紅襪演唱
	音樂(三)森	燈稍暗		小紅襪自述
	音樂(四)	前奏-打筒燈	隨孔雀主題 切換	孔雀群右後舞台進
	A1段→A2段	加舞台燈		孔雀舞蹈
	與小紅襪對話	同上保持		
	前奏鋼琴	舞台燈轉-冷色系		孔雀首領
	歌曲(三)	燈光承接上一首		孔雀首領演唱
	音樂(五)	打燈	舞台中間	孔雀群
	尾奏鋼琴	加閃燈>收燈暗		抓小紅襪右舞台退
第三幕	前奏鋼琴	舞台燈半亮	左舞台	笑臉狼左前舞台進 小動物左右舞台進
	歌曲(四)	燈漸亮		笑臉狼演唱
	歌曲(四)副歌	燈全亮	全舞台	
	歌曲(五)	同上		笑臉狼演唱
	音樂(六)	閃燈		小動物逃竄
	歌曲(六)1	燈半亮	全舞台	小動物演唱
	歌曲(六)2	冷色系		

	對白懇求→答應	燈漸轉→切換		小動物懇求笑臉狼
	歌曲(七)	舞台燈暖色系		小動物演唱
	尾奏鋼琴+歌聲	燈漸收→全暗		全體左舞台退場
第四幕	前奏鋼琴 音樂(七)	燈全亮	全舞台	孔雀群、小紅襪柵欄內 右後舞台進場
	音效 7	燈漸暗		動物們對話
	音效 8	再暗		
	音樂(八)	更暗		
	前奏鋼琴 歌曲(八)	燈微亮 打筒燈	舞台中區	小紅襪演唱
	1→2→3	燈漸亮→全亮		
	音效 9.10.11.12 音樂(九)~(十二)	收筒燈		大樹. 孔雀. 小紅襪走 出柵欄
	歌曲(九)		舞台後區	大樹演唱/勸勉
	音樂(十三) 鋼琴尾奏	燈漸暗	全舞台	全體左後舞台退場
第五幕	歌曲(十) (呼喚聲) 相遇二重唱	先打右筒燈 再打左筒燈 燈全亮	右舞台 左舞台 全舞台	大野狼右舞台進場 小紅帽奶奶左進場 舞台中前區相遇
	音樂(十三.十四)			對話
	歌曲(十一)	燈全亮 掌聲後收燈暗	舞台分區	劇終全體分組定格舞台 上
謝幕	前導-鋼琴	燈全亮	全舞台	分組謝幕
	總謝幕完	收燈暗	全舞台	燈暗/左右舞台退場

影響「音樂劇」現場展演成效的重要條件，除了「燈光」可帶動表演情境、影響演員表現和觀眾感受之外，另一個重要幕後配合條件是「音響」；平日排練培訓時，演員的口條、音量雖也在排練課程範圍，但因表演廳的大小和觀眾進場的人數，對音響之需求也往往不同，尤其大型演藝廳內的展演，「音響」要素更是必要。原則上，容納三百人以內的小型表演廳，演員或許還有可能以自身音量來完成表演，但如果以澎湖縣演藝廳的空間為例，已是容納近千觀眾的場地，「音響」已成必要的，而且更是必須有「好的音響設備」配合，才能有完整的演出。

「音樂劇」的演員展演時，大都是使用頭掛隱藏式麥克風，其與道具服裝的穿戴一般，演員們需要透過數次的練習，才能熟悉麥克風的佩掛方式和操作使用，展演時也才能更得心應手。彩排時，音響工作人員會根據演員的說話音量、台詞多寡、進退場方位等因素，進行音響測試和機組調配，並注意錯開相同頻率的麥克風機組，以免在舞台上造成頻段干擾。測試及調整確認之後，演員和工作人員都需熟記自己的機組號碼，以便每次排練時，能依序拿取既定之配置機組來佩掛練習。另外，幕與幕間演員退場至後台時，也需注意保持麥克風的完備性，以免再次出場時，出現音響瑕疵或故障，導致影響個人與整體的舞台表現。

筆者從彩排開始，便會將各演員配置的頭掛式麥克風編碼，依配置號碼列成表單，除了方便演員每次排練時配戴領取，另也將配置表送交一份給音響工作人員，音響操控人員依各幕演員之進退場次來操控調配，讓整體音響達成最佳效果。音響配置表，整合如下參考：

【表 5-3-5】兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》舞台音響配置表

幕次	角色 編碼	大野 狼 爺 爺 M01	笑 臉 狼 孫 子 M02	小 紅 襪 孫 女 M03	孔 雀 首 領 M04	孔 雀 群 (4) M05 M08	白 兔 群 (4) M09 M12	花 鹿 群 (3) M13 M15	大 樹 群 (2) M16 M17	小 紅 帽 奶 奶 M18	備 註 舞台 Mic 開關	
											開	關
第一幕		v	v								2 組	2 組
第二幕				v	v	v					6 組	6 組
第三幕			v				v	v			8 組	0 組
第四幕			v	v	v	v	v	v			6 組	0 組
第五幕		v	v	v	v	v	v	v	v	v	4 組	0 組

兒童音樂劇演出，受「音響」影響展演效果，有好的音響設施與成熟的操控技術，兒童音樂劇的表演就較能順利進行；而觀眾能聽得清楚，也才容易進入劇中情境，與舞台人物劇情的喜怒哀樂同步發展，舞台的表演也才能更熱絡精彩，所以當劇組的表演排練熟練之後，進一步與音響燈光的配合排練也是極重要的。

演出前演員需提早二小時抵達後台，造型化妝、著裝，並進行麥克風的佩戴和音響測試，演出結束後也要將麥克風音響收拾妥當，以便歸還或下次排練使用，編碼後的麥克風配置使用，更有責任歸屬，養成好的習慣，日後排練也更見得心應手。

第四節 展演

筆者籌辦音樂會展演，以每年音樂班的年度成果發表為例，對外需洽商展演場地申請登記，對內需提報音樂會展演活動實施計畫，內含實施方式及經費預算表等，茲以 111 年 5 月 14 日之音樂會展演為例，提出就筆者擔任音樂行政職務，負責籌劃音樂會展演計畫做為參考。

在演出節目安排部分，111 年音樂會展演的兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》，因為劇本編制是依 2002 年文建會創作比賽的規定，全劇演出時間約 15 分鐘所編寫，音樂會展演節目安排兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》演出時，包含本兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》節目的開場和謝幕，其演出總時間數大約是以 20 分鐘估算。所以當導演或指揮籌劃全場 90 分鐘的音樂會節目時，其安排兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》展演，常會再採取以下幾個規劃做法：

- 一、與其他「音樂」性或「舞蹈」性節目聯合演出—配合節目約 60 分鐘。
- 二、與其他「兒童音樂劇」聯合演出—配合演出視不同劇長，約 2 或 3 齣。
- 三、校園推廣演出—依國小課程每節 40 分鐘，安排於課程內展演或欣賞。

111 年 5 月 14 日的馬公國小音樂班成果發表會，安排演出兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》，其採用模式是第一項，與音樂班六年級畢業班的鋼琴獨奏、鋼琴三重奏、管弦樂合奏，以及舞蹈班的發表聯合演出。音樂班三至六年級學生，在平日的培訓課程活動，往往兼具：器樂演奏者、合唱團員、兒童音樂劇團演員等三種不同培訓方式；尤其音樂班高年級的學生，更是常參與多重類別音樂性質演出。與一般純音樂性音樂會不同的是，加入兒童音樂劇的展演，其現場演出者複雜度較高，對演出當日的後台工作人力需求也相對較多元，對音樂學習者或參與音樂展演的工作者而言，都是更有挑戰性的新體驗。

111 年 5 月 14 日的音樂會，筆者指導音樂班高年級學生，籌劃兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》與音樂節目共同展演，在活動安排上，基於兒童音樂劇演出時需有更多的著裝、化妝、換裝、配戴音響等配套措施，所以安排兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》為開場第一個節目，演出結束全體演員謝幕退場之後，接下來再安排的是只有一位演出者的鋼琴獨奏節目，如此則後台工作人員可專心先協助這位獨奏演出者，做好上場演出之準備；接續的鋼琴三重奏節目，需要完成準備演出的三位人員，可有更多充分時間；最後安排的管弦樂合奏，大部分樂團成員已

做好上場演奏準備，所以演員換場時間安排規畫上，大致是很合宜的。

音樂劇團和管絃樂團之團隊演出的音樂會籌劃，除了盡量提供詳盡內容讓所有演出人員及參與活動的工作人員、家長們，都能很快了解活動進程；另外為使音樂會展演前的集合時間大家都能確實掌握，在音樂會當日，也需再次口頭提醒以下幾項要點：

一、幕前演員部分：

(一) 劇組演員：

- 1.下午四時三十分進後台，化妝、著裝、配戴頭掛隱藏式麥克風，並與音響工作人員測試完成。
- 2.劇組演員兼樂團演奏團員者，需同時攜帶樂器和樂譜，並完成調音，準備樂團團服以便更換。
- 3.音樂會開始時間晚上七時三十分，預估演出結束，約晚上九時十分。

(二) 樂團團員：

- 1.下午五時進後台，請直接穿著樂團團服，攜帶樂器和合奏譜，並完成調音準備。

二、幕後工作人員部分：

(一)燈光音響組人員：

- 1.下午四時前裝台檢視完成，下午六時三十分前音響測試完成。
- 2.著黑色衣褲工作服。

(二)道具.服裝.化妝組人員：

- 1.下午四時進後台化妝室，六時三十分前完成所有演員造型和化妝。
- 2.請著黑色工作服飾，攜帶並保管化妝箱。

(三)字幕、攝錄影組人員：

- 1.下午四時以前，請架設並檢視器材完成。
- 2.請著黑色工作服，並注意器材安全維護和保管。

(四)舞台佈景.器材搬運組人員：

- 1.下午六時三十分前到場，並與舞台總監確認工作內容。
- 2.請著黑色工作服，並注意器材的安全維護和保管。

(五)文宣招待組人員：

- 1.下午六時三十分前到場，與招待組長確認分工內容，並登錄致贈花籃。
- 2.請著正式服裝，並佩掛名牌。

幕後工作人員注意事項提醒上，在節目換場部分，需提醒不同性質的換場物件準備；音樂會彩排活動前繪製換場舞台配置圖，工作人員和演員依圖示進行換場較有概念，演出當日彩排或展演時，活動節目進行也將會更順利。

以上就筆者 111 年 5 月 14 日之音樂會演出兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》之經驗，提供導演實務的籌劃過程與相關資料參考分享。

附錄一：兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》文字劇本

第一幕

音樂一（大野狼爺爺落寞的獨坐，嘆口氣）

大野狼：大家都認識我，我是大野狼；

三隻小豬的房子是我吹的(呼~~,咳嗽~~)，(再抬頭挺胸,力圖振作)

七隻小羊丫~也是我吃的；(站起來、掀肚皮)

你看！（伸手指肚皮）羊媽媽的縫線還在這兒呢；(抬頭)

你說假裝小紅帽的奶奶喔?那也是我啦！（傾聽狀）

你問我幹麻到處惹事？（理直氣壯大聲）

ㄟ！因為我肚子餓啊！（自顧自言）肚子餓總要吃東西吧？

歌曲一：大野狼之歌

大野狼：在童話中大野狼，抓小豬吃小羊，裝扮成老奶奶的模樣，

在故事中大野狼，尖嘴巴、壞心腸，人人都想要將它殺光。

在人類的世界裡，抓小豬吃小羊，和我們有什麼不一樣？

在野狼的世界裡，不吃豬、不吃羊，你叫我怎麼辦？

（間奏，露出沒牙的大嘴）

別到如今我老了，沒門牙力氣不壯；又糊塗又健忘，沒東西吃餓肚腸，

誰同情大野狼？誰了解大野狼？誰關心大野狼？（感慨搖頭嘆氣）

笑臉狼：（右後跑跳出）爺爺！爺爺！我肚子餓了！

大野狼：唉！這就是我可愛的孫子---笑臉狼！

爺爺也餓了，不知道這附近可有什麼吃的啊？

笑臉狼：（想了一下）爺爺---不然---您等等我，我出去找食物回來給您吃。

（跑兩步再回頭）---您等我一下下喔！

音樂二：大野狼主題

（笑臉狼找來一個裝食物用的大布袋，向爺爺揮手）

爺爺再見---我一定帶食物回來給您吃！（自左跑跳出）

大野狼：小心點！快去快回啊！（搖頭嘆氣右後下）

第二幕

歌曲二：快樂小紅襪（小紅襪提籃子左入。）

小紅襪：啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦。
來到森林，花香鳥鳴，小白兔、梅花鹿陪我遊戲。
高大的樹、飄過的雲，森林中好安靜充滿歡喜。
啦啦啦啦啦啦，森林中好有趣我愛這裡！
啦啦啦啦啦啦，森林中好有趣我愛這裡！

小紅襪：嗨！大家好我是小紅襪；我要到森林採草莓！（深深吸一口氣）
哇！森林裡空氣好好喔！

音樂三：小紅襪之歌

我要採草莓，給我奶奶做草莓蛋糕。
我的奶奶啊！大家都認識她，她叫小紅帽！
不過...我好像迷路了！奇怪！這兒是哪裡啊？

音樂四：孔雀舞主題（孔雀的舞蹈右出）（小紅襪看得目瞪口呆）

小紅襪：（拍手歡呼）好棒喔！好棒喔！漂亮的孔雀姐姐你們好啊！
我迷路了，可以告訴我怎麼走出森林嗎？

孔雀群（看了小紅襪一眼不屑的轉頭）：哼！

孔雀A：是人類的孩子我們不要理她！

孔雀B：對！人類是我們的敵人，我們不要幫她的忙！

孔雀C：快！我們快把人類的孩子抓起來吧！

孔雀群：（七嘴八舌、紛紛點頭）好啊！好啊！（對啊對啊！快把她抓起來！）

小紅襪：（由高興轉為驚惶）不要！不要！你們為什麼要抓我啊！

歌曲三：孔雀的憤怒

孔雀A：人類的孩子，請你聽清楚，孔雀的家族，悲傷終日啼哭。

孔雀群：人類抓我們的同伴、拔我們的羽毛、關我們在風裡顫抖；
我們也要將你，關在那牢籠裡。

孔雀A：（高喊）快！快捉住她！

音樂五：孔雀主題（孔雀群包圍小紅襪，並抓住她關入柵欄）

第三幕

歌曲四：笑臉狼覓食（笑臉狼帶著食物袋左出）

笑臉狼：肚子餓了、天色暗了，快找食物去！

兔子、野雞、狐狸、老貓我都不嫌棄。

肚子餓真難受，難道真的找不到東西？

爺爺還等著我帶晚餐回去！（看見白兔花鹿眼睛一亮）

太好了！我們的晚餐有著落了！

胖胖的野兔、肥肥的花鹿是我的食物，

清蒸紅燒、加哩快炒、還要滷糖醋，

肚子餓真難受，我已經找到吃的東西，

爺爺你等我帶晚餐回去，爺爺你等我帶晚餐回去。

啊嗚！啊嗚！啊嗚！（拿著食物袋開始捕捉白兔和花鹿）

音樂六：小動物們的主題（白兔和花鹿驚慌躲避，眼看躲不過轉身懇求笑臉狼）

歌曲五：別吃我啊！求求你！

動物群：求求你我們懇求你，別把我吃到肚子裡，

我願意，我們都願意，幫你找食物去！

花鹿群：我的媽媽等我回去！

白兔群：我的爸爸也會著急！

動物群：求求你我們懇求你，別把我吃到肚子裡，

我願意，我們都願意，幫你找食物去！

笑臉狼：（無奈的聳聳肩膀）可是我爺爺沒東西吃，也肚子餓啊！（想了一下）

好吧！那我們就一起去找食物吧！

動物群：耶！我們快去幫忙找食物吧！（大家歡喜出發）

歌曲五：謝謝你啊！（快樂拍手）

動物群：謝謝你，我們謝謝你；沒有把我吃到肚子裡。

我願意，我們都願意；幫你找食物去！

啦啦啦幫你找食物去！幫你找食物去！（嘻嘻哈哈越走越遠）

第四幕

音樂七：孔雀舞主題（孔雀舞蹈自右後推出關小紅襪的牢籠，怒視小紅襪）

笑臉狼：（笑臉狼和小動物左進）哇！森林裡好多朋友都在這裡啊！

嗨！孔雀姐姐們大家好！你們在忙些什麼啊？

孔雀A：你們來得正好；

我們抓到了一個人類的小孩，正要處置他；你們可有什麼好主意？

兔子A：人類都剝我們的皮去做皮包！

兔子B：還把我們煮成三杯兔。好...可...怕...喔！

花鹿A：對！人類還切我們的鹿角去製鹿茸酒。

（大聲）我們也拔他們的角去釀酒好了！

小紅襪：（急得大喊）可是！我沒有角啊！

花鹿B：是喔！那...（指小紅襪的腳）用那個紅紅的腳也行！

小紅襪：（更著急）不行不行（更大聲）請你們聽我說！

歌曲六：色彩之歌

小紅襪：紅色是我的襪子，綠色是美麗的森林；

蔚藍的天空、金色的陽光，都充滿著希望。

白色是可愛的兔子，彩色是美麗的夢想；

夜晚的星空、雨後的彩虹，轉化在自然中。

我用誠懇心，對待著生命，請你們要相信！

我用真誠心，擁抱真感情，心中溫暖又開心！

笑臉狼：我看這人類的孩子還不壞！

也許人類和我們大野狼一樣，抓動物也有不得已的苦衷啊！

說不定他們也是肚子餓了，要找食物吃；我們就不要為難他吧！

孔雀群：不行！

孔雀A：我們許多同伴的羽毛被拔得光禿禿的醜死了，我們一定要報仇！

音樂八：大樹主題（伸展手臂）

大樹A：ㄟ！照你們這麼說，我們也要找你們報仇囉！

孔雀群（白）：啊！為什麼？

大樹A：因為你們每天在森林找食物，東抓抓、西啄啄，
也把我們弄得全身是傷啊！這又要怎麼說？

音樂九：（孔雀群你看我、我看你，答不出話，慚愧得低下頭）

大樹A：（轉向小紅襪）你叫什麼名字啊？

小紅襪：我叫小紅襪！

大樹A：小紅襪！你有沒有吃過三杯兔啊？

小紅襪：（趕緊搖頭）沒有！

大樹A：有沒有拔過孔雀的羽毛啊？

小紅襪：(搖頭) 沒有！沒有！

大樹A：那-----你有沒有喝過鹿茸酒啊？

小紅襪：(趕緊再搖頭) 那個我沒有喝過！

大樹A：(轉向笑臉狼) 那就快放小紅襪出來吧！

笑臉狼：好！

音樂十：色彩之歌主題

(笑臉狼打開柵欄門，招手叫小紅襪出來。小紅襪出來後，高興向大家致謝)

歌曲七：大樹的話

大樹群：宇宙的生命，誠懇的關心，才能包容有愛心！

大樹B：人類的確要倚賴許多動物植物才能生存！

可是白兔、孔雀、花鹿你們也吃掉許多植物啊

動物群：(點頭) 對喔...

音樂十一：色彩之歌主題

大樹B：其實所有的生命都要彼此尊重，

大自然食物鍊裡，有些生物以它自己，來讓別的生命得以延續；

我們也都要心存感激，更不要浪費食物喔！

動物群：(點頭認同) 好！

小紅襪：糟了！太陽快下山，我還沒採草莓回去，給奶奶做草莓蛋糕！

笑臉狼：是啊！我也還沒找到要帶回去給爺爺吃的食物呢！

動物群：走！我們一起去幫忙！

音樂十二：小動物們的主題 (大家七手八腳，收拾好東西，一起出發)

第五幕（大野狼爺爺小紅帽奶奶自左右前分別呼喚出）

小紅帽：小紅襪！

大野狼：笑臉狼！

小紅帽：小紅襪！

大野狼：笑臉狼！

小紅帽：小紅襪！

大野狼：笑臉狼！（兩人在中間不期而遇）

小紅帽：咦！怎麼是你？

大野狼：你怎麼在這兒？

小紅帽：我來找我的孫女小紅襪呀！

她早上到森林來幫我採草莓，要讓我做草莓蛋糕；

可是...太陽都快下山了，不知道...（瞪大眼倒抽一口氣，指大野狼）

該！該不會！被你吃了吧？

大野狼：呸！呸！呸！你看我！我還咬得動才怪！

（張大嘴，給小紅帽檢查牙齒，無奈聳肩）沒有半顆牙齒！

歌曲八：當大野狼遇見小紅帽

大野狼：你看我咬不動一根指頭：我想吃你恐怕已經沒力氣；

小紅帽：你想吃我恐怕不容易：我的本領已經非常了不起。

二重唱：啊嗚（啣呵）、啊嗚（啣呵）、啊嗚（啣呵）啊呀呀！

啊嗚（啣呵）、啊嗚（啣呵）、啊嗚（啣呵）啊呀呀！

大野狼：好久不見你可真開心啊！我也是到森林裡來找我的孫子笑臉狼！

他從早上到森林找食物，到現在還沒回來。唉！真讓人擔心！

音樂十三：小紅襪主題

（小紅襪、笑臉狼、梅花鹿、孔雀、兔子，笑嘻嘻左後出）

（小紅襪、笑臉狼，發現爺爺奶奶；十分驚喜）

笑臉狼：爺爺！ 小紅襪：奶奶！

（互相歡喜擁抱，小動物們歡喜拍手，大家拉手跳舞）

（小紅帽奶奶、大野狼爺爺分別對兩個孫子，異口同聲）

小紅帽（大野狼）：乖孫子！怎麼這麼久沒回家，奶奶（爺爺）急死了！

動物群：我們在森林裡一起找食物啊！

小紅襪：（提起籃子）對啊！奶奶你看！

我們一起採了好多草莓，給你做草莓蛋糕喔！

音樂十四：色彩之歌主題

小紅帽：哇！太好了，現在就請大家一起到我家來，吃我親手做的草莓蛋糕囉！

大家：耶！（歡呼）（高興拉手搭肩）

歌曲九：包容有愛心

大家唱：宇宙的生命，誠懇的關心，才能包容有愛心！愛~心~！

（劇終舞台定格）

附錄二：兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》演唱曲譜節錄

歌曲一：大野狼之歌

詞曲:王正芸

♩=66

The musical score is presented in three systems. Each system consists of a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The key signature is one flat (B-flat major/D minor) and the time signature is 6/8. The tempo is marked as ♩=66. The first system shows the piano accompaniment starting with a piano (*p*) dynamic. The second system is labeled '大野狼唱:' (Sung by Big Bad Wolf) and includes the lyrics '童話中大野狼' (In the fairy tale, the big bad wolf). The piano accompaniment in the second system also features a piano (*p*) dynamic. The third system includes the lyrics '抓小豬吃小羊' (Catch the pig and eat the lamb) and '的模樣在' (the look is in). The piano accompaniment in the third system starts with a mezzo-forte (*mp*) dynamic and ends with a piano (*p*) dynamic. The score includes various musical notations such as notes, rests, slurs, and dynamic markings.

歌曲二：快樂小紅襪

佈景同一

♩=60 (快樂的)

The musical score is written for voice and piano in G major and 6/8 time. It consists of three systems of music. The first system features a vocal line with lyrics '啦啦啦啦' and piano accompaniment. The second system continues the vocal line with lyrics '啦啦啦啦 來到森林 花香鳥鳴' and piano accompaniment. The third system includes dynamic markings like *f* and *mp*, and lyrics '小白兔梅花鹿 陪我遊戲 高大的樹'. Performance instructions in parentheses are provided for the piano part: '(摸摸白兔的頭,拍拍花鹿的背)' and '(樹移動,製造森林樹木多的效果)'. The score uses various dynamic markings: *mp*, *mf*, and *f*. The piano part includes green highlights on certain notes and rests.

歌曲三：孔雀的憤怒

孔雀首領唱:

♩=88 (憤怒的)

孔雀群(憤怒的高舉翅膀)

人類的孩

子 *mf* 請 妳 聽 清 楚

孔 雀 的 家 族 悲 傷 終 日 啼

cresc. *f* *ff*

歌曲四：笑臉狼覓食

Andant

$\text{♩} = 80$ (著急無奈的)

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). It consists of three systems of vocal and piano accompaniment. The piano part includes chord symbols (C, E, A) and dynamic markings (mf, mp, f, cresc, espres). The lyrics are in Chinese.

System 1:
 (笑臉狼帶食物袋自左出) (東找找,西看看) 肚子餓了天色暗了

System 2:
 快找食物去 *mf* 兔子野雞狐狸老貓 我都不嫌棄

System 3:
mf 肚子餓真難 真的找到東西 爺爺還等著我帶晚餐回

System 4 (Piano):
mp *cresc.* *f* *espres*

歌曲五：別吃我啊!求求你!謝謝你!

♩=88 (慌亂的)

The first system of the musical score is in 4/4 time with a tempo of 88. It features a piano introduction with a treble clef staff containing a whole rest and a bass clef staff with a complex rhythmic accompaniment of eighth and sixteenth notes. Dynamics include *mp* and *f*. Chords are marked with 'A'.

♩=88 (懇求的) 小白兔梅花鹿著急的懇求:

(眼看躲不過,轉身懇求笑臉狼) *mp* 求求你 我們懇求您

The second system continues the piano accompaniment and introduces the vocal line. The vocal line starts in 4/4 time and then changes to 2/4 time. The lyrics are "(眼看躲不過,轉身懇求笑臉狼)" and "求求你 我們懇求您". Dynamics include *mp* and *p*. Chords are marked with 'A'.

mf 別把我吃到肚子裡 我願意 我們都願意 幫你找食物去

mp *f* (熱切的) *f*

The third system continues the vocal line and piano accompaniment. The vocal line is in 6/8 time. The lyrics are "別把我吃到肚子裡 我願意 我們都願意 幫你找食物去". Dynamics include *mf*, *p*, and *f*. Chords are marked with 'A' and '2'.

歌曲六：色彩之歌

♩=78 (誠懇的) 小紅襪唱:

The musical score is written in 4/4 time with a tempo of ♩=78. It consists of three systems of music. Each system includes a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are: 紅色是我的襪子 綠色 森林蔚藍的 的陽光都充滿希望 白色.

System 1: The vocal line starts with a rest, then enters with the lyrics "紅色是我的襪子" (Red is my sock) and "綠色" (Green). The piano accompaniment features chords with a fermata over the second measure. Dynamics include *p* and *mp*.

System 2: The vocal line continues with "森林蔚藍的" (Forest is blue) and "綠色" (Green). The piano accompaniment has a *cresc.* (crescendo) marking. Dynamics include *mf*.

System 3: The vocal line continues with "的陽光都充滿希望" (The sunlight is full of hope) and "白色" (White). The piano accompaniment has an *accelerando* marking. Dynamics include *f* and *p*.

歌曲七：大樹的話

The musical score is written in 4/4 time and consists of three systems. The first system shows the piano introduction with a *p* dynamic. The second system features the vocal line for 'The Tree' (大樹唱) with lyrics: '宇宙的生命誠懇的關心才能' (mp). The piano accompaniment includes a *cresc.* marking. The third system shows the vocal line for 'Other animals' (其他動物唱第二部) with lyrics: '包容有愛心 愛心'.

歌曲八：當大野狼遇見小紅帽

♩=72 (詼諧風趣的)

L (無奈聳聳肩)

mf

大野狼唱: 小紅帽奶奶唱:

你 看 我 成 不 動 一 根 指 頭 我 想 吃 你 恐 怕 已 經 沒 力 氣 你 要 吃 容 易

大野狼&奶奶重唱:

大野狼: 啊 嗚 啊 嗚 啊 嗚
 我的本領已經非常了不起
 奶奶: 嗚 呵 嗚 呵 嗚 呵 啊 呀 呀

(拍手&踏腳) (拍拍拍) (踏踏) (踏)

(三角鐵) (大鼓) L.H

編著者介紹/柯逸凡

澎湖縣馬公國小、國中、高中 音樂班
國立臺南師範學院音樂教育系 鋼琴組
國立臺灣師範大學音樂研究所 樂團指揮組

現職

澎湖縣馬公國小音教組 組長 & 補校暨成教中心 主任
澎湖縣菊之音管絃樂團 指揮 & 小型表演歌劇坊 導演
澎湖縣青少年交響樂團 指揮 / 澎湖縣青年縣政 顧問
澎湖縣國輔團音樂科 輔導員 / 澎湖縣藝術深耕計畫 委員
教育部央團藝才領域 輔導員 / 教育部藝教推動中心 委員

參與教育部藝術才能專長領域輔導群，是為藝術教育的認同感與使命感，期望持續精進藝術教育專業人力資源，使運作效能最大化；透過「藝術才能教育」提昇學子藝術欣賞與參與的興趣，透過「專業藝術教育」培養學術兼備、品學兼優的全方位多元學習能力。以大手牽小手的精神，持續進化輔導群功能與能力，集結整合相互支援，訂定目標共同成長，力求突破攜手共進。

教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：專題製作②兒童音樂劇《小紅襪與笑臉狼》製作與導演實務

主 編 吳舜文

副 主 編 陳沁紅

編 著 者 柯逸凡

執行編輯 李威廷、賴昱丞、鄭湘綦

出 版 國立臺灣師範大學

地 址 臺北市和平東路一段 162 號

電 話 02-77493276

指 導 教育部

執 行 教育部 112 至 113 學年度藝術才能專長
領域輔導群工作計畫

官方網站 <https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/>

粉絲專頁 FB 搜尋-教育部藝術才能專長領域輔導
群

初 版 2024 年 7 月

I S B N 9786267053980 (PDF)

版權所有·翻印必究

- 電子版本可至藝術教育推動資源中心網址下載，歡迎各界參考利用，引用時請註明出處。
- 本書所刊載之作品、文字或圖片，僅為說明輔助之用，非做為商標之使用。
- 如相關作品或圖片內含他人之著作或商標者，該著作或商標皆屬原權利人所有，特此說明。

教育部

藝術教育推動資源中心

教育部藝術才能專長領域輔導群