

 教育部藝術才能專長領域輔導團教學示例

樂聽人3

落葉的聲音： 多媒材情緒覺察與溝通

主編 | 吳舜文
編著 | 張韶儒

第一學習階段 第二學習階段

第四學習階段

第五學習階段

國立臺灣師範大學出版

主編序/教學相長藝有所感

藝才課綱展新頁(Curriculum)：108 年 7 月及 110 年 10 月，藝才及特教課綱系列發布及修訂，啟動中小學藝才教育全方位課程發展。

藝才輔導創新路(Consulting)：109 年 6 月及 113 年 7 月發布及修訂藝才專長領域輔導團運作要點，藝才輔導機制建立，由 15 位音樂、美術與舞蹈專長之中小學藝才班/藝才資優班教師擔任輔導員，114 年 8 月，第 4 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《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，提示藝才課綱內涵，充實學習構面教學。

藝才示例交享閱(Communication)：110 至 115 年 6-7 月，每學年度定期研編會議的激盪，聚斂於諮詢會議的對話，展現課程、教材、教法創新研發成果，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)：衷心感謝常務委員陳沁紅、丘永福、曾瑞媛教授之協力陪伴，歷屆(略)及本學年度示例諮詢委員江淑君、張俊賢、林宜誠、郭美女、莊敏仁、吳望如、鄭明憲、林美吟、曾仰賢、張繼文、詹佳惠、潘莉君、戴君安、董述帆、曾照薰教授群之慧眼檢視，連瑞淇、柯逸凡、張韶儒、簡杏羽、桑慧芬、郭炎煌、鐘兆慧、莊浩志、簡俊成、鍾政岳、黃瀟霆、楊芬林、蕭家盈、賴欣倫、尤曉晴輔導員之熱情編撰[依冊別序]，以及李威廷、黃映娣、劉懿霖助理之奮力執編，終有所成。

藝才學教有所感(Contentment)：此系列呼應社會情緒學習的「幸福感」，藝才輔導團每學年度創智出版，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團召集人

吳舜文

謹識

民國 115 年 7 月

摘要

本課程結合校本特色課程「落葉嘉年華」、社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）以及音樂史的學習內容，透過觀察、聲音探索與創作實踐，引導學生在生活經驗中理解音樂與情感之間的連結。課程以印象樂派為歷史核心，從德布西（Achille-Claude Debussy）與拉威爾（Joseph Maurice Ravel）等作曲家的作品出發，讓學生理解印象樂派如何透過細膩的聲響層次與模糊的和聲語法，傳遞自然與情緒的多重意象。學生透過觀察落葉的形態、顏色與動態，進行「落葉圖像設計」與「落葉聲響探索」，從自然景象出發，進入對聲音質地與情緒色彩的理解，進行小片段的創作與錄音，並進一步嘗試以重組、配樂進行再創作。

理論上，本課程呼應杜威（John Dewey）在《藝術即經驗》（Art as Experience）中所強調的「從生活出發的美感教育」理念，認為藝術學習不應侷限於技術訓練，而應源於對經驗的敏銳感知與情感投入。學生在自然觀察與聲音創作中，體驗「感受—理解—表達」的轉化歷程，進而發展更深層的美感經驗。

在 SEL 面向上，課程主要聚焦於「自我覺察」、「人際關係」、「社會覺察」三個面向。透過「情緒 emoji」活動，學生學習辨識當下情緒狀態，並以落葉的圖像或聲音象徵進行表達，培養情緒的敏銳度與反思能力。進入創作與分享階段後，學生彼此傾聽、觀察並回饋他人的作品，學習以尊重與同理的態度建立人際連結，進而體驗音樂作為情感交流媒介的價值。

此外，課程結合視覺藝術與科技應用，學生須進行錄音、圖像編輯、Padlet 互動討論等，整合視覺、聽覺與情緒三種感官經驗，形成綜合性的藝術實踐。整體設計期望學生不僅理解印象樂派的歷史與美學精神，更能在自然與音樂之間覺察自身情緒、理解他人感受，體驗藝術作為連結自我與世界的途徑，達成知識、情感與創意的共融。

關鍵字：環境教育與議題融入、社會情緒學習

目錄

主編序/教學相長藝有所感.....	i
摘要	ii
目錄	iii
課程基本資料.....	1
設計理念	1
課程架構	2
學習目標對應學習重點及核心素養	3
議題融入：環境教育	4
評量規準	4
第一節：落葉嘉年華/課程設計	5
第一節：落葉嘉年華/教材百科	6
第二、三節：印象樂派/教材百科	12
第四節：再創作/教學百科.....	22

課程基本資料

適用對象：第四學習階段 音樂班學生

授課節數：每節 50 分鐘，共 4 節

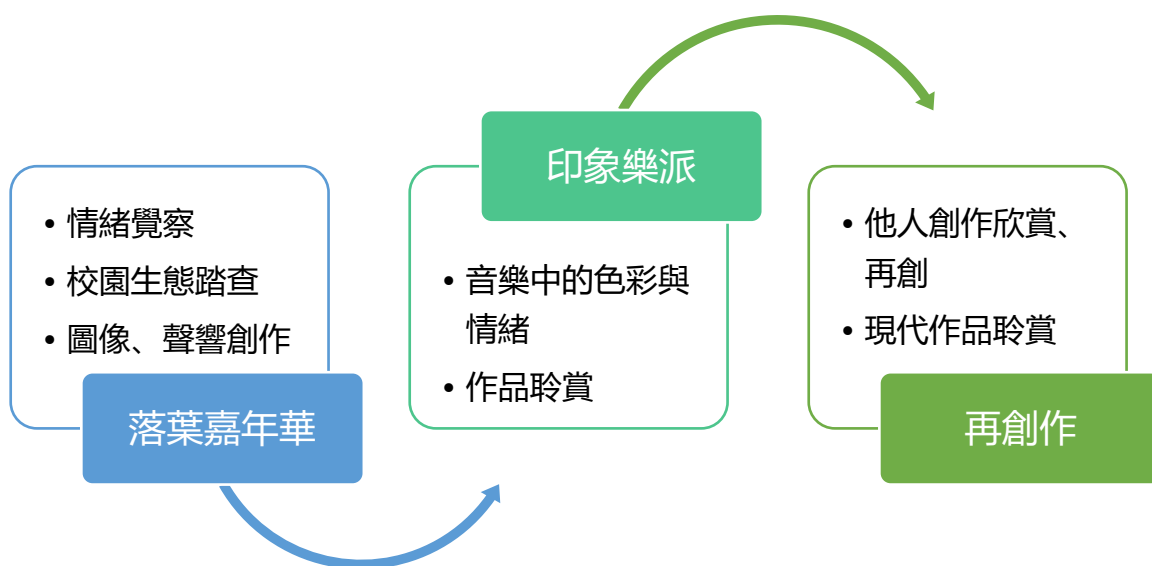
適用課程：音樂欣賞/音樂史、舞台展演/藝術專題

設計理念

本課程設計著重於美感教育與生活實踐的結合，並以校本特色「落葉嘉年華」作為主軸，引導學生藉由觀察自然界中落葉的形態、色彩與律動，培養對聲音質地的敏銳感知，並以落葉為題材進行圖像設計及聲響創作，透過「感受、理解、表達」的轉化，將主觀經驗轉化為具體聲音表現。此外，課程聚焦印象樂派，經由經典作品賞析，解析作曲家如何以音樂詮釋自然意象，使學生能夠辨識並深入理解作曲家的創作思維，進而認知音樂在連結個人情感與外在世界之間所扮演的橋樑。課程同時重視情感內化與自我覺察，透過情緒辨識活動，促進學生自我覺知能力，並在創作分享與同儕回饋的互動歷程中，學習以尊重及同理心進行溝通與交流。

課程架構

課程共計四節：

第一節，生活觀察：由日常感官出發，以情緒為主題，以落葉為素材創作。

第二、三節，經典賞析：從畫派到樂派、從視覺到聽覺，解析作品探討德布西如何將「自然」轉化為音符。

第四節，再創作：將創作加以改編，透過軟體嘗試混音，並透過譚盾《水舞協奏曲》，解析現代音樂對非傳統媒材的運用與觀點。

學習目標對應學習重點及核心素養

學習目標	學習重點及核心素養		
	學習內容	學習表現	核心素養
學生能運用圖像、文字、聲音，將內在情緒轉化為具體的藝術表現。	<u>音才IV-C2-1</u> 音樂知識與音樂術語及對作品的理解與感受。	<u>音才IV-C2</u> 透過樂曲資訊於時代背景與地區特色做統整，梳理音樂與文化關係。	<u>藝才 J-A2</u> 關注生活中的藝術課題，運用適當策略，將藝術與生活有效聯結。
學生能欣賞印象樂派作品，並辨別樂曲特徵。	<u>音才IV-C2-1</u> 音樂知識與音樂術語及對作品的理解與感受。	<u>音才IV-C2</u> 透過樂曲資訊於時代背景與地區特色做統整，梳理音樂與文化關係。	<u>藝才 J-B3</u> 透過藝術感知、創作與鑑賞的多元學習，感受藝術本質並於生活美學有所體驗與省思。
學生能以情緒為主題，蒐集、選擇並重組聲響素材進行創作。	<u>音才IV-P2-1</u> 專長樂器即興與創作的設計與發表。	<u>音才IV-P2</u> 運用個人專長樂器，進行即興與創作。	<u>藝才 J-A2</u> 關注生活中的藝術課題，運用適當策略，將藝術與生活有效聯結。
學生能在創作中運用基本音樂結構概念（如二段體、旋律與節奏配置），完成具完整性的作品。	<u>音才IV-S1-2</u> 簡易的跨領域音樂製作與舞臺演出相關實務。	<u>音才IV-S1</u> 以音樂為基礎，結合其他藝術形式，展現樂曲多元內涵及獨立展演或競賽能力。	<u>藝才 J-B3</u> 透過藝術感知、創作與鑑賞的多元學習，感受藝術本質並於生活美學有所體驗與省思。
學生能在分組創作歷程中進行溝通與協調，完成即興創作。	<u>音才IV-P2-1</u> 專長樂器即興與創作的設計與發表。	<u>音才IV-P2</u> 運用個人專長樂器，進行即興與創作。	<u>藝才 J-B3</u> 透過藝術感知、創作與鑑賞的多元學習，感受藝術本質並於生活美學有所體驗與省思。

議題融入：環境教育

學習目標	實質內涵
學生能主動觀察生活環境中的自然元素（如落葉、水、環境聲響）。	<u>環 J1</u> 了解生物多樣性及環境承載力的重要性。
學生能將自然素材與環境聲響轉化為藝術創作的素材與表現語言。	<u>環 J3</u> 經由環境美學與自然文學了解自然環境的倫理價值。
學生能從印象樂派及譚盾作品中，理解藝術家回應自然環境的創作方式。	<u>環 J3</u> 經由環境美學與自然文學了解自然環境的倫理價值。

評量規準

	5	4	3	2	1
創作成品－初創	聲響錄製具備二段體結構與節奏變化，長度達 20 秒，情緒表達與抽選之主題相符	聲響錄製具備二段體結構與節奏變化，長度達 20 秒，情緒辨識度低	聲響錄製長度接近 20 秒，有基本的節奏變化，但結構（二段體）不夠明顯或完整	聲響錄製長度不足 20 秒，缺乏節奏變化或結構鬆散，情緒辨識度低	聲響錄製僅為單一重複元素，未嘗試結構設計，且長度極短
創作成品－再創	素材搭配融洽，音量平衡佳，音效搭配合宜	音量比例適當，聽覺感受和諧。	素材，但銜接處略顯生硬，或音量比例不平衡	素材疊加簡單，缺乏層次感，聽起來較分離。	僅有單一素材，或素材長度極短，未整合。

第一節：落葉嘉年華/ 課程設計

時間：50 分鐘

教材來源：教師自編教材

教學設備/資源：平板、Slido、Padlet

教學流程

情緒覺察

(10 分鐘)

1. Emoji 猜一猜
2. 自我覺察：學生以 emoji 表達自己當下的心情

影像與音樂

(10 分鐘)

1. 觀察這張圖，他的情緒應該是什麼？
2. 搭配上對白或音樂，感受有不同嗎？
(取材自時事、電影、梗圖、廣告)

落葉 + 情緒

梗圖、聲響創作

(30 分鐘)

1. 發平板、任務說明。
2. 草稿設計與構思。
3. 以抽選情緒為主題，拍攝「OOO的落葉」。
4. 以抽選情緒為主題，錄製「OOO的落葉」。

第一節：落葉嘉年華/ 教材百科

情緒覺察(10 分鐘)

猜猜看，

老師現在的心情如何？

內心小劇場

昨天真的是！！

耶～今天早上沒課～
雖然中午要去樂園看看、
下午要參加開個線上會+去西螺開個會

但我有一個早上可以做下午開會+明天上課的
簡報！

來得及的！從從容容～～

昨天真的是！！

嗯...
電話怎麼這麼多...
我是管委會嗎？雜事好多
但...開會的東西有生出來，游刃有餘啦～

昨天真的是！！

現正...01:00...我還在做這一頁呢～
好想繼續上音樂史，但答應小孩要用平板了，
沒信用的人最糟糕了！
不行～～連滾帶爬...熬夜也要生出來...

問一下你的內心，現在的心情如何？

今天有發生什麼事情嗎？你的感受如何？

請使用 3 個 emoji 表達你目前的感受，

你覺得_____？原因_____？

(以 Slido 即時呈現同學感受，並即時互動)

slido (點擊圖示開啟連結)

Polls

現在，此時此刻，你的感受如何？(請以三個
Emoji 來表達)

0 votes

⋮

那...第一次定期評量...你考得如何？(請以三個
Emoji 來表達)

0 votes

⋮

不管段考～想想這週的你...過得如何？(請以三
個 Emoji 來表達)

0 votes

⋮

影像與對白、音樂(10 分鐘)

這張圖的情境應該是
_____?

帶給人的情緒應該是
_____?

取自 <https://stars.udn.com/star/story/10092/9238623>

搭配音樂後，我的感受是
_____?

搭配上音樂…

(點擊圖示開啟連結)

和你預測的情緒是否相同
_____?

落葉嘉年華 (30 分鐘)

每年三月，校園紅磚道兩旁的桃花心木進入落葉期，葉片飄落鋪成一地斑斕的金黃。本校依此景發展特色活動「落葉嘉年華」，由各科融入環境議題設計系列課程與活動；多數學生日常專注於課業，往往忽略與周遭環境的連結，透過落葉嘉年華引導同學走進自然、傾聽自然、表達自然。

流程說明

活動說明 (5 分鐘)

1. 發平板、功能測試、事前分組 (2-4 人一組)
2. 情緒主題抽選
3. 活動範圍說明

組員合照 (5 分鐘)

1. 前往場地
2. 拍攝一張可以清楚識別組員五官的合照

〇〇〇的落葉 影像拍攝 (10 分鐘)

1. 請以小組抽選的情緒為主題，拍攝〇〇〇的落葉
2. 可以是靜態的落葉堆疊，也可以動態的將落葉上拋
3. 每組拍攝一張，拍照上傳

〇〇〇的落葉 聲響錄製 (10 分鐘)

1. 請以小組抽選的情緒為主題，錄製〇〇〇的落葉
2. 拍打落葉、摩擦落葉都有不同的聲響，亦可搭配周邊媒材增加豐富度
3. 限制：須有節奏變化、二段體、至少 20 秒

加分活動

植物識別

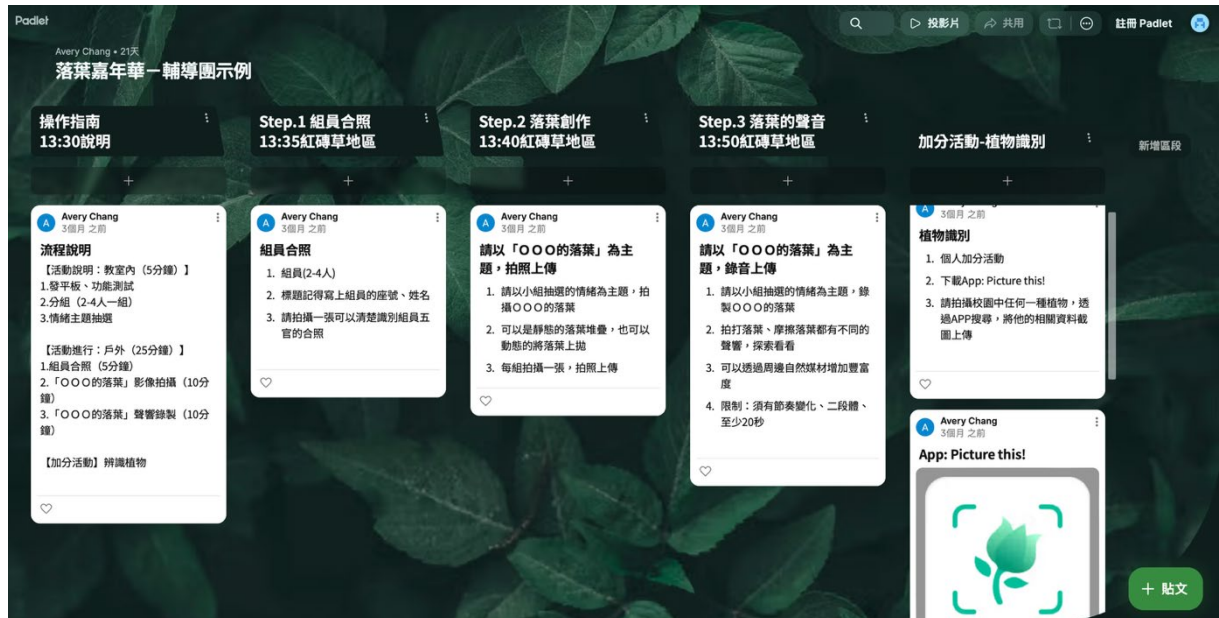
1. 個人加分活動
2. 下載 App: Picture this!
3. 請拍攝校園中任何一種植物，透過 APP 搜尋，將他的相關資料截圖上傳

成果繳交：Padlet

以 Padlet 提供活動指引，掌握活動進度

(點擊圖示開啟連結)

課堂剪影

情緒覺察 以 emoji 表達自我情緒，並透過 slido 以匿名方式表達呈現

以情緒為題，拍攝、錄音 揉捏、拋起、踩踏、敲打，探索乾、濕落葉的多樣聲響

第二、三節：印象樂派/ 課程設計

時間：100 分鐘

教材來源：教師自編教材

教學設備/資源：平板

教學流程

人際技巧
社會覺察
(10 分鐘)

1. 前節課程分組創作之「O O O的落葉」圖像欣賞，討論圖像意涵，理解創作者想表達的意象，並與情緒配對。
2. 落葉隱喻與四季生態感知：「被踩踏的落葉」、「被風吹落到角落的枯枝」、「失去色彩的落葉」
引導學生思考：在我們生活的社會中，有沒有像這些落葉一樣，正處於困境、被忽視的弱勢族群？

印象樂派
(80 分鐘)

1. 印象畫派：觀察印象派畫家-莫內、雷諾瓦與學院派畫家之作品，討論不同風格之差異
2. 印象樂派：聆賞作品，畫出你的感受
 - a. Stravinsky: Pulcinella
 - b. Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune
3. 印象樂派特徵
 - a. 標題音樂：以音樂作畫
 - b. 模糊的和聲、平行和弦
 - c. 短小精緻的樂句
 - d. 全音音階、五聲音階

自我探索與成長
(10 分鐘)

1. 以拉威爾事件 (l'affaire Ravel)、拉威爾生平為題，讓同學透過遊戲，同理拉威爾的境遇。

第二、三節：印象樂派/ 教材百科

畫作比一比

觀察以下畫作，為每幅畫寫上關鍵字？_____

(點擊圖示開啟連結)

安格爾/靜坐的墨瓦特雪夫人/121.3cmx90.9cm
/1856/油彩。畫布/英國國家美術館 館藏

布格羅/天使之歌/213.4x152.4cm/1887/油彩。
畫布/美國加州格蘭岱爾市紀念公園博物館 館藏

莫內/撐傘的女人/100x81cm/1875/油彩。畫布/
美國華盛頓區國家畫廊 館藏

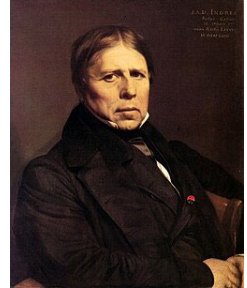

雷諾瓦/彈鋼琴的少女/116x90cm/1892/油彩。
畫布/巴黎奧賽博物館 館藏

人物百科：學院派代表

尚·奧古斯特·多米尼克·安格爾（Jean Auguste Dominique Ingres, 1780-1867）

安格爾的聲譽如日中天時，也正是古典主義面臨終結，浪漫主義崛起的時代，他和新生的浪漫主義代表人德拉克羅瓦之間發生許多次辯論，浪漫主義強調色彩的運用，古典主義則強調輪廓的完整和構圖的嚴謹，安格爾把持的美術學院對新生的各種畫風嗤之以鼻，形成學院派風格。安格爾是新古典主義畫派的最後一位代表人物，畫風線條工整，輪廓確切，色彩明晰，構圖嚴謹。

威廉·阿道夫·布格羅（William Adolphe Bouguereau, 1825-1905）

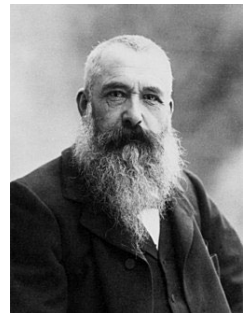

19 世紀末的法國學院派最重要的畫家，繪畫常以神話為靈感，以 19 世紀的現實主義繪畫技巧來詮釋古典主義的題材，並且經常以女性的軀體作為描繪對象。布格羅在世時，榮譽眾多，在法國和美國極負盛名，作品也都以高價售出。然而，作為當時沙龍畫家中的佼佼者，布格羅成為新崛起的印象派等前衛藝術的首要攻擊對象。

人物百科：印象派代表

奧斯卡·克洛德·莫內（Oscar-Claude Monet, 1840-1926）

印象派代表人物及創始人之一，「印象」一詞源自其名作《印象·日出》。擅長光與影的實驗與表現技法，改變了陰影和輪廓線的畫法，畫作中沒有明確的陰影，亦無突顯或平塗式的輪廓線。此外，他對於色彩的運用相當細膩，曾長期探索實驗色彩與光的完美表達，常在不同的時間和光線下，對同一對象作多幅描繪。

皮耶·奧古斯特·雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919）

雷諾瓦以人物畫出名，這之中又以畫甜美、悠閒的氣氛還有豐滿、明亮的臉和手最為經典。早期的成熟作品是典型的印象派風格，描述現實生活，充滿了閃閃發亮的色彩和光線。直至 1881 年義大利之旅中，看到拉斐爾和其他文藝復興時期大師的作品，畫作風格更加銳利，試圖返回古典主義風格。

聽一聽、畫一畫

聆聽以下音樂，感受節奏、旋律、律動，將你的感受畫出來

Stravinsky: Pulcinella / Berliner
Philharmoniker / Sir Simon Rattle
(點擊圖示開啟連結)

Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune /
hr-Sinfonieorchester / Alain Altinoglu
(點擊圖示開啟連結)

1. 觀看兩幅畫作，有什麼差異？_____
2. 分享一下，剛剛的過程當中，聽到了什麼讓你畫出這個圖像？_____

樂曲百科

Stravinsky: Pulcinella

《普欽奈拉組曲》創作於 1920 年，是史特拉汶斯基本人從原先的芭蕾舞劇另外改寫而成的音樂會組曲版本。他曾在多年後形容「普欽奈拉是我過去的發明，透過這部有如神諭般顯現的作品，讓我所有的晚期作品都得以化為可能。」《普欽奈拉》源自 18 世紀義大利即興喜劇（commedia dell'Arte）中的一個角色，在當時芭蕾舞劇拿早期的音樂來使用是相當常見的事情，俄羅斯芭蕾舞團的經理迪亞吉列夫(Diaghilev)認為 18 世紀義大利作曲家裴高雷西(Pergolesi)的音樂與這部戲劇相當匹配，原先史特拉汶斯基並不怎麼情願，但他細讀了迪亞吉列夫從那不勒斯和倫敦的圖書館中找到的裴高雷西手稿後立刻改變心意(雖然後人根據考證發現當中有許多作品其實是出自其他巴洛克作曲家之手)。史特拉汶斯基的意圖並非在於忠實還原巴洛克的聲響效果，而是讓這些素材無論在和聲、節奏和結構上以彷彿立體派的方式重新呈現，而這個手法也這首作品被視為「新古典主義」的代表作。

Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune

《牧神的午後前奏曲》原為法國象徵主義詩人「馬拉梅」(Stéphane Mallarmé)於1876年發表的著名詩作。描述一隻半人半羊的「牧神」在慵懶的午後，現實與虛幻交織，半夢半醒間的感官夢囈。德布西受到啟發，於1894年完成《牧神的午後前奏曲》，並於1894年由瑞士指揮家多瑞(Gustave Doret)在巴黎進行首演，受到廣大的迴響並獲得指揮多瑞、詩人馬拉梅的高度評價。

德布西認為這首作品是一部探索內心的英雄短劇，以獨特的和聲機能與管弦樂法，將詩歌的主觀色彩，如霧一般呈現出來。這樣的創作手法使德布西正式擺脫華格納的影響，建立起屬於自己的獨特風格。

從作品解析印象樂派特徵

Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune

曲式結構：「貫穿式」Through-composed

注重音色與氣氛的捕捉，音樂隨詩意發展，朦朧虛幻。作品持續發展和進行，不重複特定段落。

讓音樂聽起來不斷流動與發展。以長笛的夢幻旋律為中心，透過全音階、和聲色彩與樂器音色變化，串聯連續不斷的主題變奏與即興色彩。

導聆：捕捉夢境的開端

✧ Q1：樂曲一開始由什麼樂器獨奏出主要動機？

答：「長笛」

✧ Q2：德布西選擇這個樂器是為了象徵神話中牧神所吹奏的哪種樂器？

答：「Pan flute/Syrinx」

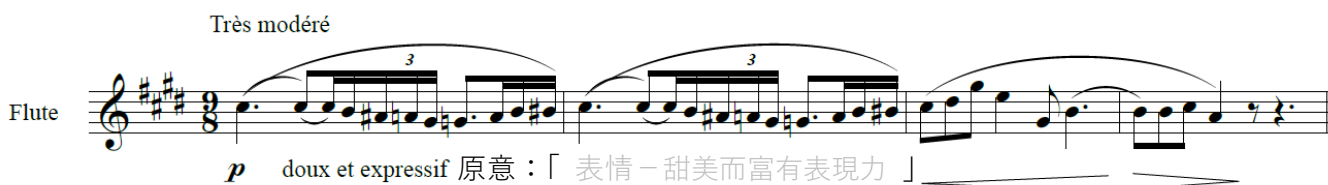
譜例分析：解鎖印象樂派的密碼

1.請觀察以下「長笛獨奏第一主題」譜例，並回答問題：

原意：「速度－非常中庸的速度」

Très modéré

Flute

p doux et expressif 原意：「表情－甜美而富有表現力」

✧ 這段旋律起始於 C#，這個音的音色與音準較難克服，德布西卻利用它創造出一種什麼樣的感覺？

(A) 亮麗且明確 (B) 音色模糊且朦朧 (C) 刺耳且不和諧

✧ 旋律從 C#下行到最低的 G 音，這兩個音形成了什麼音程？

答：「增四度」（又稱為三全音）

✧ 這段旋律結合了半音階與印象樂派最具代表性的什麼音階？讓音樂聽起來方向感模糊。

答：「全」音階

✧ 以下分別使用哪些調式？（在捲軸鋼琴上，彈彈看不同調性的聲響）

「五聲」音階

55

Flute

「半、全」音階。

31

Clarinet in A

2.請觀察以下譜例，德布西在 節奏 上做了哪些巧思

- ◇ 長線條旋律搭配「 三連音 」、「 五連音 」、「 切分音 」等音型，使一樣的主題有不同律動感

Flute

Harp

- ◇ 打破「 強弱拍 」規律

Oboe

Horn in F

Violin

- ◇ 「 三對二 」的 Hemiola 效果

Horn in F 1

Horn in F 2

Harp

Violin I

Violin II

3.請觀察以下譜例，德布西在 和聲色彩 上做了哪些巧思

- ◇ 使用不諧和音、增減音程、平行和弦等增加音樂色彩表現力

92

Clarinet in A

「 減三度 」 「 減四度 」 「 增二度 」

- ◇ 崔斯坦和弦 Tristan chord

因在「 華格納 」歌劇《崔斯坦和伊索德》的崔斯坦動機而得名。

崔斯坦和弦的調性不清晰，學術界對此有多種詮釋。這個和弦可被看作異名同音的降 G 大調或降

E 小調當中的 F-A $\flat$ -C $\flat$ -E $\flat$ ，亦可看作 E 大調的屬七和弦 B-D $\sharp$ -F $\sharp$ -A 中第五音降半音後變為 B-D $\sharp$ -F-A。功能和聲歌手的觀點則認為是法國增六和弦（F-A-B-D $\sharp$ ），G $\sharp$ 作為一個倚音解決到 A。常見為其中一個聲部以半音向上級進，其他和弦音以半音向下級進。

Très modéré

1re SOLO

3 FLÛTES

2 HAUTOIS

2 CLARINETTES EN LA

p doux et expressif

「 大三 」和弦 「 崔斯坦 」和弦

- ◇ 開場主題多次出現，每次出現搭配不同和弦，暗藏巧思…

出現次數	1	2	3	4
和聲	獨奏			
感受				
觀察第 4 次出現時的和弦，他和前 3 次有什麼關聯？ 「 和弦疊加 」				

◇ 短小精緻的樂句、「點描」音樂

取自印象畫派-點描法 Pointillism，將旋律碎片化，音符被休止符隔開，利用不同的音色、高音和力度在寂靜中點綴，使每個音符成為獨立的個體。

點描派（Pointillism）是一種繪畫技術，這種技術主要使用小點來構建畫面，藉由色彩的對比和互補，從而形成視覺上的完整影像。

秀拉/大碗島的星期日下午
/207.6x308cm/1884-1886/
油彩，畫布/芝加哥藝術博物館
館藏

學習單

(點擊圖示開啟連結)

歡迎課堂使用～

課堂剪影

聆賞作品，畫出你的感受 同學透過點、線、面元素或圖像表達感受

創作理念分享 同學描述感受與創作細節

調式感受 彈出譜上音高，聆聽、辨別調式

第四節：再創作/ 課程設計

時間：50 分鐘

教材來源：教師自編教材

教學設備/資源：平板

教學流程

**社會覺察-
包容多元**
(10 分鐘)

1. 前節課程分組創作之「〇〇〇的落葉」聲響欣賞，討論創作意涵，並與情緒配對。
2. 近代以自然為題材創作之作品聆賞：譚盾《水舞協奏曲》

環境生態
(10 分鐘)

1. 自然生態的榮枯－生態循環
 - a. 從落葉到新生
 - b. 校園四季植物介紹

**人際技巧：
溝通合作**
(30 分鐘)

1. 分組創作：以「萌芽－展葉－繁茂－凋零－枯寂－化泥與復甦」為題，透過 Bandlab 進行編曲創作，結合第一堂課錄製的落葉聲響，並搭配旋律、節奏元素
2. 嘗試混音：加入殘響(Reverb)、調整等化器(EQ)，聆聽不同聲響效果

**社會覺察：
同理與多元**
(課後)

1. 分組創作聆賞
2. 人氣獎、技術獎票選

第四節：再創作／教學百科

當代作曲家：譚盾《水舞協奏曲》

譚盾《水舞協奏曲》（選段）

（點擊圖示開啟連結）

譚盾（Tan Dun, 1957 年－）

當代極具國際影響力的華裔作曲家、指揮家，也是當今樂壇推動「跨界藝術」與「實驗音樂」的代表人物。

1. 「有機音樂」（Organic Music）

譚盾主張「自然界的一切物質都能發聲」，創作了系列以自然元素為主角的作品，包括：

《水舞協奏曲》：利用水的拍打、濺躍、滴落作為打擊樂器。

《紙舞協奏曲》：透過撕扯、摩擦、揮動各種質地的紙張發出聲響。

《土樂協奏曲》：挖掘石頭撞擊產生的原始音色。

2. 奧斯卡金像獎得主、電影配樂大師

憑藉電影《臥虎藏龍》獲得奧斯卡最佳原創音樂獎。他的配樂特色是將傳統樂器與西方管弦樂完美融合，創造出一種具有東方禪意卻又現代感十足的電影美學。

3. 跨越東西方的文化橋樑

譚盾出生於中國湖南，後赴美深造。音樂風格受以下兩者影響：

- ✧ 湖南鄉土文化：兒時記憶中的祭祀、巫教音樂、河邊洗衣聲。
- ✧ 西方前衛藝術：受到約翰·凱吉 John Cage 等實驗音樂家的啟發，打破傳統音樂的框架。

編著者介紹/張韶儒

國立臺灣師範大學音樂學系碩士，現任雲林縣私立正心高級中學教師兼特教組長。現任教育部藝術才能專長領域輔導團音樂組輔導員，研究焦點涵蓋藝才教育輔導機制、社會情緒學習（SEL）與演奏傷害，成果曾發表於國際音樂教育學會（ISME）世界大會、教育部藝才輔導團年度研討會等。專長包含音樂教育、展演、藝才班課程教學等，曾任藝術才能專長領域課程手冊執行編輯。

展演實務豐富，曾隨樂興之時管絃樂團參與《阿里山日出印象》、《日月潭花火音樂會》等演出，並曾參與 Cellos《舞動琴弦》大提琴重奏音樂會。

期許本著熱愛音樂藝術的初衷與全人教育理念，在教育與時俱進的路上繼續發揮所學，與夥伴同行。

教育部藝術才能專長領域輔導團教學示例

樂聽人3 落葉的聲音:多媒材情緒覺察與溝通

主 編 吳舜文

編 著 者 張韶儒

執行編輯 劉懿霖、李威廷、黃映娣

諮詢委員 陳沁紅、林宜誠

出 版 國立臺灣師範大學

地 址 臺北市大安區和平東路一段 162 號

電 話 02-77493276

指 導 教育部

執 行 教育部 114 至 115 學年度藝術才能專長領域輔導團
工作計畫

輔導團網頁 <https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/type/5>

臉書專頁 <https://reurl.cc/V2yrDR>

初 版 2026 年 7 月

I S B N 978-626-7868-42-3 (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站－輔導團專區瀏覽下載，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。

