

親愛的同學們！在經歷過一個學期的學習探索後，瞭解藝術的基本元素與相關知識，對於藝術應該不再陌生了吧！在嶄新的冊次中，我們依然有許多有趣的單元，透過生活中的感動發現藝術，並且建立美感素養與鑑賞、創作能力。教材中規劃多元化的活動，期望同學能透過這些內容，發現藝術就在我們身邊。另外，資料框以及附錄的補充，都讓你能夠更加深加廣地領略藝術之美。讓我們一起實踐「生活即藝術，藝術即生活」的美感生活吧！

給

同學的話

議題融入

認識融入教材的議題，藉此提升自我在認知、情意與技能面向上的相關能力。

思考啟動鈕

- 相關聯想的即時提問。
- 生活經驗的連結發想。

藝術 spotlight

- 藝術家個人介紹與作品相關趣聞。
- 藝術作品的賞析及延伸知識補充。
- 解說新學的藝術專有名詞。
- 課程的學習重點提醒。

跨科小人物

當課本頁面有跨科內容時，會出現小人物標誌予以說明。

視覺藝術

音樂

表演藝術

國民中學1下 藝術

Contents

目次

心・感動

第 1 課	音樂心方向	4
第 2 課	繪出心感動	20
第 3 課	青春心旅程	38

視覺藝術

第 1 課	藝術與空間的對話	50
第 2 課	進擊的漫畫藝術	68
第 3 課	青春的浮光掠影	90
大師直播間		112

音樂

第 1 課	給我 <i>Tempo</i>	114
第 2 課	音樂疊疊樂	128
第 3 課	豆芽菜工作坊	146
大師直播間		160

表演藝術

162	第 1 課	<i>We are the Super Team</i>
174	第 2 課	變身最酷炫的自己
190	第 3 課	狂舞吧！人生
206	大師直播間	

延伸學習

208	視覺藝術	認識相機
210	音樂	音樂家小故事
221		基礎節奏練習
222		補充歌曲
231		補充中音直笛曲
234		中音直笛指法表
236	表演	學習單
239		舞蹈動作詳解
241		課堂活動示範

● 聆聽音樂，感受歌詞或曲調所賦予的情感，內心會有不同觸動。

LESSON

1 音樂
心方向

你曾經用音樂來轉換心情的嗎？這些音樂中的元素（歌詞、曲調、速度與強弱等），都是影響我們感受的原因。創作者透過不同的方式傳達想要表達的情感，讓聽者體會之餘，亦能連結到自我生命經驗。

學習重點

- 體會感受音樂中的情感，在日常生活的喜、怒、哀、樂找到與音樂的聯結。
- 習唱歌曲〈果實〉，學習從歌曲中的歌詞體會、融入音樂的情境。
- 認識能夠改變音樂中情感的元素：音高的結構、速度的快慢、音樂的強弱，並學習聆聽與賞析。
- 習奏中音直笛曲〈一個像夏天一個像秋天〉，學習從樂曲中體會曲調的變化與情感呈現。

藝術家

- 克萊斯勒
- 比才
- 蕭邦
- 卡爾·奧福

跨領域

- 語文領域

跨科目

- 視覺科

名家導言

凡音之起，由人心生也。人心之動，物使之然也，感於物而動，故形於聲。

《樂記》

1

音樂，透過創作、演奏（唱）或是聆聽欣賞……能表達情感。它像駕駛座的方向盤，奇妙地轉換我們的心情。

究竟一首歌或一段樂曲，是如何地來駕馭我們的心？

2

3

4

思考啟動鈕

回想一下，是否曾在看電影或電視劇時，被某個情節場景觸動？跟同學討論，這些曾經讓你感動或印象深刻的劇情畫面，究竟是如何塑造出來的？

Classroom
Language

1. A1：你喜歡這首歌嗎？

A2：你喜歡這首歌嗎？

A1：Do you like this song? Why?

A2：Do you like this song? Why?

B1：是，我喜歡。因為這是一首_____。 B2：不，我不喜歡。因為這是一首_____。

B1：Yes, I like it because it is _____。 B2：No, I don't like it because it is _____。

我的心情動態

日常生活中，我們會記錄自己的喜、怒、哀、樂，無論是透過日記手札、臉書或是個人動態，就像是一幅又一幅的生活速寫。請在下方心情動態框，就已提示的感受，貼上適合的照片，並配上能符合這些表情的音樂（或歌曲），敘述產生感受的事件，和同學們分享。

小音

FOLLOW

⋮

♥2020 Likes
 #喜 #和好朋友出去玩真開心
 #唱一首阿飛的小蝴蝶

FOLLOW

⋮

♥_____ Likes
 #怒 # _____
 # _____

FOLLOW

⋮

♥_____ Likes
 #哀 # _____
 # _____

FOLLOW

⋮

♥_____ Likes
 #樂 # _____
 # _____

2. A：憂傷時你會聽哪首歌？

A：What song do you listen to when you are sad?

B：當我憂傷時，我會聽_____。

B：I listen to _____ when I am sad.

音樂中的情感——歌詞

歌曲，是我們學習體會音樂情境與感受的最佳入門，當我們反覆聆聽與習唱時，透過歌詞的段落，可以幫助我們熟悉歌曲結構更容易融入歌曲情境。

果實

這首由雷光夏創作的歌曲，歌詞中透過樹上的果實，比喻正在成長學習的年輕人，以生動的文字描寫出莘莘學子的內心情感。

果實

雷光夏 詞曲

♩ = 72

就 像樹上被風吹過的果子，青澀又帶著點甜蜜，

5 我 的心裡藏著小小的秘密，只想要親口告訴你。 我努力變

9 成熟， 努力變甜蜜， 我努力更溫柔，讓你能夠看見我 我努力更

13 勇敢， 努力的成長， 努力演神秘，讓你不想離開我。

17

 夏 天 的 海 爽 朗 擺 盪 著 沙 灘， 閃 耀 你 眼 中 的 思 索，

21

 是 否 願 意 和 我 分 享 這 決 定， 還 是 你 在 等 我 告 訴 你， 也

25

 許 你 已 猜 中 我 心 意。 我 努 力 變 成 熟， 努 力 變 甜 蜜 我 努 力 更

29

 溫 柔， 讓 你 能 夠 看 見 我 我 努 力 更 勇 敢， 努 力 的 成 長， 努 力 演

33

 神 秘， 讓 你 不 想 離 開 我。 就 像 樹 上 被 風 吹 過 的 果 子， 青

37

 澀 又 帶 著 點 甜 蜜， 我 的 心 裡 藏 著 小 小 的 秘 密， 只

41

 想 要 親 口 告 訴 你。 也 許 你 已 猜 中 我 心 意。

音樂中的情感——音高的結構

歌詞可使音樂情境更具體呈現。但在沒有歌詞的音樂作品中，作曲家會透過音樂中的元素來營造情境與表述情感。現在，就讓我們透過音樂範例的賞析與比較，來認識這些改變音樂心方向的元素：

七年級上學期曾介紹過的大調（Major）與小調（minor），是音樂中最常見到的音高結構系統。兩者音高結構迥異，因而直接影響樂曲中的曲調與和聲，營造出不同的情境及感受。

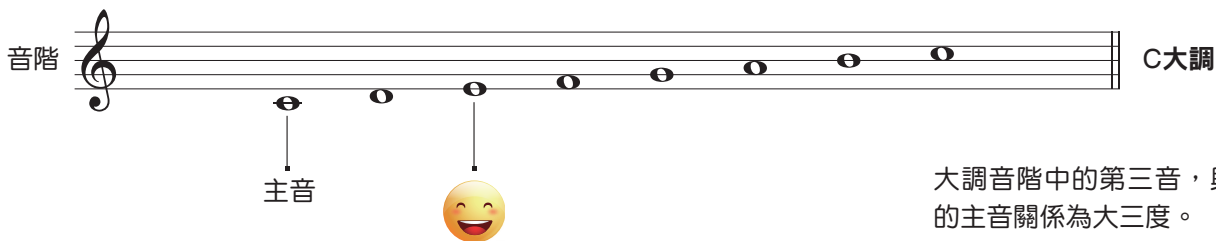
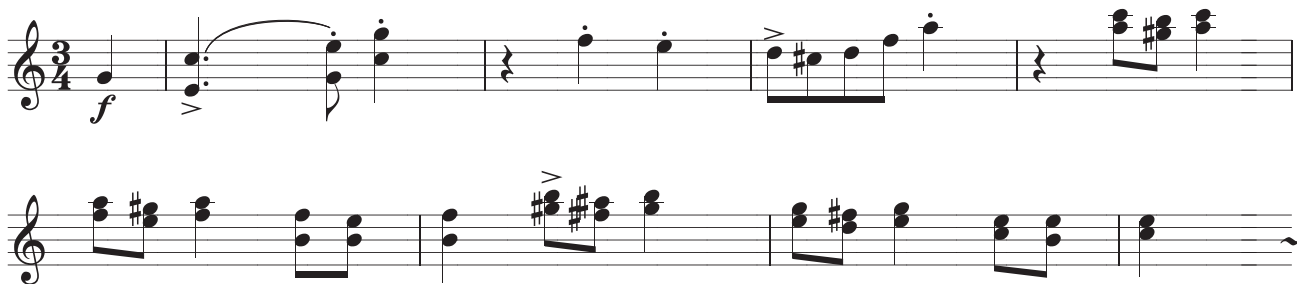
以大調為主的樂曲，較為明亮、愉快；以小調為主的樂曲，傾向黯淡、悲傷、神秘。下面兩首克萊斯勒（Fritz Kreisler）小品，由小提琴和鋼琴演奏，就如同它們的標題，〈愛之喜〉用大調來表達喜悅之情、〈愛之悲〉則以小調表述悲傷之情。

〈愛之喜〉（Liebesfreud）

何謂「大（小）三度」，請看「音樂疊疊樂」第133～134頁課次說明。

Allegro
快板

克萊斯勒 曲

大調音階中的第三音，與音階的主音關係為大三度。

想想看，在我們七年級上學期課本中的習唱曲裡，例如：
〈靜夜星空〉、〈當我離去〉、〈小幸運〉、〈大樹伯公〉，
哪些是大調？哪些是小調？請寫在下方的框框裡。

大調

小調

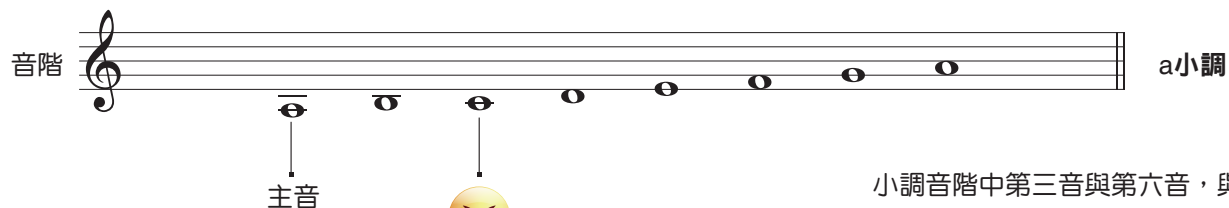
除了寫曲子，我演奏小提琴的技術可是一級棒的喔！我是克萊斯勒（不是汽車廠牌喔）

〈愛之悲〉（Liebesleid）

Tempo di Ländler
蘭德勒舞曲速度

克萊斯勒 曲

小調音階中第三音與第六音，與音階的主音關係為小三度和小六度。

音樂中的情感——速度的快慢

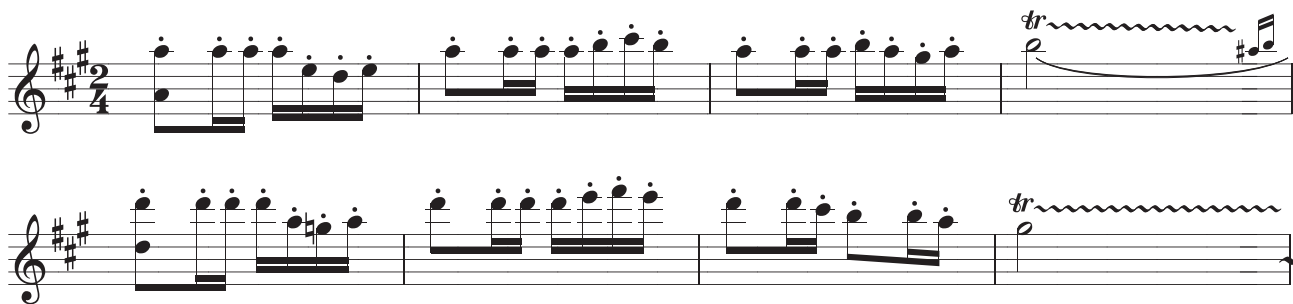
作曲家會透過音樂速度的快、慢，來表現他們的情感。我們的心情，常常會反映在身體律動感上。當我們感到興奮愉快，身體所呈現的律動常常是輕盈快速的；相對地，當我們感到抑鬱哀傷，身體的律動大多是沉重緩慢。

第一號《卡門組曲》（Carmen Suite No.1）：〈鬥牛士進行曲〉（Les Toréadors）

選自法作曲家比才（Georges Bizet）歌劇《卡門》（Carmen）。描寫劇中鬥牛士上場充滿活力、英姿煥發的情景。

Allegro giocoso
歡樂嬉戲的快板

比才 曲

Q：如果樂曲速度變慢，聽起來有什麼感覺？

Q：請你找找看其他快速的曲子，又給你什麼樣的感覺？

我是比才。卡門
實在是個令我耗
盡心力的角色！

〈鬥牛士進行曲〉和〈送葬進行曲〉雖都名為進行曲，但一首歡樂入場式行進；另一首卻是哀悼、送葬行列的行進。同樣是行進的步伐，音樂標示的速度卻完全不同：歡樂嬉戲的快板（Allegro giocoso）與緩板（Lento）。

藝術 spotlight

進行曲（March）

音樂種類之一，為隊伍行進而寫，或描寫行進情景的音樂。具有清楚規則的節拍，多為4/4、2/2、2/4節拍。

第二號鋼琴奏鳴曲，作品35，第三樂章〈送葬進行曲〉（Marche Funébre）

波蘭作曲家蕭邦（Frédéric Chopin）於1837年創作了這首樂曲，成為他第二號鋼琴奏鳴曲，作品35的第三樂章（Sonata No.2 in B Flat minor, "Funeral March", op. 35, 3rd mov.）。

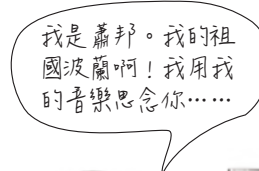
Lento
緩板

蕭邦 曲

Q：如果樂曲速度變快，聽起來有什麼感覺？

Q：請你找找看其他慢速的曲子，又給你什麼樣的感覺？

我是蕭邦。我的祖國波蘭啊！我用我的音樂思念你……

音樂中的情感——音樂的強弱

聲音的強弱，可直接與人類情感的表達連結。在日常生活中，當我們心情激動時，行為或語氣表現會較強烈；反之，當心情平靜，我們的行為和語氣表達會較為安靜平和。因此，當我們聆聽到音樂裡的強弱變化，就會很自然地與這些情感表現、行為表達串聯，藉由音樂投射或引導出內心的情感。

《布蘭詩歌》（Carmina Burana）：序奏〈噢，命運〉（O Fortuna）

德國作曲家卡爾·奧福（Carl Orff）以兩個強奏 ff 的力度開始，透過人聲與樂團震撼呈現，如同千萬生靈吶喊：「噢，命運，像月亮般變化無常」，隨即音量降至兩個弱奏 pp ，如喃喃耳語，與前句形成強烈的對比。

日常生活中，你何時會大聲說話？

當時有什麼樣的心情？

ff

日常生活中，你何時會小聲說話？

當時有什麼樣的心情？

pp

藝術 spotlight

力度術語

通常標記於樂譜中，用來表現音樂強弱的變化。

術語原文	縮寫	中譯	術語原文	縮寫	中譯
Pianissimo	pp	甚弱	Mezzo forte	mf	中強
Piano	p	弱	Forte	f	強
Mezzo piano	mp	中弱	Fortissimo	ff	甚強

力度記號

力度記號也是與音樂強弱相關的重要符號。

➤ 重音記號，記在音符上，表示演奏時帶壓力，然後漸弱。

◡ 記在音符上，表示演奏時帶壓力，和後面一個音稍微間斷。

Pesante
沉重有力的

布蘭詩歌：序奏〈噢，命運〉

卡爾·奧福 曲

3/4 $\text{♩} = 60$

ff

For- tu- na, vel- ut Lu- na sta- tu va- ri- a bi- lis,

For- tu- na, vel- ut Lu- na sta- tu va- ri- a bi- lis,

For- tu- na, vel- ut Lu- na sta- tu va- ri- a bi- lis,

O For- tu- na, vel- ut Lu- na sta- tu va- ri- a bi- lis,

3/4 *p*

pp

sem- per cres- cis aut de- cres- cis; v- ita

sem- per cres- cis aut de- cres- cis; v- ita

sem- per cres- cis aut de- cres- cis; v- ita

sem- per cres- cis aut de- cres- cis; v- ita

中文譯詞：喔命運，如月般善變，盈虛交替

一個像夏天一個像秋天

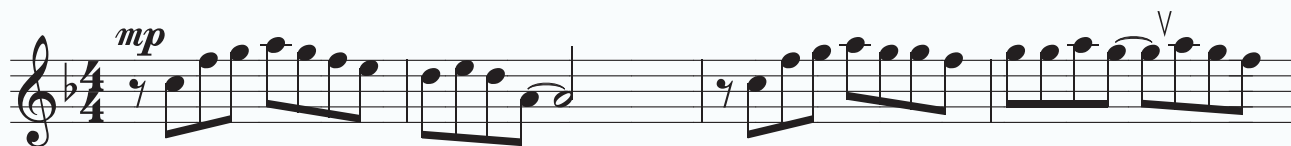
在我們的生活中，能結交知心朋友是多麼幸福的一件事！這首歌便是敘述兩位朋友因彼此相互瞭解、包容，進而成為良朋知己的情誼。現在讓我們以直笛演奏這一首大調的曲調，並感受此份真摯的友誼吧！

一個像夏天一個像秋天

稍快板
Allegretto

姚若龍 詞
陳小霞 曲

第一次 見面看妳 不太順眼， 誰知道 後來關係 那麼密切， 我們一

個像夏天 一個像秋天， 卻總能 把冬天變成了春天。

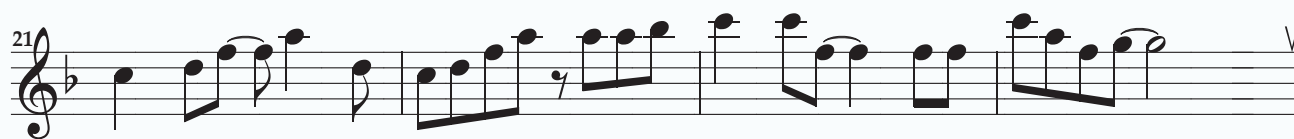
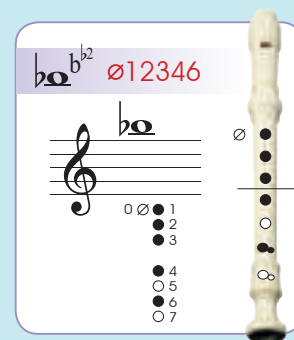
妳拖我 離開一場 愛的風雪， 我捎妳 逃出一場 夢的斷裂， 遇見一

個人然後 生命全改變， 原來不是 戀愛才有的情節。

如果不是妳 我不會相信， 朋友比情人 還死心塌地， 就算我

忙 戀愛 把 你 冷凍結冰， 妳也 不 會 恨我 只是 罵我幾句。

如 果 不 是 妳 我 不 會 確 定， 朋友 比 情人 更 懂得 傾聽， 我的 弦

外 之 音 我 的 有口無心， 我 離 不 開 Darling 更 離 不 開 妳。

活動與學習單

在本課一開始的「我的心情動態」，你為分享的照片（喜、怒、哀、樂四種心情）配上了四段樂曲（或歌曲）。你可以試著再次聆聽與分析，究竟這四首音樂，是透過哪些音樂情感元素，使我們產生不同的內心感受呢？試著整理後，把它們寫下來。

提示一：

這四首哪些是歌曲？哪些是器樂演奏曲？
請問歌詞是否加深你對音樂情境的感受？

提示二：

這四首音樂分別是大調、小調，還是
以上皆非？

提示三：

這四首音樂在速度快慢上是否有特別的表現，
因而影響你的心情？

提示四：

這四首音樂的強弱起伏明顯嗎？還是一直
維持在「強」或「弱」力度表現？

透過左頁的提示和自己歸納後的音樂元素，你覺得音樂跟照片的心情還是一致的嗎？還是想到更合適的音樂？最後，請將最終版本的曲目寫在下方留言板，試著將聆聽的感受和左頁音樂元素的分析結合寫下心得，並和同學分享同樣心情而有不同曲目選擇的理由。

pop

曲目

阿飛的小蝴蝶

我的感受

這首曲子是大調、快板、強弱起伏不大，感覺很流暢。

讓我有喜悅的感覺，好像吃到一塊濃濃的焦糖巧克力。

pop

曲目

我的感受

女心

曲目

我的感受

哀

曲目

我的感受

樂

曲目

我的感受

▲ 廖繼春〈風景D〉（局部）年代不詳，粉蠟筆、紙，16.5 × 24 cm，台北市立美術館藏

LESSON 2 繪出 心感動

簡單一隻黑色簽字筆，加上兩、三個顏色粉蠟筆，畫家廖繼春速速勾出眼前的景象，不需考慮像或不像、美或不美，就依著心中一股塗繪的衝動，直覺地表達出來。畫畫，有時就是這麼單純的快樂。

學習重點

- 能透過生活觀察與體驗，對眼前景物進行手繪紀錄。
- 能理解戶外寫生經驗對風景繪畫創作的重要性。
- 能運用寫生媒材及取景構圖技巧，進行戶外或生活速寫創作，體會對景寫生的美感經驗樂趣。

藝術家

- 雷驤 · 泰納 · 康斯塔伯 · 石川欽一郎
- 橘枳 · 柯洛 · 佛列德利赫 · 楊三郎
- 廖繼春 · 莫內 · 馬內 · 李澤藩

藝術Spotlight

- 浪漫畫派 · 印象派
- 巴比松 · 城市速寫者

跨領域

- 社會領域

名家導言

大部分的時間我寧願隨手描繪一時一地的真人實事，在這個過程中，我咀嚼情境中的況味，並希望留下這頃間的事，因為世界瞬息改變一刻不停。

雷驤

▲圖1 雷驤〈瓶中花〉2003 圓珠筆、水彩35×20cm 私人收藏

Classroom Language

1. A：今天要外出寫生，你想選擇怎樣的媒材呢？

A：What tools are you going to use for your field sketching today?

B：水彩、色鉛筆。

B：I'm going to use watercolors and colored pencils.

手繪美好感動時刻

出於對自然風景及美好時光的觸動，人們總有把這份愉悅心情記錄下來的渴望。你也許習慣透過便捷的相機鏡頭去擷取影像，但如果時間允許，不妨坐下來，給自己一段體會當下的時間，對眼前的景物進行手繪，只要運用簡單的隨身畫具，就可以來一趟寫生漫遊。你可以拼貼旅途間蒐集的票根、傳單、戳章等，也可以手寫一段心情絮語，留下屬於自己的「心・感動」。

▼圖2 橘枳〈內灣線〉2013 鋼筆、水彩 26×21cm 畫家自藏

思考啟動鈕

請向同學分享，曾經讓你印象深刻的一個感動畫面。你會把它記錄下來嗎？用什麼方式？

2. A：你想去哪裡寫生？為什麼？

A：Where do you want to go sketch? Why?

B：我想去_____寫生，因為那裡_____。

B：I want to go to _____ because it's _____.

▲圖3 康斯塔伯（John Constable）〈雲的習作〉 1822 油彩、畫布11.4×17.8cm
英國倫敦維多利亞與艾伯特博物館

雲的練習

你有多久沒有觀察過天空中的雲朵？請走出教室，仰望校園上方的天空，用鉛筆或原子筆，嘗試以素描技法描繪出你正在仰望的天空。

走向戶外，感受自然

人手一支手機的現代，視線似乎總在手機的小框框到平板及電視的大框框之間。虛擬數位世界太容易陷入，以至於人們逐漸忘卻真實體會戶外地貌與自然光線的感覺。

從大自然獲得無數創作靈感的詩人徐志摩曾說：「只有你單身奔赴大自然的懷抱時，像一個裸體的小孩撲入他母親的懷抱時，你才知道靈魂的愉快是怎樣的。」

十八、十九世紀西方浪漫主義（Romanticism）的風景畫家，因為透過觀察及研究自然現象與季節晨昏的光線變化（圖3-4），開始以自由奔放的筆觸，捕捉氣候、時間、光影的空氣氛圍及明暗效果，帶動畫家走到戶外寫生的風尚。

▲圖4 佛列德利赫（Caspar Friedrich）〈月光照射下的比海〉
1823-1824 畫布、油彩 22×30.5cm 布拉格國立美術館

這時期以英國風景畫家最為活躍，當時許多畫家以攜帶簡便的水彩畫具沿途旅遊寫生，採取簡潔俐落的筆觸，省略瑣碎細節而重視全景氣氛，呈現英國潮溼多霧的景致。畫家泰納（Joseph Mallord William Turner）最為著名，他終其一生勤奮不懈地遊歷寫生，留下超過一萬件的水彩畫作，將風景水彩的表現推向前所未有的境界。

臺灣則因日治時期的日籍教師，如曾赴英國學習水彩的石川欽一郎之影響，啟蒙臺灣前輩美術家，以及其後臺灣畫家對寫生本土風情的熱愛。臺灣屬潮溼多雨的亞熱帶氣候，戶外天空更是千變萬化，為藝術家帶來無窮的創作資源。

▲圖6 石川欽一郎〈福爾摩沙〉 年代不詳 水彩、畫紙 38×45cm 臺北市立美術館

▲圖5 楊三郎〈晨曉〉 1983 油彩、畫布 90.7×116.7cm 楊三郎美術館

▲圖7 李澤藩〈中橫山景〉 1973 水彩、畫紙 100×82cm 臺北市立美術館

藝術 spotlight

英國水彩畫派

以泰納為首的英國水彩畫家，嘗試以黃、紅、藍、紫等固有色，取代過去畫家習於使用的灰棕色調，讓畫面明亮且生動（圖8）。

◀圖8 泰納 〈緋紅落日〉 1830-1840 水彩、畫紙 13.5×18.9cm 英國倫敦泰特畫廊

漫步鄉間，享受寫生

十九世紀在法國巴黎郊外巴比松（Barbizon）地區，聚集一批背著畫架走出畫室的畫家，朝夕在森林與河畔觀察大自然變化，追求表現光線與氛圍的畫法。例如：畫家柯洛（Jean-Baptiste Camille Corot）喜歡在鄉間漫步，撐起傘在戶外作畫，他的畫作表現戶外明亮的光線及空氣朦朧的色調，對後來的風景畫家影響重大。

▲圖9 柯洛在戶外撐傘寫生的照片影像。

▲圖10 柯洛〈維拉達福瑞小鎮〉1865 油彩、畫布 49×65cm 美國華盛頓國家畫廊

思考啟動鈕

請觀察畫家的寫生裝備有哪些？你認為在戶外寫生，會遇到哪些突發狀況？戶外寫生的迷人之處為何？

麥草堆系列

▲圖11 莫內〈麥草堆：清晨〉1888-89 油彩、畫布 65×92.7cm 私人收藏

▲圖12 莫內〈正午〉1890 油彩、畫布 65.4×100.3cm 澳洲坎培拉國家畫廊

▲圖13 莫內〈麥草堆：夕陽〉1888-89 油彩、畫布 65×92cm 日本埼玉縣近代美術館

掌握當下瞬間的光線

印象派畫家莫內（Claude Monet）擁有一艘改裝成畫室的小船，對著塞納河景直接作畫（圖18）。莫內對水的變化十分著迷，舉凡波光漣漪、水面倒影等，在他的筆下皆瀰漫著光與色彩交織的迷人氣息。從馬內（Édouard Manet）的畫中亦可見，畫家如何努力捕捉身處戶外的視覺印象。（圖17）

▲圖17 馬內〈船上畫室中的莫內〉 1874 油彩、畫布 82.5×100.5cm 德國慕尼黑現代畫廊

▲圖18 莫內〈船上的畫室〉
1876 油彩、畫布
72×59.8cm 私人收藏

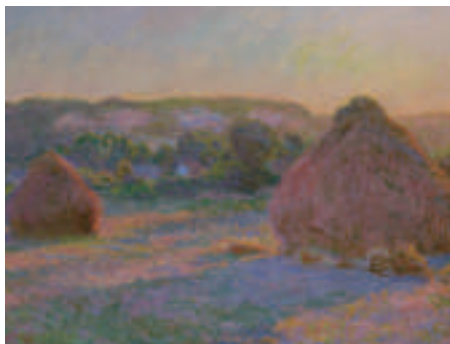
思考啟動鈕

說說看，你喜歡「麥草堆系列」的哪一幅作品？為什麼？

莫內喜歡研究光線，常常面對同一景物反覆描繪研究，捕捉在不同時間、氣候下的各種色調及光影變化，如他所創作的「麥草堆系列」，有黎明的光暈朦朧，有正午的光影強烈，有傍晚的薄霧籠罩；有夏天的綠意蒼鬱，也有冬天的白雪皚皚（圖11-16）。

▲圖14 莫內〈日落雪景〉 1890-91 油彩、畫布 65.3×100.4cm 美國芝加哥藝術中心

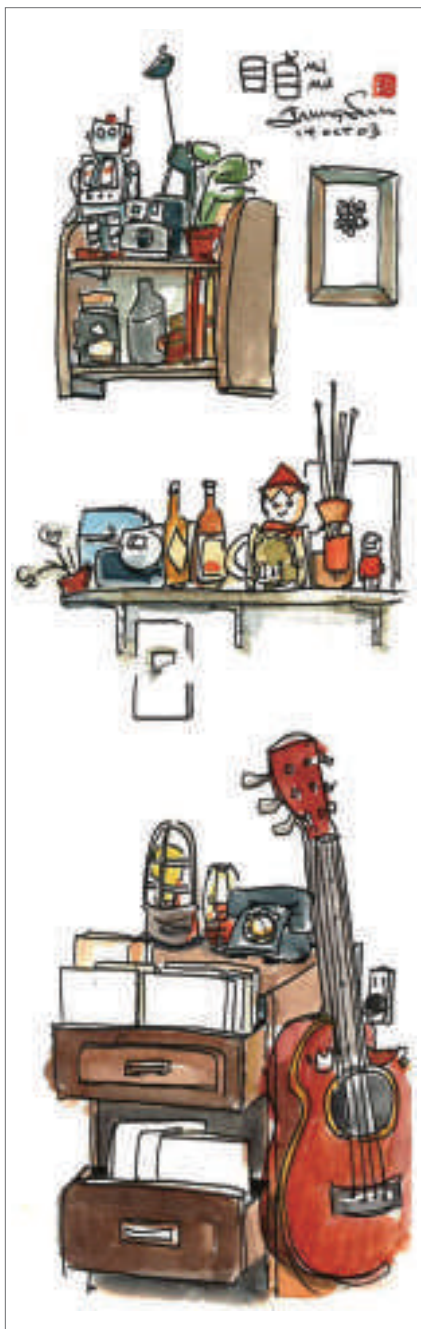
▲圖15 莫內〈夏末〉 1890-91 油彩、畫布 60×100cm 美國芝加哥藝術中心

▲圖16 莫內〈夏末〉 1890 油彩、畫布 60×100cm 法國巴黎奧塞美術館

對景寫生的樂趣

寫生的樂趣，來自對生活的感動，在旅行途中，或在日常周遭，你可以用十五分鐘畫眼前鍾愛的小物，也可以花上一、兩個小時來捕捉令人心情舒暢的公園一景。這種隨心所欲的現場寫生，稱之為「速寫」，正是注視自然、豐富感官、探索周遭、深度觀察的美感體驗方式。

◀ 圖19 孫菊君〈角落〉2014 簽字筆、淡彩 9×28cm 畫家自藏

▲ 圖20 旅途中的鉛筆速寫——高美溼地。

▲ 圖21 游文志〈舊城區廣場〉2016 水彩 49×39cm 私人收藏

城市速寫者

2008年一批速寫愛好者在美國芝加哥成立「城市速寫者」（Urban Sketchers）社群，此後各國各城市共同響應，彼此在網路上分享作品，成為一個全球性的寫生運動。城市速寫者在生活的各個角落，畫下對眼前景致的觀察和感動，呼應著以下的精神宣言：

城市速寫者宣言

1. 我們在室內或室外寫生，捕捉當下觀察到的事物。
2. 我們的圖畫敘述我們的周圍環境以及所居住和旅遊的地方。
3. 我們的圖畫記錄當下所處的時間和地點。
4. 我們忠實的記錄我們所看到的場景。
5. 我們不拘任何一種繪畫媒介並尊重個人的風格。
6. 我們相互支持並鼓勵一起繪畫。
7. 我們在線上分享作品。
8. 我們展現這個世界，一次一幅畫。

▲圖22 速寫愛好者，將隨身攜帶的小板凳拉開，隨時隨地都可以坐下來對景寫生，描繪眼前的感動。

▼圖23 Urban Sketchers官方網站

圖24 表現明暗的排線。

圖25 隨意自由的線條。

生活速寫的繪畫材料

面對生活景物直接觀察進行速寫，最能真實表現當下的感受。以下介紹幾種常見的應用媒材：

鉛筆速寫

單色調的素描鉛筆最為輕便，備上數枝2B以上的鉛筆，便足以畫出有層次感的作品。筆芯軟硬度不同的鉛筆，可以畫出隨性自由的線條，也可以表現明暗變化的色調。

圖26 從上到下依序為2B、4B、6B、木工扁筆、炭精筆、筆形鉛條。

圖27 筆芯愈軟的鉛筆，呈現的線質愈鬆，輕重拖拉，表現多元。

色鉛筆速寫

色鉛筆是最便利的上色用具，具有柔和的筆觸特質。筆芯削尖或圓鈍，執筆力度的輕重，效果皆不同，可刻畫細節，也可大範圍塗抹。乾性的色鉛筆，可以進行混色；而水性色鉛筆，更可以用水彩筆沾水將顏色暈開及渲染。

執筆輕重可表現從淺到深的變化。

以水彩將水性色鉛筆的色塊渲染開來，產生水溶性的漸層效果。

運用多種色彩重疊混色，增加畫面層次感。

▲圖28 〈聖誕紅〉（侯彥廷老師色鉛筆示範）

步驟一

▲圖29 用色鉛筆大面積輕輕畫出概括的造型範圍。

步驟二

▲圖30 加重執筆力道，增加深淺變化。

原子筆、圓珠筆、簽字筆速寫

耐水性的黑色原子筆、簽字筆、圓珠筆可快速勾畫形象，利用線條交錯亦可表現出深淺。輕便易攜帶，線條流暢、筆觸俐落，是許多速寫者愛用的打稿工具，也可以與色鉛筆、水彩等上色工具搭配運用。

①簽字筆

選擇耐水性的黑色簽字筆，以水彩上色線條也不會暈開。線條尺寸有不同粗細，可供選擇。

②圓珠筆

圓珠筆或原子筆，可以表現光滑、連續的線條。

③自來水毛筆

尼龍筆毛彈性佳，筆管已裝填墨水，可輕鬆表現各種水墨趣味。

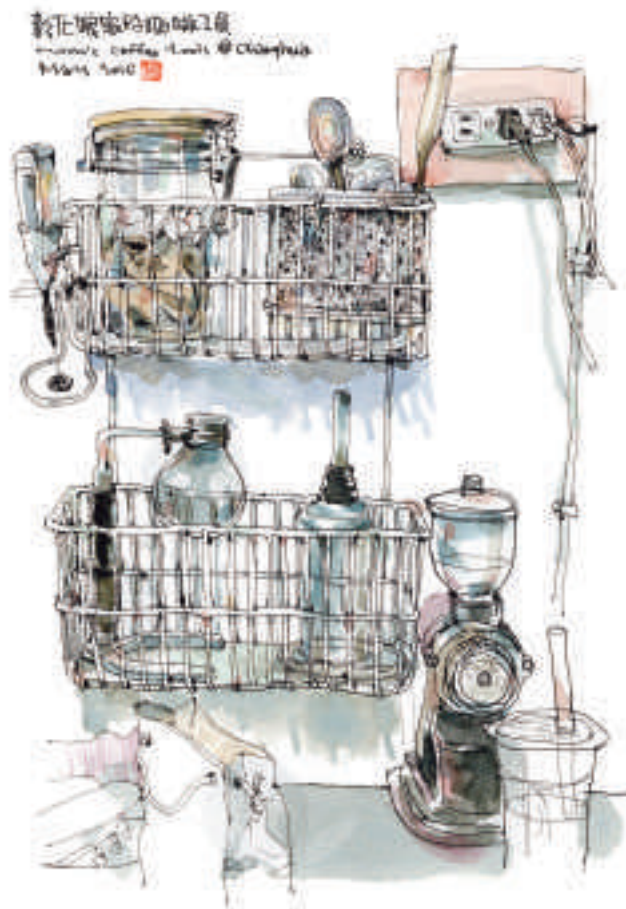

④塑膠鋼筆

筆尖較堅硬，可表現流暢的線條。具彈性可控制線條的粗細變化。

▲圖31 孫菊君〈職人〉2016 簽字筆、淡彩 13.2×20.6cm
畫家自藏

▲圖32 Mars Huang〈娘家的咖啡工具〉2016 鋼筆、淡彩 B5 私人收藏

用水彩為速寫上色

陽光、雨水充沛的臺灣，自然風景亮麗鮮明，特別適合發揮透明水彩那色澤明麗、水分溼潤、筆觸輕快的特性。

以鉛筆或簽字筆勾畫草稿，再用水彩點染上色，結合線條和色彩，帶來更豐富精彩的創作體驗。

①水彩本

裝訂成冊的水彩畫本，可省去攜帶畫板，亦有明信片大小的畫紙，可進行短時間速寫。

②水彩筆

以中號水彩筆為主，亦可準備小楷毛筆勾勒線條與細部。

③水筆

筆管可裝填清水，按壓筆腹即出水，便於調色或清洗。

④塊狀水彩顏料組

便於攜帶，亦有調色區可供使用。

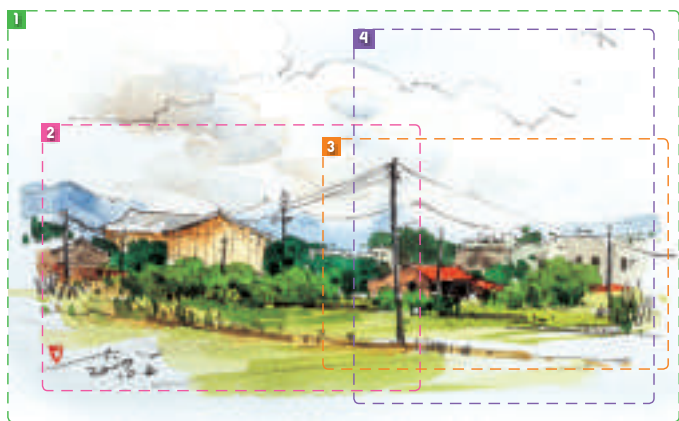
圖33 張宏彬〈新竹護城河〉2018 水彩 31×41cm 私人收藏

培養一雙藝術家的眼——巧妙的取景構圖

藝術家進行創作時，即使面對同一個景致，嘗試去改變構圖取景，移動視線的角度，選擇不同焦點為主角，都可讓畫面更加生動有韻味。

帶著你的速寫畫具，一雙好奇又敏銳的眼睛，一顆開放又勇於感受的心，出發吧！在你的生活周遭、在你的踏青途中、在你的旅行當下，速寫一頁承載你個人獨一無二的「生活拾穗」。

面對同一景致，用不同構圖來取景，會產生不同的畫面感受。

△圖1 將主景放置畫面下半段，展現遼闊的視野。

▲圖2 視線從右前方的電線桿順著道路，向左導引至中景房舍，有聚焦的效果。

▲圖3 前景電線桿、中景紅色屋頂矮房子、遠景白色建物和樹叢，有層層向後退的空間感。

▶圖4 試著將構圖打直，放置下方1/3處的紅色矮房為主景，在遼闊天空之下更為顯眼。

換你來挑戰

請根據下圖，簡單描繪出三種不同的取景構圖。

2.直式練習

1.橫式練習

3.自由取景（請自訂外框）

用速寫記錄心・感動

速寫可以在旅途中，或日常生活的任何時刻。隨身攜帶簡便的畫具，在對景寫生的當下，將內心的感動表現出來。

►圖34 速寫用具，尺寸以可置入隨身包包，輕便收取為佳。

寄出一頁生活感動

明信片大小的畫紙，提供我們可以快速捕捉景物的便利尺寸。寫上郵寄地址及感想短句，便可將感動傳遞到天涯海角。

▲圖35 橘枳〈丸龜城明信片〉水彩
14.8×10cm 私人收藏

▼圖36-37 旅程中寄出一頁親筆速寫和書寫的明信片，讓旅行的感動延續。

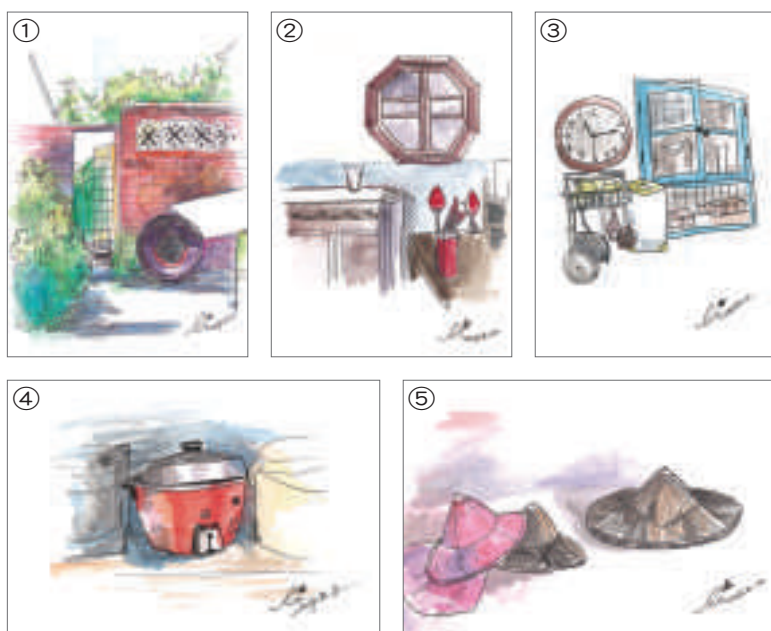

記錄我的感動旅程

帶著速寫本，安排一趟主題寫生之旅。坐下來靜靜感受時光，塗塗抹抹、畫畫寫寫，不用太在意「像不像」或是「美不美」，從指尖與畫筆流瀉下來的線條與色彩，就是最美的感動。

▲圖38 孫菊君 主題一「淡水遊蹤」①紅樓的窗景 ②前方的情侶 ③遠眺關渡橋 2018 鋼筆、螢光筆 10×14.2cm 畫家自藏

◀圖39 黎嫻妤 主題二「新竹外婆的家」
①老家的門口 ②祠堂的八角窗 ③好懷舊的流理臺 ④陪伴一甲子的電鍋 ⑤外婆的斗笠 2017 簽字筆速寫、淡彩 15×22cm 畫家自藏

我的「心·感動」速寫計畫

主題：

地點：

時間：

你覺得自己在本單元的學習獲得幾個格子呢？請將獲得格數塗滿顏色，並跟同學分享！

能認識畫家如何表現戶外光線與氛圍

能認識速寫及城市速寫者宣言

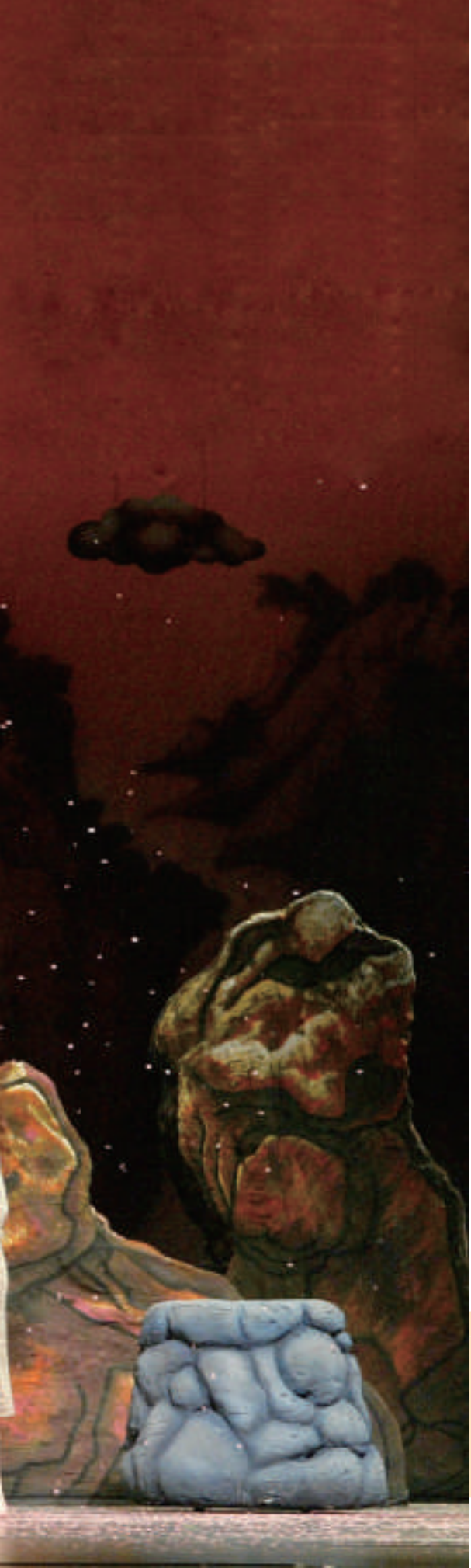
能選擇適合自己的速寫畫具

能嘗試改變構圖取景

能走向戶外進行速寫活動

▲《暗戀桃花源》 表演工作坊、明華園 2006 國家兩廳院。臺灣集體即興創作的經典之作，時隔三十年仍不斷加演，更曾經改編為電影版本，悲劇「暗戀」及喜劇「桃花源」並呈於臺上，製造衝突與張力。

LESSON 3 青春 心旅程

經過一學期的國中生活，還記得那些令你興奮、期待、煩惱、憂傷，或者滿滿感動的瞬間嗎？這都是和身邊所有人共同的故事和回憶，是我們「集體即興」的「創作」！

學習重點

- 瞭解集體即興創作的定義。
- 操作集體即興創作的步驟。
- 學習分工合作。
- 團隊完成一個小型但完整的作品。

藝術家

- 吳靜吉
- 賴聲川

藝術Spotlight

- 集體即興創作

跨領域

- 語文領域
- 社會領域
- 綜合活動領域

名家導言

每一次演出都是集體創作的成品，雖然各人貢獻不一，但每個成員都有機會獻出自己的智慧與建議。

吳靜吉

戲劇創作的程序，通常會先有劇本，再以劇本為基礎進行創作，而集體即興創作恰恰相反，劇本可能在排練的後期才會完成！那麼，沒有劇本該怎麼排練？集體該怎麼即興？又要如何創作？而即興是不是代表每次演出都會不一樣呢？

藝術 spotlight

集體即興創作

導演、劇作家、演員、各設計師等藝術人員，由一個主題或概念出發，以有規畫的「即興」為手法，「集體」討論與發展，共同完成劇本及演出。

課堂活動 情感定格照

將全班分為A、B兩組自由遊走。依指令，A組擺出一個即興想到的情緒定格動作，B組則在觀察A組狀態後，給予一句想對對方說的話。

圖1 一副驚訝的樣子，
可以告訴他什麼？

圖2 看似求饒的樣子，
該對他說什麼呢？

圖3 看起來很興奮，
你想對他說什麼？

Classroom Language

1. A：在排練後期才會完成劇本的戲劇稱為什麼？

A：What's the type of play where the script is not completed until towards the end of rehearsal?

B：這種戲劇稱為_____。

B：The type of play is called _____.

「集體即興創作」原為1960至70年代歐美前衛劇場新穎的創作方式，1980年代被臺灣留學生引進國內，後續展開一波顛覆傳統、創新前衛的小劇場運動，吳靜吉與賴聲川的「集體即興創作」就吸取了西方養分，為臺灣劇場打開新的視野。

「集體即興創作」是和團隊中的伙伴們攜手而成就的作品，只要齊心努力，我們可以一起回顧過去、發現當下，更可以預約未來的感動。所以別擔心，請跟隨著指引和老師的指導，一同踏上這段充滿未知與變數，卻不斷「發現心感動」的旅程吧！

藝術 spotlight

吳靜吉

臺灣第一個業餘實驗小劇場劇團「蘭陵劇坊」的創辦人之一，對推動小劇場運動有極大貢獻，並對教育界與藝文界有重要影響。

賴聲川

曾被譽為「亞洲劇場之翹楚」，作品多由表演工作坊演出，包括《我們都是這樣長大的》、《變奏巴哈》與《暗戀桃花源》等。

▲圖4 《演員實驗教室》蘭陵劇坊 2020。透過集體創作的方式，重現演員如何踏入劇場的故事。規畫的十段演出，各自代表其個人生命經驗，以及臺灣表演藝術發展的過程。

2. A：請舉例一位臺灣從事集體即興創作的導演。

A：Please name a director that doing group-improv performance in Taiwan.

B：_____是臺灣從事集體即興創作的導演。

B：Director ____ does group-improv performance.

起點站：冒險的主題

0

首先，必須有人擔任「刺激者」——兼具導演和編劇的功能，可以不預設結構或形式，單純地從概念或主題出發，並隨時掌握發展走向。也許擔任刺激者的夥伴經驗和能力還不夠，但是可以學習領導的能力，其他夥伴則發揮團隊精神，一起來幫助刺激者，並且充分的溝通與討論。

第一站：可能的模樣

1

根據主題來發想和討論，每個成員的意見都一樣重要，那麼一個雖不完整，但初具輪廓的情節或架構便可以成形。而對彼此打開心門，盡情的分享，便是十分重要的關鍵。

圖7 刺激者也是帶領者，規畫主題時，應該更深入的了解每一個團隊夥伴，而團隊成員也要齊心協力的貢獻專長，就算天馬行空也可以盡情抒發己見，以做好作品為共同目標。

課堂活動 主題大不同

依據主題，進行「定格畫面」，例如：衝突、氣憤、痛苦。熟練後再進行抽象、非寫實的主題，例如：紅色、泡沫、自由。看看自己是否能夠掌握到主題的精神，或者其他同學有什麼特別的創意！

圖5 誇張的肢體，可以代表灼熱又張揚的「紅色」。

圖6 把手放在心上，望向遠方，感覺正在「期待」。

第二站：訂做一個我

2

依據架構或情節來決定會出現哪些角色，再憑藉個人經驗，或蒐集資料等方式賦予角色生命。不論角色就是自己，或是與自己經驗截然不同的人物，都是從自身出發「創造」角色。而當我們換位思考，試著想像和體會各種人物的心情和思維，一定會有意想不到的收穫！

▲圖8 換位思考不但能更有同理心，也能對自己和夥伴有新的發現！

課堂活動 遇見十年後的我

以「我是社會新鮮人」為題，觀察生活中大人的樣貌，例如：談吐、舉止、思維等，並加入自己想像，例如：形象、興趣、職業等，創造一個十年後的自己，寫下200字以內，以「我」為敘述者的小小自傳！

跨科小人物

可以利用視覺藝術課所速寫的明信片，寫下對十年後的期許，好好的收藏，並且努力實踐！

▲圖9 十年後的你，是朝九晚五的上班族？不斷有創意的設計師？還是……

每一站：花生省魔術

3

確立角色後，刺激者給予「狀況」，也就是角色可能發生的事件，以及和其他角色的互動，演員以角色身分，讓自己有如實際「生活」在這樣的狀況下，每一個當下都專注和打開心門去感受，就像是生活中我們也必須真誠的與周遭互動一樣。

而事件要能感動人，必須是大家共同的經驗和情緒，甚至與社會脈動相契合，進而發展出思維、情緒、動作、臺詞等細節，呈現自己對生活的感動和體會。

圖10 投入「狀況」中，就更能夠發展不一樣的劇情，也因此更了解角色的內心和思維。

課堂活動 讓時間倒轉

寫下約300字，在七年級上學期時，印象最深刻、覺得當時沒有做好的事件，例如：和同學的爭執。再和同學討論，如果時間倒轉，該如何圓滿解決這件事，也藉此訓練自己解決事情的能力。

圖11 曾經的傷心難過，該怎麼避免？

圖12 曾經和同學的衝突，真的有必要嗎？

休息站：既排列又組合

4

進行片段整合時，可能會發現某些片段不切合主旨，或者不好銜接，那麼就必須由刺激者帶領團隊討論，讓情節可以更清晰，主題可以更聚焦，在去蕪存菁並排列組合後，就可以看到作品大致的面貌了。

▲圖13、14 一樣的情節或段落，可以試著用不同情緒來發展，不但有趣，也可能因此有意想不到的收穫。

新團員加入：更多藝術的激盪

5

設計團隊加入，就是讓團隊中有視覺藝術才華的夥伴，試著美化畫面，有音樂專長的夥伴，挑選音樂來烘托氣氛，除了豐富藝術性，也可以帶來不一樣的想，創造更多可能性，甚至刺激演員有新的創意，進而發展新的段落，如此一來，作品會更精彩，完成度也就更高了！

▲圖15 其他藝術元素的加入並非錦上添花，而是藉由分工合作，讓舞臺、音樂、服裝，甚至燈光的運用，使作品更加完整，不同藝術元素便和諧的交融在作品裡。

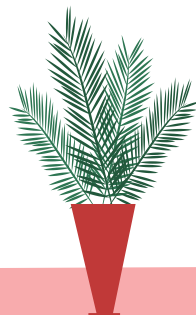
課堂活動 聽著音樂說故事

用音樂課分享過的「喜、怒、哀、樂」樂曲中的其中一首當作素材和發想，講一件這個禮拜發生過，並讓你有同樣情緒和感觸的事件。

思考啟動鈕

一般演出，都是有劇本才開始排練，但是集體即興創作，劇本可能是最後才完成的。請你想一想：這兩種工作方式，對演員來說各有什麼優缺點？

精彩創作，華麗登場

6

「集體即興」是一段充滿驚喜的旅程，當靈感湧現，刺激者與表演者、設計群就攜手往同一個方向奔馳而去，各司其職，分工合作；當意見不一致的時候，更需要誠懇的溝通和理解。原來，夥伴間的信任、默契和互相激發，就是旅程圓滿的關鍵，而原先的模糊構想，就能化為令人感動又精彩的具像，展現在我們的眼前！

▲圖16 《上課三部曲之二 與神同行》第四人稱表演域 2018 臺北藝穗節。加上服裝、舞臺、燈光、音樂等設計之後，作品就更加完整，是全體夥伴齊心完成的創作。

課堂活動 多樣人生

各組在相同角色設定中，例如：老師、家長、同學……等，針對不同狀況，例如：告白、考試等，進行情節發展，並替每位角色配上一句適合的臺詞，設計約二分鐘的呈現。

共同也多元的感動

集體即興的方式創作，就是包容不同聲音，並試著挖掘團隊潛力、發現更多種可能性，不但能看到多元的觀點，也引發話題，喚起共同記憶，激發共同感動。

圖17 《包法利夫人們——名媛的美麗與哀愁》非常林奕華 2007 誠品書店臺北信義店6樓展演廳。藉由西方名著的精神，討論現代男女情感上的各種思維，參與創作的演員也很年輕，因此許多見解都能展現新世代的觀點。

圖18 《亂民全講》表演工作坊 2003 臺北國家戲劇院。全劇以拼貼形式，呈現語言、媒體、民主化、全球化、身分認同等議題，在看似喜劇嘻笑怒罵的背後，反映出臺灣社會當時的荒謬亂象，頗為發人省思。

圖19 《陪你唱首歌》大開劇團 2009 國家戲劇院實驗劇場。現實生活中一群畢業於戲劇系的同學，以分別十年間的經歷為架構，進行集體即興創作，考驗彼此的默契，也反映對生活與生命的省思。

如果再一次

人際之間曾有過的衝突或遺憾，如果再一次，你會怎麼處理？

1 將全班分組，每組五至八人。

2 彼此分享先前課堂活動「讓時間倒轉」中的事件。例如：沉迷打電動，造成與家人爭吵或決裂。

3 運用「集體即興」創作要領，共同討論並發展，也請老師給予意見，如何解決會更圓滿。

4 將事情重現並排演。

5 各組依序呈現。

6 討論哪一組的解決方法不但特別，而且使結果更完美。

圖20 先和同學分享和討論，想想看如何更有智慧的解決紛爭？

圖21 當初可能不聽朋友的勸說。

圖22 願意重新思考調整作法。

圖23 因為沉迷電玩而和父母有了爭執。

圖24 用溝通的方式表達心聲，也尊重家人、朋友的想法。

集體即興創作倚賴的，是集思廣益與通力合作，同心朝著同一個方向前進，才能完成作品。

「人生如戲，戲如人生」，我們正在經歷的青春時光，不也正像是個規模龐大的「集體即興創作」嗎？每個人同時扮演著「演員」與「刺激者」的角色，面對即將發生的狀況和境遇，都要勇敢而堅定地面對，別忘了這一路上還有身邊的師長和朋友，會陪伴著我們，給予我們最真切的情感，只要用「心」，都能體會到滿滿的感動！

圖25 《在世界中心叫不到計程車——於是改搭uber》
台南人劇團 2018 淡水雲門劇場

圖26 《刺殺！團團圓
圓之通往權力之路》四
把椅子劇團 2016 新北
市藝文中心演藝廳

▲ 水仙大師（Narcissus Quagliata），2008，〈光之穹頂〉，高捷美麗島站。

LESSON

1 藝術與空間的對話

你是否曾留意生活空間中所隱藏的藝術之美呢？在熙來攘往的街道旁、錯落有致的空間中，不同的公共藝術或交融互動，或靜置其間，讓我們慢下腳步，靠近並感受一個有生命、有溫度的美感空間吧。

學習重點

- 能觀察生活環境當中的公共藝術。
- 能透過作品理解藝術家的創作理念與精神，涵養個人美學素養。
- 能反思並關懷我們的生活空間。

藝術家

- 顏水龍
- 林舜龍
- 克里斯多·耶拉瑟夫
- 珍妮·克勞德
- 羅伯特·史密森
- 保羅·格朗容

藝術Spotlight

- 公共藝術
- 地景藝術

名家導言

生活中從不缺少美，而是缺少發現美的眼睛。

羅丹（Auguste Rodin）

轉角遇見藝術

也許是匆匆一瞥的街道、熙來攘往的車站，或是運動散步的公園、校園大樓的廣場，藝術的驚喜可能就在下個轉角等著你。

街頭、河濱即藝廊

走在街頭或河濱，偶有不期而遇的藝術饗宴，這些作品為都市環境添增不一樣的造形、色彩與氛圍，提供散步、休憩的民眾不一樣的生活體驗。

▶ 圖1 張子隆〈馬偕頭像〉1995，臺北淡水

街角聳立的馬偕頭像，除了紀念他對時代的貢獻，也增添了歷史緬懷的人文與藝術氣息。

▶ 圖2 許宗傑〈粼粼波光、翩翩白影〉2018，桃園富岡

藝術家選用與埤塘、稻田共生的白鷺鸞造型，在宜人的田園景色當中，以低頭覓食的姿態，和周邊的環境相映成趣。

Classroom Language

1. A：你在哪裡可以看見公共藝術？

A：Where can you see public art?

B：我可以在 _____ 看見。

B：I can see it at _____.

圖3 李明道〈音響機器人BIGPOW〉2010，臺北中山捷運公園。公園廣場的機器人內建音響設備，胸前的耳機插孔讓民眾可將自己的音樂與眾人分享，機器人臉上的LED燈會隨著音樂節奏，顯示表情與民眾互動，適合親子同樂。

思考啟動鈕

1. 不同的觀賞角度，都會讓作品呈現不同的面貌。你能說說看〈大魚的祝福〉這兩張圖各自給你的感受嗎？
2. 藝術家覺得臺灣古地圖像魚，請查找臺灣古地圖，分享你的心得。

圖4 楊士毅〈大魚的祝福〉2019，臺南安平漁港

大鯨魚的造形構思，來自於臺灣古地圖的形狀似魚，作品的意涵是以寬廣的包容與愛，乘載各式各樣的人們，提醒人們彼此應相互善待。民眾可以從魚肚進入作品，走入魚的心裡，感受到光透過彩色玻璃灑落，再走到上層，透過魚口遠眺整個海洋。

2. A：請和我們分享你最喜歡的一件公共藝術。

A：Please share with us your favorite piece of public art.

B：_____是我喜歡的一件公共藝術。

B：_____is one of my favorite.

▲圖5 瑞伊·金（Ray King）〈舞之羽〉2010，臺北捷運蘆洲站
陽光從圓形天窗灑落，穿透動態造形的羽毛，四季光線隨著時間不斷變化，夜晚則藉由投射燈展現五彩斑斕的繽紛。

車站、機場即藝廊

在我們的生活圈當中，布滿各種交通網絡。網絡線的連接點，如：車站、捷運、碼頭和機場等，除了聯接不同的區域，也串起人與人之間的情感。錯落在這些空間中的作品，其造形、色彩、光影、質感，讓人們在經過這些場域的時候，感受到不一樣的藝術氛圍。

▲圖6 在臺中後火車站的20號倉庫鐵道藝術村，將舊倉庫與廢棄車箱重新規劃，除了藝術工作室、展覽空間之外，也設計了咖啡廳、文創小店，將鐵道懷舊的風情賦予全新的面貌，成為臺中新興的特色旅遊景點。

◀圖7 宜蘭車站將原本的鐵路舊宿舍改建，將繪本作家幾米的作品經典場景，設計成充滿想像與奇幻的主題公園。

校園、公園即藝廊

校園是學習和探索的空間，公園則為居民休憩、遊樂的場所，與公共藝術的結合將營造一個舒適、具美感的學習環境，甚至有精神的象徵意涵，這些設計巧思也讓我們的生活環境多采多姿。

▲圖8 林志銘〈民生東鹿〉2014，臺北市敦北公園

〈夏天・2014〉為臺北市民生社區舉行的一系列藝術活動，透過遊戲式的參與，讓居民反思自身居住社區的環保議題、在地認同與居民情感。

●圖9 賴純純〈東華廣場自由詩篇三部曲〉2013，花蓮東華大學校園

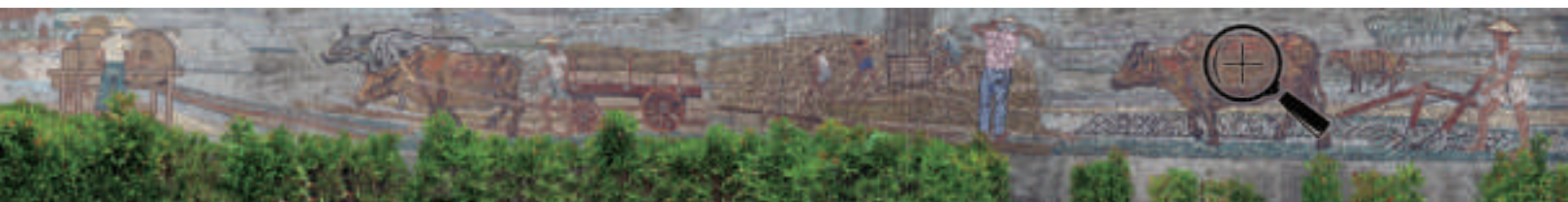
草地上用馬賽克拼貼出斑斕的水紋意象，呼應花蓮在地之美，展現校園活力精神。

思考啟動鈕

校園中哪些地方有公共藝術作品？

- 圖10-11 顏水龍〈由農業社會到工業社會〉，又稱〈水牛圖〉1969，臺北劍潭公園。公園中，可看見長達一百公尺的馬賽克壁畫鑲嵌作品，除了以馬賽克拼出具有生命力的線條和造型之外，農村美景也表現臺灣人民質樸認真美麗，以及時代的變遷。

解讀公共藝術

廣義而言，在開放空間裡，讓所有人參與、使用、欣賞的藝術活動、行為或設施，都可以稱為「公共藝術」，因此公共藝術具有親近民眾的特性。在人、藝術與環境之間，我們可以歸納出下列的構成元素：

製作者

公共藝術是複合式的藝術作品，除了設計者本人或團隊之外，也包含各協力單位，例如：政府機關、場地管理與建築企業等。

留白空間

留白空間指的是在建築體或實體物件當中，走道或空地的部分，彷彿畫作當中的留白，提供民眾在眾多物體的包圍中，遊走於其中的空間。

建築體

空間中的建築結構，也可成為公共藝術表現的載體，並且與周圍環境相呼應。

自然環境與古蹟

設計公共藝術的同時，需考量自然環境與歷史文化古蹟的保護，以共生共存為前提，結合永續和環保的概念。

聲音、光影與空氣

公共藝術所在的空間，隨著時間、季節與氣候的變遷，聲音、光影與空氣亦隨之變化，例如：閃耀的陽光與婆娑的樹影，與空間環境的互動也是公共藝術具有生命力的重要元素。

藝術品或藝術行為

各種形式的作品以及藝術表演行為，在公共空間當中與環境產生互動和對話的過程。

人與人群

公共空間即是舞臺，在空間當中穿梭的人們，與環境形成了動態的關係，觀展的人們也成為作品的一部分。

環境永續與藝術

二十世紀之後，人們對於生活環境有更多的環保意識，藝術家將創作與大自然結合，喚起大眾對於自然環境的關懷與重視，並感受人與土地、人與人之間的情感聯繫。

地景藝術

強調創作材料大多取於自然環境，是自然與藝術的結合，有些地景藝術作品會隨著環境和時間逐漸改變或消失。

瀨戶內海保有許多自然景觀，三年一度的日本瀨戶內國際藝術祭，來自各國的藝術家將其作品結合當地環境，以創作表現對自然、人文，以及生命情懷的關注，作品錯落在各個島嶼間，欣賞展覽作品的同時，也欣賞當地的自然美景。

▲圖12 羅伯特·史密森（Robert Smithson）〈螺旋狀防波堤〉1970，美國猶他州鹽湖
藝術家用推土機將各色石頭傾倒在鹽湖水中，形成一個螺旋狀的堤壩，尋找人與大自然的和諧狀態，是大地藝術代表性的經典作品。

藝術 spotlight

林舜龍

臺灣藝術家，作品蘊含跨界的包容與反思，連結國與國、人與人、藝術與彼此的互動關係，充滿生命力的溫度。

▼圖13 林舜龍〈跨越國境-潮〉2016 日本小豆島大部 攝影 黃裕順

2016年瀨戶內國際藝術祭展出作品，藝術家用糯米粉、麻纖維和當地的海砂形塑出一百九十六尊不同國家的小孩泥像，並朝向各國的方向，隨著風吹日曬、海水潮汐，泥像逐漸崩解，露出支撐的鐵片，上面刻著國家名，就像墓碑一樣。世界的孩子融化後，除了留下寫著國名如墓碑的生鏽鐵牌外，上頭還留有一朵白色的玫瑰花。

藝術家克里斯多·耶拉瑟夫（Christo Jaracheff）與妻子珍妮·克勞德（Jeanne-Claude）的作品，使用巨型的布幕將大自然或人造建築包裹起來，包裹的作為既是珍惜、呵護，也是限制、束縛，這樣的矛盾也透露出人類與環境的互動狀態。

▲圖14 克里斯多·耶拉瑟夫與珍妮·克勞德〈包裹國會大廈〉1995

▲圖15 克里斯多·耶拉瑟夫與珍妮·克勞德〈門〉2005，紐約中央公園
藝術家在中央公園架起了7500座橘紅門，綿延37公里。

法國紙雕藝術家保羅·格朗容（Paulo Grangeon）為呼籲人們正視瀕臨絕種動物，利用回收的舊紙張，創作出一千六百隻熊貓，展開「1600熊貓世界之旅」，巡迴展出，在臺灣的展出則加入了兩百隻的臺灣黑熊，提醒本土保育的重要性。

●圖16 保羅·格朗容〈熊貓世界之旅〉2014，臺北市自由廣場

藝術 · 環境 · 我們

環境藝術著重的不只是藝術本身，也包含在地民眾的參與，在實施過程中，共同思索與感受生活環境。

溼地社區的反思

雲林縣成龍溼地生態豐富，從2010年起，主辦邀請策展人規畫合作，並集結當地居民參與，辦理一年一度的成龍溼地國際藝術節。2018年再度邀請首年參與的藝術家們回到溼地創作，企圖呈現民眾與溼地在這幾年的轉變。

作品媒材使用環保材料，與溼地特色結合，透過民眾參與，讓藝術作品充滿了故事性與生命力。

▲圖18 社區民眾參與作品〈溼地上的羽翼〉2018

▲圖17 曼紐爾（Myriam du Manoir）〈溼地上的羽翼〉2018 攝影蕭世榮

法國藝術家使用村民蒐集的舊衣、蘆葦，呼應溼地棲息的鳥類，也代表著展翅高飛的希望象徵。

思考啟動鈕

想想看，與社區居民合作藝術創作，可能會遇到哪些問題，如何克服這些問題？

空間共創行動

臺灣「都市酵母」與西班牙「Basurama」團隊合作，思索臺灣公共空間應增加多樣性與民眾的參與，進行了一系列公園翻轉計畫。2016年於市民大道橋下空間進行的〈市民鞦韆實驗基地〉，主要素材為廢棄的路燈，經過重新設計、焊接與彩繪，讓原本不被注意的空間，變成市民休憩、遊樂的場所。

▲圖19-22 都市酵母與 Basurama 〈空間活化案例 3 - 市民鞦韆實驗基地〉 2016，臺北

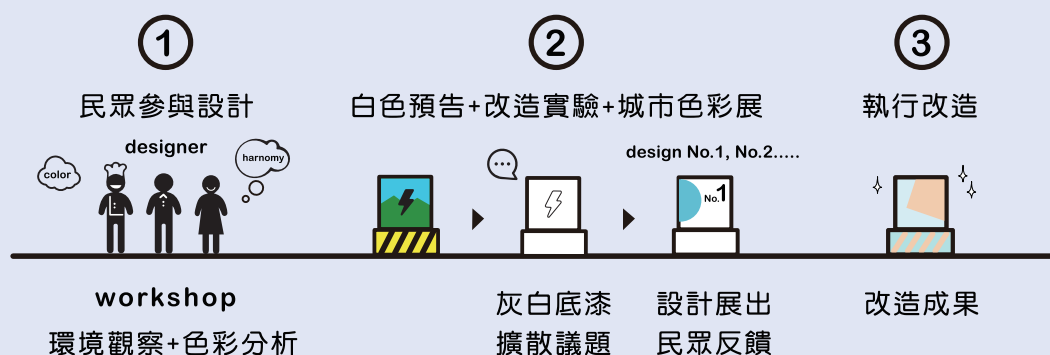
都市中有些可再利用的閒置空間，也有不被重視的廢棄物資源，〈Bubble Station〉團隊們邀請民眾蒐集各色廢棄塑膠袋，建構成大型泡泡藝術裝置。民眾在參與的過程當中除了反思塑膠袋的環保議題，探索材質與色彩的配置，也重新發想日常角落的活用機會。

▲圖23-24 都市酵母與Basurama 〈Bubble Station〉 2016，臺北

環境的印象色彩由建築、招牌、街道家具、植物等建立而成，臺灣的街頭給你什麼樣的色彩印象呢？都市當中隨處可見的變電箱，也乘載了環境給人的色彩印象，透過這些載體的觀察與改造，不僅讓我們重新思索生活環境的美學，也開啟對於視覺美感的敏銳度。

「都市酵母」的〈臺北生活景觀改造計畫——變電箱色彩改造〉提出色彩整理術，並舉辦多場工作坊，透過與不同年齡、身分、背景的民眾的交流對話，凝聚民眾對於環境美學的共識。

▲圖25 變電箱改造流程

▲圖26 街道上常見的變電箱，經常充斥著塗鴉和廣告，並搭配橘黑條紋的警示圖案。

▶圖27-28 設計團隊透過色票觀察、比對周遭環境的色彩，並邀請民眾進行參與和討論，探討符合環境美學的變電箱設計。

►圖29 將變電箱塗上灰白底漆，除了引起話題，也預告了新的設計可能性，引導民眾重新思考習以為常的事物。

►圖30 在變電箱漆白的同時，於臺北市政府前廣場展示不同區域的色彩觀察以及變電箱設計款式。

Before

After

►圖31-32 原本的變電箱和經過減法設計的變電箱，改造包含：降低彩度、規畫符號標誌、局部凸顯警示色彩等，並在視覺上與周圍環境相調和。

思考啟動鈕

1. 你的生活環境當中有變電箱嗎？它的色彩或圖案是什麼？
2. 想一想，街道色彩除了變電箱之外，還有哪些地方可以改造？

校園環境變一變

我們一天中多數的時間在學校，校園中所見、所聞、所感受的其實是最好的教學內容，你是否留意觀察自己的校園呢？有哪些具有特色的美景與裝飾？或者你發現可以改進的地方？

減法設計

2018年美感教育課程推廣計畫和「水越設計」及「都市酵母」合作，調查中山女高校園的環境，透過訪問、溝通與記錄，提出校園整體設計整合策略，讓整體校園的視覺呈現更具質感，也更加達到視覺的和平協調。現在讓我們一起跟著設計團隊，來看看他們對於美感環境敏銳的觀察和設計思維吧！

思考啟動鈕

學校環境給你什麼樣子的色彩印象呢？
這些色彩印象來自於哪些地方？

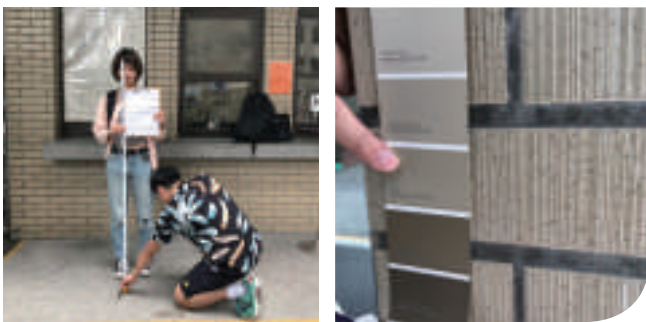

圖33 「田野調查」

實地參訪校園的各個地點，例如：指標、材質、字體、色彩等，以攝影或紙筆記錄，並與校方溝通討論。

圖34 「歸納問題」

提出視覺改善策略，例如：整理無功能性裝置、統一設計指標字體與色彩、改為與環境視覺相容的材質……等。

圖示 INDEX

男性洗手間
Male Restroom

女性洗手間
Female Restroom

無障礙洗手間
Accessible Restroom

無障礙坡道
Wheelchair Ramp

圖書館
Library

游泳池
Swimming Pool

一般電梯
Elevator

無障礙電梯
Accessible Elevator

停車場
Parking Lot

演藝廳
Auditorium

資源回收區
Recycling Area

混亂的字體與指標

建立一致性的指標設計

▲圖35 重新設計的校園地圖。

▲圖36-37 「改造設計」

傳達室牆面改造前與改造後，拿掉非必要的張貼，提升視覺的品質，也使校園地圖的位置更清晰。

思考啟動鈕

你覺得以下的景象熟悉嗎？

請以美感的角度，觀察這三張照片，說說看這些校園一角出現什麼問題呢？

校園改造計畫

一、田野調查

訪談兩位校內師生對於校園的視覺印象，以及需要改善的部分？

訪談人A：

訪談人B：

請遊走校園，以攝影或紙筆速寫的方式記錄三個視覺上需要改善的部分，例如：樓梯指標字體太小、公布欄色彩太過混雜……等。

問題一

牆壁上很多殘膠，
導致牆壁斑剝。

問題二

問題三

二、問題改善

請思索發現的三個問題，分別提出視覺改善策略，例如：校內指標字體統一設計、公布欄以色系區分主題……等。

策略一

使用不留殘膠的
膠帶或是萬能黏
土來張貼。

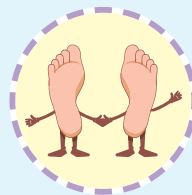
策略二

策略三

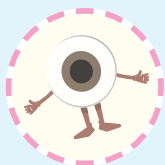
公共藝術停、看、聽

學習了這麼多公共藝術的知識，是不是讓你對於公共藝術有新的看法呢？下次經過公共空間，記得放慢腳步，欣賞一下這些生活環境當中的作品之美！

一、**停**：駐足觀賞一件公共藝術作品，描述作品的設置地點，並記錄你當下的心情。

二、**看**：仔細觀察作品的樣貌，記錄下它的大小、色彩、材質、作者、作品名稱……等。

三、**聽**：用心聆聽作品的周遭環境，你可以聽到哪些聲音？

四、觀察公共藝術作品與周圍的空間、人群，並且用喜歡的媒材進行速寫：

你覺得自己在本單元的學習獲得幾個格子呢？請將獲得格數塗滿顏色，並跟同學分享！

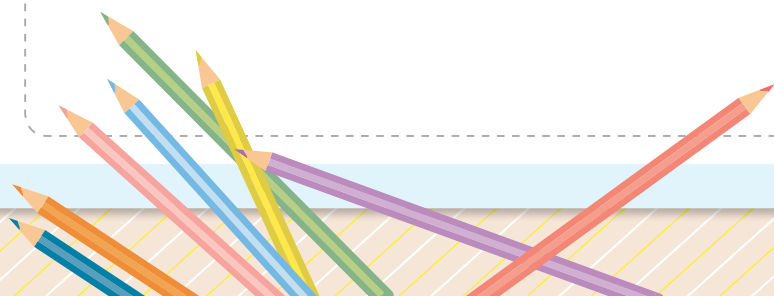
能留意生活環境中的公共藝術作品

能體會公共藝術與當地環境的關聯

能說出三個以上的公共藝術構成元素

能理解環境永續的重要性

能欣賞校園中的公共藝術作品

LESSON

2 進擊的 漫畫藝術

動漫是日常生活的身心調劑娛樂，從紙上平面的畫格到轉成動態影像的動畫，兩者都有各自的特色。我們可以從左方主題頁練習觀察以下：

1. 畫風屬於日系還是美式？
2. 畫格布局屬於單一還是活潑？
3. 在沒有對白的畫面中，你能自行想像並延伸這個故事嗎？

接下來，讓我們一起進入漫畫的世界吧！

學習重點

- 瞭解動漫在藝術領域的特質與屬性，以及各種作品的畫風呈現。
- 認識漫畫畫格的特色，並嘗試應用相關技巧來創作。
- 能認識漫畫圖像的魅力所在，學習以簡單的練習方式體驗其趣味。

藝術家

- 聞氫哥
- 李奇登斯坦
- 游素蘭
- 小學課本的逆襲
- 可樂王
- 朱德庸

藝術Spotlight

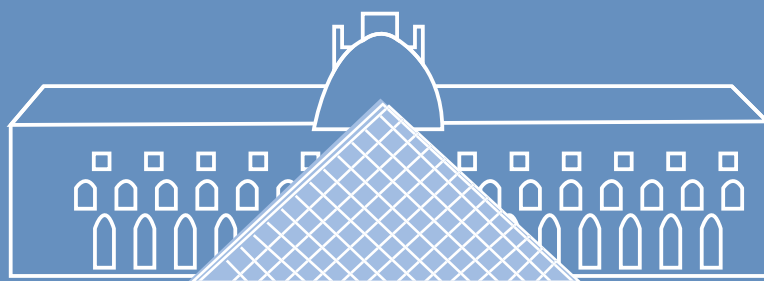
- 漫畫分鏡

名家導言

想像力是一切，它是生命即將發生事情的預覽。

艾伯特·愛因斯坦（Albert Einstein）

深夜，羅浮宮 ——

Classroom Language

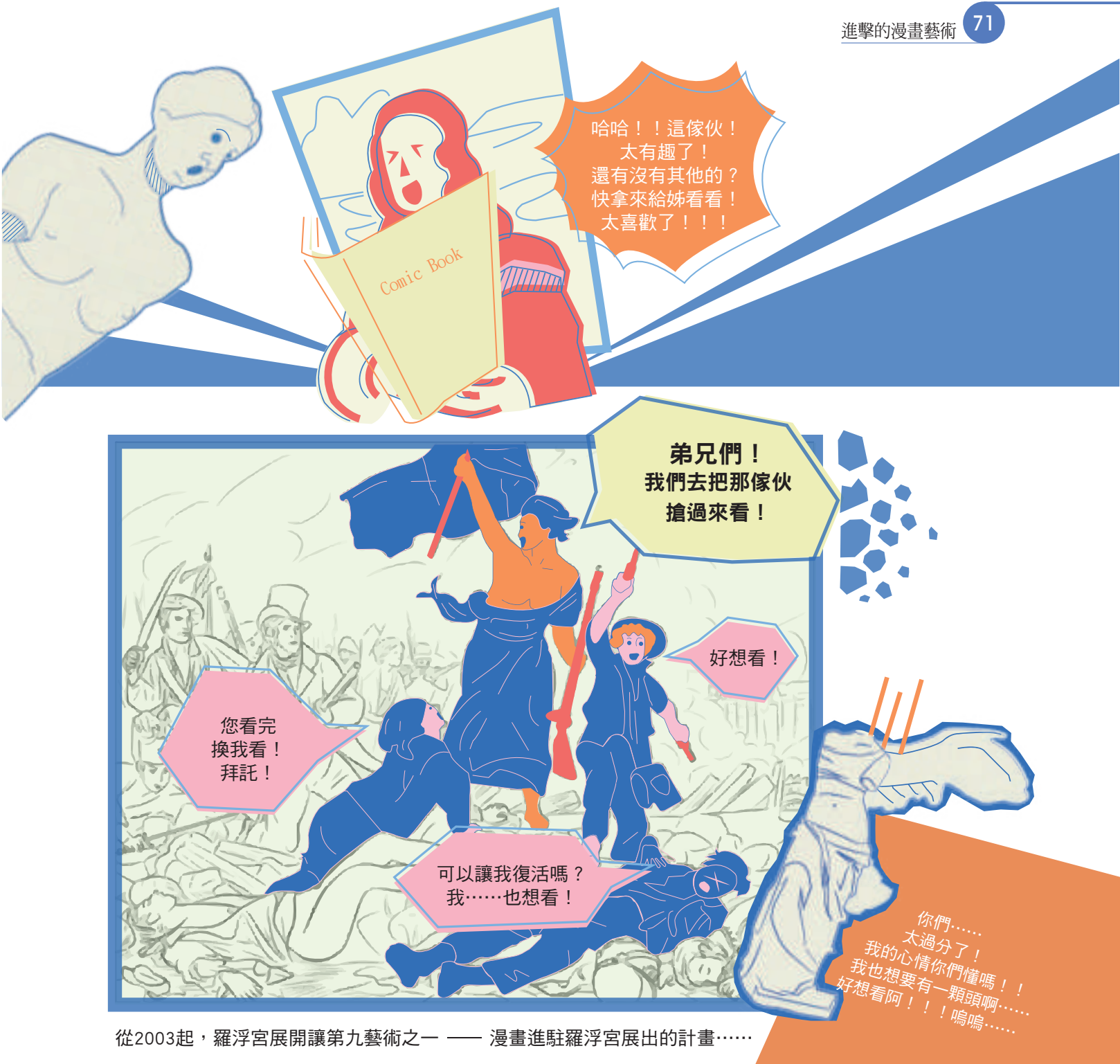
1. A：你喜歡哪一位漫畫家？

A：Who is your favorite comic strip artist?

B：我最喜歡的漫畫家是_____。

B：My favorite comic strip artist is _____.

從2003起，羅浮宮展開讓第九藝術之一——漫畫進駐羅浮宮展出的計畫……

2. A：你上個月花了多少錢買漫畫週邊商品？

A：How much did you spend on anime products last month?

B：我上個月花了_____買漫畫週邊商品。

B：I spent _____ buying anime products last month.

第九藝術崛起

漫畫 X 羅浮宮

你知道嗎？除了日本動漫外，歐洲的動漫也相當精彩！因為文化風格不同，發展出的畫風、分鏡、敘事鋪陳都有別於亞洲國家。其中將漫畫命為「第九藝術」的法國，更是歐洲漫畫的重鎮，風格多元的漫畫家都在此聚集，連知名博物館——羅浮宮也將漫畫作為藝術品收藏。

2003年開始，羅浮宮啟動讓漫畫走進羅浮宮的長期計畫，羅浮宮邀請國際知名漫畫創作者入館創作，並無限制條件讓藝術家自由發揮，例如：描述漫畫家在羅浮宮的見聞，看到一些特別的作品會有什麼樣的感覺、描繪羅浮宮博物館的參觀者們的樣態，表現出不同人看展品時有著不同的態度，再巧妙地 and 展品畫作中的構圖互相對比。讓漫畫家們以不同角度詮釋博物館、藝術之間的對話關係，翻轉大眾對漫畫與羅浮宮的既定印象。

在第九藝術之前

你是否好奇漫畫為何稱之為第九藝術呢？隨時代發展，藝術類型逐漸多元，因此有專家學者們將多元藝術類型做了以下八大類型的分類：

繪畫

雕塑

建築

音樂

文學

舞蹈

戲劇

電影

紙本分格平臺
介紹羅浮宮在
日本的第九藝
術展出內容

看完左方 QR Code 的「第九藝術 X 羅浮宮」展出介紹後，
你印象最深刻的部份是什麼？

漫畫閱讀趣

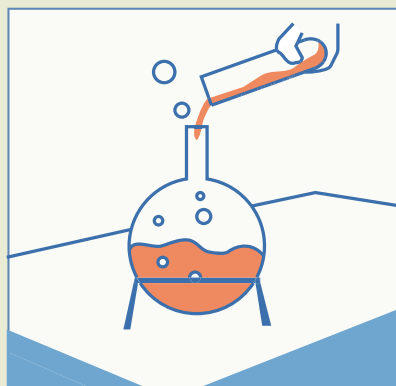
畫格的力量

漫畫的特色是以畫格敘述故事，常見的形式有單格、雙格、四格及連環漫畫等，其閱讀的樂趣就在於前後畫格間的留白，留給讀者想像空間，劇情的銜接就是透過讀者個人的想像力去串聯。

暖身活動

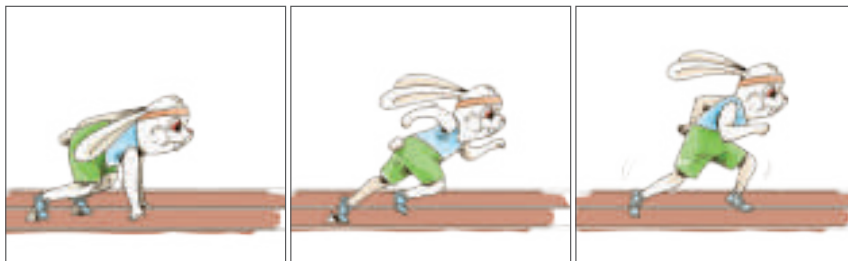
請想像一下這兩格畫格之間，有哪些可以發揮想像力的橋段呢？

畫格中時間的呈現類型

類似動畫

這種呈現方式類似像動畫的分鏡，畫格間隙保留的想像空間較少，表現上從上一秒到下一秒的變化，這種方式可以將主角的動作變化完整呈現出來。

保留關鍵動作

這種呈現方式是維持劇情的發展，但保留劇情接下來的關鍵動作，通常在劇情的順序裡，下一個畫面選擇表現的內容不同，帶給觀者的趣味性往往差異極大。

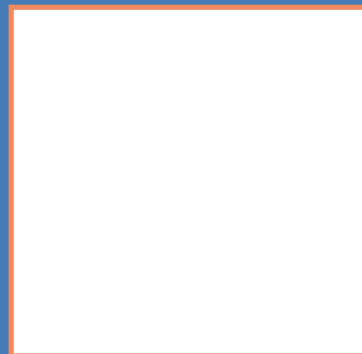
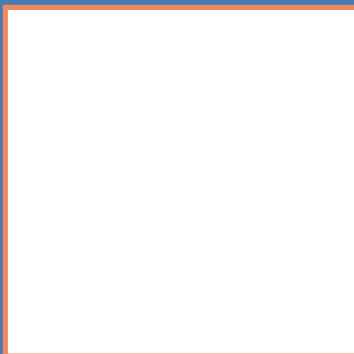
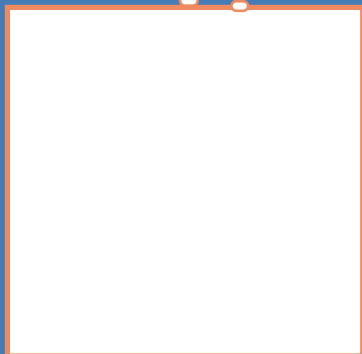

試試看

我是正義的化身！

請運用前面場景轉換方式，完成右邊三格漫畫。小超人的命運由你的想像力掌控！

穿越時空讀漫畫

你以為漫畫是現代社會的特有產物嗎？其實未必，人類用圖畫說故事的歷史早得超過你的想像。

古代生活的圖像記錄

在文字出現之前的人類世界，原始居民已開始用圖像記錄生活，埃及人的墓穴壁畫，已有相當完整的敘事結構，並且如同現代的漫畫般，按照時間順序的安排述說故事。以下文字說明是後人的想像，非作品的一部分，且不同觀者閱讀同一幅圖像時，也會有不同的理解。

（請描述你看到的畫面情節，設計馬兒的對白。）

圖1 拉斯科洞窟壁畫 15,000年前 法國

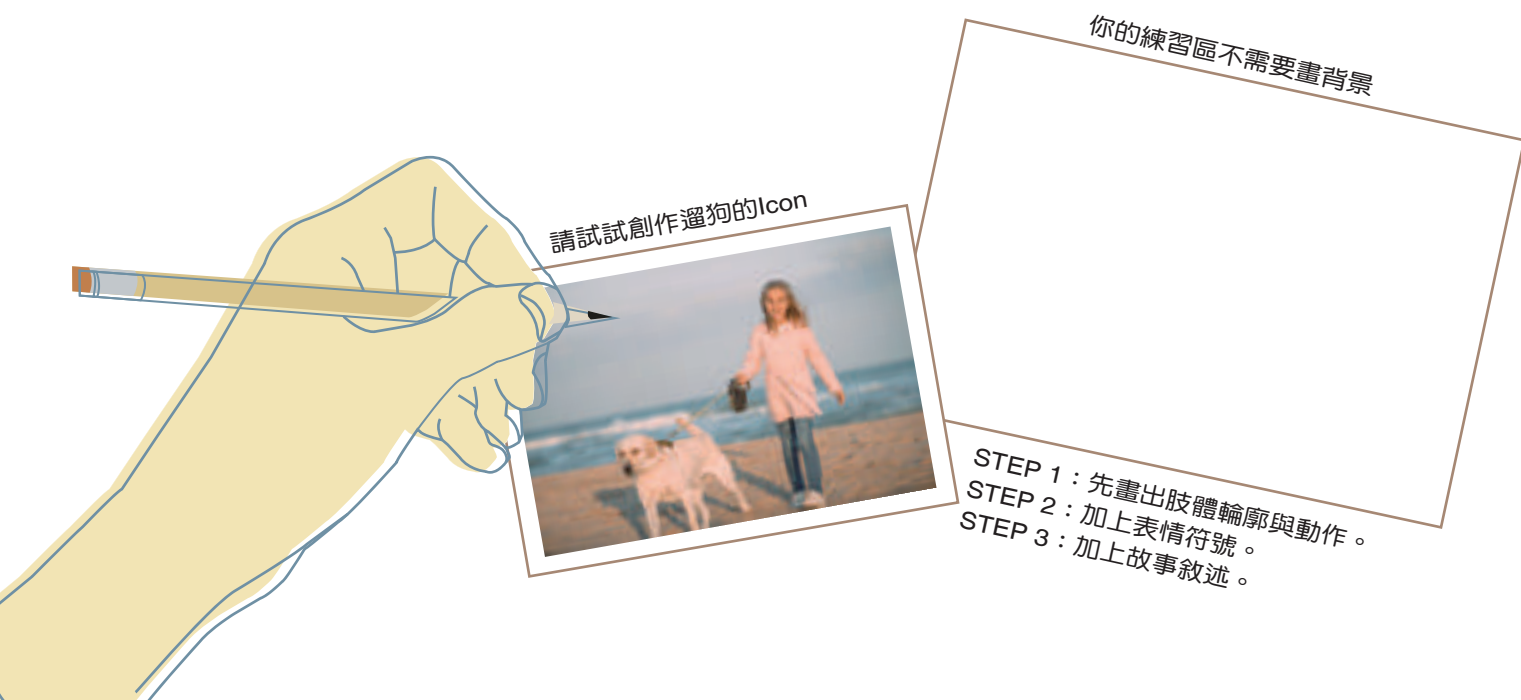

圖2 米那書記官之墓 圖特摩斯四世（Lord Thutmose IV）和阿蒙霍特普二世（Amenhotep II）時期

現代生活的圖像創造

Icon圖標最初被廣泛使用於電腦操作的介面操作圖示，其造型簡化，能準確傳達操作內容，近年來Icon已廣泛應用於各類設計當中，例如：簡報設計、app設計。

Icon的設計精神——簡化的造型，可做為掌握漫畫能力的入門，從捕捉對象的肢體輪廓與動作開始，若再選用富有表情的符號，融入故事敘述中，還能傳達圖示所表現的情緒，適合經營故事傳達。

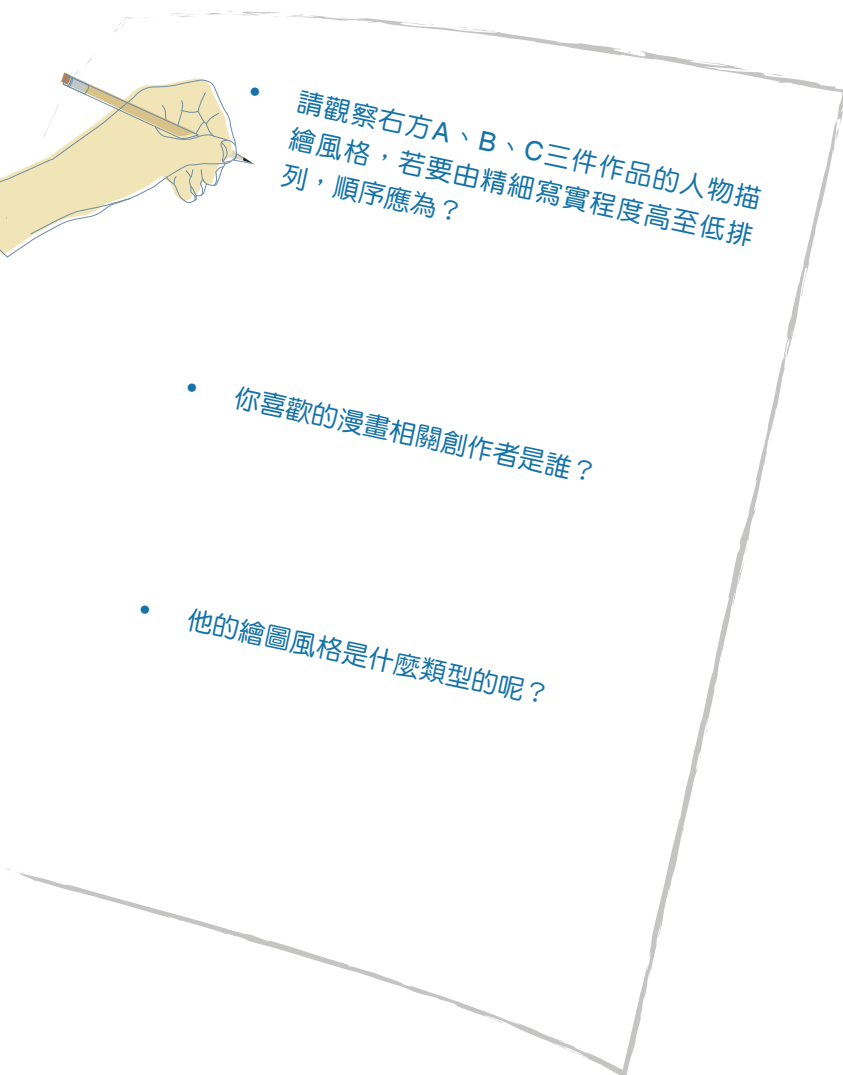

探索漫畫的圖像魅力

閱讀漫畫與閱讀文字書籍是完全不一樣的知覺經驗，其中圖像是漫畫故事敘述最主要的特色所在，讓我們一起探索漫畫天地裡的各種魅力吧！

寫實與簡化的造型差異

相異的漫畫造型予人不同的圖像風格與魅力，同樣的人物造型，可以精細寫實，也可以簡化表現，一般而言，作者在精簡圖像造型時，往往會將注意力集中在特定細節上，強調其特徵，這部分也是造型趣味與風格之所在。

A

圖3 聞氫哥

B

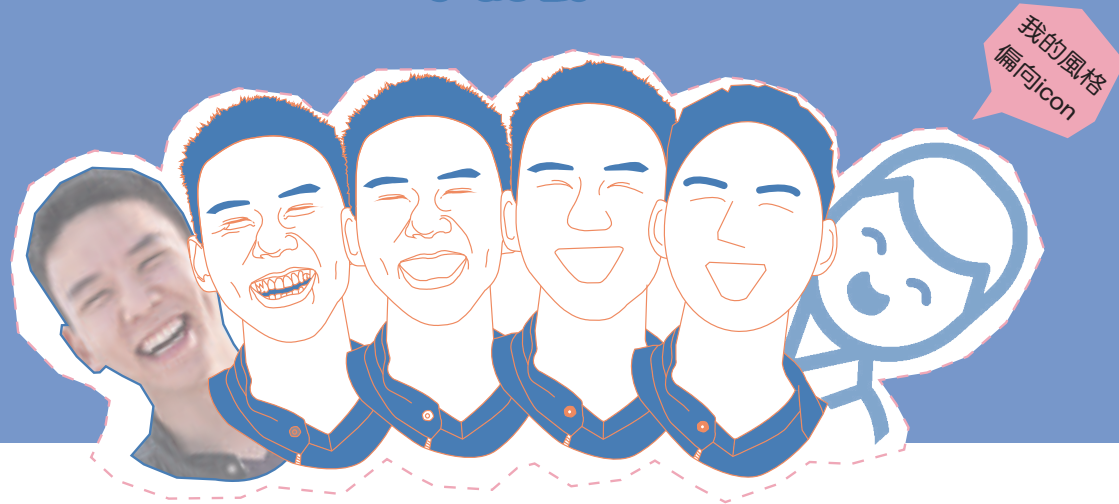
圖4 小學課本的逆襲

C

圖5 學生作品（謝華恩繪製）

小挑戰

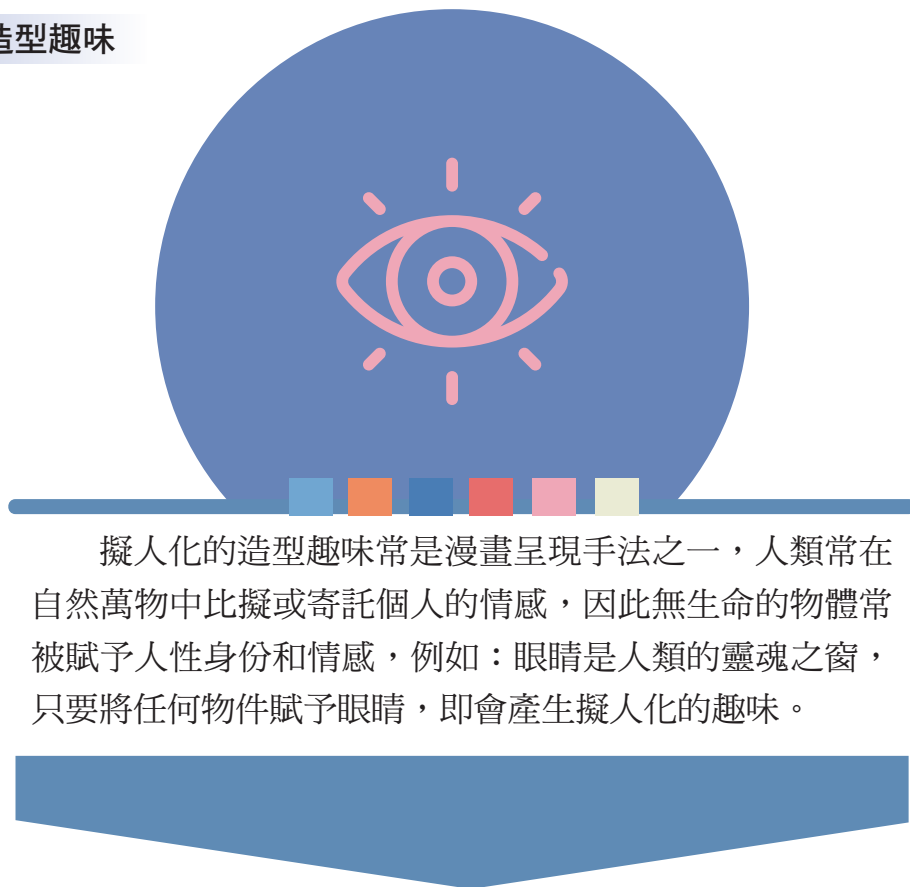

請嘗試將自己或偶像的臉部寫實照，轉換成簡化或誇張化的漫畫風格，於空白處當中，並與同學分享你的觀察與呈現方式。
如果你已經有繪畫漫畫的經驗，也可開放讓你自由發揮，盡情探索你的漫畫風格！

請注意誇張化初次嘗試可以先選擇臉部某個部分放大或縮小，甚至可以思考線條粗細表現。

擬人化的造型趣味

擬人化的造型趣味常是漫畫呈現手法之一，人類常在自然萬物中比擬或寄託個人的情感，因此無生命的物體常被賦予人性身份和情感，例如：眼睛是人類的靈魂之窗，只要將任何物件賦予眼睛，即會產生擬人化的趣味。

■ 想像力嘗試，下列的插座孔可能正在說些什麼話呢？

■ 請將下面兩片葉子，加上五官，並描述這兩個擬人化的角色個性是什麼？

表情變化的線條特色

漫畫中的聲音只能透過視覺及文字模擬，因此表情的細節特徵，通常會以誇張或變形的手法來縮放、扭曲、增減，藉以凸顯人物的性格與人物當下的情緒，還可以搭配輔助表情的符號。

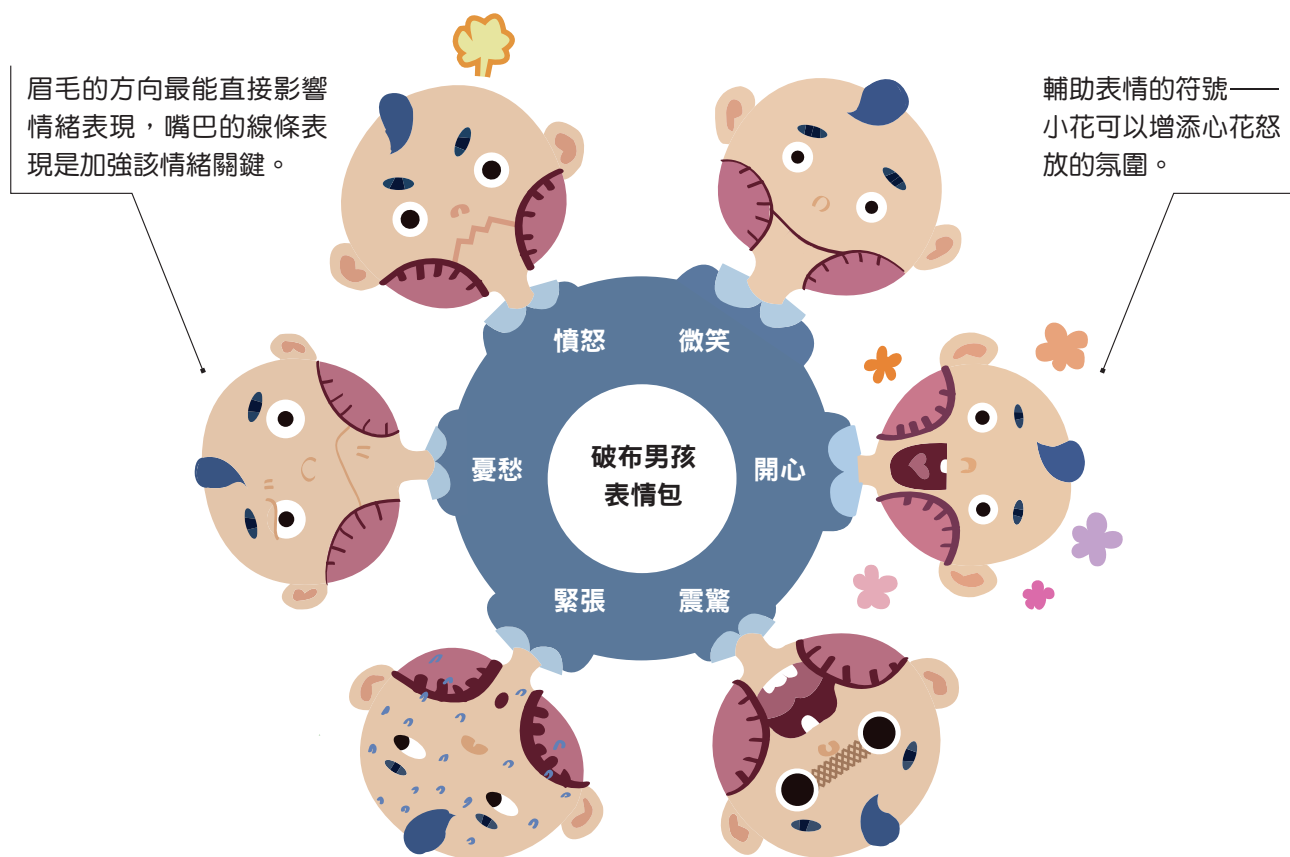
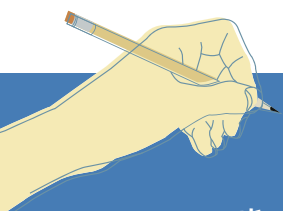
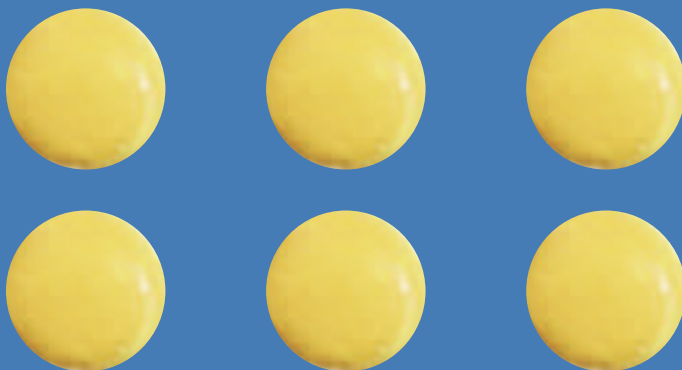

圖6 〈破布男孩〉 鄭心平繪製

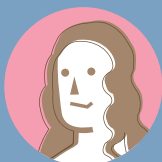
創造你的
專屬Emoji

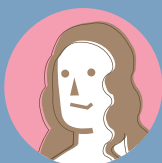
表情圖標Emoji 源自日本，是
使用在網頁和手機線上聊天時
常見的輔助符號。

日常圖像表達趣

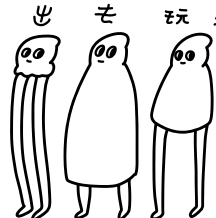
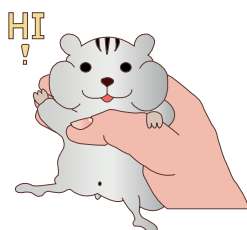
現今網路及社群媒體發達，許多漫畫家開始轉往線上漫畫的刊登形式。設計原創貼圖的創作者，也開始在Fb、Instagram上發布單格或四格內的貼圖漫畫。

貼圖風潮的興起，來自貼圖本身傳達出強大的情緒張力以及幽默感，在虛擬的世界中，大眾使用貼圖達成生動的傳達行動，在與親友的互動中，人們使用貼圖來呈現自己的品味和社交角色。而貼圖常拿來填補對話的空檔，訴說道別、感謝。

貼圖風格介紹

▲圖7 〈Yurimin〉 張宜蓁 繪製
將小動物擬人化，並加上對白或描述語。

▲圖8 〈漂浮精靈〉 中正高中美術班 盧宛萱 繪製
創作者以自己虛構的故事情節角色繪製貼圖。

藝術家瘋動漫

藝術

大眾文化

1960年代有股藝術風潮——普普藝術（pop art）掀起了藝術與大眾文化結合的潮流，時至今日，仍有許多藝術家投身於大眾文化相關主題的創作作品。而動漫型態的藝術表現就是其中常見的形式手法。

圖9 李奇登斯坦〈As I opened fire 當我開火時〉三聯幅海報 1966
孔版印刷 63×52.5cm 阿姆斯特丹市立博物館
李奇登斯坦的作品常以網點、粗黑線條和原色的美式漫畫風格表現。

請分享你喜歡哪件作品呢？為什麼？

圖10 可樂王〈米奇老鼠俱樂部〉2009 複合媒材、壓克力、布、棉花、塑膠花、色鉛筆、水鑽、線 125x102cm
作品充滿童趣、夢幻又具備現代感，藝術家以自創的插畫角色製成塑料布偶，像是放置昆蟲標本般的整齊擺設，呈現其蒐集公仔的慾望。

邁向動漫之路

陌生族群：0~4個

動漫迷：5個以上

動漫創作者：10個以上

我時常練習動漫角色繪畫。

每年必定參與動漫博覽會或同人誌展覽至少一場。

我能說出我喜歡的動漫創作者與他們的代表作。

我喜歡天馬行空的想像世界。

目前電視上在熱播的動漫，我能說出至少5件作品。

我能觀察出美式動漫與日系動漫的畫風差別。

我覺得我生來就是屬於二次元世界的人物！

我喜歡欣賞動漫cosplay。

我非常精通動漫界流行用語。

我正在創作一部完整的動漫作品。

我有喜歡的動漫主題曲。

我有追蹤線上動漫相關粉絲專頁。

努力朝臺灣知名繪師邁進。

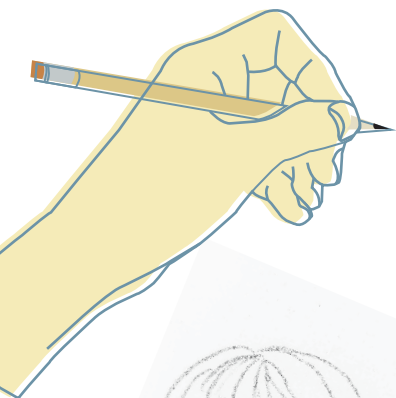
請善用網路資訊查查看，臺灣還有哪些動漫創作者呢？你最喜歡誰的畫風？為什麼？

不管你是動漫界，陌生族群、動漫迷，還是創作者，接下來，讓我們一起嘗試看看……

▲圖11 漫畫家 游素蘭作品

臺灣漫畫家游素蘭老師除了創作作品眾多外，也致力於臺灣動漫教育推廣。

創作進行式1——貼圖

創作之前可上網做市場調查，瞭解目前有哪些流通的貼圖風格？選取自己喜愛的類型，作為觀察學習的對象。

自己研發的貼圖以不抄襲為原則，日後若作品有機會上架販售，才不會有原創性上的版權爭議。

常熬夜趕作品

臉上還會不小心沾到顏料

好想睡覺

圖12 〈化學反應〉蔣品 繪製
以學生日常生活與想像世界為發想。

想像自己如果是
蒙娜麗莎

在進行創作前，
先以鉛筆擬稿，
別急著上色呦！

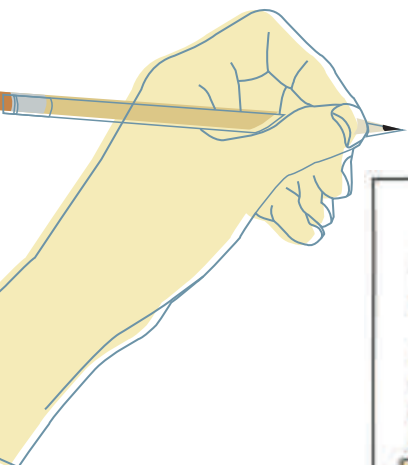
●請分享你最喜愛的線上貼圖創作者是誰？

●為什麼喜歡他的作品？

漫畫x貼圖設計——我的貼圖發行夢

請創造一個角色，設計九個貼圖，可結合生活對話，完成後於課堂中與同學分享你的創意。

主圖	你的貼圖名稱	貼圖使用的客群設定
	你的貼圖介紹語	

創作進行式2——四格漫畫

請利用「起、承、轉、合」架構自己的故事！

起

故事的開頭，介紹時間、人物、地點、事件等。

承

延續故事的發展，不需要太多起伏。

轉

為最重要的環節，故事中最衝擊、轉折的情節往往表現在這一段中，令人對結尾產生期待。

合

故事的結尾。

◀ 圖13 朱德庸四格漫畫〈絕對小孩〉

可以用你的
貼圖角色延
伸發展成四
格漫畫！

繪製你的主角

主角性格描述

藝術 spotlight

漫畫分鏡

漫畫上的分鏡是描繪漫畫時如同設計圖一般的東西，與電影的分鏡和戲劇的場景接近。在分鏡表上記載著，要如何分配畫格？以什麼方式展現角色及要讓角色說出什麼臺詞等內容。

請根據上面設定的主角，擬一個四格漫畫劇情

起

承

轉

合

創作進行式3——頭像公仔

請依自己的貼圖角色頭像進行公仔設計，公仔製作是立體的概念，必須先將平面圖發展為正面、側面、背面的三視角圖。材料可以是紙黏土、輕土……等。

1

請先在公仔三視圖區繪製你的立體概念圖。

▲主視圖

▲側視圖

▲俯視圖

2

▲將頭部與五官，分開製作待乾。

▲視需求用手邊工具壓出紋路。

3

▲趁未乾前，將鉛筆桿插入頭部底座至少1.5-2公分，洞口戳出來後即可將筆桿拔出，待乾。

4

▲待黏土全乾，用壓克力顏料或水彩上色，上色完一定要等待顏料全乾才能組裝。

5

▲使用白膠組裝即可完成。

6

此公仔因只著重局部特徵製作，不需使用骨架支撐，若想嘗試全身的公仔製作，必須以骨架為底支撐！

插上筆桿，帶我去校園角落拍個網美照吧！

我的貼圖公仔三視圖

主視圖

側視圖

俯視圖

哇！非常期待你的成品！記得要帶它出去拍照㗎！

你覺得自己在本單元的學習獲得幾個格子呢？請將獲得格數塗滿顏色，並跟同學分享！

能理解漫畫列入第九藝術的魅力

能應用畫格間的空白想像空間，進行上一畫格與下一畫格之間的連結

能掌握造型簡化的要點

能辨識不同畫風的漫畫，在線條、色彩上的差異

能自行創作出原創的漫畫貼圖角色

▲ 美國芝加哥威克公園中的薇薇安·邁爾（Vivian Maier）塗鴉。

LESSON

3 青春的
浮光掠影

攝影是一門觀察的藝術，是表達你自己的方式，透過鏡頭捕捉那些瞬間時刻，只要按下快門就能呈現自我觀點，歡迎進入光影的領域，用相機記錄生活中的美好與真實。

學習重點

- 能認識相機原理、鏡頭及相關配備，運用攝影紀錄生活。
- 能在日常生活中養成觀察的習慣，發掘自我喜好與觀點。
- 能嘗試不同的攝影構圖，拍攝出別於以往的視角。

藝術家

- 章潔 · 阮義忠 · 吳天章
- 張照堂 · 鄭桑溪

藝術Spotlight

- 特殊鏡頭 · 光學軟片相機
- 攝影

跨領域

- 社會
- 生命教育
- 環境教育

議題融入**名家導言**

「攝影經常是單槍匹馬的行動，但是攝影也能讓人感覺融入世界，與外界產生連結。邁爾似乎不太喜歡人際關係的複雜與親密關係，對她而言，攝影提供了某種更輕鬆、更有效融入生活、思考生活的方式。」

《找到薇薇安·邁爾》

當你學會使用相機取景，透過視窗用心觀看，萬物都可以成為螢幕的主角，平凡的時刻會成為決定性的瞬間。而手機的隨時拍攝與立即上網分享的功能，已帶領世界進入一個人人都有機會被看見，也都是攝影師的時代。

思考啟動鈕

你知道將個人影像放上網路後，除了人人可見之外，還可能有何種風險？

圖1 章潔 〈日落之前〉 2015 獲iPhone攝影獎年度照片季軍

Classroom
Language

1. A：你想跟誰分享你所拍攝的照片呢？

A：Who do you like to share your photos with?

B：我想和_____分享我的照片。

B：I want to share my photos with_____.

📸 值得回憶的時刻

聚餐、社團活動、與寵物玩耍、戶外旅行等值得回憶的時刻，許多人選擇用影像記錄生活，手機方便的攝影功能與日趨精美的影像品質已成為現代人不可或缺的記錄工具，這些影像你會希望與誰分享呢？

▼ 圖2 手機拍攝是經常用來記錄日常生活的方式。

2. A：你喜歡用哪個APP拍照呢？

A：Which app do you like to use to take photos?

B：我喜歡用_____拍照。

B：I like to take photos with_____.

智慧手機聰明用

現代人已習慣使用手機拍照，因此各廠牌手機都在攝影功能上展現其技術與創意。你瞭解並善用自己手機的照相功能嗎？除了持穩手機、別讓手指擋住鏡頭和閃燈之外，你還應注意下列幾件事：

嘗試多種構圖

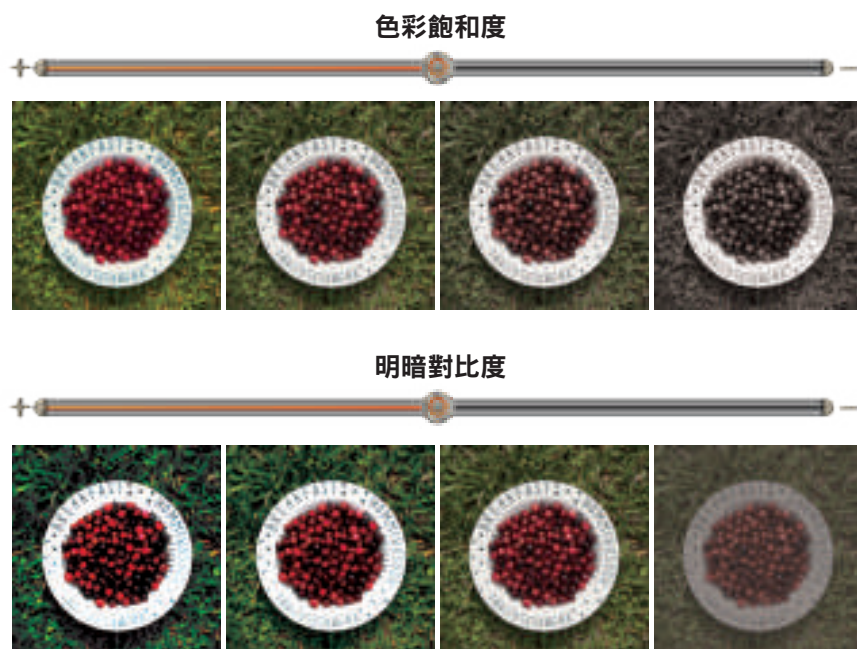
最近在臺灣各地風景區、在地文創園區，有許多拍照打卡的熱點，想用手機拍出獨特的照片，你可以試試看不同構圖或內建模式，無論是直式、橫式、正方形構圖，還有能一覽無遺的全景模式，讓照片更有變化。

▲圖3-6 嘉義市「森林之歌」為王文志作品，選用漂流木、藤蔓編織而成，從藤材走道進入別有洞天的蛋形建築，富有禪意且結合阿里山神木、森林鐵道的意象。

調整後製修圖

大部分手機內建有「飽和度」、「明暗度」的調整功能，飽和度就是色彩的彩度。需要畫面鮮豔可加強飽和度，若偏穩重的效果可降低飽和度。修圖還能調整照片曝光量的不足，即使是昏暗的陰天，透過提高色彩飽和度並加強明暗對比，可以調整為顏色鮮艷、光線明亮的照片。

▲圖7-8 後製修圖

應用輔助工具

內建濾鏡

專業相機的「濾鏡」，係指安裝在鏡頭前面，用來過濾光線，以達到特別的畫面效果的光學鏡片。而目前智慧型手機內建或下載的app，也能經由軟體應用達成同樣的「濾鏡」效果。例如：「黃昏濾鏡」能讓畫面有夕陽的氛圍，而「美食濾鏡」可將顏色調整成暖色調，並加強對比度、飽和度，讓餐點看起來更美味。

圖9

外接鏡頭

除了專業的單眼相機可更換鏡頭外，手機也有外接鏡頭，有微距、廣角、魚眼、環形偏光鏡、兩倍望遠鏡頭等等，可拍出多種不同的效果。

圖10、11

Spot light 特殊鏡頭

微距鏡頭用於拍攝微小的物體，能拍出被攝物的細節。而魚眼鏡頭為視角接近或等於180度，能呈現誇張變形的透視感。

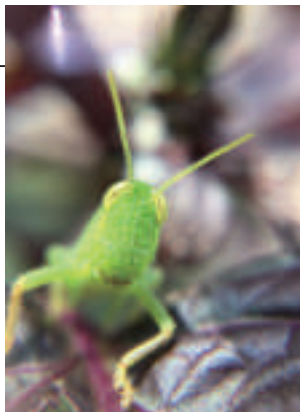

圖12 攝影：陳恬慧

圖13 攝影：張秀鳳

藝術 spotlight

攝影 (Photography)

源自希臘文，原意為記錄光線。光線的捕捉與運用，是攝影最基礎的元素。簡單來說，攝影就是從真實世界的三度空間捕捉光線，使其聚焦在二度空間上。

藝術 spotlight

光學軟片相機

光線穿越了小孔落在底片上，藉由化學成份保存了光線的痕跡，再經過化學程序沖洗出照片。

▲圖14 底片、讀卡機、記憶卡

攝影其實不簡單

手機的普及讓攝影成為當代生活的日常，個人無論食、衣、住、行、育、樂各面向都成為記錄的豐富素材，但其實在智慧手機出現之前，攝影藝術本身的發展，不論是器材設備或影像內容的表達，都已經自成體系。

不簡單的黑盒子——相機

相機發展的歷程中，幾乎可說是一部影像技術發展史，專業攝影師最常選擇的數位單眼相機，除了可拆換鏡頭改變較小之外，機身內部的結構，從機械進化到電子，利用電子感光元件把光學影像轉換成電子數據。而影像能在數位記憶卡儲存，具有方便分享與後製等優點，因此在短時間內迅速普及。

▼圖15 空拍機結合運動相機

▲圖16 類單眼相機

▶圖17 數位單眼相機

影像聚焦的眼睛——鏡頭

在可更換鏡頭的相機中，常見的有標準鏡頭、廣角鏡頭、長焦鏡頭，標準鏡頭焦距是最被廣泛使用的鏡頭，廣角鏡頭用來拍攝較廣大的風景或團體照。而長焦鏡頭，不需要走到遠方就可以定點拍攝，適合拍攝鳥類、人物、運動特寫等畫面。

圖18 長焦鏡頭（如200mm）視角

圖19 標準鏡頭（如70mm）視角

圖20 廣角鏡頭（如35mm）視角

圖21 廣角鏡頭（如16mm）視角

相機

演進史

START

走進攝影的時光迴廊

即使手機、數位相機輕巧方便，影像即拍即得，還是有許多人依舊堅持使用傳統底片相機拍攝，底片相機究竟有何魅力呢？一起走進舊日時光，感受老相機之美。

The Kodak
1888

Leica A
1925

Rolleiflex
1929

Lomography Action
Sampler
2003

Sharp J-SH04
2000

Nikon FM2
1982

Canon EOS 5D
2005

Nikon D90
2008

Olympus Pen E-P1
2009

Panasonic Lumix G
2009

Leica II
1932

Polaroid
1937

Graflex Pacemaker
Crown Graphic
1947

Polaroid 95
1948

Great Wall Plastic
Factory Diana F.
1963

Leica M3
1954

Kodak Pony 828
1949

Sony SLT Alpha
A55V
2012

iPhone 5
2012

畫出你的
相機/手機!!

思考啟動鈕

認識了相機及配備後，請問你知道攝影有哪些常見的主題嗎？

鏡頭前的世界

從照相術發明開始，攝影便發展出一條有別於繪畫的影像記錄與創作之路，攝影題材或對象大約可分以下幾類：

風景攝影

風景攝影是許多人拍攝的主題之一，大多以展現環境風光為主，如何在風景攝影中凸顯自我觀點？可嘗試用不一樣的視角來拍攝，記錄土地的風貌，喚起觀者對環境保護的重視。

▲圖22 薄雲下的日月潭 攝影：連永旺

▼圖23 嘉明湖一景 攝影：Lee Shunfa

生態攝影

由於望遠鏡頭的普及，讓難以觸及的野生動物變得容易拍攝，生態攝影成為近年受歡迎的主題，也可以搭配微距鏡頭拍攝昆蟲、花卉等題材。拍攝時，服裝不要太鮮豔以免驚擾野生動物，建議穿著長袖、長褲、雨鞋，避免蚊蟲叮咬與枝葉刮傷，並且思考如何深入拍攝又不破壞生態圈的發展。

▲ 圖24 鳳蝶 攝影：張秀凰

▲ 圖25 臺北植物園鵲鳩 攝影：張秀凰

▲ 圖26 雪猴 攝影：張秀凰

▲ 圖27 阿里山櫻花 攝影：張秀凰

人像攝影

人像攝影以人物的特質、外貌為表現主題，背景其次或盡量單純化，無論對象是何種身分、何種年齡，例如：時尚模特兒、運動員、少男少女、老人或嬰兒等。

圖28-31 人像攝影

紀實攝影

紀實攝影是一種記錄事件，凸顯真實性、強調客觀反映的攝影形式，常見的新聞攝影、戰地攝影、街頭攝影等多在其範疇內。紀實攝影的目的在於記錄社會現實，包含即將消失的社會現象、人類生存狀況，作品主要強調真實與消除偏見的記錄現實事物。

▲圖32 宜蘭1980 攝影：張照堂

▲圖33 雲林 1981 攝影：阮義忠

▼圖34 宜蘭 1980 攝影：阮義忠

▼圖35 基隆仁四路攤販市場 1966 攝影：鄭桑溪

圖36-38 商品攝影

商品攝影

商品拍攝重點在突顯商品的特色，需考量風格、構圖、擺設、道具等細節，而光線、色彩是整體氣氛的關鍵，能表現商品的細節與質感，成功的商品攝影能提升產品價值，刺激消費者購買意願。

圖39 吳天章「Never Say Goodbye」永結同心 2001-2015 雷射輸出 240×343.2cm

藝術攝影

攝影已被稱為「光與影的藝術」，而藝術的定義很廣，在此談論的藝術攝影是追求美感和強烈視覺效果的手法，具實驗精神的特殊風格，如臺灣藝術家吳天章「Never Say Goodbye」作品以攝影為媒介，安排各種衝突的元素，訴說盤旋在心中難以揮別的過往記憶，詮釋出驚悚華麗的影像風格。

圖40 吳天章「Never Say Goodbye」瞎子摸象 2001-2015 雷射輸出 240×478cm

攝影師之眼

攝影師透過取景窗看到的世界，與肉眼所見有些差異，思考構圖方法、轉換觀看角度，觀察光影變化，能捕捉到一般人所忽視的事物，拍攝出更好的照片。

專業構圖新嘗試

▲圖41 引導線構圖 攝影：John Tao

引導線是具有方向，能延伸、引導視線的「線條」，讓觀者的目光移動形成照片的焦點所在。

將畫面劃分為九等份，如同「井」字，如此可以得到四個交叉點，線條交叉點就是安排趣味中心和其他景物的地方，能讓觀者將注意力集中在畫面的主題上。

▲圖42 框架構圖 攝影：章潔

框型是一個封閉的線條，容易將觀者的視線引入框中，並透過這種穿透過程表現空間的層次感，有種窺視的趣味性，且能降低四周干擾，讓主體更突出，更有感染力。

▲圖43 井字構圖 攝影：李昱宏

不同角度看世界

亦即平時觀看的角度，以直接的方式記錄眼前的景物，平視的影像有種踏實、不矯飾的親和感，容易讓觀者有親臨現場的感覺，常用於日常記錄、旅遊等題材。

圖44 平視 攝影：林家丞

圖45 仰視 攝影：法呢

仰角是低於主體的拍攝角度。可營造強勢、高貴的感覺，強調大型景物的高度，搭配廣角鏡效果更好，仰角也可以烘托戲劇性的場景，突顯主體動感或力量。

俯拍是高於主體的拍攝角度，具有深度的延伸性，尤其地面上有許多細節，高角度拍攝也能讓各個物體錯開，表現開闊的場景。

圖46 俯視 攝影：張秀凰

光影效果的趣味

光線投射的角度，會造成不同的視覺變化，特別是人像攝影的光線安排，往往完全左右畫面的效果與趣味。

▲圖47 側光 讓人臉輪廓較為立體。

▲圖48 側後光 照亮了人物邊緣一側的部分。

▲圖49 逆光 人物會有剪影般的感覺。

▲圖50 林布蘭光 臉部一側以45度角度的方向打光，是畫家林布蘭畫肖像畫所用的光源，眼睛下方的亮處會呈現倒三角形。

▲圖51 頂光 可以營造出聚光燈的強烈效果。

▲圖52 底光 下方往上打光，可以製造特殊的效果。

▲ 圖53 外接閃光燈

照亮畫面的功臣 —— 閃光燈

光線不足時需要補光，除了相機本身所附的小閃燈之外，如果仍不足夠，加裝閃光燈可改善並加強光源，也可使用慢速閃燈，製作特殊、晃動的照片。

▲ 圖54 內建閃光燈

▲ 圖55 室內補光

▲ 圖56 戶外補光

▲ 圖57 慢速閃燈

探索與表現

當你學會了攝影方法，記得要持續練習，不用急著決定拍攝主題，先寫下你的攝影計畫書，比如長期拍攝同個地點的光影、用黑白照片記錄家人的樣貌、旅行時拍攝周遭的風景等，將拍攝的感受在課堂中與同學分享喔！

我的攝影計畫書

班級：七年一班 姓名：彭珮綺

◆拍攝主題：最美的笑容

◆拍攝時間：2019/4/14

◆攝影器材：Olympus OM-D E-M1

◆作品說明：巷口的奶奶是做資源回收的工作，我幾乎每天出門都會遇到她，奶奶都會跟我聊個幾句，我發現奶奶工作很認真，每天早出晚歸，我問她：「做資源回收辛苦嗎？」奶奶回答我：「這是我自己選擇的工作，不辛苦！」奶奶給了我全世界最美的笑容。

圖58 攝影：彭珮綺

寫下照片中最滿意之處：

我想拍出奶奶準備出發的感覺，請奶奶坐上三輪車，連續拍了好多張，最滿意這張的構圖跟奶奶神情，完全沒修圖，還投稿了2019國家地理全球攝影大賽青少年組。

自我評量這張照片的分數

1 2 3 4 5

請三位同學填寫分數

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

我的攝影計畫書

班級

姓名

◆拍攝主題

◆拍攝時間

◆攝影器材

◆作品說明

◆寫下照片中最滿意之處

◆自我評量這張照片的分數

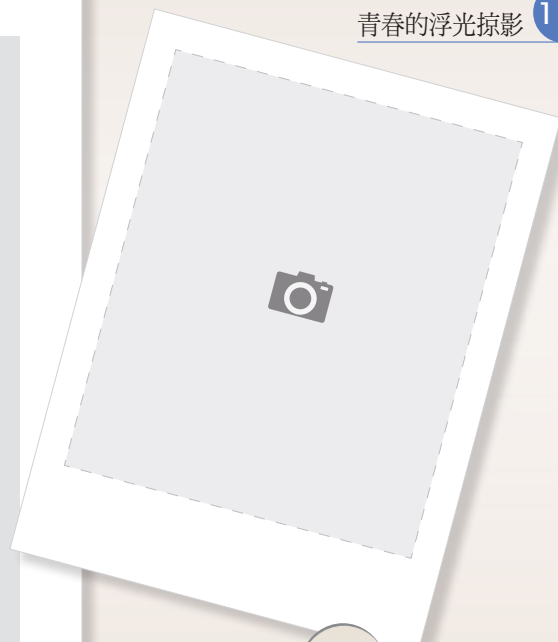
1 2 3 4 5

◆請三位同學填寫分數

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

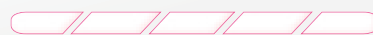

你覺得自己在本單元的學習獲得幾個格子呢？請將獲得格數塗滿顏色，並跟同學分享！

能說出兩項以上的攝影配備

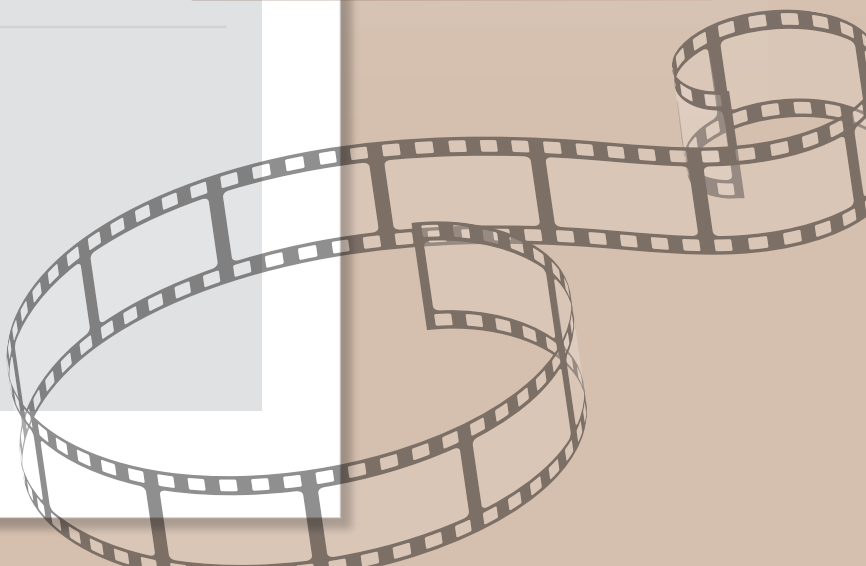
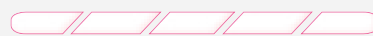
能說出兩種以上的攝影題材

比以前更留心觀察身邊的景物

能運用不同的構圖拍照

都市酵母 City Yeast 是一個致力於促進公共設計發展的影響計畫；2006 由水越設計 AGUA Design 提出，持續至今已超過 1500 創意行動。從議題出發透過國際視野、在地研究的社會參與方案所促成社會進化的推動力，多元體驗凝聚環境教育意識，發展讓人愛上居住地的方法以及行動。

出版

《臉的書》、《台東食》、《都市酵母1-3》、《殺時間百樣考》、《都市色彩巨集》、《臺北區域廣告物設計守則》，以及都市創意義題相關電子出版。

整合執行

- 2019 美感電域 變電箱科普展（臺北）
- 未來書店展_誠品30週年（臺北）
- 台東食育提案所（臺東）
- 國際設計教育（宜蘭）
- 科教館減法白皮書（臺北）
- 富岡生活富岡燈公共藝術（桃園）
- 龜吼漁港規畫（新北）
- 水湳洞·別有洞天（新北）
- 2020 美感電域（新竹）
- 世界最美的教科書展（臺南）
- 世界最美的教科書展（新竹）
- 兩廳院廳院松_圖書館改造參與式設計（臺北）
- 2021 世界最美的教科書展（金門）
- 金門島島島 國際設計教育（金門）
- 基隆公共指標系統設計（基隆）
- 2020-2021 墾丁國家森林遊樂區旅遊意向重塑（屏東）

大師直播間

Interview

都市酵母

水越設計 周育如

Question

1

總監是何時確立設計師的志向？

2

這個職業有沒有收入，或者不好找工作的壓力？

3

接案時有無遇過怎樣的狀況與困難？過程中如何維持熱忱？

4

承上題，這也是您當初成立「都市酵母」的原因囉？

5

您覺得設計師需具備的基本能力為何呢？

6

對您而言，「公共藝術」是什麼呢？

About

1

在大學期間就對藝術有興趣，選擇到法國念藝術，同步接觸了設計領域，喜歡設計思考與溝通的部分，在法國的實習中確認了想從事地景藝術的創作。回到臺灣後，心中一直有希望做「裝置」、「地景」藝術的想法，逐漸與設計這份職業結合，將工作與夢想結合。

2

就我認知而言，若你有善於發現跟察覺的能力，無須擔憂工作與收入問題。舉個例子，口腔保健大家都有需求，因此有各式各樣的清潔工具，像是牙刷、牙籤、牙線、漱口水等等，若能從需求者角度出發，並不斷發現、創造事物價值的可能性，接下來就是付諸行動，就有機會脫穎而出，運用設計創造新需求。

3

好的設計師，不管是怎樣的狀況都會完整全面思考，面對各種挑戰。設計師需具備社會觀察力與批判思考，並具備十足的挑戰精神，沒有具備信念與一定的熱忱是很難堅持下去的。

4

設計的能量很大，除了滿足商業的價值之外，更可從人的需求渴望及社會問題提供解決方案。於是從2002年就開啟了「世界概念設計」，從使用者的角度出發，一路走到現在，一路碰撞後，在方法與議題上越發清楚。

5

會是觀察力，也就是對生活中各項事物的覺察，通常我們看事情的角度都是多樣化，避免用單一的面向看待。再來則是解決問題的能力、溝通能力，並瞭解如何在有限的預算跟時程內用長遠價值極大化來進行推動。

6

必須具備與公共關係的溝通，民眾會有認同與連結的藝術，對我來說，凡事到極致就是藝術，公共基礎工程與系統性這部分，有很大的空間可以發展。

LESSON

1 給我
Tempo

曲調速度快慢會影響聆聽的感受，作曲家利用速度術語表達創作的情感與理念，你知道具體是如何呈現的嗎？就讓我們一起來探索速度之於音樂的關係吧！

學習重點

- 認識節拍器的發展歷程與作用，學習如何在聆聽音樂時判定速度。
- 認識速度術語所代表的意涵，並透過圖例對照理解速度快慢。
- 瞭解速度如何影響聆聽時的感受與情緒，並且能夠應用。
- 認識絕對音樂與標題音樂，感受兩者的差異，並學習聆聽與賞析。
- 習奏中音直笛曲〈情景〉，感受曲中情感與音律之美。
- 習唱歌曲〈傷心的人別聽慢歌〉，學習從歌詞中體會樂曲情境。

藝術家

- 奧芬巴哈（法，1819-1880）
- 聖桑斯（法，1835-1921）
- 莫札特（奧，1756-1791）
- 柴可夫斯基（俄，1840-1893）

藝術 Spotlight

- 序曲

跨科目

- 表演藝術

名家導言

如果沒有音樂，生活就是一個錯誤。

尼采 Friedrich Nietzsche

音樂速度與節拍器

在「音樂心方向」一課中，我們已知速度會影響音樂情感，本課繼續帶領大家認識速度術語，且更深入探討速度對於音樂的影響！

當我們學習音樂時，該如何掌握曲子的節拍與速度呢？

Classroom
Language

1. A：我們如何讓拍子整齊呢？

A：How do we keep the correct beat?

B：我們可以使用_____。

B：We can use _____.

節拍器小故事

節拍器是荷蘭人溫克爾（Dietrich Nikolaus Winkel）於1812年所發明，他發現只要把鐘擺的兩端都配上重量，不論鐘擺是長或短都可以擺動拍子，於是節拍器就誕生了。

後來梅智（Johann Maelzel）將溫克爾的想法延伸，將節拍器加上數字刻度，且為速度術語界定範圍，並申請了專利，命名為「梅智的節拍器」（Maelzel's Metronome），並開始製造、行銷產品。

在樂譜的一開頭我們有時會在速度術語旁邊看到標示M.M.，就是擷取「梅智的節拍器」的字首M所形成的。例如：標示M.M. ♩=60的話，就表示一分鐘內要演奏60個四分音符。

藝術 spotlight

梅智

德國發明家、工程師，也對音樂很有興趣。他發明數種能自動演奏音樂的樂器，例如：長笛、小號……等，並且改良了節拍器。

上發條的機械式節拍器

發條式的節拍器是根據鐘擺原理製作，擺動桿的兩端都有鉛塊，透過上方活動式鉛塊在桿間上下移動，來改變擺動速度。

節拍器種類很多，現在甚至能從手機下載程式呢，超方便的！

節拍器的種類

電子式節拍器

手機上的APP

2. A：你使用過哪種節拍器？

A：What kind of metronome have you used?

B：我用過_____。

B：I used _____.

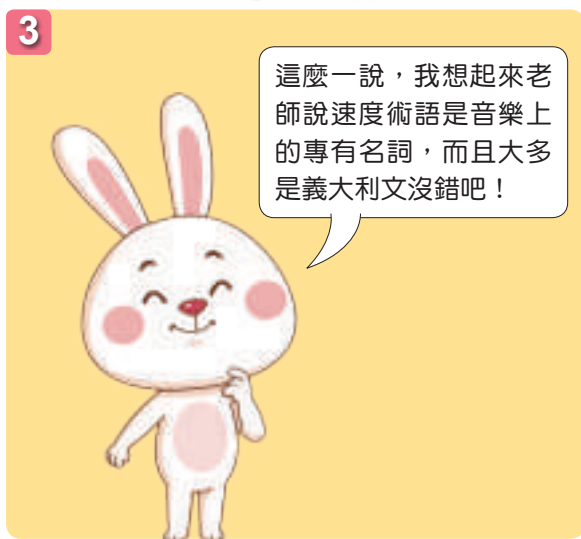
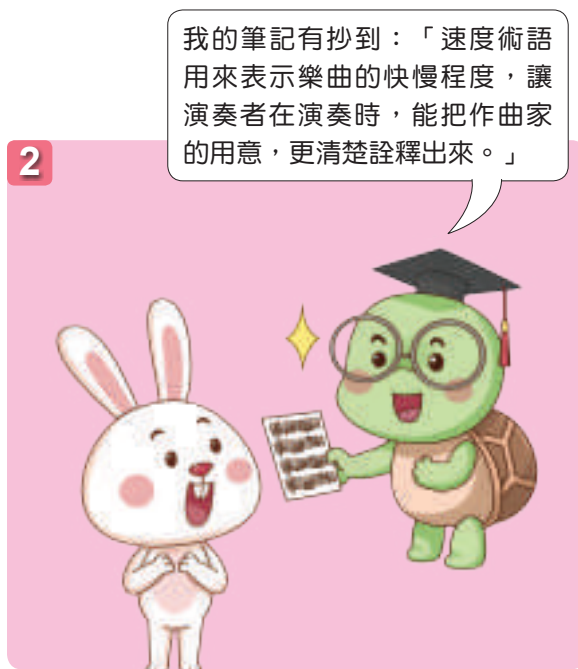
digital metronome（電子節拍器）

app on my phone（手機app：Ticka）

traditional metronome（傳統節拍器）

速度術語

每首樂曲都有其獨特之處，作曲家為了充分表現樂曲的風格與情感，常會透過標示在樂譜上的速度術語傳達理念，而這些不同的速度術語，藉由演奏者或演唱者的詮釋，往往會賦予聽眾不同的感受！

藝術 spotlight

為什麼音樂術語幾乎都是用義大利文？

17-18世紀的義大利是當時歐洲藝術文化的中心，且當時的印刷技術也已經相當進步，樂譜可以在不同城市與國家流傳。因此作曲家開始在樂譜上記錄想要表達的表情或速度記號，藉此讓自己的作品可以更精確的在他人手中演奏出來，以呈現出最貼近作曲家本意的樂曲！

比一比，看誰速度快

在錄音設備尚未發明前，作曲家無法藉此忠實記錄對作品的要求，只能靠著速度術語來傳達演奏作品的資訊，其實術語就是寫給演奏者參考用的形容詞。

國小雖然已經學過速度術語，但可能不瞭解它原本的意義，以下列舉幾個常見的速度術語及其義大利文原意：

速度術語	中文翻譯	義大利文原意
 Largo	最緩板	寬闊徐緩的速度
 Lento	緩板	慵懶閒暇的速度
 Adagio	慢板	舒緩安適的慢板
 Andante	行板	不疾不徐前進的速度
 Moderato	中板	穩定適中的速度
 Allegretto	稍快板	愉快活潑的速度
 Allegro	快板	舒暢輕快的速度
 Vivace	甚快板	生動有活力的速度
 Presto	急板	速度加快（縮短所需的時間）

速度有所感

在前頁的表格，我們看到不同速度術語的快慢，那麼不同速度術語的快慢表現在曲子上，到底有什麼不同感受呢？以下讓我們欣賞幾首不同速度的曲子。

譜例一

稍快板
Allegretto

第11號A大調鋼琴奏鳴曲第三樂章 (Piano Sonata No.11 in A major, KV 331 Mov.III)

莫札特 曲

這首曲子的速度是 _____，
給我 _____ 的感覺。

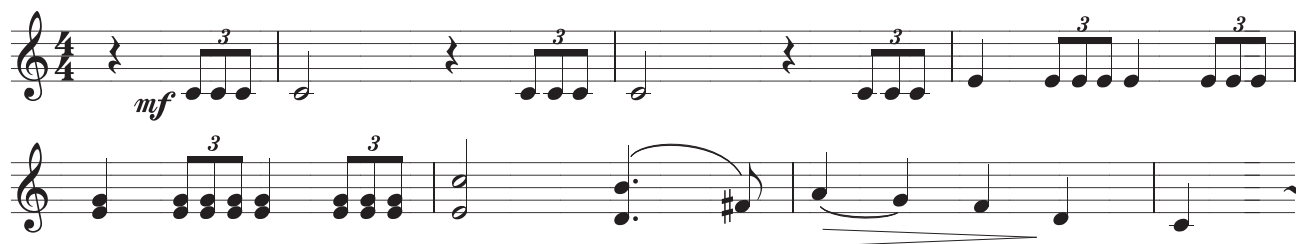
譜例二

結婚進行曲 (Wedding March)

慢板
Adagio

孟德爾頌 (Felix Mendelssohn) 曲

這首曲子的速度是 _____，
給我 _____ 的感覺。

譜例三

行板
Andante

G弦之歌 (Air on the G String)

巴赫 曲

這首曲子的速度是 _____，
給我 _____ 的感覺。

第一首是稍快板，第二首是慢板，第三首是行板，大家有什麼不同感覺呢？

動手做做看

下方譜例中的樂曲為莫札特〈第16號C大調鋼琴奏鳴曲〉（Piano Sonata No. 16 in C major, K. 545）的第一樂章，曲子一開始就標明此樂章的速度為「快板」（Allegro），請同學們聆聽兩種版本，感覺一下哪一個比較符合你心中的「快板」速度呢？

版本 1

版本 2

思考啟動鈕

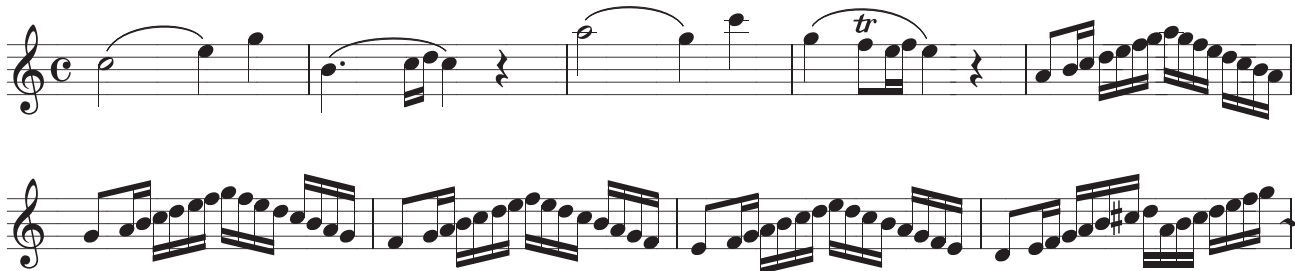
1. 兩個版本中哪一個較符合你心中的「快板」（Allegro）進度呢？
2. 試著在網路找找看更喜歡的版本與同學分享。

第16號C大調鋼琴奏鳴曲第一樂章

快板
Allegro

莫札特 曲

什麼是「Allegro」

我們可以感受到兩位演奏者心中對於「快板」（Allegro）的感受是不同的。其實Allegro對義大利人來說並不是「快速」的意思，而是指陽光、開朗的，因此當義大利人形容「這個人非常Allegro」，就是指對方是個性開朗的人。

為什麼會把Allegro翻譯為快速的意思呢？請同學們想像一下，當你開心、快樂的心情，在這種情況下所演奏出來的音樂，應該是動感的速度才對吧？因為這種神采飛揚的情緒，Allegro就被標示為速度感是「快速」的意思。因此演奏這個術語，除了「快板」之外，賦予音樂開朗與輕快的感受也是很重要的喔！

速度變變變

以下兩首曲子曲調聽起來很類似，但是速度不同，聽聽看他們帶來什麼不同感受呢？

康康舞曲

〈康康舞曲〉（Can can）為歌劇《天堂與地獄》（Orphée aux enfers）其中一曲。此劇改編自希臘神話奧菲歐（Orpheus）與尤莉迪絲（Eurydice）的愛情故事。原本故事中的夫妻非常恩愛，妻子意外身亡後，奧菲歐以歌聲感動冥王讓她復活，卻因為沒有遵守和冥王的約定，她又再度死去。

改編過的故事則為夫妻不再相愛，奧菲歐只是礙於面子到冥府的諷刺喜劇。奧芬巴哈（Jacques Offenbach）用輕鬆活潑的音樂，例如：譜例中的快板速度和跳音，讓聽眾感受到有別於原本故事的娛樂感。

康康舞是十九世紀末流行於巴黎 紅磨坊的娛樂表演，奧芬巴哈把這段舞曲改編至序曲中，在歌劇開始前暗示大家此作品的幽默！

我是奧芬巴哈，
我的作品可是當時法國紅極一時的流行音樂呢！

康康舞曲

快板

Allegro

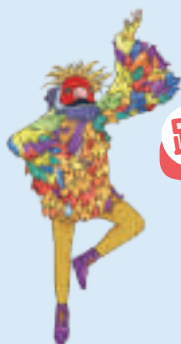
奧芬巴哈 曲

藝術 spotlight

序曲（ouverture）

原先是歌劇或舞劇故事開始前演奏的音樂，提示故事內容情節，發展至後來也有獨立創作的器樂曲。

跨科小人物

康康舞通常由一群年輕的女舞者表演，穿著多層波浪型的長裙，跳舞時提起裙擺，往同一個方向將腿踢直抬高，讓人感覺歡樂又俏皮。

動物狂歡節

《動物狂歡節》（Le Carnaval des animaux）為聖桑斯（Saint-Saëns）的管弦樂曲，由十四首樂曲組成，每首都
有標題，以生動地描寫動物百態而聞名。

其中第四首的〈烏龜〉（Tortues）曲調取自《天堂與地獄》的康康舞，主題以弦樂演奏，並將速度大幅變慢，使樂曲充滿和緩、諧趣之感，描寫烏龜遲緩卻努力前行的情景。

我是聖桑斯，我不只是音樂家還是一位科學家呢！厲害吧！

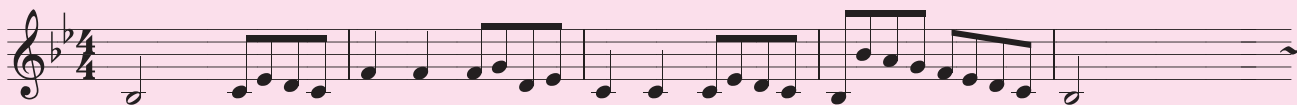

烏龜

莊嚴的行板

Andante maestoso

聖桑斯 曲

絕對音樂（Absolute music）

指以樂曲編號、編制或種類命名的音樂，樂曲沒有附加描述或標題，以客觀的角度呈現音樂美感，通常以曲式變化和器樂組合來表現音樂。例如：第11號A大調鋼琴奏鳴曲第三樂章

標題音樂（Program music）

藉著音樂來描寫事物，可能是情境氛圍、故事甚至是一首詩。十九世紀之後開始盛行，標題音樂成為作曲家表現個人思想的創作手法。例如：《動物狂歡節》〈烏龜〉

動手做做看

欣賞兩首曲調相同，但速度截然不同的作品後，不知道同學們有什麼感覺呢？請和大家分享吧！把〈康康舞曲〉用原本的速度哼唱，中間嘗試使用另外兩種不同的速度哼唱，可以選擇變快或變慢，最後回到〈烏龜〉的速度，試試看同組的同學是否能猜出你使用的速度術語呢？

1

快板
Allegro

2

3

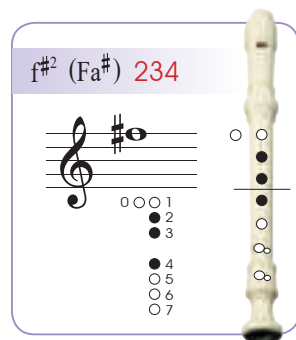
4

行板
Andante

情景

《天鵝湖》（Swan Lake, op.20）是俄羅斯作曲家柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）三大芭蕾舞劇之一。作品取材自德國故事，內容敘述王子到森林狩獵，邂逅一位被魔法變成天鵝的公主，經過重重考驗，終於憑藉愛情力量破除魔咒。

〈情景〉此曲選自第二幕的開頭，原本的樂曲以雙簧管演奏、豎琴伴奏的哀淒曲調代表天鵝公主，本課改編給中音直笛吹奏。同學們可以欣賞完原版作品後，再試著吹奏出這段美麗的曲調喔！

藝術 spotlight

柴可夫斯基

他的作品經常出現俄羅斯民謠的曲調，但他並未排斥西方古典、浪漫樂派的音樂，將其融合，反而使得俄國音樂更加揚名國際。

我是柴可夫斯基，三大芭蕾舞劇《天鵝湖》、《胡桃鉗》、《睡美人》的音樂都是我創作的喔！

跨科小人物

《天鵝湖》的芭蕾舞動作相當優美，但也需要很高的技術性。最有名的其中之一是在第三幕第一場景裡的黑天鵝32圈轉，名為「揮鞭轉」。芭蕾舞在我們的表演藝術課次「狂舞吧！人生」中也有介紹喔！

情景

行板
Andante

柴可夫斯基 曲
編輯小組 改編

5

9

13

17

21

傷心的人別聽慢歌（貫徹快樂）

這首歌曲為臺灣搖滾團體五月天的作品，G大調、44拍，速度落在快板到甚快板之間，搖滾曲風、歌詞正向積極，鼓勵傷心的人，不要在悲傷中討論對錯，而是藉由聽快歌轉換心情、擺脫不快樂！副歌以「動次」的歌詞來模擬節奏感，使歌曲更富律動，127頁的第25小節，有一個漸強記號，到***f***的音量，也讓人更有振奮精神之感！

傷心的人別聽慢歌（貫徹快樂）

阿信 詞／曲

♩ = 126

mp

你哭得太累了，你傷得太深了，你愛的太傻

了，你哭的就像是末日要來了 Oh~

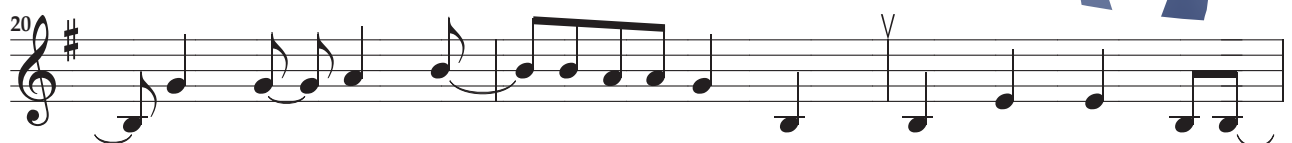
Oh~ 所以你聽慢

歌，很慢很慢的歌，聽得心如刀割，是不是應該

換一種節奏了， Oh~ Oh~

mf

不要再問誰是對的誰是錯的，誰

是誰非誰又虧欠誰了，反正錯了反

正輸了反正自己陪自己快樂，我不管

你是誰的誰是你的我是我的，讓心跳動次動次動次動次

感覺活著，我不管站著坐著躺著趴著都要快樂，讓音樂

動次動次動次動次快要聾了，不管了不想了不等了

不要不快樂，傷心的人別聽慢歌。

LESSON 2 音樂疊疊樂

生活中充斥著不同的音樂表現，有些是單純的曲調，有些則是各種曲調的交錯進行，甚至人們還把數個不同音高的音堆疊起來同時發出聲音，產生立體的美感，讓我們一起來進入音樂疊疊樂吧！

學習重點

- 認識音程的定義，以及欣賞不同音程構成的曲調。
- 瞭解大三和弦與小三和弦的組成與名稱，體會和弦組成的樂音之美。
- 瞭解無伴奏合唱的特色與展現，並學習聆聽與賞析。
- 習奏〈老黑爵〉，感受曲中所表達的情感。
- 習唱〈一起老去〉，學習去體會歌詞想要傳遞的情意。

藝術家

- 馬勒
- 佛斯特
- 約翰·牛頓

藝術Spotlight

- 頑固低音
- 卡農
- 無伴奏合唱

跨領域

- 語文

議題融入

- 生命教育
- 人權議題

名家導言

建築是凝固的音樂，音樂是流動的建築。

謝林 Joseph von Schelling

學校上下課的鐘聲、汽車喇叭聲、救護車、消防車、新聞節目的片頭歌曲……等等聲音都充斥在我們的生活中，你能不能試著用幾何圖形或線條記下你所聽到的聲音，和同學分享？

聽完老師播放的幾組音樂資料後，將你所畫的和同學所畫的內容互相對照，是否發現有些紀錄是一條線，有些是兩條以上的重疊曲線？甚至也有同學畫出交織在一起的幾何圖形呢？請和同學討論這些不同的音響效果給你的不同感受。

Classroom
Language

1. A：我需要學習怎樣的知識才能伴奏？

A：What do I need to learn about adding background music to videos?

B：我需要學習_____。

B：We need to learn about _____。

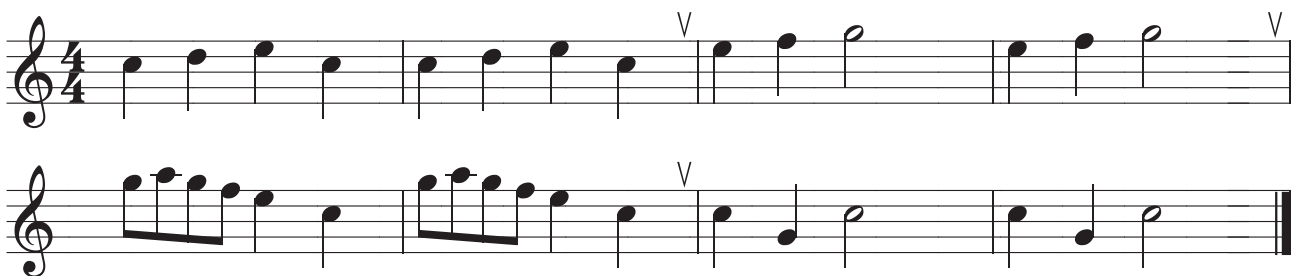

同曲不同聲

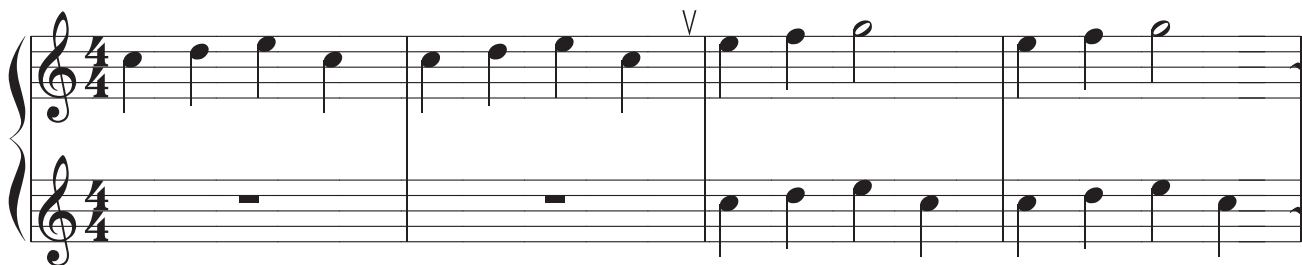
我們耳熟能詳的兒歌〈兩隻老虎〉，曲調來自法國童謠〈雅克修士〉（Frère Jacques），讓我們試著用不同方式演唱及演奏，一起感受不同音樂線條的變化。

1 原曲 單一曲調

行板
Andante

2 卡農模式 此處以二聲部為例，第一聲部唱完兩個小節後，第二聲部開始演唱同一曲調。

藝術 spotlight

〈兩隻老虎〉

原是古老的法國民謠〈雅克修士（Frère Jacques）〉。馬勒（Gustav Mahler）擷取此曲調於《D大調第一號交響曲》〈巨人〉（Symphony No.1 in D-Major 'Titan'）第三樂章中，並將原曲調改為小調演出。

2. A：請問Do到Mi是幾度音程？

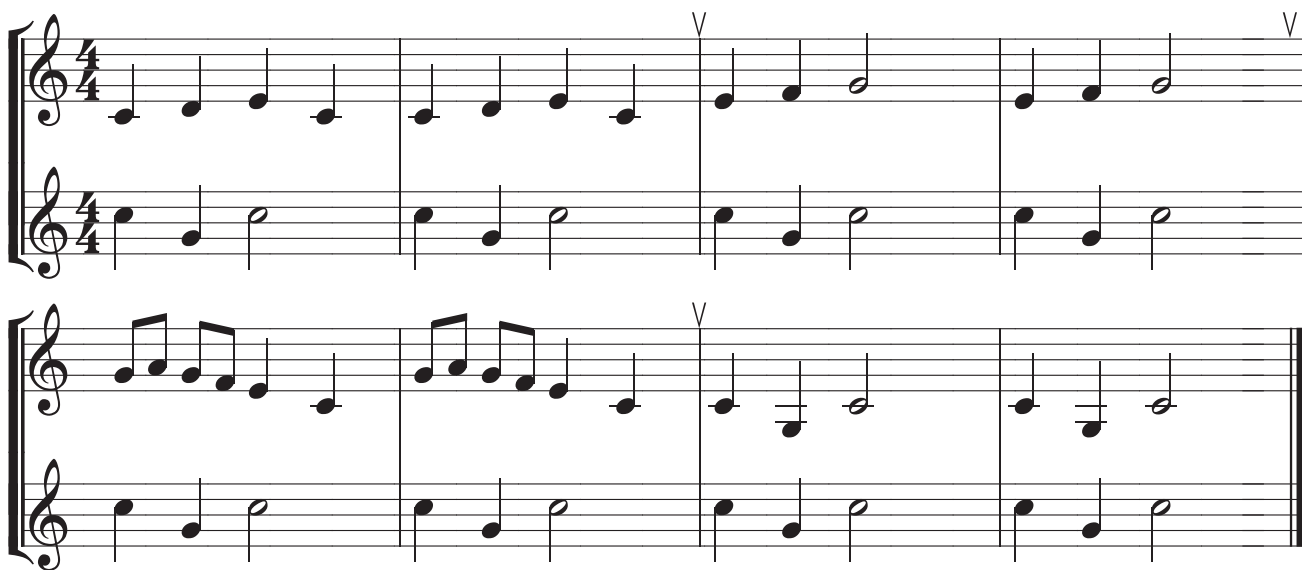
A：Which interval between Do and Mi?

B：Do到Mi間的音程是_____度。

B：The interval between Do and Mi is _____.

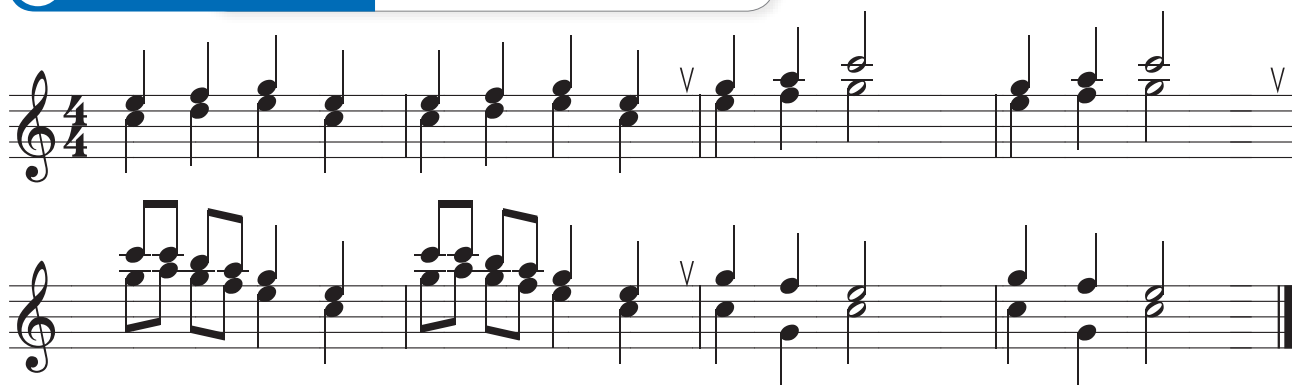
3 頑固低音模式

演唱民謠曲調，加上一組以直笛吹奏的頑固低音。

4 同節奏型和聲模式

用兩把中音直笛吹奏兩個聲部

單一曲調很美，兩種不同曲調一起發聲，產生兩聲部和聲則可以使聽覺經驗更多彩，如果更多聲部的曲調同時進行，音樂的織度必然更加豐富呢！接下來我們就來學習將音符層層疊起的小秘訣。

藝術 spotlight

頑固低音（Basso Ostinato）

一組不斷反覆的曲調動機或曲調樂句，伴隨樂曲進行。可能持續一個樂段或一整首作品。較常出現在低音聲部。

卡農（Canon）

一種先後唱出或演奏出同樣曲調的樂曲。各聲部在不同時間開始演奏，例如一小節或一個樂句之後……等，聲部的曲調可以完全相同，或是在不同音高模仿第一個聲部。

認識音程

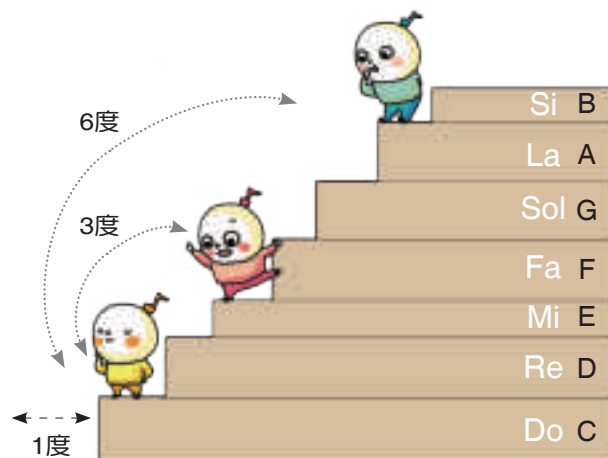
兩個音之間的距離稱為「音程」，計算音程的單位稱為「度」，例如：在五線譜上兩個記在同一線或同一間的音，是一度音程。在圖片中，我們舉例了一度、三度和六度，你是否能找找看其它音程呢？

當兩個音同時發出聲響時，稱作「和聲音程」，分別發出聲響則稱為「曲調音程」。

和聲音程

曲調音程

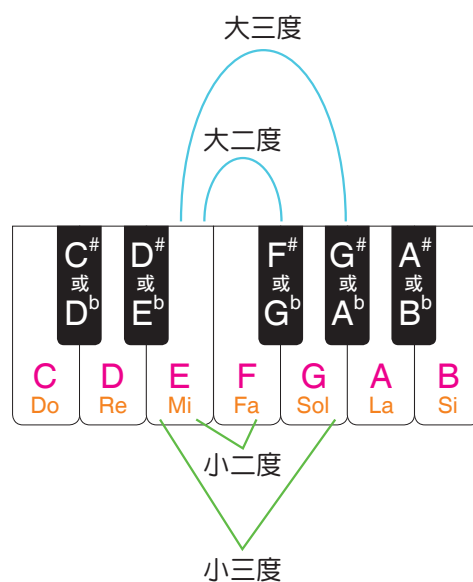
音程的大小

音程的度數若要更精確的判斷，可以透過鍵盤的具體距離分辨。例如，E-F和E-F[#]都是兩度音程，但E-F是半音，因此又稱為小二度；E-F[#]則是由兩個半音構成的全音，則稱為大二度。

再舉一例，E-G和E-G[#]同樣是三度音程，E-G之間一共經過E-F、F-F[#]、F[#]-G三個半音，被稱為小三度；E-G[#]之間經過四個半音，則是大三度。

因此二、三、六、七度的音程，因為升降記號的影響，都能像上面例子細分為大小音程。

接下來，請配合鍵盤圖示與五線譜記載的音高，聆聽老師彈奏的內容，分享大、小二及三度帶給你的不同感受。

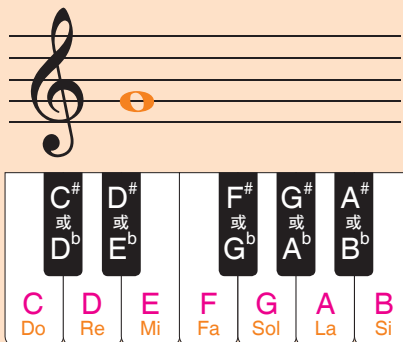

動手做做看

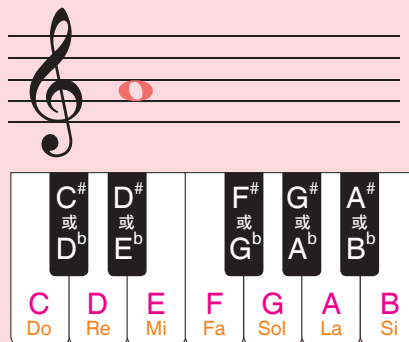
在認識音程相關內容後，請按照下列步驟說明，嘗試找出正確的音程距離吧！

1. 請在下方的空白鍵盤上，圈出五線譜上標記音的所在位置。
2. 參考題目指示，圈選出第二個音在鍵盤上的位置。
3. 最後將音符畫記在五線譜上。

請在這個音下方找出大三度

請在這個音上方找出小二度

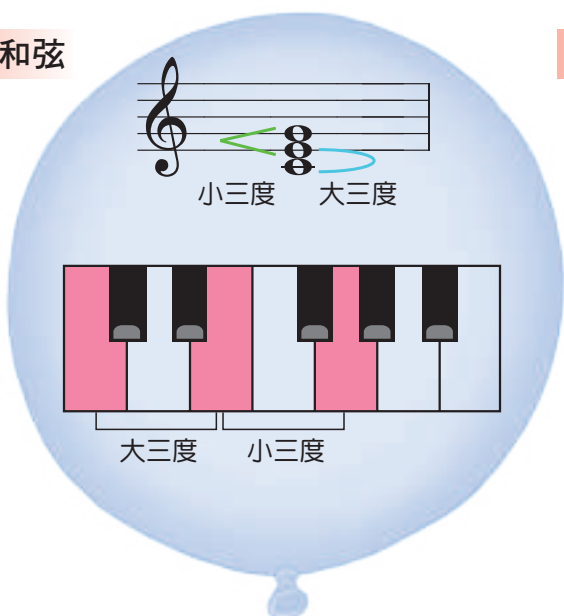

三和弦

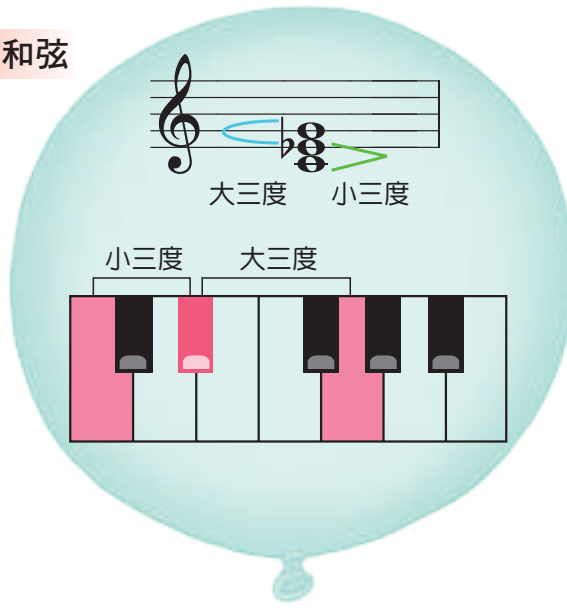
三個以上不同音高同時發聲，就是和聲音程的擴充，並形成和弦。常見的和弦是由兩組三度音程的音高重疊構成的三和弦。三和弦的最低音稱為根音，上方的兩個音為三音和五音；大三和弦是由大三度和小三度組成，小三和弦則由小三度和大三度組成，讓我們從下方的譜例和圖示來認識：

大三和弦

小三和弦

聆聽老師彈奏大三和弦與小三和弦，並試著活動肢體來表現你所聽見的音響效果是否有何不同，並把不同感受選填至空格，並和同學討論看看你聽到不同三和弦的不同感受。你還有其他什麼樣的感受？試著自己填填看吧！

快樂

悲傷

擔心

溫馨

苦惱

安心

沮喪

愉快

大三和弦

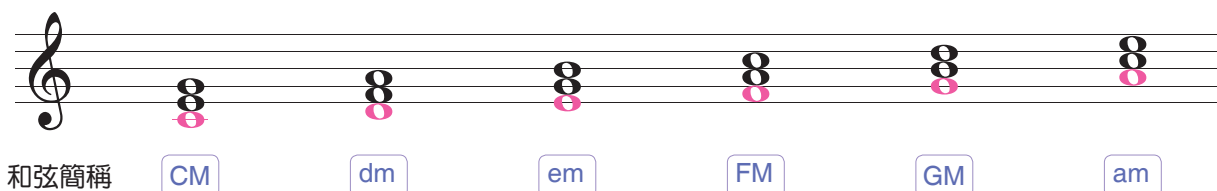
小三和弦

和弦名稱

演唱歌曲時，通常會搭配優美的伴奏，常見的有鋼琴或各類鍵盤樂器，有時也有烏克麗麗、吉他等。你是否會好奇這些伴奏的樂譜形式呢？

經過許久歷史的演變，伴奏記譜法已發展為簡便的數字與音名組成，依據先前曾學過的和弦基本知識，讓我們可以快速的辨識。

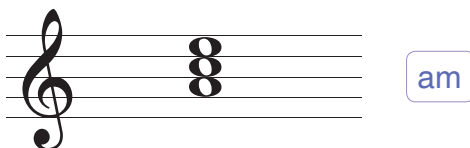
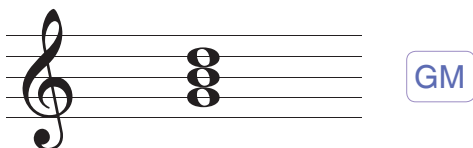
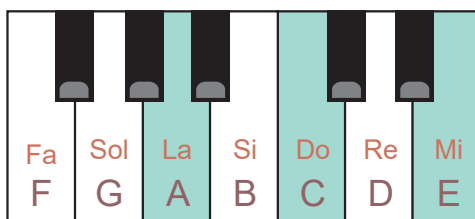
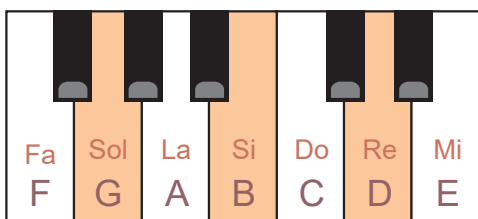
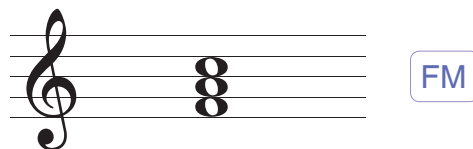
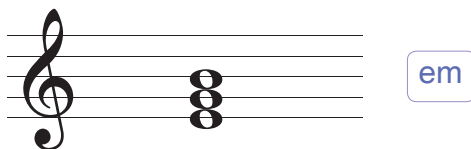
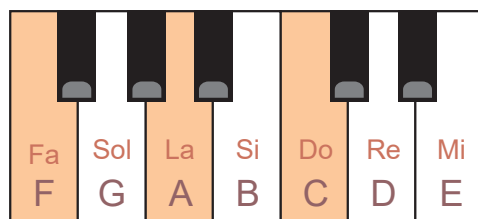
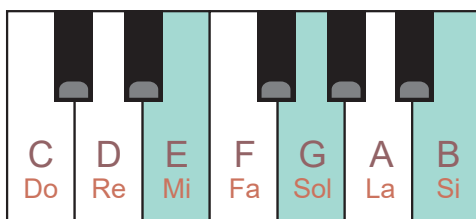
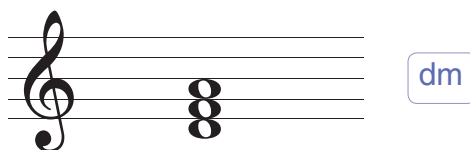
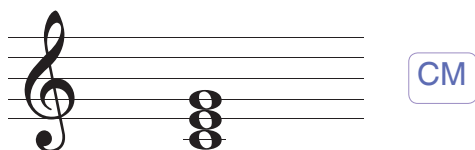
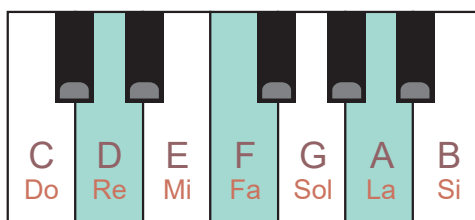
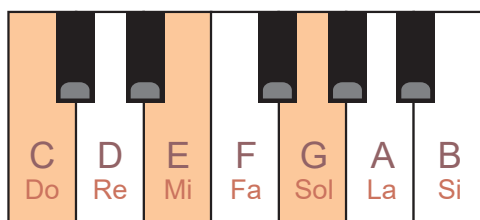
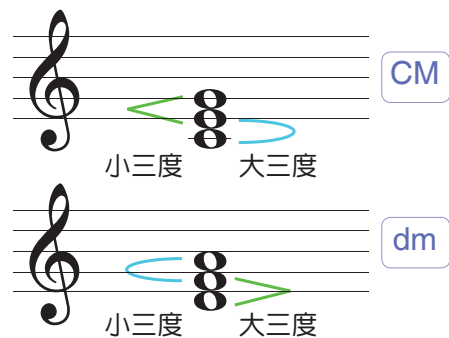
不同根音組成三和弦後的簡寫

和弦簡稱

CM	dm	em	FM	GM	am
----	----	----	----	----	----

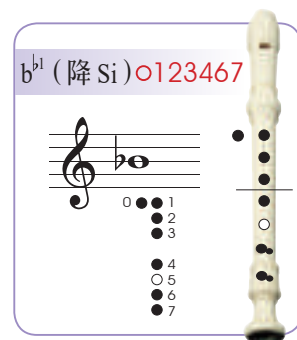
和弦的根音音名與大小寫變化組合，能得知配合主要曲調的和弦伴奏。例如：以C音為根音，往上堆疊大三度和小三度的大三和弦，被記為CM（M代表major，代表大三和弦，也能直接寫C）；而當以D音為根音，往上堆疊小三度和大三度的小三和弦，則被記為dm（m是minor的簡寫，代表小三和弦，也能直接寫d）。

🎷 老黑爵

此曲由佛斯特所作，描述過往美國藉由拓展殖民地，引進黑人為奴隸的時代，年老的黑奴想像當人生走到尾端，將前往美好的天國世界，全曲雖瀰漫哀傷情緒但也蘊含了希望。

現在，請各自分組，一組吹奏第一部，一組吹奏第二部曲調（紅色音符），感受與單一聲部演奏的不同之處，並寫上音程的度數。

藝術 spotlight

佛斯特

美國民謠作曲家，作品數量豐富且曲調優美，其創作經典且傳唱至今，深受人們喜愛。

老黑爵 (二部合奏)

音域 佛斯特 曲

編輯小組 編曲

♩ = 126

第一部

第二部

度

度

度

度

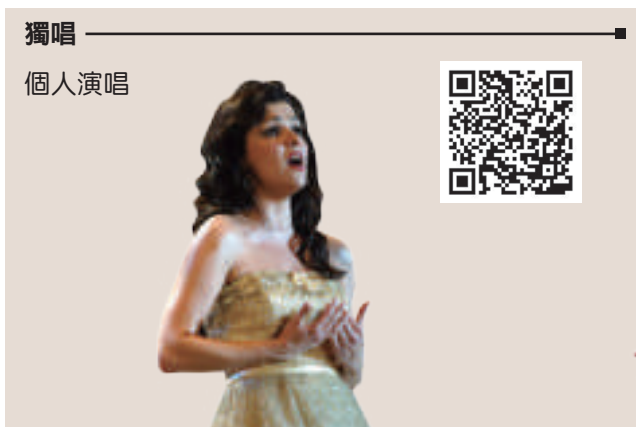
演唱的聲部形式

曲調的堆疊如同蓋房子，隨著聲部增加，也增添了美感，德國哲學家謝林便曾言：「建築是凝固的音樂，音樂是流動的建築」。唱歌時，可透過一人或多人唱出單一曲調，或者眾人同時唱出不同曲調，演繹出樂曲的多元樣貌，現在就讓我們透過圖片，進一步學習演唱的各種組成形式吧！

人聲種類

獨唱

個人演唱

曲目解說

〈練聲曲 (Vocalise, Op.34, No. 14)〉是俄國作曲家拉赫曼尼諾夫 (Sergei Rachmaninoff) 的作品，又稱為無言歌，只以母音ah或是ooh演唱，表達圓滑之感，通常由女高音演唱。

重唱

兩人以上，各自演唱不同聲部。

曲目解說

這首〈Mama〉是由瑞典的創作雙人組Andreas Quiz & Joseph Laross所創作，內容是叛逆青年向過世的母親表達懺悔之意，動人心弦。

合唱

有多個聲部組成。每個聲部各自由一群人演唱

曲目解說

〈來自外公的一封信〉是上海彩虹合唱團的最新作品，內容敘述外公寫信給他年幼的孫子，有許多溫馨的叮嚀囑咐。

藝術 spotlight

拉赫曼尼諾夫

俄國作曲家、指揮家及鋼琴演奏家，作品富有北國風情。

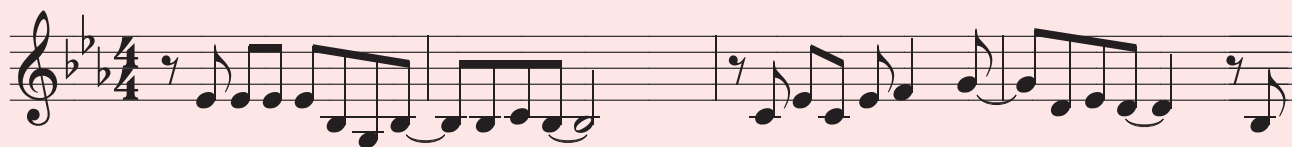
一起老去

〈一起老去〉這首歌是電影《閨蜜》的主題曲，歌詞描述了朋友間真摯且堅定不移的情誼，讓我們一同來演唱，並感受曲中所要傳遞的意涵吧！

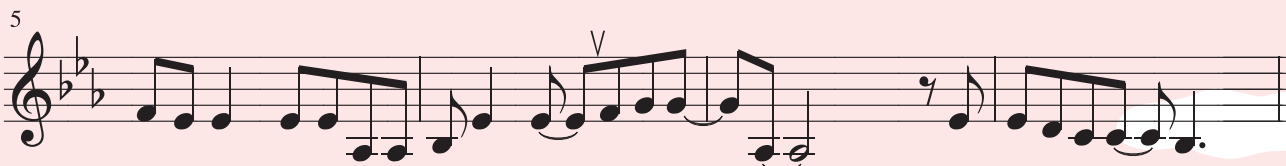
♩ = 90

一起老去

徐世珍 詞
雷頌德 曲

獨唱 一輩子能有多少 個知己， 一個眼神就 心 有靈犀， 迎
獨唱 誰在晴天時陪著 我飛行， 猶豫的時候 陪 我相信， 我

著陽光，寫下青春的詩句 乘風追尋， 最精彩的夢境。
們的心，經過爭執更靠近，就像大雨， 讓天空更透明。

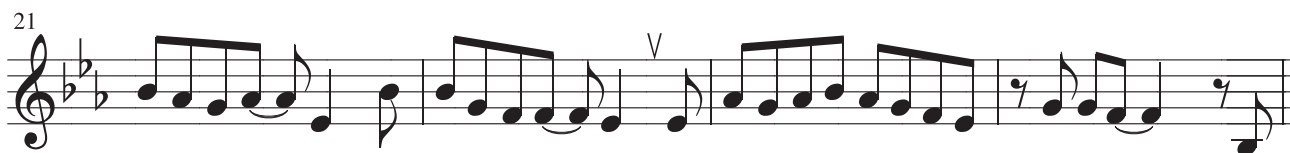
獨唱 等待著歲月在眼 角簽了名， 還是能在你身 邊任性， 舉
獨唱 當生命的宴席漸 漸的散去， 獨唱 我們要依然 聚 在一起， 獨唱 舉

杯回憶，那些瘋狂的過去 那個男 孩， 那堅持的勇氣。 齊唱 讓
杯回憶，那首當時的歌曲 那場冒 險， 那不 變的友誼。

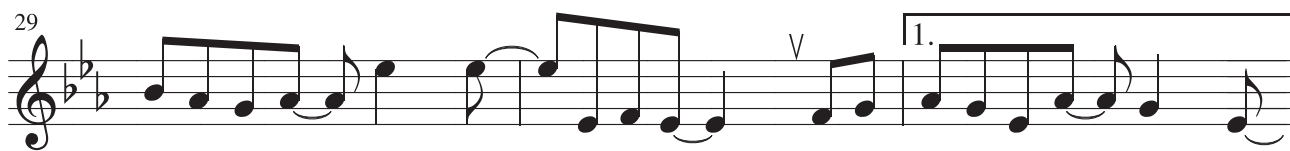
齊唱 讓我們數著星星 一起老去，讓我們肩並著肩 笑看風雨，別

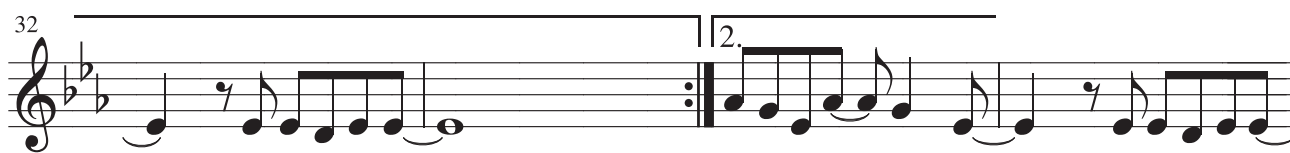
迷失在愛裡 為一棵樹哭泣，而放棄姐妹溫柔擁抱的森林。讓

讓我們順著時光 一起老去，一直到彩虹盡頭也不分離，這

善變的世界，難得有你，永遠的我們是彼此，

最真的約定。 的我們是彼此， 最真的約定。

微笑的我們是心底 最美的風景。

 夜來香

無伴奏合唱要依靠演唱者控制音高與速度，彼此的默契配合與演唱技術便十分重要。現在常見的形式，可透過少數人組成樂團，呈現各類樂器的音色。現在，請聆聽純粹人聲樂團演出的歌曲〈夜來香〉，找找看曲中出現哪些樂器聲音，並與同學分享吧！

夜來香（節錄）

黎錦光 詞曲
陶喆 編曲

♩ = 80

4 那南風吹來清涼， 那夜鶯啼聲輕

8 唱， 月下的花兒都入夢 只有 那夜來香

12 吐露 著芬 芳。 我愛 這夜 色茫 茫，

16 也 愛 那夜 鶯歌 唱， 更 愛 那花 一般 的 夢 擁 抱 著

20 夜 來 香 吻 著 夜 來 香。 夜 來

24 香 我 為 你 歌 唱， 夜 來

28 香 我 為 你 思 量，

我 為 你 歌 唱 我 為 你 思 量。

奇異恩典

〈奇異恩典〉（Amazing Grace）是一首聖詩，歌詞由英國詩人牧師約翰·牛頓（John Newton）所填，在他經過船難撿回一命後，對於宗教信仰有更深的體悟，並寫下這首動聽的歌曲。

這首歌有許多演出方式，讓我們聆賞獨唱、重唱和無伴奏合唱（A cappella）演唱的方式帶來的不同美感。

稍快板
Allegretto

奇異恩典

約翰·牛頓 詞
基督教聖詩 曲

A- ma- zing grace how sweet the sound, that saved a
奇 異 恩 典 如 此 甘 甜， 我 罪 已

wretch like me, I once was lost, but
得 赦 免， 前 我 失 喪， 今

now I'm found, was blind, but now I see.
被 尋 回， 瞎 眼 今 得 看 見。

藝術 spotlight

無伴奏合唱

原意為「教堂風格」，不用樂器伴奏的合唱演出。有時可由人聲模仿樂器聲響，例如人聲模擬出的鼓聲或是低音提琴撥弦聲等。

獨唱版本

無伴奏合唱版本

音樂建築師

聽過無伴奏版本的〈夜來香〉與〈奇異恩典〉後，我們也來嘗試多個聲部一起合唱奏吧！由人聲演唱第一聲部，笛子吹奏第二聲部，其餘三個聲部則是和弦形式的伴奏，讓我們選用喜歡的擬聲字唱出音高（例如：Du或La，也可以自由發揮。）將這首歌曲用小組展演的方式展現出來！

Step 1 五個人為一組，每個人負責一個聲部

負責主唱

負責直笛

伴奏一

伴奏二

伴奏三

Step 2 各自練習自己的聲部

Step 3 大家一起合起來試試看

動手做做看

唱得過癮嗎？有興趣的話，還可以選用補充歌曲中的曲目自行創作喔！

稍快板
Allegretto

奇異恩典

約翰·牛頓 詞
基督教聖詩 曲

主唱

直笛

伴奏1

伴奏2

伴奏3

First system of the musical score for 'Amazing Grace'. It features a vocal line (Main Sing) and four instrumental lines (Straight Flute, Accompaniment 1, 2, and 3). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The lyrics are: A-ma-zing grace how sweet the sound, that

Second system of the musical score for 'Amazing Grace'. It continues the vocal line and instrumental accompaniment. The lyrics are: saved a wretch like me, I am before thee, O God, most high.

動手做做看

還記得本課提到的大三和弦和小三和弦規則嗎？經過閱讀樂譜和親自唱過老師為〈奇異恩典〉設計的和弦伴奏後，請你幫忙寫出你和小組合作唱出的和弦分別是大三和弦還是小三和弦？

once was lost, but now I'm found, was
我 失 喪， 今 被 尋 回， 瞎

blind, but now I see.
眼 今 得 看 見。

LESSON 3 豆芽菜 工作坊

一首樂曲包含著節奏、曲調、音色、速度、和聲及強弱……等各種音樂元素。作曲家如何將它們巧妙的融合，創作出我們所聽到的音樂呢？讓我們一起來探索這個奇妙的過程吧！

學習重點

- 認識體會作曲家如何透過音樂元素創作樂曲，傳達感受和思維。
- 認識曲式與創作的關係，感受音樂的形式之美。
- 學習辨識樂曲中的「主題」及構成方式，並學習聆聽與賞析。
- 認識音樂創作可透過反覆、對比、變奏的方式，發展出一首樂曲。
- 習奏中音直笛曲〈綠袖子〉，認識二段體，並感受曲中所傳遞的情感。
- 習唱歌曲〈但願人長久〉，認識三段體，並學習歌詞想呈現的意境。
- 學習以手機應用程式，創作樂曲，提升個人音樂素養與能力。

藝術家

- 貝多芬
- 卡爾·夏伊
- 梁弘志

跨科目

- 視覺藝術

跨領域

- 語文領域

名家導言

音樂，就是用聲音去思索的藝術。

儒勒·孔帕席爾 Jules Combarieu

動手做做看

聆賞以下節錄的譜例，並照著老師的指示，回答以下問題。

Andante molto mosso

較行板快

小提琴

中提琴

大提琴

Q 請依照下列文字提示，觀察及寫出譜例中各項音樂元素的表現：

1 速度與節拍：譜例上的速度術語為_____。本曲的拍號為_____，兩者使音樂產生怎樣的律動感？_____ (1)輕快搖擺 (2)急促而不規律 (3)流暢而綿延不絕。

2 音色與強弱：（樂器）_____在_____的音量上演奏。

藝術 spotlight

譜號

譜號位於五線譜的左端，透過譜號，可以讀出五線譜上音符的準確音高。但寫譜給不同樂器演奏時，需選擇適當譜號。

譜例中，小提琴使用第二線G譜號，是大家最為熟悉的高音譜號；大提琴使用的第四線F譜號是低音譜號，中提琴使用第三線C譜號，這個譜表記錄的音高範圍在中央C上下各五度的範圍，因而稱為中音譜號。

Classroom Language

1. A：音樂的創作包含哪些元素？

A：Which element will be used when writing music?

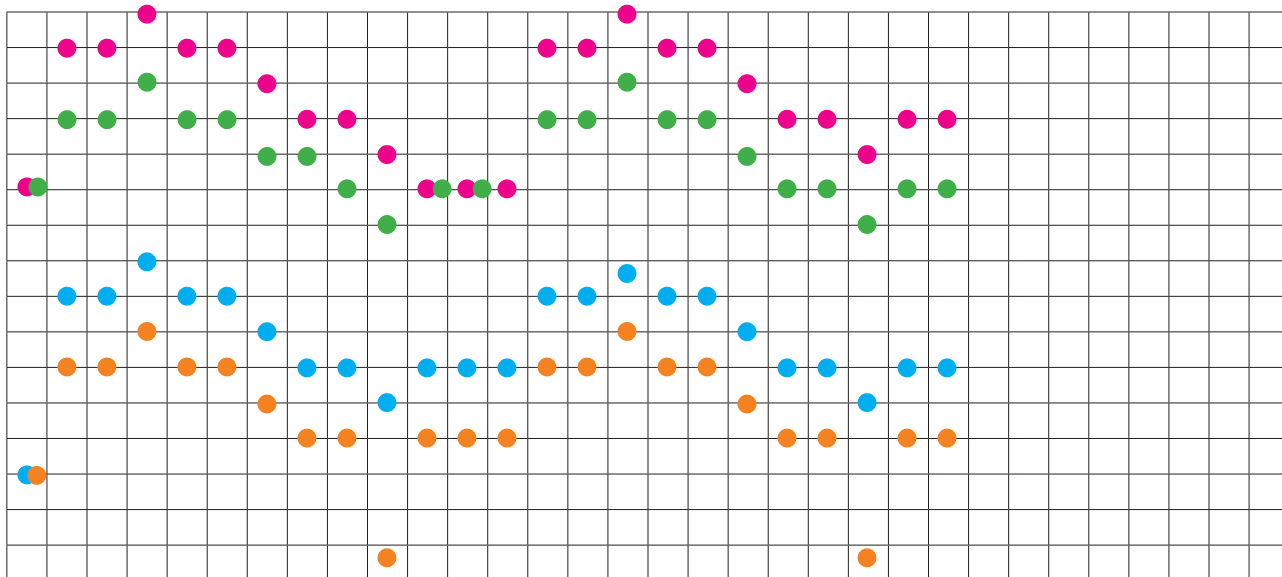
B：包含有_____。

B：It Involves _____.

3 曲調與和聲：下面是依照左頁譜例整理出來的音高動態圖表，四個顏色分別代表（小提琴、中提琴、以及分為兩個聲部的大提琴）。

四個聲部的線條形狀是：_____（1.高低起伏很大 2.緩升緩降）。聲部與聲部之間的關係是：_____（1.交錯 2.平行）居多。

4 聆聽與觀察譜例各種音樂元素表現後，請問你認為這四個畫面，哪個最接近作曲家想描述的畫面呢？（答案就在下一頁，是否和你的想像一樣呢？）

▲ 浩瀚無際的大海

▲ 高速行駛的火車

▲ 傾瀉而下的雨水

▲ 潺潺蜿蜒的溪流

公佈答案前，讓我們一起細細觀察樂譜，從視覺、聽覺的感受，綜合譜例中各項音樂元素的表現。

A _____

2. A：如果你是作曲家，將會使用哪種樂器來描述流動的溪流？

A：If you are a composer, what musical instrument would you use to portray a flowing stream?

B：我會使用_____。

B：I will use_____.

上一頁的答案是：潺潺蜿蜒的溪流。這是貝多芬（Ludwig van Beethoven）的創作，《第六號田園交響曲》（Symphony No. 6, Op. 68, "Pastoral"）的第二樂章。貝多芬透過不同樂器的演奏來模擬潺潺的溪流，讓聽者感到緩和與寧靜。

🎵 豆芽的料理祕方㉑：音樂創作與形式

在前頁，我們看到貝多芬透過音樂中的許多元素，例如：曲調、節奏、和聲、音色……等等，表達他心中的畫面，經由音樂家們的演奏，讓聽眾以聽覺來感受音樂的起承轉合。

創作一首音樂作品，就像煮一道美味的菜，作曲家就像大廚一樣，音樂的元素都是他的配方與食材；這些元素透過安排設計後，成為有系統而清楚的聲響組合，傳遞到聽眾的耳中，這就是音樂形式（曲式）的由來。

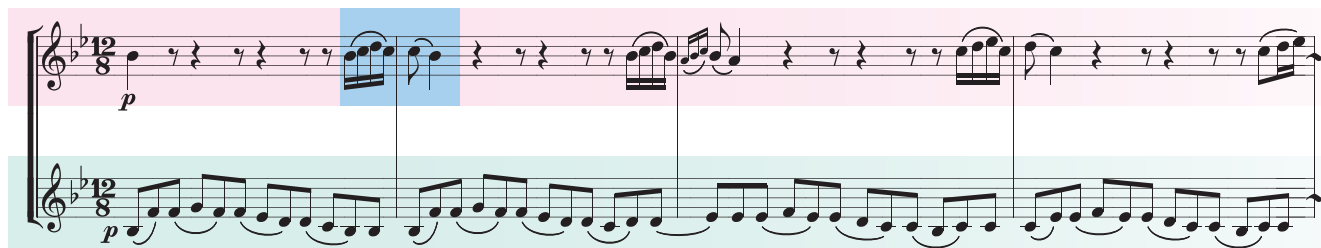
豆芽的料理祕方(二)：主題、動機、樂句

較行板快

Andante molto mosso

動機

主題

溪流音型

主題

貝多芬以描繪潺潺溪流的音型為背景，置入另外一段由小提琴演奏的曲調，因為在音高、節奏、音域都和溪流音型不一樣，可以讓我們清晰地聽見並留下印象，這就是音樂的「主題（theme）」。

主題是欣賞一首樂曲的重要開端，能清楚表達作曲家思維，也是音樂作品的核心。不同樂曲的主題結構也不一樣，而表現方式可以分成動機（motive）、和樂句（phrase）兩種。

主題的結構方式

以動機組成主題 由短短的幾個音符不斷的重複、變化串聯而成。

以樂句組成主題 由單一樂句或是數個樂句組成。

上面《第六號田園交響曲》的主題便是以動機組成。下一頁〈兩隻老虎〉的主題，就是以樂句組成。

動手做做看

作曲家透過曲調音高、節奏及和聲等音樂元素寫出像說話一般的句子，我們稱為樂句。同學們試著從前方課次中的歌曲：〈奇異恩典〉、〈老黑爵〉，找出前四行樂句。

豆芽的料理祕方㊦：音樂形式的統一與變化

音樂的創作與生活息息相關，而生活是由一連串的「不變」與「變」組合而成的。音樂中的「不變」我們稱之為反覆（repetition）；「變」則是對比（contrast）。

反覆（repetition）

音樂中的素材不斷出現在聽覺與腦海中，讓作品能聚焦，有統一的感觉。

對比（contrast）

音樂中出現新的素材，在內容與形式上有所不同，帶來聽覺的變化新鮮感。

在〈兩隻老虎〉的譜例中，我們可以看到曲調的反覆與對比：

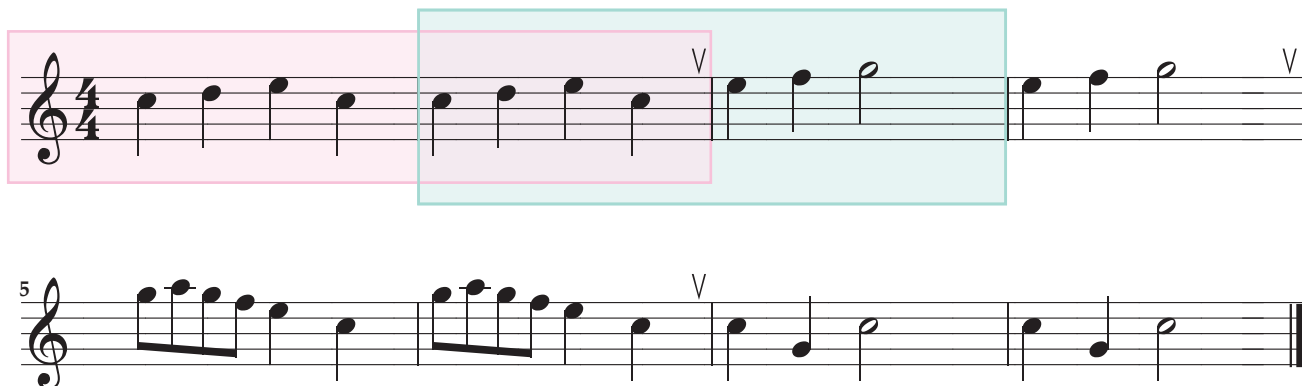
兩隻老虎

行板
Andante

法國民謠

反覆

對比

二段體——綠袖子 (Greensleeves)

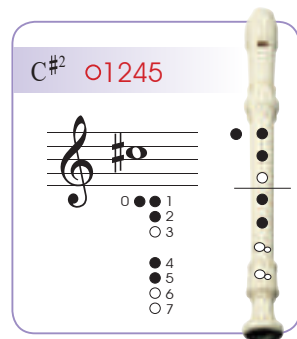
分析曲子時，可以用英文字母標示作曲家如何運用素材。例如：動機、樂句主題以小寫表示，樂曲段落以大寫表示，不同素材使用不同字母，若是將相同素材做變化，就在字母上標示「'」。

〈綠袖子〉是十六世紀的英國民謠，它的樂曲結構是：

A: a、a'、B: b、b'。

反覆、對比、變奏的原則在這首曲子中都可以發現：a和b是聽起來不同的樂句，因此是對比；a和a'很相似，b和b'也很相似，但是雖然前面兩個小節是反覆，後面兩個小節卻並非完全一樣，可以稱呼a'是a的變奏、b'是b的變奏。

而A段與B段互為對比，因此這種樂曲的形式名稱是「二段體」，分析過後，讓我們一起來以中音直笛演奏吧！

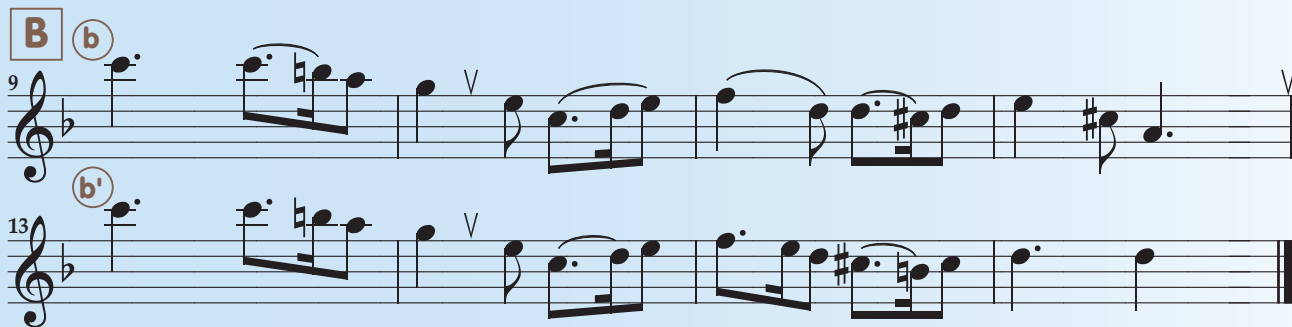
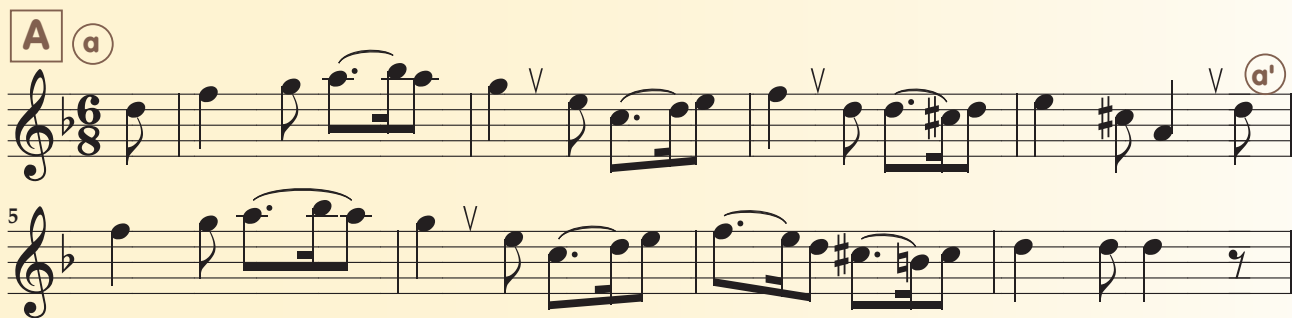

綠袖子

稍快板
Allegretto

英國民謠

變奏 (variation)

除了反覆與對比，作曲家還會使用變奏 (variation)，在原先的音樂素材上做一些變化。

綠袖子變奏曲

在前面我們已經演奏過〈綠袖子〉，現在讓我們來聽聽看〈綠袖子變奏曲〉，這是由奧地利吉他演奏家卡爾·夏伊 (Karl Scheit) 根據〈綠袖子〉所譜寫的變奏曲，聽聽看你是否還能認得出原本的曲調呢？

綠袖子變奏曲

稍快板
Allegretto

卡爾·夏伊 曲

三段體——但願人長久

這首歌曲，是另一種常見的曲式，稱之為三段體 (Ternary Form)。三段體可以分為三個段落，有不同的組合型，其中較常見的是：ABA或ABA'。這首曲子的A段有a、b樂句，B段有兩句相同的c樂句，A'段有a、b'樂句。

歌詞取自北宋文人蘇軾的〈水調歌頭〉，同學們請細細品味歌詞涵義，並在習唱後和其他同學分享，當唱到A'樂段時，與A感受有什麼不同。

藝術 spotlight

蘇軾

北宋時期的文學家，寫作風格豪放，展現豁達爽朗的個性。

梁弘志

臺灣詞曲創作人，一生創作了五百多首歌曲，對七〇年代的華語歌壇影響甚多。

但願人長久

蘇軾 詞
梁弘志 曲

♩ = 80

A **a**

明 月 幾 時 有， 把 酒 問 青 天，
我 欲 乘 風 歸 去， 唯 恐 瓊 樓 玉 宇，

b

不 知 天 上 宮 闕， 今 夕 是 何 年？
高 處 不 勝 寒 闕， 今 起 舞 弄 清 影，

B **c**

何 似 在 人 間。
轉 朱 閣， 低 綺 戶，

c

照 無 眠， 不 應 有 恨 何 事 長 向

A' **a**

別 時 圓。
人 有 悲 歡 離 合，

b'

月 有 陰 晴 圓 缺， 此 事 古 難 全，

但 願 人 長 久， 千 里 共 嬋 娟。

二十一世紀，音樂創作的方式有更多可能性，從傳統的五線譜寫作，到電腦、電子合成器、手機應用程式（application，簡稱app）的軟體程式。都可以幫助作曲家完整地創作並記錄下樂曲。讓一首音樂作品可以更多元的方式被呈現，被聆聽。在這裡我們以Garage Band（手機app）作為範例，同學可以用相同原則套用其他app。

step 1

製作節奏音軌

先設計4-8小節的節拍，或是同學們初次使用手機程式作曲，也可使用程式內提供的一些預置好的循環樂段。

IDEAS

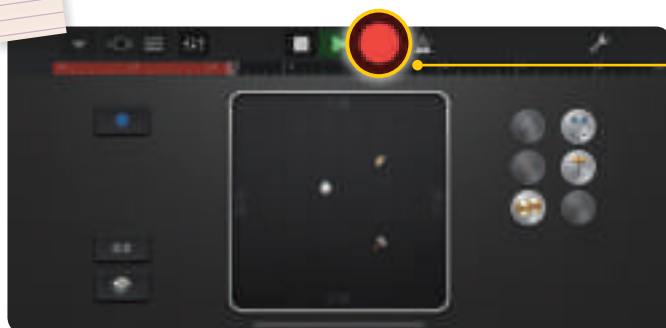
先選擇設計與錄製節拍的模式，底下是「智慧型鼓組」的工作視窗：

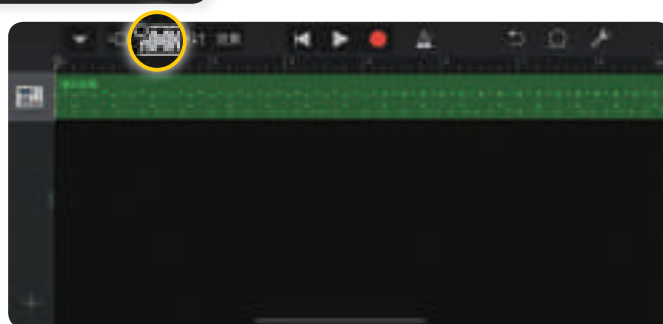
右方有六個不同音色的節奏音源，你可以選擇，將想要使用的樂器圖像，拖曳方在中間的方塊，程式就會依照你的選擇，組合出一組節拍，循環著播放，讓它成為「反覆」的段落。

然後按下上方的錄音鍵，錄下節拍的循環。若中間想要改變組合，也可直接換置樂器，使音色組合有變化。

錄音

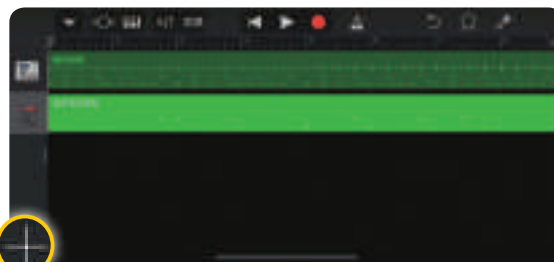
按左方第三個按鍵，就會看到已經錄好的節拍音軌。

step
2

曲調創作

按左下角「+」，加入另一個可演奏音高的樂器，在鼓的節拍音軌下方，加上和鼓的音軌長度相同小節數的曲調。

例如：在鋼琴上彈出〈兩隻老虎〉的曲調，配合鼓的節拍音軌，或是同學自行創作。

★ HAPPY ★

這樣，我們就完成「A段」的創作。

step
3

樂曲段落設計

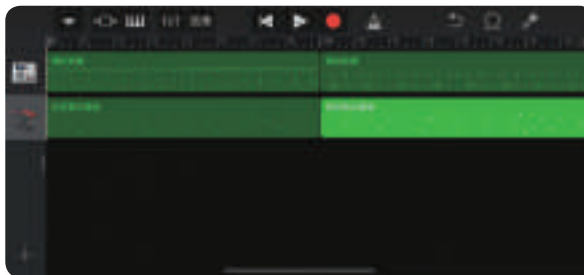
按音軌右上方的「+」，就會出現以下畫面，同學們可在這裡設計段落組合，以及調整每個段落長度。

HELLO

IMPORTANT

B段的創作，也可應用「音樂形式的統一與變化」的幾個原則來設計，讓B段成為A段的反覆、對比或變奏。再次依循之前的錄音模式，完成B段。最後將A段與B段加在一起，就完成了一首小曲囉！

step
4

音檔輸出

先將之前完成的樂曲以「我的歌曲」或另外命名，存取上傳，點選「分享」。

「分享」檔案就會進入下面的畫面，再點選左方「歌曲」項目，就可製作音檔。

選擇音檔形態。

♥ GOOD TIME ♥

就可以跟大家分享自己創作出來的音樂喔！

小提示

Andriod系統可參考使用BandLab，軟體支援錄音跟上傳音檔的功能，同時也提供許多免費音效、樂器音色可自由運用。

大師直播間

簡文彬

- 衛武營國家藝術文化中心藝術總監。
- 1967年生，國立藝專（今國立臺灣藝術大學）鍵盤組畢業，維也納音樂暨表演藝術大學指揮碩士學位。
- 1996年起擔任德國萊茵歌劇院〈Deutsche Oper am Rhein〉駐院指揮長達22年。
- 1998-2004年擔任日本太平洋音樂節（Pacific Music Festival）駐節指揮。
- 2001-2007年擔任國家交響樂團（NSO）音樂總監，在其任內推動「定期音樂會系列」、國人作品委託創作及錄製、「歌劇系列」等創舉，並在2006年樂團20週年時推出華語地區首次自製之華格納《尼貝龍指環》四部曲。
- 2014-2016年擔任國立臺灣交響樂團藝術顧問。
- 2014年9月獲頒第十八屆國家文藝獎。

Question

1

指揮每天工作時間很長嗎？體力要很好嗎？有些指揮的動作很誇張好像在跳舞，這是正常的嗎？

指揮當然要有基本的體力，所以平常也是要多動身體保持健康。並非每天都需工作，通常如果有音樂會，一週前就會密集地準備，其他時間則會多方蒐集資料，讓自己更理解要指揮的作品。

2

從事此份職業（指揮）的契機點？從幾歲決定志向？

我從小在音樂班一直是主修鋼琴，大概在十五、十六歲左右，發現自己的興趣並非鋼琴，十七歲時我遇到臺灣著名的指揮家陳秋盛老師，他認為我有當指揮的條件，便開始跟他學習，二十歲從國立藝專（現國立臺灣藝術大學）畢業入伍時，我就決定退伍後，要到國外專攻指揮的志向。

3

印象最為深刻、以及最喜歡的作品或者演出？

哈哈，很多人都喜歡問這個問題，我的標準答案一向都是「我接下來要指揮的作品就是我最喜歡的」。我不是只專精某個時代音樂的指揮，而是從古到今的作品都會碰，新創作品也很喜歡接觸。一定要說的話，當我遇到寫得很棒、演出也很成功的臺灣作曲家作品時，印象都會特別深刻。

4

有無本業以外的興趣？這些興趣是否曾意外成為工作的輔助？

小時候我曾經非常熱中於集郵，覺得郵票上的圖案各具故事，但好像對於音樂工作沒太多輔助。後來我很喜歡看地圖，尤其是歷史地圖，看到同一個地方歷經各時期的變化，透過查找資料來幻想演變的過程，這是我的興趣。

5

當遇到困難與突發狀況時，內心如何去轉化、調適？

雖說當初自己決定專攻指揮，但其實在畢業「前」，我曾經一度對音樂喪失興趣，甚至未來不想碰觸音樂。跟班導師求助後，瞭解這其實是「畢業症候群」的現象，歷經一個月的掙扎後就恢復了。直到今天，我認為人難免會碰到挫折，但只要回想「第一次被什麼感動」、「第一次下定決心要做什麼」的感覺，那個「什麼」會給你力量，讓你跨過挫折。

6

對你而言，指揮是什麼？

指揮是「留下生命」：音樂的生命、作曲家的生命、時代的生命。

● 《幕後傳奇——苦魯人生》 刺點創作工坊 2020 新北市藝文中心

LESSON

1 We are the Super Team

一場精采動人的演出，有著讓你又哭又笑、又回味無窮的故事。

也有時而懸疑、卻悲喜交織的繚繞樂音，眼前所見的是溫暖的陽光灑下林蔭小徑，剎那又暴風狂雨、呼天暗地。這樣變幻無窮、令人醉心的魔術，都來自表演藝術的超·級·團·隊！

學習重點

- 能瞭解各劇場藝術與行政部門工作職掌。
- 能認識劇場演出時所需的幕後準備工作。
- 能瞭解分工合作在劇場工作的重要性。

跨領域

- 綜合活動領域

藝術Spotlight

- 藝術總監
- 金馬獎
- 技排
- 東尼獎
- 彩排
- 世界三大影展
- 台新藝術獎

名家導言

應該愛你心中的藝術，而不是愛藝術中的你。

史坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stasnislavsky)

你是否有過這樣的經驗：當電影的片尾播放出「The End」，你留意過緊接在其後，那一串滾動字幕上寫了什麼嗎？或者欣賞演出時，手中那本節目手冊，除了情節和演員簡介，以及一幀幀精美的劇照，還有哪些訊息嗎？不管螢幕上或節目單裡表列出來的，是完成這個作品的所有成員，團隊的每一份子！

讓我們前進不同的場域，看看製作和完成一場演出，需要哪些人一同貢獻所長及心力。

猜猜他們是誰？

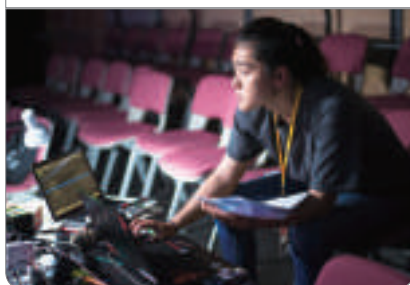
我是 _____

我是 _____

我是 _____

我是 _____

我是 _____

思考啟動鈕

你知道學校舉辦校慶、園遊會、畢業典禮等大型活動時，老師們是怎麼分工的嗎？請試著和同學討論與分享。

Classroom
Language

1. A：導演在嗎？

A：Is the director available?

B：她正在辦公室裡跟音樂總監開會。

B：She is in the meeting with the music director.

🧐 強有力的後盾——行政辦公室

如同學校的各處室，為教學和各項活動進行籌畫和提供支援，藝術行政團隊也為了完成演出前中後期的事務而工作著，他們通常不會獲得實際上的掌聲，但若是沒有他們租借場地、申請補助、掌控預算、規畫宣傳、處理演出票券等繁瑣的工作，再好的作品都無法呈現在觀眾面前！

2. A：我如何確認燈光是對的？

A：How can I make sure the lighting is right?

B：你可以確認一下燈光平面圖。

B：You can check the lighting plan.

藝術 spotlight

藝術總監

稍具規模的劇團或舞團會設有藝術總監，對該團的藝術性有必然的影響力，也定調了觀眾對該團的印象。例如：林懷民之於雲門舞集，賴聲川之於表演工作坊。

激盪無限藝術創意——設計會議

在導演的帶領下，幕後設計們根據劇本，各自提供自己負責和專業的藝術見解，如果有不同意見，則以導演的想法為取捨，是一個相互刺激創意，也許各執己見，卻又彼此協調出共識的合作，為演出的畫面和氛圍定調，讓作品的藝術展現更豐富！

🤖 為剎那精彩而反覆練習——排練場

「臺上一分鐘，臺下十年功」說的正是表演者透由不斷訓練所獲得的表演能力，和長期排練所累積的熟練度，這也正是排練場上經常可見的狀況，表演者之間因為反覆排練而取得默契，也藉由和導演的討論、溝通，讓表演更傳神、更有新意，也更令人動容。

演員

這個角色如果能再試試其他的詮釋，應該會更有說服力！沒排到我部份的時候，我一定要觀察每個人的表演，偷學表演技巧。

排演助理

一邊幫導演記筆記、一邊聯繫遲到的演員，事情真繁瑣，但學到真多！

導演

演員都還沒丟本，該怎麼幫他們修戲？

藝術 spotlight

在劇場界有個不成文的規定，每一分鐘的戲必須有一小時的排練時間，如此才能琢磨出最細節、最純熟的演出。在排戲之前，導演和演員多會討論出排戲的規範，而「準時」通常是最重要的守則。

👁️ 打造表演天地——演出舞臺

因為場地有限，臺灣的表演團隊通常在演出當週才會進駐到演出的場地，而正式演出的前幾天，技術執行組就會展開緊鑼密鼓的「裝臺」，等硬體就緒之後，就會搭配表演組進行「技排」和「彩排」，以確保燈光、舞臺、服裝、音樂音效等都能準確的和表演搭配，以期向觀眾呈現一場又一場精彩的演出。

◀ 圖1 音樂執行：音樂搭配劇情漸入（fade in）和漸出（fade out）的時機我要再熟悉。

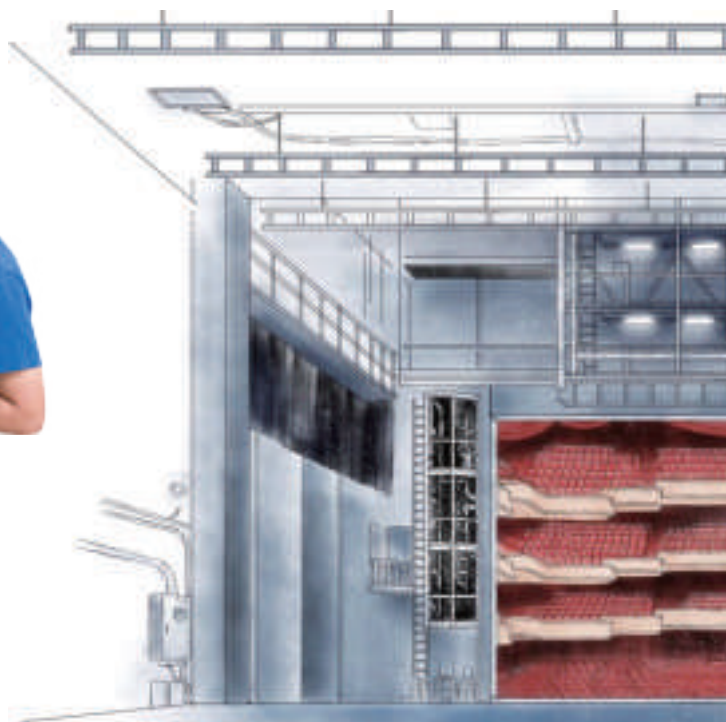
▶ 圖2 服裝管理：這次服裝和配件很多，再整理一下，才能掌握幫演員換裝的速度。

▲ 圖3 後臺經理：演出時要催場，所以後臺所有通道保持順暢，也要掌握所有人員的位置。

◀ 圖4 音響技術：我要把設備調整到觀眾不管坐在哪裡，都能聽到清楚且舒服的音樂、音效。

藝術 spotlight

技排

技排就是技術排練，在正式彩排前，最好能讓表演者配合進行一次，讓技術層面可以更精準。

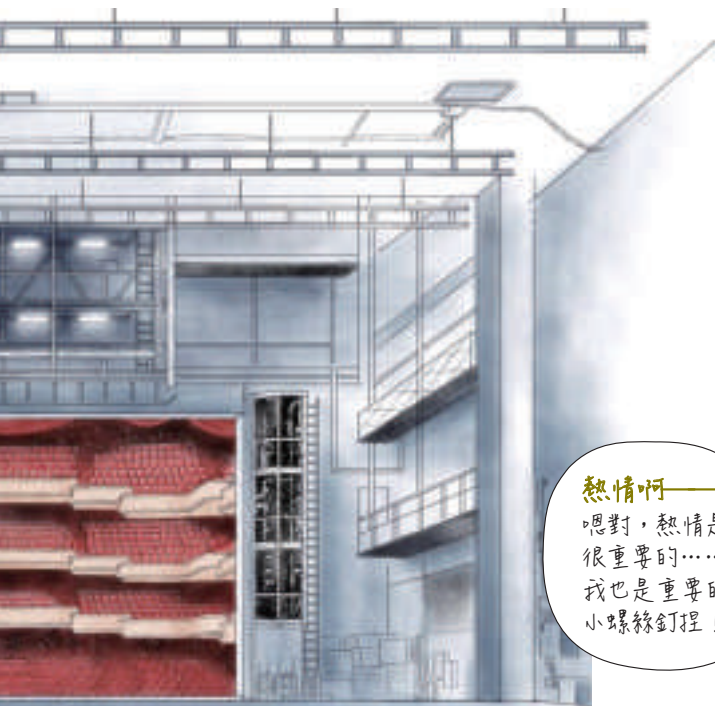
彩排

視同正式演出，一切表演和技術都比照演出進行，而彩排時，除非發生不可預期的意外，只有導演及舞監有權力喊停。

圖5 燈光技術：
把燈桿降下來，我
要修正一下燈光的
角度。

圖6 舞臺監督：
進劇場了，我必
須掌控技術團隊的
工作進度，還有正式
演出期間的運作。

熱情啊——

嗯對，熱情是
很重要的……
我也是重要的
小螺絲釘捏！

身上總掛各種工具！

錘子、電鑽、螺絲起子、
板手、膠帶、榔頭、剪刀
美工刀……

啊，我是人肉工具包？

矯健的身手——

速度要快，臂力要
好，有時也需要搬
運重物，十八般武
藝樣樣來——

圖7 舞臺工作人員：傳說中的黑
衣人要登場了。所有道具的順序
要好好的順過一遍才放心。

歡迎你的光臨——前臺人員

演出當天，票口、前臺和帶位人員，就是演出團隊的門面了。他們通常會穿著一致，代表該演出的服裝，笑容親切的迎接所有觀眾的到來，有些演出還會販售節目手冊甚至紀念品。而聽從驗票和帶位人員的指示，能確保我們以最快的速度入座，稍事休息後，靜心等待演出的開始。

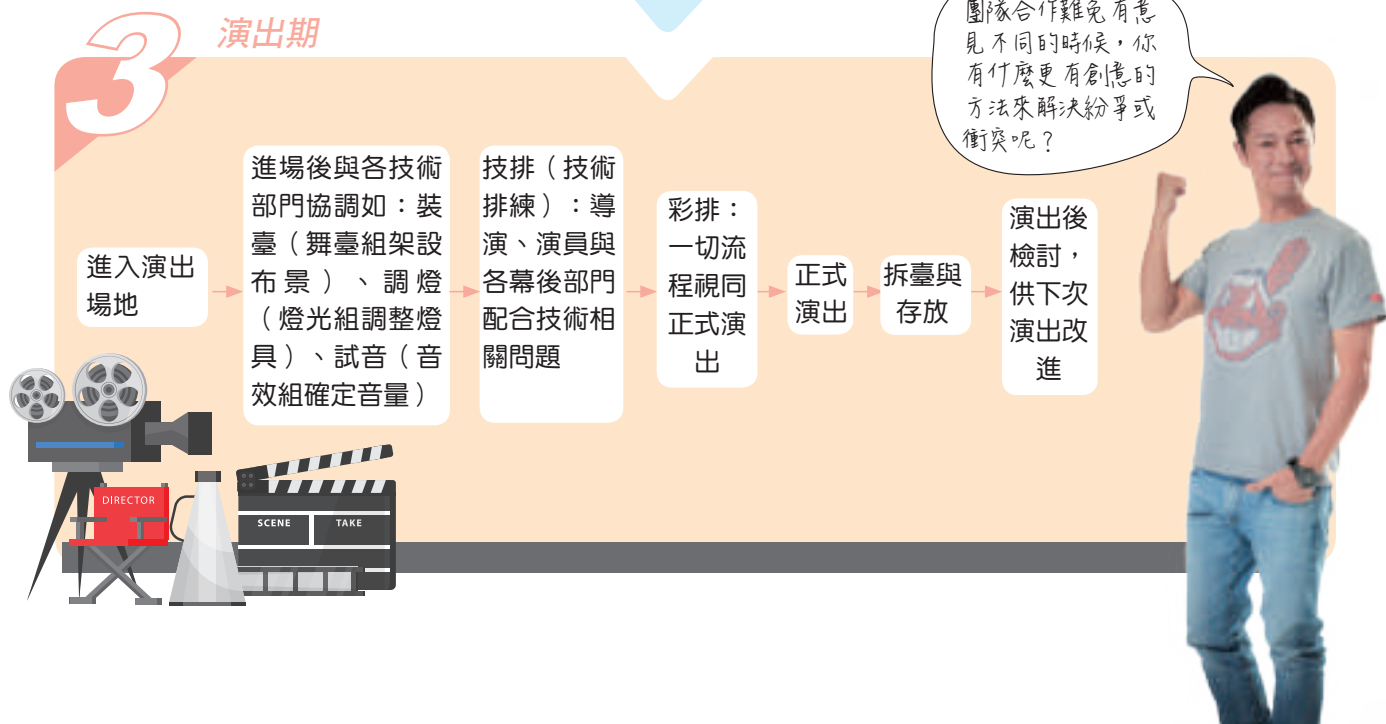
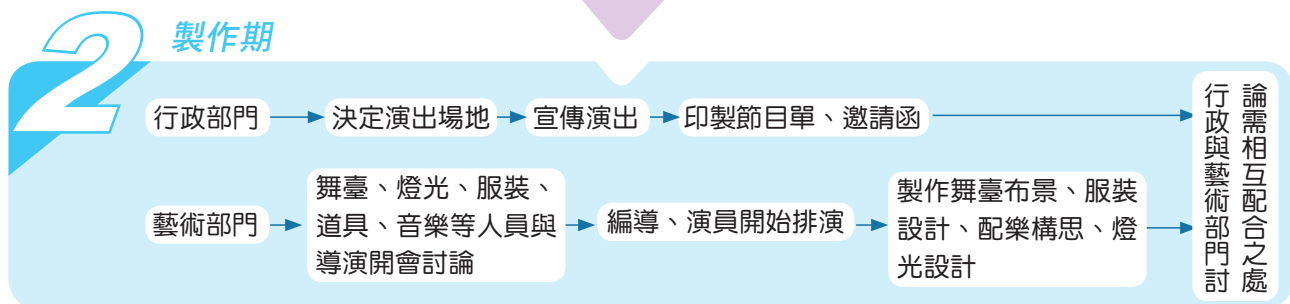
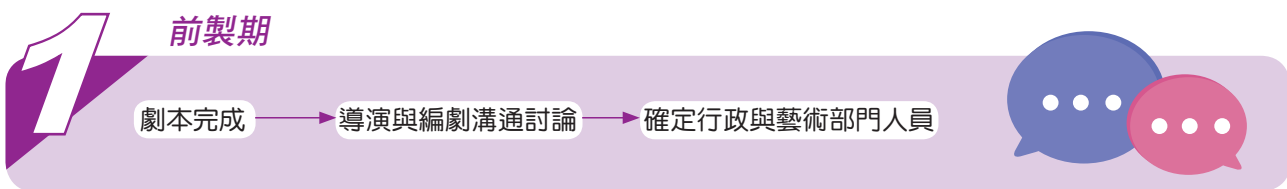

最強團隊的通關密語

由不同部門與任務的人員所組成的團隊，要怎麼做才不會七嘴八舌、各做各的呢？關鍵在「分工合作」。

分工合作是建立表演藝術團隊的核心，最重要的是：

1. 建立共識：所有成員要明白目標為何，才能行動。
2. 尊重專業：各部門發揮專業，有問題時彼此支援。
3. 真誠溝通：當團隊遇到阻礙、意見不同時，真誠提出困難點或專業立場，並且回到第一步「建立共識」。當建立起正向循環，就是最棒的Super Team，就能往精彩演出的目標攜手奔去！

最強團隊在這裡

讓我們一同打造地表最強團隊，就從觀察班上同學的特質特性來組成吧！

行政團隊

行銷企畫：_____
我覺得他適合的原因是：

宣傳公關：_____
我覺得他適合的原因是：

財務會計：_____
我覺得他適合的原因是：

票務：_____
我覺得他適合的原因是：

前臺：_____
我覺得他適合的原因是：

製作團隊

製作人：_____
我覺得他適合的原因是：

導演：_____
我覺得他適合的原因是：

編劇：_____
我覺得他適合的原因是：

舞臺監督：_____
我覺得他適合的原因是：

技術團隊

舞臺設計：_____
我覺得他適合的原因是：

燈光設計：_____
我覺得他適合的原因是：

服裝設計：_____
我覺得他適合的原因是：

音樂音效設計：_____
我覺得他適合的原因是：

東尼獎頒獎典禮

台新藝術獎頒獎典禮

藝術 spotlight

台新藝術獎

創設於2002年，是針對臺灣表演藝術、視覺藝術與跨領域藝術創作所設立的獎項。

金馬獎

創始於1962年，全球第一個華語電影獎項，是臺灣最具代表性的電影獎，也是華人電影業界最受矚目的年度盛會。

東尼獎

設立於1946年，是美國劇場界的最高榮譽，獎項包括話劇類與音樂劇類。

世界三大影展

義大利 威尼斯影展、法國 坎城影展、德國 柏林影展，因其歷史及重要性，獲國際電影製片人協會認定為世界三大影展，其最高榮譽分別為金獅獎、金棕櫚獎、金熊獎。

一場演出，蘊藏許多人的心血，而台新藝術獎、東尼獎等劇場界大獎，以及電影界的金馬獎、世界三大影展等國內外獎項，就是要讓幕後人員和演員，都能獲得鼓勵和肯定。

世界經濟論壇預測，人們須擁有「複雜問題解決能力」、「協同合作能力」……等十大能力，表演藝術不但能培養上述能力，也讓擁有不同才華的我們，能與有志一同的夥伴，組成超級團隊！

LESSON

2 變身最酷炫的自己

你喜歡做什麼樣的裝扮？T恤和牛仔褲？運動衫加球鞋？連身長裙搭皮鞋？還是各式襯衫的變化？

當穿著不同服裝時，會展現各自的樣態，在表演領域中尤其如此。讓我們共同來發現，五花八門的服化妝世界吧！

學習重點

- 能認識舞臺化妝與表演服裝。
- 能認識角色，並思考角色與造型。
- 能認識國內外服化妝造型師及其創作風格。

藝術家

- 石岡瑛子
- 靳萍萍
- 林璟如
- 蔡毓芬
- 葉錦添
- 林秉豪

藝術Spotlight

- 皮膚臘
- 皮膚膠

跨領域

- 綜合活動領域

名家導言

服裝在劇場永遠是襯托牡丹的綠葉，但加上葉子後，整個美術、視覺的部分就會非常不同。

林璟如

因為氣候、環境、宗教和社會文化，創造並發展出不同風格的裝扮。我們在生活中，也因著不同場合，以不同裝扮展現自己、面對周遭，並逐漸找到屬於自己的穿著品味；而在表演藝術中，則運用各式服飾、裝扮甚至彩妝，不但幫助表演者變身成另一個自己，也透過表演者們的群體展現，讓觀眾投入表演所要傳達的意境，來到不同時空，瞭解不同角色。

🕒 課堂活動 我是超級名模

準備一件自己最喜歡的服裝（例如：冬天的高領大衣），回想印象中模特兒走伸展臺的臺步與身段，或者自行設計動作，配合音樂節奏輪流走秀，凸顯身上服裝的特色（例如：擺動和轉圈，以顯示大衣的輕盈質感）。

角色範例

Oberon : King of the Fairies 奧布朗（仙王）
 Titania : Queen of the Fairies 泰達尼亞（仙后）
 Puck : 帕克小精靈

Peter Quince : a carpenter 彼得·坤斯（木匠）
 Nick Bottom : a weaver 尼克·波頓（紡織工匠）
 Snug : a joiner 斯莫（建築工匠）
 Robin Starveling : a tailor 羅賓·斯達佛林（裁縫）
 Tom Snout : a tinker 湯姆·斯諾特（修補工匠）

Classroom Language

1. 請填入《仲夏夜之夢》的角色名稱。

Please write down the name of one character from A Midsummer Night's Dream.

2. 他/她是一個_____性格的女生/男生/男人/女人

He/She is a/an _____ girl/boy/man/woman.

👁️ 穿上另一個我

受限於演出時間，一場表演必須在短時間內呈現一個完整的故事，於是「服裝」便成了觀眾迅速進入劇情的最佳幫手。每當幕啟燈亮，就算角色未開口，觀眾都可經由服裝及化妝造型的輔助，很快地融入情節的推進和情感。

服裝設計，就是為角色設計服裝。在與導演討論溝通後，針對角色的差異性，運用不同布料的材質、顏色與剪裁來創作，同時與其他幕後設計達成風格上的統一，同時也必須注意整體顏色的搭配，以及與燈光、舞臺結合後產生的效果，讓演員在舞臺上可以被突顯出來。

思考啟動鈕

一位服裝設計師，為表演藝術作品進行設計時，除了課文提到必須注意的事項，你認為還有哪些？

藝術 spotlight

舞臺服裝設計

考量角色的性別、年齡、職業、心理狀態，劇情發生的地理環境、季節氣候、年代等因素進行服裝設計，以符合演出需要。

圖1 《再會吧，北投》 綠光劇團 2019 國家戲劇院

形容詞範例 shy / crazy / confident / optimistic / compassionate / attentive / positive / ambitious / brave / calm / conscientious / considerate / creative / diligent / easy-going / energetic / enthusiastic / flexible / friendly / gentle / genuine / honest / independent / kind / intelligent / loyal / modest / outgoing / patient

圖2 抽象 《百年孤寂》 莎士比亞的妹妹們的劇團 2016 臺南七股鹽山

👁️ 穿出自我的風格

舞臺服裝的風格大致可分為「寫實」、「寫意」和「抽象」三種。

「寫實」風格是以演出作品的背景為依據，進行時代考據，盡可能忠實表現該時空的服裝和生活形象，是客觀的設計取向。

採用「寫意」的風格，則大多因為作品未提供明顯的背景資料，或創作者有不同的詮釋，於是透過舞臺的設計及服裝的搭配，讓觀眾感受某種氛圍和寓意。

「抽象」風格則更簡化或變形，以超越現實的思考表現主觀的想法，服裝形式上沒有明確的結構和裝飾，最為自由與開放。

圖3 寫實：《當我們同在一起》 春河劇團 2019 臺北市藝文推廣處城市舞臺

圖4 寫意：《小姐免驚》 林素蓮 2018 國家戲劇院實驗劇場

思考啟動鈕

以下四張皆為《羅密歐與茱麗葉》的劇照，但展現出的是不同的舞臺服裝。你能從圖照中所呈現的，分辨出各是屬於「寫實」、「寫意」、「抽象」哪一類風格的服裝造型嗎？你的依據是什麼？它們各自帶給你什麼樣的感受呢？

課堂活動 「紙」為你有型 ——

將全班分組，三或四人為一組，以「小精靈」為主題，先在紙上設計造型，再利用既有服飾，並以紙為輔助材料，由一位同學擔任模特兒著裝展示，並進行介紹，並討論哪一組的設計最特別，也最適合在舞臺上演出。

👁️ 換上另一張臉

服裝讓我們展現自我、讓表演者化身角色，而「化妝」除了使氣色看起來更好，增添自信，在某些場合或國家文化裡，也是一種禮貌的展現。

化妝對於表演者的重要性不亞於服裝，不但使五官立體，將臉上表情更清楚的呈現給觀眾，還可以塑造角色的年紀、種族、健康狀況，例如：扮演年長者畫上皺紋呈現老態；可以營造風格，例如：全部演員的臉都塗白，表現詭異氛圍；可以凸顯心理狀態，例如：強調眼睛和眉毛，表現橫眉豎目；還可以裝扮成其他動物或物種，演出便更具說服力！

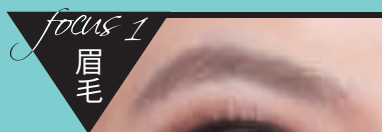

彩妝師的基本功

你會化妝嗎？讓我們一起來妝點自己吧！

一般來說，上舞臺前化的妝，會比我們一般看到的妝容更加濃厚。由於舞臺燈光照射在臉部，會讓臉部的輪廓和顏色變模糊，因此較濃的妝，在舞臺燈的照射下，反而不會顯得那麼突兀，而給觀眾一種自然的感覺。

將臉部做好清潔及保溼後，先以粉底加強肌膚底色，在臉上凸的地方用淺色粉底抹勻，較凹陷的地方則用深色。之後畫上腮紅使氣色更好，加強眼線和眉型，會讓眼神更有神，而嘴巴的顏色甚至造型，可以表現不同的個性。最後拍上蜜粉進行定妝，就大致上完成了！

👁️ 不一樣狀態的我

當角色不是處於健康狀態的時候，特殊妝可以讓角色在外型上更具說服力，甚至以特殊材質做出傷口、疤痕等以假亂真的效果，讓觀眾更感同身受！

在武打動作的場景中，經常出現刀傷的妝容。

藝術 spotlight

皮膚蠟、皮膚膠

特殊化妝時會使用的材料，可做傷疤、刀疤或者立體造型，材質易推展且黏著性佳。

課堂活動 仲夏夜狂想曲

《仲夏夜之夢》是莎士比亞相當膾炙人口的喜劇，藉由仙境、貴族、工匠三組人物相互影響，講述一段令人意想不到，又趣味橫生的愛情故事。

在閱讀完《仲夏夜之夢》的故事後，以劇中的人物關係，將全班分為仙族、貴族、工匠三大主題的組別，先進行紙上的臉譜化妝設計，再將設計稿實際在臉上完成，並且和大家分享創作理念！

▲圖8 《仲夏夜之夢》當代傳奇劇場 2016。以金色為服裝基調，代表仙王尊榮且至高的權位，仙后則以白紗搭配繁複而瑩白的珠寶裝飾，襯托其高貴氣質，全手工打造的服裝不但華麗，也頗為精緻與講究。

示範圖照與設計稿

▲圖9 仙后

▲圖10 仙王

▲圖11 精靈帕克

▲圖12 工匠

《水底情深》（The Shape of Water）
（2017）

▲圖13、14 參考水底生物的外形特徵後，以特殊化妝與特效皮裝，打造出片中重要的人形兩棲類生物。

2019東尼獎最佳服裝造型設計

▲圖15 百老匯音樂劇《雪兒秀》（The Cher Show）2019以美國七〇年代著名歌手及演員為故事主軸，也展現流行音樂不同時期裡，娛樂圈的前衛風格，是一場視覺的時尚大秀。

2019奧斯卡最佳服裝造型設計

▲圖16 《黑豹》（Black Panther）2018 雖然是虛構的王國，但服飾作工精緻漂亮，融合未來感、非洲本土視覺元素和高級時裝的設計。

🎨 造型設計的藝術成就

美國影藝學院 奧斯卡金像獎，於西元1949年第一次頒發服裝設計獎項，認同表演藝術中服裝設計的創意與藝術價值。許多東西方的電影或舞臺劇等獎項，例如：臺灣 金馬獎、美國 東尼獎，針對作品中的服裝、化妝設計或造型設計設立獎項。

2019金馬獎最佳造型設計

▲圖17 《夕霧花園》（The Garden of Evening Mists）2019。電影改編自馬來西亞作家陳團英的2012年同名英文小說，臺灣導演林書宇執導，由李心潔、張艾嘉、阿部寬領銜主演。在2019年第56屆金馬獎獲得九項提名，並獲得最佳造型設計一獎。

2020奧斯卡最佳服裝設計

▲圖18 《她們》（Little Women）2019。電影改編自露意莎·梅·奧爾柯特（Louisa May Alcott）的同名小說，由多位知名女演員主演，在2020年第93屆奧斯卡金像獎獲得6項提名，並獲得最佳服裝設計獎項。

2020年東尼獎最佳服裝設計

▲圖19 《小氣財神》（A Christmas Carol）改編自查爾斯·狄更斯（Charles Dickens）小說。描寫吝嗇鬼史古基在聖誕精靈的帶領下回顧一生，並指引他看到自私行為將會遭遇的下場……史古基決定改變自己，重新做人與行善。在2020獲東尼獎最佳服裝設計。

石岡瑛子(EIKO ISHIOKA) (日，1938－2012)

著名藝術家與表演服裝設計師，曾獲奧斯卡金像獎、坎城影展等藝術獎，風格大膽創新且融合不同文化元素，作品並獲美國 大都會博物館收藏。

▲圖20 《魔鏡魔鏡》(Mirror Mirror) 2012

頂尖藝術家的奇思異想

一個優秀的舞臺服裝造型設計師，需要對演出的內容有想法、瞭解表演者在完成表演動作時的挑戰，還要對服飾的布料、造型裝飾的材質有充分的認識，並對舞臺上整體視覺效果有強烈的美感判斷。

林璟如 (1952－)

擔任服裝設計師超過四十年，第10屆國家文藝獎得主，被稱為臺灣劇場服裝設計之母，《劇場追夢人》一書即紀錄她為藝術奉獻一生的歷程。

▼圖21 《韓熙載夜宴圖》漢唐樂府 2002

▶圖22 《夜宴》2006

葉錦添 (1967－)

華人電影及劇場界重要的藝術指導與服裝造型設計，曾獲奧斯卡金像獎、臺灣 金馬獎、香港 金像獎等重要獎項，作品以強烈的東方元素著稱。

靳萍萍

臺灣劇場界第一位赴美取得碩士學位的服裝設計師，投身劇場服裝設計與教學四十年，啟發並培育眾多劇場設計人才。

▲ 圖23 《淡水小鎮》 果陀劇場 2006

蔡毓芬

因接觸兒童劇而踏上劇場服裝設計之路，與國光劇團合作長達二十年，曾獲「台新藝術獎」，並於2011年受邀參加布拉格國際劇場四年展。

▶ 圖24 《王熙鳳大鬧寧國府》 國光劇團 2020

林秉豪

原本讀的是舞蹈與美術，因對服裝的熱愛，進入林環如老師的工作室從學徒做起，深耕臺灣劇場服裝設計市場，作品無數。並根據自身對舞蹈服裝的研究與專業，創立國際時尚舞衣品牌。

▶ 圖25 《十三聲》 雲門舞集 2016

創意彩妝戲裝秀

服裝是日常必需品，戲服則能讓表演者化身為劇中的角色討論情境與議題，再運用生活中的物件與現成的服飾進行創作，體驗舞臺服裝設計師的創意趣味。

1. 將全班分組，各組討論創意主題，例如：2099年的學院風。
2. 各自設計不同角色的服裝化妝造型，例如：女同學可愛或俐落、男同學帥氣或搞怪。
3. 將包含妝容在內的設計進行整合，例如：顏色、風格等是否相互映襯或協調。
4. 運用現有服飾、配件，及隨手可得的素材，例如：繩子、布頭、紙板等來造型裝扮。
5. 分組上臺走秀。
6. 討論哪一組的造型最有創意，且走秀表演最能切合服裝、化妝的特性和主題。

▲圖26 《我的媽媽是ENY》AM劇團 城市舞臺

▲圖27 《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》同黨劇團

▲圖28 《親愛的人生》莎士比亞的姊妹們的劇團

表演者在舞臺上鏡頭前，扮演不同的角色，帶給我們感動、歡愉或省思；我們在這個世界舞臺上，也都有自己的位置，必須扮演好自己的角色。而如何找到最適合自己的形象、在不同場合做出適切的裝扮，便正如服裝設計如何為表演者打理造型一般，是能否在人生舞臺上亮麗演出的關鍵之一。所以，讓我們好好的認識自己，也拋開跟隨流行的迷思，做好自己的本分，演好自己的戲分，那麼人人都會是獨一無二的領銜主角，都能變身為最酷炫的自己！

不同服裝，會帶給我們不同感受，你在生活中也曾經有這樣的感受嗎？

LESSON 3 狂舞吧！ 人生

你喜歡跳舞嗎？

跳舞，是藉由肢體抒發自己的方式，我們可以在生活中，純粹隨著音樂擺動身體，盡情陶醉在情感釋放的愉悅中，有些人卻將舞蹈當成夢想，專注在動作及技巧的要求，獨自咬牙苦練，或者和有共同目標的夥伴攜手，為了達到藝術的境界而努力。

學習重點

- 瞭解芭蕾舞與街舞的演進歷程。
- 認識芭蕾舞與街舞的特色與表現技巧，並比較其異同。
- 透過活動練習，認識自己在肢體上多元表達的可能性。

藝術Spotlight

- 街舞
- 嘻哈
- 三大芭蕾
- tutu

跨領域

- 綜合活動領域

名家導言

很可能我每天記得的最好建議，是接受自己和別人不同的每個地方，是它們使我獨特。

米斯蒂·科普蘭（Misty Danielle Copeland）

芭蕾舞與街舞，一個是內斂、嚴謹的精緻藝術，一個是自由奔放，能夠盡情揮灑自我，這兩個看似差異甚大的舞種，其實有些共通處喔！

芭蕾舞是皇宮貴族們的休閒娛樂，而街舞誕生於街頭，成群的青少年為宣洩及抒發情緒而發展出的次文化，無論是何者，皆顯示藝術源於生活的相關性。

所有舞種皆有共同核心——身體開發。芭蕾舞是公認最具系統化、科學性的舞種，當身體開發越徹底，動作完成度與質感也隨之提升；街舞則是全面開發肢體可能性。因此，若透過芭蕾舞的肢體學習，其實更能完美地掌握街舞動作。

圖2 舞蹈教室練習芭蕾舞。

圖1 捷運站或自由廣場空地練習街舞。

思考啟動鈕

你曾經在哪裡看過一群人一起練習舞蹈嗎？試著想一想，除了不同的舞蹈類型之外，他們之間還有什麼差異或共同點呢？

Classroom Language

1. 問1：你覺得對表演工作者最辛苦的是什麼？

Q 1：What is the hardest thing for performance artists?

答1：我覺得_____最不容易。

A 1：I think _____ is the hardest thing.

圖3 《舞力全開5 3D》（Step Up: All In）2014

來自街頭的狂潮

如果說到最貼近青少年，也最受青少年歡迎的舞蹈，莫過於街舞了。

街舞的形成和嘻哈（Hip-Hop）音樂的發展有著密不可分的關係。1970年代，美國非裔族群的饒舌歌手在表演時，會配合音樂做出肢體幅度大、動作自由簡單的搖擺舞步，受到當時年輕人的推崇，進而開啟了街舞的發展。隨著嘻哈音樂風格的轉變，街舞也因此逐漸有了難度和技巧上的變化。

圖4 Zero Four亞洲舞極限
參賽照 2017

藝術 spotlight

街舞（Street dance）

因來自街頭、路邊或廣場，且不受場地限制而得名，是美國黑人嘻哈文化的一部分。

嘻哈

嘻哈文化由四個主要的元素組成：

1. DJing—在派對中播放音樂或玩黑膠唱片的人或行為。
2. MCing—饒舌歌手或主持人的說唱。
3. Graffiti—街頭上形式或內容皆不受拘束的塗鴉。
4. 街舞。

2. 問2：芭蕾舞只有女生能跳嗎？

Q2：Is ballet only for girls?

答2：不，男生也可以。你可以看《舞動人生》這部電影。

A2：No, boys can do that, too. You can see the movie "Billy Elliot".

藝術 spotlight

依年代和舞步的演變，街舞也可以分為以八〇年代音樂為主，動作較激烈，舞步範圍也較大的Old school，和注重上半身律動及手部動作的New school。

舞出自我的態度

依動作類型區分，街舞可分為四大種類：機械舞蹈（Popping）、鎖舞（Locking）、霹靂舞蹈（Breaking）、電流舞蹈（Wave），再從這四種衍生出跟隨音樂鼓點而動、著重重拍的Hiphop Dance，和自由度較高，並可融合非洲舞、中國功夫、爵士舞的House Dance兩種。

圖5 機械舞蹈顧名思義，就是以肢體瞬間反應和力道，來表現如機械般俐落節拍的舞蹈。

圖6 鎖舞舞蹈動作的重點是「停頓」，就是像關節被突然鎖住一樣，其中快速轉手是主要動作之一。

課堂活動 街舞練習生

從街頭出發，街舞卻不斷進化和延展，也跳進了藝術殿堂，而許多舞蹈表演為了更貼近年輕人，都會加入街舞元素，使表演呈現多元的風貌。時至今日，街舞不只是一種舞蹈類型，更是年輕族群展現自我、勇敢追求的生活態度。

藝術 spotlight

街舞狂潮

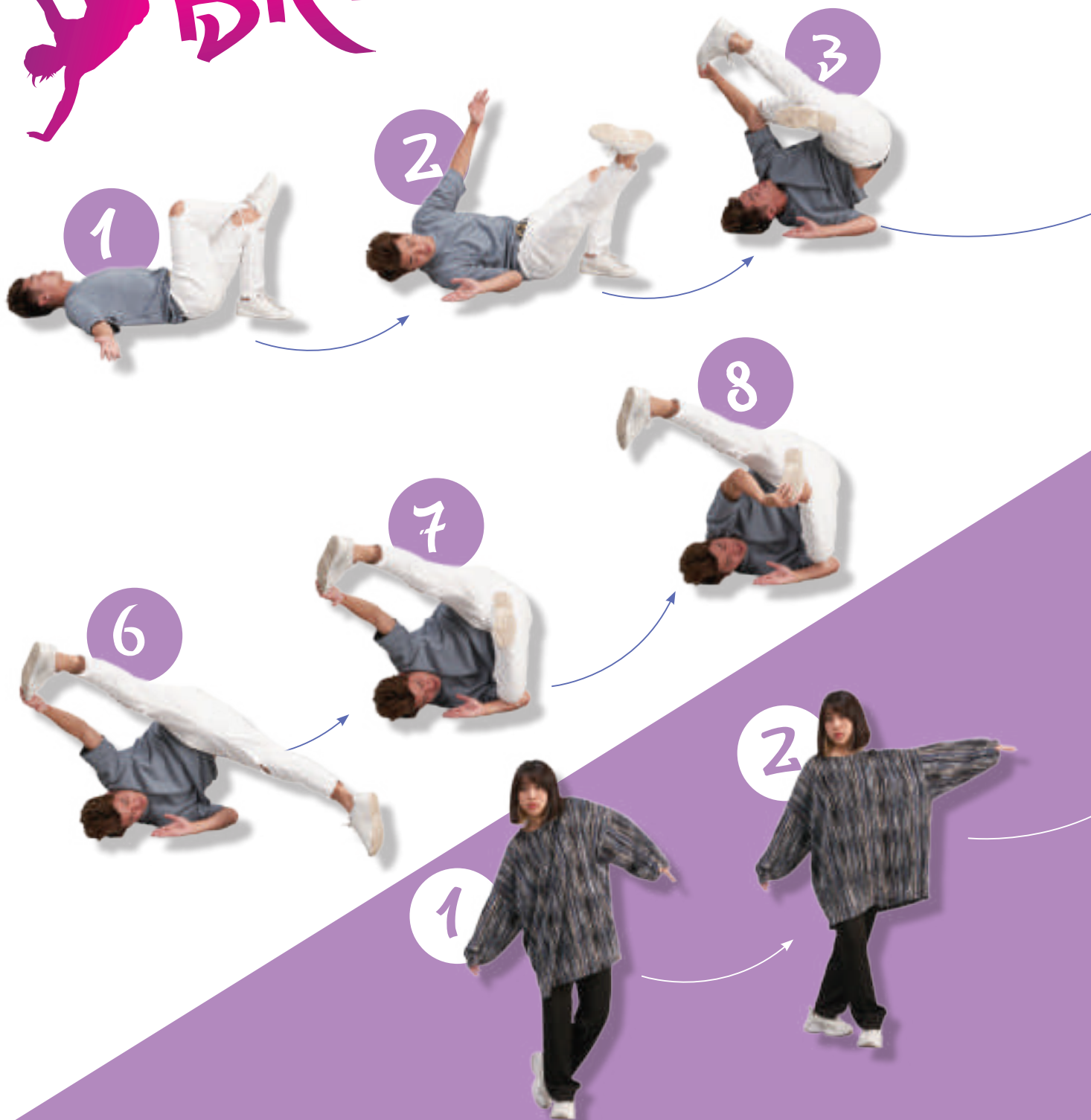
金馬獎第四十七屆最佳紀錄片，被稱為臺灣第一部記錄街舞文化的紀錄片，展現了街舞的正面積極的形象，和街舞舞者對夢想的熱情。

圖7 Hip-Hop的動作風格充滿彈性，舞步隨興且自然，時軟時硬，強調身體律動與音樂節奏之間的配合。

圖8 霹靂舞蹈的動作風格是強、快、精準，也具有爆發力，常見的地板動作就是其一，注重快節奏，適合與人競舞。

舞蹈動作拆解

POPPING

▲圖9 十八世紀末至十九世紀初，「浪漫派芭蕾」舞者的紗裙長度約在小腿肚，能展現飄逸的舞姿，也為使舞步更輕盈而發明硬鞋，並發展出跣腳動作。因為清一色白紗裙，又稱「白色芭蕾」。

🎭 足尖上的華麗冒險

相較於街舞從美國街頭崛起，「芭蕾」則源起於文藝復興時期，義大利宮廷的宴飲娛樂活動。十七世紀時，義大利公主凱薩琳嫁給法國國王亨利二世（Henry II Curmantele），芭蕾因此流傳到法國宮廷，成為服裝華麗，穿高跟鞋、戴精緻面具的「宮廷芭蕾」。

後來，芭蕾經由國王路易十四的推廣而奠定基礎，更在巴黎創辦世界第一所皇家舞蹈學校，制定芭蕾基本動作，並依程度分級，使芭蕾有了一套完整的動作體系。

藝術 spotlight

芭蕾 (ballet)

由法文音譯而來，原意為具有戲劇情境的舞蹈。風格流派有早期芭蕾、宮廷芭蕾、浪漫芭蕾、古典芭蕾、現代芭蕾等。

路易十四 (Louis XIV)

法國國王，熱愛並參與芭蕾演出，因扮演太陽神阿波羅，而獲得「太陽王」的稱號，也被視為歷史上對芭蕾舞最有力的贊助人。

▲圖10 當代芭蕾的定義眾說紛紜，有人說是「不穿硬鞋跳芭蕾」，也有人說「穿著硬鞋跳各種舞蹈」，但最被接受的說法是，以古典芭蕾舞為基礎，融合現代、爵士，甚至民俗等舞蹈類型與風格。

藝術 spotlight

三大芭蕾

馬留士·佩提巴（Marius Petipa）編排，柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）作曲的經典舞碼〈天鵝湖〉、〈睡美人〉、〈胡桃鉗〉，被稱為「三大芭蕾」，至今仍是各大芭蕾舞團的必演舞碼。

tutu

tutu是古典芭蕾中標誌性的一種舞裙，由路易十四時期的芭蕾舞裙衍化而成。它的特點是裙身極短，長度不超過膝蓋，由腰部撐開，有多層絲布，採用六層以上的特殊的硬紗製成，從美學上來說，它是非常規律，並且對稱的。

▲圖11 十九世紀後半葉，「古典芭蕾」舞者穿著圓盤式短tutu，以便展現腿部技巧，情節則以童話、傳說或神話為題材。男舞者的地位也大幅提升，發展出許多技巧性動作，不只輔助女舞者，並且有更多表現空間。

一舉一動皆是美

認識芭蕾舞中，手與腳的基本位置，再對照舞蹈影片，更能夠瞭解芭蕾舞世界的美麗喔！

▲圖13 2號位

▲圖14 3號位

▲圖12 1號位

▲圖15 4號位

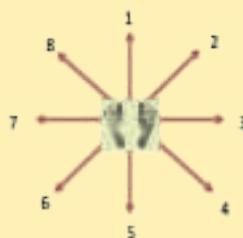

▲圖16 5號位

藝術 spotlight

芭蕾的正規課程裡，男女舞者各有不同訓練項目，男生著重跳、轉、爆發力；女生則著重硬鞋技巧，並要求動作的細膩度與流暢性。

八個方位

舞者訓練時，假想腳底下有一個米字形，順時針繞一圈共有八個方位，牢記這些方位成為本能反應，動作轉換間，便能出現整齊劃一的視覺效果！

課堂活動 動手動腳動動腦

動動腦支配手和腳，依老師的指令，第一回合：手的基本位置，第二回合：腳的基本位置，第三回合：手與腳的組合位置，終極大挑戰：手腳組合加上八個方位大挑戰。

Battement Tendu

✔圖17 Battement Tendu是芭蕾舞動作的根本，所有動作皆從此開始續以擴展。Battement為活動腿往某一方向打開，然後再往支撐腿收回，舞蹈術語就稱之為一個Battement。Tendu意思是「伸直」。

Soutenu turn轉

✔圖18 Soutenu是聚升踮立的意思，上述示範動作是在雙腿聚升踮立時加上轉圈動作。

Pas De Basque

圖19 是一種從一腿跳到另一腿的舞步，舞者用以訓練重心的移動。

Port De Corps

圖20 所有身體的動作運行都可稱port de corps，最常用在身體的前彎或劃圈。

🎭 整齊而有氣勢的群舞

古典芭蕾時期的舞臺注重排場，舞劇中常出現群舞展現宏偉的氣勢，群舞地位因此提升，一般來說，舞團水準優劣由群舞素質便能一清二楚。群舞舞者不僅要做出相同動作，身體面向與角度也要一致，因此芭蕾舞者都要有方向感的訓練。而近年來成為風潮的集體街舞也是，需要的不只是個人技巧，因團隊默契所爆發的能量，更是令人熱血沸騰，不斷給予觀者新的驚奇與震撼！

🎭 不說話也優雅

芭蕾舞劇沒有臺詞，為了清楚交代劇情，便產生一些特定手勢，不斷沿用後，就成為公式化的啞劇動作了。

思考啟動鈕

請和同學討論：這些動作在芭蕾舞劇中，代表的意涵可能是什麼？討論完後請上網搜尋來找答案吧！

▲圖21 不管男生女生，都要對自己和夥伴有信心，在呈現前，互相展現自信和風度。

▲圖22 只要掌握要領，傳達出芭蕾的柔美和優雅，對男孩也並非難事。

▶圖23 女孩藉由結合速度和力道的街舞，表現帥氣十足的酷勁。

▼圖24 如果將街舞女孩和芭蕾少年放在同一首舞蹈中，雖然看似矛盾，但也許能找出和諧也意想不到的美感。

🤖 當街舞女孩遇上芭蕾少年

街舞帥氣與霸氣兼備，芭蕾展現優雅和輕柔，讓我們試著打破既定觀念，換一種思維，一同來開發不一樣的自己吧！

1. 將全班分為街舞女孩及芭蕾少年兩大組。
2. 大組再分為五人左右的小組。
3. 街舞女孩組上網搜尋時下最流行，如臺灣或美國流行歌手的音樂錄影帶後，和同學一同觀看影片。
4. 芭蕾少年組則設計一段情節，串聯起學過的啞劇動作，並將芭蕾基本手位腳位安排於舞蹈中。啞劇動作和芭蕾舞基本的手腳位可參考前兩頁的介紹。
5. 街舞組從影片中擷取一至二分鐘的片段成為參考素材，討論適合的部分，加以模仿動作及編排隊形。
6. 芭蕾組將個別動作誇大、連貫，使舞蹈更具美感及流暢性，並進行排練。
7. 分組呈現。
8. 分享從討論、排練到完成演出，親身的感受。

▲圖25 《舞動人生》
(Billy Elliot) 2000

不管任何藝術，都沒有年齡、身分、階級，甚至性別的分別，當我們對需要力量、崇尚自由奔放的街舞，和講究優雅、有經典動作要求的芭蕾，產生了男生適合或女生專屬的思維，那就陷入了性別的窠臼。

除了天生生理條件上的差異，面對自己的人生，唯一取決的關鍵是我們的心，只要認真面對自己，就勇敢去築夢、逐夢，在自己的人生舞臺上，不管跳的是什麼，只要認真和努力，都是最值得喝彩的舞者！

▼圖26 《蜜糖第一名》
(Honey) 2003

藝術 spotlight

早期的芭蕾舞是禁止女性參與的，但凡女性角色都由男舞者反串。但後來此規例獲得放寬，再加上足尖的引入，芭蕾舞壇便成了女性的天下。

大師直播間

林秉豪

輔助表演者，讓臺下的觀眾感受空間與肢體律動之美。

- 出生屏東，表演藝術圈中少數結合美術與舞蹈的劇場服裝設計師。
- 自幼學畫，後因熱愛舞蹈，考上臺北藝術大學舞蹈系。
- 1998年，將這兩種專業結合轉往服裝設計發展，職業生涯中最擅長西洋古典芭蕾舞服裝設計與製作。
- 2002年前往美國紐約進修並順利申請上紐約視覺藝術學院（SVA）圖文創作所。
- 2006年以舞蹈圖文書創作為畢業作品。2008年首次應林懷民之邀為雲門舞作「花語」設計服裝。
- 2011年，替日本知名導演鈴木忠志的《茶花女》擔任服裝設計，獨特的造型與風格贏得各界好評。
- 2012年自創 KeithLink 潮牌舞衣，受國際各大舞團使用，美國芭蕾舞雜誌《Pointe》稱其是「不可忽視的品牌」。
- 2014年以筆名「芭蕾群陰 Ballet Monsters」將自己的舊作品集結成冊，兩年間前後出版《芭蕾舞女孩的祕密日記》和《全民跳芭蕾》兩本圖文書，成為網路人氣幽默舞蹈畫家。

Question

1 男設計師幫女舞者量身會不會很尷尬，若很尷尬該如何解決？

2 身邊有沒有親友不認同你的職業？遇到不認同你的人時，內心是如何轉化調適呢？

3 設計案子的過程中有沒有遇過客戶刁難，通常會怎麼解決呢？

4 這個職業有沒有收入的壓力？

5 從美術跨界到服裝設計，看似相關實際上是不同的專業，有沒有遇到什麼困難呢？是否可以分享跨界的甘苦呢？

About

1 設計師會有設計師助理，有此情況會請女助理量測，避免尷尬。如被量身的人覺得不自在，會利用小技巧讓對方輕鬆心情、保持自然，告知對方這樣才會有漂亮的服裝穿！之後便會開始畫設計圖稿、挑選布樣，在初步服裝構成完成後，會約訂製者試穿，這也是他們最期待的時刻。

2 我從未遇過這樣的情況。身為設計師的我，負責創造出美好的服裝視覺，後續則需要打版師、裁縫師來共同完成。服裝設計是一個團隊合作的產業，難以單打獨鬥作業，現在，外界亦不會用「那個做衣服的」等帶有貶意的舊時稱呼，而是「服裝設計師」這樣正式的職稱。

3 溝通是一門很重要的必修課！自己合作過的導演或編舞家，通常都十分信任我的美學觀點與品味，但若遇到不清楚想要什麼的客戶，我會依據自己的設計觀點、事前做的功課去說服對方。更不會因為對方的身分地位、資深或資淺而抱持不同的態度應對，畢竟服裝設計是掛我的名字，我必須對此負責，這也是職業道德的展現。

4 大家應該常聽到：「機會是等出來的」，如果你沒有天分，就必須比他人更努力。雖然起初可能沒有伯樂，但把握機會，在每次展演呈現自己的設計能力，讓更多創作者看到你的才華。服裝設計這份工作能夠餬口，卻也賺不了大錢，收入壓力來自是否被市場接受，但一旦獲得認可，就會有各類機會找上門，端看自己有沒有準備好。

5 我沒有選擇進服裝設計科系就讀，是直接到服裝公司當學徒，把服裝產業理解一輪後才做服裝設計。學徒的薪水不多，但我認為是在自我投資，瞭解其中的專業知識並學會基本功，待機會來臨，讓平時累積的學習和工作經驗，在不同的演出或活動中大放異彩。

附錄 認識相機

可配合第三課「青春的浮光掠影」

相機有很多不同的形式，讓我們一起來認識看看：

1. 數位單眼相機

- 優點：機動性高、周邊配備齊全。
- 缺點：放大尺寸局限。

2. 中型120相機

- 優點：影像細膩、適合放大。
- 缺點：機動性較差、軟片張數少、昂貴。

3. 自動對焦相機（傻瓜相機）

- 優點：價格親民、功能眾多。
- 缺點：機種功能限制多。

4. 數位相機

- 優點：連接電腦顯像，馬上取捨影像，不需耗費底片。
- 缺點：相紙輸出費用高，影像細膩度不夠，記憶體費用昂貴，相機價格偏高。

5. 拍立得相機：即時拍攝。

- 優點：即時取得影像，相機費用低。
- 缺點：軟片費用昂貴，影像不能複製，相機功能不完整。

6. 立可拍相機

- 優點：相機費用低廉，機身用完即丟。
- 缺點：功能限制多，影像細膩度不佳。

7. Sharp J-SH04手機

第一臺內建拍照功能的手機Sharp J-SH04，於2000年問世，雖僅有11萬像素，Sharp的此項發明讓今日手機的相機功能持續進化。

攝影喜好發表

以前要讓攝影作品被更多人看見，可能需要出書、規劃攝影展等等，而現在，隨著網路的蓬勃發展，不僅可以瀏覽其他人的照片，還可將攝影作品公開在網路平臺，能跟更多觀眾展開互動對話！

◆我追蹤的社群網站

◆我喜愛的攝影師

◆喜歡的原因

音樂家小故事——

可配合統整「音樂心方向」

佛里茲·克萊斯勒（Fritz Kreisler，1875-1962）

生平簡介

生於維也納，童年時代便顯示出音樂天才，早期因為父親影響，受到良好的音樂教育，曾在維也納音樂院、巴黎音樂學院學習。1888年的美國之行獲得成功後，便開始了他的國際演奏生涯，曾一度棄琴從醫，但在1899年後又重返音樂舞臺。

克萊斯勒在第一次世界大戰爆發時返家從軍，因傷退伍回到美國，後在紐約街頭漫步遭車撞傷而不省人事。音樂界一度認為他沒有機會再重返舞臺，但他一年後便再登樂壇。

靈活和流暢的左手，搭配精確而多樣的運弓技巧，使他的小提琴演奏能表現出快速而平穩的連續抖音，並充滿自然又具有活力的風格。

他的許多作品具有舞蹈相關的元素，並融合古奧地利民俗舞曲，而他最有名的作品〈愛之喜〉（Liebesfreud）、〈愛之悲〉（Liebesleid），便是克萊斯勒將他對於華爾滋的瞭解，並且融入維也納風格的華爾滋，所創作出的小提琴獨奏小品。

重要作品

〈愛之喜〉（Liebesfreud）

〈愛之悲〉（Liebesleid）

〈美麗的蘿絲瑪莉〉（Schön Rosmarin）

參考來源

《偉大音樂之旅》聯合文化出版 1993初版

《晚安，布拉姆斯——給你的古典音樂入門》幼獅文化出版
2019初版

《大陸音樂辭典》全音樂譜出版 1980初版

吳念庭（2018）吳念庭小提琴音樂會作品分析研究

音樂家小故事——

可配合統整「音樂心方向」

比才（Georges Bizet，1838-1875）

生平簡介

出生於巴黎的法國作曲家。九歲入巴黎音樂學院，隨阿勒威（J. F. Halévy）學習作曲，十六歲開始寫歌劇，1863年發表歌劇《採珍珠者》（Les Pêcheurs de Perles）得到大眾佳評，但1875年推出的《卡門》（Carmen）首演反應卻極為冷淡，比才受到打擊，不久之後抑鬱而終。然而在他過世後幾個月在維也納重演，卻大受歡迎。

《卡門》的創作時間點，正值歐洲歌劇界瀰漫著寫實主義風潮之際，此劇不同於一般喜歌劇的風格，內容亦相當赤裸、直接，故首演時引起極大爭議，導致演出失敗。比才為此深受打擊，在三個月後便因心臟病突發去世，年僅三十六歲，可惜無緣親睹往後《卡門》橫掃歐美世界的風潮。

比才的音樂風格戲劇性濃，平易率直，曲調流暢，節奏明朗。他對法國歌劇頗有貢獻，不僅使樂團宏偉、和聲豐富，全劇結構統一，更強調地方性色彩，將作品中的節奏與樂器特色發揮得淋漓盡致。

重要作品

歌劇《卡門》（Carmen）

歌劇《採珍珠者》（Les Pêcheurs de Perles）

劇樂《阿萊城姑娘》（L'Arlésienne）

參考來源

《古典音樂400年——劇場的魔術師》

錦繡出版 2000出版

音樂家小故事——

可配合統整「音樂心方向」

蕭邦（Frédéric François Chopin，1810-1849）

生平簡介

生於波蘭，在十九世紀浪漫樂派音樂家中，對鋼琴音樂貢獻最多的一位。素有「鋼琴詩人」的美譽，以優雅的詩性超越了時空、地域的限制，廣獲世界各地愛樂者的欣賞與喜愛，此外蕭邦獨創的各式複雜演奏技法，則促使職業性鋼琴演奏家的出現。

他的作品有四分之三以上是鋼琴曲，他在意鋼琴和聲美感，曲調起伏引人入勝，作品本身氣韻不凡、彈性速度使音樂充滿表情，曲調也有一股若隱若現的即興風味，使鋼琴作品散發出命的吸引力。

十九世紀歐洲地區如火如荼發展的民族主義思潮，蕭邦為了發展音樂事業不得不離開家園，但祖國的危機一直是他心中抹不去的陰影，便藉由音樂來表達自己對祖國的懷念。在《馬祖卡舞曲》（Mazurka）中，回憶了波蘭民間的純樸風貌，在《波蘭舞曲》（Polonaise）中，表達了濃厚的愛國情操。抒情唯美的《夜曲》（Nocturne）、精簡大方的《前奏曲》（Prelude）、暢快淋漓的《練習曲》（Etude），這些精采的作品，都說明了蕭邦是一位感情澎湃、細膩、敏感的音樂家。而這些作品也得以跨越國界、民族性的限制，深深感動每一雙曾經聆聽過的耳朵，廣為流傳。

重要作品

鋼琴曲〈幻想〉即興曲（Fantasie-impromptu Op.66）

鋼琴曲〈英雄〉波蘭舞曲（Polonaise, Op. 53）

鋼琴曲《夜曲》（Nocturnes）

參考來源

《音樂史與欣賞》楊沛仁著

美樂出版社 2002初版

 音樂家小故事——

卡爾奧福（Carl Orff，1895-1982）

生平簡介

德國作曲家，最有名的作品《布蘭詩歌》歌詞來自於中世紀吟遊詩人的詩，以持續低音、嗡嗡聲、和聲的靜止以及同曲調搭配不同歌詞的手法，營造出中世紀音樂的感覺。有許多音樂家和電影，甚至廣告配樂都喜歡拿來運用。

奧福自己對於這部作品也非常重視，在首演之後，便聲稱：「我的創作從《布蘭詩歌》開始，然而當時德國因為希特勒（Adolf Hitler）專政，使奧福和樂譜出版商都遭受莫須有的指控。（出自The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition）

除了作曲家的身分之外，他也是一位音樂教育家。他教導學生透過肢體活動、唱歌，以及演奏打擊樂器或其他樂器，引導他們以自然的方式接觸音樂，從這些體驗中學習不同的音階與節奏型態，這便是「奧福教學法」。

重要作品

合唱與管弦樂《布蘭詩歌》（Carmina Burana）

參考來源

《A History of Western Music》Burkholder, J. Peter/ Grout, Donald Jay/ Palisca, Claude V.

《The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition》

音樂家小故事——

可配合第一課「給我Tempo」

奧芬巴哈（Jacques Offenbach，1819-1880）

生平簡介

在奧芬巴哈活躍的年代裡，歌劇院幾乎都是政府經營的，上演嚴肅歌劇，喜歌劇（Opéra bouffe）就此應運而生，它的催生者就是奧芬巴哈。他的音樂之所以受歡迎，除了劇情的趣味性，曲調與節奏都很吸引人，和聲織度也較簡單。

喜歌劇和一般嚴肅歌劇不同之處在於它的題材較為通俗、內容有趣，帶有諷刺性，以機智的對話諷刺一些社會風俗。

奧芬巴哈也是第一個把康康舞運用在歌劇的人，他讓《天堂與地獄》中的神明跳起了康康舞，相當具娛樂性。他的作品也影響了英國、維也納、美國等各地喜歌劇的發展。

重要作品

歌劇《天堂與地獄》（Orphée aux Enfers）

歌劇《霍夫曼的故事》（Les Contes d'Hoffmann）

歌劇《美麗的海倫》（La Belle Hélène）

參考來源

《A History of Western Music》Burkholder, J. Peter/ Grout, Donald Jay/ Palisca, Claude V.

音樂家小故事——

可配合第一課「給我Tempo」

聖桑斯（Saint-Saëns，1835-1921）

生平簡介

出生在藝術世家，聖桑斯自幼便在姨母的教導下開始接觸音樂，並在四歲時便能演奏如莫札特、海頓等人的簡單作品。七歲時師從鋼琴家史他馬地（Camille Stamaty），並向馬萊登（Pierre Maledon）學習作曲，展現出過人的音樂天賦。1984年他在普萊爾音樂廳（Salle Pleyel）中，以傑出琴藝演奏了數名大師的作品，且全憑記憶，那年他才十一歲。

聖桑斯一生活力充沛，喜愛四處遊歷，除了汲取各國音樂文化與養分，也持續創作。在他八十六歲的人生中，作出交響曲、歌劇以及許多的鋼琴、聲樂、室內樂曲等，並為了發揚法國新音樂的精神，創立獨立國家音樂協會（National Society of Music），拔擢諸多樂壇新秀，貢獻良多。

重要作品

歌劇《參孫與大利拉》（Samson et Dalila）

室內樂組曲《動物狂歡節》（Carnaval des Animaux）

交響詩《骷髏之舞》（Danse Macabre）

參考來源

《古典音樂400年 浪漫派的巨星》

錦繡出版1999年初版

音樂家小故事——

可配合第一課「給我Tempo」

柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky，1840-1893）

生平簡介

生性靦腆且敏感，自幼便對周遭事物擁有異於常人的感受，想像力豐富。雖家庭無提供環境可學習，但其天賦卻未遭壓抑，反而隨年齡增長對音樂更為狂熱，一頭栽進音樂國度。

柴可夫斯基的音樂啟蒙是從聖彼得堡開始，在莫斯科茁然壯大。在聖彼得堡時，與安東·魯賓斯坦（Arthur Rubinstein）共同學習音樂，後受國民樂派「五人組」影響，此時期的他音樂風格深具民族主義精神。

柴可夫斯基雖同於國民樂派，作品中大量使用俄羅斯民謠，音樂卻鮮有神祕色彩，而是訴諸強烈動人的情感表白，因為不排斥西方古典、浪漫的形式，而以更開闊的包容性，為西方樂壇所接受，藉此將俄國音樂搬上國際舞臺。

綜觀其創作，無論歌劇、芭蕾舞劇等舞臺作品，或者交響曲、協奏曲等器樂作品，都展現其美感與獨特的個人風格，也影響後世音樂家甚深。

重要作品

芭蕾舞劇《天鵝湖》（Swan Lake Op.20）

第六號交響曲《悲愴》（Symphony no. 6 in B minor "Pathétique" Op.74）

〈降B小調第一號鋼琴協奏曲〉（Piano Concerto No. 1 Op. 23）

參考來源

《古典音樂400年——浪漫派的巨星》 錦繡出版 1999年初版

音樂家小故事——

可配合第二課「音樂疊疊樂」

馬勒（Gustav Mahler, 1860-1911）

生平簡介

奧地利作曲家、指揮家，是浪漫樂派與近代音樂臨界點上最具代表性的一位交響曲作曲家，也是一位承先啟後的音樂家。

馬勒曾經表示，他的每一首交響曲就是「一個世界」，而這些交響曲在華麗多彩的外衣下，其中參透著各種對立的情緒，錯綜糾結。《第五號交響曲》的第四樂章特別貢獻給他的妻子，但自己個性執拗又相對專橫，兩人的關係密切卻緊張，從曲子中便可以聽出悲喜交加的情緒。

看的一般愛樂大眾的眼裡，馬勒的音樂語言，經常是難以招架的，他的交響曲規模龐大，不但演出時間長，也增加樂團編制，甚至運用人聲，這些做法也是當時最被樂評所詬病的，一直到二十世紀中期以後，他的作品才被廣為復興，作曲家的地位才重新被認定。

馬勒是浪漫樂派過度到近代音樂的代表人物之一，也是浪漫樂派後期最重要的交響曲作曲家，他曾自述：「如果我成為後代人心目中一位不朽的作曲家，那我要說我的交響曲包含了我生命的全部。我用它們寫下了生命的經驗、苦難、恐懼以及不安。」

重要作品

聲樂交響曲《大地之歌》（Das Lied von der Erde）

聯篇歌曲《少年魔號》（Des Knaben Wunderhorn）

交響曲《第八號（千人）》（Symphony No. 8 in E-flat Major "Symphony of a Thousand"）

參考來源

《音樂史與欣賞》楊沛仁著 美樂出版社2002年初版

音樂家小故事——莫札特

可配合第二課「音樂疊疊樂」

(Wolfgang Amadeus Mozart , 1756-1791)

生平簡介

奧地利作曲家，三歲就展現出過人的音樂天份，以神童之姿叱詫風雲，尚未有任何一位足以和莫札特天真又富神性的音樂資質並論。父親為了培育他成為傑出的音樂家，投入了大量的心血。六歲時即寫下第一首作品，九歲時寫有交響曲、十一歲寫下了神劇、十二歲再完成一部歌劇。傑出的音樂天分令他成為各方爭寵的音樂小天才，是眾人口中的音樂神童。

莫札特的作品反映的十八世紀後期的音樂風尚，是古典樂派成熟期的佳作，作品除了曲調散發著不凡的魅力之外，優雅的和聲襯托也是他的音樂引人入勝之處。他的音樂樂思如同自然湧現般的單純，但卻能恰如其分，使曲調的起伏顯得優美自然，再加上傑出的配器，音樂精緻細膩、流利順暢。

莫札特在音樂史上的地位非凡，是古典樂派時期最具代表性的音樂家，雖然壽命不長，但是他的音樂對後世影響極深，不論是作曲家或是聽眾都能從他的音樂中獲得美妙的音樂經驗。

重要作品

歌劇《魔笛》（Die Zauberflöte）

彌撒《安魂曲》（Requiem）

鋼琴曲《鋼琴奏鳴曲》（Piano Sonatas）

參考來源

《音樂史與欣賞》楊沛仁著 美樂出版社2002年初版

音樂家小故事——

可配合第三課「豆芽菜工作坊」

海頓(Joseph Haydn, 1732-1809)

生平簡介

奧地利作曲家，年幼時期的音樂訓練主要來自維也納的詩班學校，曾學過小提琴、大提琴。藉大量接觸音樂家的作品，以及廣泛閱讀音樂理論相關書籍，累積了豐富的音樂相關知識。更換幾份工作之後，進入埃斯特哈齊（Esterhazy）宮廷成為樂長，他因為確立交響樂曲式而被譽為「交響樂之父」。

海頓的音樂單純樸實、直接開朗，明白映照出他個人的特質，樂團人員稱他「海頓爸爸」。與莫札特是忘年之交，兩人經常互相切磋創作心得、互相影響，也會一起演奏。

他早期的風格沿襲巴洛克式風格，之後發展出古典樂派的嚴謹結構，也適時地融入符合大眾喜愛的民間音樂素材，他的作品也對後輩的音樂家莫札特、貝多芬二人有重大的啟發。他們都從海頓的作品中學習到樂團配器、樂器組合等各式技巧。

重要作品

神劇《創世紀》（The Creation）

交響曲《第九十四號（驚愕）》（Symphony No.94 in G major "the Surprise Symphony"）

室內樂《皇帝弦樂四重奏》（String Quartet in C major O.76 No.3 "Emperor"）

參考來源

《音樂史與欣賞》楊沛仁著 美樂出版社2002年初版

音樂家小故事——

可配合第三課「豆芽菜工作坊」

貝多芬（Ludwig van Beethoven，1770—1827）

生平簡介

德國音樂家。父親是宮廷樂手，也是他的音樂啟蒙教師，經由父親的同行勸說，貝多芬開始跟隨不同老師，接受正規音樂教育，也曾向海頓學習。之後在維也納開始綻放光芒，受邀演奏，作曲家的名聲也嶄露頭角。事業巔峰時，聽覺卻漸漸出現狀況，直至全聾仍不懈作曲。

《第九號交響曲》中加入了人聲演唱的部分，大力擴張了音樂的表達媒介。人聲演唱席勒（Friedrich Schiller）〈快樂頌〉（An die Freude）詩文的部分，充滿正面積極能量。

貝多芬的音樂承繼海頓、莫札特，經由轉變成為他獨有的特色，打破了傳統的限制和束縛，開展成為浪漫樂派的起頭。在音樂史上具有關鍵性的地位，後世人尊他為「樂聖」。他所具有的爆發力以及原創性，直接刺激了十九世紀音樂家們的創造力。

重要作品

交響曲《第九號交響曲》（Symphony No. 9 in D minor）

鋼琴奏鳴曲《第十四號（月光）》（Piano Sonata No. 14 "Moonlight"）

歌劇《費黛里奧》（Fidelio）

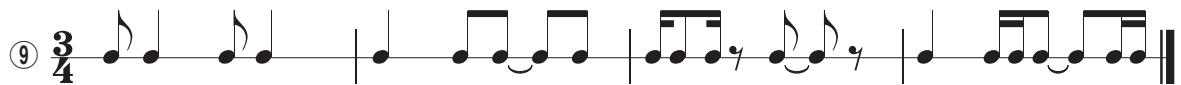
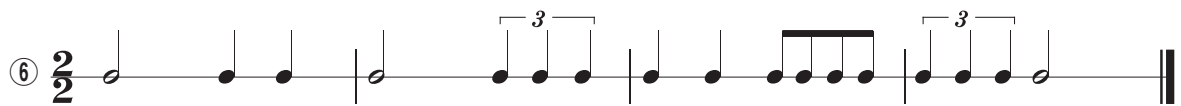
參考來源

《音樂史與欣賞》楊沛仁著 美樂出版社2002年初版

音樂基礎練習

基本節奏練習

同學們可用穩定的拍子練習拍打以下節奏。

 補充歌曲

可配合統整「音樂心方向」

阿飛的小蝴蝶

行板

Andante

阿弟仔 詞／曲

1 看 不 見 終 點， 絢 爛 的 夜 深 紅 的 眼， 極 盡

4 誘 惑 的 一 切。 聽 不 見， 是 非 身 在

7 這 一 個 混 沌 的 世 界 一 路 就 向 下 墜。 發 現 突 然 間 觸

10 碰 妳 指 間， 還 有 機 會 能 夠 感 覺， 愛 一 個 人 的 純 粹。 妳 是 我 的

13 小 蝴 蝶， 我 是 妳 的 小 阿 飛， 妳 停 在 我 的 肩 依 偎 在 我 耳 邊， 從 此

16 我 不 再 撒 野。 我 說 我 的 小 蝴 蝶， 我 可 以 為 你 改 變 只 要 妳 願 意

19 給 我 絕 不 會 食 言， 不 浪 費 妳 的 愛 妳 的 美。

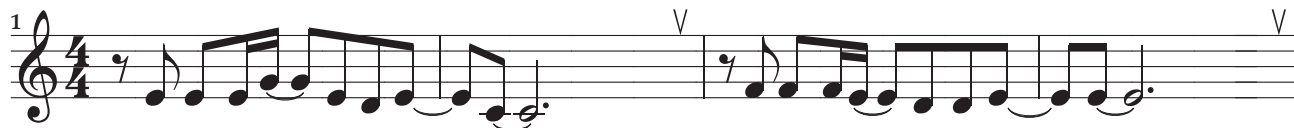
可配合第一課「給我Tempo」

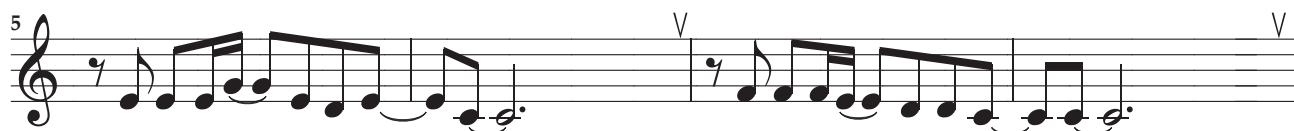
100個太陽月亮

莊鵬瑛 詞
沈聖哲 曲

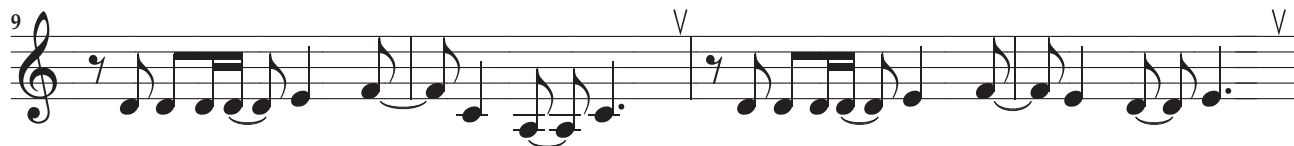
♩ = 120

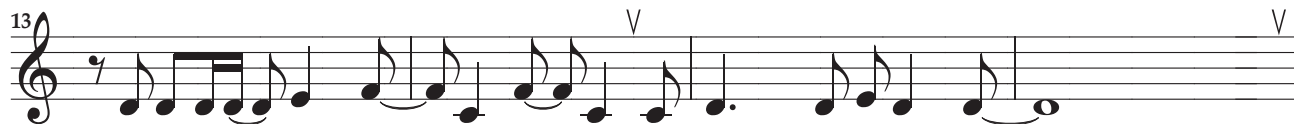
若我不曾為誰感傷， 若我不曾為誰瘋狂，

若世界不再有希望， 愛要如何理直氣壯。

是否擁有了更多故事， 我們能進化變得更強，

分享了所有狀似大方，來吧許下願望。

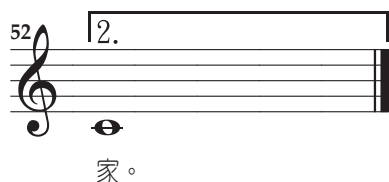
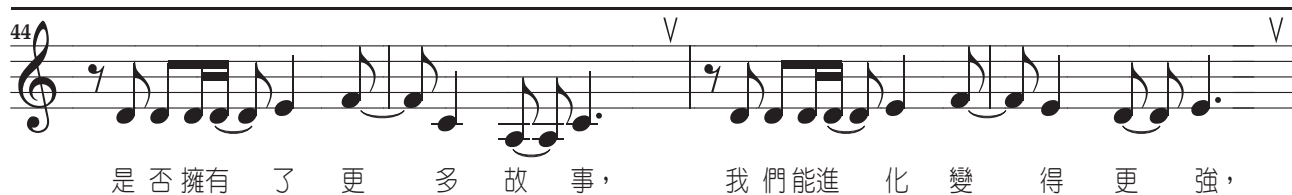
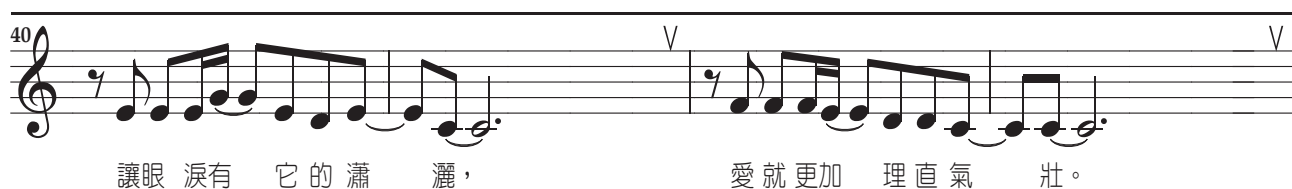
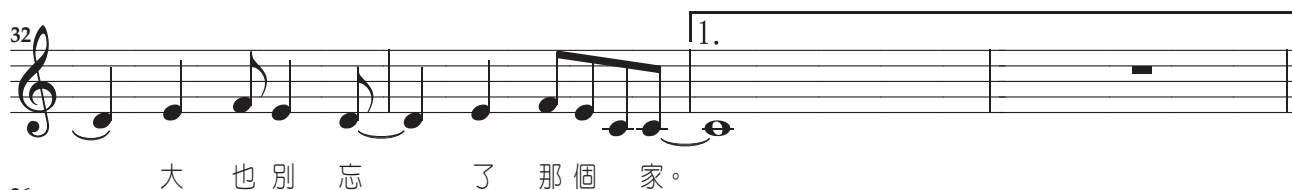
一百個太陽，你不要緊張，你不要害怕，你不要失望，

我們都活在當下哪管受傷，都是美好的荒唐。

一百個月亮，要我慢慢想，要我輕輕唱，要我去前往，

可配合第二課「音樂疊疊樂」

隨你

♩=80

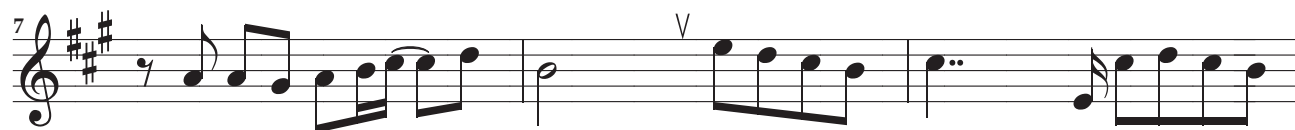
張雨生 詞／曲

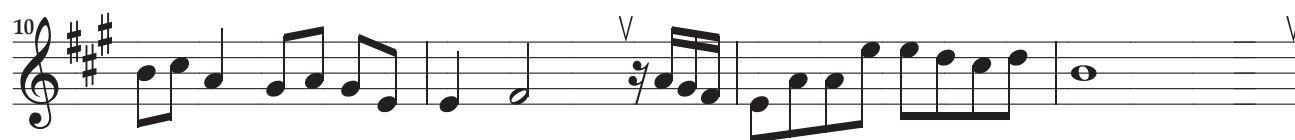
我 常 常 覺 得 對 你 充 滿 了 綺 想 ， 這 是 不 是 個 好 現

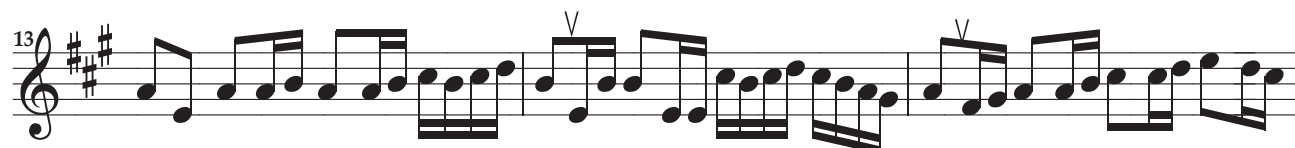
象 。 我 常 常 逆 向 思 考 對 你 的 需 要 ，

答 案 仍 然 是 個 問 號 。 當 我 見 到 你 卻 把 一 切 都

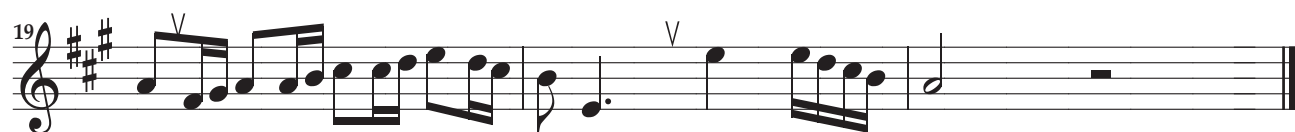
拋 掉 不 再 自 尋 煩 惱 ， 只 想 讓 每 一 分 一 秒 都 很 美 妙 。

於 是 我 每 一 個 動 作 都 是 配 合 你 我 的 心 隨 你 牽 引 隨 你 歡 喜 而 歡 喜 隨 你 愛 隨 你 恨 隨 你 一 意

孤 行 ， 噢 我 都 願 意 於 是 你 每 一 個 動 作 都 被 我 臨 摹 我 的 夢 隨 你 擁 有 隨 你 哀 愁 而 哀

愁 隨 你 痴 隨 你 怨 隨 你 漫 天 遨 遊 噢 我 不 退 縮 。

可配合第二課「音樂疊疊樂」

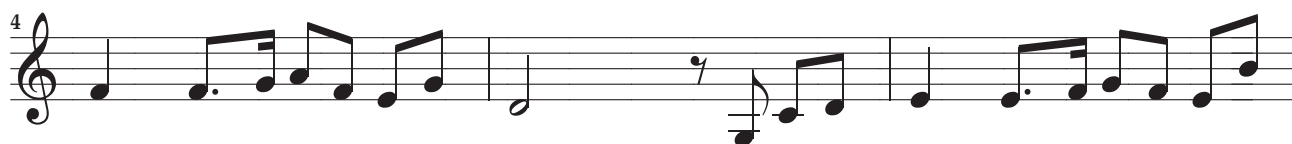
青春有你

♩ = 72

蔡佩軒 詞／曲

再 次 見 面 我 們 又 會 在 哪 裡， 是 否

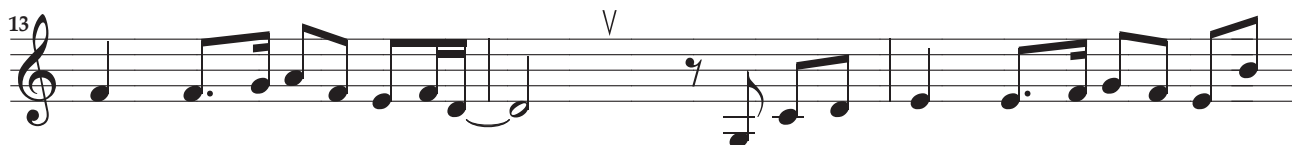
會 仍 有 相 同 的 默 契。 教 室 裡 有 我 們 青 春 的 身

影， 踏 出 操 場 走 進 了 回 憶。

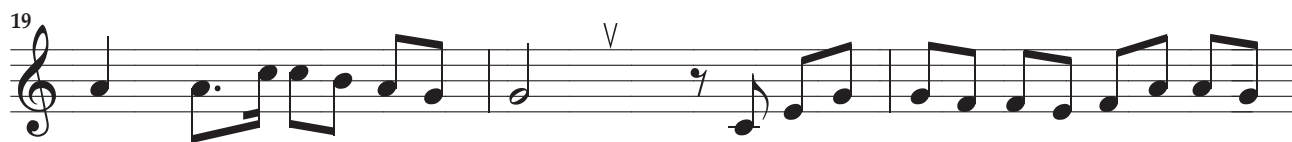
時 光 飛 逝 總 讓 人 措 手 不 及， 想 前

行 心 卻 還 留 在 原 地。 因 為 有 你 青 春 就 有 了 意

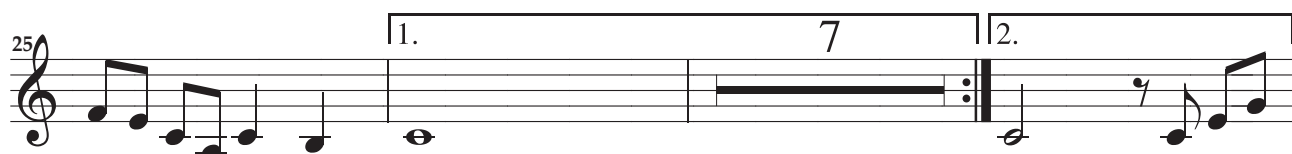
義， 不 會 忘 記 只 會 更 珍 惜。 鐘 聲 響

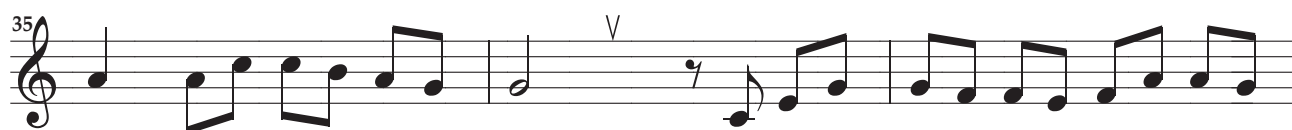
起 誰 說 離 別 是 結 局 , 還 有 好 多 故 事 等 著 我 們 繼

續 , 你 回 頭 看 會 發 現 我 一 直 在 這 裡 , 為 夢

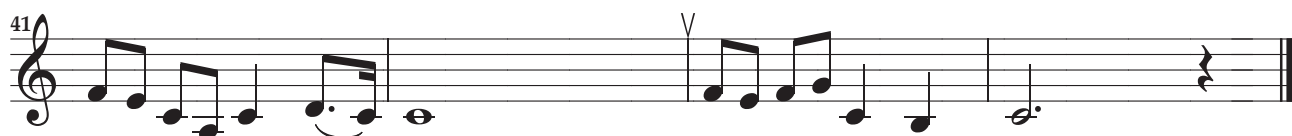
想 我 們 一 起 努 力 。 力 。 鐘 聲 響

起 誰 說 離 別 是 結 局 , 還 有 好 多 故 事 等 著 我 們 繼

續 , 你 回 頭 看 會 發 現 我 一 直 在 這 裡 , 為 夢

想 我 們 一 起 努 力 。 謝 謝 青 春 有 了 你 。

等你下課

可配合第三課「豆芽菜工作坊」

$\text{♩} = 74$

周杰倫 詞／曲

1 你 住 的 巷 子 裡， 我 租 了 一 間 公 寓，

4 為 了 想 與 你 不 期 而 遇。 高 中 三 年 我 為 什 麼， 為 什 麼 不

7 好 好 讀 書， 沒 考 上 跟 你 一 樣 的 大 學。 我 找 了 份 工 作

10 離 你 宿 舍 很 近， 當 我 開 始 學 會 做 蛋 餅 才 發 現 你

13 不 吃 早 餐 喔 你 又 擦 肩 而 過， 你 耳 機 聽 什 麼，

16 能 不 能 告 訴 我。 躺 在 你 學 校 的 操 場

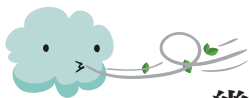
19 看 星 空 ， 教 室 裡 的 燈 還 亮 著 你 沒 走 ， 記

22 得 我 寫 給 你 的 情 書 ， 都 什 麼 年 代 了 ， 到 現

25 在 我 還 在 寫 著 。 總 有 一 天 總 有 一 年 會 發 現 ， 有 人

28 默 默 的 陪 在 你 的 身 邊 ， 也 許 我 不 該 在 你 的

31 世 界 ， 當 你 收 到 情 書 也 代 表 我 已 經 走 遠 。

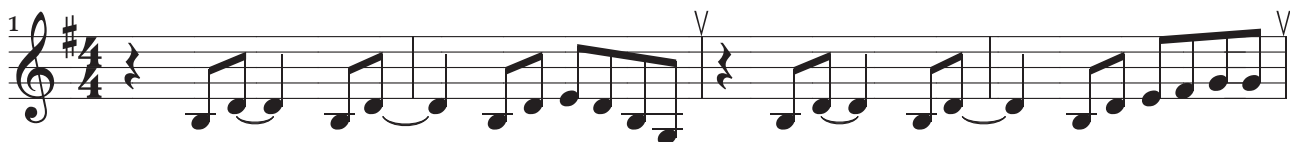

可配合第三課「豆芽菜工作坊」

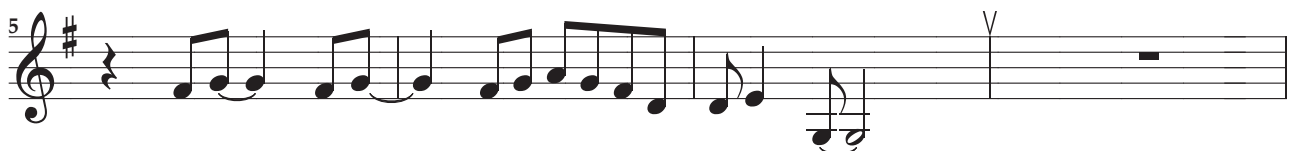
幾分之幾

♩=72

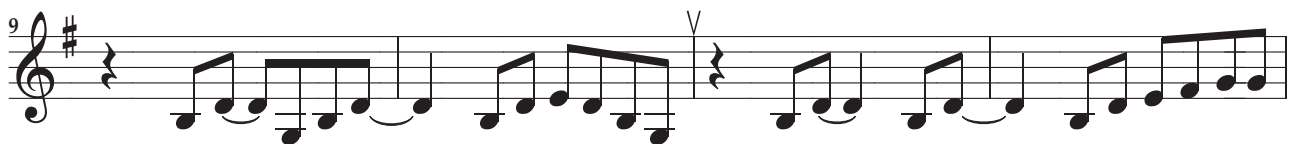
盧廣仲 詞／曲

記 得 那 天， 太 陽 壓 著 平 原， 風 慢 慢 吹， 沒 有 人 掉 眼 淚。

一 切 好 美， 好 到 我 可 以 不 用 說 話。

金 色 的 側 臉， 踩 著 全 白 球 鞋， 風 繼 續 吹， 世 界 繼 續 作 業。

那 麼 確 定， 我 知 道 那 就 是 你。

那 一 天 你 走 進 了 我 的 生 命， 謝 謝 你 成 為 了 我 的 幾 分 之 幾

。 閉 上 眼 睛 也 能 看 見 你， 晴 朗 的 南 方。

補充中音直笛曲

可配合第一課「給我Tempo」

音域

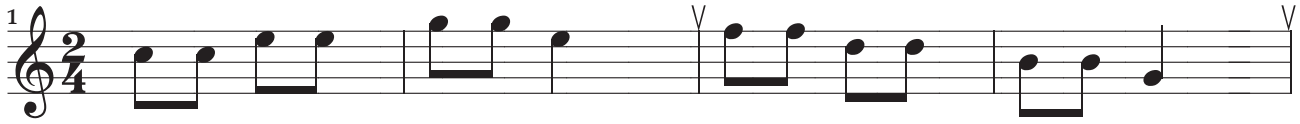
中板
Moderato

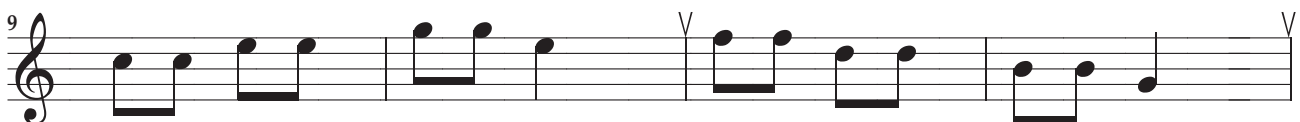
《驚愕》交響曲 樂曲片段

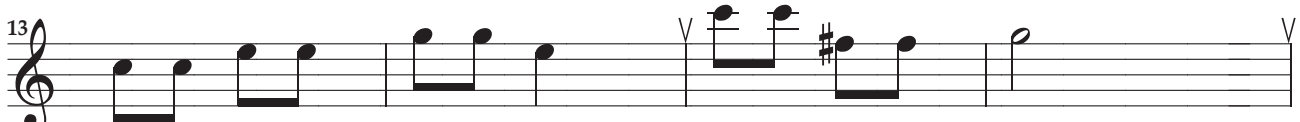
海頓 曲

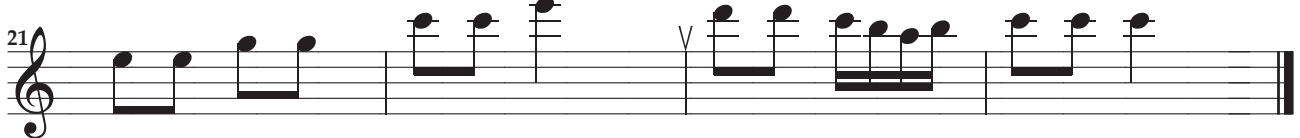
1

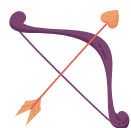
5

9

13

17

21

魔彈射手

可配合第二課「音樂疊疊樂」

音域

韋伯 曲

♩=88

Musical score for "魔彈射手" (The Magic Bullet) in 4/4 time, key of B-flat major. The score consists of four staves, each containing 4 measures, for a total of 16 measures. The tempo is marked as ♩=88.

Staff 1 (Measures 1-4):
 1. Quarter note Bb, Quarter note D, Quarter note E, Quarter note F.
 2. Quarter note G, Quarter note A, Quarter note Bb, Quarter note C.
 3. Quarter note D, Quarter note E, Quarter note F, Quarter note G.
 4. Quarter note A, Quarter note Bb, Quarter note C, Quarter note D.

Staff 2 (Measures 5-8):
 5. Quarter note E, Quarter note F, Quarter note G, Quarter note A.
 6. Quarter note Bb, Quarter note C, Quarter note D, Quarter note E.
 7. Quarter note F, Quarter note G, Quarter note A, Quarter note Bb.
 8. Quarter note C, Quarter note D, Quarter note E, Quarter note F.

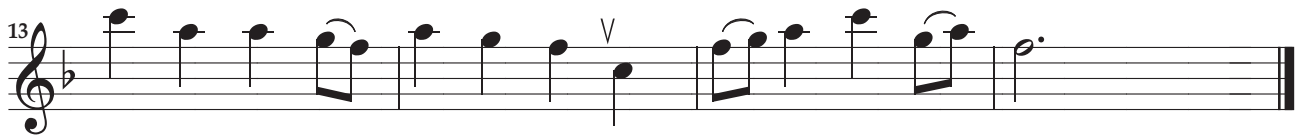
Staff 3 (Measures 9-12):
 9. Quarter note G, Quarter note A, Quarter note Bb, Quarter note C.
 10. Quarter note D, Quarter note E, Quarter note F, Quarter note G.
 11. Quarter note A, Quarter note Bb, Quarter note C, Quarter note D.
 12. Quarter note E, Quarter note F, Quarter note G, Quarter note A.

Staff 4 (Measures 13-16):
 13. Quarter note Bb, Quarter note C, Quarter note D, Quarter note E.
 14. Quarter note F, Quarter note G, Quarter note A, Quarter note Bb.
 15. Quarter note C, Quarter note D, Quarter note E, Quarter note F.
 16. Quarter note G, Quarter note A, Quarter note Bb, Quarter note C.

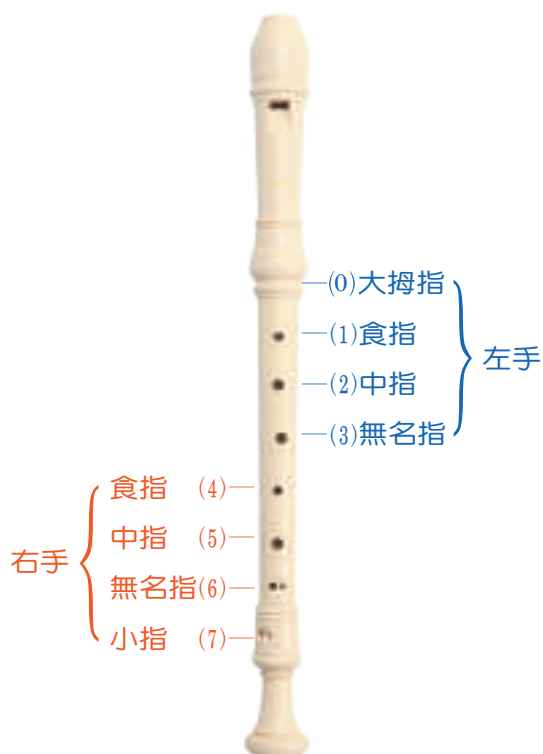

音域

♩ = 88

中音直笛指法表

(0)	●	●	●	●	●	●
(1)	●	●	●	●	●	●
(2)	●	●	●	●	●	●
(3)	●	●	●	●	●	○
(4)	●	●	●	○	○	○
(5)	●	●	●	●	●	○
(6)	●	●	○	●	●	○
(7)	●	○	○	○	●	○

音名	f ¹	g ¹	a ¹	b ¹	c ²	d ²
唱名	Fa	Sol	La	Si	Do	Re

(0)	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	○
(1)	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●
(2)	●	●	●	●	○	○	●	●	○	○	●
(3)	●	●	●	○	○	○	●	●	○	○	●
(4)	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●
(5)	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	●
(6)	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
(7)	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○

f [#]	g [#] /a ^b	b ^b	c ^{#2}	d ^{#2} /e ^{b2}	f ^{#2}	/	g ^{b2}	g ^{#2} /a ^{b2}
升Fa	升Sol/降La	降Si	升Do	升Re/降Mi	升Fa	/	降Sol	升Sol/降La

(0)	● ●	● ○	∅ ○ ○	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
(1)	● ○	○ ○	● ● ○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	
(2)	○ ●	○ ●	● ● ●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	
(3)	○ ○	○ ○	● ● ●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(4)	○ ○	○ ○	○ ○ ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(5)	○ ○	○ ○	○ ○ ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(6)	○ ○	○ ○	○ ○ ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(7)	○ ○	○ ○	○ ○ ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

 e^2 Mi
 f^2 Fa
 g^2 Sol
 a^2 La
 b^2 Si
 c^3 Do
 d^3 Re
 e^3 Mi
 f^3 Fa
 g^3 Sol
 a^3 La
 b^3 Si
 c^4 Do

(0)	∅	∅	∅ ∅	∅ ∅ ∅	∅	∅
(1)	●	●	● ●	● ● ●	○	●
(2)	●	●	● ●	● ○ ●	●	●
(3)	●	○	○ ○	○ ● ●	●	○
(4)	●	●	○ ●	● ● ●	○	●
(5)	○	○	● ●	○ ● ●	●	●
(6)	●	○	● ●	● ○ ●	●	●
(7)	○	○	○ ○	○ ● ●	○	●

 b^{b2} 降Si
 $c^{\#3}$ 升Do
 $d^{\#3} / e^{b3}$ 升Re / 降Mi
 $f^{\#3} / g^{b3}$ 升Fa / 降Sol
 $g^{\#3} / a^{b3}$ 升Sol/降La
 b^{b3} 降Si

○ = 開孔
 ● = 閉孔
 ∅ = 半開孔

附錄 學習單

可配合第二課「變身最酷炫的自己」

步驟一

- ◆將《仲夏夜之夢》的人物關係以圖表方式表現於下列框框裡。

步驟二

- ◆從《仲夏夜之夢》故事中選定一個角色。
- ◆針對故事中的敘述，你的角色是一個什麼樣性格的人？
（請用形容詞描述，例如：開朗的、愛計較的、固執的等等）
- ◆針對你設定的角色，你覺得什麼樣的顏色適合表現你選定的角色？（可以複選）

步驟三

◆將你選定的角色造型畫在下列圖表中

請利用有顏色的筆畫上

眉毛

眼睛

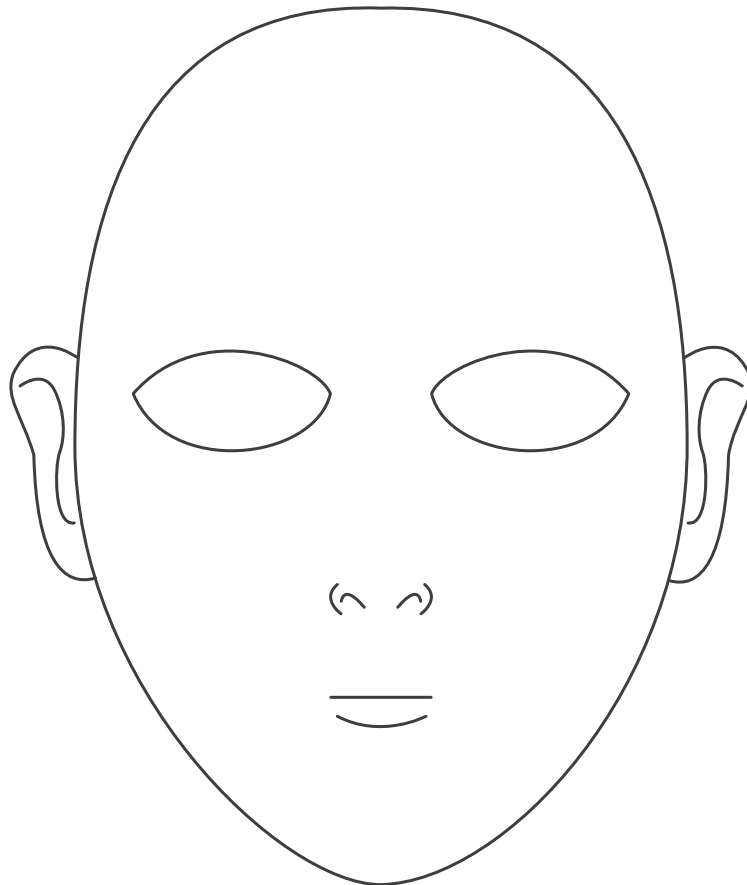
鼻子

嘴巴

頭髮

以及

特別的妝容

步驟四

將你創作的臉部造型畫在臉上後進行發表。

◆創作理念說明：

示範作品

附錄 舞蹈動作詳解

可配合第三課「狂舞吧！人生」

hip hop

locking

附錄 舞蹈動作詳解

Battement Retire

- ▼活動腳腳尖沿著支撐腿往上拔起到達支撐腿膝蓋的前、或旁、或後，不可使活動腳的腳跟碰到支撐腿，執行動作時骨盤不可傾斜，活動腿的腳跟往前推，大腿在股關節的地方向外擰開。

附錄 課堂活動示範 可配合統整「青春心旅程」

隱形躲避球

1. 依照躲避球規則將學生分隊。
2. 由教師擔任裁判，並拿出一顆「隱形」的球。
3. 比賽開始，活動依照球賽規則進行，教師並適時做出判決。
4. 比賽結束後，師生共同討論過程中應注意的部分。

▲如果場地夠大，可讓全班同時上場。

我的一生

1. 將學生分成四組，分別站在場地的四個角落，並排好順序。
2. 教師給予指令，請大家設計三個月、三歲、十三歲、二十三歲、三十三歲、四十三歲、五十三歲、六十三歲的樣子。
3. 一次兩人，分別往對角方向走去，並依照老師指令依序變換年紀。
4. 活動結束後進行討論。

▲圖1 三個月大在地上爬的女嬰。

▲圖2 三歲躺在地上玩耍的小孩。

▲圖3 十三歲有禮貌敬禮的國中生。

▲圖4 二十三歲剛出社會工作的菜鳥。

▲圖5 三十三歲時被求婚的成熟女性。

▲圖6 四十三歲牽著和抱著小孩的爸爸。

▲圖7 五十三歲身體狀況不好的中年人。

▲圖8 六十三歲養生得宜的老奶奶。

即興反應來創作

1. 教師選出兩位自願演出的學生。
2. 教師先宣布設定的場合，例如：教室。
3. 請這兩位學生上臺，並做出在該場地內會從事的活動，其他人則先觀察。
4. 當其他學生有想法時，可上臺與兩人互動，並加入表演。
5. 活動結束後，討論演出過程中覺得困難和有趣的地方。

◀ 圖1 先讓兩位學生在設定好的地點上自然互動和交談，其他學生則伺機加入。

▶ 圖2 加入後，學生自然的在場上活動，而原先學生也可依照後來加入學生的表演狀況反應。

▶ 圖3 設定場合應為學生日常生活會接觸的地點，例如：公車、市場。

附錄 課堂活動示範 可配合第一課「We are the Super Team」

信任，讓我們更靠近

1. 體型相近的學生兩兩一組。
2. 兩人面對同一方向，一人在後方，步伐採取前弓後箭的方式，並將手約略瞄準前方同學的肩胛骨位置，另一人則全身保持筆直。
3. 準備好後，前方學生以腳跟為軸，往後躺向後方學生，後方學生必須予以承接。
4. 兩兩交換。
5. 再以三人為一組。
6. 兩人位置及方式同前，第三人則站至前方面對中間同學，形成兩人夾一人的狀態。
7. 中間同學像鐘擺一樣在兩人間擺盪，唯向前傾躺時則改以腳尖為軸。
8. 三人互相交換。

▲圖1 前方學生身體應保持一直線，後方學生則重心放低。

▲圖2 前方學生倒下時也應保持一直線，後方學生手肘要彎曲保持彈性。

►圖3 熟悉兩人的方式後，可以再加一人成為三人進行的活動。

◀圖4 以同樣原則往前倒，承接的學生再輕推回去，中間學生便可以像鐘擺一樣，在前後兩人之間擺盪。

►圖5 若進行順利，可以擴大到十人圍成一個圓來進行，中間學生便以360度任意傾倒的方式進行活動。

團結成圓

1. 讓全班學生分散在空間中。
2. 令所有人閉上眼睛或戴上眼罩，並在原地轉五圈。
3. 所有人在看不見的狀態下，開始在場中走動，並以全班相互肩碰肩，在場上完成一個首尾相連的圓為目標。
4. 形成一個圓後，令所有人張開眼睛，給予身邊的夥伴微笑和擁抱。

▲圖1 所有人先在場上閉起眼睛，以小步伐的方式自由地遊走，唯須注意自己的安全。

▲圖2 當遇到同伴後，即以肩併肩不分開的方式繼續移動，尋找其他的同伴。

▲圖3 學生活動時，盡量保持場上安靜，提醒學生除了視覺，應打開所有感官去感受其他人的方向和位置。

▲圖4 當所有人圍成一個沒有缺口的圓時，活動即告完成。

▲圖5 因為有其困難性，完成後同學可互相擁抱，慶祝合作達成任務。

幾人幾點

1. 學生在場地中自由遊走，並藉此活動舒展身體。
2. 學生走動的同時，老師解說規則：指令為「幾人幾點」，也就是下指令後一個八拍內，找到離自己最近的同學，一同完成身體有幾個點碰觸地面的定格動作。例如：「三人十點」，則找到三個人，以手指、手臂、腳掌等身體各部位，共計十點碰觸地面。
3. 開始進行活動。
4. 老師找出最特別的一組，請學生觀賞該組合的身體雕塑。
5. 依學生執行狀況，下達不同指令反覆進行。

▲圖1 手指、腳尖、膝蓋、腳掌、臀部，不論「點」大或小，都可以達成任務。

▲圖2 提醒學生可以在能力所及和安全範圍內，以創意的方式完成任務。

▲圖3 當「所有人一個點」時，應該怎麼完成？可以讓學生集體腦力激盪，並試著做做看。

附錄 課堂活動示範 可配合第二課「變身最酷炫的自己」

紙上談妝

1. 請學生在紙條上，自行設定一個人物的外型樣貌，其中至少需有：性別、年齡、國籍、職業、長相特徵等。
2. 全班抽籤，每人會抽中一個人物。
3. 從紙條上人物的特徵，在空白臉譜上設計化妝、髮型。
4. 設計完成後，再為該角色撰寫約100字的自我介紹。
5. 將所有作品展示於教室內，所有學生進行觀摩。
6. 選出其中最符合原先設定的五個設計，並請該設計同學分享創作理念。

▲圖1 自我介紹時，可以用更多元的方式凸顯所設計的角色。

我也是名模

1. 將學生分成幾組，分別給予不同主題的服裝，例如：童裝、貴族裝、運動服裝。
2. 再將每一組分成兩小組，由舞臺左右分別出場。
3. 讓學生想像自己身上正穿著各自主題的服飾，設計符合該主題服裝的姿態、表情、走路的節奏和方式，以及三個定格動作。例如：「運動風」便有著較輕鬆自在的神情，甚至會有某些運動的動作。
4. 三個定格動作分別在 T 字舞臺的中間、前緣擺出。
5. 音樂播放後，學生分別以左右的順序依序上臺。
6. 走秀結束後，讓學生討論誰的走秀最有創意，誰又最能表現該服裝主題的特色。

▲圖1 以「貴族」為主題時，男生可以想像拿著「紳士帽」、穿著「燕尾服」，女生則穿著「曳地長裙」，動作優雅高貴。

▲圖2 以「童裝」為主題時，學生可以想像身上穿著「吊帶褲」和「蓬蓬裙」，臺步可以俏皮活潑，使表演顯得可愛。

▲圖3 「中國風」的配件則可能有「摺扇」、「水煙壺」，穿著「旗袍」和「長袍」。

創意造型師

1. 將全班分成五人一組。
2. 各組選出一人擔任模特兒，將幾塊布以圍、綁或各種方式製作成多功能的服飾。
3. 各組模特兒上臺，其他人配合演出如何使用該服飾的片段。
4. 演出結束後，討論哪一組的服飾最有創意。

◀ 圖1 請學生事先從家裡準備各種布料、衣服、飾品，種類愈多愈好。

▶ 圖2 各組可以交換材料，以創意為主，配搭出各式的造型，也許能呈現意想不到的樣貌。

附錄 課堂活動示範 可配合第三課「狂舞吧！人生」

不斷觸碰的部位

1. 將全班分組，每組約五至七人。
2. 各組分別在場地中找到適當位置。
3. 由老師抽籤，學生依序完成指令。例如：第一位的左手臂碰觸第二位的額頭，第二位的腰部碰觸第三位的後腦勺，依此類推，過程中不得放鬆。
4. 進行約十二至十五個循環後，請學生放鬆身體並討論其中有趣或困難之處，並一同解決。

▲圖1 每人以身體不同部位互相接觸。

▲圖2 加入第三人後，必須克服接觸上的難度。

▲圖3 一個循環完成後，可再重複循環，其難度則相對增高。

▲圖4 指令愈困難愈能考驗學生的解決能力。

組合創意舞蹈

1. 全班分組，每組約十人。
2. 播放音樂，使全班熟悉音樂的節奏。
3. 圍成一圈，每個人依序做出一個八拍，且有兩次變化的動作。
4. 每次動作必須累積到前面同學的動作，到第十個人便有了十組動作。
5. 將這十個動作予以排列組合，成為該組的舞蹈。
6. 分組上臺呈現。
7. 討論各組別呈現的內容。

▲圖1 在同一首樂曲中，每個人做一個動作，可以著重在手部。

▲圖2 如果能夠手腳並用，則表演更為豐富。

▲圖3 也可以運用上半身動作。

▲圖4 一起動作時，則應注重動作的整齊度。

創造空間

1. 請學生先自行簡單暖身。
2. 向學生說明舞者雖處於空間中進行表演，身體卻也能創造不同形狀的空間。例如：兩臂往前伸出且指尖相觸，手肘部位向外彎曲後，兩臂間便形成一個「圓」的空間。
3. 請學生觀察其身體與四肢，可以相互組合、也可運用地板形成不同的空間，例如：兩腳伸直張開便與地板形成一個「三角」的空間。
4. 學生依序上臺皆必須創造一個空間，並與前一位上臺的學生交錯結合。組合的方式不得重複，直至完成一組不斷結合的「多空間」靜止畫面。

▲圖1 當兩腳張開，便會與地板形成三角形的空間。

▲圖2 當兩臂向前彎曲且指尖碰觸相接，即形成圓的空間。

▲圖3 當向後下腰，身體呈現弧形時，也可以和地板形成半圓的空間。

▲圖4 當學生運用創意以肢體形成不同的空間，並逐一上臺相互連結後，便形成有趣的雕塑。

▲圖5 當空間連結的雕塑組合，因人數眾多而逐漸龐大時，也可以將較早上臺的學生抽離，藉此發展不同樣貌的雕塑組合。

▶圖6 也可規定學生上臺組合的空間需具有相同部分，藉此產生另一種趣味。例如：同樣是圓，但兩人各自使用的是頭與手臂。

