

綜合領域教學案例

我的小劇場——桌上劇場

張玉梅

課程設計：張玉梅

教學類別：表演藝術、視覺藝術、音樂

目標主軸：以探索與表現為主，融入審美與理解、實踐與應用。

教材內容：基本概念、表現試探、藝術與生活

教學節數：共九節課（360 分鐘）

設計理念：

「桌上劇場」簡單來說就是以桌子為簡易的舞臺，運用各種元素，所演出的一種適合在教室中進行的表演活動。目前翰林版藝術與人文的課本即以「紙箱劇場」稱之，無獨有偶的劇團則以「玩具劇場」稱之。當初會進行桌上劇場的教學，起因於李美瑩老師所設計的「我的故事盒」教案，但以一個表演藝術教學者來說，光是靜態的呈現一個故事，以及加上小朋友上台說明，並不能滿足表演藝術的展演部分，再加上以劇場工作中，舞台設計者原先就會以舞台模型與導演及演員溝通的設計部份，引發我進行桌上劇場的教學活動。

而且四年級的學生對表演藝術課程，尚處於初步認識階段，透過此一課程，幫助學生對於劇場分工合作、編劇、演員、燈光、音效、舞臺設計、道具製作有一完整的概念，這也是四年級學生的中年級階段性評量，看看學生是否有自行製作一齣戲的能力，一般舞臺劇的製作總是耗費金錢及時間，學生不見得負擔得起，再加上總有害羞的學生，桌上劇場提供了一個透過偶（紙版偶、布偶、懸絲傀儡）演出的劇場形式，具體而微，也能完整呈現學生的學習成果。

能力指標：

- 1-2-1 嘗試各種媒材與形式的實驗與探索，創作出具有自己感覺、想像的獨特作品。
- 1-2-6 參與表演藝術之活動，以感知探索發展，並自信的表現角色。
- 1-2-7 在藝術活動中，用寬容、友愛的肢體語言或圖像語言對待他人。
- 1-2-8 每學年與同學規劃一次群體藝術展演活動，養成集體合作的態度。
- 2-2-2 相互欣賞同儕間的作品，並能描述其美感特質。
- 2-2-7 培養觀賞藝術展演活動時，表現應有的禮貌與態度。
- 2-2-8 欣賞不同的藝術展演方式，領會他人的表現與成就。
- 3-2-3 利用美感原理，分工合作佈置教室。
- 3-2-6 透過表演，認識多元文化、社會角色，並產生同理心，能與人溝通與分享。

教學目標：

- 1. 探索不同肢體與道具，並能嘗試與他人合作發展劇本與演出。
 - 1-1 能與同學討論桌上劇場故事情境，並以口語簡述劇情大綱所呈現的故事。
 - 1-2 能與同學合作，集體編寫劇本。
 - 1-3 能配合導演的指示，順利排練演出。
 - 1-4 能配合劇情播放適當的音效或音樂，增加演出的氣氛。
 - 1-5 能利用以紙板偶、布偶、懸絲傀儡等各種偶，配合演員聲音表情演出。
- 2. 感受、瞭解不同表演過程的趣味與表達意涵，欣賞自己與他人的表演創作內容。
 - 2-1 能欣賞自己和別人的展演，並說出自己的看法和建議。
- 3. 將自己學習的表演藝術知識與技能，運用在日常生活實踐中，豐富生活。
 - 3-1 能發表自己和同組作品的創作理念和歷程。
 - 3-2 能將欣賞與審美態度運用在日常生活實踐中，表達自己的想法，尊重他人的創作。

教學活動計畫：

表 37

覺察與發想	觀賞舞臺劇演出是表演藝術的一個學習途徑，但學生往往因為經濟因素，或是交通因素，無法前往表演場所觀賞，記得小時候曾經玩過的紙娃娃，可以用紙作偶，作道具，甚至可以換衣服、換包包，可以自己一個人玩扮家家酒，所以，想透過桌上劇場的課程，將表演場所縮小，讓整個表演完全操縱在手裡，學生可以完整體驗製作一齣戲，從編劇到演出的所有幕前幕後工作。
課程內容	1. 大約八人一組集體創作編寫劇本。 2. 分工合作製作偶及表演的桌上劇場。 3. 分配角色及演出工作進行排練。 4. 完成演出並欣賞他人的表演。
教師角色	引導者 舞臺監督 劇評 學生紛爭仲裁者
學生角色	導演 演員 音效設計 舞臺設計 燈光設計 劇作家 劇評家 觀眾
表演藝術創作元素	1. 聲音與肢體動作在空間、時間、力量等元素的探索。 2. 即興與創作的方法（呈現具開始、過程與結束的情境，並表現出生活週遭人物的動作與對話）。 3. 故事或情境的建構或改編。 4. 各種道具應用的表演形式。

教學活動流程：

步驟一：引起動機

教學策略：教師說明桌上劇場的演出方式，並以簡報方式秀出學長姐的作品。

教學時間：30 分鐘

情境布置：教師準備單槍投影機、筆記型電腦、桌上劇場演出影片 DVD，桌上劇場作品數個。

特色說明：對於學生不熟悉的桌上劇場課程，以實物及觀賞學長姐演出成果，達到說明的目的，也讓學生充分瞭解接下來要進行的學習內容，可多作課前的準備。

評量重點：在學習過程中表現熱烈參與，專注聆聽教師說明。

圖99 舞臺形式一

圖100 舞臺形式二

圖101 舞臺形式三

圖102 舞臺形式四

圖103 舞臺形式五

圖104 舞臺形式六

步驟二：進行分組

教學策略：以每班卅人為例，約分為四組，每組七至八人。小組分工有編劇、導演、表演（操偶、唸白）、道具、舞臺、音效、燈光。

教學時間：10 分鐘

情境布置：在普通教室進行分組即可。

特色說明：由於本課程需進行約六節課，小組成員能力的高低，合作狀況融洽與否，都會影響整個課程的進行，故採用推舉組長，再由組長逐一挑選組員的方式分組。

評量重點：能遵守規矩，尊重分組結果，與他人合作。

步驟三：編劇討論

圖105 編劇

教學策略：經過教師說明評量標準後，小組先選定主題，就可以就現有故事、繪本進行改編，預計演出 5-8 分鐘的短劇，集體創作編寫劇情大綱，分場大綱定案後，由演員即興完成對白部份。

教學時間：80 分鐘（兩節課）

情境布置：教師可準備筆記型電腦四臺，讓各組直接將劇本以電腦打字，討論修改確認完成後，再每人列印一份劇本。

特色說明：學生的創意是無限的，但是，把編劇工作丟給某一個學生獨自完成是很艱辛

的，即使該名學生能力很強，但同時也剝奪了其他同學參與編劇、構思、提供創意的機會與參與感，故建議採集體創作方式，由小組討論出劇情大綱後，再由各個角色提供對白部份，小組共同完成劇本。

評量重點：

1. 在學習過程中表現熱心參與活動，尊重小組他人意見。
2. 完成有明確主題與情節的劇本，能完整敘述一個有發展、過程與結果的故事。

步驟四：桌上劇場的制作

圖106 製作舞台

圖107 燈光

教學策略：由學生準備所需的材料工具，有設計能力的學生負責設計，其他成員協助製作完成。

教學時間：三節課（120 分鐘）

情境布置：

準備製作「桌上劇場」所需材料：

1. 一個約 30×30×30CM 大的紙箱，當然學生可視劇情及偶的大小尋找適當尺寸的紙箱，但是以能在桌上進行演出為原則。
2. 各種不同顏色的色紙或包裝紙。
3. 各種上色工具（包括彩色筆、蠟筆、水彩…等）。
4. 剪刀、美工刀等切割工具。

5. 膠水、雙面膠或膠帶。
6. 製偶所須材料（如紙杯、保利龍球、西卡紙、免洗筷）
7. 裝飾舞台內場景所需的各種材料。

特色說明：「桌上劇場」製作流程

1. 小組完成劇本後，每人影印或列印一份。
2. 製作時首先拿不同顏色的色紙或包裝紙，依劇情需要透過剪貼的方式將紙箱包裝起來。
3. 設計偶的進出場位置。
4. 製作場景道具。
5. 製作變換場景方式。
6. 進行偶的製作。

評量重點：

1. 作品乾淨牢固，能完整配合劇情演出。
2. 道具能準確表現劇情所需。
3. 能與他人合作，貢獻一己之力。

步驟五：排練

圖108 排練

圖109 音效一

圖110 音效二

教學策略：分組進行排練，小組每人都拿到一份劇本，首先進行初步讀劇，分配演出的角色及工作，教師隨時巡視各組提供指導與建議。

教學時間：80 分鐘

情境布置：將四組學生分別到教室四個角落進行排練。

特色說明：

1. 舞臺及偶製作完成後，每個學生都必須上臺配合演出，每組的發表時間以五至八分鐘為限。呈現的內容形式不限，但鼓勵學生發展具有創意的呈現方式。
2. 讀劇，小組成員一人一份劇本，先以讀劇方式，作初步的練習。
3. 結合所有舞臺效果，進行排練。
4. 彩排：彩排視同正式演出，完整從頭到尾演出一遍，演完後再行修改討論，教師可適當給予建議。

評量重點：

1. 編導與劇場技術應用，劇場藝術與其他藝術的連結如佈景、道具、燈光、音效。
2. 彩排流暢、口白與操偶者配合度。
3. 表演者音量與聲音表情的呈現。

步驟六：正式演出

教學策略：

1. 教師發下評分表，並再次提醒評分方式。
2. 當同學在臺上發表時，臺下同學必須仔細聆聽及觀察，當表演完畢後給予講評。
3. 上臺發表結束後，桌上劇場將放在班上展覽兩週。
4. 作品展覽期間，學生需將劇本、偶及道具置於舞臺旁邊，方便其他同學操演。

教學時間：40 分鐘（一節課）

情境布置：準備長桌子一張，鋪上桌巾（將黑色垃圾袋剪開鋪在桌上亦可），一組在前方演出，其他各組則為觀眾觀賞他組表演。

特色說明：桌上劇場主要在桌上進行，是具體而微的劇場表演，在國小普通教室中亦適合進行演出，也可搭配音效及燈光演出，增加演出效果，教師評分表詳細說明演出之優劣，並給予建議，對分項能力達成即給予滿級分，提高學生的自信心，也更能具體說明評量標準。

評量重點：

1. 表演者音量與聲音表情。
2. 小組合作演出是否流暢。
3. 完整建構故事情境與道具的應用。

表 38

桌上劇場評分表				
項目		計分	得分	附註
準時完成		5 分		
作品乾淨牢固		5 分		
完整性	a. 盒子用有顏色的紙或包裝紙包起來	3 分		
	b. 劇團名稱及劇名	5 分		
	c. 主角及重要人物	5 分		
	d. 音效	10 分		
	e. 劇情內容	25 分		
	f. 立體故事場景	25 分		
上臺發表	a. 音量	7 分		
	b. 口齒清楚、儀態大方	10 分		
總得分				
評語				

表 40

教師評分表				
項目		計分	得分	附註
準時完成		5 分	5	 圖111
作品乾淨牢固		5 分	5	
完整性	a. 盒子用有顏色的紙或包裝紙包起來	3 分	3	 圖112
	b. 劇團名稱及劇名	5 分	5	
	c. 主角及重要人物	5 分	5	
	d. 音效	10 分	10	
	e. 劇情內容	25 分	25	
	f. 立體故事場景	25 分	25	
上台發表	a. 音量	7 分	7	 圖113
	b. 口齒清楚、儀態大方	10 分	10	
總得分		100 分		

評語	整體合作氣氛和諧愉快，小幀演出唱做俱佳，小伶現場口風琴配樂很能帶動氣氛，小緹的廣告時間也非常的有趣，這是個非常愉快的戲，非常適合小朋友觀賞，主題非常鮮明切題。	 圖114
----	--	--

總體評量：達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下：

表 41

課程目標	評量方法	評量要點
探索與表現	口頭描述	口頭敘述劇情大綱，描述故事情境。 觀賞他組的演出，提出自己的看法。
	知道察覺	各種舞臺技術的搭配運用及分工合作。
	討論發表	欣賞桌上劇場演出，分享自己的與他人的想法與創意。 完整而清楚的表達小組創作劇本的故事情境。
	探索操作	嘗試各種媒材製作桌上劇場，與演出的偶。 排練操作偶與演員對白的搭配。
	合作互動	參與討論劇本的建構。 參與排練與演出。
	表現作品	創作約5至8分鐘完整劇本 運用各種媒材製作舞臺。 運用各種舞臺技術，配合演員操偶和適當的聲音表情完成演出。
審美與理解	審美評價	描述、分析他人演出的內容，並提出個人看法，給予表演者具體建議。
實踐與應用	組織計畫	表演活動的規劃與設計。

延伸說明：

1. 分組時注意小組成員的能力的調配，避免表演能力佳者或表演能力不佳者集中在同一小組。
2. 教師需隨時巡視各小組，提供小組成員解決問題的策略。
3. 藉由觀賞他組桌上劇場表演活動，了解及珍愛自我，尊重與認同他人。
4. 本課程著重在整個桌上劇場的完成及演出流暢，而非著眼於美術作品的部份。
5. 主要偶的部份可以製作，也可以請學生將家中現有的玩偶進行改裝演出。
6. 表演藝術可針對學生的參與度，以及呈現出的結果作總結性評量，教師事先說明評分重點也可讓學生明瞭努力的方向。藉此評量學生在課程中的學習狀況。

課程省思：

小朋友幾乎都有過扮家家酒的階段，或者是玩紙娃娃，對著枕頭或是心愛的玩具講話訴說心事的經驗，表演藝術課正可以提供每個學生不同能力的發揮，聲音表情的練習，小組成員的協調，將整個劇場掌握在小小的一張桌上，是相當有成就感的。在進行這樣的課程發現，在不同的階段學生會有不一樣的工作任務，曾經在巡視各組時發現有學生無所事事，詢問該生負責的工作是什麼？得到的答案居然是「安靜！」原來他編劇並不行，但是相當愛演，所以他在等待劇本出來，負責表演以及操偶，現階段他負責保持安靜以利其他小組成員順利工作，我才發現原來「安靜」也是一項重要的工作，再者，學生通常無法在一節課完成舞臺的製作，導致學生要將舞臺攜帶往返家裏與學校間數次，所以，製作方便組裝的舞台，也是進行下次課程的重點項目。