

大家來演皮影戲

■ 臺北縣五華國小

一、基本資料

- (一) 學術課程位階：藝術與人文學習領域
- (二) 主題名稱：大家來演皮影戲
- (三) 教學對象：六年級
- (四) 實施節數：四週
- (五) 課程設計者：吳望如
- (六) 協同教學研究者：邱美惠、洪秋蘭、張福里

大家來演皮影戲

二、特色與背景說明

(一) 引言

五華國小座落於三重市重陽橋引道下，是一所創校僅十四年的學校。由於三重市是一個外來人口移入不斷的新興城市，而且以中南部移入人口為主，許多傳統技藝與文化，保持得相當不錯，尤其以在臺灣逐漸失傳的皮影戲，在三重地區仍保有由林阿三領導的華洲園皮影戲團，繼續的在這個區域努力的延續這一項傳統藝術。

藝術與人文課程的實施，對臺灣的藝術教育而言，不啻是一項重大的改變。它將視覺藝術、音樂、表演藝術統合為一，將他們共同的藝術元素彙集在一起，講求的是孩子對藝術的探索與體驗，皮影戲這一項表演活動，恰巧最能符合視覺、音樂、表演三者合一的藝術教育教學活動，將生活與藝術做了最佳之結合。透過它的演出，可以讓孩子由好奇→欣賞→探索→感動→傳承，並樂於接受與分享中國這一項固有之傳統文化。

(二) 本校特色

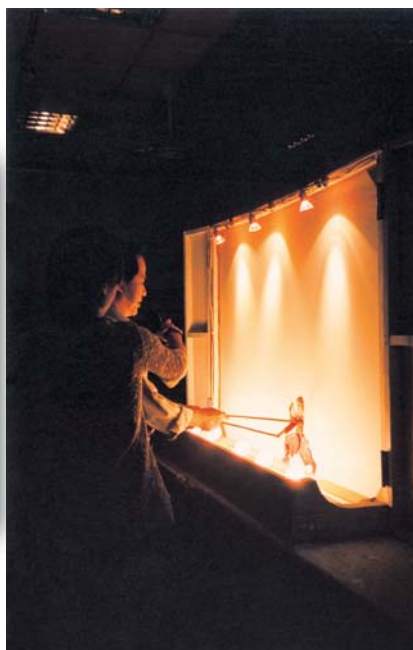
五華國小從創校以來，在歷任校長的領導之下，即以藝術教育的推展作為本校特色。一方面希望全校的孩子都能喜歡藝術創作活動，另一方面又希望擔當起藝術文化傳承的種子，幾年來，在藝術與人文方面，建立起如下的特色：

1. 歷屆畢業生均有留校集體創作作品，裱製於牆面上。一方面建構學校特色，一方面加強畢業生對學校之認同感。
2. 辦理各項藝術與人文活動研習，傳承傳統藝術與文化，如花燈研習、皮影戲研習、童玩研習、美勞科教材教法研習...等。
3. 出版各類傳統藝術或與藝術相關之書籍，如五行八卦陣、臺灣鄉土棋藝、大地遊戲、彩繪燈籠以及各項比賽畫冊...等。
4. 連續十年推展學生藏書票創作與展覽活動，塑建使其成為臺北縣之藝術教育特色。
5. 近三年來積極推動皮影戲融入教學活動，並預定於十月底出版皮影戲研習成果專輯。

三、課程規劃

將藝術教育建構成為學校本位課程，一直是五華國小幾年來努力的目標，因此近幾年來皮影戲的推廣上，五華國小採取下列的措施，並訂課程規劃。

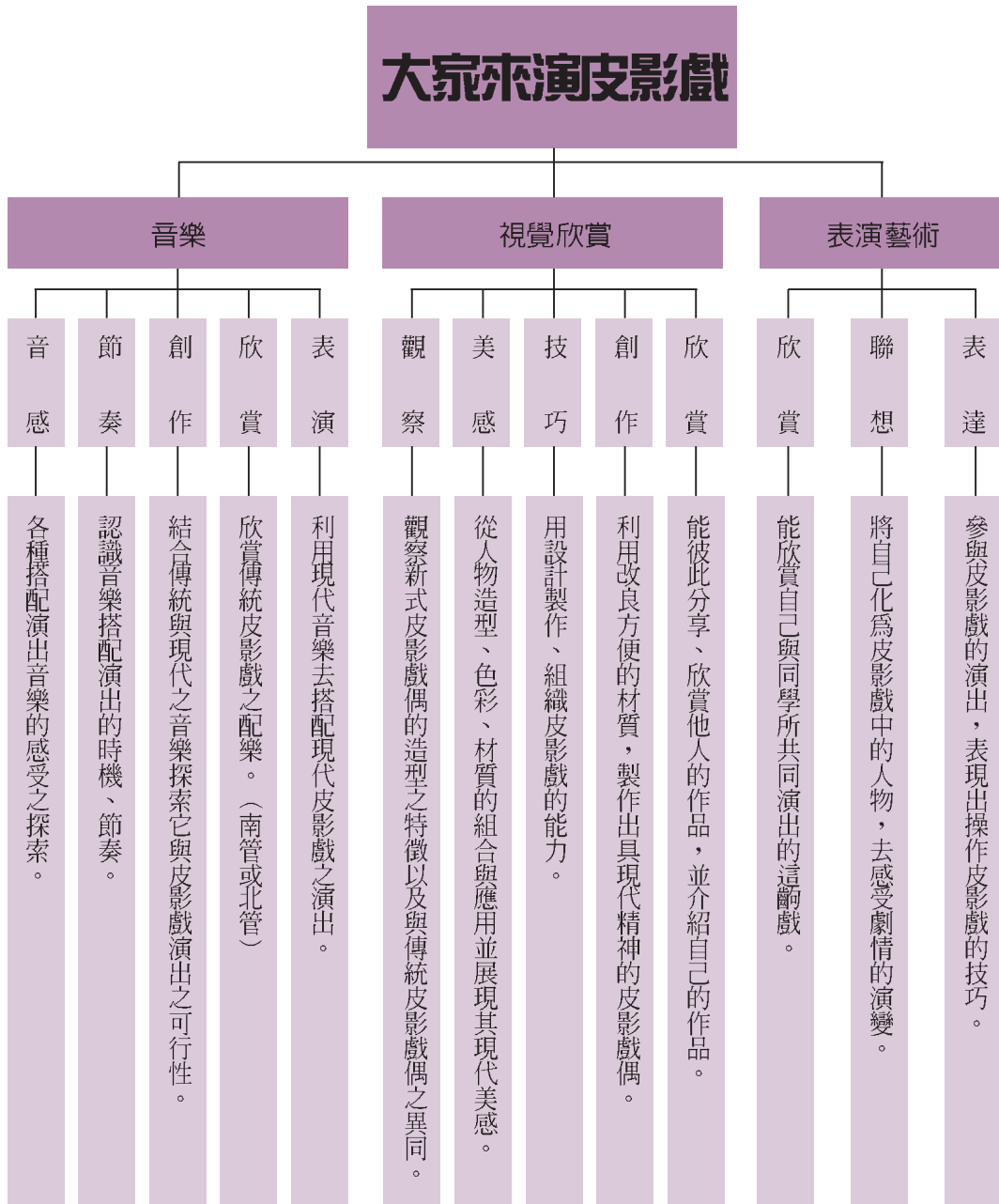
- (一) 辦理校內皮影戲教師研習，積極培養種子教師。聘請縣內唯一一團之國小皮影戲團。東山國小皮影戲團來校演出，並請指導老師指導皮影製作。
- (二) 協助縣府辦理全縣國小教師、幼稚園教師皮影戲研習兩場，共計120人次以上。
- (三) 出版皮影戲研習專輯。
- (四) 辦理五華國小五年級皮影戲演出觀摩比賽。
- (五) 鼓勵教師將皮影戲演出結合國語、社會、健康與體育、藝術與人文、綜合活動、英語...等課程的教學演出。
- (六) 培養親子共同製作皮影戲之活動，並以藝術為手段，由生活議題切入，從故事中尋找演出題材，讓學生從操作皮影戲，培養對傳統藝術的喜好，並能再更深入的去探索。

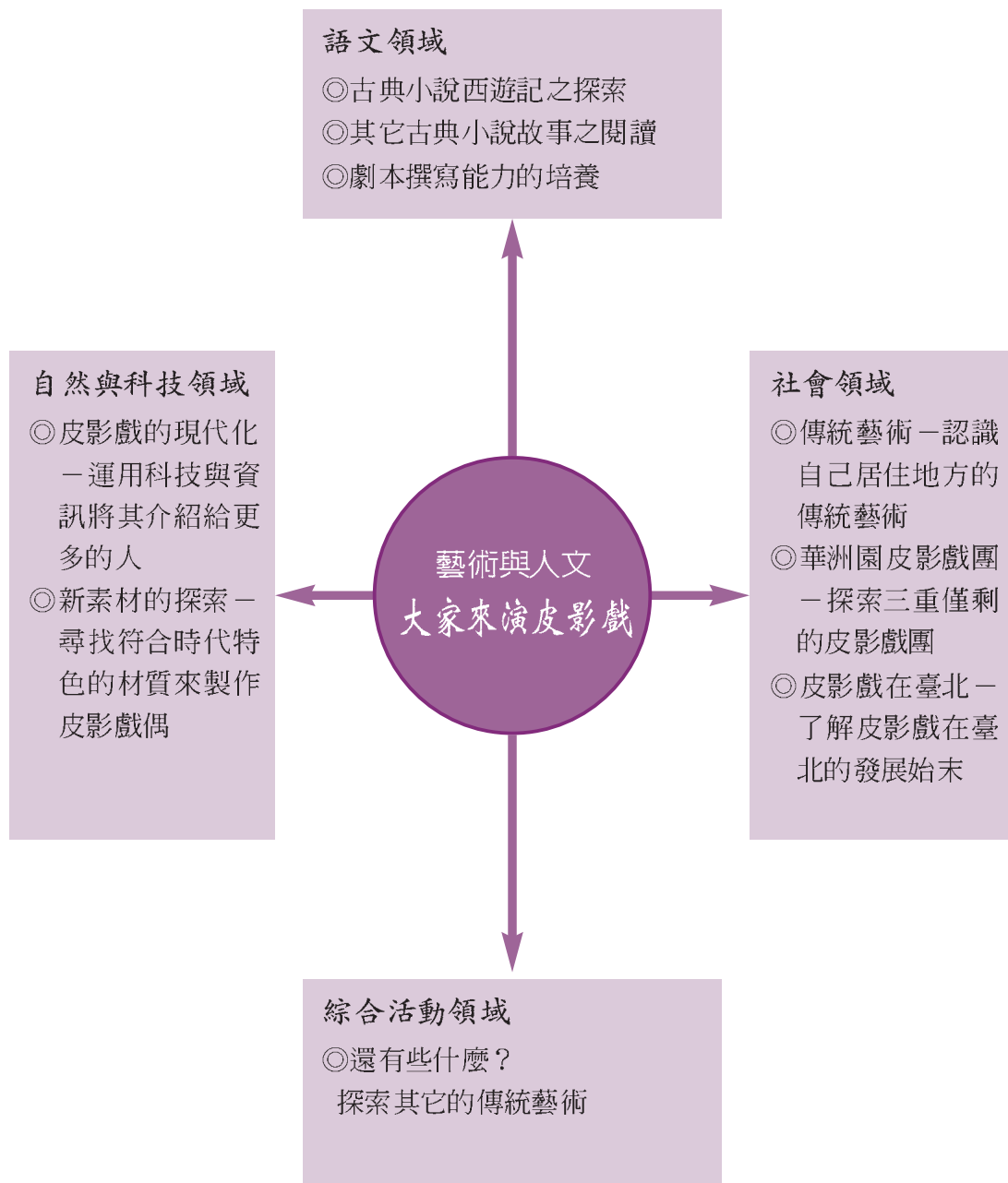
大家來演皮影戲

四、課程內涵

五、主題學習示例

(一) 領域學習聯絡架構圖

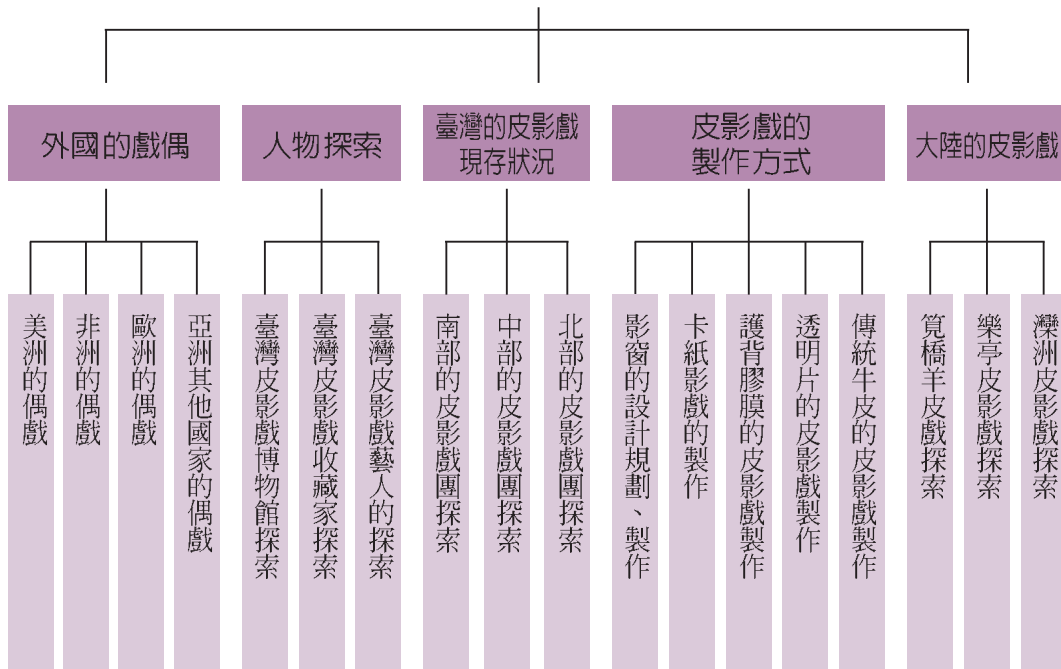
大家來演皮影戲

(二) 延伸課程的探討

我們去看皮影戲

學習目標

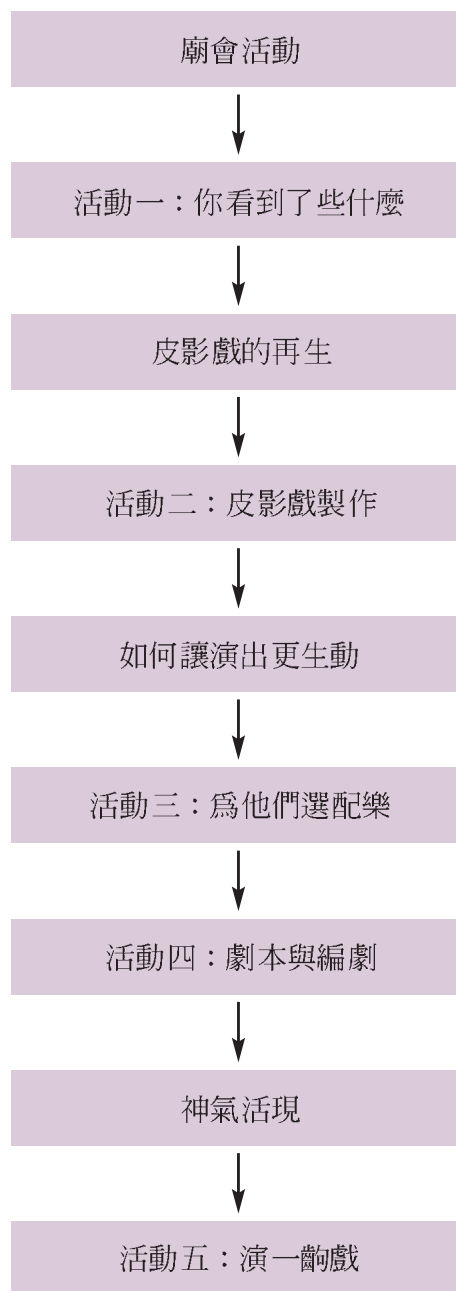
透過對皮影戲的探索、欣賞、製作，瞭解皮影戲的演出方式，並能嘗試與同學去做一場皮影戲演出。

六、教學實施與流程

週次	單元進度
第一週	活動一
第二週	活動二
第三週	活動三
第四週	活動五

大家來演皮影戲

大家來演皮影戲

七、教學活動示例（共12節）

◆活動一

教學目標：

- ★認識傳統廟會活動之中表演。
- ★瞭解皮影戲為臺灣傳統戲劇表演方式之一。

教學活動：

1. 教師放映與廟會相關之幻燈片或錄影帶，並請學生指定觀察廟會中演出的戲劇有哪些。
2. 請兒童上台發表對大神尪、布袋戲、皮影戲的認識。
3. 教師綜合兒童報告、發表，介紹皮影戲。

教學重點：

- ★教師宜一邊播放、一邊講解。
- ★讓學生能大方上台發表對皮影戲的看法。
- ★教師要準備充分之相關資料作介紹。

時間：80’

評量方式：

- ★利用卷宗評量方式，引導兒童餘課後，上網或至圖書館尋找皮影戲相關之資料，並整理成一份報告。

◆活動二

教學目標：

- ★分組討論出劇本，並將劇本撰寫完成。
- ★選擇素材製作劇本中的皮影戲偶。

- ★尋找搭配之音樂。
- ★設計戲台，並製作影窗。

教學活動：

1. 教師介紹皮影戲的製作方式。
 - (1) 傳統皮偶的皮影戲。
 - (2) 利用投影片或厚膠片製作的皮影戲。
 - (3) 利用厚卡紙製作的皮影戲。
2. 教師將兒童分組，讓他們討論並設計、撰寫劇本。（可以提示，以西遊記故事為題材改編）
3. 教師示範並介紹皮影戲的製作方式。
4. 引導兒童製作自己所設計劇情中了戲偶人物，教師並巡堂、隨機指導。
5. 皮影戲製作完成後，教師在指導全班，與學生共同製作一個影窗。

教學重點：

- ★指出這三種皮影戲製作上之異同及其優缺點。
- ★指導兒童設計劇本的方式，並讓兒童能完成一份劇本。
- ★示範時，每一個重點都要說明詳細清楚。
- ★對於兒童所製作出來的皮影戲，要多予以鼓勵。
- ★指導學生利用簡易方式，製作一個影窗。

時間：160’

評量方式：

- ★利用實作評量，瞭解學生能力。
- ★皮影戲偶的完成情形。
- ★影窗的完成情形。
- ★布景的完成情形。

老藝人的唱本

大家來演皮影戲

◆活動三

教學目標：

- ★啓發對音樂的感受力。
- ★覺知配樂可增進劇情的效果。
- ★探索視覺結合的效果。

教學活動：

1. 教師播放數則音樂片段，讓學生感受音樂出來的曲趣，並發表個人的感覺和同學分享。
2. 在揭示畫面時，讓每一個學生共同討論畫面的內容與情境。
3. 請選定畫面和音樂自行搭配，達到自己所要的感覺。
4. 將自己的決定和感受，公開和同學分享。
5. 師生共同討論選擇最具成效的配樂。
6. 教師播放音樂較佳的影片讓學生欣賞，但將音響關閉。
7. 師生共同討論劇情和配樂相關與相互影響性。

教學重點：

- ★音樂的感受程度與結果，受個人的生活經驗與人格特質影響頗巨。
- ★教學時須接納學生不同的感覺，並培養學生尊重他人的情懷。
- ★不論學生配置的效果如何，師生皆應接納異己的結果。
- ★欣賞無聲的影片後，再欣賞加入配樂的相同影片，讓學生體會配樂有增強劇情感受及營造張力的效果。

時間：80’

評量方式：

- ★討論的參與度。勇於分享個人的感受。
- ★能理性自行選定畫面和配樂。
- ★看完影片有明顯而自主的感受。

◆活動四

教學目標：

- ★運用創意自行配樂。

教學活動：

1. 分組討論自編劇本的劇情，及各組將如何配樂，以強化觀眾的感受度，讓戲劇更有張力。（以孫悟空大鬧水晶洞為副本內容）
2. 分組討論搭配之音樂，鼓勵學生自行選定其他音樂配合。
3. 介紹皮影戲的傳統伴奏樂器。

教學重點：

- ★學生分組討論時，教師分別到各組參與討論協助引導。

時間：120’

評量方式：

- ★瞭解兒童所尋找的音樂，是否可以搭配演出。

大家來演皮影戲

◆活動五

教學目標：

- ★讓每個小朋友都可操作皮影戲。
- ★能分組團隊合作，演出一齣皮影戲。
- ★欣賞自己及他人製作的皮影戲之美。

教學活動：

1. 教師介紹皮影戲的操作技法，並請學生試著也操作自己的皮影戲偶。
2. 兒童分組上台表演皮影戲。（學童亦可用西遊記中其它劇情表演）
3. 教師作分析、講評，並指出兒童表演過程之優、缺點。
4. 表演完後，教師可將所有兒童製作之皮影戲，陳列在教室後面，供全體小朋友欣賞。

教學重點：

- ★操作皮影戲要將動作介紹詳細，並讓兒童馬上練習。
- ★各組上台表演的時間不宜太短，以五至十分鐘為宜。
- ★要明確說出各組織優缺點。
- ★佈置的場地，可以提供成爲一個互動式的情境佈置。

時間：40’

評量方式：

- ★評量各組表演時的情況，並了解各組兒童投入之多寡。

傳統皮影戲偶各種造形

第一屆全國
藝術與人文

學習成果巡迴發表會成果專輯

大家來演皮影戲

大家來演皮影戲學習單

學習單

- 一、爲什麼皮影戲又叫做「皮猴戲」？
- 二、台灣現有的六個皮影戲團之演出你看過嗎？他們各有什麼特色，你知道嗎？查一查網上資料或到圖書館翻閱資料，你可能會有新發現哦！
- 三、台北縣汐止市的東山國小設有皮影戲團，你會用什麼方式知道他們推展狀況呢？
- 四、華洲園皮影戲團，就位於三重市的一個小巷弄中，你看過林阿三的演出嗎？你會如何去認識這個北台灣的皮影戲團呢？
- 五、台北縣三重市五華國小於九十二年十月二十九日舉辦第一屆推展藝術與人文成果發表會，以皮影戲做爲主題推展，你知道嗎？他們有那些活動？
- 六、找一找台灣皮影戲老藝人中，獲得「薪傳獎」的有那幾位？仔細深入探索一番。
- 七、你會利用現代的素材製作皮影戲嗎？假如你也想製作一尊現代的皮影戲，你該怎麼辦？
- 八、世界各國中，還有那些國家也有類似皮影戲的演出，你知道嗎？
- 九、中國的「唐山皮影戲團」相當有名，也曾來台演出，找一找它的相關資料，比較一下它與台灣的皮影戲有何不同？
- 十、利用假日來一趟高雄縣岡山鎮的皮影戲館之旅，別忘了要將票根保留黏貼在此哦！