

佳作獎作品

人形布袋戲

文/ 許郁芳

設計理念

此一以傳統布袋戲表現為主題之課程設計，以創新的布袋戲人形裝扮，配合自編的劇情，以分鏡的手法，利用數位相機或一般傻瓜相機拍攝出有連貫性的劇照，再加以美工設計剪輯成一本寫真劇本。

傳統布袋戲於一兩百年前傳入台灣後，在這塊土地的滋養下孕育出相當精采多元的偶戲藝術，形成台灣最具象徵性的劇種之一。雖然這樣的藝術表現，現在已經有逐漸式微的趨勢，但是，讓布袋戲藝術能夠傳承下去，站在藝術與文化的角度來說，這是一個重要的課題。在欣賞布袋戲偶演出的身段的同時，一些地方的俚語、方言、地方戲曲、國樂樂器介紹等，提供了教學的附加價值。

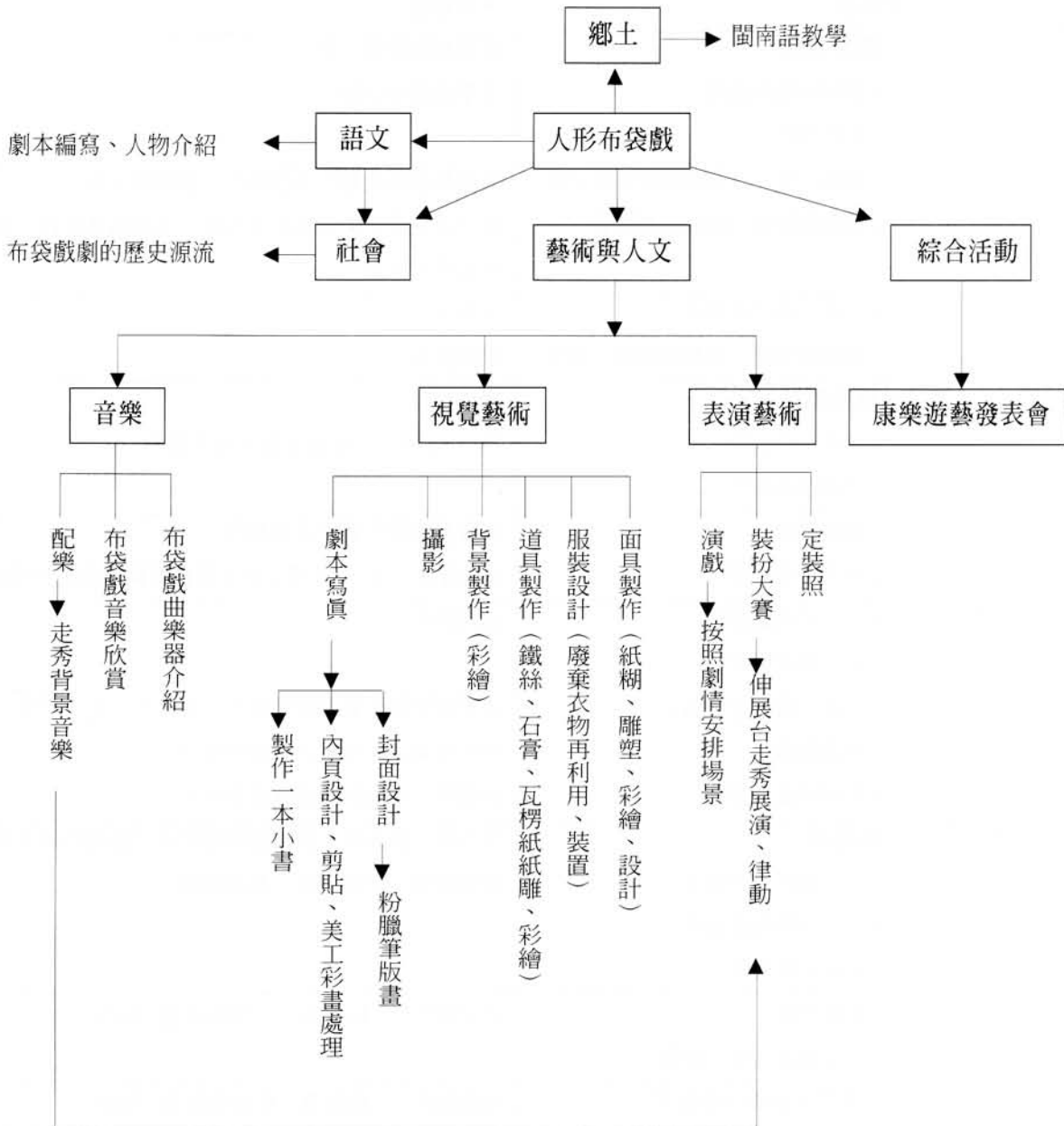
為了不讓學生對於這樣一個古老的題材感覺枯燥，決定以較讓學生感興趣的布袋戲人形裝扮取代一般的戲偶製作，以人為裝扮的對象，並以真人扮演布袋戲，演出自己所編出的劇碼。

在每一組的分工中，將會有人當演員、有人當服裝設計師、有人當攝影師、有人當編劇、有人當導演、有人當美工設

計，靠著多人的共同努力通力合作，才能完成最後的作品，一方面讓小朋友學習分工合作，另一方面讓小朋友能提早認識自己的專長，也讓小朋友真正體會到藝術並不僅僅是畫畫畫得好。

這樣一個有系統，有連貫性的教學設計，內容包含布袋戲欣賞、面具雕塑、紙雕、工藝、音樂、表演、攝影、編劇、版畫、插畫、小書製作等等，期能以一系列有相關性、連續性、實用性、趣味性的教學設計，啟發學生藝術與人文的素養，並真正達到將視覺藝術、音樂與表演藝術統整教學的目標。

課程架構表

課程計劃表

週次	日期	教學活動	
		六年級	
一	2/10－2/16	音樂 • 準備週	視覺與表演藝術 • 準備週
二	2/17－2/23	一、鳳陽花鼓 1. 歌唱呼吸的運用 2. 歌曲習唱	布袋戲欣賞與介紹 本學期課程介紹
三	2/24－3/2	3. 國劇欣賞、布袋戲曲欣賞與比較 4. 國劇錄影帶、國劇臉譜欣賞	布袋戲裝扮大賽之面具製作、紙糊藝術簡介 結合第 7 單元布袋戲面具欣賞、木雕面具欣賞、畢卡索作品面具欣賞
四	3/3－3/9	5. 欣賞〈春江花月夜〉 6. 認識國樂團、布袋戲戲曲、樂器	面具製作 紙糊藝術
五	3/10－3/16	二、夏夜鄉居 1. 認識反始記號 2. 曲調聽寫練習	彩繪面具 結合 14 單元自畫像並融入角色個性
六	3/17－3/23	3. 歌曲習唱 4. 直笛吹奏練習	布袋戲裝扮大賽之道具製作 結合第 3、5、15 單元用瓦楞紙與鐵絲廢棄物等媒材
七	3/24－3/30	5. 一段式曲調創作 6. 創作發表與欣賞	道具製作
八	3/31－4/6	7. 欣賞〈婚裡進行曲〉 8. 認識歌劇 9. 配樂欣賞及選曲	布袋戲裝扮大賽之服裝設計、走台秀、配合音樂 利用廢棄之床單或衣物做再製作 定裝照、穿戴好擺各種姿勢拍照
九	4/7－4/13	三、採蓮謠 1. c 大調終止式練習 2. 二部合唱發聲練習 3. 表演音樂情境	出外景，裝扮好，到校園裡按照自己編寫的劇本選擇適當的場景，拍攝一幕一幕的劇情。
十	4/14－4/20	4. 歌曲習唱 5. 二部直笛合奏、練習	封面製作——粉臘筆、珍珠版版畫...製版
十一	4/21－4/27	6. 直笛分部與合奏練習	封面製作——粉臘筆、珍珠版版畫...印刷
十二	4/28－5/4	四、採茶歌 1. 二四、三四、四四、六八拍子的曲 聽辨	人形布袋戲劇本寫真書製作 結合第 13、第 12 單元以剪貼或手繪的方式完成人形布袋戲劇本寫真書製作
十三	5/5－5/11	2. 歌曲練習 3. 直笛吹奏	人形布袋戲劇本寫真書製作 結合第 13、第 12 單元以剪貼、拼貼、配合美工手繪的方式完成人形布袋戲劇本寫真書製作

週次	日期	教學活動	
		六年級	
十四	5/12－5/18	4.欣賞〈安童哥買菜〉 5.認識合唱歌曲	成果發表
十五	5/19－5/25	五、珍重再見 1.終止式練習 2.二部合唱發聲練習	結合第1、2、4、6、10、11單元之彩繪教學
十六	5/26－6/1	3.歌曲習唱 4.小合奏	結合第1、2、4、6、10、11單元之彩繪教學
十七	6/2－6/8	5.欣賞〈波斯市場〉 6.認識管絃樂團	結合第1、2、4、6、10、11單元之彩繪教學
十八	6/9－6/15	期末評量	
十九	6/16－6/22	畢業典禮	畢業典禮
二十	6/23－6/29		

※以康軒版六下美勞課本為教學輔助的課程安排。

教學活動設計

單元一：布袋戲音樂欣賞教學

科目：藝術與人文	教學節數：6節	適用：六年級 下學期
分段能力指標 3-3-3 3-3-7 3-3-9 3-3-5 2-3-6		
教學目標		
1.認識布袋戲之歷史、戲偶之人物造型變化、傳統文化的意義與價值以及戲偶的表演方式與特色，以期在表演創作中能抓到訣竅。 2.學會上網查詢有關布袋戲的資料 3.熟悉布袋戲曲與配樂、認識相關傳統樂器。		
教學重點	教學準備	學習評量
1.利用單槍、電腦介紹布袋戲的歷史、人物、意義、價值 2.欣賞一小段布袋戲影片 3.欣賞布袋戲曲配樂 4.介紹傳統布袋戲曲的樂器 5.模仿布袋戲的唱腔、音效、語調、走路、架式、過招等等 6.心得分享	工具：單槍、電腦、布袋戲影像光碟、CD、錄音機 材料：蒐集有關布袋戲的資料、傳統配樂、樂器圖片或實物	1.能簡單說出演奏布袋戲曲的傳統樂器 2.能哼出布袋戲的配樂音調 3.發表心得感言

單元二：面具製作

科目：藝術與人文		教學節數：6 節	適用：六年級 下學期
分段能力指標 1-3-2 3-3-1			
教學目標			
<ul style="list-style-type: none"> 欣賞布袋戲偶臉部的造型並比較國劇臉譜、原住民木雕臉譜、畢卡索創作作品之臉部表現，探討並比較其特色。 能學會紙糊面具的技巧，並能藉由欣賞與比較不同文化的面具造型，進而創作出有創意與特色的面具，並能融入面具的角色中做角色扮演。 			
教學重點	教學準備	製作過程	學習評量
<ol style="list-style-type: none"> 白膠要塗勻，濃度要夠不能太稀，否則黏度不夠。 彩繪時，彩度要飽和面具會較亮麗。 模型可自由變形。 	<p>工具：美工刀、鐵直尺（30公分以上）、剪刀、美工刀、釘書機、紙黏土雕塑工具、裝水的容器（寬口）、切割墊板。</p> <p>材料：四開厚卡紙（油土三包或臉形模型）、白膠、水杯、大支水彩扁筆或排筆、棉紙、廣告原料、水彩用具、透明噴漆、報紙數張。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 將西卡紙切割成寬 2 公分之紙條。 用釘書機將紙條釘編成合乎臉形的模子，並依照自己的喜好做出立體造型。 在模型上用碎報紙沾白膠（水）平鋪於表面。 將白膠用水稀釋，將碎報紙浸染白膠貼於面模上。 貼 7~8 層報紙至一個堅硬的厚度。 於報紙上貼棉紙。 在面具上設計造型，並用廣告原料著色彩繪。 噴透明漆。 	<ol style="list-style-type: none"> 需能帶在自己的臉上，並且看得到東西。 造型越有創意越佳。 能隨著面具的特色做出表演。

單元三：道具製作(瓦楞紙紙雕)

科目：藝術與人文		教學節數：4 節	適用：六年級 下學期
分段能力指標 1-2-2			
教學目標			
以瓦楞紙為主要素材，運用撕、割、挖、剝、黏等技巧，創造具實用造型之美感作品，並作為演戲的道具。			
教學重點	教學準備	製作過程	學習評量
<ol style="list-style-type: none"> 討論瓦楞紙和其他紙類材料的異同處 多片瓦楞紙的黏貼，能讓道具更堅固 在瓦楞紙上覆蓋一層濕抹布能讓表層牛皮紙容易撕除 注意安全 利用黏貼或接合方式使作品增加層次變化 	<p>工具：美工刀、剪刀</p> <p>材料：紙箱、瓦楞紙、膠帶、色紙、白膠、鐵絲....</p>	<ol style="list-style-type: none"> 根據劇情需要、針對自己角色所需的道具蒐集材料，並研究製作方法。 介紹瓦楞紙切割、摺疊、撕剝、黏合的方式。 裝飾並美化 	<ol style="list-style-type: none"> 堅固耐用、美觀創意 能搭配角色需要

單元四：裝扮大賽舞台秀

科目：藝術與人文		教學節數：2 節	適用：六年級 下學期
分段能力指標 2-3-8 1-3-7 2-3-6			
教學目標			
1.運用豐富的創造力，以多種材料搭配出特別的服裝，培養其服裝設計的興趣。 2.運用豐富的肢體語言，增加其肢體表演與走秀的經驗，體驗服裝模特兒的生活。 3.指導其他觀眾在台下欣賞的風度與表現。			
教學重點	教學準備	製作過程	學習評量
1.本單元是為下一單元的劇本寫真作準備，讓學生能熟悉服裝的搭配與設計，並培養其表演的勇氣與能力。 2.配合節奏的音樂走秀，增進肢體的表演與音樂的欣賞能力。	工具：膠帶、釘書機、縫衣針線、錄音機、錄音帶或CD。 材料：蚊帳、毛巾、布、垃圾袋、彩帶、裝飾品、圍巾等等任何可以裝備在身上的物品、已製作的道具、繩子、自選的音樂帶。	1.六人一組，選出2—3位學生當模特兒，其餘組員則當服裝設計師。 2.第一節全組共同合作將模特兒設計裝扮妥當。並搭配適合的道具作裝飾。 3.第二節將桌子排成伸展台的樣子，一組一組上台，配合自己組所選擇的音樂配樂，在伸展台上作走秀，想像自己是服裝模特兒，並表演一個姿勢。	1.勇於上台表演，並大方作走秀。 2.能與同學共同合作裝扮本組的模特兒。 3.全班票選出表現最出色的模特兒與裝扮最炫的服裝設計。

單元五：劇本寫真開麥拉

科目：藝術與人文		教學節數：2 節	適用：六年級 下學期
分段能力指標 3-3-7 3-3-9			
教學目標			
1.學會使用數位相機或傻瓜相機 2.透過表演活動了解電影或電視等戲劇的拍攝過程 3.能將劇情一幕一幕拍攝出來			
教學重點	教學準備	製作過程	學習評量
1.身歷其境的體驗電影的拍攝過程 2.充分展現肢體表演藝術的活潑性 3.提供更多元的藝術表現形式，激發兒童表演、攝影、編劇、服裝設計等等多方面的天份，讓兒童更能深切體驗到自己的能力。 4.培養其互助合作的精神	工具：傻瓜相機、數位相機 材料：面具、道具、服裝、分鏡劇本...	1.介紹電影拍攝的手法，了解一部戲的成功需靠導演、服裝設計、攝影師、演員、編劇的分工合作，才能有好的表現。 2.每組選出一導演、一攝影師、其餘當演員，互相裝扮並可戴上自製的面具。 3.到校園裡去選取適合的場景，按照各組編寫的劇本，利用傻瓜相機或數位相機拍攝出一幕一幕的劇情，每一組至少要拍攝12幕。	1.全組互評，評量活動過程中的合作態度、貢獻、表現等。 2.將照好的照片沖洗或列印出來，評量其攝影技術、場景的安排、演員的演技、劇情的連貫等。

單元六：珍珠版版畫封面製作（劇本寫真書封面版畫製作）

科目：藝術與人文		教學節數：4 節	適用：六年級 下學期
分段能力指標 1-3-2 1-3-3			
教學目標			
1. 學會利用珍珠版與粉臘筆製作版畫的技巧。 2. 藉由畫面的構成，傳達劇本的內涵，達成封面設計的目標。			
教學重點	教學準備	製作過程	學習評量
1. 強調版畫左右相反的特性與複數性、間接性。 2. 指導色彩的搭配以及如何凸顯封面重點 3. 版畫印刷的技巧	工具：馬連、煤油、霧狀噴霧罐 材料：珍珠版、粉臘筆、尖狀物、油性奇異筆、圖畫紙	1. 引導兒童多方面思考，呈現充分傳達劇本內容之封面設計，並說明封面設計的基本原則及注意事項。 2. 在珍珠板上構圖，強調版畫的特性，印出的圖與字都會呈現左右相反。 3. 利用油性奇異筆侵蝕珍珠版的特性，將珍珠板上構圖的線條刻凹，亦可利用尖狀物在珍珠板上刻出線條。 4. 利用粉臘筆在珍珠板上著色，顏色盡量厚重，印出的效果會較佳。 5. 以霧狀噴霧罐將煤油均勻適量的噴在塗滿粉臘筆的珍珠板上，距離大約十公分。 6. 將珍珠版置於對位紙上，再將印刷紙覆蓋其上，用馬連擦印，直到清楚為止。	1. 能依構想製版，並製作出適合當封面的版畫作品。 2. 能欣賞自己和別人的作品

單元七：劇本寫真書美工剪輯與設計

科目：藝術與人文		教學節數：4 節	適用：六年級 下學期
分段能力指標 3-3-8 2-3-3 3-3-3			
教學目標			
1.能利用寫真劇本圖畫書傳遞豐富的圖像與文字機能，將小組的劇本創作呈現出來。 2.熟悉圖畫書的結構，做一本摺疊整齊、裝訂漂亮的劇本寫真書。 3.能與別人分工合作並分享創作的樂趣。			
教學重點	教學準備	製作過程	學習評量
1.分析書的基本結構，包括封面、封底、扉頁及內頁，形式則包括目錄、插圖、內容、文字及版權頁。 2.介紹幾種書的裝訂組合的方式	工具：剪刀、美工刀 材料：八開圖畫紙12張以上、膠水、彩色筆、色鉛筆、水彩等彩繪用具、劇本內容、劇照。	1.將小組製作的封面與之前攝影的劇照按照順序排列在桌上，透過分工合作與討論決定編排的方式與美工設計。 2.將劇照經過剪裁與處理，貼在內頁並配合美工設計，至少完成十二頁的劇情。 3.在書前增加角色介紹頁 4.在寫真書的最後一頁加上工作分配表。 5.將設計的封面與內頁裝訂成冊。	1.能與組員共同合作完成小組的劇本寫真書。 2.能與人分享創作的樂趣。 3.能互相閱讀欣賞別組的作品。

單元八：布袋戲劇的歷史源流

科目：社會		教學節數：2 節	適用：六年級 下學期
分段能力指標 2-3-8 3-3-2 2-3-2 1-3-1			
教學目標			
1.讓小朋友了解何謂布袋戲，並知道布袋戲的源起 2.讓小朋友了解布袋戲在現代有何文化上的價值，讓他們更懂得去保護這些傳統文化 3.讓小朋友了解布袋戲與我們生活上的關係			
教學重點	教學準備	教學過程	學習評量
掌中戲初探 布袋戲一代宗師 淺談布袋戲藝術之美 黃俊雄先生口述資料 黃海岱藝師年表 布袋戲之起源傳說	工具： 錄影帶、電視機、放影機、布袋戲偶、圖片	1.教師在黑板上寫「布袋戲」三個字，問學生：你們知道這三個字代表什麼、有什麼涵義嗎？讓學生們暢所欲言，發表自己的想法。 2.教師和同學一起討論對布袋戲的看法。接著教師播放〈布袋戲歷史〉這部錄影帶，讓學生觀賞，教師可以從旁協助、講解學生不易了解的片中內容。 3.觀賞完錄影帶之後，再發表對布袋戲的了解有何改變，讓小朋友們一起討論，然後以舉手自願的方式，讓小朋友上台發表他的看法。 4.放映一小段創新的布袋戲電影與一小段傳統的布袋戲表演，比較傳統的布袋戲與現代電影或電視中的布袋戲有何不同，在唱腔、表演方式、特效、布袋戲偶、配樂等方面有何不同。 5.面對日漸式微的布袋戲藝術，有何感想。 6.訪問年紀長的人士於布袋戲的回憶與感受。	1.能充分發表自己的想法，並與同學討論 2.心得分享

單元九：劇本編寫

科目：語文		教學節數：2 節	適用：六年級 下學期
分段能力指標 3-3-9 3-3-1 2-4-3 2-10-2 3-9-9			
教學目標			
1.讓小朋友能藉著原有的故事，加以改寫或自編成能夠演出的劇本。 2.能夠在通力合作的氣氛下，創造出具有表現張力的劇情。			
教學重點	教學準備	教學過程	學習評量
1.提示兒童，此次編寫劇本是為了人形布袋戲劇本寫真作準備，大家一定要認真編寫出具有可看性場景的劇本，不要過於平淡，否則，會較無表現張力。 2.由與布袋戲大多是古裝，因此以古裝武俠劇為方向來編寫。	1.參考的故事或資料 2.傳統或現代布袋戲的故事	1.小朋友分組，每組約6人左右，坐在一起，共同討論主題與內容，各組選定一個熟悉的故事。 2.將整部戲規劃成大約12幕左右，串成一個連續的劇情，由於是製作寫真劇本，所以不需要對白，只要為每一幕劇情規劃出具有特色的場景即可。 3.以故事接龍的方式，讓每一個人都有機會參與劇本的編寫，在經過討論後，決定最終的劇本內容。 4.為劇本裡每一個角色設定性格與人物介紹。	1.分組發表劇情內容。 2.能欣賞別組及自己的創作。

單元十：閩南語教學

科目：鄉土語文		教學節數：2 節（80 分鐘）	適用：六年級 下學期
分段能力指標 2-2-6 2-7-4			
教學目標			
1.在欣賞及學習布袋戲中，也能學到台語，給小朋友台語教學的機會教育。 2.藉由了解布袋戲的腔調來學習台語的發音與語調。			
教學準備	教學過程		學習評量
老師事先錄製好的錄音帶、劇團師傅、布袋戲錄影帶、台語講義	1.老師用口頭傳授的方式教小朋友一些日常生活常用的台語（例如：吃飽了沒、愛睏、真好吃…等等）。 2.老師放布袋戲錄影帶，每一小段落就停下來，講解內容涵義，並就重要的對白作台語教學，也可播放事先錄好的布袋戲中人物對話的語調給小朋友聽，或是請布袋劇團中的表演者來現場表演給小朋友聽，並教授較基礎的布袋戲腔調（例如：如何抑、揚、頓、挫）。 3.配合語文課自編的劇本，將對白用簡單的台語演練一番，增加其印象，教師分別指導其台語的發音與語調。 4.分組以台語的方式演出劇本對白。		1.能用台語說出劇情內容或是對白。 2.能靜心欣賞別組的表演。