傳統戲曲「布馬陣」創新秀

一、設計理念

(一)單元的設計緣起、背景、意涵與重要性:

單元設計緣起於傳統戲曲「布馬陣」的藝術表演形式,希望透過創新的方式使之 更貼近當代的時代背景。本單元的意涵在於結合傳統文化與現代元素,培養學生 對傳統藝術的認識與欣賞,同時提升他們在視覺、音樂、表演藝術等方面的學習 內涵。這個單元的重要性在於將傳統藝術融入現代教育,廣化教學內容,並培養 學生對本土文化的關懷和對鄉土問題的解決能力。

(二)學生學習特質與需求(起始行為或先備知識):

學生在進入這個單元之前,應該對傳統戲曲有一定的基本認識,並對視覺、音樂、 表演藝術等方面有興趣。他們應該具備基本的觀察、聆聽、表達和合作能力,以 便能夠參與到藝術學習活動中。

(三)核心素養的展現:

在這個單元中,學生將展現以下核心素養:

知識:瞭解傳統戲曲「布馬陣」的表演內涵,並了解如何融入時代素材,進行創新表現。

情意:培養對傳統文化的欣賞和關懷,並體驗藝術創作的喜悅。

能力:透過視覺、音樂、表演藝術等藝術學習活動的實踐與推廣,提升觀察、聆聽、表達和合作的能力。

實踐力行:在學習、創作、發表、觀摩等過程中,累積成長經驗,使藝術教育融 入生活,生活與藝術相結合。

(四)學習重點(表現與內容)的統整與銜接:

本單元的學習重點包括:

瞭解傳統戲曲「布馬陣」的表演內涵,並融入時代素材,進行創新表現。

統整視覺、音樂、表演藝術等藝術學習活動,活化教學模式,廣化教學內涵。

透過統整藝術活動的實踐與推廣,使學生於學習、創作、發表、觀摩中,累積成長經驗,讓「藝術教育融入生活」,生活與藝術相結合。

(五)議題融入與跨科/領域統整的規劃:

本單元可以融入以下議題和進行跨科/領域統整:

文化議題:通過傳統藝術的學習,引發對本土文化的關注和對文化多元性的尊重。 社會議題:了解「陣頭」在社會中的功能,培養學生關懷社區和解決鄉土問題的 意願和能力。

藝術與科學的結合:探索布馬陣的音樂、表演技巧背後的科學原理,如聲音的共鳴、身體動作的協調等。

語文統整:透過學習京劇臉譜和西方假面藝術·培養學生對不同文化表達方式的 認識和理解。

(六)重要教學策略與評量的說明:

重要教學策略:

問題導向學習:引發學生對傳統戲曲和藝術的問題,培養主動學習和探究的能力。 合作學習:透過小組合作的方式進行藝術創作和表演,促進學生之間的合作和溝 涌。

實踐與體驗:提供學生親身參與的機會,進行實際的藝術創作和演出,體驗藝術的樂趣和成就感。

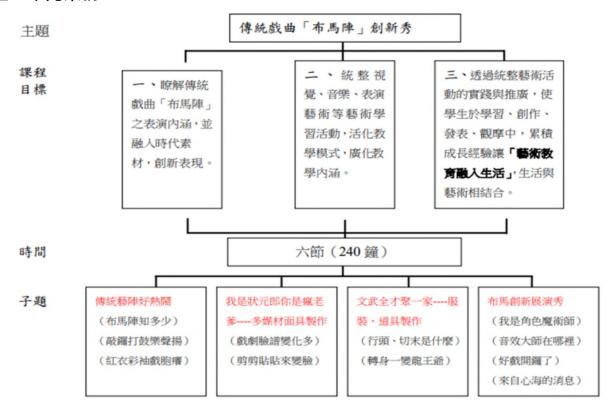
評量方式:

學習成果展示:學生進行布馬陣表演或藝術創作的呈現,評估他們在表演技巧、 創意發揮等方面的能力。

學習單或筆記:要求學生撰寫學習心得、觀摩感想或創作過程,評估他們對藝術 學習的理解和反思能力。

合作評量:透過同儕評價或互評的方式·評估學生在小組合作中的貢獻和合作能力。

二、單元架構

三、課程設計

領域/科目		藝術領域		設計者	李礽夏		
實施年級		四年級		總節數	共 9_節・ <u>360</u> 分鐘		
單元名稱		傳統戲曲	「布馬陣」創新秀				
			設計依	澽			
			1-Ⅱ-6 能使用視覺元素與	超	★ A 自主行動		
	學習表現		想像力,豐富創作主題。		A1 身心素質與自我精進		
			● 2-Ⅱ-1 能使用音樂語彙	`	藝-E-A1 參與藝術活動, 探		
			肢體等多元方式・回應耳	冷	索生活美感。		
			聽的感受。				
			●2-Ⅱ-7 能描述自己和他/	٨	★ B 溝通互動		
			作品的特徵		B3 藝術涵養 與 美感素養		
			●3-Ⅱ-2 能觀察並體會藝術	ों जि	藝-E-B3 善用多元感官・ 察覺		
			與生活的關係。		感知藝術與生活的關聯・以		
學習			●視 E-Ⅱ-3 點線面創作體	核心	豐富美感經驗。		
重點			驗、平面與立體創作、聯	素養			
			想創作。				
			●音 A-Ⅱ-1 器樂曲與聲樂				
			曲,如:獨奏曲、臺灣歌	7			
	學	習內容	謠、藝術歌曲, 以及樂的	±			
			之創作背景或歌詞內涵。				
			表 A-Ⅱ-1 聲音、動作與				
			劇情的基本元素。				
			● 視 P-Ⅱ-2 藝術蒐藏、生				
			活實作、環境布置。				
議題	議題	/學習主題	無				
融入實質內涵		質內涵	無				
與其他領域/科目的連結		科目的連結	無				
教材來源			自編				
學習目標							

- 1. 認識國劇臉譜,學會紙糊技巧,創作出獨特與美感兼具的立體面具。
- 2. 了解布馬陣的樂器與配樂特色,加入動作並構想表演內涵。
- 3. 瞭解傳統戲劇行當,運用多種材料搭配並製作演出服裝及道具。
- 4. 培養學生鑑賞作品的能力與美感認知。

5. 學習欣賞舞台表演的基本禮儀、分享布馬陣演出心得。

b. 學習		
學習引導內容及實施方式(含時間分配)	學習	
FISHER TO A REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROP	評量	備註
教學活動一:傳統藝陣好熱鬧 (40 分鐘)		教師課前準備
		1.準備引導的相關物件,
一、引起動機		收集並彙整與教材相關
教師騎著於課前所製作之「布馬」・並配合音樂由		的圖片與資料。
教室外進入,表現出時而昂揚,時而困頓之景象, 口中		2. 製作多媒體教材
並唱誦「小布馬呀跑得快!上面坐個老太太,過山河呀		3. 依據教學設計內容設計 計學習單
摔一跤,你說好笑不好笑」(兒歌「三輪車」曲調 (學		司字首単 4. 擬定評量方式與標
童笑成一團)		本·
1.教師說明:接下來的課程我們將與「馬」發生關係喔		・ 學生課前準備
「播放」布馬陣表演影片片段		1.利用假日上網或圖書館
2.教師提問:同學是否能依據影片內容回答下列問題?	課堂問	蒐集有關傳統布馬陣的
(1) 你看過這種方式的表演嗎?	答	歷史源流、人物造型、
(2) 那匹「馬」是用什麼材料做的?		表演特色等資料。
學生回答:參加廟會活動時看過,很有趣!但是不知道		
是什麼!「馬」的身上好像有布喔!		
3.老師總結:「布馬陣」是一種表演性的民間小戲,從		
文獻得知:至少在漢代即已開始,稱作「竹 馬」,明末		 ★學習重點
之際傳入台灣 而改稱「布馬陣」,目前多 流行於台灣 宜		☆「提示」
蘭、彰化、雲林、高雄一帶。所使用的馬,最初是用竹		1. 此階段學童·操作興
子作成骨幹,再糊上紙作成,所以原稱為「紙馬陣」。		趣往往重於知識吸收,
由於紙製品很容易破損,後來改良為布製,骨架則改良		應避免長時間說明,介
為柔軟的藤,以便於操作。		紹時應以達成對布馬陣
「板書」布馬陣創新秀		簡單認識、瞭解
		與喚起對傳統廟會藝陣
二、發展活動		之舊經驗回憶為主要教 學目標。
(一)布馬陣知多少認識與欣賞傳統戲曲「布馬		
陣」1.教師將蒐集有關布馬陣資料,如:沿革發展、表		相對弱勢之個案學童,
演內涵與功能等,製成 powerpoint 簡報,—— 介紹給		教師要協助分組並激發
兒童認識欣賞。		學生發揮同學愛,避免
(1)「布馬陣」的沿革發 展與傳入台灣		有被傷害的感覺。

(2) 布馬陣的表演內容 (強調故事內容) (3)「布馬陣」技藝的 社會功能 (二)敲鑼打鼓樂聲揚---- 布馬陣展演樂器介紹 (1)運用於「布馬陣」展演的樂器(鑼、鼓、鈸和嗩吶 等) (2)「布馬陣」配樂注意事項。 (三)紅衣彩袖戲胞癢---- 蒐集資料、構想表演內容 「板書」布馬陣創新秀演出基本元素 1.發下「布馬陣創新秀」主題學習單。 2.三至五人為一組,推選小組長並嘗試以「布馬」為中 學習單 心合作構想「布馬陣創新秀」表演劇本、角色、服裝、 道具與音樂等表演內容 三、綜合活動 (一)心得分享(全班分享或小組分享) 1. 布馬陣如何衍生?如何傳入台灣? 2. 布馬陣配樂有何特色? 3. 如何創新表現布馬陣的表演內涵? (二)評鑑與檢核 1. 發下「學習活動評量表」, 說明本單元評核重點。 2. 師生完成本活動評核項目。 「回家作業」 評量表 訪問親人、蒐集有關傳統藝陣或布馬陣資料。 教學活動二:我是狀元郎你是瘋老爹 多媒材面具製作(40 分鐘*2 節) 一、引起動機 教師騎著「布馬」,並戴上畫了國劇臉譜的面具,來 回繞行教室講台四周,口中唱誦「阮是可愛的女紅妝,生 著是古錐擱淡薄仔俗,騎著「布馬」四處撞來到你厝!我 煞跌一跤....」(「鐵獅玉玲瓏」前奏,閩南語發音) 詢問同學: 老師的裝扮和上節課是不是有不同的地方?

同學回答: 老師戴了演戲的面具!...... 「板書」戲劇臉譜、 假面藝術

- 二、發展活動
- (一) 戲劇臉譜變化多----認識欣賞京劇臉譜
- 1.教師將蒐集有關京劇臉譜資料,製成簡報,——介紹給 兒童認識、欣賞。
- (1)面具的由來----蘭陵王的故事。
- (2)臉譜的意義。
- (3)京劇中常見臉譜的譜式和特點。
- (4) 臉譜色彩的意義。
- 2.連接「國際假面藝術節」網站,欣賞、觀察西方假面藝術特徵
- (二)剪剪貼貼來變臉----多媒材面具製作
- 1. 將西卡紙切成寬 2 公分紙條。
- 2. 用釘書機將紙條編成合乎臉型的骨架,並依自己喜好做出立體造型。
- 3. 在骨架上以報紙沾白膠水平舖表面五、六層至堅硬厚度
- 4 以白棉紙沾白膠水於內外模型各貼上一層,使內層乾淨,外層適宜彩繪、裝飾。.
- 5.在面具上設計造型、彩繪或選擇多媒材素材進行裝飾美 化

☆「提示」

- 1. 注意白膠調水濃度要夠,含水量過多,黏塗過程中模型 將濕軟而變形;太稀也易使作品乾後掉紙變形。
- 2. 骨架內外貼上棉紙時,務必疊貼,可防釘書針外露發生 危險外,也較衛生美觀。
- 3. 骨架上黏貼碎紙過程中,預留眼洞位置較事後挖割,對 學童而言將更美觀目安全。
- 4. 彩繪時,彩度飽和,面具色彩呈現較亮麗而有精神。
- 5. 注意角色臉部特徵與個性配合,多採擴散性思考,可不 斷外加裝飾,勿侷限於臉部框架,且可運用多媒材素材 裝飾,製作出獨特且具個人創意的造型。

三、綜合活動

★學習重點

- 1. 認識戲劇臉譜。
- 2. 觀察西方假面藝術特徵。
- 3. 觀摩分享同學作品
- 4.新造型發表會---將 優秀的學習單貼於黑板 上讓其他同學欣賞與觀 摩,老師適時的給予讚 美與鼓勵

★重點提示:

1.由平面卡紙到立體面 具,製作過程繁複,如 何讓學童保持創作興趣 與耐性,需要老師適當 引導。

2.面具製作,需能搭配 角色個性與年齡,鼓勵 學童多採擴散性思考, 能製作出獨特且具個人 創意作品者為佳

實作評量

評鑑與心得分享

- 1.學生將製作完成作品戴在臉上,相互展示、觀看、評價,教師鼓勵學生認真態度,並表揚具創意作品。
- 2.分享國劇臉譜裝飾與西方假面藝術裝飾的感想與心得。

3.師生完成本活動檢核表項目。

口頭報告

教學活動三:文武全才聚一家服裝、道具製作(40分×2節)

一、引起動機

教師騎著「布馬」,並戴上畫了臉譜的面具頭戴塑膠繩假髮,手持報紙捲成長棒,來回繞行教室台四周,口中唱誦「阮是可愛的少年郎,生著是古錐擱淡薄仔俗,手拿寶刀向前衝喔,要去抓賊仔作英雄!....(「鐵獅玉玲瓏」前奏,閩南語發音)(同學笑成一堆.....)

詢問同學: 老師的裝扮和上節課是不是有不同的地方? 同學回答: 老師戴假髮,而且手拿著東西,您的樣子好好 玩喔! (同學笑聲......)

「板書」行當、行頭----角色、服裝 切末------道具

二、發展活動

- (一)行當、行頭、切末是什麼----認識演戲的角色、服裝道具
- 1.教師介紹下列有關戲劇角色、服飾及道具等資料、圖片給兒童認識、欣賞。
- (1)角色、行當:生、旦、淨、末、丑。
- (2)行頭、服飾:蟒(帝王貴族)、褶子(一般百姓)、帔(官員)、箭衣黃靠(武服),及戲帽、髯口、戲鞋、頭飾等
- (3)切末:道具的古稱,使用具體實物或象徵性的道具。
- (二)轉身一變龍王爺----服裝、道具的設計製作

「板書」變身龍王爺(創作思考程序、服裝材料運用、多 媒材或環保裝飾材料運用、紙材的運用、試裝修正、安 全)

- 根據角色扮演及舞步需要,針對自己角色所需服裝道具 蒐集材料,並研究製作方法,創作思考程序:頭飾→服裝 →吊掛飾物→手上器物→道具→鞋子。
- 2. 服裝設計應搭配角色特徵,可選擇類如各類布料、毛巾、蚊帳、垃圾袋、舊報紙、牛皮紙、彩帶、圍巾等製作並裝飾美化作品。
- 3. 介紹紙素材的切割、摺疊、撕剝、捲曲,及黏合的方式。
- 4. 以彩繪或多媒材黏貼方式裝飾美化作品。
- 5. 試穿並活動,看作品是否美觀、牢固,再嘗試修正補強。

☆「提示」

- 1.白膠黏合時易因學童耐心不夠而黏貼不牢,提醒學童黏 貼位置需等乾後再移動。
- 2.預先提示、展示各類型紙材之異同,以激發學童之運用 經驗與創意
- 3.提示學童多片紙材的黏貼,可使道具更堅固。
- 4.運用擴散式思考·不固著於日常所見器具與服裝形式· 應嘗試創作具個人獨特風格與用途的服裝與道具。
- 5.提示學童修整道具與服裝之尖角·展演時亦需注意安全。
- 三、綜合活動

評鑑與心得分享

- 1.學生將製作完成作品穿戴在身上,相互展示、觀看、評價,教師鼓勵學生認真態度,並表揚具創意作品。
- 2.分享對傳統戲劇角色、服裝、道具的感想與心得。
- 3.師生完成本活動評量表項目。
- ◎「作業」

繼續增飾美化服裝道具內容,並徵詢父母對所設計角色、 服裝道具的看法,協助提供改進意見。 ★教學提示

實作評 量 值此多元價值觀的社會,家長教育觀念分歧,教師需先提示表表,教師需先提示表別課堂製作為主以課堂製作為主以學童易因求好心切或購買),親子也可共同的類別。 對方面,以增進親子關係。

教學活動四:布馬創新展演秀(40分×2節)

一、引起動機

教師騎著「布馬」,並戴上畫了臉譜的面具頭戴塑膠 繩假髮,手持報紙捲成長棒,來回繞行教室講台四 周,口中唱誦「阮是可愛的女紅妝,生著是古錐擱淡 薄仔俗,今日大家要搬戲仔,歡迎收看布馬陣創新 秀!....」(「鐵獅玉玲瓏」前奏,閩南語發音,布馬 陣創新秀一句為國語發音)

二、發展活動

(一)我是角色魔術師

1.各組裝扮妥適,協商並預演排練表演流程,各角色演出 定案,教師並巡迴各組排解紛爭與解答疑難。

(二)音效大師在哪裡

- 1.依劇情氛圍選定表演背景音樂,音樂 CD 可自備亦可由 老師提供,演出時同學亦可自製音效配合演出。
- 2.教師收繳「布馬陣創新秀」主題學習單,並公開抽籤上 台表演順序。

(三)好戲開鑼了

- 1. 各組裝扮妥適,老師強調演出公約的內容:
- (1) 盡情演出: 充分準備,放鬆心情,充滿風采與自信的 賣力演出,不可表演危險動作。
- (2) 做個好觀眾:安靜、專心欣賞,保持風度,不隨便 走動、說話,不干擾同學演出。
- (3) 熱情鼓勵:您的專心觀賞與熱情鼓掌,是對表演者 最大的鼓勵。
- 2.依抽籤順序·各組上台演出·演出程序為:介紹劇名 演員角色簡介→播放背景音樂→演出→全體謝幕。
- 3.各組演出時,台下觀賞同學完成評審,得獎同學接受表 揚:各組組長上台,接受每位同學所認定今日綜合表現最 優秀的----WINNER 獎卡。

三、綜合活動----來自心海的消息

★重點提示:

1 無論同學表演的如何 都要給予讚美並肯定同 學的創意。

★重點提示:

1. 讓學生互相評分並進行自我評量,鼓勵學生自由發表說明自己的創作理念與感想。

評

同儕互

學習單

- 2. 師生欣賞、比較、講評、發表心得與看法。
- 3. 教師應多獎勵與讚 美·藉此提升創作與鑑 賞的風氣。

(一)心得迴響----課程回饋

- 1.以本單元課程內容,教師向同學提問:(舉手回答)
- (1)你覺得本單元所進行的各項活動,覺得(有趣;有些乏味)?
- (2)你參與演出時·心裡覺得(緊張;一點點;不會緊張)?
- (3)日後是否希望老師設計、實施類似課程(希望;還好;不要)?
- (4)若有類似表演課程實施,妳希望設計什麼性質的表演 (跳舞;走秀;戲劇演出)?
- 2.完成並繳交「學習活動評量表」、「我是評審」學習單 ☆「提示」
- 1.演戲前應營造無壓力的快樂學習氣氛,教師應提醒並鼓勵同學----人生如戲,能勇敢而自信的上台參與演出就是最好的演員。更換服裝時應限定時間並統一進行,活動進行時老師也應隨時注意學童動態,避免部分同學因上台壓力躲到角落或乾脆請假不到校上課。
- 2.預演時可能因吵雜而干擾他班上課,可尋找類如活動中心等較大場地實施。
- 3.演出時,學童可能因隨著演出的精采或沈悶而表現出興奮或不耐的神情,甚至干擾演出,老師應隨時提示演出公約的內容,而「我是評審」學習單活動之進行則有助於提升學童上課之參與。

設計單

教學設備/資源:

教師:powerpoint 簡報系統、音樂 CD、婆姐陣教學影片、鑼、鼓等樂器圖片或實物、圖卡、電腦多媒體教材、戲劇角色服裝、道具、色紙、各類型紙材、色膠帶、藍芽喇叭、麥克風、 學習單

學生:蒐集相關資料與圖片,剪刀、白膠、釘書機、尺、水杯、水彩用具、多媒材裝飾品、製作服裝道具材料(如大型垃圾袋、布、報紙或牛皮紙)。

參考資料:

李礽夏、朱純瑩 (民 92)。統整藝術教育之實踐---- 傳統戲曲「布馬陣」於國小藝術與文課程之運用與教學。 未刊。

李礽夏、朱純瑩(民 92)。「系統化教學設計」與統整藝術教育理念下---- 傳統戲曲「布馬陣」教學檢討與建議。 未刊。

莊伯和、李礽夏(民 86)。 北港朝天宮廟會藝陣及工藝。 文收行政院文化建設委員會 八十五年度充實鄉鎮展演設施計畫雲林縣北港鎮展演設施規劃研究案。台北: 文化大學華岡博物館。

吳騰達(民 87)。台灣民 陣頭技藝。台北: 東華。

林琦妙等(民90)。中西戲劇欣賞。台北:文京。

黃文博(民 81)。台灣藝陣傳奇。台北:臺原。

布羅凱特著·胡耀恒譯(民 90)。世界 戲劇藝術欣賞。台 北: 志文。 Dr. Bella Itkin 著·涂瑞華譯(民 86)。表演學。 台北: 亞太。

詹竹莘(民 86)。表演技術與表演教程。台北: 書林。

龍乃馨京劇教學 網站 http://www.jingjulong.cn/index.htm

臧向軍著: 京劇臉譜教學設 計 www.artedu.cn/Article_Show.asp?ArticleID=49 吳文雪: 臉譜藝術 www.ccnt.com/show/xqhc/lpysh/lpzz.htm?file=1 2004 年苗 栗國際假面藝術 節 http://www.mask.org.tw)

四、課程學習分析與作品示例

一、教學成效與學習成果

1.本課程統整視覺藝術、音樂、表演藝術教育內涵,融入六大議題,並以「布馬陣創新秀」為教學主題,學生透過對傳統戲曲布馬陣認識、戲劇臉譜、 西方假面藝術、多媒材面具製作、行當行頭切末等傳統詞彙認識,最後配合創新演出與欣 禮儀體驗等教學活動,既符合兒童之生活經驗、學習興趣、需要、能力與價值觀念,並能參 酌國內外藝術特色,將工具性與本質性藝術教育理念鎔鑄在一起,兼顧時代變遷與發展,應 足以達到「立足台灣,放眼世界」之理想,並培養 21 世紀健全的世界國民之目標。

2.在 民間藝人日漸凋零,民間匠藝傳統得不到合適傳承的今日 ,藉 由本課程 之實施,使學童瞭解本土文化特色,並進行多元文化學習 與創新表現 ,讓學 童建構在認知的情境教育上,並藉由親身經驗的 實作展演與鄉土經驗,進而應可達到培養關懷、體恤的人格與解決鄉 土問題的意願和能力。

3.本教材取向既涵蓋探索創作、審美思辨、文化理解,並兼重基本技能與創造思考;教學方法力求生動活潑與多樣化,過程中盡可能以活動重於講述、啟蒙重於灌輸、讚美重於批評之教學模式,力求兒童

積極參與學習活動並引發兒童思考、批判與表達之意願,期使兒童學習興趣於讚美之後萌芽與提升,由學童於課堂中積極參與、表現,及課程結束前之問答回饋內容可見一般(學童覺得本課程有趣及下次希望仍有類似課程比例分別為67%、82%)。

二、教學過程

- 1.學校行政方面的研究,論及教育改革與提高學校效能,都認同一個安全有秩序的學習環境是基本要件之一。然而,相關活動、體驗式課程,學生雖感新鮮與充滿興趣(依問卷回饋:學童希望日後仍有機會進行類似課程比例為82%),然老師往往亦需付出更大心力以維持安全與上課流程之順暢,於今日教師授課時數偏多狀況下,老師常會有力有未逮之感。
- 2.學童之舞台展演效果與學習成就表現和學童家長期望、態度有所關連,部分家長陪同小組成員準備服裝道具、錄音,甚至舉辦家庭聚會,陪同學習成長;然亦有部分學童謊稱假日需共同討論,以為結伴出遊之理由,造成親師誤會外,也對父母造成困擾與壓力,思酌如何透過親師生合作,有效增進親子關係,並避免無謂的誤會,實考驗著教師的智慧。
- 3.藉 由傳統戲曲認識,教師設計流暢之教 學流程,學童於傳統文化 涵詠中,進而創新表演形式,具有文化傳承與創新意義,然教師之 努力進修成長與結合不同專長者實施協同教學,是為保障教學品質之 必要條件,但於目前排課困難之限制,行政單位、教師是否具有協 同教學之意願與共識,要如何克服困境,提升未來整體教學品質,仍 有待努力。
- 4.受於學校人力、經費所限,對於如何申請學校行政資源之規範、流程與底線如何?並不明確。且學校主任、組長多由教師兼任,如何有效管理、協調場地與各項器材之借用,並適時有效提供教學支援,似乎考驗著老師的溝通能力與行政單位之工作負荷度。
- 三、學生課堂表現
- 1. 合作學習之意義在於有效發揮個人所長與團隊精神之培養,透過分

組合作學習,學童自研討、構思表演藝術的內涵、角色分配、劇本編寫、道具製作、佈景安排、音樂選擇、舞台動作至上下場排練、實作演出等活動過程中,可發現各種衝突、溝通、協調、再出發之學習歷程轉變,亦可發現團體小領導者之成型,過程中有助於培養學童合作溝通協調與處理人際關係的能力。歷程中,教師的適時介入、支持、有效溝通與規則掌握,除了能把握進行情意教學機會外,亦是達成有效學習的重要手段,至於要達此目的,則有賴課前問詳計書與課間巡迴輔導。

- 2.實作展演過程中·學童之興趣與注意力隨著展演者表演精采與否成正比效應,「我是評審」學生互評單之設計 · 有利於提升學童專注力與責任心 · 然距離舞台之遠近亦為影響觀賞者注意力之重要因素 · 有待教師妥為安排 。
- 3.學習內涵與氛圍的改變,皆可能形成新的壓力,學習上台與表演,如何於群眾前展現自己的肢體語言形式更需勇氣(依問卷回饋:學童覺得上台緊張者,比例為 65%),課程中部分學生曾因上台表演壓力向老師表明請假意願,老師應思酌如何持續維持班級愉快的學習氣氛並激勵學童上台勇氣,所幸展演後高達 成多(82%)的小朋友希望日後繼續有類似課程實施,可見在他們心中已植下表演種子與愉快的演出回憶。

五、教學資源與成果

我是狀元郎、你是瘋老爹教材

(一)認識與欣賞京劇驗譜

1. 面具的由來----關陵王的故事

北齊的蘭陵王(高長恭)勇武善戰,可是貌美像女人,上戰場時為了威嚇敵人,所以就自製 恐怖的面具(代面)戴在臉上去打戰。北齊人為了歌頌這動人的英雄故事,便演了代面戲----蘭陵王人陣曲。

脸譜傳說就是由"代面"(即面具)演化而來。即爲了方便演戲,就將油彩直接勾畫在臉上,於 是成了臉譜。

2.驗譜的意義

戲曲演員一上台、需要「粉墨登場」、也就是化妆。

臉譜是傳統戲劇中特有的化妝藝術,是用寫實和象徵相結合的藝術手法,把人物形象進行誇張,以突出、強化人物的生理特徵---面貌(美觀)和個性(善惡忠奸),而採用的一種手段, 用來造成舞台的效果。

北京京劇院梅蘭芳京劇画保護英示範—-蜀王勾險過程

(圖片源自:龍乃擊京劇教學網站http://www.jingjulong.cn/index.htm)

3.驗譜的功用

臉譜可使雞舞臺較遠的觀眾也能清楚地看到演員的面部表情,因此勾上臉譜是有必要的。 早期的臉譜只用黑、白、紅三色,強調五官部位,膚色和面部肌肉輪跳,如粗眉大眼 翻鼻孔 大 嘴岔等。後來經幾代戲曲藝術家的改造、加工創新,色彩愈來愈豐富,人物性格也更加的鮮 明(表現人物性格特徵)。

5.脸譜色彩的意義

(資料源自吳文雪: 臉譜藝術 www.ccnt.com/show/xghc/lpysh/lpzz.htm?file=1)

蒙色 \$微忠貞、耿直、釈斯、沈陽,如廉頗、 李密、順統、尤後達、嚴良等。

紅色作爲主色,表示赤髓忠心,比較典型的如關羽、薑维、賴考叔:用作副色,暗示人物命運,如蔣忠、馬謖、華維、高登等。

黑色 象徵剛烈、勇猛、粗率、鲁莽 ,如包 拯、李逵、張飛、牛阜、尉遲恭、楊七郎、 項羽等。

董色 表示剛強、粗曠、驍勇、禁傲不馴,如 馬武、單雄信、竇、敦、呂蒙等 。

徐陂 象徵剛勇、強横、猛烈、暴躁等性格 ,如青面虎張青、太 史慈、馬強、程咬金、公孫勝、柳仙等 。

養臉 象徵驟悍、兇殘、陰險、工於心計 等性格 ,如字文成、麻渦、晁蓋等 。

(二) 西方假面藝術的特徵

(圖片源自苗栗國際假面藝術節 http://www.mask.org.tw)

早期希臘戲劇很簡單,只有一個演員和一個歌隊。因為所有的角色都由這個演員扮演,所以 他必須用面具來改變身份。而當他離開舞台去換裝時,歌隊便以歌唱和舞蹈來填補這段空檔。 演員戴面具和歌隊合作這些特質,便成了希臘戲劇演出時的固定形式。

即興喜劇角色面具即興喜劇鈴繡丑角面具

羽毛裝飾面具 piume grande rossa/near 羽毛裝飾全罩式面

罕見的面具材質:陶瓷面具 Solly Palle ceramica

羽毛裝飾面具 piume grande bianco/near 羽毛裝飾全罩式面

布馬陣由兒童騎竹馬遊戲而來,透過 遊戲學習,與生活經驗相貼近,可使 學童學習獎趣更高昂。

面具製作與裝飾過程繁複,要能搭配角 色特徵,作品方便演出,對此階段學童 而言並不容易。

透過對東、西方臉譜與假面藝術的瞭解 與觀察,有助學生建構創意內涵,達到 傳承與創新教學目標。

能注意角色特徵,裝飾創意造型,是 傳達戲劇效果的重要元素,圖中兩位小 朋友的皇帝、公主造型特殊,令人印象 深刻。

圖中學童能配合角色構想、製作合宜 且具特色之裝扮與配件,表現突出。

圖中同學能運用豐富創意,以多種現 成或環保材料搭配出特別服裝與道具 ,配合角色演出,各具特色。

圖中兩位男同學搭配角色反串演出, 型深具創意、趣味横生。

學童易因過於投人,表演危險動作,演 出公約中對於表演者與欣賞者的教育與 規範更顯重要。

以故事帶入情境,並嘗試喚起舊經驗 ,於生活中找感動,能使表演與創作 作品呈現更深入、更具生命力。

教師鼓勵同學照顧發展選級或文化相對 弱勢個案學童,有助發揮同學愛,提升 情意教學內涵。

群眾前展現自己的肢體語言需要相當的 勇氣,看圖中同學自信演出,本活動教 學目標即已達成。

教學評量:

※ 評量說明: 評量方式分為「學生自評」、「教師評量」兩種方式,以「五等第量表」 為標準,學生評量以學習參與度及自我表現為參考,教師則以學生課堂表現及其作品作 為評量依據。

布馬陣創新秀學習活動評量表:

單元主題	評量項目	自我評量	教師評量
傳統藝起來	广	F- 3-VR 1	376-1-81
	能認識、瞭解布馬陣源流發展與表演內容		
	施認識瞭解布馬陣的樂器與配樂特色 能認識瞭解布馬陣的樂器與配樂特色		
	能和組員合作並初步構想布馬陣展演內涵		
十二婆姐傳	能簡單認識國劇臉譜的色彩意義與運用方式		
奇多媒材	能簡單瞭解西方假面藝術特徵		
面具製作	能製作合適大小的面具並且看到東西		
	能注意角色特徵、裝飾獨特創意的面具		
速机五 用大	₩ \$P		
婆姐再現在	能簡單瞭解傳統戲劇行當、行頭、切末的意義與內容		
重陽服	能配合角色構想、製作合宜且具有特色之裝扮與配件 供認識并深思名類似聯共法數數作品		
裝、道具製	能認識並運用各種紙雕技法裝飾作品 全期集,運用名種棋材制作創業作品		
作	能搜集、運用各種媒材製作創意作品		
—————— 黑白舞展演	├── 能小組協調合作,研討、實作完成布馬陣創新秀展演內容		
秀	能合作完成「布馬陣」表演設計單		
75	能瞭解並實踐演出公約的內容		
	能瞭解演出程序並分享心得感想		
綜合評量	能在課堂中用心學習‧並利用課餘蒐集相關資料與裝飾材料		
	能將所需學用品準備齊全,並保持環境整潔		

WSQ (Watch, Summary, Question) 學習單

單元名稱:布馬陣創新秀

說明:在**觀察及記錄(W)**中,請筆記你的學習重點。在**總結(S)**中,請根據上課的內容,進行總結。在**提問(Q)**中,請回 想你的學習過程,你有疑問嗎?或是有哪些不了解的地方?如果有請列出你的疑問,不需要寫上答案。

班級:	
觀察及	1. 布馬陣的裝扮特徵?
記錄 (W)	表演特色?
	2. 本單元介紹了許多東西方的臉譜,請問你對哪種印象深刻?
	3. 請仔細觀察京劇臉譜的造型特色,並說說你的發現?
總結(S)	請根據你的作品的呈現,進行創作理念說明:
NOWE (D)	
	1. 請說明作品的創作理念?
	2. 請問作品所呈現的造型與色彩搭配特色為何?
	3. 請問「布馬陣造型」複合媒材的作品,所選擇的材質是什麼?請說明為什麼想選擇
	這樣的材質?
	4. 請問你創作的過程中,是否有什麼困難?如何解決?
	5. 你喜歡自己的作品嗎?為什麼?
提問(Q)	1. 請回想你的學習過程,你有發現哪些不理解的地方嗎?
	2. 在你欣賞同學們的作品後,你有什麼想要提問的嗎?