

壹、主題名稱：啊！我的愛阿！

貳、課程說明

(一) 動機與目的

(1) 情感教育的輔導—

在擔任導師工作時發現學生在進入國中之後，由於課後課業輔導增多，使得學生與家人互動時間變少，正值成長蛻變的青少年難免在想法上會與長輩產生溝通上的不良；再加上國中生正值青春期的兩性、同儕等人際互動，在心態上產生許多好奇與疑問，所以希望針對人與人之間的情感互動（尤其是親情與兩性交友方面）進行主題式的教學。

(2) 表演藝術融入藝術鑑賞，以改進傳統藝術鑑賞之缺失—

由於自己本身為主修視覺藝術之教師，在視覺藝術方面本來就有相當多的藝術品是呈現關於「人與人之間情感」的內容，希望讓學生透過藝術品的鑑賞，進而能體會此情懷。但是傳統藝術鑑賞不外乎採用幻燈片播放影像、藉提問與學生討論、學習單的填寫，學生與作品之接觸僅透過視覺印象，難以深切進入內心，有時難免興趣缺缺。

然而，自九十學年度起，表演藝術戲劇教學已納入國民中、小學一般藝術課程教學範圍之內。根據「美國《國家戲劇教育研究計劃》就「教育性之戲劇」提出說明：戲劇是指任何非正式的戲劇性實作，不是設計做表演呈現所用，而是做體驗或教育價值所用。(American Alliance for Theatre and Education, 1987, p.7)」本段落選自「張曉華，《創作性戲劇原理與實作》，台北：財團法人成長文教基金會，民 88」，希望能運用其「體驗或教育價值所用」之原理，將表演藝術的元素融入視覺藝術鑑賞之教學策略中，採用「戲劇的教學技巧」(如：肢體動作、想像練習…)讓學生「Leaning by doing」，能有深切的體認。

領域/科目	藝術領域/視覺藝術		設計者	趙靖雲
實施年級	國中七年級		總節數	共 10 節，450 分鐘
單元名稱	啊！我的愛阿！			
設計依據				
學習重點	學習表現	<ul style="list-style-type: none">● 表 1-IV-1 能運用特定元素、形式、技巧與肢體語彙表現想法，發展多元能力，並在劇場中呈現。● 表 2-IV-1 能覺察並感受創作與美感經驗的關聯。● 表 3-IV-1 能運用劇場相關技術，有計畫地排練與展演。	核心素養	<ul style="list-style-type: none">● B3 藝術涵養 與 美感素養● 藝-J-B3 善用多元感官，探索理解藝術與生活的關聯，以展現美感意識。
	學習內容	<ul style="list-style-type: none">● 表 E-IV-1 聲音、身體、情感、時間、空間、勁力、即興、動作等 戲劇或舞蹈元素。● 表 A-IV-2 在地及各族群、東西方、傳統與當代表演藝術之類型、代表		

		作品與人物。 ● 表 P-IV-1 表演團隊組織與架構、劇場基礎設計和製作。	
議題融入	議題/學習主題		
	實質內涵		
與其他領域/科目的連結		藝術領域/音樂.表演藝術	
教材來源		● 自編	
學習目標			
1. 能運用特定元素、形式、技巧與肢體語彙表現想法，透過欣賞藝術作品的角度體會人世間的各种情感，並以表演形式呈現。 2. 能覺察並感受創作與美感經驗的關聯，發揮同理心與想像力，揣摩藝術作品中情感。 3. 能運用劇場相關技術，從歌詞探究人際關係情感與價值，有計畫地排練與展演。			

(二) 教材之設計與過程

■ 教學流程：

主題：啊！我的愛阿！

子題一：阿波羅與戴芙妮

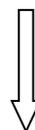
- 活動一：天使與敵人
- 活動二：各式各樣的走法
- 活動三：新阿波羅與戴芙妮

子題二：Whoever find this, I love you.

- 活動一：Whoever find this, I love you.歌曲教唱。
- 活動二：Whoever find this, I love you.劇情討論發表。

子題三：漫畫偶像劇場

- 活動一：兩人啞劇
- 活動二：漫畫偶像劇場
- 活動三：作品鑑賞

■ 教材設計內容概要：

● 子題一：阿波羅與戴芙妮

- 目標：藉由希臘神話—阿波羅與戴芙妮的故事，來引導學生進入情感的危機處理與肢體語言的認識。
- 內容：
 - (1) 【活動一：天使與敵人】與【活動二：各式各樣的走法】皆是作為暖身、肢體放鬆與進入阿波羅與戴芙妮的故事的情境引導與人際對應思考。
 - (2) 其中，【活動二】分為兩部分，一部份是「認識空間」的走法、另一部份是「認識情境」的走法，由「認識情境」的走法還引伸探討到被壞人跟蹤的危機處理方式與自我保護意識的塑造。
 - (3) 「認識空間」的走法主要是希望學生能自覺自己與空間的關係、並引導學生離開習慣的行走方式。
 - (4) 「認識情境」的走法：希望學生能練習投入情境之中，藉此訓練學生的觀察力、與反應力，此活動含有想像力的訓練。
 - (5) 【活動三：新阿波羅與戴芙妮】為小組討論並發表改編結局的阿波羅與戴芙妮的故事。

● 子題二：Whoever find this, I love you.

- 目標：以歌曲 Whoever find this, I love you. (由齊豫所演唱) 教唱為起始引導，探討歌詞中人與人之間的關係、情感、價值等問題，培養學生關懷、悲憫之情懷。

● 子題三：漫畫偶像劇場

- 目標：
 - (1) 能透過欣賞藝術作品的角度去體會人世間各種情感。
 - (2) 能發揮同理心與想像力，去揣摩藝術作品中情感的來龍去脈，並記錄下來。
 - (3) 能藉由觀察與感受，培養表達與審美的能力。
 - (4) 透過實際表演、肢體動作與眼神的交流，體會人際的情感與關懷。
- 內容：
 - (1) 【活動一：兩人啞劇】利用兩人一組的默劇式肢體練習來訓練學生想像力、肢體表達能力、專注及合作能力。以及做為進入【活動二：漫畫偶像劇場】情境之暖身。
 - (2) 【活動二：漫畫偶像劇場】是讓學生透過視覺藝術作品來想像畫面可能延伸出的故事，並透過實際表演、肢體動作與眼神的交流，體會人際的情感與關懷。
 - (3) 【活動三：作品鑑賞】

(三) 學理依據

表演藝術的戲劇教學，一般歐美國家在中小學皆採用創作性戲劇教學(Creative drama)或戲劇教育(Drama in Education)，因國民義務教育在戲劇教學的性質是屬一種人格養成教育，亦需依年齡與智力發展分及實施。美國在《國家戲劇教育研究計畫》之前言部分，就這種一般教育性之戲劇提出其屬性上說明：「戲劇」是指任何非正式的戲劇性實作，不是設計作表演呈現所用，而是作體驗或教育價值所用。「劇場」則是一種較正式訓練的學習，是由演員與技術，將最佳情況在舞台上呈現於觀眾面前，因此，該計畫中之劇場方面的課程，僅對高中階段專精選修才實施「青少年劇場」(Youth Theatre)。所以創作性戲劇屬課堂即興的，非正式展演的，且以過程為中心的教學。本段落選自「張曉華著，《創作性戲劇教學原理與實作》，台北：財團法人成長文教基金會，2003/2，p.368、p.369」

(四) 教材特色

說明：

(6) 「主題式」統整設計→

- 先產出一個主題，再由音樂、美術、表演去尋找、篩選、組織與主題相關的教材。
- 缺點：領域內主題是共同的，但在課程設計上，三科目是分開的，各有各的教材教法。

(2) 本課程統整設計→

- 產出方式相同，不同的是：在教學過程中有『階段性過程的美術與表演統整』，也就是以戲劇或劇場的技巧，建立群體參與的互動關係，引導學生經歷實作的學習過程，並促進學習意願與教學效果。
- 本課程設計適用於非表演藝術出身的教師，因為在這裡表演藝術是作為體驗、及教學策略之用。
- 統整課程中關於視覺藝術教學方面（子題三中的活動三），主要由學習單（此學習單為課前預習用學習單）來引導學生鑑賞，以及課堂中的發表，以避免學生回家查資料時漫無頭緒，上課時的分組報告也無意義→

此單元中共有六組，六組同學所得到的學習單皆是依據各組藝術作品內容來作設計。教師要求學生於課前填寫後，再自行消化成上課報告內容，於下一次上課時進行各組上台發表。

（五）藝術詞彙

(1) 林布蘭(Rembrandt Van Rijn)	(4) 提香(Titian)	(7) 陳政宏
(2) 杜米埃(Honore' Daumier)	(5) 夏卡爾(Marc Chagall)	(8) 蔣兆和
(3) 范·艾克(Jan van Eyck)	(6) 魯本斯(Sir Peter Paul Ruben)	(9) 文藝復興運動

（六）課程架構

★教師在上述情境中，可隨時搖鈴讓學生停下來；教師在學生群中，尋找表現力較好的同學，輕拍他們的背或肩膀。然後指示被老師輕拍的同學保持原姿勢不動，其他人蹲下欣賞，做一個小小的分享討論，然後再進行未完成的情境。

(2) 被壞人跟蹤→

- 有一天晚上，你補習補的很晚，自己一個人走路回家。你發現有人在跟蹤你，那個人大約距離你五十公尺。
- 那個人一直跟著你，而且他的腳步也越來越快，他距離你只有十公尺了。
- 他距離你二公尺了
- 那個人就在你背後了…。

★如同「趕公車」的情境引導：教師在上述情境中，可隨時搖鈴讓學生停下來，並且讓其他學生欣賞；教師會發現很多學生表現出很害怕的樣子，有些學生沒有什麼反應，可能也有學生會做出反擊動作。請教師挑選不同反應的學生，留下他們讓其他同學欣賞。

5. 分享與討論「被壞人跟蹤的情境表現」。分享學生被人跟蹤的心情。

6. 教師與學生分享並引導本活動重要概念：

(1) 當壞人跟蹤你，而且越跟越近的時候，你表現出什麼樣的反應，才比較有機會保護自己？

害怕？如何做？來嚇阻壞人，增加逃離機會？尖叫？把錢包丟出來，轉移壞人注意力？拉住路人？

(2) 如何避免不必要的跟蹤行為，或是其他傷害？

10 分鐘

能參與討論
能發表

【活動三：新阿波羅與戴芙妮】

一、準備活動：

- 教師：
 - (1) 穿著易活動的服裝（女性不穿裙子）。
 - (2) 準備以希臘神話—阿波羅與戴芙妮的故事為主題的藝術作品，並製成影像圖片。
 - (3) 準備筆記型電腦、單槍投影機、螢幕。
 - (4) 準備學習單（如附件一）。
- 學生：穿著易活動的服裝（女性不穿裙子）、筆。
- 場地：將桌椅搬至走廊上，教室清空，地板鋪上體操用薄軟墊。

二、導入活動：

1. 將學生分成六組。
2. 教師展示兩張圖片→阿波羅與戴芙妮的藝術作品。
3. 請學生猜測兩人之間的關係。

三、展開活動：

1. 教師講解「希臘神話—阿波羅與戴芙妮」。

5 分鐘

能辨別

2、 3、 4、 5、6	<p>2. 教師請學生仔細看看這兩幅作品，並比較兩者間的差異。</p> <p>3. 教師發放學習單。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 兩幅作品中的阿波羅有什麼差別？ · 兩幅作品中的戴芙妮有什麼差別？ · 請注意他們的表情與動作。 · 請你幫他們加上旁白。 · 你覺得左圖（或右圖）的阿波羅與戴芙妮心情如何？是什麼情緒？ <p>4. 個人將學習單填寫好，並與小組其他成員分享。</p> <p>5. 小組討論→他們兩人的結局是否可以改寫。</p> <p>6. 小組發表。</p>	20 分 鐘	能比較 能理解並記 錄下來	
		15 分 鐘	能參與討論 及分享	

●子題二：Whoever find this, I love you.

	<p>【活動一：Whoever find this, I love you.歌曲教唱】</p> <p>一、準備活動：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 教師： <ul style="list-style-type: none"> (1) 準備 Whoever find this, I love you.歌詞。 (2) 準備 CD player、Whoever find this, I love you.歌曲。 <p>二、導入活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師播放 Whoever find this, I love you.讓學生聽一遍。 2. 教師說明在這種歌中，所要探討的重點是「愛與關懷」。 3. 教師發放歌詞（如附件二）、並稍做解釋。 <p>三、展開活動：</p> <p>Whoever find this, I love you.歌曲教唱。</p>	5 分鐘		
6	<p>【活動二：Whoever find this, I love you.劇情討論與發表】</p> <p>一、準備活動：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 教師：穿著易活動的服裝（女性不穿裙子）。 · 學生： <ul style="list-style-type: none"> (1) 穿著易活動的服裝（女性不穿裙子）。 (2) 準備上次發的歌詞及學習單（如附件二）。 · 場地：將桌椅搬至走廊上，教室清空，地板鋪上體操用薄軟墊。 <p>二、導入活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 將學生分成六組。 (2) 請學生分組討論歌詞含意。（以學習單作為輔助） <ul style="list-style-type: none"> · the old man 為什麼是孤單一人？ · the old man 年輕時候的生活可能是怎麼樣的？ · the old man 在未遇到小女孩之前，他平時的生活是怎樣的？ · 小女孩在孤兒院的生活可能是怎麼樣的？ 	40 分 鐘	能安靜聆聽 能參與歌唱 表現	20 分 鐘

【活動二：漫畫偶像劇場】

一、準備活動：

- 教師：
 - (1) 準備本單元要使用的圖卡、學習單。
 - (2) 穿著易活動的服裝（女性不穿裙子）。
- 學生：
 - (1) 準備鉛筆、橡皮擦、黑色簽字筆。
 - (2) 穿著易活動的服裝（女性不穿裙子）。
- 場地：將桌椅排成六組。

二、導入活動：

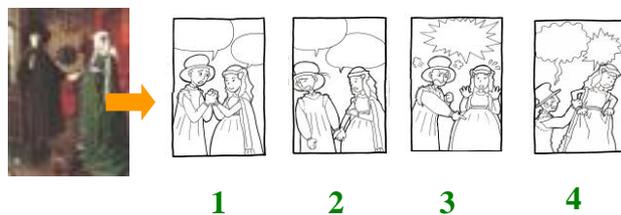
1. 將學生分成六組。
2. 教師將圖卡貼在黑板上，說明這個單元所要探討的重點是「人與人之間的各種情感」。

3. 隨機請同學說明黑板上的任一張圖卡是代表什麼樣的情感。

三、展開活動：

1. 教師拿出活動成品說明活動規則→

2. 讓學生(按組別)自由選擇喜歡的圖卡。
3. 想像圖卡畫面可能延伸出的故事，並合作完成一幅四格漫畫。
(對白也需填入)

四、綜合活動：

1. 教師說明小組必須要以完成的漫畫為腳本，進行小組演出→以「靜態的」、「默劇式」的方式，演出自己設計的四格漫畫故事；並讓別組同學猜測其劇情與可能的旁白。
2. 已經完成漫畫的小組，可以開始開始進行排練。
3. 正式演出→
 - (1) 教師說明規則：每一組上台之後，要先請台下觀眾閉上眼睛，等到第一幕演員已經站好位置、擺好動作，才請台下觀眾睜開眼睛來看。
 - (2) 等觀眾都看清楚了，再請觀眾閉上眼睛，等到第二幕演員

20 分鐘

5 分鐘

5 分鐘

35 分鐘

30 分

能辨別、能發表

肆、教學評量

依活動內容的不同來作不同的評量：

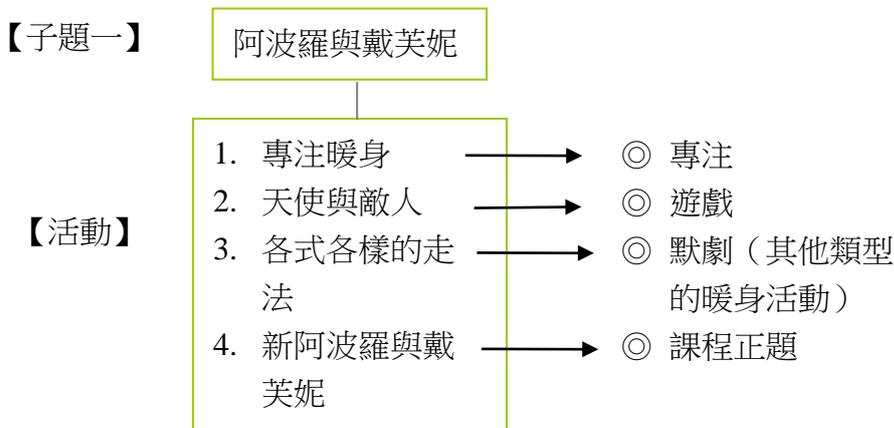
- (1) 學習單。
- (2) 【活動二：漫畫偶像劇場】→漫畫作品。
- (3) 分享與討論、參與程度。
- (4) 戲劇活動方面：
 - 融入程度
 - 行為舉止
 - 語言表達
 - 合群程度
 - 觀點提供

伍、教學心得與期望

本課程設計嘗試運用許多表演藝術中的「創作性戲劇教學原理」，來輔助視覺藝術作品鑑賞教學，使得藝術鑑賞成為一個「多方面體驗性」的「實作活動」。由於此種教學方法較以往不同，因此在教學中也曾遭遇一些障礙與疑問，經過多方嘗試與檢討，紀錄教學心得如下（其中部分要項是參考：張曉華著，《創作性戲劇教學原理與實作》，（台北：財團法人成長文教基金會，2003/2）：

（一）準備活動方面：

- (1) 在進行創作性戲劇式課程之前，有些同學仍然未做好上課的情緒的準備，這時教師可依據學生的身心狀態，選擇進行一些暖身活動。
- (2) 暖身活動不需高難度動作，最好此活動能與課程內容搭配（進入發展活動的前身），學生更能進入狀況。
- (3) 可供暖身活動的有專注訓練、放鬆、遊戲、肢體動作、默劇…等。由於國中生正處青春期中，對於「表演」非常敏感，因此一開始上課時可先從「放鬆」開始活動，等到學生身心放鬆時，再來做「專注訓練」，可藉此收心與培養情緒；再來才是與課程內容有關的「遊戲」。順序為：「放鬆」→「專注」→「遊戲」→「其他類型的暖身活動」→「發展活動（課程正題）」。如果學生一開始上課時情緒已經很高亢，可略過「放鬆」而直接進入「專注」。另外，如果沒有與課程內容相關的遊戲，也可以刪除遊戲這一項，而變成「專注」→「發展活動（課程正題）」。
- (4) 以本課程設計為例：

（二）教師從旁指導的注意事項：

- (1) 進入課程前的專注暖身非常重要，步調可以放慢，盡量讓全體注意力在此刻形成，再進行

下一步。

- (2) 教師從旁指導需注意是針對群體的指示；絕非必要時，不宜指出個別的人物與其動作，以免分散全體注意力的集中。
- (3) 教師指令要明確、具體、簡短，可讓學生直接反應，或抽樣幾個學生複述你的話，以確定學生是否明白。

(三) 如何處理參與者（學生）的問題：

(1) 緊張者：

- 教師可從旁提示重點、方向、或下一步該作的動作。
- 讓活動暫停，由教師作一些簡單示範，以激發學生的思考，再來表達。或是向其他組的學生徵求「導演」來台上幫助演出同學作調整。
- 當學生因太過緊張以致活動停頓時，教師可向大家說明這個活動有相當程度的困難，建議是否先觀賞其他組的演出，再來表演。

(2) 猶豫者：

- 這類學生往往考慮太多，以致於無法在時間內完成活動程序或決定（例如：演出內容的決定、角色分配、演出位置等等）。教師可暗示一些思考的模式或方向，使他們早點達到目標。
- 由該組領導人作決定，或是教師提供幾個方案讓組員投票表決。

(3) 害羞者：

- 將所要表達的內容簡化，使其亦達目標建立自信。
- 教師多給予嘉勉，強調表演是一種分享，並沒有對錯優劣之分，以舒緩他的壓力。
- 利用同儕的表現給予當事人信心，如安靜等待、鼓掌…。
- 可在活動中採用兩人以上一起表演的方式降低他的壓力。
- 如果壓力仍很大，教師可請班上表演欲較強的學生來當他的「模特兒」，由當事人來指示模特兒表演，如此也能傳達此學生的想法。

(4) 要求完美者：

- 若學生太要求完美而無法在時間內完成活動，教師可在旁提醒進度與時間。
- 讚揚他目前所達的進度，並指示他可往下一進度走。

(5) 害羞又笑場者：

- 提醒他，大家對他的期待，希望他能繼續表現。
- 請其他同學繼續動作，讓笑場者趕緊跟上。
- 提示笑場者下一步該作的動作。
- 教師選擇一些可思考的問題來問他是何原因笑場？例如：是什麼人的什麼動作使他笑？那個人要如何改進才不會又做出令人發笑的動作。
- 調換他的角色，冷靜後再換回來。

陸、參考資料

- (1) 張曉華著，《創作性戲劇教學原理與實作》，（台北：財團法人成長文教基金會，2003/2）。
- (2) 張心龍著，《百幅名畫的啟示》，（台北：雄獅美術，2002/2）
- (3) 國民中小學九年一貫課程與教學網站：<http://teach.eje.edu.tw/main.php>