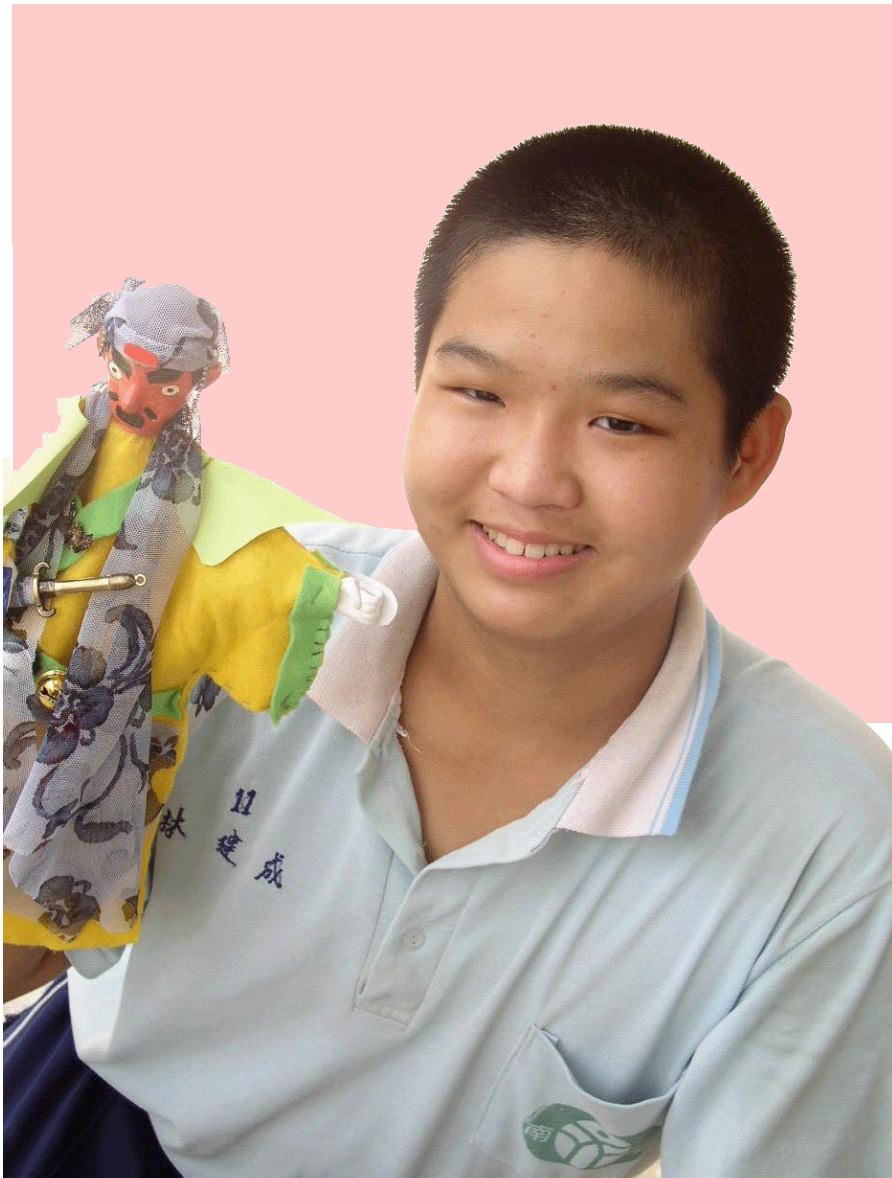

國立台灣藝術教育館
第三屆藝術與人文領域教學設計競賽

掌中風雲

壹、主題名稱：掌中風雲

貳、課程說明

一、設計理念

◆ 發揚民族戲劇精華 • 奠基文化創意產業

從古至今，很多教化是透過戲劇的形式來實施，例如傳統戲劇中有很多忠孝節義的戲碼；很多文學是透過戲劇的形式來創作與產出，如「莎士比亞」如「紅樓夢」已經成為文學研究的主題；很多戲劇事件成為民族英雄的象徵，如三國演義裡「灞橋挑袍」的關公；很多戲劇成為國家文化特色，如義大利的歌劇、日本的能劇。

台灣的掌中戲在國際間享有盛譽，而我這一代更可以說是「戲棚下」長大的，我第一次接觸七言絕句是從野台布袋戲的人物口中吟唱出來的「出場詩」，至今仍深印腦海，可見戲劇力量入人之深。為了傳承民族戲劇精華，發揚國家文化特色，統整多元藝術面向，很多教育機構紛紛成立掌中戲社團，或於正式課程中設計掌中戲主題學習，可以視為教學法的靈活運用。

藉由民族戲劇的欣賞與創作，祈為文化創意產業奠基，並從潛在效益中培育富有藝術修為的未來世界公民。

◆ 欣賞民族工藝之美 • 實施立體設計課程

以一個美術老師的角度來審視掌中戲木偶，必然會將之定位為「民族工藝藝術」。它運用了木雕、刺繡等技術，呈現一個完整的「民族工藝藝術品」。其中運用了木雕、刨光、髹貼、批土、彩繪、掐絲、錘型、鑲嵌、縫製、刺繡等複雜的手工技術，雖然每一尊戲偶都有戲劇性格上的「定制」，但因

各家手法風格之不同，每尊作品都別具特色，藝術價值頗高，早已蔚為藝術收藏。

帶領學生進入欣賞掌中戲戲偶之美，可以善加利用網路資源，或者就地利之便，商借本地戲團所珍藏的戲偶，以數位相機拍成影像，使用單槍投影的方式來實施。以講述法導入活動，欣賞傳統戲偶創作流程、認知角色辨認與臉譜藝術，以環保資材或回收物創作來實施技能實作單元。

視覺藝術的類別，概略可分為平面美術與立體美術，在這樣的架構裡，實用性雕塑（即本課程中的偶頭實做單元）隸屬在立體美術的階層下。這個階層還包括產品設計、包裝設計、舞台設計、建築與室內設計…等等，應用性與衍展性最大，適合在國中階段開始實施欣賞、認知與實做。

更有甚者，民族工藝技術與科技產業有相輔相成之功，從工業科技歷史面向觀之，早期的科技成就泰半發軔於工藝技術。我們做了大膽的假設：實施這樣的課程，植基於「從做中學」、「從學中思」的精神，訓練了精巧的雙手，將有助於學生性向的探索，立體設計能力的啟發與科學技術的輔佐。

設計原則

◆ 配合學校本位課程：「掌中風雲」主題學習

本校在藝術與人文領域裡，以主題學習的原則設計了「掌中風雲」學校本位課程，成為每個學年度七年級富有特色的學習課程。

◆ 落實資訊科技與環保議題融入領域教學

為了強化教師的教學技能，使學生獲取最大的學習效益，落實資訊融入教學的基本精神：教學是核心、資訊是工具、品質是目標。因此本課程的各個教學單元盡量使用資訊科技的設備、技能，以及大量運用數位化教材來彌補傳統教學技能的困境。

◆ 符應「課程統整／專長協同」精神（音樂、美術、表演三合一教學模式）

實施這樣的課程，可採用「教師專長之協同教學」的方式。美術老師實施雕塑（偶頭實作）、戲服及戲台設計；音樂老師實施傳統音樂認知與戲劇配樂實做；表演老師實施戲劇語言及戲偶操弄或劇本創作。

◆ 結合地方資源或文化特色

本校地處潮州崁頂地區，是屏南地區掌中戲重鎮，可引用的資源相當豐富。設計本課程可以展現地方資源或文化特色。

二、課程目標

◆ 落實藝術人文領域音樂、美術、表演三合一情境學習，激發學生多元藝術潛能，開拓鄉土藝術新貌。（探索與表現）

◆ 能從戲偶、佈景（戲臺）、道具製作以及戲偶口白、身段練習，劇情編演排練中學習完整演出。（審美與理解）

◆ 認知與欣賞立體設計在生活中的意義，導入環保議題，活用資訊科技，探索新知。（實踐與運用）

戲偶造型競賽
得獎學生留影

本課程目標與十大基本能力、階段分段能力指標之對應關係

課程目標	對應十大基本能力	對應階段分段能力指標（國中階段）	對應教學單元目標
<p>◆ 探索與表現</p> <p>落實藝術人文領域音樂、美術、表演三合一情境學習，激發學生多元藝術潛能，開拓鄉土藝術新貌。</p>	一、瞭解自我與發展潛能	1-4-8 觀察人群間的各種情感特質，透過藝術的手法，選擇核心議題或主題，表現自我的價值觀。	單元二、各有千秋：欣賞戲偶之美並瞭解布袋戲為何是國家特色文化。啟發潛能、建構自己的價值觀，
	九、主動探索與研究	2-4-3 比較分析各類型創作品之媒材結構、象徵與思想。	單元一、布袋戲的故事：認識台灣幾個知名的的國寶級布袋戲表演大師。
	三、生涯規劃與終身學習	2-4-1 鑑賞各種自然物、人造物與藝術品，從事美感認知與判斷。	單元一、布袋戲的故事：欣賞傳統戲偶之美。善用網路，養成主動、深入地學習。
<p>◆ 實踐與運用</p> <p>認知與欣賞立體設計在生活中的意義，導入環保議題，活用資訊科技，探索新知。</p>	六、文化學習與國際了解	3-4-1 瞭解各族群的藝術特質，懂得珍惜與尊重地方文化資源。	單元一、布袋戲的故事：認識布袋戲源起與發展。
	二、欣賞、表現與創新	2-4-7 欣賞藝術作品，並能建構自己的美感經驗與價值觀。	單元二、各有千秋：認識傳統戲偶製作流程，欣賞藝術精華。

	八、運用科技與資訊	3-4-8 整合各種相關的科技與藝文資訊，輔助藝術領域的學習與創作。	單元二、各有千秋：認識或分辨布袋戲各種角色的造型特徵。
<p>◆ 審美與理解</p> <p>能從戲偶、佈景（戲臺）、道具製作以及戲偶口白、身段練習，劇情編演排練中學習完整演出。</p>	十、獨立思考與解決問題	1-4-1 瞭解藝術創作與社會文化的關係，嘗試多元的藝術創作。	單元三、我也會做戲偶：使用環保素材，按照劇本之角色性格創作戲偶。
	四、表達、溝通與分享	1-4-2 設計關懷主題，運用適當的媒材與技法，傳達出有感情的作品，發展個人獨特的表現。	單元三、我也會做戲偶：能瞭解資源回收物創作對環保議題的意義。尊重與欣賞他人的智慧財產。
	五、尊重、關懷與團隊合作	3-4-9 透過綜合展演活動，認識並尊重各種藝術職業及其工作內涵。	單元四、彩排與演出：能認知整個表演藝術的執行流程。
	七、規劃、組織與實踐	3-4-7 綜合不同文化的表演藝術，以集體合作的方式，整合成戲劇表演。	單元四、彩排與演出：能瞭解分工合作及團隊精神的重要性。

三、教學對象：國中七年級

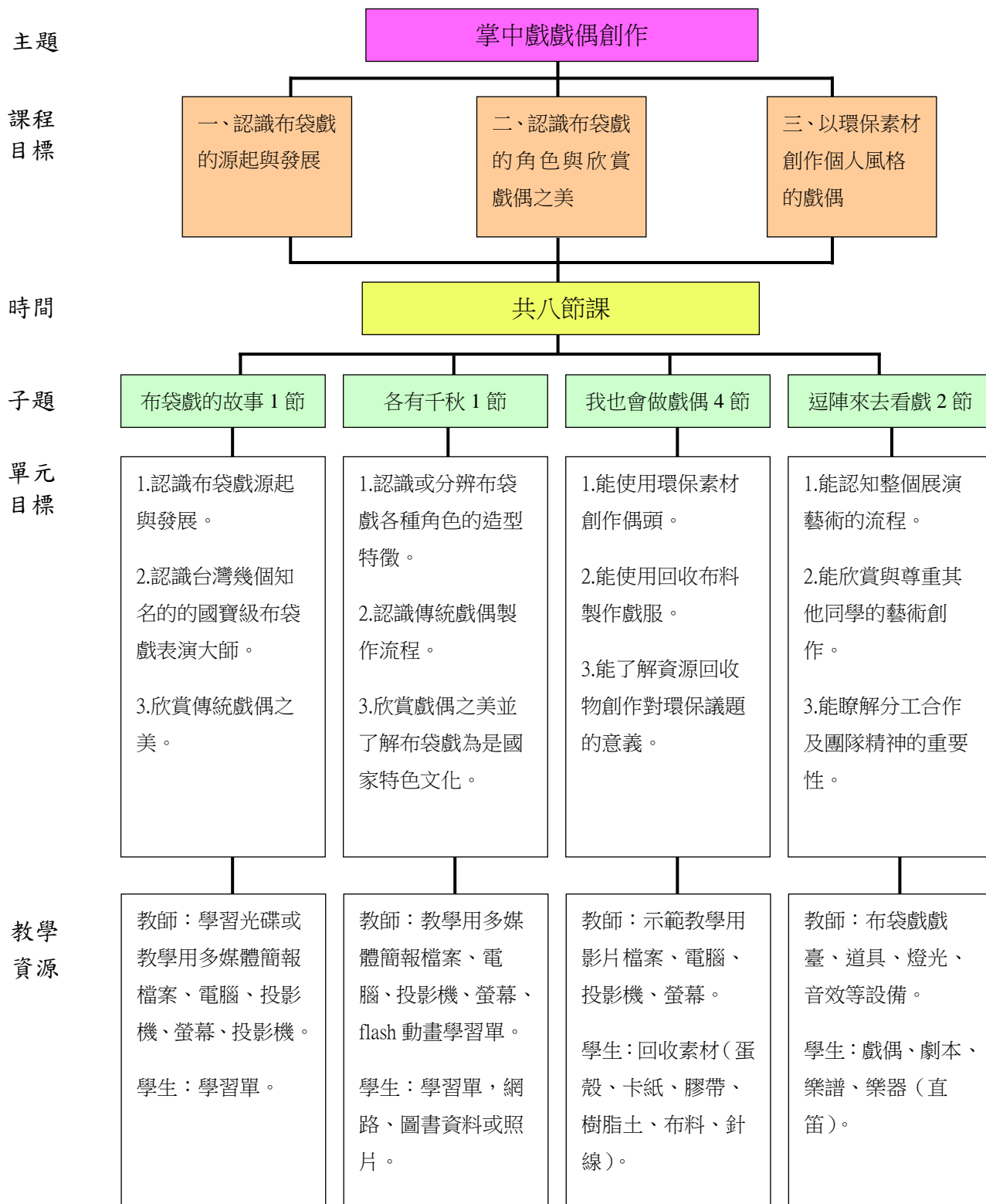
四、教學時數：八節課

五、教學領域或科目：藝術人文領域／美術科

六、教學單元目標

教學單元名稱	教學單元目標
單元一、布袋戲的故事	<ul style="list-style-type: none">● 認識布袋戲源起與發展。(知識)● 認識台灣幾個知名的的國寶級布袋戲表演大師。(知識)● 欣賞傳統戲偶之美。(情意)
單元二、各有千秋	<ul style="list-style-type: none">● 認識或分辨布袋戲各種角色的造型特徵。(知識)● 認識傳統戲偶製作流程。(知識)● 欣賞戲偶之美並瞭解布袋戲為何是國家特色文化。(情意)
單元三、我也會做戲偶	<ul style="list-style-type: none">● 使用環保素材，按照劇本之角色性格創作戲偶偶頭。(技能)● 使用回收布料製作戲偶服飾。(技能)● 能了解資源回收物創作對環保議題的意義。(情意)
單元四、 逗陣來去看戲 (彩排與演出，必須與表演、音樂教師協同教學，進行展演。)	<ul style="list-style-type: none">● 能認知整個表演藝術的執行流程。(知識)● 能瞭解分工合作及團隊精神的重要性。(情意)● 能欣賞與尊重其他同學的藝術創作。(情意)

七、課程架構

主要
教學
活動

1.播放多媒體簡報
自製教材：台灣掌
中戲源流與發展。

2.簡介台灣幾個知
名的的國寶級布袋
戲表演大師。

3.提示幾個重要網
站，要求學生課後
瀏覽與學習。

1.播放並講解戲偶
角色分類教學短
片。

2.播放並講解傳統
戲偶製作流程影
片。

3.欣賞傳統民族工
藝：木雕戲偶之
美，激發創作靈
感。

4.學生填寫學習單。

1.教師示範以資源
回收材料創作戲
偶。

2.教師依照實際進
度情況，播放自製
示範教學影片，輔
助教學。

3.學生依自己所選
定的人物性格來創
作戲偶。

1.講述戲劇構成內
涵(劇本情節分析、
演員科白、舞台要
素、配樂要點)。

2.學生任務分組進
行彩排與演出。

3.學生欣賞展演活
動與發表心得報
告。(課後填寫欣賞
學習單)

教學
策略

1.講述教學法

2.盡量使用多媒體
簡報，例如
powerpoint 來呈現教
材，動畫輔助，可
以豐富教材面貌，
加強引起學習動
機。

1.欣賞教學法

2.盡量讓學生思考
精緻手工和科技有
相輔相成之功，民
族工藝可以引發科
技進步。

1.示範教學法

2.盡量啟發學生大
膽的思考，不要拘
泥或模仿傳統造
型。

1.發表教學法

2.盡量按學生才藝
性向分組展演，讓
所有學生都瞭解：
每一個人都很重
要，天生我才必有
用。

教學
評量

1.課間即席問答

1.課間即席問答

2.播放 flash 動畫互
動式學習單

2.撰寫布袋戲綜合
學習單

1.參與分組討論

2.實作練習

3.使用素材是否符
合環保精神

1.參與展演分組討
論

2.參與演出練習

3.欣賞展演活動與
發表心得報告

參、教學內容

藝術與人文主題學習：掌中風華 教案設計	
分科活動名稱：	視覺藝術（美術科） 布袋戲戲偶設計
課程目標	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 落實藝術人文領域音樂、美術、表演三合一情境學習，激發學生多元藝術潛能，開拓鄉土藝術新貌。（探索與表現） ◆ 能從戲偶、佈景（戲臺）、道具製作以及劇情編演排練中學習完整演出。（審美與理解） ◆ 認知與欣賞立體設計在生活中的意義，導入環保議題，活用資訊科技，探索新知。（實踐與運用）
子題(單元名稱)	<ol style="list-style-type: none"> 1 布袋戲的故事 2 各有千秋 3 我也會做戲偶 4 逗陣來去看戲
年級	七年級
教學節數	共八節課
學生先備能力	<p>一 學生學習起點分析</p> <ol style="list-style-type: none"> 1· 造型能力：對物件已有立體的觀念，能感知三度空間，具有素描基礎，能知道線條、造型、空間、肌理…等視覺藝術的元素。 2· 色彩能力：能分辨何謂色相？何謂三原色？何謂色彩感情？ <p>二 學生資訊能力分析</p> <ol style="list-style-type: none"> 3· 視窗環境的操作。能文字輸入，檔案的建立、開啟、儲存。 4· 熟悉上網的基本操作。能利用網路搜尋引擎搜尋資料。 5· 熟悉使用文書作業軟體，進行文件的編輯。

單元活動設計

單元名稱	節數	教學目標	教學重點	能力指標
單元一、 布袋戲的故事	1	<p>1.認識布袋戲源起與發展。</p> <p>2.認識台灣幾個知名的的國寶級布袋戲表演大師。</p> <p>3.欣賞傳統戲偶之美。</p>	<p>1.播放多媒體簡報自製教材：台灣掌中戲源流與發展。</p> <p>2.簡介台灣幾個知名的的國寶級布袋戲表演大師。</p> <p>3.欣賞傳統民族工藝：木雕戲偶之美，激發創作靈感。</p> <p>4.學生填寫學習單。</p>	3-4-1 瞭解各族群的藝術特質，懂得珍惜與尊重地方文化資源。
單元二、 各有千秋	1	<p>1.認識或分辨布袋戲各種角色的造型特徵。</p> <p>2.認識傳統戲偶製作流程。</p> <p>3.欣賞戲偶之美並了解布袋戲為是國家特色文化。</p>	<p>1.播放並講解戲偶角色分類教學短片。</p> <p>2. 播放並講解傳統戲偶製作流程影片。</p> <p>3.提示幾個重要網站，要求學生課後瀏覽與學習。</p> <p>4.播放 flash 動畫互動式學習單。</p>	2-4-7 欣賞藝術作品，並能建構自己的美感經驗與價值觀。

單元活動設計

單元名稱	節數	教學目標	教學重點	能力指標
單元三、 我也會做戲偶	4	1.能使用環保素材創作偶頭。 2.能使用回收布料製作戲服。 3.能了解資源回收物創作對環保議題的意義。	1.教師示範以資源回收材料創作戲偶。 2.教師依照實際進度情況，播放自製示範教學影片，輔助教學。 3.學生依自己所選定的人物性格來製作戲偶。	1-4-2 設計關懷主題，運用適當的媒材與技法，傳達出有感情的作品，發展個人獨特的表現。
單元四、 逗陣來去看戲 (彩排與演出，必須與表演、音樂教師協同教學，進行展演。)	2	1.能認知整個展演藝術的流程。 2.能欣賞與尊重其他同學的藝術創作。 3.能瞭解分工合作及團隊精神的重要性。	1.講述戲劇構成內涵(劇本情節分析、演員科白、舞台要素、配樂要點)。 2.學生任務分組進行彩排與演出。 3.學生欣賞展演活動與發表心得報告。	3-4-7 綜合不同文化的表演藝術，以集體合作的方式，整合成戲劇表演。

戲偶造型競賽
得獎學生留影

文建會網路圖片：
黃海岱與李天祿
合影

教學活動流程

單元一、布袋戲的故事

一、準備活動

<教師>

1. 運用書商提供與網際網路蒐集資料。
2. 詳細閱讀並分析相關資料。
3. 準備有關的圖片、電腦、多媒體教材。

<學生>

4. 利用網際網路及圖書館蒐集相關資料。
5. 紙筆，填寫學習單。

二、導入活動

6. 教師先佈置教學情境，分享學生蒐集有關布袋戲的資料或圖片。
7. 以問答、啟發教學法讓學生說說布袋戲在生活當中的經驗或樂趣。

三、展開活動

8. 播放學習光碟介紹台灣掌中戲源流與發展。
9. 認識幾個布袋戲國寶級的表演大師，如黃海岱、李天祿、許王他們的故事，舉例如黃海岱是「金光戲大師」，桃李滿天下，許王有「戲狀元」的雅號，至今仍堅持「原汁原味」的後場音樂，李天祿一生充滿傳奇性，他的故事被拍成電影。並問學生對國家特色文化的理解。

四、綜合活動（含評鑑活動）

10. 填寫學習單。
11. 提示幾個重要網站，瀏覽與學習。學生從網路下載戲偶影像，作為創作戲偶造型參考。
12. 教師將本單元之活動做歸納整理，並預告下次課程應準備之資料。

欣賞戲偶之美：
潮州新復興戲團提供

教學活動流程

單元二、各有千秋

一、準備活動

<教師>

1. 運用書商所提供或當地戲團珍藏戲偶拍成照片。
2. 撰述圖片解說內容，製作多媒體教材。
3. 準備有關的圖片、電腦、多媒體教材。

<學生>

4. 利用網際網路及圖書館蒐集相關圖片和資料。
5. 紙筆，填寫學習單。

二、導入活動

6. 教師先佈置教學情境，分享學生蒐集有關布袋戲的資料或圖片。
7. 以講述與欣賞教學法帶領學生欣賞傳統民族工藝之美：「傳統木雕偶頭之美影片」，以激發創作靈感。

三、展開活動

8. 播放學習光碟介紹布袋戲戲偶角色分類，如生、旦、淨、丑、雜，其造型特徵。並強調創作戲偶時不要拘泥傳統。
9. 教師展示戲劇臉譜，依據角色特色，例如白色示「奸邪」，紅色示「忠義」，黑色示「直率」，等等，講述臉譜造型的特徵及及臉譜顏色意義。

四、綜合活動（含評鑑活動）

10. 播放角色分類「猜猜我是誰」flash 動畫，評量學生認知角色的程度，提高學習趣味。
11. 教師將本單元之活動做歸納整理，並告知下次課程應準備之工具材料。

教學活動流程

戲偶造型競賽得獎
學生留影

單元三、我也會做戲偶

一、準備活動

<教師>

1. 依據示範教學所需，教師把戲偶創作示範教學步驟拍攝成片段式教學影片。
2. 以影音剪輯軟體製作影音多媒體教材。
3. 準備電腦、影片教材。

<學生>

4. 學生準備蛋殼、卡紙、膠帶、樹脂土、布料、針線等環保或資源回收材料。

二、導入活動

5. 教師講解資源回收對環境的重要性及資源回收創作物的好處。同時分析戲偶結構有（1）偶頭（2）戲服（3）內體。
6. 第一節，教師示範使用卡紙捲成桶狀，膠帶固定成偶頭脖子。上部放入蛋殼，樹脂土包覆之，即成偶頭結構體，學生開始操作時，教師播放示範過程的影片輔助教學（以下皆同）。
7. 第二節，教師示範如何取小塊黏土做出鼻子、耳朵，以及面部表情。

三、展開活動

8. 第三節，教師示範如何使用回收布料剪裁成戲服，並用針線縫製成戲服。
9. 第四節，加強戲服綴飾，增加美觀。

四、綜合活動（含評鑑活動）

10. 從活動中使學生能瞭解資源回收對環境的重要性。
11. 教師將本單元之活動做歸納整理，並預告下次彩排及演出。
12. 學生作品觀摩、鑑賞，請學生講述心得。

彩繪偶頭

製作戲服

教學活動流程

單元四、逗陣來去看戲

一、準備活動

<教師>

1. 教師準備劇本、戲臺、燈光、音效。
2. 音樂表演美術三科教師協同上課。

<學生>

4. 學生準備戲偶、樂器、樂譜。

二、導入活動

5. 第一節，教師講解戲劇構成要素，包含劇本、舞台、演員。
6. 分析本學期劇本劇情，請同學演練對白及操弄戲偶身段。
7. 學生按任務編組，講解戲劇演出中每一位成員都是重要人物以及分工合作、團隊精神的重要性。

三、展開活動

8. 第二節，布袋戲演出。

四、綜合活動（含評鑑活動）

10. 學生是否瞭解團隊合作的重要性。
11. 是否瞭解整個戲劇展演流程。
12. 學生演出，其他同學觀摩、鑑賞，並請學生發表心得，課後填寫「欣賞學習單」。

王六郎演出
劇照

謝幕

校長講評

布袋戲綜合學習單

班級： 座號： 姓名： 得分：

壹、選擇題：每題 10 分

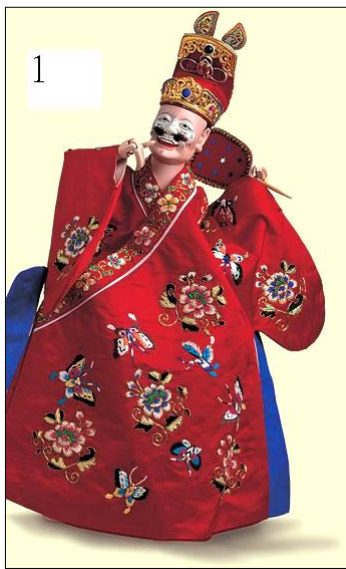
- () 1. 「布袋戲」名稱的由來 (①因為戲偶裝在布袋裡收存 ②因為最早期的戲台是由幾片布料圍起來的，外觀像一只大布袋 ③因為戲服是由布袋縫製的)。
- () 2. 在台灣一般人俗稱的「大戲」指的是 (①京劇 ②布袋戲 ③皮影戲)。
- () 3. 台灣光復後，因應時代的發展，布袋戲的演出加入了聲光電火等特效，因此產生了另一個別稱叫 (①皮猴戲 ②傀儡戲 ③金光戲)。
- () 4. 哪一位不是近代布袋戲國寶級大師 (①李天祿 ②黃海岱 ③五月天)。
- () 5. 黃海岱的戲團名稱是 (①小西園 ②亦宛然 ③五洲園)。

貳、填充題：每題 10 分，請選擇下列圖片上的號碼填入空格。

1. 生 ()

2. 旦 ()

3. 淨 ()

4. 丑

5. 雜

()

()

93 學年度【藝術與人文】掌中戲展演

劇碼：【王六郎】欣賞學習單

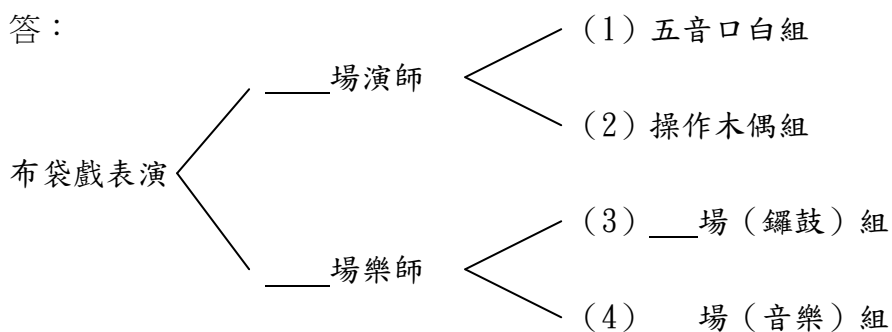
班級：

座號：

姓名：

1.請問布袋戲演出時人員的編制為何？

答：

2.你最喜歡哪一組的演出，為什麼？

答：我最喜歡_____（請寫組別代號）

因為_____

3.連連看：請將相關的角色分類與人物名稱連起來。

答：(分類) 生 旦 淨 末 丑 雜

(名稱) 漁夫 書生 老伯 值日公曹 小鬼 城隍爺 婦人

4.中國戲曲表演時有許多象徵性的道具使用（一桌二椅），請問：

(1) 漁夫出場時用哪一個道具作為漁船？ 答：_____

(2) 婦人投河時用哪一個道具作為懸崖？ 答：_____

5.請問：「春遊風草地，夏賞綠波池；秋飲風花酒，冬吟白雪詩。」

是哪一位人物的定場詩？ 答：_____

6.請寫出表演時所用到的樂器？（至少三樣）

答：

7.請在右邊空白處畫出劇中你最喜歡的人物造型？

答：人物名稱_____

肆、教學評量

- 評量原則：課程設計力求適合多元評量方式，以對應單一科目裡面的個人能力差異。
- 評量取向：兼顧認知技能情意三個面向，以對應知識取向與技能取向人格特質之差異性，同時培養賞美情操。
- 評量項目：
 - 【1】課堂表現紀錄（包括即席問答、參與熱誠）
 - 【2】學習單呈現能力（請詳本文件第 18、19 頁）
 - 【3】教師評量表（請詳附件：布袋戲評量資料夾）
 - 【4】學生自評表（請詳附件：布袋戲評量資料夾）
 - 【5】作品表現（請詳附件：布袋戲評量資料夾）
- 作品式例：（請詳附件：布袋戲資源照片資料夾）

戲偶造型競賽
優選作品

伍、參考資料

- 1．教育部頒布之九年一貫課程藝術與人文學習領域之課程基本理念、課程目標、分段能力指標。
- 2．文建會網站
- 3．潮州新復興戲團
- 4．彰藝坊網站
- 5．河洛坊網站