

The Opera

菊島「藝」樂園

尋根「藝」起來

桌上劇場

澎湖縣中興國小

目錄

菊島「藝」樂園、尋根「藝」起來.....	1
----------------------	---

壹、基本資料	1
--------------	---

一、學校課程位階：藝術與人文學習領域、社會領域.....	1
二、主題名稱：菊島「藝」樂園、尋根「藝」起來.....	1
三、教學對象：五年級	1
四、實施期程：四週	1
五、總教學節數：8 節（320 分鐘）	1
六、課程設計與教學者：歐德孝、王婉妮	1

貳、課程說明	1
--------------	---

一、設計理念	1
二、情境分析	3
三、課程總目標與單元目標的轉化	4
三、課程架構	5

參、教學內容(單元活動)	6
--------------------	---

一、踏尋先民的足跡	6
二、桌上劇場藝起來	6
三、澎湖歷史共展現	7

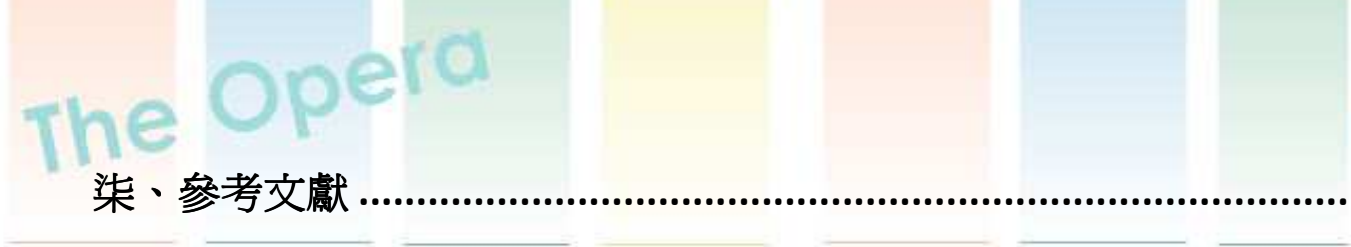
肆、教學評量	8
--------------	---

一、依能力指標為評量標準，同時以組為單位，共佔 80%.....	8
二、教師依作品藝術性進行評分，共佔 10%	8
三、學生相互進行評分，共佔 10%	8

伍、教學照片	9
--------------	---

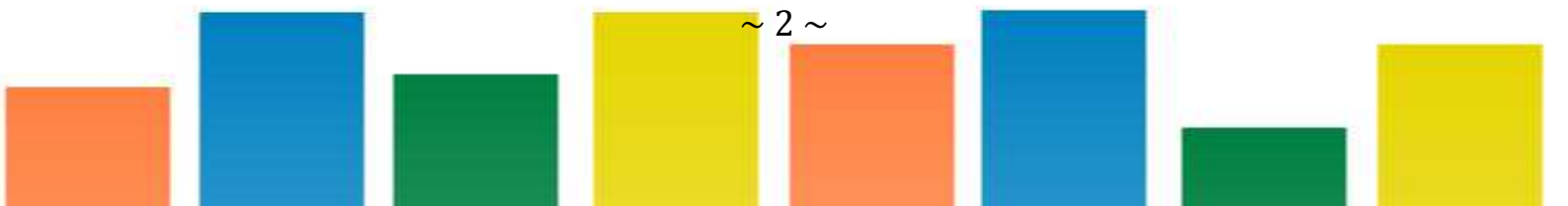
陸、教學省思	12
--------------	----

一、「真」情流露，主動學習	12
二、「善」用資源，愛人惜物	12
三、「美」感形塑，生活藝術	12

柒、參考文獻 13

菊島「藝」樂園、尋根「藝」起來(學習單) 14

菊島「藝」樂園、尋根「藝」起來

壹、基本資料

- 一、學校課程位階：藝術與人文學習領域、社會領域
- 二、主題名稱：菊島「藝」樂園、尋根「藝」起來
- 三、教學對象：五年級
- 四、實施期程：四週
- 五、總教學節數：8 節（320 分鐘）
- 六、課程設計與教學者：歐德孝、王婉妮

貳、課程說明

一、設計理念

藝術作品的形成，其過程猶如春耕、夏耘、秋收、冬藏，古云四者不失其時，則五穀不絕，而對本案來說，四者不失其本，則美感無限。如果教師是一位辛勤的農夫，而純真的孩子是一顆種子，教師的揮汗如雨照料下，無不期待孩子能成長及茁壯，藝術之美感教育何嘗不是如此？

「發現歷史事實，方法必須科學；展現歷史事實，方法必須藝術。」我們透過了「澎湖歷史」的鄉土養分，經由藝術形式與內容的特質而外顯其內涵，並能品鑑出彼此作品的差異，並無所謂美不美的問題，而是在思考與談論有關作品呈現的特有本土價值，強調尋根外還能與外界溝通，以具備獨特、智慧和敏銳的眼光，來展現澎湖特色，同時藝術教育的獨特性予以擴散，「藝術既生活，生活既藝術」為最終目標。

(一) 何謂「春耕」？

一般來說春耕是指春季農夫播種前翻鬆土壤的工作，就本案而言，這部分屬於教師課程發展中的課程設計。藝術與人文領域課程目標有探索與表現、審美與理解和實踐與應用，其中學生利用「探索」、「理解」、「應用」為此課程的實施過程，利用「桌上劇場」的概念融入社會領域--台灣歷史課程，將澎湖歷史轉化成為藝術與人文的精神養分，涵養藝術素養的同時，也增添了鄉土之情懷。分別以三個階段說明課程設計重點。

1. 探索階段：

為了將「澎湖歷史」重新詮釋和展現，安排戶外教學澎湖生活博物館之旅及澎湖開拓館參訪，學生則由小組合作，經由澎湖歷史的資料搜尋，將資訊加以過濾及彙整，成為小組選擇「桌上劇場」的時空背景。學生依目前台灣歷史劃分的六個時期--「史前時代」、「荷西時期」、「明鄭時期」、「清朝時期」、「日治時期」及「中華民國時期」，各組選擇不同主題，讓作品豐富多元，也增強學生視野。

2.理解階段

由於藝術與人文包含視覺、音樂、表演藝術與其它綜合形式的藝術。

領域	教材內容與範圍
視覺藝術	繪畫、雕塑、版畫、工藝、設計、攝影、建築、電腦繪圖等。
音樂藝術	音感、認譜、節奏、樂器吹奏、歌唱等。
表演藝術	肢體與聲音的表達、編劇、即興創作、角色扮演、話劇、兒童歌舞、皮影戲、鄉土戲曲、故事劇場等。
綜合藝術	電視、電影、多媒體動畫等

爲了讓學生在此學習完整藝術呈現，所以借用「課程統整」概念，將此三者交互運用，讓各組的作品多方形式展現。由於時光背景的差異，也增加學生許多想像的空間，也是創作的契機。

3.應用階段

桌上劇場發源於十九世紀的歐洲，由於印刷術的發達，因此一些印刷出版公司將劇場的鏡框式舞臺、戲劇中的角色、舞臺布景等印刷出來，是當時一般中下階層的人民，在家中餐桌上就可以演出的休閒娛樂活動。

學生輪流發表各組作品，藉由彼此欣賞與討論，激發學生對藝術的熱情與活力，說明了藝術絕非「單一故事」，而是「五花八門」，在這裏無所謂美醜的問題，彼此思考與談論有關作品的特有內涵，這些特有的關鍵，學生要具備獨特、智慧和敏銳的眼光，來觀察、覺察出作品的特殊性，表達她們的感覺與感情，呈現看法與想法。

(二)何謂「夏耘」？

「夏耘」既爲除草，在課程發展過程中除草是去蕪存菁，將旁枝末節捨棄，留下最精華部分，靠得是課程中的對話，包含教師對教師，教師對學生，學生對學生，在分享討論中喚起對澎湖歷史的關注，並延伸對視覺、音樂、表演、藝術形式意識的省察與探究。學生生活週遭充斥著偏頗的藝術概念與美感刻板印象，這些現象總是被有意無意的複製與繁衍，因此，希望藉由此課程的對話，以積極的策略與方法，對藝術議題投入必要的關懷，剖析藝術與鄉土生產之間的關係，然後經由藝術的手法予以表現，俾收藝術教育之美果。

(二) 何謂「秋收」？

秋季農作物的收成，在本案中則是作品綜合展現。學生面對一件作品時，不只是去了解「作者」的創作理念，對於作品的了解度也取之於我們(欣賞者)有多少「見」及「聽」的能力。如果學生能夠不斷增廣他們的「藝術經驗」，那麼從作品中所感受到的快樂(學習)應該會越多。

「發現歷史事實，方法必須科學；展現歷史事實，方法必須藝術。」由在地的鄉土成為創作的主軸，如何利用藝術展現歷史事實，如果我們能透過敘述有情節的故事讓孩子自己理解家鄉歷史，使其進入鄉土歷史故事的想像中，其實就符合了藝術的方法。換言之，在藝術與人文領域中，「鄉土歷史」是一種開啓藝術性特質的良好媒介。

四何謂「冬藏」？

在冬季裡儲藏收成的農作物。在本案中，冬藏是指將這次課程省思轉化成爲下一次課程的養分，也就是行動研究所講述的行動「螺旋」一般，不斷精進課程的內涵，課程不會因作品的完成而結束，對教師而言，此次教學經驗將成爲下次教學的基石，讓教師能夠建置更完美的課程。對學生而言，其學習結出的藝術種子，已深藏在其心中，等待其再次開花結果。

除了作品之外，課程中的作品、師生、情境皆互有關聯，這些都是教師教學中藝術的一部分。我們鼓勵孩子在學習過程中提出自己的看法，或者針對他人的看法做出回應，無論是提出看法或是做出回應，都要有藝術美感素的基礎，學生才能放心又勇敢地發聲。如 Eisner 主張：「學習不只是一要問『學生學到什麼』，而是教師如何在最初的重要時刻播下種子，這些藏在學生心中的種子，何時會開花？是不可預期的。」

二、情境分析

（一）內在因素：以學校爲中心，分析學校內各項影響課程因素

1. 兒童屬性：

（1）生理屬性：

由於本案對象高年級，他們不只外顯身高，體重、性器官急速發展，在生理的發展更是全面性、廣泛且快速、質與量的並進，甚至在教育現場，我們也可明顯感覺到，孩子在生心理上早已進入青春期。

（2）心理屬性：

由於本案之學生設定爲高年級，因此根據 piaget 的說法形是約 11 歲左右的少年會進入形式運思階段，這個階段中，他們會發展出抽象與科學的思考。然而，處於具體運思期兒童可以「運思真實」；處於形式運思期的青少年可以「運思運思」。換句話說，他們不再需要具體事物與事件當作思維的客體，他們能藉由內在的反思，發展出新穎且更普遍的邏輯規則。

然而 vygotsky 則認爲教師協助兒童在近側發展區展開工作時，兒童會把對話出現的語言放進私語，並利用其來組織他們獨立發揮的努力。隨著兒童年紀漸增並且認爲工作越來越容易，他們會內化成私語使其成爲無聲的內在語言，並且可以利用私語進行自我指導與自我指引。

根據核心價值概念切入，此時兒童則會運用符合事件的核心領域之方式去推理有關日常事件。物理與心理層面的解釋很早就產生，但是幼童常用心理概念去解釋有關生物學事件的理論。生物學知識較晚出現表示此領域的先天基礎可能比較薄弱，或是在先天基礎上並沒有特定的領

綜合所言，這時期的兒童可由抽象概念經過自我建構而形成具體可行知識邏輯。

2.學校屬性：

本案將於澎湖縣中興國小五年級班級試教，因此對該校必需有所了解，中興國小創立於民國 47 年，至今屆滿 52 年歷史。位置在馬公市區北郊。100 學年度本校計有國小普通班 27 班，資源班 1 班，幼稚班 2 班，教職員工 62 人，學生約 778 人。校地面積僅 20281.06 平方公尺。面積狹小學生活動空間不足，老舊的學校建築空間規劃已無法針對新課程多元教學形態，規劃適當的教學空間，專科教室不足，視聽教室，會議室等共同使用空間缺乏。

3.學校資源：

澎湖縣中興國小具有優良傳統，培育人才無數，最難能可貴的是這些優秀的前輩校友，他們對母校的支持與回饋，構成學校經營的有力資源與後盾。這是家長會長期支持學校經營。但在資源上，學校進步略顯不足，也因各班直至去年才完成班班有單槍設備，加上學生人數多，對學生個人而，所分配的資源不算太多。

(二)外在因素：

1.社區變遷：

學區社區位於馬公市中心市郊，離馬公市中心約 2 公里，又加上學區擁有許多未開發的土地，成就了學區成為馬公市區近期內開發土地案件最多的地方。也因此澎湖地區每校都面臨少子化衝擊，而該校學生人數減少速度比起其他學校較為緩慢。

2.學區資源：

學區位於市中心，學區現代設施其為齊全，但過多的土地開發，使得天然環境來得更少，也使得此地區能源的消耗在澎湖地區名列前茅，此學區急需要節能減碳宣導與教育。

綜合上述所言，從學生在心理上和生理上分析，設計具有挑戰性的課程將有助於學生學習，建立構節，並以澎湖歷史為主軸，並將其內化後而形成行動目標與動力，完成藝術的作品。

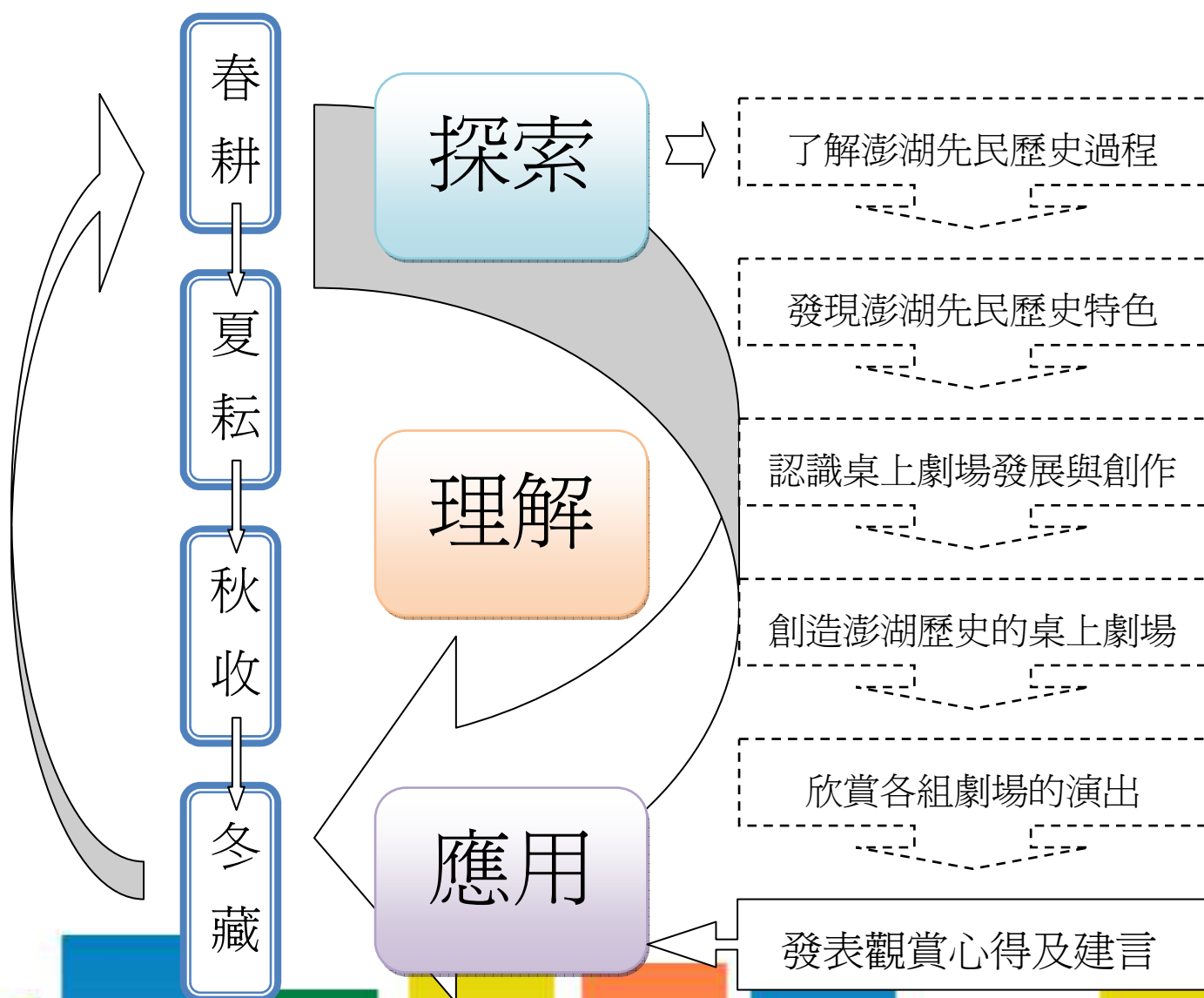
三、課程總目標與單元目標的轉化

主題名稱	菊島「藝」樂園、尋根「藝」起來
課程總目標	一、探索澎湖先民文化藝術 二、理解藝術展現綜合形式 三、應用藝術創作澎湖歷史

單元名稱	時期	教學單元目標	分段能力指標
踏尋先民的足跡	探索	一、了解澎湖先民歷史過程 二、發現澎湖先民歷史特色	社會領域 2-3-2 探討臺灣文化的淵源，並欣賞其內涵。 2-3-1 認識今昔臺灣的重要人物與事件。
桌上劇場藝起來	理解	一、認識桌上劇場發展與創作。 二、創造澎湖歷史的桌上劇場	藝術與人文領域 1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式，表現創作的想像力。 1-3-4 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。 1-3-2 構思藝術創作的主題與內容，選擇適當的媒體、技法，完成有規劃、有感情及思想的創作。
澎湖歷史共展現	應用	一、欣賞各組劇場的演出 二、發表觀賞心得及建言。	2-3-6 透過分析、描述、討論等方式，辨認自然物、人造物與藝術品的特徵及要素。

三、課程架構

參、教學內容(單元活動)

一、踏尋先民的足跡

(一)課程目標：

- 1.了解澎湖先民歷史過程
- 2.發現澎湖先民歷史特色

(二)能力指標：

- 1.2-3-2 探討臺灣文化的淵源，並欣賞其內涵(社會領域)。
- 2.2-3-1 認識今昔臺灣的重要人物與事件(社會領域)。

(三)教學資源：

- 1.澎湖開拓館：應在參觀前聯絡館方，取得協助。
- 2.澎湖生活博物館：應在參觀前聯絡館方，取得協助。
- 3.學生自備數位相機，收集資料。

四教學節數：3 節

(五)教學流程

1.Beginning

- (1)說明課程的主題
- (2)說明課程將要參觀博物館，製作桌上劇場，演出，學習單等活動
- (3)說明參觀博物館應注意事項 例輕聲細語，收集資料，觀賞重點等…。
- (4)進行學生分組，約4-6人爲一組，共分爲六組，。
- (5)請六組學生先行討論選擇哪一歷史時期：
「史前時代」、「荷西時期」、「明鄭時期」、「清朝時期」、「日治時期」及「中華民國時期」，學生對六個分期並不陌生，但要請學生注意，這時我們要聚焦在「澎湖歷史」。

2.Middle

- (1)前往博物館，教師應注意學童安全，可向學校申請陪同人員。
- (2)進館前，教師應提醒各組學生應該收那些資料。
- (3)教師在博物館應該不時引導學生所觀察重點。
- (4)教師也應提醒學生結束的時間。

3.End

- (1)參觀結束後，邀請各組分享收集資料。
- (2)同時，也要告知學生可收集澎湖歷史的方法，網路、書籍、耆老等…。

二、桌上劇場藝起來

(一)課程目標：

- 1.認識桌上劇場發展與創作。
- 2.創造澎湖歷史的桌上劇場

(二)能力指標：

- 1.1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式，表現創作的想像力(藝術與人文領域)。
- 2.1-3-4 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品(藝術與人文領域)。
- 3.1-3-2 構思藝術創作的主题與內容，選擇適當的媒體、技法，完成有規劃、有感情及思

想的創作(藝術與人文領域)。

(三)教學資源：

- 1.學習單
- 2.澎湖歷史漫畫
- 3.創作的媒材，由各組學生自行準備。

(四)教學節數：4 節

(五)教學流程

1. Beginning

- (1) 介紹桌上劇場的起源：發源於十九世紀的歐洲，由於印刷術的發達，因此一些印刷出版公司將劇場的鏡框式舞臺、戲劇中的角色、舞臺布景等印刷出來，是當時一般中下階層的人民，在家中餐桌上就可以演出的休閒娛樂活動。到了二十世紀，電視電影出現後，逐漸式微，直到這幾年不斷的創新，才又慢慢蓬勃發展起來。
- (2) 說明桌上劇場的元素：舞臺、戲偶、音樂、燈光、說書人、表演人數。
- (3) 說明桌上劇场的特色：符合經濟效益、麻雀雖小五臟俱全、對表演者與觀眾啟發想像力、資源回收再利用、強調與觀眾的互動。

2. Middle

- (1) 分組討論：將澎湖歷史轉化成爲桌上劇場的主題。
- (2) 各組相互討論該組的主題，並將構思記錄在學習單。
- (3) 教師針對各組的討論，提供意見。
- (4) 請學生簡略發表各組學習單。
- (5) 所有師生共同提供意見。

3.End

- (1) 將討論的內容元素做成立體的桌上劇場。
- (2) 相互觀摩欣賞。

三、澎湖歷史共展現

(一)課程目標：

- 1.欣賞各組劇場的演出
- 2.發表觀賞心得及建言。

(二)能力指標：

1.2-3-6 透過分析、描述、討論等方式，辨認自然物、人造物與藝術品的特徵及要素(藝術與人文領域)。

(三)教學資源：

- 1.視聽設備，依各組需求而訂。
- 2.錄影設備。

(四)教學節數：1 節

(五)教學流程

1.Beginning

- (1)教師介紹各組展示順序。
- (2)並說明展演的時間，及各組注意事項。

2.Middle

- (1)各組展演。

(2)每組的展演的時間為5-10分鐘。

3.End

(1)心得分享與討論。

(2)教師總講評

肆、教學評量

一、依能力指標為評量標準，同時以組為單位，共佔 80%

能力指標	評分(以 100 分滿分)
2-3-2 探討臺灣文化的淵源，並欣賞其內涵(社會領域)。	
2-3-1 認識今昔臺灣的重要人物與事件(社會領域)。	
1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式，表現創作的想像力(藝術與人文領域)。	
1-3-4 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品(藝術與人文領域)。	
1-3-2 構思藝術創作的主题與內容，選擇適當的媒體、技法，完成有規劃、有感情及思想的創作(藝術與人文領域)。	
2-3-6 透過分析、描述、討論等方式，辨認自然物、人造物與藝術品的特徵及要素。	
總分	

二、教師依作品藝術性進行評分，共佔 10%

藝術性	評分

三、學生相互進行評分，共佔 10%

藝術性	評分
-----	----

伍、教學照片

作品

作品

作品

集體創作

展演

展演

集體創作

合作討論

創作中

展演

施琅

背景廟宇

鄭成功

荷蘭人

船

戰爭背景

日本警察

史前時代人偶

生活博物館參觀

生活博物館參觀

專心聽解說

專心聽解說

陸、教學省思

凡走過必流下足跡，教學過後，如同冬藏一般，除了歡慶之外，也應深刻反省，才能擘劃未來。

一、「真」情流露，主動學習

看著孩子們專注在澎湖歷史的主題時，我們知道社會領域教學不一定只有報告、討論、影片、學習單而已，歷史教授可以有另一面的可能性，活化社會領域教學，同步提昇藝術與人文的層次，這不就是統整最佳範例。孩子們因此能主動參與學習，而不在被動的灌輸者，在作品中看到荷西時期的磚牆、荷蘭人(紅毛)，的特徵，學生的創意及巧思足令人讚嘆。

二、「善」用資源，愛人惜物

桌上劇場所使用的素材，許許多多是資源回收物品，觀察孩子們費盡心思找尋可再利用的素材時，我們知道孩子已能知物惜物。在各組討論中，難免有爭執，也有妥協，但演出時，孩子合作無間，努力做到最好的態度與精神，永留我心。這是課程所未設定的目標，卻有柳暗花明又一村的喜悅。

三、「美」感形塑，生活藝術

藝術與人文的教學，不應只侷限在於「藝術品」本身，而應延展至美感素養的教育，本案當中的孩子在追求「美」時，有其獨特的堅持與想法，大部分我們能放手讓其創作，但也有介入導正的時候，溝通與協調，彼此討論，作品展現的「美」是其中一部分，而另一部分則是過程中的「美」，生活本來就是藝術，藝術也是生活元素。

總而言之，課程結束只是另一個課程的開始，當中師生互動最令人感動，也是日本教育大師佐藤學所言「學習共同體」的精華之一，只因藝術教學起於人，也終於人，而其目的就是追求人生

柒、參考文獻

- EisnerWE. (2002). The arts and creation of mind. EisNew Haven, CT: Yale University.
- ruggieroryanvincent. (2007). The Art of Thinking -A Guide to Critical and Creative Thought. (張明貴, 譯者) 臺北市: 五南.
- SerdyukovPeter, & RyanMark. (2008). Writing effective lesson plans : the 5-star approach. Boston: Pearson Allyn and Bacon.
- 佐藤學. (2012). 學習的革命：從教室出發的改變. (黃育倫, & 鐘啓泉, 譯者) 臺北市: 天下雜誌.
- 李琪明等. (2007). 德智體群美五育理論與實踐. 臺北市: 教育部.
- 杜維運. (1997). 史學方法論. 臺北市: 三民.
- 林佩璇; 黃政傑;. (1996). 合作學習. 台北: 五南圖書.
- 許雪姬, & 劉世溫. (2003). 續修澎湖縣志·卷一，大事紀. (許雪姬, 編者) 澎湖縣馬公市: 澎湖縣政府.
- 陳麗華, 彭增龍, & 張益仁. (2004). 課程發展與設計-社會行動取向. 臺北市: 五南.
- 黃德祥. (2008). 青少年發展與輔導 (第 二版八刷 版). 台北: 五南.

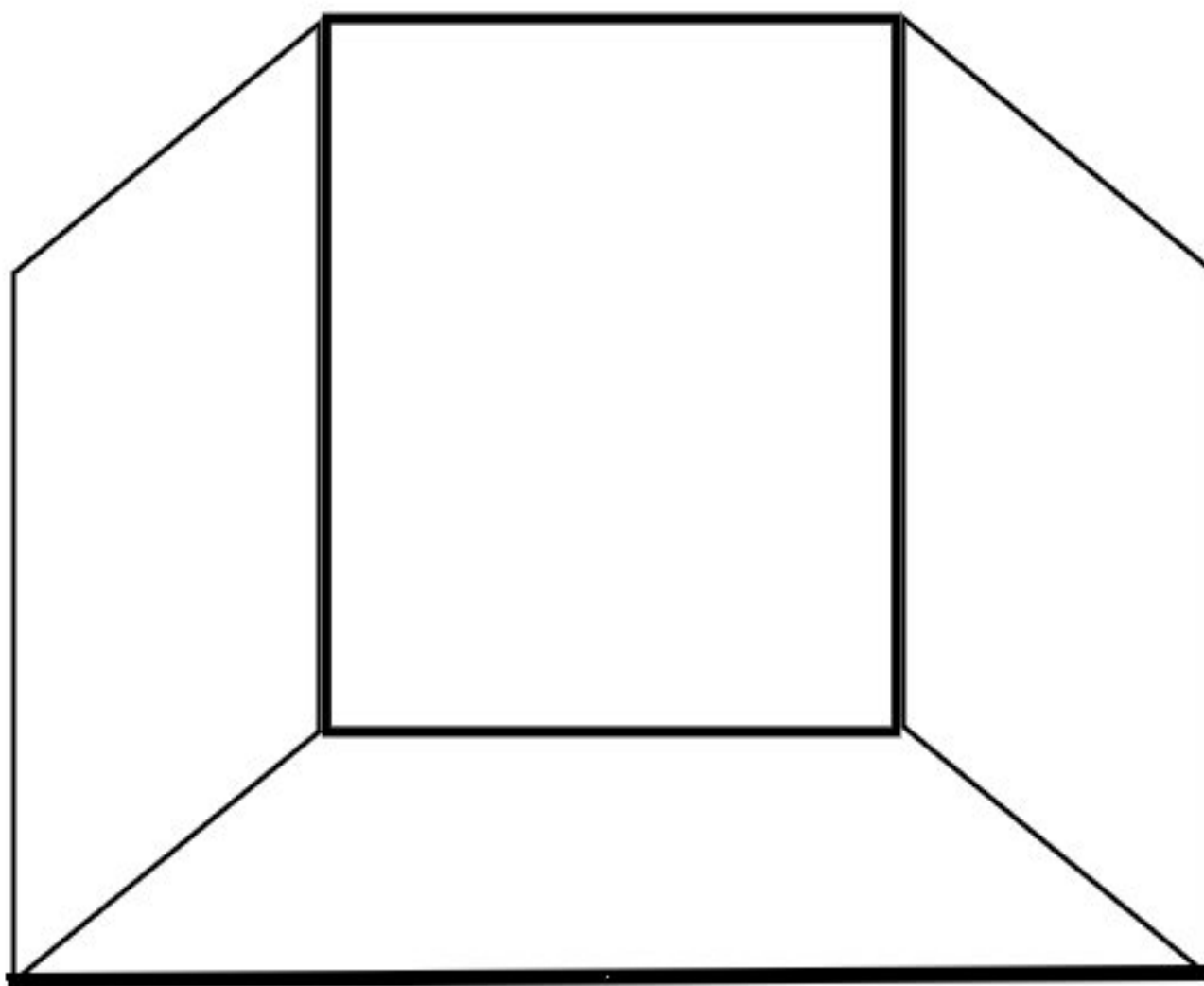
菊島「藝」樂園、尋根「藝」起來(學習單)

組員：

澎湖歷史主題：

我們的計畫

四、公開展示

1 視覺

2 音樂

3 表演

