

(教學方案主題)

教案格式

領域/科目	藝術領域	設計者	張釋月、蔡美娟、蔡方婷、林子殷
實施年級	高年級	總節次	共16節，五週
單元名稱	看我們，舞弄光影		

設計理念

一、設計背景與動機:

大王國小位於太陽升起的地方，即「日升之鄉」。多元族群文化與部落社區，在金針山雲彩環繞和太平洋環抱下，孕育出學生開朗活潑的個性，學校發展多元文化智能的校本課程，建構學生學習脈絡的系統思考，透過跨界以及跨域專家的參與及教學，讓學生的視角提升，豐沛每一位孩子的五感，重新詮釋家鄉文化的藝術及美感。

透過走讀太麻里聆聽土地的故事，將 AESTHETIC 美學融入課程之中，希望在地文化藝術與認同的種子在孩子心中萌芽，透過「感受、想像、實踐、分享」，四個設計思考的歷程讓人文之美在實際的感受互動，想像與對話，開啟了學童家鄉與國際視野的藝術課程契機。

藝術培養每個孩子美感的核心思考和人文藝術。確切釐清課程的目標和核心價值，地方文化藝術和資源也藉此建立脈絡的人文意象，透過部落走讀紀錄，理解文化藝術的轉化及價值意義。「走讀太麻里，聆聽土地的故事--聽 Vuvu 說畫-看我們舞弄光影」是公民美學的學習，傳遞的是對於家鄉情感，共融共好的傳承和延續。

12年國教藝術領綱跨域的素養精神及議題融入學習是美意良善。但是，如何開發出有創意又能兼顧視覺、音樂與表藝的跨科目學習並不容易，本次方案運用了校本課程延伸做擴展，進行 SDGS11永續城鎮與社區出發為題，透過學生社區踏查及文化認識進行文化性結構脈絡，希望學生擁有多元文化意識，思辨的心關懷生活中的人事物，同儕相互合作互動共好，尋找部落中的寶物，透過 AESTHETIC 美學，公民的行動力進行無痕山林光影戲劇，SDGS11永續城鎮的概念探索環境及社區，歷程中讓學生感受光影的線條以及動態的美感，視覺中的造型與線條展現，音樂展開的節奏表現及聲音。在肢體探索的教學活動中，轉化為音樂及舞蹈的元素及內涵。最後以「無痕山林-植物祖靈」光影戲劇作為統整課程活動，引導學生藉由關心社區的故事及文化的呈現，展現關懷的共好精神。學生探索的歷程是我們所重視的，在探索中師生不斷地發現驚喜，讓藝術課程成為學生自由表現最棒的場域。



教學模組

VIEW 做一位有思維.見解的大王孩子



二、學習目標:

- 1、學生能夠進行社區踏查與訪談，運用資訊科技工具記錄、整理和彙整資料，並進行剪輯。
- 2、學生能夠透過探索自然素材的特性，進行自然元素轉化為創意作品，理解在地文化。
- 3、學生能透過音樂節奏的編輯，結合不同曲風的音色和技巧，創作配樂，並運用於戲劇表演中。
- 4、學生能夠進行光影劇本討論與撰寫，表達家鄉故事與文化。
- 5、學生能透過聲音與肢體感知探索表演藝術，進行戲劇展演，並製作和設計表演所需的

道具。

6、學生能夠透過光影展演，提升對家鄉文化認同與保護環境的意識，並體現無痕山林精神。

三、教材選用：自編

四、設計方式：

學校以藝術為核心發展課程歷經12年，在以學生學習為主題及需求考量之下規劃校本課程，並且不斷地滾動修正，藝術領域在表演藝術師資缺乏之下也透過跨校及跨科進行共備學習，形成「聽 Vuvu 說畫-看我們舞弄光影課程方案」，教學中從生活中進行欣賞及五感提升，創造性肢體探索作為建構學習的鷹架，實踐於光影戲劇的展現及團隊合作的共好。關注學生生活及社區文化，作為全人教育的啟動。

跨科及跨域進行時以團隊討論教學模組進行，VIEW 是期待透過方案課程大王的孩子都能夠有思維、見解的欣賞與生活中覺察，具體行動與思辨力展現，在大王美學的共同核心脈絡下進行覺察、探索、感知、創化、思考、想像、合作」，唯有教學團隊的核心目標一致以及教學策略目標相同，方能整合方案課程的脈絡結構化，評量工具及結構化讓學生學習的整合並且系統。

1-1 跨校聯盟學習，透過線上分享多元族群藝術表現，讓學生沉浸於生活情境之中。

1-2 運用生用平板計畫，透過科技載具進行四學模式，建造雲端虛擬藝廊，部落藝術永續傳承。

1-3 進行超學科的跨域整合，以 SDGS11 永續城鎮為社區打造，連結「在地永續 領航國際」公民責任

1-4 能探究在地及全球藝術文化相關議題，並以音樂展現對社會及文化的關懷，發現部落藝術與人文的再生與實踐的感動力。

五、差異化學習：分為五部分進行

1、藝術賞析與思考：培養學生從形式美到內涵理解能力，發展藝術賞析能力。

2、觀察與創作轉化：引導學生敏銳觀察環境，將觀察轉化為有意義的藝術表達和創作。

3、視覺感知與分析：發展學生的視覺感知能力，培養分析藝術作品形式和深層含義技能。

4、個人表達與差異：鼓勵學生發展個人獨特藝術表現方式，尊重並展現學習的多樣性。

5、數位工具與應用：指導學生運用數位工具進行藝術創作和學習應用能力。

設計依據

學習重點	學習表現	●藝1-III-2能使用視覺元素和構成要素，探索創作歷程 ●藝1-III-3能學習多元媒材與技法，表現創作主題。 ●藝1-III-6能學習設計思考，進行創意發想和實作。 ●藝1-III-7能構思表演的創作主題與內容。 ●藝3-III-1能參與、記錄各類藝術活動，進而覺察在地及全球藝術文化。 ●藝3-III-5能透過藝術創作或展演覺察議題，表現人文關懷	核心素養	●藝-E-A2認識設計思考，理解藝術實踐的意義。 ●藝-E-C3體驗在地及全球藝術與文化的多元性。
	學習內容	●視 E-III-1視覺元素、色彩與構成要素的辨識與溝通。 ●表 A-III-1家庭與社區的文化背景和歷史故事 ●視 E-III-3設計思考與實作。 ●音 E-III-3音樂元素，如：曲調、調式等	呼應之數位素養	☐ 數位安全、法規、倫理。 ☒ 數位技能與資料處理。 ☒ 數位溝通、合作與問題解決。 ☐ 數位內容視讀與創作。 （請參考數位教學指引3.0版）
議題融入	實質內涵	●視 E-IV-4環境藝術、社區藝術。 ●視1-IV-4能透過議題創作，表達對生活環境及社會文化的理解。 ●音3-V-1 能探究在地及全球藝術文化相關議題，並以音樂展現對社會及文化的關懷。 ●美3-V-2 能發表多元藝術活動，傳達對在地及全球性重要議題的省思。		
	所融入之學習重點	學習表現 視覺探索 1-III-2 能使用視覺元素和構成要素，探索創作歷程。		

		●能透過校園覺察視覺元素和構成要素進行探索創作歷程。 <u>審美感知</u> 2-III-2 能發現藝術作品中的構成要素與形式原理，並表達自己的想法。 ●能進行校園視覺構成要素進行描述視覺元素和構成要素形式原理，並且分析作品的形式美感及想法。 <u>生活應用</u> 視 P-III-2 生活設計、公共藝術、環境藝術。 ●能運用數位工具進行校園藝術創作。 ●能觀察校園環境中的視覺元素，並表達個人的想法和情感。 <u>學習內容</u> <u>視覺探索</u> 視 E-III-1 視覺元素、色彩與構成要素的辨識與溝通。 ●能透過校園覺察的視覺元素與構成要素的辨識與溝通進行創作 <u>審美理解</u> 視 A-III-1 藝術語彙、形式原理與視覺美感。 ●能運用校園視覺元素色彩的辨識與色彩計畫的應用。 ●能運用校園環境中的視覺元素探索形式原理與視覺美感進行創作。
與其他領域/科目的連結		● 與其他領域/科目的連結不是必要的項目，可視需要再列出。
教材來源		<u>自編</u>
教學設備/資源		<u>教師</u> 電腦、平板、google 簡報、google 雲端、google map Google Classroom、Loilonote <u>學生</u> 平板、google 簡報、google 雲端、Google Classroom、Loilonote
學習目標		
單元一：大麻里的前世今生-搭乘時光隧道機 ●學生能夠進行社區踏查和訪談，並利用資訊科技記錄和整理所獲得的資料。 ●學生能力認識並運用 LoiLoNote 等數位工具進行資料的彙整與簡單剪輯。 單元二：VuVu 帶我們走過的山林-探索自然素材視覺造形表現 ●學生能夠透過木工操作和植物採集，探索自然材料的特性。 ●學生能運用設計思考，將自然元素轉化為創意作品，進行對本土文化的理解。 單元三：再現太麻里-體現在地音樂 ●學生能運用音樂節奏，編輯不同曲風的音色和技巧。 ●學生能夠將音樂元素與故事情節結合，創作簡單的配樂並進行光影戲劇表演。 單元四：無痕山林-植物祖靈-光影戲劇 ●學生能透過社區歷史文化整理，進行光影劇場的劇本討論和撰寫。 ●學生能透過光影進行肢體感知以及探索與表演藝術的元素及道具製作和設計。 ●學生能透過聲音與肢體表達進行戲劇展演。		
教學活動設計		
教學活動內容及實施方式	時間	備註
單元一： 大麻里的前世今生-搭乘時光隧道機 一.引起動機： 大王社區在哪裡？ google 地圖查詢，認識家鄉的範圍	10分	學習評量 ■學生能操作 google 地圖找到家鄉的位置 ■學生能進行小組討論並找尋答案。

小組討論： 1. 太麻里鄉包括哪些村落？ ■請利用 Google 地圖進行查詢，認識太麻里鄉的村落範圍。 2. 相對地理位置為何？ ■討論太麻里鄉各村落的相對位置，以及它們與大王社區之間的距離和關聯。 3. 大王社區在哪裡？ ■查詢 Google 地圖，確認大王社區在太麻里鄉的具體位置。 4. 使用平板（Slido）進行討論： ■在認知中，你認為家鄉擁有哪些特別的文化、景觀、產業等？ ■請小組成員利用 Slido 平台，分享和討論大家對家鄉的理解與認識。 二、發展活動： （一）社區文化探討 教師提問： ■「大王社區有哪些特別的文化和重要的事物？」 ■請學生思考並列出知道的文化事物。 小組討論： ■學生分組討論，列出同學認為大王社區裡重要的文化或有趣的地方。 ■各組上台分享，教師黑板歸納整理。 （二）社區踏查計劃 教師引導思考 「如果有朋友從遠方來，你會帶他去社區裡的哪些地方？為什麼？」 ■小組討論並規劃社區踏查路線。 ■使用 Google 地圖標記擬訪問的地點和路線。 訪談準備 社區踏查及訪談的過程，希望從受訪者身上學習到什麼？認識哪些所不清楚的家鄉文化？ ■確認各小組訪談的對象，進行討論。 ■整合問題： 小組透過 google map 討論規劃社區踏查路線及人文環境場域背景資料。 ■受訪者的背景資料查詢。 ■討論受訪者採訪原由及意義。 ■安排受訪踏查路線。 三、總結活動： ■小組分享社區文化踏查路線。 ■訪談分工極討論。 ■教師回饋與總結 單元二： VuVu 帶我們走過的山林 -探索自然素材視覺造形表現	5分 10分 5分 10分 10分 10分 10分 10分 5分	■學生能操作載具並找到需要的資料。 討論教學法 ◎教師引導學生思考操作過程，景觀、文化及產業重要嗎？ 產業型態對家鄉有著什麼樣的影響？ ■透過 Google 地圖進行分享，讓學生從不同面相看見家鄉的具體相關位置。 探究教學法 ■學生透過 google 探索，覺察自己未注意或不夠瞭解的社區環境及人文、族群、產業……。 ■思考社區有什麼產業或是文化需要認識及拜訪？ ■全班共同討論大王社區有哪些重要的文化資產？以及那些人從事相關文化服務志業 ■討論訪談人物及事務。 1-準備那些物品？ 2-訪談時需要注意哪些事項及禮貌？ 3-訪談後需要做哪些事？ 合作學習法 教師進行引導及歸納 ■小組分享規劃社區的踏查路線。 ■小組使用 Google 地圖，標記擬訪問的地點和路線。Classroom 雲端平台上傳。 LoiLoNote 彙整小組資料編輯。 ■小組準備訪談內容及分工器材準備。 ■受訪者的背景資料整理和訪談提問準備。 ■討論受訪者背景。 1-拍攝資訊剪輯 2-提問大綱整理及準備和練習。 教師回饋 ■教師針對每組的踏查準備給予口頭評價 針對訪談對象的學習重點和價值聚焦回饋 ■學生分享準備中對於社區的認識，過程中，有哪些挑戰？如何克服？ 討論教學法：
---	---	--

一、 引起動機: 二、 老師展示金針山所拍攝鳥類及動物圖片引發學生討論，當地豐富的自然資源和植物形態，激發學生的興趣。 二、發展活動： 1. 教師提問: (1) .在社區或學校周邊看過哪些植物或動物？ (2) .展示金針山和校園社區內的植物照片，張貼教室，分組討論。 (3) .蒐集相關植物素材。 2. 造形真有趣: (1) 分組討論活動，進行自然素材分類 (2) 透過視覺感受進行自然物的造形元素設計創作和表現。 (3) 進行詮釋作品構想，展現設計創造與意涵。 3. 動手玩創意: 無痕山林探索 (1) 透過自然複合媒材探索及表現，創作自然界的動植物作品。 (2) 認識木工操作，進行創作。 ■正確進行木工工具操作實踐創作表現 ■透過造形設計進行動植物的創作。 (3) 透過造形設計進行動植物的創作。 三、總結活動： (一) 家園特色 透過自然複合媒材探索及表現，創作自然界的動植物作品在原班共創金針山主題。 (二) 家園特色植物生態特色的創作。 以金針山為基地進行設計思考和表現 四.評量活動： 我們的家園: 能透過視覺聯想與感受自然造型元素，運用設計於創作表現，詮釋於家鄉金針山意象作品，展現設計創造與意涵。	5分 5分 5分 40分 40分 40分 20分	金針山社區植物生態的問題和討論 ■教師引導學生思考金針山的植物生態，討論當地有哪些特別的植物種類？ ■這些動、植物的造型、顏色或質地有什麼特別之處？ ■討論社區中的生態和環境，有哪些素材可以運用於創作？ ■工作學習單進行分工討論，蒐集素材和準備。 討論教學法 ■工作學習單進彩繪和撰寫。 ■詮釋作品構想及展現設計創與意涵。 ■蒐集社區植物進行曬乾整理 採集社區的植物和種子果實 ■教師進行討論教學法 探討生態環境永續問題 ■小組能進行環境生態問題，討論探究合作學習。 ■能進行小組合作和討論自然素材尋找問題和運用 ■能進行小組合作和討論尋找問題 ■能進行自然素材的分類和歸納 <table><tr><th></th><th>線條</th><th>媒材</th><th>色彩</th><th>質感</th></tr><tr><td>剛硬</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>柔美</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>陰冷</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>活潑</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>快樂</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>綜合表現?</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ■能進行金針山意象的裝置藝術作品創作分組進行。 ■口語表達與分享 學生透過分享傳達自己在金針山主題裝置藝術表現的動植物及表現意涵。 ■透過各種媒材探索，創作自然界的動植物作品及分享。		線條	媒材	色彩	質感	剛硬					柔美					陰冷					活潑					快樂					綜合表現?				
	線條	媒材	色彩	質感																																	
剛硬																																					
柔美																																					
陰冷																																					
活潑																																					
快樂																																					
綜合表現?																																					

單元三： 再現太麻里-體現在地音樂 一、 引起動機：身體說故事： (一) 認識音樂的元素 (二) 節奏遊戲：透過肢體展現不同快慢節奏 (三) 透過聆聽音樂，進行創作性表現肢體表演的活動，提升感知以及表情感。 二、 發展活動： (一) 樂器會說話 1.認識敲擊樂器的發聲原理，比較不同樂器的發出的聲音 2.比較不同的敲擊方式會發出不同的聲音 3、樂器敲擊：敲擊不同的節奏樂器利用不同的節奏來合奏。 4.運用打擊樂器說故事 三、總結活動： (二) 我是配樂高手 1.如何幫影片配樂(選擇適合故事情節的配樂) 2.為劇本情節搜尋適合的音樂背景。 ■大王部落之心劇本分組討論 ■分組進行劇本段落大意配樂。 (1).故事情節發展(閱讀理解策略) (2).分析角色的特質 (3).用身體說故事分析角色特質 角色特質分析 角色內在情緒發展 情節變化故事起伏 3.小組分享劇情配樂成果 SOUNDRAW 網站教學及運用學生練習 (1) 喜怒哀樂的配樂練習 (2) 劇本集結張力嘗試創作。 音樂 SOUNDRAW 網站練習 四、評量活動： (一) 小組劇本配樂分享。 (二) 劇本配樂困難及解決。 (三) 全班配樂分享。	10分 10分 10分 10分 10分 30分 10分	運用影片 https://www.youtube.com/watch?v=7NEfwHFQbn0&t=1s 進行小組的分組合作與創作 ■透過各種不同的敲擊樂器觀察及聆聽聲音節奏及表現。 合作學習法 ■敲擊樂器的發聲原理進行探究和嘗試，感受聲音的差異。(不同音色、不同節奏) ■運用肢體表現節奏快慢和節奏。 ■透過不同樂器敲擊進行說故事活動。(木魚、鈴鼓、竹鐘、竹鼓) 合作學習法 ■進行小組分組合作與創作，討論故事情節情緒和張力。 ■聆聽不同情緒的音樂做紀錄。 ■透過情緒和音樂的紀錄作為配參考。角色內在情緒發展及故事起伏比現練習 ■隨角色旋律、節奏、音色、力度、調性表現。 討論教學法 ■角色音樂選擇 ■故事劇情發展背景及音樂選擇 ■為劇本來配樂 透過音樂 SOUNDRAW 網站教學引導學生在故事中情節音樂要素 ■能進行小組合作和討論
---	--	---

單元四：無痕山林-植物祖靈-光影戲劇 一.引起動機： 光影魔法展示-金針山下的大王社區 ■教師展示簡單的光影戲劇片段，主題與自然環境相關 ■引導學生觀察光影效果，討論光影如何傳達故事和情感？ 二、發展活動 無痕山林概念導入 (一) 討論什麼是無痕山林？ 如何運用光影戲劇表現人與自然和諧共處的概念？ (二) 光影戲劇基礎技巧學習 (三) 介紹光源使用、身體造型、道具製作等基本技巧 (四) 學生分組進行簡單的光影造型練習。 三、總結活動： 光影道具製作 (一) 依據角色製作光影頭套。 (二) 丈量頭圍與頭套繪製雕刻。 製作剪影道具 (如樹木、動物、山岳等) (三) 以"植物祖靈的呼喚"為主題，融入無痕山林的理念，討論並創作設計角色。 結合光影技巧和無痕山林主題 (四) 拓展運用：運用表演藝術進行自然與人的角色詮釋，進行無痕山林光影劇展演。 四、評量活動： 感恩餐會戲劇演出 ■透過畢業感恩餐會社區表演 1.詮釋生態環境與人共存的重要性。 2.透過感恩餐會展演，讓社區民眾透過行動一起關注環境和生態。 3.能透過肢體與光影探索，進行空間與肢體表現的元素及技巧。 4.能探索並使用戲劇元素，進行角色造型道具創作，表達自我的思想。	10分 10分 10分 10分 40分 80分 80分 80分	討論教學法 光影戲演探索 ■探索與表現： 以戲劇表演的形式、元素、媒料進行探索 嘗試戲劇展演: 活動的角色、場景、事件、對話、結構情境與表現方法 ■運用戲劇探索故事和肢體表現的象徵意義 詮釋身體運用空間和時間肢體表現方式 合作學習法 ■運用表演藝術元素表達、溝通 1-劇場遊戲-興趣想像力訓練 2-肢體探索-身體與空間律動 3-身體的造型 4-戲劇性扮演 5-戲劇、故事撰寫討論 6-舞台陳設道具設計 ■光影戲演分工： 1.演員（戴著光影面具的演出） 2.景片組（燈機更換場景片道具） 3.燈控師（燈機切換燈光、手電筒） 4.音控師（在適當時機播放音樂） 5.配音師（為角色配口白聲音） ■光影偶面具設計-透過劇本角色進行光影頭套製作。 表現與實作 ■探索不同角色的肢體展演及扮演角色情感詮釋 ■能透過光影戲劇和視覺元素進行場景燈光音樂:戲劇性扮演 ■點亮感恩的光 透過畢業感恩餐會演出社區與地方性藝文活動 讓社區民眾參與了解自己社區、家鄉內的藝術文化內涵，體會藝術與生活的關係
---	---	---

教學省思：

這次在「走讀太麻里，聆聽土地的故事」課程設計中，透過整合感受、想像、實踐、分享四個設計思考歷程，讓學生在親身經驗中深刻感受在地文化與人文藝術的魅力，培養學生的美感核心思考和人文素養。課程以太麻里的自然環境和部落文化為基礎，運用地方文化藝術和資源，建立起學生對家鄉的認同感與文化脈絡。

在課程進行的過程中，讓學習者透過探究、實踐來深化自己的理解與思考。首先，透過「感受」和「想像」階段，學生親身走訪太麻里，透過實地觀察和與部落長者的對話，學生開始接觸並理解地方文化的轉化與價值。他們不僅從長者口中聽到過去的故事，還親眼看到土地的變遷，這種親身體驗讓學生更能感受到家鄉的美與珍貴。

在「實踐」和「分享」階段，學生們運用不同的載具進行數位紀錄，不僅有效整理資料，也將整個學習歷程完整記錄，這是一個促進學生自主學習與數位應用能力提升的過程。同時，透過探究與省思的循環，學生不斷反思自己能為這片土地做出什麼貢獻，進而啟發他們更深入的批判思考。

這樣的課程設計，符合十二年國教的核心素養導向，特別是自主行動與社會參與兩大向度。學生在親身體驗過程中，對家鄉產生了更深的情感連結，並開始思考如何在未來保護環境，維護文化的延續性。他們透過實際參與社區活動，展現了「共融共好」的精神，這不僅是對家鄉的情感傳承，也是對全球公民意識的初步培養。

參考資料：

- 劇本撰寫及走讀採集為學生自編。 ■音樂 SOUNDRAW 網站教學運用。
- 花蓮縣高韻軒老師指導，協助光影劇場課程。
- <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%90%88%E4%BD%9C%E5%AD%A6%E4%B9%A0>
- <https://reurl.cc/M60j8n> 十二年國民基本教育課程綱要總綱
- <https://cirn.moe.edu.tw/WebContent/index.aspx?sid=11&mid=6708> 藝術領綱

附錄：教案有關之學習單、教學影片，以供讀者參考。

附錄一

我的守護精靈

班級_____號_____ 姓名_____ 大王國小--我的守護精靈 創作

發想思考工作單

「無痕山林—植物祖靈」

閱讀社區故事中你發現金針山是一座什麼樣的森林？
我們的祖先透過不同時期來到大王寶地
我們可以運用怎麼方式和山林互動及共處？
透過一隻具有魔法的守護精靈和你共同守護我們的家園
讓金針山的山林環境無痕永續？
在 2024 的今天，我們可以為環境做些什麼？
藉由守護精靈的魔法完成這個任務
守護精靈作品命名及原由？
讓別人也可以感受到你的想法？

表現思考

- ① 材料的準備：要完成這件守護無痕山林的小精靈
需要那些材料及工具？請進行評估及設計，寫下
你的設計和思考。

小精靈發想：

如何表現：

魔法任務：

可能困難？

如何解決？

我的守護精靈 創作命名：_____ 請寫出小精靈的名稱

運用環境中的自然素材蒐集進行「守護精靈」的設計及創作。

聯想介紹：「創作來源、時空背景、放置在無痕山林的位置、功能及作用」

臺東縣 大王國小 張釋月老師 設計