

114年度中小學藝術領域教案徵選計畫

教案／教學設計名稱	穿越《遊園驚夢》遇見杜麗娘、錢夫人、我們
作者姓名	葉庭甫、盧韋丞
時間(節數/學期)	13節, 650分鐘
適用年級(可複選)	☐ 幼兒(2~6歲) ☐ 國小低年級 ☐ 國小中年級 ☐ 國小高年級 ☐ 國中 ☒ 高中職 ☐ 大學 ☐ 其他_____
適用科目 (可複選, 最多3項)	☒ 國語文 ☐ 鄉土語言 ☐ 英語 ☐ 其他外國語文_____ ☐ 數學 ☐ 社會科學 ☐ 自然科學 ☐ 健康與體育 ☒ 藝術與人文 ☐ 資訊/科技 ☐ 綜合活動 ☒ 公民 ☐ 歷史 ☐ 地理 ☐ 生物 ☐ 物理 ☐ 化學 ☐ 地球科學 ☐ 商業管理 ☐ 家政 ☐ 多媒體設計 ☐ 觀光或餐飲管理 ☐ 土木建築 ☐ 電機與電子 ☐ 其他_____
主題領域 (可複選, 最多3項)	☒ AI人工智慧 ☐ AR/VR ☐ PBL教學 ☒ SDGs ☐ STEAM ☐ 美感教育 ☐ 遊戲教學 ☐ 特殊教育 ☐ 班級經營 ☒ 情緒教育 ☐ 情感教育 ☐ 探索體驗 ☐ 教育心理 ☐ 設計思考 ☐ 創客教育 ☐ 媒體素養 ☐ 程式設計 ☐ 數位素養 ☐ 閱讀素養 ☐ 學思達教學 ☐ 環境教育 ☐ 雙語教育 ☐ 其他_____
設計理念／教學背景 (300字內)	本課程以湯顯祖《牡丹亭》與白先勇《臺北人—遊園驚夢》為核心, 透過戲劇表演、AI 技術與社會議題分析, 探討性別平等之自主意識的發展, 並延伸至現代社會對各性別的尊重。學生在國文課程中已接觸相關文本, 本課程將深化其理解, 透過戲劇詮釋杜麗娘與錢夫人如何在不同時代中追求自主意識, 並在表演過程中體驗女性於愛情、家庭與社會中的掙扎。近期新聞事件因「物化女性餐點命名」與「特殊人形立牌」引發爭議, 成為探討性別平等的契機。 本課程導入過程戲劇, 第一階段運用 AI 建構杜麗娘的夢境影像與現實場景, 並透過即興表演展現她的自我覺醒; 第二階段分析錢夫人在傳統與現代化間的掙扎, 並模擬她在現代社會的選

	擇;第三階段則讓兩位角色進行AI跨時空對話, 探討性別自主與社會規範的變遷, 並反思當代各式性別仍面臨的多方挑戰。最後學生將創作短劇劇本並透過 SEL(社會情緒學習)深化理解, 培養同理心與邁向建立真正性別平等的社會環境。
教學內容及實施方式 (500~1000字)	課程以戲劇表演、AI 技術與 SEL(社會情緒學習)為核心, 運用過程戲劇(Process Drama)進行即興演出, 探索《牡丹亭—遊園驚夢》中的杜麗娘與白先勇《臺北人—遊園驚夢》中的錢夫人, 分析她們如何在不同時代挑戰性別自主意識的界限, 並反思現代社會中的性別不平等問題。透過戲劇辯證與跨時空對話, 引導學生將古典文化與性別平等議題結合, 培養批判思維與跨文化理解能力。 課程引入某新聞事件因「物化女性餐點命名」與「特殊人形立牌」引發的爭議, 讓學生討論此事件如何反映當代社會仍存在的性別刻板印象, 並連結杜麗娘與錢夫人的處境, 思考個性別如何回應與突破這些挑戰為課程開頭, 導入課程教學。 教學流程分為三個階段, 單元一穿越牡丹亭, 遇見杜麗娘: 第一階段以《牡丹亭—遊園驚夢》為起點, 學生透過「角色扮演」與 AI 技術模擬杜麗娘的心理變化, 體驗她從夢境到覺醒的過程。教師以「教師入戲」方式扮演杜麗娘的丫鬟春香, 引導學生思考她夢醒後的心理狀態, 並透過 AI 繪圖工具(如 DALL·E、Luma Dream Machine)創作夢境場景, 學生隨後進行「即興表演」, 運用肢體語言展現杜麗娘的情感變化, 於角色的面具之下, 道出自己的見解, 最後透過 SEL 討論反思各性別是否仍面臨類似的自我困境。 單元二化身臺北人—遇見錢夫人: 第二階段以白先勇的《遊園驚夢》為核心, 學生透過「論壇劇場」, 分析錢夫人在傳統與內心間的掙扎。課程開始, 學生將繪製「牆上角色」, 分析探討錢夫人在不同人生階段的選擇與矛盾, 接著運用 AI 工具重塑錢夫人, 設計她若生活在 2025年將如何應對現代社會挑戰, 如職場性別歧視、家庭責任分配與社會期待。在「角色即興」環節, 學生模擬錢夫人在不同情境下的決策, 並讓觀眾介入討論如何改變角色

	的命運。最後，學生透過 SEL 反思，討論當代女性在家庭與職場間的選擇，並分享觀察與訪談的自身經驗。 單元三跨越時空－明代杜麗娘、民國錢夫人、2025我們：第三階段則串聯杜麗娘與錢夫人，透過「戲劇辯證」與「AI跨時空對話」，讓學生比較不同時代各性別如何爭取自主意識，並探討現代社會中的性別不平等現象。學生事先比較明代、現代臺灣與國際社會的性別平等之地位，接著運用「專家外衣」，分組扮演學者、記者，分析杜麗娘與錢夫人的生命歷程。隨後，學生創作跨時空對話劇本，讓杜麗娘與錢夫人在 2025年相遇，討論性別平等議題，並透過 AI 語音合成技術製作角色內心獨白，進行即興演出。 最後學生將運用戲劇手法演繹事件的不同應對方式，透過角色視角深化理解，最後創作現代版《遊園驚夢》劇本，為性別平權發聲。 課程教材包含湯顯祖《牡丹亭》與白先勇《遊園驚夢》文本、AI 影片繪圖與語音工具（如 DALL·E、ChatGPT、Luma Dream Machine、Padlet）、相關戲劇理論與案例分析及過程戲劇技巧等。評量方式採取多元評量，包括學生的戲劇表現（角色即興創作）、AI 生成作品（場景設計、角色獨白、對話模組創作）、討論參與（思辨能力、跨文化理解）、SEL 反思（自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧、負責任的決定）及創意產出（跨時空對話、完成現代版遊園驚夢劇本）。此課程透過藝術與科技的創新結合，使學生在體驗角色心理與歷史脈絡的同時，探索性別平等與社會議題，並發展創造性思維與實踐行動的能力。
參考資料	1. 牡丹亭書籍參考：白先勇《牡丹情緣：白先勇的崑曲之旅》、高中三民版國文課本第五冊第五單元：湯顯祖《牡丹亭遊園》、于丹《遊園驚夢——崑曲之美》 2. 白先勇書籍參考：白先勇小說集《臺北人—遊園驚夢》、高中三民版國文課本第五冊第六單元：白先勇小說集《寂寞十七歲—那晚的月光》 3. 教科書及文本參考：高中華興版藝術生活科表演藝術課本全一冊《第一章》、《第六章》。高中育達版藝術生活科表演藝術

	課本全一冊《第二章》、《第五章》 4. 簡報與學習單參考:教學簡報與學習單:教師自編與整理之簡報與學習單、牆上角色學習單:參考臺北市大直高中表演藝術教師張幼玫老師「已徵得授權／僅作教育用途引用。」 5. 教育部相關資料參考:十二年國教課程綱要總綱(111學年度實施版)、十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等校－藝術領域、議題融入說明手冊、教育部普通高級中學課程藝術領域, 加深加廣線上課程表演創作教學及學習指引、《永續發展目標(SDGs)教育手冊》 6. AI相關軟體:OpenAI ChatGPT、DALL·E、Luma Dream Machine、D-ID。「由於部分教學活動涉及 AI 工具與相關數位平台之使用, 依使用規範建議須年滿 18 歲方可操作。為符合法規與保障學生權益, 本課程建議安排於高三實施, 並以年滿 18 歲之學生進行操作為宜。」 7. 線上影片資源參考: (1) 青春版《牡丹亭》選段直播(驚夢片段) (1) 23,34-26,30 (2)30,30-48,40 https://www.youtube.com/watch?v=FvPzxpMb9M4&t=1230s&p=ygUJ54mh5Li55Lqt (2) 白先勇新版《遊園驚夢》各界名人軋一角 https://www.youtube.com/watch?v=A0PAGhvd9hc (錢夫人意識流片段) (3) 新AI影片生成工具來了 Luma Dream Machine https://www.youtube.com/watch?v=LtOa_uCcEF4&t=438s
學習成果與教學建議 (300字內)	課程透過戲劇、AI 技術與社會議題連結, 學生不只是讀懂文本, 而是「進入」杜麗娘與錢夫人的世界, 親身體驗「角色」在人生當中的掙扎與選擇。學生表示, 以前只覺得《牡丹亭》是國文課文, 或一段愛情故事, 但透過角色扮演與討論, 能以多元角度理解杜麗娘, 其實是在追尋自我, 而錢夫人的困境更與現代人的處境相似。另一部分, AI 生成文字、圖片、影片的應用讓學生更直觀地感受角色心理, 彌補學生讀完文本後, 無法想像與建立概念的

	狀況，甚至開始引導學生進一步思考「如果發生在現代，她們會如何選擇？」藉由AI產生跨時空對話，結合過程戲劇與策略，讓學生不僅學文學，更深化文本理解。 而針對課程未來可再調整與優化，提出以下建議： 1. 教師預先準備並提供情境提示卡，降低演出的不安，讓學生更投入角色。 2. 延長 AI 影像討論時間，讓學生分享畫面，討論再精進。 3. 對話生活化—鼓勵學生用生活語言討論，如「錢夫人遇到情勒會怎麼辦？」而非文本固有的攝入角度。 4. 整體而言，學生的投入度高，戲劇與科技的結合讓文本更立體，持續實踐、精進，相信能更深化習體驗。
--	---

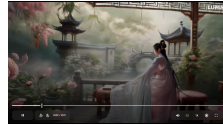
-----附件教材或相關資料-----

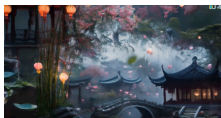
教案名稱	穿越《遊園驚夢》遇見杜麗娘、錢夫人、我們
核心素養	A.自主行動 ■ A1身心素質與自我精進 ■ A2系統思考與解決問題 ■ A3規劃執行與創新應變 B.溝通互動 ■ B1符號運用與溝通表達 ■ B2科技資訊與媒體素養 ■ B3 藝術涵養與美感素養 C.社會參與 ■ C1道德實踐與公民意識 ■ C2人際關係與團隊合作 ■ C3多元文化與國際理 藝術生活科－表演藝術： 藝S-U-A2 運用設計與批判性思考，以藝術實踐解決問題。 藝S-U-B1 活用藝術符號表達情意觀點和風格，並藉以做為溝通之道。 藝S-U-C1 養成以藝術活動關注社會議題的意識及責任。 性別平等教育議題融入： 性U2 探究社會文化與媒體對身體意象的影響。 性 U3 分析家庭、學校、職場與媒體中的性別不平等現象，提出改善策略。 性U9了解性別平等運動的歷史發展，主動參與促進性別平等的社會公共事務，並積極維護性別權益。
SDGs 指標	□ SDG 1 終結貧窮 □ SDG 2 消除飢餓 □ SDG 3 健康與福祉 □ SDG 4 優質教育 ■ SDG 5 性別平權 □ SDG 6 淨水及衛生 □ SDG 7 可負擔的潔淨能源 □ SDG 8 合適的工作及經濟成長 □ SDG 9 工業化、創新及基礎建設

		□ SDG 10 減少不平等 □ SDG 11 永續城鄉 □ SDG 12 責任消費及生產 □ SDG 13 氣候行動 □ SDG 14 保育海洋生態 □ SDG 15 保育陸域生態 □ SDG 16 和平、正義及健全制度 □ SDG 17 多元夥伴關係
學習重點	學習表現	藝1-V-1 能運用設計思考，加強對生活中各類藝術型態觀察、探索及表達能力。 藝1-V-2 能理解各類藝術型態之創作原則、組合元素及表現方法。 藝2-V-1 能具備對各類藝術之美感經驗及鑑賞的能力。 藝3-V-2 連結區域文化與全球的議題。
	學習內容	藝E-V-5 身體、聲音、戲劇、舞蹈之即興與創作。 藝E-V-6 劇場與科技媒體之活動規劃、排練、整合與製作。 藝A-V-5 戲劇、舞蹈、劇場 表演形式與風格之欣賞與評析。 藝P-V-6 表演藝術應用於生活、職涯、傳統文化與公民議題。
學習目標		1. 認知層面： (1) 學生能運用戲劇及劇場表演形式(藝A-V-5)，透過設計思考(藝1-V-1)，觀察並表達社會中性別平等議題的多元面向，提升美感經驗與鑑賞能力(藝2-V-1)。 (2) 學習將表演藝術應用於生活、公民議題與傳統文化(藝P-V-6)，透過劇場與科技媒體之活動規劃、排練、整合與製作(藝E-V-6)，從個人視角延伸至校園、社會乃至全球，探討臺灣及國際性別平等議題(藝3-V-2)。 2. 情意層面： (1) 透過身體、聲音、戲劇之即興創作(藝E-V-5)，學生能深化對性別平等與社會議題的觀察與探索，透過即興表演與戲劇辯證，培養同理心，並尊重多元文化與不同立場的觀點(藝3-V-2)。 3. 技能層面： (1) 學生能運用戲劇表演形式與風格(藝A-V-5)進行角色扮演與即興創作，並透過劇場活動的規劃與排練(藝E-V-6)，將《牡丹亭》、《遊園驚夢》中的劇情、角色與當代性別平等議題進行創新詮釋，展現創意與理解(藝1-V-2)。 (2) 學生能透過表演藝術應用於生活、職涯、傳統文化與公民議題(藝P-V-6)，結合 AI 技術與即興演出，表現古代女性角色如何與現代社會對話，並探討當代性平所需面臨的挑戰與突破。

教學活動內容及實施方式	時間	學習評量	課程剪影
單元一【穿越牡丹亭，遇見杜麗娘】 1、準備活動 (1) 教室準備：教師準備相關表演空間，以策安全。 (2) 課前預習：此課程開始前學生已完成課程肢體開發，具備基本排練與演出技巧。 (3) 國文課引導完成：本課程設定學生已於國文課完成湯顯祖《牡丹亭》。			

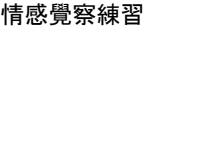
(4) 教師準備:教師準備相關資訊媒體並下載課程所需app於平板電腦。 (5) 學生準備:學生可自行準備手機及平板;課前準備杜麗娘象徵物。			
2、引起動機			
(1) 討論近期某中學校友會案件 1. Thread串文討論:請問發生什麼時?你們看到什麼? 2. 了解事情後,你的感受是什麼,請分享。	5mins	教師直接講述與自評 學生小組討論與發表	 ▲從thread上討論事件,並分享感受。
(2) 杜麗娘角色設計與牡丹亭回顧 1. 角色象徵物設計:學生配戴象徵杜麗娘的飾品(如絲巾、扇子),以組別為單位討論肢體動作模擬她夢醒後的情緒轉變。	10mins	學生小組討論與發表	 ▲學生以黃色布象徵杜麗娘。
2. 故事快問快答遊戲:以問答形式複習《牡丹亭》劇情與角色,激發學生參與度。 3. 歷史背景討論:介紹湯顯祖的《牡丹亭》與明代女性的社會角色,讓學生理解杜麗娘的挑戰與突破。	5mins	教師直接講述與自評	
4. 補充介紹相關女性文本:東晉末年《梁山伯與祝英台》、元代《西廂記》延伸至明代《牡丹亭》,讓學生透過古典文本了解女性意識於封建體制的演變與「緩慢」突破延伸現代的性平觀點。	5mins		 ▲快問快答復習文本。
(3) 杜麗娘入夢 1. 欣賞崑曲:教師引導學生欣賞白先勇《青春版牡丹亭》〈驚夢〉片段。	5min	教師直接講述與自評	 ▲感官劇場,學生等待進入杜麗娘的夢中。
2. 「感官劇場」杜麗娘入夢體驗:教室布幕拉起即燈光調整,播放流水、鳥鳴音效,模擬杜麗娘的園林夢境,教師引導學生調息呼吸,想像自己如同杜麗娘入於夢中見到柳夢梅過程。	15mins	學生小組討論與體驗與發表	
3. 教師入戲:教師扮演杜麗娘的丫鬟春香,引導學生思考:「杜麗娘在夢中見到愛人後,醒來的感受是什麼?」	15mins		 ▲教師引導運用呼吸幻想進入杜麗娘的夢中。
4. 學生配戴該組所討論的杜麗娘象徵物,並先描述其角色的內心情感,結束後再分享其自身經驗。	15mins		
3、發展活動			
(1) 場景與台詞之 AI 技術運用 1. 跨時空對話:運用教師預先建立的Chat GPT角色模型,學生與杜麗娘、柳夢梅進行跨時空對話,對於兩位角色有更進一步的認知,並列下對於兩位角色關鍵字。	15mins	教師直接講述與自評	
2. AI 場景創建:學生使用 AI 工具DALL·E輸入關鍵字,創作《牡丹亭》中的夢境場景圖片,上傳Padlet,讓學生將角色的心理世界視覺化。 3. 杜麗娘與柳夢梅台詞創作:學生可自行書寫與發想角色內心獨白,亦可使用Chat GPT 生成角色內心獨白,學生輪流朗誦並分享詮釋。	10mins	學生小組討論與發表及互評	
(2) 創作劇場:表演呈現與 AI 技術結合	40mins		

1. 即興表演呈現(一):分組扮演杜麗娘、柳夢梅等角色,運用 Chat GPT生成的台詞與 Luma Dream Machine生成之場景進行跨時空演出 2. 即興表演呈現(二):學生分組討論杜麗娘的夢境、夢醒、尋愛與覺醒的過程,透過四幕的定格畫面呈現角色的掙扎及其情感變化。 (3) 關於杜麗娘的自我意識討論 1. 杜麗娘的夢是否只是愛情幻想,還是對自我覺醒的象徵? 2. 杜麗娘的夢象徵女性對自由與幸福的追求,這是否與現代的哪個性別平等現象相似? 4、綜合活動 (1) 情感脫角(引導學生脫離角色) 1. 「感官劇場」杜麗娘夢醒(角色脫角): 播放流水、鳥鳴音效,模擬杜麗娘的園林夢境,學生在黑暗中閉眼感受角色的情緒,透過教師呼吸引導逐漸脫離角色。 (2) 杜麗娘的結局討論 1. 教師提問:「如果杜麗娘沒有做這個夢,她的一生會變成什麼樣?」 2. 學生以小組為單位,討論並創作不同結局的劇本,例如:(選擇一)杜麗娘接受現實,不再追夢,她的未來會如何?(選擇二)杜麗娘不顧世俗眼光,主動離家尋找柳夢梅,她的命運又會怎樣? 3. 每組分享後,討論:如果是我們自己,當面對夢想與現實的選擇時,會怎麼做? (3) 社會情緒學習(SEL)觀點討論 1. 如果夢境能让你短暫擁有真正想要的自由,你會選擇永遠沉浸其中,還是回到現實?為什麼?(自我覺察:學生探索自我認識,思考現實與理想的抉擇。) 2. 當你想追尋夢想,但環境不支持時,你會選擇堅持還是妥協?杜麗娘如何影響你的想法?(負責任的決定:幫助學生理解決策影響,並連結個人經驗。) 3. 杜麗娘因夢境改變一生,現代人是否也可能因「一個想法」或「一次經歷」而改變人生軌跡?(自我管理:讓學生反思自我管理,理解人生的轉折點。) 4. 如果杜麗娘生於現代,她會如何追尋夢想?她的故事還會是悲劇嗎?(討論女性在現代如何突破社會結構,結合自我價值與社會進步來思考性平發展。) 單元二 【化身臺北人一遇見錢夫人】 1、準備活動 (1) 教室準備:教師準備相關課程空間,以策安全。	40mins 10mins 25mins 15mins 5mins 5mins 10mins 15mins	教師自評 學生呈現 學生小組討論與發表及互評 教師直接講述與自評 學生小組討論與體驗與發表 教師直接講述與自評 學生小組討論與發表	▲學生使用平板與 Chat GPT裡的柳夢梅、杜麗娘對話 ▲學生使用AI生成所生成之杜麗娘圖像 ▲學生使用AI生成柳夢梅 ▲學生以AI生成柳夢梅與杜麗娘的獨白 ▲學生穿著象徵物水校進行獨白排練。 ▲學生生成之AI場景—牡丹亭場景影片 ▲感官劇場引導感受角色之情緒,逐漸脫離角色。
--	---	--	---

(2) 課前預習:此課程開始前學生已完成課程肢體開發,具備基本排練與演出技巧。 (3) 國文課引導完成:本課程設定學生已於國文課完成湯顯祖《牡丹亭》及白先勇文章選讀。 (4) 教師準備:教師準備相關資訊媒體並下載相關app於平板電腦;準備白先勇《臺北人》〈遊園驚夢〉一文;教師準備一件披肩象徵錢夫人。 (5) 學生準備:學生可自行準備手機及平板。			
2、引起動機 (1) 閱讀與觀賞白先勇《臺北人》〈遊園驚夢〉 1. 閱讀白先勇《臺北人》〈遊園驚夢〉:學生閱讀文章並進行小組討論與分享。 2. 角色關係探討:教師分享角色關係圖,並簡要說明文本故事。 3. 欣賞白先勇《臺北人》〈遊園驚夢〉意識流片段。 (2) 白先勇〈遊園驚夢〉角色分析與體驗 1. 牆上角色分析:學生繪製錢夫人「牆上角色」分析圖,分析她在不同人生階段的內心矛盾與選擇,以及內外環境對其身心的狀況。 2. 「那晚的寶公館」場景設置:學生設計寶公館內各角色(蔣碧月、月月紅、程參謀、吳聲豪、徐太太)的儀態動作,並呈現靜止畫面。 3. 錢夫人的內心小劇場:學生披上教師所準備的披肩(披肩象徵錢夫人)輪流扮演錢夫人,在老師提供的「夢中對話」場景中與學生所扮演的不同角色互動,體驗她的內心糾結。 註:夢中對話形式將依照白先勇意識流手法,拆解文本,讓學生以文本內文、動作進行分析後按文本脈絡進行即興演出。 4. 分享與提問(脫角方式呈現):你是否曾面對與錢夫人類似的選擇?如何做出決定? (3) 錢夫人角色塑造 1. 角色身份卡設計:學生分組創作「過去的錢夫人」、「現在的錢夫人」、「未來的錢夫人」,並使用Chat GPT生成她的內心獨白。 2. 代入現代時空看錢夫人—即興演出:設定現代場景,如職場性別歧視、家庭角色衝突等,讓學生透過角色卡模擬「過去、現在、未來」三階段錢夫人的內心掙扎與選擇。 3. 坐針氈:學生輪流扮演錢夫人,接受「現代記者」的採訪,回答她對愛情、家庭、社會的看法。(學生以錢夫人角色代入進行對話。)	10mins 10mins 5mins 20mins 15mins	教師直接講述與自評學生小組討論與發表 教師直接講述與自評學生小組討論與發表 教師自評學生呈現學生小組討論與發表及互評 教師直接講述與自評學生小組討論與創作及互評	▲感官劇場引導感受角色之情緒。 ▲閱讀臺北人進行小組討論與上台分享。 ▲牆上角色繪製與分析 ▲教師預先建立場景 ▲場景影片(節錄)
3、發展活動 (1) 關於錢夫人的自我意識討論 1. 角色體驗回顧與分享「錢夫人的故事如何與現代			

性平困境相呼應？」學生分享： (1) 婚姻與自主權：錢夫人被安排婚姻，缺乏選擇權，現代人雖有自由，仍受社會與家庭壓力影響婚姻決策。 (2) 年齡與容貌焦慮：沉溺於過去的樣貌與青春，如今社交媒體加劇人對容貌與年齡的焦慮。 (3) 角色與社會期待：錢夫人渴望愛情，卻被賦予賢妻的角色，現代人亦在事業與家庭間掙扎。 (4) 愛情的幻滅：她夢想浪漫愛情，卻在婚姻中失落，現代人同樣發現愛情難解人生困境。 (5) 傳統與現代的衝突：錢夫人夾在舊時代與新時代之間，現代人亦在個人理想與社會期待間迷惘。	20mins	教師直接講述與自評 學生小組討論與發表及互評	 ▲ 即興劇場排練 ▲ 代入時空看錢夫人之即興表演
2. 角色支持練習：學生輪流扮演「錢夫人的朋友」，提供建議與情感支持，練習「共情」（社會覺察）與「人際溝通能力」（人際技巧）。學生分享： (1) 婚姻與自主權：婚姻不是人生唯一選擇，可培養興趣、建立社交圈，尋找個人快樂。（學生回應：追求經濟獨立，提升自主權。） (2) 年齡與外貌焦慮：美不受年齡限制，自信與內在成長更重要。（學生回應：尋找新興趣發展技能，尋找自我價值期許持續發光。） (3) 角色與社會期待：不只有賢妻良母或好先生的角色，應尋找真正讓自己快樂的生活方式。（學生回應：接受多元角色，設定個人目標，建立支持系統。）	5mins	教師直接講述與自評 學生小組討論與發表及互評	 ▲ 錢夫人坐針氈 ▲ 錢夫人自我意識討論
(4) 愛情的幻滅：愛情不是人生全部，應學會自愛，珍視友情與親情。（學生回應：接受愛情的變化，尋找真正的情感連結。） (5) 傳統與現代的衝突：過去的價值可選擇性保留，亦可擁抱新的可能性。（學生回應：在變遷中找到個人平衡，不被社會框架束縛。）	10mins		 ▲ 錢夫人自我意識討論學生繪製筆記
(2) 表演與角色重塑 1. 場景再現：學生利用 Chat GPT 建立對話模組，重塑錢夫人角色，並設計她如果活在2025年會如何面對現代社會挑戰（如：職場性別歧視、婚姻壓力）。 學生可於模組當中預先建立問題設定，如：「你曾經真正快樂過嗎？如果沒有世俗束縛，你最想成為什麼樣的人？你的選擇是出於自願，還是被迫接受？如果能對年輕時的自己說一句話，你會說什麼？」 2. 論壇劇場：以「論壇劇場」方式讓學生演出錢夫人在不同情境中的決策，並邀請觀眾（學生）介入角色的抉擇，討論如何改變她的命運。（提醒學生參考上述角色支持練習之討論。）	20mins	教師直接講述與自評 學生小組討論與自學及互評	 ▲ 學生討論如何進行角色支持

3. 改變錢夫人的命運:幫助學生從決策角度, 思考個人選擇如何影響人生。 (1) 學生以組為單位, 選擇錢夫人一個關鍵人生時刻(如婚姻決定、選擇回憶過去或向前走)。 (2) 設計「如果她當時有不同選擇, 會發生什麼事?」的劇情分支, 並簡短畫出劇情分支圖。 (3) 討論不同決策如何影響人生, 並反思「我們是否能在自己的生命做出更有意識的選擇?」		教師直接講述與自評 學生小組討論與發表	▲ 學生呈現角色支持, 支持錢夫人 ▲ 學生呈現角色支持, 師生互動過程
4、綜合活動 (1) 討論與情感覺察:討論現代各性別在婚姻、職場、家庭中的身份選擇, 與錢夫人的困境有何異同。 (2) 社會情緒學習(SEL)觀點討論 (1) 如果你是錢夫人, 回顧一生, 你會選擇改變什麼? 為什麼?(自我覺察:學生練習自我覺察思考如何重新做選擇, 避免重蹈覆轍。) (2) 當社會期待與個人理想衝突時, 你如何做出不讓自己後悔的決定?(負責任的決定:幫助學生建立決策能力, 讓他們思考現實與理想間的平衡。) (3) 當朋友沉溺於過去, 無法走出陰影時, 我們能如何支持她?(人際技巧:讓學生學習同理心與人際關係技巧, 反思如何有效支持他人。) (4) 如何讓「選擇」成為真正屬於自己的決定?(負責任的決定:討論家庭、文化、社會對決策的影響, 培養自我管理。)	35mins	教師直接講述與自評 學生小組討論與發表及互評	▲ Chat GPT—錢夫人對話模組
單元三【跨越時空—明代杜麗娘、民國錢夫人、2025我們】 1、準備活動 (1) 課前準備:教師整理上述單元相關教材, 包括《牡丹亭》及《遊園驚夢》文本並聚焦於女性角色的背景資料和現代性別平權議題, 並準備劇場活動所需的道具與場地佈置。 (2) 教室準備:教師準備相關空間, 以策安全。 (3) 課前預習:此課程開始前學生已完成課程肢體開發, 具備基本排練與演出技巧。 (4) 國文課引導完成:本課程設定學生已於國文課完成湯顯祖《牡丹亭》及白先勇文章選讀。 (5) 教師準備:教師準備相關資訊媒體並下載相關app於平板電腦;教師準備披肩象徵錢夫人。 (6) 學生準備:學生可自行準備手機及平板;學生準備杜麗娘象徵物。 2、引起動機	10mins 10mins		▲ 人生關鍵時刻短劇呈現 ▲ 討論與情感覺察練習

(1) 時代軌跡活動：學生列出明代、民國臺灣、當代臺灣及國際社會的性別挑戰，建立時代對比。並依照上述兩堂課程，分組整理並列出杜麗娘與錢夫人所處時代的社會期待，分析她們如何挑戰既有框架。 (2) 問題討論：「如果杜麗娘與錢夫人生活在當代，她們會如何應對性別不平等？」 (3) 專家外衣：學生再次分組扮演學者、記者、杜麗娘、錢夫人，並分析杜麗娘與錢夫人的生命經歷，並準備跨時空對話。	10mins 10mins	教師直接講述與自評 學生小組討論與自學及互評	 ▲ SEL觀點討論與情感覺察練習
3、發展活動 (1) 杜麗娘 vs 錢夫人角色AI跨時空對話：學生分組創作劇本，並更新至前一堂課製作的錢夫人Chat GPT模組，將兩個載具開啟語音功能，讓杜麗娘AI與錢夫人AI進行跨時空對話，例如：杜麗娘：「我們應該勇敢追愛，為何你不這麼做？」錢夫人：「我有家庭、社會責任，愛情不能凌駕一切。」 (2) 角色對話原則：學生設計劇本，讓杜麗娘與錢夫人在 2025 年相遇，並匯入Chat GPT做校正，探討性別平等議題。 (3) 內心獨白即興演出：結合 AI工具——D-iD生成語音製作兩位角色的內心獨白，讓學生在舞台上呈現角色的對話與心境變化。 (4) 跨時空劇場演出：學生創作短劇，結合AI生成之影像、語音，將杜麗娘與錢夫人放在現代場景（如職場、性別論壇），模擬她們如何應對現代性別議題。討論「如果杜麗娘與錢夫人是現代人，她們會如何應對職場歧視、家庭責任與社會期待？」		教師直接講述與自評 學生小組討論與自學及互評 教師直接講述與自評 學生小組呈現及互評	 ▲ 學生小組討論並書寫時代軌跡 ▲ 學生以記者角色來與杜麗娘對話練習
4、綜合活動 (1) SEL 討論與現實應用 - 角色自省與共鳴：學生回顧自身經歷，分享如何與角色經驗產生共鳴。 - 角色體驗分享「你是否在演出過程中對性別平等議題產生新的覺察與理解？」 (2) 討論兩位女性反映封建社會之於現代時空：討論《牡丹亭》與《遊園驚夢》中的兩位角色如何反映封建社會的不平等，並比較現代各性別處境。 - 杜麗娘：為愛情與自我追求而突破社會規範，是否可視為早期性別平等自主意識的展現？ - 錢夫人：深陷過往榮華，卻無法真正掌握自身命運，與現代人在家庭與社會角色間的掙扎有何相似之處？ - 現代女性：學生分析現代女性代表（如馬拉拉、歐普拉）如何突破社會框架。 (3) 收束活動（一）——她們的選擇		教師直接講述與自評 學生小組討論與發表及互評	 ▲ 學生讓自己設定的杜麗娘AI vs 錢夫人AI角色跨時空進行對話

1. 學生分組，輪流再次扮演杜麗娘、錢夫人與現代人，在現代社會的不同場景中做選擇。 2. 透過即興演出，模擬她們如何應對現代挑戰，如職場性別歧視、家庭角色平衡、個人自由追求。(社會覺察：學生辨識並分析現代社會規範與情境需求) 3. 教師引導角色穿越到2025年的時空。「如果她們活在2025年？」 4. 學生分組設定不同現代情境，如職場、婚姻、社會運動，讓杜麗娘與錢夫人即興應對。討論她們在現代社會中可能的行動與改變。	5mins	教師直接講述與自評 學生小組討論與發表及互評	
(4) 收束活動(二)故事接龍—未來女性命運之書 1. 學生輪流接續劇情，創作「未來女性的命運」。 2. 由杜麗娘、錢夫人到2025年的現代人，思考她們在未來世界中可能的發展。 3. 每組發表後，全班共同討論「未來50年的性平將會如何發展？」	15mins		
(5) 課外活動 1. 學生運用課程所學，將湯顯祖《牡丹亭—驚夢》、白先勇《臺北人—遊園驚夢》融合並創作短劇劇本探究如何建立真正尊重各性別的社會環境。	30mins	教師直接講述與自評 學生小組討論與發表及互評	▲ 學生呈現
課程結束	20mins		▲ SEL討論與分享
	20mins	學生討論與自行完成	▲ 學生即興與杜麗娘跨時空對話
	15mins		▲ 學生即興錢夫人與杜麗娘跨時空對話
	10mins		▲ 現代女性與錢夫人跨時空對話
	15mins		▲ 學生分享面對職場性別歧視的解決方式

	10mins 15mins 10mins 15mins 課後完成 未來課程 執行完成		 ▲2025女性的發展 杜麗娘與錢夫人相見 ▲ 學生故事接龍 ▲ 學生文本手寫大綱
成績評量 規準	課程學習成就素養導向標準本位評量－藝術領域(表演藝術) 1、課程評量說明： 表演藝術學習強調涵養與實踐，透過課堂參與、身心經驗、同儕互動及創作實作，使學生能將所學延伸至日常應用。我們不僅關注學生的學習態度、合作能力、問題解決與反思能力，更重視SEL(社會情緒學習)課程中學生是否掌握關鍵技巧，如自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧、負責任的決策。透過形成性評量(如學習態度觀察、學習單)掌握學生的學習歷程，並透過總結性評量(如學習單、實作成果)評估學生的學習成效與SEL技巧運用情況，確保學生能在不同情境中靈活應用所學。 2、課程評量內容： 1. 形成性評量:學習態度、學習單用以了解學生的學習歷程。		

2. 總結性評量：學習單、實作呈現以檢核學生的學習成效。

3、課程評量評分標準：

(1) 學習態度

表現向度	優	良	可	待加強
課堂參與	參與課堂活動並維持 90% 以上時間專注。	參與課堂活動並維持 75-90% 的時間專注。	參與課堂活動，能維持 60-75% 的時間專注。	參與少數課堂活動，僅能維持 50% 以下時間專注。
課堂發言	主動提出課堂問題且積極發言。	主動提出課堂問題，但偶有發言。	不主動提出問題，但能回應教師提問。	不主動提出課堂問題，且無法精準回應教師提問。
分數區間	100-90	90-80	80-70	70以下

(2) 學習單

表現向度	優	良	可	待加強
開放式問題	書寫內容豐富，語句邏輯清晰。	內容大致完整，語句清晰。	內容簡短仍符合題意，語句清晰。	內容未能明確表達想法，或未能完成題意、答非所問。
課程反思	清楚理解題意，針對課程內容提出自身見解，並依自身經驗連結生活。	清楚理解題意，針對課程內容提出部分見解，並能連結生活。	能敘述課程內容，卻未能產出個人見解，無法連結生活。	無法掌握課程內容，無法產出個人見解，無法連結生活。
分數區間	100-90	90-80	80-70	70以下

(3) 實作呈現

表現向度	優	良	可	待加強
美感元素應用	能完整善用該課程著重之元素，並如期完成表演。	能使用該課程著重之元素，並如期完成表演。	能扣合該課程著重之元素，並能大致完成表演。	未能扣合該課程著重之元素，且無法正確完成表演。
分數區間	100-90	90-80	80-70	70以下

表藝美感元素：聲音、身體、情感、時間、空間、即興、動作、主題等戲劇元素。

高中課程地圖	藝術生活科 - 表演藝術課程地圖
教學策略	本課程以《牡丹亭－驚夢》與《臺北人－遊園驚夢》為核心，探討女性自主意識的發展，並結合戲劇表演、AI 技術及 SEL(社會情緒學習)，透過沉浸式學習讓學生深入理解劇中角色的心理與時代處境。課程採用過程戲劇(Process Drama)為主要教學策略，並輔以論壇劇場、牆上角色、角色扮演、即興表演、教師入戲、專家外衣等戲劇技巧，引導學生透過身體體驗與戲劇辯證探索角色內心世界，並進行跨時空對話。課程將運用 AI 工具(如 DALL·E、ChatGPT、Luma Dream Machine) 來建構戲劇場景與角色內心獨白，並在表演中模擬角色在不同時代的抉擇與掙扎。此外，透過 SEL 社會情緒學習，學生將發展自我覺察、人際溝通、情緒管理與批判性思維，反思性別平等議題與自身處境與現今社會的時空關聯。

課程結構圖	穿越《遊園驚夢》遇見杜麗娘、錢夫人、我們			
	課程領域	表演藝術、國文、公民	表演藝術、國文、公民	表演藝術、國文、公民
	主題	穿越牡丹亭，遇見杜麗娘	化為臺北人 - 遇見錢夫人	跨越時空 - 明代杜麗娘、民國錢夫人、2025 我們
	時間	200 mins	200 mins	150 mins
	目標	●學生能運用戲劇及劇場表演形式 (藝 A-V-5)·透過設計思考(藝 1-V-1)·觀察並表達社會中性別平等議題的多元面向，提升美感經驗與鑑賞能力 (藝 2-V-1) ●學習將表演藝術應用於生活、公民議題與傳統文化 (藝 P-V-6)·透過劇場與科技媒體之活動規劃、排練、整合與製作 (藝 E-V-6)·從個人視角延伸至校園、社會乃至全球，探討臺灣及國際性別平等議題 (藝 3-V-2)。	●透過身體、聲音、戲劇之即興創作 (藝 E-V-5)·學生能深化對性別平等與社會議題的觀察與探索，透過即興表演與戲劇辯證，培養同理心，並尊重多元文化與不同立場的觀點 (藝 3-V-2)。	●學生能運用戲劇表演形式與風格 (藝 A-V-5) 進行角色扮演與即興創作，並透過劇場活動的規劃與排練 (藝 E-V-6)·將《牡丹亭》、《遊園驚夢》中的劇情、角色與當代性別平等議題進行創新詮釋，展現創意與理解 (藝 1-V-2)。 ●學生能透過表演藝術應用於生活、職涯、傳統文化與公民議題(藝 P-V-6)·結合 AI 技術與即興演出，表現古代女性角色如何與現代社會對話，並探討當代女性所面臨的挑戰與突破。
	主要教學活動	1.回顧牡丹亭，配戴杜麗娘飾品，引起學習動機 2.教師入戲 - 杜麗娘入夢 3.跨時空對話 - chat gpt 4.AI 創建台詞與場景 5.角色內心獨白台詞創作 6.表演呈現與 AI 結合 7.感官劇場與 SEL 討論	1.閱讀白先勇《臺北人》〈遊園驚夢〉與討論 2.牆上角色分析與心理劇場，以情感分享圈討論 3.創意表演與角色重塑 4.分享感受與 AI 角色建立 5.場景 AI 再現與論壇劇場 6.角色即興與 SEL 討論	1.時代軌跡、問題討論與專家外衣 2.杜麗娘 vs 錢夫人跨時空對話 AI 建構與內心獨白 3.AI 融入即興演出與跨時空劇演出呈現 4.SEL 討論應用，性平探討與連結，學生反思完成劇本
	教學資源	牡丹亭文本、投影片、戲服、平板、DALL-E、ChatGPT、Luma Dream Machine	《臺北人》〈遊園驚夢〉文本、投影片、戲服、平板、ChatGPT、AI 影像	文本、投影片、戲服、平板、AI 影像、ChatGPT、DALL-E、Luma Dream Machine、D-iD
評量方式	教師直接講評與學生自評 形成性評量：學習態度、學習單用以了解學生的學習歷程。 總結性評量：學習單、實作呈現以檢核學生的學習成效。	教師直接講評與學生自評 形成性評量：學習態度、學習單用以了解學生的學習歷程。 總結性評量：學習單、實作呈現以檢核學生的學習成效。	教師直接講評與學生自評 形成性評量：學習態度、學習單用以了解學生的學習歷程。 總結性評量：學習單、實作呈現以檢核學生的學習成效。	
社群經營目標與介紹	1、 THEATER社群組成緣起 「國立臺北藝術大學劇場設計學系表演藝術教師教學社群」，是一群熱愛表演藝術且師出「劇場設計」的同門國高中教師所共同組成的社群。由武陵高中葉庭甫老師(101級)及建功高中盧韋丞老師(106級)主持，成員來自國中、高中的教學現場的表演藝術教師，皆為北藝大劇場設計學系的學長姐與學弟妹。基於對劇場藝術的熱情，也發現現階段的表演藝術課程在「劇場藝術」(舞台、燈光、服裝設計、多媒體應用)層面涉略較少，泰半集中於舞蹈與戲劇課程，因而促使我們成立社群，我們希			

望利用自身所學結合幕前表演以及專業劇場幕後知識與實務經驗，成立教學社群，旨在推動表演藝術教育中的劇場藝術的普及與深化，並促進創新與跨領域合作。

2、我們的願景－北藝大劇場設計校友的連結與傳承

(1) 傳承專業，啟發新世代

身為北藝大劇設系的校友，我們希望將在校所學的专业技能與創意精神傳遞給下一代學弟妹及學生，啟發更多年輕人對劇場與表演藝術的熱愛。

(2) 建立資源共享平台

社群成員透過交流教學方法、分享課程設計與實務案例，形成一個資源豐富的共享平台，讓每位教師都能在自身教學現場中運用創新的教學模組。

(3) 跨領域合作，創新教育

社群強調跨領域的合作，無論是燈光、舞台設計還是戲劇表演，都希望能夠融合多元學科的資源，創造出更多元且具啟發性的教學內容。

(4) 連結校友，回饋母校

藉由來自教學現場的校友與北藝大的深厚連結，我們持續受母校回饋精進技術並與在校生分享教學經驗，同時參與自己校內的教育創新計畫，讓更多人受益於這份熱情與專業。

(5) 未來展望

我們期待社群成為一個促進藝術教育創新的平台，不僅連結現有的教師與校友，也吸引更多對「劇場設計」與表演藝術有興趣的夥伴加入，讓藝術教育的種子在地萌芽，最終開花結果。

說明：持續與母校的劇場設計連結，並辦理相關研習活動，此活動為邀請全國藝術教師蒞臨劇場設計系參訪，進行「劇場設計系開箱」活動。讓國高中教學現場與大學端的教育趨勢不漏接。圖為與劇場設計學系系主任 曹安徽副教授(右二)及戲劇學系 于善祿副教授(左四)一同合影留念。

3、THEATER社群經營理念：

(1) **THEATER 社群經營目標：**

我們以「劇場THEATER」命名並由此作構想(劇場設計學系正名使用: Theatrical)並以 Transformation(轉變)、Harmony(和諧)、Expression(表達)、Adaptability(適應力)、Teamwork(團隊合作)、Empathy(同理心)Resilience(韌性)六大核心價值, 為課程目標檢視課程, 建立學生對社會的覺察力與行動力。輔以美國學業與社會情緒學習協會(CASEL)提出之社會情緒學習法(Social Emotional Learning, 亦稱SEL)融入以終為始的課程設計。

1. 「**T**」Transformation(轉變)啟發學習者成長, 適應未來挑戰。
2. 「**H**」Harmony (和諧)促進多元文化與價值觀共融。
3. 「**E**」Expression (表達)培養自信, 發展創意與溝通力。
4. 「**A**」Adaptability (適應力)靈活應變, 勇敢面對變化。
5. 「**T**」Teamwork (團隊合作)強化協作, 共創學習價值。
6. 「**E**」Empathy (同理心)理解他人, 提升社會關懷。
7. 「**R**」Resilience (韌性)培養抗壓性, 從挫折中成長。

(2) **THEATER 社群教育理念：**

1. **建立創新學習環境**

融合跨領域學習, 讓學生在科技、藝術、人文等多個領域發展表達與適應力, 再運用戲劇、情境模擬與劇場藝術, 提升學生的溝通與創造能力。

2. **推動多元文化與社會參與**

發展具包容性的課程, 讓不同背景的學生能夠彼此學習、尊重並合作, 進而鼓勵學生透過社會實踐計畫, 應用所學來解決社會問題。

3. **培養團隊合作與韌性**

透過戲劇或專案式學習(Project-Based Learning, PBL), 讓學生在真實情境中培養團隊精神與問題解決能力, 強調學習過程中的錯誤與挑戰, 培養學生的抗壓性與適應力。

4. **促進表達與創意發展**

鼓勵學生發展個人特色, 例如戲劇、劇場設計、劇本創作等試作方式探索自我, 建立開放性討論空間, 讓學生能勇敢表達意見, 並與同儕進行深度交流。

5. **融合科技與數位工具**

運用數位媒體、AI、虛擬實境(VR)等技術, 提升學習的互動性與沉浸感。設計數位學習資源, 讓學習者能夠透過線上課程、自學等方式擴展知識。

(3) THEATER 社群教育主持教師：

THEATER 社群教師簡介與分工		
教學領域	高中藝術生活-表演藝術科	國中藝術-表演藝術科
學校	桃園市立武陵高級中等學校	新竹市立建功高級中學
教師	葉庭甫	盧韋丞
團隊分工	1. 統籌社群與課程 2. 課程與AI數位創新發想 3. 主持會議與課程脈絡建構 4. 課程紀錄 5. 協助跨校展演交流	1. 副統籌社群與課程 2. 執行課程及AI數位創新 3. 隨課程進行撰寫與修正文本 4. 執行AI與數位融入 5. 協助跨校展演交流
簡歷網站連結		

(4) THEATER 社群LOGO演變：

2024年版本

2025年版本

2025 年新版 LOGO 以 北藝大劇場設計學系 吉祥物「劇獸」(諧音「劇設」)為核心，融合熱情開嘴的動物意象，展現劇場設計的創意與靈動。主色選擇生意盎然的草綠色，象徵教學熱情如春草般蔓延、生生不息；並搭配暖橘色，象徵舞台燈光與創作活力；泥土棕色，象徵紮根工藝的堅實基礎；淡象牙色的光影交錯的戲劇氛圍，營造劇場設計的專業感與溫度。字體設計以幾何字體呈現，體現工藝手作與當代設計美學。LOGO 採環狀字樣「THEATRICAL DESIGN PERFORMING ARTS COMMUNITY」，維持穩定結構，並強調學系品牌識別。此設計不僅喚醒劇場設計的創意力，更象徵劇場設計及我們的教育熱情如春草般無限生長，推動視覺藝術與舞台美學的永續發展。

學生回饋

1. 學生A女：「一開始覺得這堂課就是一般的表演課，沒想到當老師帶我們演出杜麗娘的夢境時，才發現她的困境其實跟我們現在的女生還蠻像的。比如說，她被家庭、社會期待綁住，不能自由選擇自己的生活，這跟現在很多女生面對的問題真的很像。用 AI 生成她的內心獨白時，我們小組還特地讓她說了一

	些現代話語，結果發現她如果活在現在，應該也會為了自由掙扎吧。這堂課讓我對戲劇有不一樣的想法，不只是表演，而是去理解一個人的故事。」 2. 學生B男：「其實剛開始對這種性別議題和課文沒什麼興趣，覺得就是老掉牙的話題，但演完錢夫人之後，有點能理解為什麼有些女性會覺得不公平。我演的是『未來的錢夫人』，我們小組設計她變成了一位職場女性，在 2025 年面對性別歧視，我們用 ChatGPT 讓她回應，結果發現 AI 給的答案很符合現實，例如『為什麼女性應該先結婚生子？』這類問題，真的很常在新聞上看到。我以前沒有想過，原來性別不平等不只是歷史的事，而是還在發生的事。」 3. 學生C女：「我最喜歡跨時空對話的部分，我們組設計了一場『杜麗娘與 2025 年的網紅對談』，然後用 AI 生成杜麗娘的回應，真的超好笑。她聽到『流量密碼』的概念時，還反問說：『這比才子佳人的故事更重要嗎？』這讓我們思考，現在的女生是不是也在另一種框架裡——以前是要符合貞潔觀念，現在是要迎合社群媒體標準，這不也是另一種壓力嗎？讓我重新思考，我們以為很自由，其實是不是也有無形的束縛？」 4. 學生D男：「我覺得這堂課最有趣的是『論壇劇場』，因為我們在討論錢夫人該不該離開她的過去時，老師讓我們可以介入影響劇情，這真的很不一樣。像我演的是勸她放下過去的角色，但有同學認為她其實不想改變，這讓我在想，如果是我，我到底有沒有勇氣改變自己的命運？也讓我開始反思，未來如果遇到一些社會期待，比如家裡要我接家業、結婚生子、成家立業，我會有選擇權嗎？會不會有些問題真的不是『想改變就能改變』的。」 備註：學生回饋以GOOGLE表單方式填寫，此節錄描述較為完整之學生回饋。
教師回饋	1、觀課教師課程回饋 觀課教師(社會科公民教師)回饋：「說真的，這堂課真的很不一樣。一開始我還想說，性別議題加上戲劇，學生會不會覺得太嚴肅或老套？但結果完全不是這樣，結合AI他們超投入，甚至比我想像中還有自己的想法，整個課堂的討論熱度比我平常看到的還高很多。」 觀課教師(國文教師)回饋：「老實說，這堂課帶給我的感受非常新鮮，完全打破我對課堂氛圍的預期。我以為學生可能會對這兩個文本這麼嚴肅的主題有些抗拒，但他們不但參與熱情高，還展現出很深刻的獨立思考能力。尤其是在討論錢夫人時，他們提出的觀點之豐富，真的讓人印象深刻。學生彼此之間的交鋒與交流，讓整個教室充滿活力與深度，這樣的課程內容，真的讓學習變得更有生命力。」 觀課教師(藝術生活科表演藝術教師)回饋：「這堂課是我近期看過最有創意的一次，尤其是AI與戲劇的結合，完全超乎我的想像。學生透過AI生成的畫面表達夢境，那種視覺與情感的結合太令人驚艷了！再加上即興表演時，他們毫不設限，甚至自己發展出全新的故事情節，整個過程充滿驚喜。這樣的課堂不只是訓練表演能力，更是給了學生探索自我與挑戰創意的空間，真的太棒了！」 觀課教師(美術科教師)回饋：「學生用AI呈現出的畫面美感，讓人驚艷不已，這種技術與藝術的結合，給作品增加了非常獨特的層次感。他們不僅創造出令人感動的視覺效果，還將這些元素融入到戲劇演出中，讓觀者感受到虛實交錯的魅力。我覺得最特別的是，這堂課讓學生透過角色的體驗，去談論那些平常不會說出口的想法。」

看到平時沉默的孩子開始發表自己的觀點，這樣的觸動真的很珍貴，讓我深刻感受到藝術教育的力量。」

2、兩位教師課後自我反思總整理

1. 學生認真思考，不是被動接受

討論錢夫人的時候，有個學生直接說：「她幹嘛這麼委屈自己？不想這樣就走啊！」然後馬上有同學回：「欸妳以為那時候的女人能想走就走嗎？」這種互相挑戰的對話真的有趣，因為學生不是在背老師教的內容，而是真的開始自己思考、爭論，甚至站在不同立場來看事情。

2. AI+戲劇的組合，比想像中更有火花

本來擔心AI會不會只是噱頭，結果不然。學生用AI生成杜麗娘的夢境，真的很酷，有些畫面很有感覺，然後透過戲劇演出那種「從夢到現實，再從現實到夢」的虛與實變化，使文本發揮不同的層次感。學生在現場即興演出的時候，甚至有人臨時改劇情，自己加戲，這種自由發揮的空間讓他們有更多火花。

3. 性別議題的討論，較預期的更深

其實學生對性別議題不是沒感覺，只是很多時候沒機會真正講出來。在這堂課裡，他們真的開始聊得很深入。有個男同學突然問：「如果家裡一直跟我說男生要賺錢養家，這是不是一種性別壓力？」這個問題一出來，大家都開始分享自己的經歷，甚至有人講到家庭影響，這根本是平常課堂上不可能發生的討論，但這次因為他們真的「進入角色」，所以話題才會變得這麼真實。

4. 即興演出放得更開

授課教師提問：「如果杜麗娘活在2025年，她會怎麼選擇？」結果學生自己發展出許多不同的版本，有人說她會變成網紅，有人說她可能還是逃不出家裡的期待，甚至還有學生演出「她變成家庭主婦，但自己偷偷在網路上發作品」類似這樣有點心酸的版本。這讓我們覺得，他們不是在演戲，而是真的在思考「如果是我，我會怎麼辦？」回應到自身生活，或許也在社會情緒學習當中的自我覺察與社會覺察，兩者相互呼應，這才是這堂課最有價值的地方。

5. 學生動起來

表演藝術課並非「安靜坐好聽老師講」的課，而是「每個人都在參與」的課。有些學生可能一開始不敢講話，但透過角色扮演，學生在角色之下，反而更有機會與勇氣說出自己的想法。最後連平常比較安靜的學生，也嘗試發表意見，甚至有人課後還在討論劇本，相信課程有觸動到他們心裡的那塊不敢輕易拿出來討論的議題。

6. 總結

這個單元的課程，讓學生自己去體驗、去想、去辯論。AI的加入也不是多餘的，而是讓戲劇變得更有層次。最棒的是，學生真的有收穫，他們不只是演戲，而是真的開始用角色的視角去看世界，這才是這種課最珍貴的地方。真的希望這樣的課能有更多機會讓更多學生體驗！

跨校教學
紀錄

2024年9月起，社群教師首次進行跨校交流，將社群設計的課程應用於不同學校，並鼓勵學生分享在各自的表演藝術課堂中學到的性別平等觀念。未來，我們將持續進行滾動修正與優化教學內容，確保課程更具啟發性和實踐性。

新竹建功高中至桃園武陵高中課程交流

桃園武陵高中至新竹建功高中課程交流

課程緣起與文本選用原因

籌劃這份教案與課程時，我們無意間談及《遊園驚夢》，進而展開對湯顯祖《牡丹亭》與白先勇《臺北人·遊園驚夢》的討論，並以**性平意識**為切入點，探究這兩部文本間的關聯與異同。我們發現，杜麗娘因一場夢而喚醒自我與自由，勇敢打破封建束縛；而錢夫人雖生於民國，但她的夢境（戲曲段落中的意識流）卻成為緬懷過去的追憶，無法真正衝破時代與社會的枷鎖。這種時空交錯的對照，讓兩者形成一組耐人尋味的對比。因此，我們希望透過這兩部作品，引導學生思考：「同樣都是《遊園驚夢》，究竟是夢醒，還是仍困於夢中？」藉由文本分析與戲劇詮釋，學生將不僅反思人生與個體選擇，更進一步探討現今社會對**性別平等**的解讀與期待，並省思自身的價值與定位。

湯顯祖的《牡丹亭》與白先勇的《遊園驚夢》雖然同名，但創作於不同時代，描繪了兩位性格迥異的角色：杜麗娘與錢夫人。透過對比他們所處的時代背景、性格特徵以及文本內容的異同，我們可以深入理解這兩個作品的內涵。

(1) 時代背景

1. 杜麗娘：《牡丹亭》創作於明朝（1598年），當時的社會強調封建禮教，對女性的行為和思想有嚴格的限制。杜麗娘生活在這樣的環境中，深受禮教束縛，日常生活單調，內心卻渴望自由與愛情。
2. 錢夫人：《遊園驚夢》則設定在20世紀中葉的臺灣，描寫了隨國民政府遷臺的舊時代人物。錢夫人曾是崑曲名伶，嫁給將軍後享受過榮華富貴，但隨著時代變遷，她成為遺孀，生活在對過去的回憶與現實的落差之中。

（2） 性格特徵

1. 杜麗娘：她是一位天真純潔、渴望愛情的少女。在春日遊園後，因夢中與柳夢梅相會，情思萌動，最終因相思而亡，後來又因愛情力量復活。她的形象象徵著對個人情感追求的勇氣與對封建禮教的反抗。
2. 錢夫人：她曾是風華絕代的崑曲藝人，後來成為將軍夫人。性格溫婉端莊，對過去的輝煌歲月充滿懷念。在宴會上，當聽到《遊園驚夢》時，觸發了她對往昔的回憶，內心充滿對青春與愛情的追憶，以及對現實的無奈與感傷。

（3） 文本相似之處：

1. 主題：兩部作品都以《遊園驚夢》為題，探討女性對愛情的渴望與追求。
2. 象徵意義：「遊園」象徵對美好事物的追求，「驚夢」則代表現實與夢想的落差。兩位角色都在現實與夢境之間徘徊，體現出對理想愛情的嚮往與現實的矛盾。

（4） 文本差異之處：

1. 情節發展：杜麗娘因夢中愛情而死而復生，故事充滿浪漫色彩；而錢夫人則是在現實中回憶過去，沒有超自然的情節，更加現實主義。
2. 情感表達：杜麗娘的愛情是積極追求並最終實現的，而錢夫人則是對逝去青春與愛情的追憶，帶有濃厚的懷舊與哀愁。
3. 社會背景：杜麗娘生活在封建社會，愛情追求具有反抗精神；錢夫人則處於現代社會，更多的是對時代變遷的無奈與對舊時光的懷念。

（5） 文本異同之處對比表格：

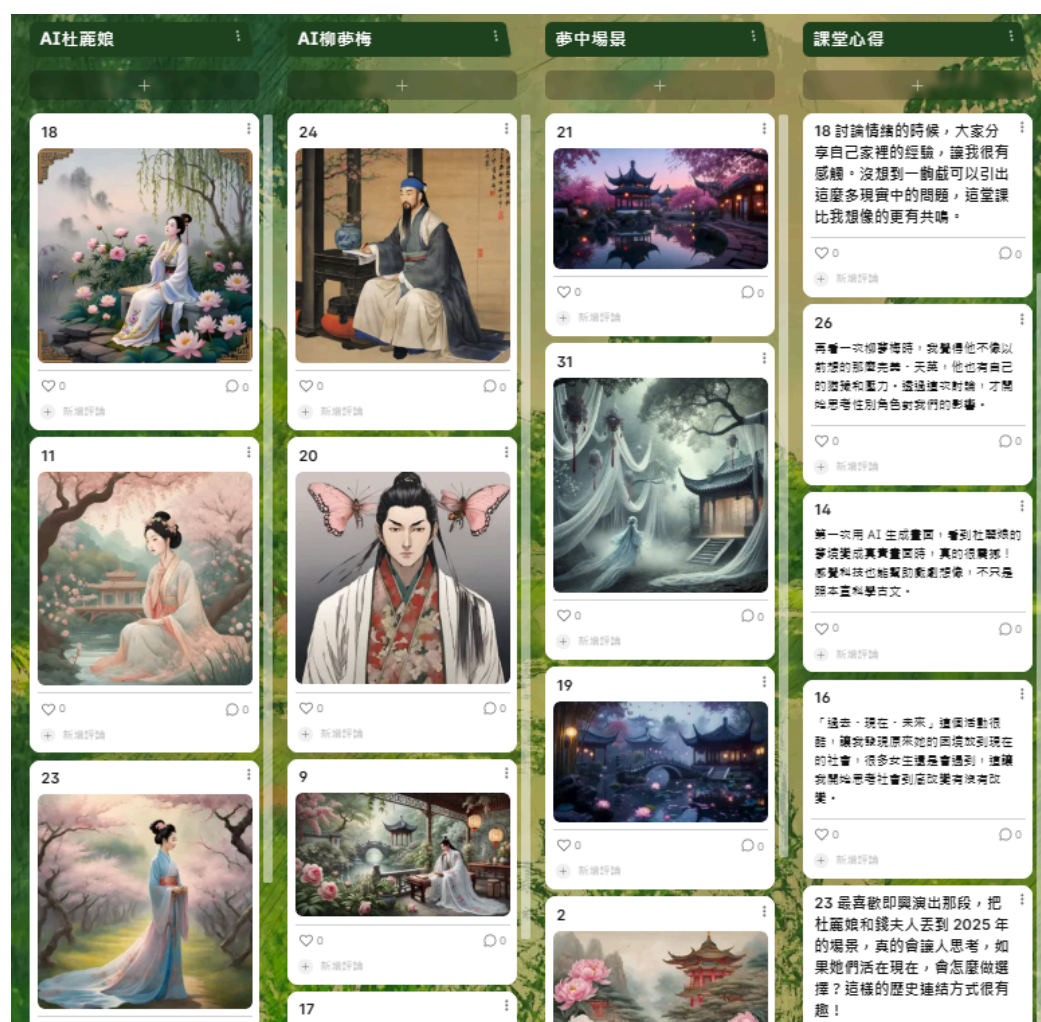
對比項目	杜麗娘（《牡丹亭》）	錢夫人（《遊園驚夢》）
時代背景	明朝（16世紀）封建社會，女性	20世紀中葉，國民政府遷臺後

		受禮教束縛	的舊時代女性
	社會地位	士大夫家庭千金，受良好教育但受束縛	曾是名伶，後成為將軍夫人，過去風光但現實落寞
	性格特徵	純真、熱烈、渴望愛情，敢於追求自己的幸福，即便違反封建規範	溫婉端莊，內心充滿對往昔榮華的懷念，對現實充滿無奈
	愛情觀	相信夢中愛情，勇敢追尋，為愛而死又復生，象徵對自由與愛情的堅持	活在對過去的愛情回憶裡，象徵無可挽回的逝去時光
	主要情節	在夢中與柳夢梅相遇，因思念成疾而死，後來復活並最終與柳夢梅結合	在宴會上聽到崑曲《遊園驚夢》，觸發對過去青春與愛情的追憶，陷入悲涼的情感
	夢與現實的關係	夢境與現實交錯，夢的力量推動現實改變	夢境與現實對立，現實無法改變，夢只能是追憶
	象徵意義	夢境代表內心對愛情與自由的嚮往，打破封建束縛	夢境象徵對過去的懷念，與現實形成強烈反差
	情感結局	勇敢追愛，最終實現愛情願望	活在過去，無法走出逝去的青春與愛情
	文本風格	浪漫主義，富有戲劇性，融合生死奇幻元素	現實主義，寫實描寫，充滿懷舊與哀愁
學生課程 作品	《牡丹亭》人物分析－杜麗娘		
	杜麗娘	A生	杜麗娘的愛情讓我印象深刻，她不僅為了愛而活，還能跨越生死的界限，這讓我感覺她是一個非常勇敢、堅定的人。她的痴情和毅力讓我相信愛情真的可以超越一切困難。
		B生	女生的愛情對我來說是那種無法回頭的決心，她從夢中就認定男主角，並且不怕生死的阻礙。她對柳夢梅的愛是純粹的、單純的，沒有任何利益或其他因素干擾，這讓她的愛情顯得特別珍貴。
		C生	杜麗娘的愛是一種無私的愛，她為了愛情放棄了自己的生命，這讓我覺得她的愛情是沒有保留的，沒有任何顧慮。她不怕孤單、不怕死亡，只為了能夠和柳夢梅永遠在一起，這讓我很佩服她的勇氣和堅定。
		D生	杜麗娘是個非常痴情的人，她為了愛情不怕死亡，甚至死後還不忘柳夢梅，真的是為愛而活。她的愛讓我覺得很堅定，也很令人感動。
		E生	女主角的愛是那種純粹的愛，沒有任何雜念。她從夢中就開始愛上柳夢梅，並且無論生死都要和他在一起，顯示出她對愛的執著。

		F生	杜麗娘的愛情讓我覺得她像是命中注定的情人。她用心去愛柳夢梅，即使是死後也願意為愛重生。她的情感非常真摯，讓人感動。
		G生	這讓我想到我國中的時候很紅的《如懿傳》，當中的女主角如懿，兩位女主角一樣勇敢追愛，勇敢地為愛犧牲奉獻，不論如何，忠於自己所愛，保持初衷，本心不渝的那種感覺。
		H生	杜麗娘是那種一旦愛上就會全心全意投入的人，她的愛情是純潔無暇的。她不惜為愛放下一切，包括自己的生命。
		I生	杜麗娘的愛情讓我覺得很浪漫又悲傷。她那麼痴情，為了愛她可以放下一切，而柳夢梅雖然最初對她的愛並不明確，但經歷了她的重生後，才明白自己對她的深情。這段愛情不僅僅是美好的，它也充滿了悲劇性的美。
		J生	杜麗娘的痴情讓我看到了她的無畏與堅持，她毫不猶豫地為愛而死，這讓我覺得她是一個非常深情的人。她的愛對柳夢梅來說是無法逃避的命運，這種愛情的力量真的很強。
	《牡丹亭》人物分析－柳夢梅		
	柳夢梅	C生	感覺柳夢梅可能一開始對杜麗娘的愛情有些茫然，但他後來意識到自己對她的感情。感覺出他有愛情的覺醒與成長。
		E生	夢梅的愛情發展比較慢，從一開始的不懂，到後來深刻感受到愛。這段愛情讓我覺得很有層次，也很真實。
		I生	柳夢梅一開始只是在夢中認識杜麗娘，直到現實中經歷了痛苦的分離，他才明白自己對她的愛。這樣的過程讓人覺得柳夢梅是從困惑中成長的。
		J生	柳夢梅的愛情讓我覺得他是從懵懂走向成熟的。最開始他並不知道杜麗娘的情感有多深，但他經歷了夢中的重逢，才意識到自己也深深愛著她。他的愛像是一段自我發現的過程，充滿了遲疑和掙扎，但最後他終於明白了自己心中的感覺。
		K生	柳的愛情像是從無意識到有意識的過程。最開始他只是懵懂地在夢中遇見杜麗娘，直到最後經歷了痛苦和分離，他才真正覺悟。這段愛情從初識到愛上，充滿了不確定性，也讓我覺得柳夢梅是一個逐漸成長的人。
		L生	柳夢梅很遲鈍，當初根本沒察覺到杜麗娘的情感有多深，也沒有真正理解她對他的愛。他的愛情發展有點慢，直到後來他經歷了很多情感的波折，才最終領悟到愛的意義。
		M生	柳夢梅在故事裡對我來說是一種從幼稚到成熟的變化。最初，他可能認為這只是夢中的偶遇，沒想到杜麗娘的愛對他影響那麼大。直到再度與她重逢，才發現自己深深愛著她。這樣的過程讓我覺得愛情不僅是激情，更是了解和成長。
		N生	男主角的感情讓我看到了成長的過程，因為他一開始對杜麗娘的愛情並不確定，甚至有些困惑，直到他經歷了悲傷和

		痛苦，才終於明白自己對她的感情。我覺得這種愛情的發展很現實，並且很有層次。
	O生	從他對杜麗娘的最初無感，到最後的深情，讓我覺得愛情是一個逐步理解的過程。他的愛情並非一見鍾情，而是通過一段段故事慢慢成長，最終深刻且真摯。
	P生	我認為柳夢梅的愛情是從不懂到懂的過程。最初，他對杜麗娘的情感並不強烈，直到經歷了傷痛，他才徹底明白自己對她的愛。這種愛的覺醒讓我覺得愛情有時候需要經歷一段掙扎，才能真正理解(跟真實生活好像有點像)。

《牡丹亭》學生AI影像創作之人物、場景、課堂心得與PADLAT呈現

學生課程 作品	《臺北人一遊園驚夢》牆上角色人物分析—錢夫人
------------	------------------------

遊園驚夢人物分析

角色名稱：錢夫人

角色性別：女性

角色年齡：約50

感覺見識豐富
擅於社交、舉止得體、知識淵博
懂戲曲
保持風度

動機與目標

榮耀自己與社交地位
記得她的美麗與風華

外在表現 / 狀態

舊時代

富貴世家、上海名媛
風華絕代

談吐優雅、懂得打扮
有貴族的氣息、特別高雅

社會地位下降、浮華外表
氣場強大的感覺

優勢/優點

文化素養深厚、自尊心強
內心端正從容、堅持自我風格
有氣質、文化修養高、不向現實低頭

行為舉止

過度誇張與矯飾
有距離感
喜愛逃離問題
用戲曲回憶掩飾空虛
努力保持年輕

內在特質

失落與懷舊
自我欺騙
矛盾與掙扎
內心寂寞
不願面對現實
內心留戀過去
無法適應現實
不願面對自己
弱項/弱點

外貌打扮

無法融入台北的新氛圍
難掩衰老的現實面
有距離感

現實社會給予壓力、其他角色的壓力

牆上角色 Role on the Wall

臺北市大直高中 張幼玟老師設計

學生課程討
論整理

《臺北人-遊園驚夢》學生角色支持一台詞(優良)筆記整理

1. 婚姻與自主權

「錢夫人，我知道妳的婚姻並非出於自願，但現在的女性有更多選擇，即使在婚姻中，也可以追求自己的夢想與獨立。或許妳可以尋找讓自己快樂的事，例如培養興趣、建立自己的社交圈，讓生活不僅僅圍繞在家庭責任上。」

- 現代建議列點：探索個人興趣、尋求心理支持、培養經濟自主權。

2. 年齡與美貌焦慮

「妳曾經風華絕代，現在仍然擁有獨特的魅力。美不應該被年齡定義，而是來自於自信與內在的成長。現在的社會也開始提倡『老得漂亮』，比起外表的逝去，妳可以尋找其他讓自己發光的方式，例如分享妳的故事、培養新技能，讓內在價值持續閃耀。」

- 現代建議列點：關注個人成長、建立自信、遠離外貌焦慮。

3. 角色與社會期待

「我明白妳的壓力，但『賢妻良母』並不是唯一的選擇。現在的女性可以同時擁有家庭與個人成就，或者選擇專注於自己的人生目標。妳可以尋找讓妳真正快樂的生活模式，而不是一味迎合社會的期待。」

- 現代建議列點：擁抱多元角色、設定個人目標、尋找支持系統。

4. 愛情的幻滅

「錢夫人，浪漫愛情確實讓人嚮往，但它不是人生的全部。愛情的本質會改變，與其沈浸在對過去的幻想，不如重新審視現在的關係，看看是否有其他能帶來滿足感的情感連結，例如友情、親情，甚至是對自己的愛。」

- 現代建議列點：學習自愛、發展人際關係、接受愛情的多樣性。

5. 傳統與現代的衝突

「我知道妳在傳統與現代之間掙扎，但時代變遷並不代表過去就毫無價值。妳可以選擇性地保留妳珍視的文化，同時擁抱新的可能性。找到屬於自己的平衡，而不是讓社會框架決定妳的一生。」

- 現代建議列點：平衡傳統與個人價值、擁抱變化、建立內在穩定感。

建功高中
學生創作
劇本

哪! 哪! 哪! / 杜: 杜麗娘、錢: 錢夫人、甘: 2025 高中女生

場景: 夢境花園, 有3張椅子, 燈是亮著的。

51: 相遇

(杜走上台)

杜: 這是哪裡? 我不是應該在花園唱?

(錢走上台, 從另一邊)

錢: 花園? 你打哪來的, 怎麼得這一身? (整理儀容)

杜: 明朝。你呢?

錢: 我。民國。嫁得人最多, 過了多年難關的日子。

(錢閃閃的著眼, 從這時起, 錢夫人)

甘: wait: 我的 what get 怎麼自己灰塵? 這... (看向二位人) 這... 不是杜麗娘? 是錢... 錢夫人?

(錢再閃閃的著眼, 從這時起, 錢夫人)

甘: (走近) 老師跟我們見過你們...

錢: 哦, 是嗎?

杜: 什麼是... 老師?

甘: 呃... 有點像孔子的工作...

杜: 我, 甘...

錢: 什麼讀書啊?

甘: 是, 在我們這個年代, 男、女都可以讀書。

杜: 真好。

錢: 是啊... 哪像你那個年代...

甘: 兩位女士, 是說... 你們都不快樂, 你們是如何過接下來的人生?

錢: 哈: 我那能「如何過」我看起來沒得選, 我...

高: 可是... 你世道嗎? 為什麼不反抗?

錢: 反抗嗎? 在我的年代, 女人如果敢嫁人, 會招來會指責, 甚至不孝呢!

杜: 可我會願意為愛赴死, 即使世界不建, 我也要為愛這事!

甘: 你們兩個真的很起端, 一個願意不顧生死, 一個自由求道。到了2025年, 女性真的自由了嗎?

(拿出手機打開 Thread)

甘: 你看, 這不會像舊對甘所指點點, 一下高中校會聚聚化女性, 一下說女學人未得志, 像惜、性別歧視, 我們真的能隨心所欲嗎?

(看向杜、錢)

杜: 原來... 你也不容易啊...

	場景：一間奇異的夢境花園，舞台上有三把椅子，燈光忽明忽暗。杜麗娘、錢夫人、2025 年的高中女生依次入場。 第一幕：相遇 （杜麗娘緩緩走入，輕撫袖口，神色茫然。） 杜麗娘：「這裡是哪裡？我不是應該在後花園嗎？」（環顧四周） 錢夫人：「後花園？你是從哪個朝代來的？」（坐下，輕輕理了理旗袍） 杜麗娘：「明朝。你呢？」 錢夫人：「民國。嫁人多年，過著所謂的體面日子。」（淡淡一笑） （忽然，燈光閃爍，一名穿著現代校服的高中女生手拿手機走進來。） 高中女生：「等等，我手機的 AI 語音助理怎麼開始自己生成人物了？！這、這不是《牡丹亭》的杜麗娘，還有……《遊園驚夢》的錢夫人？」 第二幕：選擇 （杜麗娘坐下，皺眉） 杜麗娘：「兩位姐姐，能告訴我，你們當初是如何選擇自己的人生的嗎？」 錢夫人：「選擇？我沒有選擇。我是家族安排的婚姻，我該做的就是當一位賢妻。」 高中女生：「可是……妳甘心嗎？為什麼不反抗？」 錢夫人：「反抗？在我的時代，女人如果拋棄家棄子，會被指責、不被社會接納，甚至活不下去。」（低頭嘆氣） 杜麗娘：「可我卻願意為愛情而死！即使全世界不理解，我也要追尋我的心。」 高中女生：「天啊，妳們兩個都好極端……一個為愛生死不顧，一個委曲求全……可是到了 2025 年，我們真的自由了嗎？」 （她拿起手機，打開 Threads。） 高中女生：「這裡還是一堆人對女生的外表指指點點，說女生應該怎麼穿、怎麼講話，還有家人催婚、職場歧視……我們真的能隨心所欲嗎？」 第三幕：我們的未來 杜麗娘：「原來，妳們即便身處不同時代，仍舊有束縛……」 錢夫人：「我以為科技讓世界進步了，可是女人還是得面對同樣的選擇題。」 高中女生：「但至少，我們現在有選擇的機會。我可以說不要、可以反抗，可以爭取權益。我們不是沒得選，而是得更勇敢。」 杜麗娘：「所以……我們的夢，終究還是要靠妳們來完成？」 高中女生：「不只是我，而是每個女孩，都該有自己的人生劇本。」（微笑，伸出手） （杜麗娘與錢夫人對望，最終微笑，三人牽起彼此的手，燈光慢慢暗去。） （範例手稿節錄與電子檔截圖）
武陵高中 學生創作	遊園驚夢

時空設定

現代都市，故事主要發生在心理診所、咖啡廳，以及莉娜夢中的神秘花園。

故事簡介

杜麗娘（莉娜）是一位渴望愛情卻深陷幻象的年輕女性。她的心理師陳最良試圖幫助她從思覺失調症中走出，然而，莉娜卻在夢中與柳夢梅（夢翔）展開了一場似真似幻的愛情旅程。夢境中的花園成為愛與自由的象徵，也逐漸揭示莉娜內心深處的掙扎與渴望。劇情以時間和空間的交錯來表現莉娜的精神狀態，並且有意模糊了現實與夢境的界限，讓觀眾難以分辨哪些是真實的、哪些是幻覺。

角色介紹

1. **杜莉娜（麗娘）：**
25歲，（劇本初始）剛結束一段長期感情，心靈空虛，對愛情有著純粹的渴望。（真實狀況）罹患思覺失調症，她的現實與夢境交錯不清，夢中的柳夢梅成為她內心理想化的愛情象徵。
2. **柳夢翔（夢梅）：**
28歲，（劇本初始）一位自由藝術家，剛從國外回來，對未來有很多夢想與期待。（真實狀況）莉娜夢中的情人，文雅且深情，代表莉娜內心對愛情與自我救贖的渴望。他既是夢，也是她內心深處的真實。
3. **陳最良：**
40歲，心理醫師，理智而克制。對莉娜的病情保持專業態度，但也對她的情感有所觸動，他象徵現實的理性與界限。

配樂選擇

1. 第一幕咖啡廳初遇：德布西《月光》（Clair de Lune）。樂曲流動感強，帶出莉娜與夢翔初次相遇的微妙情感與命運感。
2. 第二幕心理診所的糾葛：德布西《貝加馬斯克組曲》中的「前奏曲」（Prélude from Suite Bergamasque）：帶有緊張與不安感，適合描繪莉娜內心的糾葛與心理師的專業對話。
3. 第三幕花園初見：德布西《亞麻色頭髮的少女》（La fille aux cheveux de lin）。這首樂曲輕盈而溫暖，與花園的詩意氛圍完美契合。
4. 第四幕現實的破裂與夢的堅守：德布西《水之反映》（Reflets dans l'eau）：音樂像水波般流動，適合表現夢與現實交錯的氛圍。
5. 第五幕花園中的告別：德布西《夢》（Rêverie）。樂曲帶有一種迷離的懷舊感，非常適合表現莉娜在夢境中面對醒來抉擇的情感波瀾。

第一幕：咖啡廳初遇（夢中）

場景