

114學年度表演藝術徵選教案

領域/科目	表演藝術		設計者	鄭榮翔
實施年級	九年級		教學節次	共 5 節
單元名稱	現代舞大師的認識與實作			
設計依據				
學習重點	學習表現	- 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 2-IV-2 能體認各種表演藝術發展脈絡、文化內涵及代表人物。 - 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	- 藝-J-A1 參與藝術活動，增進美感知能。 - 藝-J-B1 應用藝術符號，以表達觀點與風格。 - 藝-J-C1 探討藝術活動中社會議題的意義。
	學習內容	- 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-1 表演藝術與生活美學、在地文化及特定場域的演出連結。 - 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	實質內涵	性 J3 檢視家庭、學校、職場中基於性別刻板印象產生的偏見與歧視。		
	所融入之學習重點	能體認東西方當代表演藝術之、代表作品與人物發展脈絡、文化內涵。		
與其他領域/科目的連結		視覺藝術 Andy Warhol		
教材來源		舞蹈欣賞-李天民/舞蹈美學鑑賞-歐建平		
教學設備/資源		Ipad / 自製 ppt		
學習目標				

1. 學生能運用身體、情感、時間、空間、勁力與肢體語彙表現想法，發展多元能力，並在劇場中呈現。(表 1-IV-1、表 E-IV-1)
2. 能覺察並感受表演藝術與生活美學的關聯。(表 2-IV-1、表 A-IV-1)
3. 能體認東西方當代表演藝術之代表作品與人物發展脈絡、文化內涵。(表 2-IV-2、表 A-IV-2)
4. 能運用表演團隊組織與架構，有計畫地排練與展演。(表 2-IV-2、表 A-IV-2)

教學活動設計		
教學活動內容及實施方式	時間	備註
第 1 節課 主題：現代舞導論		●
● 導入活動		
1. 問題引導：老師提問：「你覺得上週我們跳的舞（如：即興或現代動作練習）跟上學期學的芭蕾舞有什麼不同？」 2. 引導學生從 身體感受、動作風格、情緒表達、空間使用 等面向進行比較，開啟對現代舞風格的感知與討論。	5 分鐘	
● 發展活動		
1. 分組觀看影片：學生分為四組，使用 iPad 掃描 QR code，觀看下列影片（每組一支）： 1. Isadora Duncan 2. Martha Graham《悲悼》Lamentation 3. Merce Cunningham《Beach Birds》 4. Pina Bausch《康乃馨》Season March)	15 分鐘	
2. 學習與模仿：每組觀看影片後，自主練習影片中的舞蹈片段，教師巡迴協助指導動作與情感詮釋。		
3. 呈現與互評：各組上台呈現所學舞段，觀眾組投票評選「像」或「不像」，並簡述理由。 每組需完成「觀察任務單」，從三個面向紀錄： 動作特徵（肢體線條、速度、節奏） 情緒表達（愉悅、悲傷、冷靜、衝突） 空間使用（直線／曲線、舞台區域、是否與物件互動）	10 分鐘	
4. 教師講解（承接學生觀察與評論）： 說明 古典舞蹈的條件 ：動作程式化、追求對稱與平衡、身體線條標準化、強調可再現性。 說明 現代舞的特徵 ：動作自由、個人風格、即興元素、與當代社會／哲思的連動性。	5 分鐘	

強調兩者間的相對性：並非對立，而是對「舞蹈是什麼」的不同觀點與詮釋。 5. 接著介紹現代舞先驅 Isadora Duncan：生平與歷史背景、重要舞作與身體語彙。 舞蹈理念：強調自然、情感自由、反對芭蕾舞的刻板規範 她的創作精神：舞蹈來自「內在的律動」而非外在形式，推崇「不規則中的真實」 ● 總結活動 1. 學生回饋與討論：	5 分鐘 5 分鐘	
--	-------------------------	--

哪一位舞者或影片最讓你印象深刻？為什麼？ 你覺得你今天跳的舞和你以前學的舞蹈有什麼不同？ 預告下堂課會進一步探索「從身體出發」的創作方式，請學生留心日常中的情緒或動作靈感。		
第 2 節課 主題：Martha Graham 的身體語彙與創作精神 ● 導入活動 1. 身體覺察暖身：進行 Martha Graham 的經典動作練習「呼吸—收縮與舒張」引導學生感受腹部與脊椎的呼吸律動，體會「從內而外」的能量流動。 2. 風格融合練習：結合 Graham 系列地板動作與芭蕾舞上肢手位練習，強調對比與控制。 3. 動作組合練習：教師引導學生將收縮、舒張與過渡動作串連為小組合，搭配音樂排練與呈現。 ● 發展活動 1. 理論講解與比較分析： 介紹 Martha Graham 的生平、創作理念與舞蹈體系，強調其舞蹈語言的體系化（收縮/舒張、螺旋、呼吸）、身體作為說故事的工具，引用代表作品《Lamentation》等做補充說明 學生觀看片段，填寫「觀察任務單」，分析服裝束縛與收縮動作如何表現悲痛。 比較 Graham 與 Isadora Duncan 的差異： Duncan 以自然自由為本、Graham 建構一整套身體表現系統	5 分鐘 10 分鐘 5 分鐘 10 分鐘	

Graham 將動作視為「情感的雕刻」，具劇場性、象徵性 創作歷程轉變說明： 提及 Graham 晚期因人生歷練累積，開始以更抽象、精神性的方式創作 如：從內在痛苦表達走向「光的能量」、「宇宙生命感」的表現強調編舞者如何以生命經驗深化作品層次，連結觀者情感 ● 總結活動 1. 引導學生討論與反思： 「你覺得舞蹈能不能用來講故事？你會怎麼說？」 「你認為年齡、經歷會影響舞者或編舞者的創作嗎？為什麼？」 2. 小結今日課程重點：	10 分鐘 5 分鐘	
---	--------------------------	--

體會 Graham 系統與技巧的身體實踐價值 理解編舞不只是排動作，而是凝聚情感、歷練與哲思的創作行為 預告下堂課將探討「舞蹈與空間」的對話，延伸到 Merce Cunningham 的作品風格。		
---	--	--

第 3 節課 主題: Merce Cunningham × 肢體與機率的創作遊戲 導入活動: 身體與創作的預備 身體覺察暖身 五個大的深呼吸。 破題引導: 認識 Merce Cunningham 今日課程將進入不依賴故事、不追求情緒的「機率性舞蹈創作」 發展活動 (Part 1): 舞段設計任務 肢體編排任務遊戲 學生四組, 每組發放: 8 張姿勢卡 (靜止) 10 張動態卡 (過渡) - 任務: 自由選擇順序編排, 組成連貫舞段 - 拍照上傳 Padlet 並開始練習排演 - 每組進行第一次呈現 (不設定空間與方位限制) 空間與舞台語言導入 教師講解: 舞蹈八方位 (前後左右 + 四斜角) 舞台九區 (上中下 × 左中右) 加入機率元素再編排 每位學生抽出: - 一張「舞台位置籤」(例: 舞台右下) - 一張「身體方位籤」(例: 斜後左) - 根據抽籤內容, 重排舞段空間設定 (動作可微調) - 第二次呈現舞段: 觀察空間與方向改變後的整體效果與感受 總結活動: 解鎖創作的機率邏輯 - 小組回饋: 「抽籤後的舞段變得比較難或更有趣了?」	5 分鐘 5 分鐘 10 分鐘 10 分鐘 5 分鐘 5 分鐘	評量面向 參與投入 是否積極參與抽籤、練習與上台呈現。 空間理解 是否能正確應用「舞蹈八方位」與「舞台九區」概念進行表演。 創意思維 是否能靈活因應機率改變, 並在第二次呈現中展現新意。 評量標準 (三級量表) 達成: 積極參與, 全程投入, 能清楚運用空間概念並展現創意。 部分達成: 有參與, 但在空間應用或創意調整上仍有不足。 需努力: 參與度低, 無法有效完成機率重編排。
---	---	--

2 「你會希望每次演出都固定, 還是會享受一點隨機感？」 2. 教師總結: 1 Merce Cunningham 使用「動作素材先於結構」、「空間隨機重組」、「機率編排」等方式打破傳統舞蹈邏輯 2 他讓創作變成一場關於變化與不確定的實驗 3 預告下週:將模仿他其中一支作品《Rain Forest》的創意方法, 進行「動作 × 空間 × 物件」的創作體驗	5 分鐘	
第 4 節課 主題:Merce Cunningham × 感知空間 ×《Rain Forest》的身體實驗 ● 導入活動:理論導入與作品賞析 1. 課程回顧與轉場 簡要回顧上週課程:「舞段編排 × 抽籤位置 × 隨機重組」的練習方式 提問引導:「我們的動作順序是固定的, 但舞者位置、方向不同, 是否讓整體效果改變了？」 2. 進入主題:Cunningham 的創作核心概念 機率性(chance operations):透過抽籤、骰子等形式決定動作、順序、位置, 避免慣性與主觀判斷 分離元素創作:音樂、舞蹈、舞台設計等可獨立進行, 呈現的結果是不可預測的 身體與空間的關係:舞者不以觀眾為中心, 而是整體空間中的自由移動者 3. 作品導賞:《Rain Forest》(1968) 背景:與 Andy Warhol 合作, 使用銀色氣球作為裝置核心概念: 1. 舞者自由移動、氣球隨機飄動, 創造「不穩定」、「流動」的空間性身體在不受控制的環境中反應, 呈現出即興的張力與美感 2. 舞者與氣球的距離感如何變化? 3. 空間中是否有主角? 或每個人都是自由行動的個體? ● 發展活動:模仿《Rain Forest》的創作概念 1. 素材準備與空間設計 使用教室可動物件(氣球、紙箱、椅子、布條等)構成一個「無邊界但有障礙」的舞台 2. 活動操作:感知空間的身體遊戲 學生分組進入空間 任務限制: 1 不言語 2 不破壞任何物件 3 用最「輕柔」、「非慣性」的方式移動		面向 參與投入: 是否主動參與、遵守規則。 空間感知: 能否因應空間/物件改變動作。 創意思維: 能否展現與物件互動的創新。 觀察反思: 能否提出受空間影響的動作或不確定感受。 等級 達成:積極參與, 展現創意, 觀察清楚。 部分達成: 有參與, 動作或觀察尚不完整。 需努力:參與度低, 缺乏創意與回饋。

4 嘗試讓身體與物件「共處」或「互動」 3. 每組進行即興走場／簡短呈現 其他組觀察： 1 哪些動作是受到空間影響才產生的？ 2 是否感覺有「秩序中的不確定」？ ● 總結活動：Cunningham 與非敘事舞蹈的世界 1. 討論問題引導 「你剛剛在空間中移動時，有沒有想法浮現？這些動作是在『表現什麼』嗎？」 「如果沒有故事也沒有角色，我們還能用什麼方式欣賞一段舞蹈？」 2. 教師小結與統整 Cunningham 的舞蹈是一種感知設計 1 不追求說服、不想傳遞情緒 2 他讓舞蹈回到純粹的空間、時間與身體組合 引導學生理解： 3 雖然看似「沒故事」，但每一個舞者與空間的關係，都是一種觀察的對話 4 他用「偶然」打開我們對舞蹈與創作的全新想像 3. 預告下堂課 進入 Pina Bausch 的舞蹈劇場 下週，我們將從「沒有故事的舞蹈」，來到充滿人性觀察與情緒衝突的世界 Pina Bausch 用身體說故事，她問：「是什麼讓我們動了？」	5 分鐘 5 分鐘	
第 5 節課 主題：Pina Bausch — 人與人之間的舞蹈劇場 ● 導入活動 1. 肢體信任體驗：拍手引導 1. 學生分四組，每組推派一位學生蒙眼，其他組員利用拍手聲音引導其走過錯落的桌椅區。 2. 第一次練習：桌椅不動，安靜引導 3. 第二次練習：其他組可以變動桌椅位置、模仿拍手聲干擾，引導學生體會「被控制」、「迷失方向」、「被誤導」等身體感覺 4. 教師引導討論感受，引出主題：「人與人之間的互動、控制與依附關係」 ● 發展活動 1. 作品引介：Pina Bausch《穆勒咖啡館》 1. 教師說明舞作中角色關係、舞台設計與反覆動作的隱喻 2. 強調她以觀察生活為基礎、關注人際間的張力、儀式與距離感 2. 分組創作體驗《青春競技場》靈感改編活動 1. 全班分成男/女兩大組 2. 各組設計 3 個「拍團體照前的梳妝動作」(如：抓頭髮、整理領子、擦口紅...)	20 分鐘 10 分鐘	

3. 接著將學生分為兩排(男女面對面),		
----------------------	--	--

4. 動作者前行, 未動者後退, 教師隨機喊出:「交換!」兩排互換角色 透過規則創造「靠近／拉開」、「等待／行動」等人際節奏, 體會曖昧、競爭、遊戲般的關係 3. 理念補充 1. 介紹 Pina Bausch 的創作特色: 重視舞者個人經驗、生活動作 喜歡使用日常物件與重複動作創造節奏感與情緒張力 2. 引用她的名言: 3. 「我不關心人怎麼動, 我關心的是: 是什麼讓人去動。」 「舞蹈劇場不是表現完美, 而是呈現真實。」 ● 總結活動 1. 學生反思與交流: 「從第一堂課到今天, 我們學到了哪些不同的現代舞風格?」 「哪一位編舞家的作品或理念對你最有共鳴? 為什麼?」 2. 教師引導總結整體單元重點: 現代舞不是單一風格, 而是百花齊放的觀點與身體表達方式, 從 Isadora Duncan 的自然律動、Graham 的內在情緒、Cunningham 的機率設計、到 Pina Bausch 的人際觀察——每一位編舞家都是用身體說故事的人, 鼓勵學生以後從自身經驗、生活觀察中發掘創作靈感, 身體就是最誠實的創作工具。 評量規準 面向 參與投入: 是否主動參與活動。 合作互動: 能否與同伴協調。 創意表現: 是否能將日常動作轉化為舞蹈。 反思表達: 能否說出對作品或理念的理解。 等級 達成: 積極參與, 創意明確, 反思完整。 部分達成: 有參與, 表現基本。 需努力: 參與少, 缺乏創意或反思。 參考資料: (若有請列出) 1. 舞蹈欣賞-李天民/舞蹈美學鑑賞-歐建平 2. Britannica. (n.d.). <i>Ballet movement</i>. In <i>Encyclopaedia Britannica</i>. https://www.britannica.com/art/ballet 3. Britannica. (n.d.). <i>Choreography by chance</i>. In <i>Encyclopaedia Britannica</i>. https://www.britannica.com/art/choreography 4. Britannica. (n.d.). <i>Dance: Modern dance</i>. In <i>Encyclopaedia Britannica</i>. https://www.britannica.com/art/dance/Modern-dance	10 分鐘 5 分鐘	
--	--------------------------	--

5. Britannica. (n.d.). *Isadora Duncan*. In *Encyclopaedia Britannica*.
<https://www.britannica.com/biography/Isadora-Duncan>
6. Britannica. (n.d.). *Martha Graham*. In *Encyclopaedia Britannica*.
<https://www.britannica.com/biography/Martha-Graham>
7. Britannica. (n.d.). *Merce Cunningham*. In *Encyclopaedia Britannica*.
<https://www.britannica.com/biography/Merce-Cunningham>
8. Britannica. (n.d.). *Pina Bausch*. In *Encyclopaedia Britannica*.
<https://www.britannica.com/biography/Pina-Bausch>
9. Cage, J. (1951). *Music of changes*. Edition Peters.
10. Dia Art Foundation. (2017). *Events and performances: Merce Cunningham Dance Company at Dia:Beacon*. <https://www.diaart.org/program/exhibitions-projects>
11. Duncan, I. (1903). *The dance of the future*. Fischer.
12. Graham, M. (1930). *Lamentation* [Dance performance]. Martha Graham Dance Company. <https://marthagraham.org/repertory/lamentation>
13. Graham, M. (1935). *Frontier* [Dance performance]. Martha Graham Dance Company. <https://marthagraham.org/repertory/frontier>
14. Graham, M. (1947). *Night journey* [Dance performance]. Martha Graham Dance Company. <https://marthagraham.org/repertory/night-journey>
15. Graham, M. (1981). *Acts of light* [Dance performance]. Martha Graham Dance Company. <https://marthagraham.org/repertory/acts-of-light>
16. Merce Cunningham Trust. (1968). *RainForest* [Dance performance].
<https://www.mercecunningham.org/repertory/rainforest/>
17. Merce Cunningham Trust. (n.d.). *Events*.
<https://www.mercecunningham.org/repertory/events/>
18. Merce Cunningham Trust. (n.d.). *CRWDSPCR* [Dance performance].
<https://www.mercecunningham.org/repertory/crwdspcr/>
19. Pina Bausch Foundation. (1978). *Café Müller* [Dance performance].
<https://www.pinabausch.org/en/piece/1978-cafe-mueller>
20. Pina Bausch Foundation. (1978). *Kontakthof* [Dance performance].
<https://www.pinabausch.org/en/piece/1978-kontakthof>
21. Pina Bausch Foundation. (1982). *Nelken (Carnations)* [Dance performance].
<https://www.pinabausch.org/en/piece/1982-nelken>

附錄: