

看線條在跳舞

一、設計理念

(1). 表演藝術融入藝術鑑賞，以改進傳統藝術鑑賞之缺失—

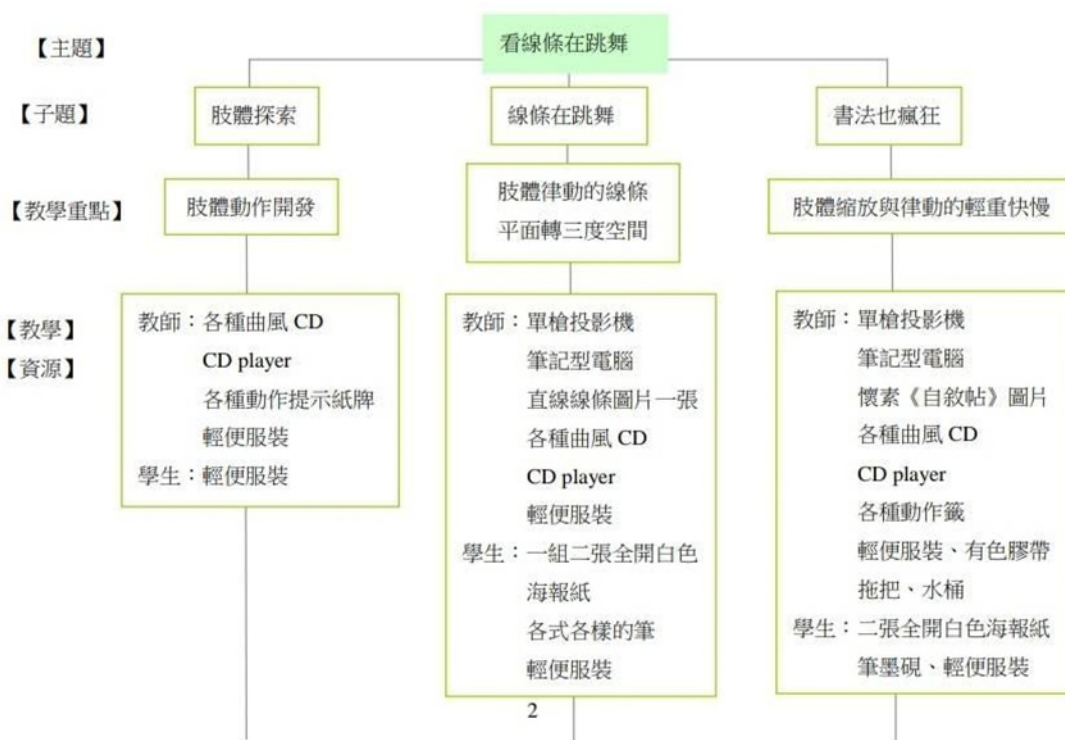
由於自己本身為主修視覺藝術之教師，視覺藝術作品的創作方式本來就是由創作者將意象融會於心，再藉由身體的運作，將無形化為有形的作品。因此，希望讓學生透過藝術品的鑑賞，進而能體會藝術家創作之心理歷程。但是傳統藝術鑑賞不外乎採用幻燈片播放影像、藉提問與學生討論、學習單的填寫，學生與作品之接觸僅透過視覺印象，難以深切進入內心、去揣摩、去想像，有時難免興趣缺缺。

然而，自九十學年度起，表演藝術戲劇教學已納入國民中、小學一般藝術課程教學範圍之內。根據「美國《國家戲劇教育研究計劃》就「教育性之戲劇」提出說明：戲劇是指任何非正式的戲劇性實作，不是設計做表演呈現所用，而是做體驗或教育價值所用。(American Alliance for Theatre and Education, 1987, p.7)」本段落選自「張曉華，《創作性戲劇原理與實作》，台北：財團法人成長文教基金會，民88」，希望能運用其「體驗或教育價值所用」之原理，將表演藝術的元素融入視覺藝術鑑賞之教學策略中，採用「戲劇的教學技巧」（如：肢體動作、想像練習...）讓學生「Leaning by doing」，能有深切的體認。

(2). 漸進式單元設計—

本次教案設計是以「實作」來進行體驗，一個接著一個的單元，是由入門→初階→進階，按照步驟一步一步的學習，一點一點的增加學生的先備知識，直到最後一個單元，達成教學目標。因此，每一個單元〈子題〉都是為了下一個單元〈子題〉而作準備。因此，這次的教案設計雖是「視覺藝術與表演藝術」的統整教學，但是並不是視覺藝術與表演藝術各自扣著這個主題、各自發展；而是以表演藝術作為教學方法，一步一步的為學生奠定視覺藝術鑑賞前的體驗。所以，如果學生在體驗與開發肢體感官的部分，已有基礎，可直接跳到後面一點的單元做學習。

二、單元架構

三、活動設計

領域/科目	藝術領域/表演藝,音樂,視覺藝術		設計者	趙靖雲/許鳳君編修
實施年級	七年級		總節數	共 5 節, 225 分鐘
單元名稱	看線條在跳舞			
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。	核心素養	溝通互動-符號運用與溝通表達 用語言、文字、數理、肢體及藝術等各種符號進行表達、溝通及互動的能力,並能了解與同理他人,應用在日常生活及工作上。 藝-J-B3 善用多元感官,探索理解藝術與生活的關聯,以展現美感意識。
	學習內容	表 E-IV-1 聲音、身體、情感、時間、空間、動力、即興、動作等戲劇或舞蹈元素。		
教材來源	翰林版七上 第 2 課身體會說話 第 3 課隨興玩·即興跳			
學習目標				
1. 肢體探索: (1) 能認識身體的水平。 (2) 能探索身體與空間的關係。 2. 線條在跳舞: (1) 能認識並開發肢體律動所形成的線條。 (2) 能體會平面畫作的線條並轉化為三度空間的肢體表現。 3. 書法也瘋狂: (1) 能認識身體的縮放與律動的輕重快慢。 (2) 能體會平面書法的線條並轉化為三度空間的肢體表現。				

學習活動設計		
學習引導內容及實施方式 (含時間分配)	學習評量	備註
第一堂課:肢體探索-進化的木頭人 1. 導入活動:		學生會覺得很有趣,即使學生並沒

<p>教師播放音樂，並請學生隨者音樂的旋律、節奏快慢或是曲調輕重...等，輪流相互為對方按摩。</p> <p>(1).教學目的:國中時期的學生正值青春期的學生，注重自己在別人眼中的形象，一聽到要上表演課，可能會很放不開，所以兩人一組的隨音樂律動按摩，可解除緊張氣氛。</p> <p>(2).教學重點:放鬆(身體、情緒的)</p> <p>(3).教師先將全班分成兩人一組、每組同學分為甲、乙兩方，請所有的甲方先順著音樂為乙方按摩。</p> <p>(4).教師要提示同學不可太過用力傷害對方。</p> <p>(5).大約一分多鐘後可兩方交換。</p> <p>2.發展活動：</p> <p>教師先拿出動作指令紙牌，要求學生做出紙牌上的動作。(有低姿勢、中姿勢、高姿勢)。</p> <p>(1).教學目的:這個簡單的活動是希望學生能熟練、並能培養、開發出不同以往的肢體動作表現。</p> <p>(2).教學重點:空間(肢體動作能伸展的高、中、低姿勢)</p> <p>(3).動作指令牌有:</p> <p>低姿勢動作有:擦地板、綁鞋帶、堆沙堡、挖土...。中姿勢動作有:準備揮棒姿勢、蹲馬桶、使用吸塵器、彈鋼琴...等。高姿勢動作有:投籃、放風箏、打羽球...等。也可請學生再思考出一些高、中、低姿勢的動作來練習。</p> <p>(4).〈進階版木頭人〉的規則是:</p> <p>a.學生分為兩隊進行競賽(A.B.隊),反應較慢或姿勢動作不對的同學被判出局,最後剩下最多同學的隊伍獲勝。</p> <p>b.教師在進行競賽時會舉起紙牌,紙牌有三張,分別為「高」、「中」、「低」。</p> <p>c.A隊同學只要依照紙牌的要求,做出任何「高」〈或中、或低〉姿勢的動作並保持不動即可。</p> <p>d.B隊同學則要做出與紙牌上所要求的動作不一樣的動作。例:紙牌要求「高姿勢」,那麼B隊同學就要做出「中姿勢」、或「低姿勢」。</p> <p>3.綜合活動:</p> <p>教師請學生坐下來,並且分享這個活動的想法及教師總結。</p> <p>第二堂課:線條在跳舞-人體動畫</p> <p>1.導入活動:彩帶舞</p> <p>(1).教師發放每位同學兩條彩帶,請學生隨著音樂隨意舞動。</p> <p>(2).教學目的:彩帶很容易引起學生興趣,藉此作為放鬆暖身、以及觀察自己肢體舞動的線條。</p> <p>(3).教學重點:觀察→肢體的舞動線條</p> <p>(4).在音樂進行中,教師可引導學生作多人互動</p> <p>(5).當學生比較進入情境時,要開始引導學生,或是引導學生隨著音樂律動變換自己的肢體動作。</p> <p>(6).觀察自己肢體律動所形成的線條。教師可請幾位同學拿彩帶舞動,另外幾位同學不拿彩帶,但是要模仿拿彩帶的同學的動作。藉此讓其他人觀察肢體運動的空間及線條。</p>	<p>學習認真度</p> <p>活動練習認真度</p> <p>課堂問答踴躍度</p> <p>同儕互評</p>	<p>有按照音樂來作按摩也沒有關係,只要因此達到肢體與心情放鬆的目的即可。</p> <p>學生在練習紙牌動作的時候,可能會出現很制式而非經過觀察再轉換的動作,這時老師可稍作修正,讓學生簡單的進入情境。例如:擦地板動作,學生可能只是蹲下來,雙手碰地,隨便做做樣子。並不像我們平常會把上半身姿勢壓的更低,跪在地上擦地,同時眼睛專注的看著髒污。</p> <p>學生在進行遊戲時,因為是競賽,又要在短暫時間做出動作,所以動作上沒有那麼準確,其實沒有關係,只要參與的學生是專注的、有反應力的即可。在發展活動中,其實主要活動是紙牌動作的體驗及練習,後來的遊戲只是讓這個活動更有趣。</p> <p>學生很喜歡玩彩帶,可以亂甩,通常老師還沒有發號口令說可以玩,學生就自己玩起來了。而且大部分的學生會去看彩帶舞動出來的線條,並且想辦法改變,有的學生會太過於興奮,改</p>
--	--	---

2.發展活動:人體動畫

(1).先將學生分成六組,一起分組進行。每一組的一號同學先做一個姿勢,並且保持不動;二號同學要做一個動作不同且身體的水平(高、中、低)也不同的姿勢在二號同學旁邊;三號同學針對二號同學的動作改變,其他同學也是如此。

(2).等到組內所有同學都完成(大家都是靜止的),請一號同學選擇(輕輕觸碰)組內一位同學,並跟他做一樣的動作,被觸碰的同學再去尋找組內另一位同學做同樣的動作,如此循環下去,直到組內的同學都做過別人的動作。

(3).最後請同學輪流一個人連續獨自完成組內同學所發明的動作。

3.綜合活動:線條奔跑

(1).老師請學生依照剛才的分組分好,並準備好兩張白色全開海報紙(兩張紙要事先黏成一大張)及各式各樣的筆。

(2).教學目的:這個活動也是在強化學生對於空間與身體的關係(身體的水平),藉由模仿然後再創新,學生可以彼此互相學習,豐富肢體的開發。

(3).教學重點:專注、模仿

(4).先同時分組練習,最後再請各組發表連續動作。(整組同學一起做)

(5).教學目的:除了創作出各式各樣線條的可能性,以及為後面發展活動的基礎,更希望藉由繪畫過程,體驗到肢體舞動的軌跡。(所以使用大張的紙)

(6).教學重點:平面線條、角度、身體〈用彩帶把別的同学纏繞起來...等特殊狀況。這時可看情況作小小的處分,例如:請這位同學到旁邊坐下,觀察其他人玩,並且等一下要作分享。如果是天女散花,就請他表演仙女走路的樣子...等。

(7).有的組別不但能符合身體各種水平的要求,還能因此編出一套有連慣性、有劇情的動作。有的組別在作最後發表時,會顯得很害羞,可請全班同學一起跟著做。

(8).請學生運用各式各樣的筆畫出各式各樣的線條(如曲線、虛線、直線...等)。

第三堂課:線條在跳舞-變大變小變變變

1.準備活動:暖身

學生二人一組,輪流互相按摩。(教師播放音樂)

2.導入活動:變大變小變變變

(1).將學生分成六組。

(2).請各組選擇所要練習的身體縮放的項目。

(每位同學都要參與,因為主要是練習個人人體的訓練)

(3).小→大:吹氣球、種子變成花、溫度計溫度上升

(4).大→小:溫度計溫度下降、氣球變小

(5).快與慢:由快到慢或是由慢到快的拳擊賽

(6).輕與重:電視廣告「燃燒系飲料」、想像自己是氣球、鉛球、籃球...。請每一組學生選出一位情境播報員,在練習表演的時候做情境引導或說明。

(7).給予時間練習,最後請每一組做表演。

3.討論活動:討論剛才課堂上每個練習需注意的事項。

學生觀察記錄,選出今天的MVP,記錄在筆記本上,並寫下原因。

平面創作評量。

教師觀察
學生互評

如同日本節目「超級變變變」,以評審給分決定過關與否。

教師可詢問各組
評審給分原因。

變了彩帶的玩法,例如:把彩帶撕碎,變成仙女散花,或是撕成小條小條去騷擾同學,也有出現用彩帶把別的同学纏繞起來...等特殊狀況。這時可看情況作小小的處分,例如:請這位同學到旁邊坐下,觀察其他人玩,並且等一下要作分享。如果是天女散花,就請他表演仙女走路的樣子...等。

學生在創作的時候因為音樂及紙張非常大張,所以顯得很興奮。有些學生會很興奮的大面積的亂塗畫,造成別組員沒什麼發展空間;或是故意在別的組員畫好的線條上亂塗。這幾位表現太過的學生可請他們脫隊到黑板上來畫,到下一個活動單元的時候,可請他們先表現、先示範

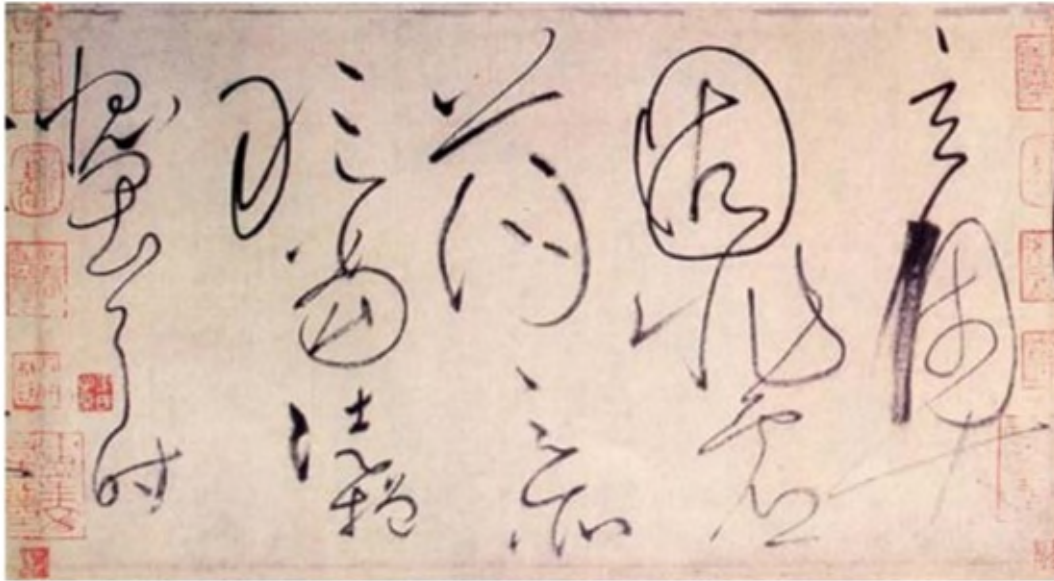
此暖身之前練習過,學生已經較為熟練,能比較注意音樂的旋律與節奏來配合自己的按摩。

教師要仔細觀察各組的練習,適時給予協助,尤其是各組的情境播報員與各組學生的默契與搭配非常

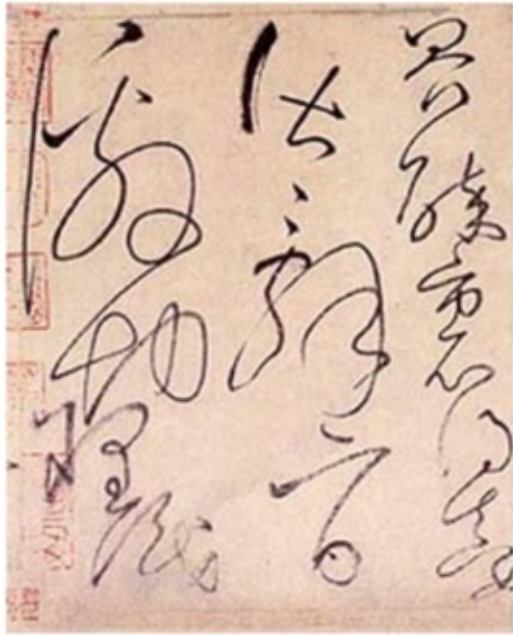
<p>(1).之前的單元從「放鬆」、「認識身體的水平、空間」、「肢體舞動的觀察」到初步的「開發肢體動作」,現在的這個活動是將「肢體動作的可能性」練習的更完全。重點放在「力量」—縮放的力量、速度的力量、輕重的力量。</p> <p>(2).活動練習重點:力量的戲劇性、誇張表現。</p> <p>第四堂課:書法也瘋狂-我也是書法家</p> <p>1.導入活動:我也是書法家</p> <p>(1).教師將懷素《自序帖》投影在教室前方的布幕上。 (越大越好)(如附錄圖二圖三)·請學生將筆墨紙硯準備好(二張全開白色海報紙要黏成直條長方形)。</p> <p>(2).請學生選擇字帖上其中一行來臨摹。</p> <p>2.發展活動:教師先在教室地版上用膠帶貼出一些直線線段與曲線線段。(範圍大一點)(上課前就先貼好)</p> <p>(1).請學生先想像自己抱著一隻很大很大毛筆的筆毛,毛筆如何寫,自己就如何跟著轉。</p> <p>(2).教師在旁以口令引導,例如:先寫書法字「一」、再寫「乙」,要輕提、要勾...。一些簡單筆畫的字都是不錯的練習,如:大、太、永、田。</p> <p>第五堂課:書法也瘋狂-瘋狂的懷素</p> <p>1.導入活動:延續上一堂課,教師引導學生照著寫地面上的直線線段與曲線線段,增加學生的空間感。</p> <p>2.發展活動:教師將懷素《自序帖》投影在教室前方的布幕上。請學生仍然想像自己抱著筆毛,練習寫懷素《自序帖》。熟練之後,請學生自由伸展舞動,自由發揮肢體寫懷素《自序帖》。</p> <p>3.討論活動:能體會平面書法的線條並轉化為三度空間的肢體表現。</p> <p>(1).引導學生,「感受」自己的材質,是大楷毛筆、小楷、還是排筆;是軟毛筆還是硬毛筆...等。</p> <p>(2).最後可跟之前的單元一樣,選出一些 MVP 同學,或是請表演相同字體的同學一起再表演一次,讓大家欣賞不同的表現方式。</p>	<p>教師觀察 活動練習認真度</p> <p>活動練習認真度 同儕觀察互評</p>	<p>重要。 教師要引導情境播報員,要「慢慢的」、「多一點敘述」、「形容詞」。</p> <p>學生對於寫大字感到有趣而放鬆,就算有一些學生在書寫過程中不是很用心,學生也能稍微體會肢體動作與線條的關係。(亂畫也要花力氣與動作變大)</p> <p>有的學生會覺得假裝抱著大毛筆來做動作有點醜,這時可請學生直接將自己想像成筆毛的部分即可,不做出環抱的姿勢也沒關係。</p> <p>·學生在提、頓的動作有時不太確實,可以請他們慢慢來。</p>
<p>教學設備/資源：</p> <p>場地:將桌椅搬至走廊上,教室清空,地板鋪上體操用薄軟墊。 各種曲風 CD、CD player、各種動作提示紙牌、輕便服裝。 單槍投影機、筆記型電腦、直線線條圖片一張、全開白色海報紙 各種動作籤、有色膠帶、筆墨硯。</p>		
<p>參考資料：</p> <p>1.張曉華著,《創作性戲劇教學原理與實作》,(台北:財團法人成長文教基金會,2003/2)</p> <p>2.陸雅清著,《藝術治療》,(台北:心理,1993)</p> <p>3.國民中小學九年一貫課程與教學網站:http://teach.eje.edu.tw/main.php</p>		
<p>附錄：</p>		

〈圖一〉出處：教案設計者自繪

〈圖二〉 《自序帖》(局部) 唐 懷素 出處：故宮網站 <http://www.npm.gov.tw/>

〈圖三〉 《自序帖》(局部) 唐 懷素 出處：故宮網站 <http://www.npm.gov.tw/>

四、教學成果與省思

1. 國中生藝術心理發展：

國中學生的美術心理發展，剛從黨群期進入疑似寫實期；從黨群期開始，有學生已經開始注意自己與周遭環境之關係，開始在繪畫中處理平面問題。進入疑似寫實期的青少年，可從繪畫中發現其作品已從無意識的自我表現轉變到依賴視覺的觀察。所以，關於「像不像」的寫實問題，在學生心中佔有很大的份量。因此，像是畢卡索、米羅、抽象藝術、書法等脫離寫實進入抽象觀念的作品，學生較不易接受與理解。

2. 教材設計重點：

在設計這種要介紹較為抽象的作品時，必須要找到能與學生進行溝通的管道。經過觀察發現學生對於音樂、舞蹈活動很有興趣，並且是大多數學生的情緒抒發管道。也因此想要利用身體、律動、音樂來讓學生體驗抽象作品抒發的情感與思路。

3. 學生學習成果：

儘管有些學生因為很少做這樣的連結與活動，所以顯得很害怕與抗拒，深怕自己不夠姿態優美而遭同儕嘲笑，(國中生進入青春期的後，十分在意他人的看法)，但是在適時的讓學生放鬆與感到安心的情況下，學生其實並不排斥這樣有點抽象的活動。除了上述設計的課程，教師還可安排將教室改變成舞廳(在不吵到別班的情況下)，將窗簾拉下、燈光關掉，並請學生帶手電筒、螢光棒、或是小燈籠的手提式燈泡來跳舞，體驗肢體舞動所帶來的「光的線條」。