

第一屆全國中學教師藝術教育學習教學設計競賽

~ 舞台頂 · 戲棚腳 ~

劉姥姥逛大戲園

設計者

曾啟明 · 呂麗君 · 施明楓

92.09

112.05 修訂

第一屆全國國民中學藝術與人文學習領域教學設計競賽

壹、主題名稱：舞台頂·戲棚腳～劉姥姥逛大戲園

貳、課程說明：

(一) 動機與目的：

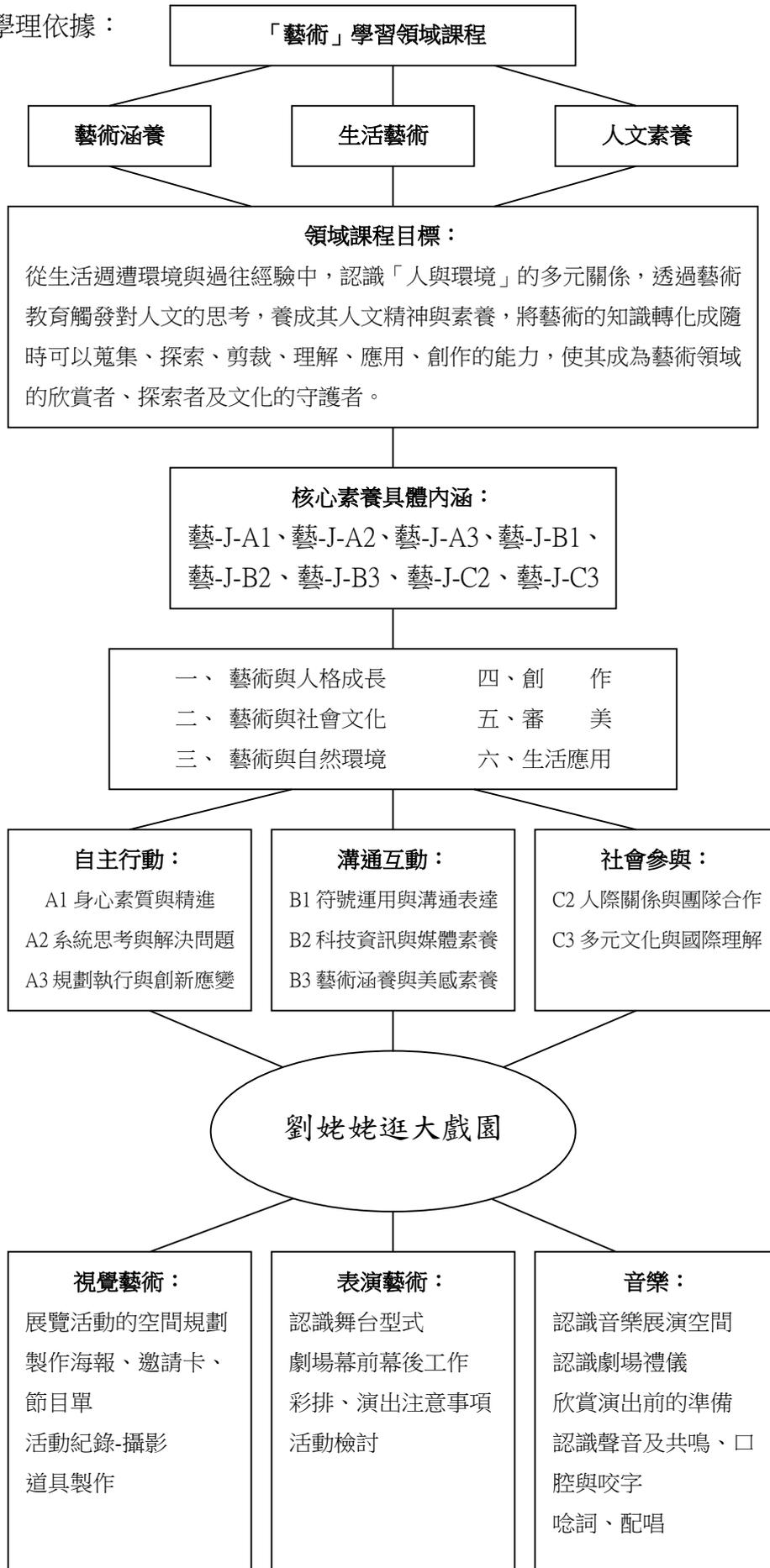
1. 自主行動目標：為使學生能具備舉辦活動的規劃設計與執行能力，因此設計課程的系列活動，讓學生能將視覺藝術中設計流程完整學習，觸類旁通在音樂與表演藝術的行為動作中，學習按部就班的重要性，並在美感知能的基礎上，能因地制宜臨場應變。
2. 溝通互動目標：使學生建立參與活動的基本常識和知能，透過展演活動尋求多元的知識網絡與溝通能力，促使培養出美感體驗。
3. 社會參與目標：能在活動中學習群體溝通協調與合作的重要，並於結束後積極參與各項工作檢討，提出建言與對未來活動可改進的項目與努力的方向；從生活週遭環境與過往經驗中，認識「人與環境」的多元關係，透過藝術教育觸發對人文的思考，養成其人文精神與素養，將藝術的知識轉化成隨時可以蒐集、探索、剪裁、理解、應用、創作的的能力，使其成為藝術領域的欣賞者、探索者及文化的守護者。
4. 學校本位：結合彈性時數與學校行事的時間，展現學生快樂學習的學校本位活動，使行政和教學達到雙贏的局面。

(二) 教材之設計與過程：

教學單元	舞台頂·戲棚腳～ 劉姥姥逛大戲園		節數	12 節	
適用年級	七年級、八年級		人數	40 人	
學生先備條件	1. 能投入課程，進行討論與工作分工(E-A3、E-C2)。 2. 已學習基本的色彩觀念並能應用之(E-B1)。 3. 已了解基本的音階發聲，並能配合(E-B1)。				
教學資源	1. 單槍投影機 2. 筆記型電腦 3. 麥克風 4. 投射螢幕 5. 延長線 6. 錄影帶 7. 錄放影機 8. 視聽教室（演藝廳）：需具備音響設備、舞台、演出準備室				
教材設計過程					
序號	教材名稱	科別	教材說明	圖片	教材形式
1	走著瞧	美術	了解博物館的發展與類型。 認識不同類型的藝術展覽空間形式。		PPT 多媒體 學習單
2	博物館大富翁	美術	藉大富翁復習博物館的類型、使用規則等等。		活動教具： 博物館圖卡、字卡、館內人員職稱卡、機會牌、命運牌、骰子
3	聲東擊西	音樂	認識參加藝文活動的行前功課		PPT 多媒體 學習單
4	音樂大補帖	音樂			活動教具

5	舞台春秋	表演	認識舞台的形式		PPT 多媒體 學習單
6	表演大力丸	表演			活動道具
7	跟我一起來 看 Show	美術	了解設計的流 程、海報、邀請卡 與節目單的製 作，並應用。		PPT 多媒體 學習單
8	幕起前	音樂	了解團體活動的 分工組織及運作 方式		PPT 多媒體 檢核表
9	TV Show	表演	從電視節目的類 型認識舞台配置		PPT 多媒體
10	TV Show-VCR	表演	剪輯各類型的節 目作為介紹		電視節目 VHS 剪輯： 華視新聞 TVBS 新聞 全民開講 小燕有約 鐵獅玉玲瓏 亞洲娛樂中心 超級變變變 東風西洋風 V 接客 RAW 摔角

(三) 學理依據：

(四) 教材特色：以空間內之舞台活動融合視覺、音樂與表演藝術，提供學生以學藝活動之機會，展現學習藝術與人文領域三科課程之聯結與互動性的成果。

(五) 藝術詞彙：

A、展覽空間：

1. **替代性空間**：替代性空間是八〇年代開始由藝術家自身發起的展覽空間，其興起主要原因是藝術家發覺一面對民眾的藝術教育是非常重要的，如果展覽無法實踐藝術普及化的功能，就失去其主要價值。例如：二號公寓、伊通公園、華山藝文特區、台中 20 號鐵道倉庫…。
2. **行動美術館**：行動美術館：攜帶運作及解說人員到偏遠地區學校展出、解說並協助學生自己辦個作品小展覽「行動」的概念不單單能運用在美術上，工藝品、文物展、美展等全都可以進行行動計畫。
3. **傳統型博物館**：包含各文化中心的展覽場，都屬於此類，四週的牆面掛平面作品，展場內可擺雕塑或裝置。
4. **工作室型**：藝術家在工作室的空間進行創作，在創作的過程中定期開放工作室供民眾參觀，作品完成後就在工作室展出，這個過程可以促進藝術的普極化，藝術家也能夠得到部分贊助的經費。
5. **線上美術館**：提供大眾在任何時間都可以接觸藝術，強調藝術與民眾的交流與教育功能。

B、舞台型式：

1. **鏡框式舞台**：此種舞臺是在一個鏡框內，觀眾在舞台的正前方，鏡框口裝有幕，可遮掩或展示舞臺。例如文化中心表演廳、學校禮堂及國家戲劇院。鏡框式舞台在表演區上方有一個很高的空間，做為懸吊燈光和佈景之用，後面有一個很大的「後臺」空間。
2. **開放式舞台**：舞台兩邊沒有布幕，僅有一面牆隔開後台區與觀眾區。例如演唱會、走秀舞台、古希臘劇場等。舞台延伸到觀眾席，三面皆有觀眾，表演者與觀眾的互動較佳。
3. **中心式舞台**：又稱圓形劇場：它的表演區在中心，通常是四方形、長方形或圓形。通常沒有高起的舞臺面。此種劇場打破鏡框式舞臺的觀眾與演員之間的組合，由於座位不多因此演員與觀眾之間的關係較為密切。例如馬戲團表演、運動場。
4. **黑盒子劇場**：「黑盒子」的特色是劇場四周均為黑色，機動性強，舞台與觀眾席都可以隨意變化。例如實驗劇場、皇冠小劇場等。「黑盒子」可以配合創作者的需求，而大型劇場則是創作者配合劇場的特性。這是「黑盒子」與大型劇場十分不同的地方。

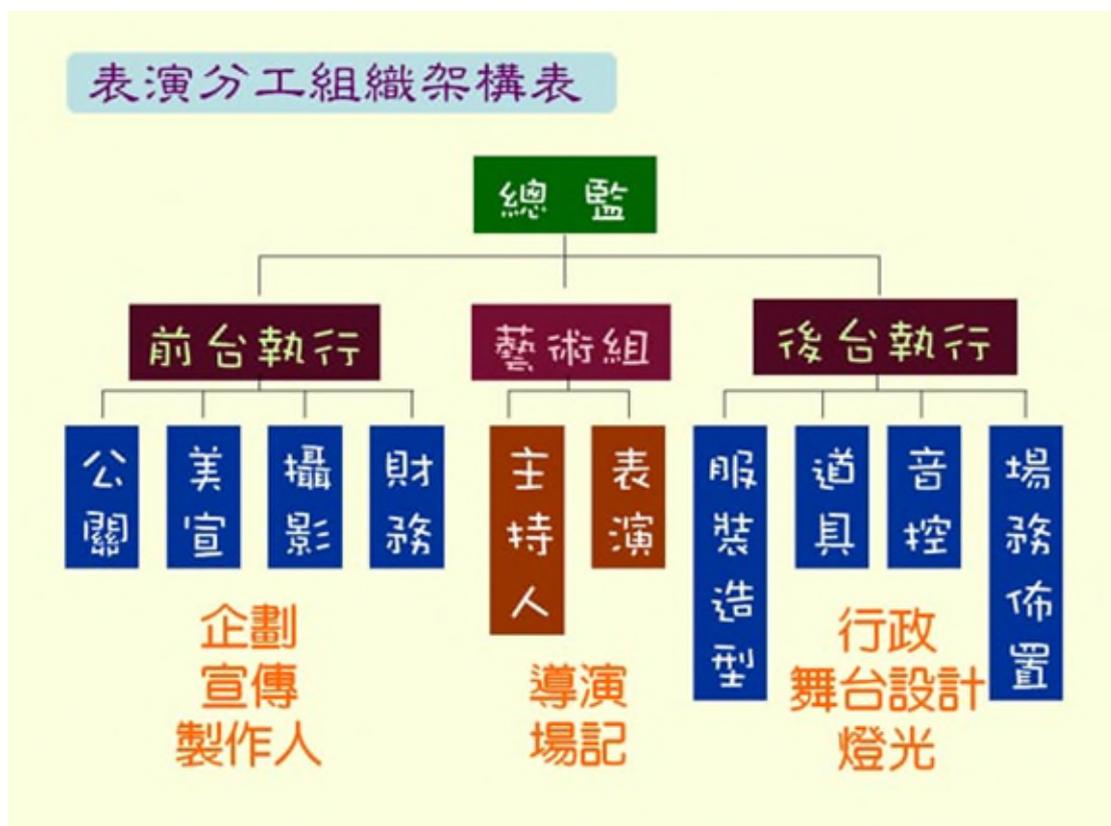
C、表演場所類型

1. **室內劇場**：只要在室內空間中符合有觀眾席、舞台區、準備區等區位安排，能提供音樂表演活動進行演出，不受天氣變化的限制例如：國家音樂廳、國家戲劇院、教室...等。
2. **戶外劇場**：為一個對外開放的空間，能克服戶外燈光音響等問題，及天氣的變化，例如：二二八公園劇場、戶外運動場...等。

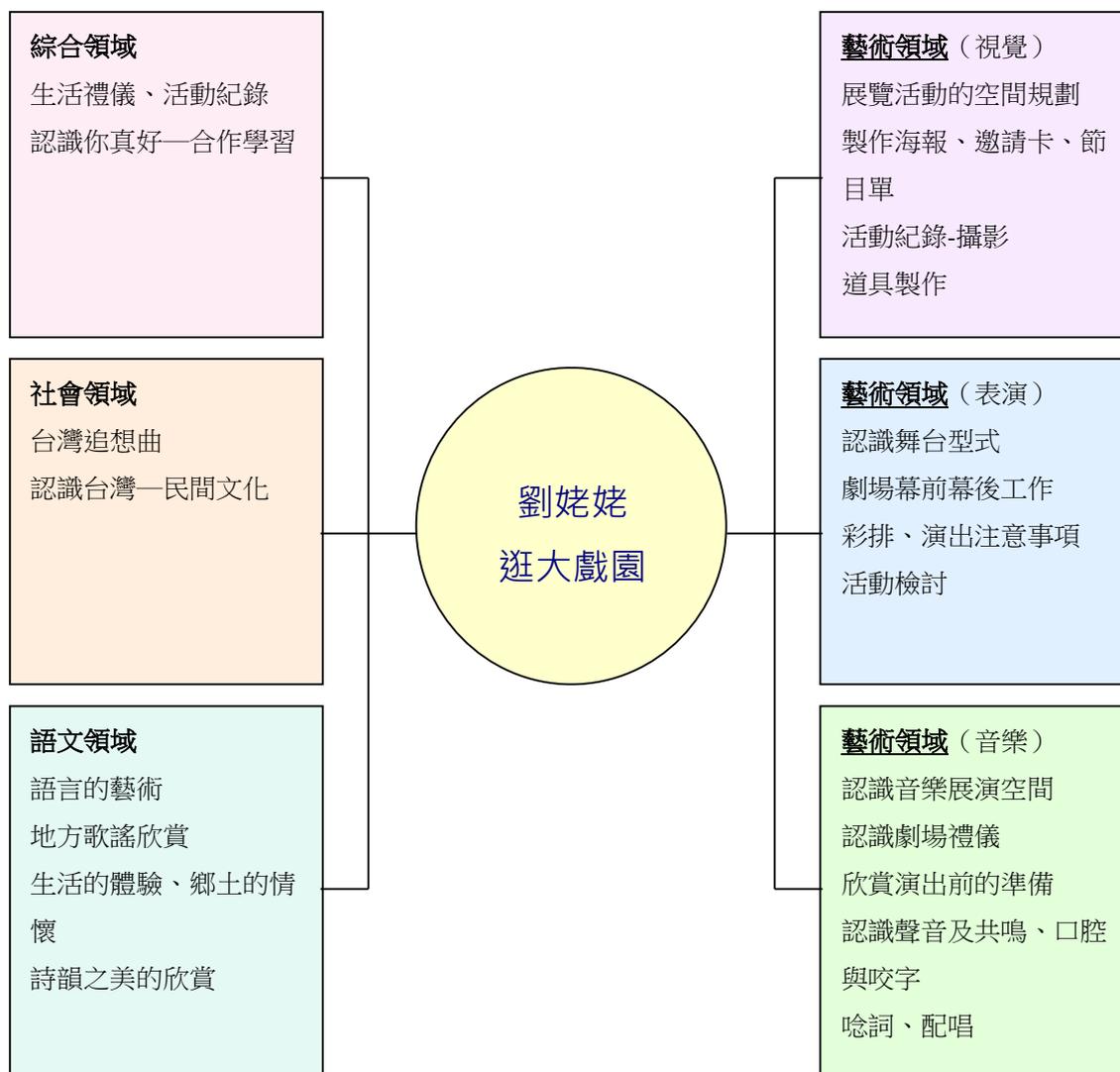
D、工作執掌內容：(參見工作組織架構圖)

1. **總監**：勘查了解場地；擬定排演時間進程；與各組隨時溝通；檢討各組提出需要改進之處；預演彩排。總監下設有三大組，分別是前台執行、後台執行及藝術組。
2. **前台執行**：撰寫與演出有關之企劃案、演出節目手冊、文字圖片整理；節目流程安排；節目相關宣傳與紀錄；貴賓招待引導。前台執行組下設財務組、攝影組、美宣組、公關組。
3. **後台執行**：配合演出設計相關配備、確認後台各項製作進度、驗收各組工作。後台執行下設場務佈置組、音控組、道具組、與服裝造型組。
4. **藝術組**：演出相關活動，包含彩排預演。藝術組包含有導演、場記、演出人員與主持人。

◆工作組織架構圖

(六) 課程架構

參、教學設計

「藝術」領域教學設計表					
主題	舞台頂·戲棚腳 ～劉姥姥逛大戲園	教學年級	七年級、 八年級	教學節數	共 12 節
活動內容	總綱核心素養 項目	學習重點			
		學習表現		學習內容	
1.認識展演空間。	C3 多元文化與國際理解 B3 藝術涵養與美感素養	音 3-IV-1 能透過多元音樂活動，探索音樂及其他藝術之共通性，關懷在地及全球藝術文化。	音 P-IV-1 音樂與跨領域藝術文化活動。	視 2-IV-1 能體驗藝術作品，並接受多元的觀點。	音 P-IV-2 在地人文關懷與全球藝術文化相關議題。
2.了解展演空間的禮儀並在生活中實踐。		視 3-IV-1 能透過多元藝文活動的參與，培養對在地藝文環境的關注態度。	視 A-IV-1 藝術常識、藝術鑑賞方法。	視 3-IV-3 能應用設計思考及藝術知能，因應生活情境尋求解決方案。	視 P-IV-1 公共藝術、在地及各族群藝文活動、藝術薪傳。
3.認識劇場活動之分工架構與工作內容。	B1 符號運用與溝通表達 B2 科技資訊與媒體素養 A2 系統思考與解決問題	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。	視 P-IV-2 展覽策劃與執行。	表 3-IV-3 能應用設計思考及藝術知能，因應生活情境尋求解決方案。	視 P-IV-3 設計思考、生活美感。
4.能組織工作流 程表，並確實檢視執行工作進度。		表 2-IV-1 能覺察並感受創作與美感經驗的關聯。	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。	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。	
5.熟悉演出活動並進行彩排預演。	A3 規劃執行與創新應變 C2 人際關係與團隊合作	音 1-IV-1 能理解音樂符號並回應指揮，進行歌唱及演奏，展現音樂美感意識。	音 E-IV-1 多元形式歌曲。基礎歌唱技巧，如：發聲技巧、表情等。	視 1-IV-1 能使用構成要素和形式原理，表達情感與想法。	音 E-IV-2 樂器的構造、發音原理、演奏技巧，以及不同的演奏形式。
6.完成相關準備工作。		視 1-IV-2 能使用多元媒材與技法，表現個人或社群的觀點。	音 E-IV-3 音樂符號與術語、記譜法或簡易音樂軟體。	視 3-IV-2 能規劃或報導藝術活動，展現對自然環境與社會議題的關懷。	音 E-IV-4 音樂元素，如：音色、調式、和聲等。
7.演出		表 3-IV-3 能運用多元創作探討公共議題，展現人文關懷與獨立思考能力。	音 A-IV-2 相關音樂語彙，如音色、和聲等描述音樂元素之音樂術語，或相關之一般性用語。	表 3-IV-4 能養成鑑賞表演藝術的習慣，並能適性發展。	視 E-IV-1 色彩理論、造形表現、符號意涵。
8.能欣賞演出活動。		表 3-IV-4 能結合科技媒體傳達訊息，展現多元表演形式的作品。	視 E-IV-2 平面、立體及複合媒材的表現技法。	視 P-IV-2 展覽策劃與執行。	表 E-IV-3 戲劇、舞蹈與其他藝術元素的結合演出。
9.會後進行工作檢討與資料彙整，完成活動紀錄。	A1 身心素質與精進	音 1-IV-1 能理解音樂符號並回應指揮，進行歌唱及演奏，展現音樂美感意識。	表 P-IV-1 表演團隊組織與架構、劇場基礎設計和製作。	視 1-IV-3 能使用數位及影音媒體，表達創作意念。	表 P-IV-4 表演藝術活動與展演、表演藝術相關工作的特性與種類。
		視 1-IV-3 能使用數位及影音媒體，表達創作意念。	表 P-IV-2 應用戲劇、應用劇場與應用舞蹈等多元形式。	表 3-IV-3 能結合科技媒體傳達訊息，展現多元表演形式的作品。	表 P-IV-3 影片製作、媒體應用、電腦與行動裝置相關應用程式。
		視 3-IV-3 能應用設計思考及藝術知能，因應生活情境尋求解決方案。	音 E-IV-1 多元形式歌曲。基礎歌唱技巧，如：發聲技巧、表情等。	表 3-IV-4 能養成鑑賞表演藝術的習慣，並能適性發展。	視 E-IV-3 數位影像、數位媒材。
		表 3-IV-4 能結合科技媒體傳達訊息，展現多元表演形式的作品。	視 P-IV-2 展覽策劃與執行。		視 P-IV-4 視覺藝術相關工作的特性與種類。
		表 3-IV-4 能養成鑑賞表演藝術的習慣，並能適性發展。	表 P-IV-3 影片製作、媒體應用、電腦與行動裝置相關應用程式。		表 P-IV-4 表演藝術活動與展演、表演藝術相關工作的特性與種類。
		音 2-IV-2 能透過討論，以探究樂曲創作背景與社會文化的關聯及其意義，表達多元觀點。	表 P-IV-4 表演藝術活動與展演、表演藝術相關工作的特性與種類。		
		視 1-IV-3 能使用數位及影音媒體，表達創作意念。			
		視 2-IV-1 能體驗藝術作品，並接受多元的觀點。			
		視 3-IV-2 能規劃或報導藝術活動，展現對自然環境與社會議題的關懷。			
		表 2-IV-3 能運用適當的語彙，明確表達、解析及評價自己與他人的作品。			

準備活動			
活動名稱	時間分配	教師	學生
活動一： 登堂入室~認識展演空間	視覺藝術	拍攝空間照片，製作 PPT、學習單 熟悉操作多媒體器材。	準備筆記本、筆
	音樂	收集圖片檔，製作 PPT、學習單 熟悉操作多媒體器材。	準備筆記本、筆
	表演藝術	收集圖片檔，製作 PPT、學習單 熟悉操作多媒體器材。	準備筆記本、筆
活動二： 幕起前~分工與上台前的準備	視覺藝術	收集圖片檔，製作 PPT、學習單 熟悉操作多媒體器材。	準備各項媒材製作海報、邀請卡、 節目單；筆記本、筆
	音樂	確定各班演出文本，製作學習單、製 作發聲練習的圖表。	討論決定演出文本、筆記本、筆
	表演藝術	收集圖片檔，製作 PPT、工作進度檢 核表、熟悉操作多媒體器材。	各組準備海報紙一張、筆
活動三 燈亮中~彩排	視覺藝術	提醒道具注意事項、舞台區位介紹	準備筆記本、筆、道具製作規劃
	音樂	指導唱腔、收集文本資料背景。	準備筆記本、筆
	表演藝術	收集圖片檔，製作 PPT、剪輯 VHS、 熟悉操作多媒體器材。	準備筆記本、筆
活動四 大家來扮戲~演出	視覺藝術	確認各班出場次序、班級座位安排	攜帶道具、活動紀錄器材
	音樂	協助確認器材設備	攜帶詞本
	表演藝術	協調各班主持人	演出練習與準備
活動五 扯後腿，練腿力~ 活動檢討與感恩	視覺藝術	準備成果檔案的範本與格式	活動紀錄收集彙整
	音樂	教師事先看過演出紀錄帶，列出演出的 優缺點。	準備筆記本、筆
	表演藝術	整理自籌備活動到演出的過程中的 優缺點。	準備筆記本、筆

教 學 活 動

對應活動內容序號	核心素養具體內涵	教 師	時間分配	學 生	學習評量	教學資源
1	藝-J-A1 藝-J-B3 藝-J-C3	活動一：登堂入室 視覺藝術： 一、來去博物館 1.博物館的發展與歷史 2.博物館的分類與例子 3.博物館的功用與重要性 二、展覽活動的空間規劃一 1.傳統型美術館:故宮、文化中心 2.替代性空間:華山藝文特區、伊通公園… 3.工作室型:竹圍藝術工作室 4.行動美術館:隸屬國美館 5.線上美術館 三、活動驗收:美術大富翁	30 15 45	1.配合教師授課內容,結合生活經驗回答問題。 2.課後配合學習單統整學習內容。	1.回答問題 2.學習單	1.走著瞧.ppt 2.學習單 3.單槍投影機 4.手提電腦 5.螢幕
1、2	藝-J-A1 藝-J-B3 藝-J-C3	音樂： 一、欣賞演出前的準備 二、欣賞展演活動的禮儀 三、認識音樂展演空間一 1.室內:傳統音樂廳 2.戶外:大安森林公園 3.移動型:電子花車 四、活動驗收:音樂大補帖	10 10 10 15	1.配合教師授課內容,結合生活經驗回答問題。 2.課後配合學習單統整學習內容。	1.回答問題 2.學習單	1.聲東擊西.ppt 2.學習單 3.單槍投影機 4.手提電腦 5.螢幕
1	藝-J-A1 藝-J-C3	表演藝術 一、舞台型式一 1.鏡框式:文化中心舞台 2.中心式:馬戲團舞台 3.開放式:服裝秀伸展台 4.黑盒子劇場:皇冠小劇場 二、活動驗收:表演大力丸	30 15	1.配合教師授課內容,結合生活經驗回答問題。 2.課後配合學習單統整學習內容。	1.回答問題 2.學習單	1.舞台春秋.ppt 2.學習單 3.單槍投影機 4.手提電腦 5.螢幕
4	藝-J-A2 藝-J-B1 藝-J-B2 藝-J-C2	活動二：幕起前 視覺藝術 1.設計流程 2.範例解說:卡片、節目單 3.分組製作邀請卡、節目單、海報	20 25 45	1.在時間內完成各項工作。 2.發送邀請卡與張貼海報。	1.學習單 2.海報、邀請卡、節目單製作	1.跟我一起去 看 show.ppt 2.學習單 3.單槍投影機 4.手提電腦 5.螢幕
4	藝-J-B1	音樂 1.認識聲音及共鳴 2.認識口腔與咬字 3.指導唸詞、配唱	10 20 15	1.確定詩詞吟唱文本 2.練唱	1.學習單 2.練唱	語文領域教師協助指導學生選擇表演文本
3、4	藝-J-A1 藝-J-A3	表演藝術 1.瞭解劇場工作內容與分工 2.利用分工組織圖進行工作分配與檢核	30 15	1.運用工作組織表 2.規劃執行工作項目 3.小組合作	1.執行檢核表 2.學習單	1.幕起前.ppt 2.學習單 3.單槍投影機 4.手提電腦 5.螢幕

對應活動內容序號	核心素養具體內涵	教 師	時間分配	學 生	學習評量	教學資源
5、6	藝-J-A2 藝-J-A3 藝-J-B2	活動三：燈亮中 視覺藝術 1.說明活動攝影紀錄注意事項 2.指導道具製作 3.舞台區位介紹	10 15 20	1.攝影紀錄、文字紀錄(新聞稿) 2.道具製作與保管	1.紀錄整理 2.道具製作巧思與保管狀況	1.TV Show.ppt 2.學習單 3.單槍投影機 4.手提電腦 5.螢幕 6.攝影機 7.相機 8.各項美工用具 9.視聽教室舞台
5、6	藝-J-A1	音樂 1.選配樂、配器 2.歌謠練唱指導	15 30	1.練習搭配器樂演出 2.歌謠練唱	1.練唱默契	1.樂器 2.詞譜
5、6	藝-J-B1 藝-J-B2 藝-J-C2	表演藝術 1.練習隊形變換 2.練習進出場 3.修正舞台走位 4.主持人練習 5.確認演出所需的器材設備測試 6.演出內容彩排	10 10 5 5 5 10	1.完成隊形變換練習 2.熟悉進出場方式 3.確定舞台走位 4.進行演出彩排 5.各項工作檢核 6.確認演出流程表	1.彩排內容 2.工作執行狀況	1.表演場地 2.相關音響設備(麥克風、音響)
7、8	藝-J-A1 藝-J-A3 藝-J-B2 藝-J-C2	活動四：大家來扮戲 視覺藝術 1.道具使用 2.指導活動攝影、拍照、紀錄	非課程時間	1.演出紀錄	拍照與錄影紀錄	視聽教室 *正式演出時間安排在彈性時數和學校行事的時間。演出完畢後留下來欣賞其他班級的演出。
7、8	藝-J-A1 藝-J-C2	音樂 1.帶上場前的發聲練習		1.發聲練習 2.上台演出	準備練習	
7、8	藝-J-A3 藝-J-C2	表演藝術 1.發節目單、引導觀眾入座 2.主持人開場與串場 3.場記做演出前的催場			整體狀況 實際演出	
9	藝-J-A1 藝-J-B2 藝-J-C2	活動五：扯後腿，練腿力 視覺藝術 1.成果檔案編輯與規劃指導解說 音樂 1.看演出錄影帶 2.唱腔檢討 3.票選 MVP	5 5 5 5	1.確認海報已撤下 2.收集所有活動紀錄之文字、圖像資料。 3.規劃成果檔之內容與製作進度表、工作分配。 1.觀賞演出錄影帶 2.MVP 票選:表現最佳工作人員與	成果檔完成 票選結果 心得分享	檔案夾 記錄資料 錄影帶 錄放影機 單槍投影機

				表演人員。 3.心得分享		
		表演藝術 1.總監主持、各組報告、活動流程檢討 2.慶功宴	15 10	1.總監主持、各組工作報告 2.活動流程檢討(需紀錄) 3.慶功宴	會議紀錄 會議召開	檢討紀錄表

肆、教學評量

◎學習單如附件 1-1~1-4、1-5 活動檢核表

◎評量表如附件 2-1~2-2

伍、教學心得與期望

1. 源起：以學校本位—「快樂學習」以及學校活動—「詩歌吟唱」的班際比賽，為主題課程設計的主軸，結合「語文領域」和「藝術與人文領域」進行統整課程設計。
2. 預期成效：期望學生透過課程設計，進而學習活動的規劃設計與執行能力，在做中學的過程中，學習到按部就班的重要。
3. 教學過程與結果：學生在過程中經由教師有系統的組織課程內容，並已生活化的方式進行教學，以期能與學生的先備知識經驗相結合。學生在領域的學習過程中能夠深入了解團隊合作的重要性與意義，並且能將所學到的新知識馬上化為實踐，應用在詩詞吟唱的班際比賽中。讓學生能夠從簡入繁，按部就班的一一完成所有的準備工作，從容不迫的完成演出。
4. 未來展望：提供教師在配合學校行事上的規劃，讓學生藉由此此學習經驗能夠擴大延伸到「音樂直笛比賽」、「英語歌謠比賽」、「校慶活動才藝大賽」、「畢業旅行晚會」、「畢業典禮」...等各項活動，藉此達到快樂學習成長。

陸、參考資料

(一)書籍：

1. 《國中藝術與人文》課本(七上)、(七下)：康軒 91 版
2. 《會動的三度空間—舞台視覺美學》林宜毓著，台北：國立台灣藝術教育館，民 89。
3. 《藝術家雜誌》319 期，台灣替代空間與公部門的遇合，林平主持，p248-255，民 90.12
4. 《如何參觀美術館》張心龍著，雄獅，民 84。
5. 《音樂大師》台灣大英百科股份有限公司。

(二)網站：

1. arts.tom.com 伊通公園
2. www.etat.com 伊通公園
3. www.t2t-travel.com 華山藝文特區
4. www.art-trend.com.tw 20 號倉庫
5. www.microchina.com 交響樂手位置
6. www.ilccb.gov.tw 宜蘭演藝廳
7. <http://www.metmuseum.org> 紐約大都會博物館
8. <http://sql.tmoa.gov.tw/maya/index.htm> 馬亞·叢林之謎(國立台灣美術館)
9. <http://ticket.acer121.com/> 元碁售票系統
10. <http://www.arts.com.tw/news/9806/980623-1.htm> 海棠藝術新聞