

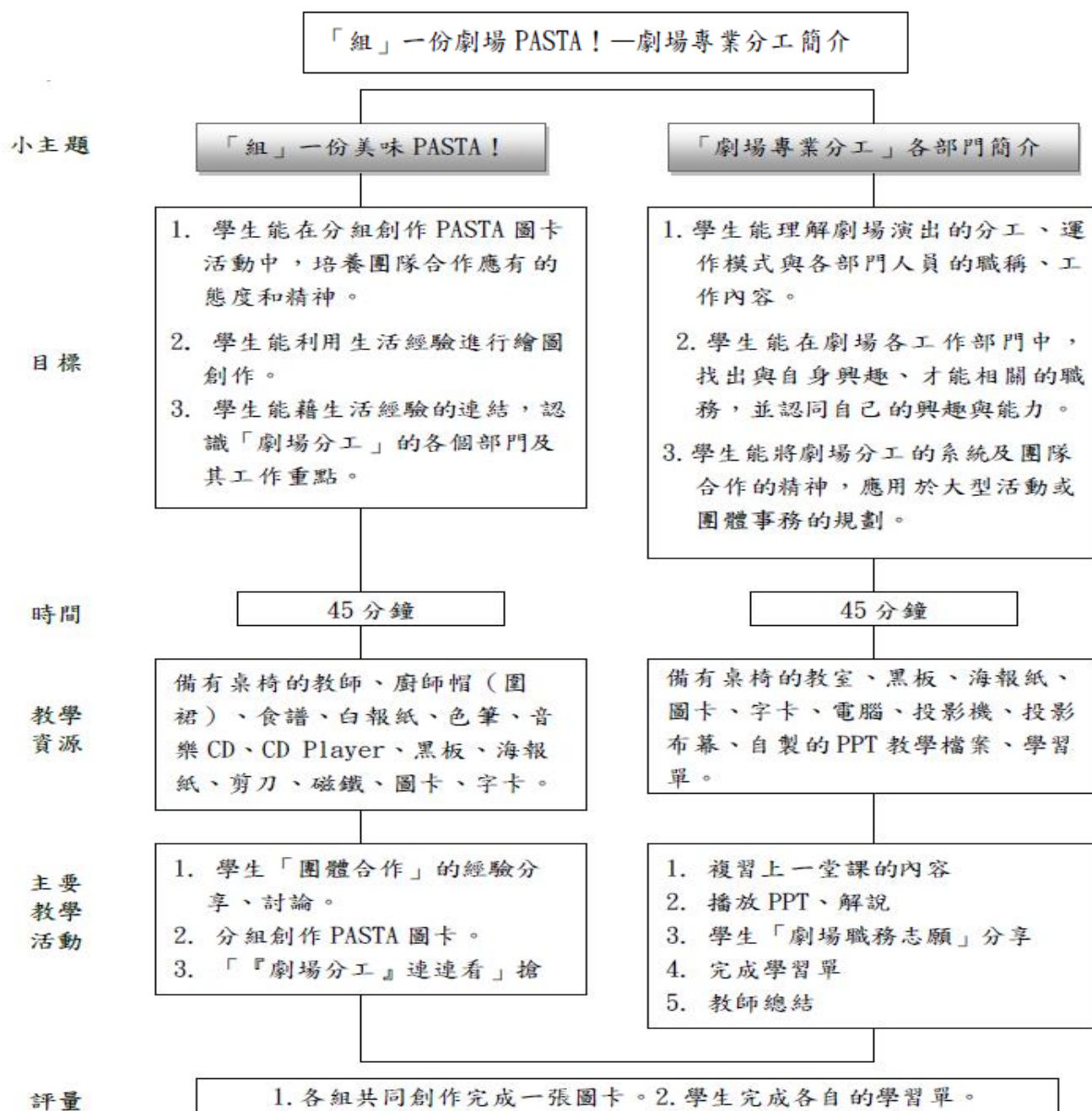
「組」一份劇場 PASTA! —劇場專業分工簡介

一、設計理念

劇場的專業工作與分工，是表演藝術課程中重要的一環，呼應實踐構面中的「職涯發展」，而製作一齣好戲，就像燒一道美味的好菜；戲劇演出的製作需要眾人合作的力量，就如同一家餐廳需要各部門與各項步驟的配合才能端出讓客人讚不絕口的好菜。「精心的料理過程」與「營造合適的用餐氣氛」就如同在創造一齣戲劇（一項藝術）作品，而其中各部門相互的搭配、分工合作，也正好對應出劇場運作模式中「專業分工」與「相互協調、配合」的重要性。

本教案希望學生能藉由的分組合作經驗、師生共同創作的簡易圖卡，以及生活經驗的連結，進而理解「劇場專業分工」的方式及其工作內容，而對戲劇、劇場演出活動有更深層的認識；並培養學生規劃團體事務的相關概念與「團隊合作」的精神。

二、單元架構

三、活動設計

領域/科目	藝術領域/表演藝術		設計者	李佳寧
實施年級	八年級		總節數	2 節課 (共 90 分鐘)
單元名稱	「組」一份劇場 PASTA！—劇場專業分工簡介			
設計依據				
學習重點	學習表現	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	B3 藝術涵養與美感素養 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 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。		C2 人際關係與團隊合作 藝-J-C2 透過藝術實踐，建立利他與合群的知能，培養團隊合作與溝通協調的能力。
教材來源		自編（設計者根據自身在劇場製作、演出中的實作經驗，以及在大學戲劇學系課程中學習到的知識作為教材發展的基礎）。		
學習目標				
<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生能藉生活經驗的連結，認識「劇場分工」的各個部門及其工作重點。 2. 學生能理解劇場演出的分工、運作模式與各部門人員的職稱、工作內容。 3. 學生能理解學生能在分組創作 PASTA 圖卡活動中，培養團隊合作應有的態度和精神。 4. 學生能在劇場工作部門中，找出與自身興趣、才能相關的職務，並認同自己的興趣與能力。 5. 學生能利用生活經驗進行繪圖創作。 6. 學生能將劇場分工的系統及團隊合作的精神，應用於大型活動或團體事務的規劃。 				

第一節「組」一份美味 PASTA！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
<p>●引起動機-「團體分工合作」的經驗—學生經驗分享、討論：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師以口頭問答的方式請學生分享、討論— <ol style="list-style-type: none"> (1) 是否有參與「團體分工合作」的經驗？ (2) 若有的話，是在什麼樣的情況或活動中體驗到 (ex: 校慶、班級打掃、小組作業)？ (3) 當時為何需要、以及如何進行工作分配？學生們負責做哪些事？ 2. 教師說明許多大型、繁複的活動或事務，常需要眾人的合作才得以完成，劇場的演出活動亦是如此。 3. 介紹今日課程的主題——「劇場專業分工」簡介；而在進入主題前，會先進行一項團體創作活動。 	參與程度 口語表達	10 分
<p>●發展活動：「組」一份美味 PASTA—分組創作 PASTA 圖卡活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以「教師入戲」的方式進行活動說明— <ol style="list-style-type: none"> (1) 教師戴上廚師帽 (或圍上圍裙)，扮演「廚師」。 (2) 將班級教室比喻成「ooo 餐館」 (ex: 將班級「819」命名為「819 餐館」)。 (3) 安排六大組的學生扮演「餐館六大部門」的員工。 (4) 安排以下「事件」作為活動背景— 	團隊合作 參與程度 各組學生 完成符合 指令內容 的圖卡。	25 分

「819 餐館的大廚師在徵求過餐館老闆的同意之下，決定推出新菜色；在翻看過食譜後，選中『番茄海鮮義大利麵』這道菜；並請餐館裡六大部門的員工一起完成餐點、營造用餐氣氛，並為客人上菜。」

(5)發下白報紙、紙卡及色筆給各組學生，紙卡上寫有該組「餐廳員工」需要完成的事項。

(6)請各組學生按紙卡上所分配的工作，在白報紙上畫出指定的內容。紙卡上的內容如下：

- ①請準備 Q 彈、有嚼勁的義大利麵條與炒得美味可口的鮮食材。
- ②請準備由新鮮番茄製成的濃郁、美味醬料。
- ③請準備精緻、耐用的餐盤與刀子、湯匙。
- ④請準備能營造舒適用餐氣氛的燭光。
- ⑤請準備一段適宜搭配食用義大利麵的優美樂曲！
- ⑥請準備令人看得口水直流的義大利麵宣傳照，以及各式各樣吸引客人上門的宣傳照招式。

2. 在學生進行創作的同時，播放與「烹調」相關的音樂約 15~18 分鐘，以營造創作的情境，並提醒學生在音樂停止時，須將作品完成。

3. 教師將應事先貼於黑板的海報、字卡、圖卡佈置好。

4. 教師至各組巡視，協助學生作調整；並請各組學生將繪製好的圖案剪下，背面貼上磁鐵。

5. 將各組學生完成的圖卡貼至海報紙上，組合出此份「PASTA 製作大表」。

6. 以「ooo 餐館大廚師」要開始動工為起頭，按照餐點製作的順序，與全班學生一起檢視每一組的成品。

●總結活動：作一齣戲，好比燒一道菜『劇場分工』連連看搶答：

1. 教師提出「製作一齣好戲，就像燒一道好菜」的比喻。

2. 請學生回想日常生活中到餐廳用餐的經驗，以及欣賞表演的經驗，並利用海報上圖案的象徵、對應，以「連連看」的方式對應出劇場各工作部門類別。如下—

- ①廚師→導演
- ②食譜→劇本
- ③食材（義大利麵與海鮮）→表演組
- ④茄汁醬料→服裝組
- ⑤餐盤、刀叉→舞台組

搶答參與

10 分

- ⑥ 燭光→燈光組
- ⑦ 用餐配樂→音樂、音效設計與音響技術
- ⑧ 宣傳廣告、DM→行政宣傳組
- ⑨ 服務生/老闆與鈔票→製作人
- ⑩ 嘴巴(客人)→觀眾/劇評家

3. 提點劇場各部門人員主要負責的工作項目。
4. 教師將劇場演出各部門的工作、運作模式比喻為「餐廳準備一道新菜色給客人」的歷程，並進行劇場演出流程的解說。
5. 感謝所有學生共同出力，合力完成了此份作品。

第二節劇場專業分工各部門簡介學習活動設計

學習引導內容及實施方式(含時間分配)

學習評量

備註

●準備活動：引起動機

利用貼有學生繪製的圖卡海報，複習上一堂課藉由「餐廳各部門工作」所應對出的劇場各分工部門

●導入活動：「劇場專業分工」各部門簡介 PPT 進行解說：

1. 配合上一堂課完成的圖卡，並利用 PPT 簡介各部門工作人員的職稱，以及不同類別的工作人員可能需要具備什麼樣的人格特質、興趣或能力。
2. 運用 PPT 中的簡短文字、圖片、劇照、工作照片及短片來簡介各部門負責的事務與運作模式。以下為「簡介項目」與「簡介的內容與方式」的說明

- ① 導演組：介紹導演、舞台監督、排練助理的工作內容，並播放排練場排練及演出裝台的照片。
- ② 劇本/劇作家：播放劇本書寫形式的，並簡介英國著名劇作家— 莎士比亞並提及其著作。
- ③ 表演組：以播放劇照與表演者的暖身、排練照的方式簡介表演者平時所作的訓練。
- ④ 服裝組：以播放工作照片與服裝劇照的方式簡介服裝設計的工作內容與設計劇中人物造型時的重點。
- ⑤ 舞台組：以播放工作照的方式簡介舞台設計與舞台技術設計的工作內容與不同處，並播放一段劇場演出裡「舞台換景」的短片。
- ⑥ 燈光組：以播放劇照與工作照的方式簡介燈光設計的工作內容和控制燈光的方式，以及燈光在劇場裡營造「氣氛」的功能。
- ⑦ 音樂、音效設計與音響技術：播放「音樂」與「音效」，簡介兩者之間的差別與功能，並播放工作照簡介音響技術設計的工作內容。
- ⑧ 行政宣傳組：利用一份現成的演出海報、DM 或電子文宣簡介行政組的工作內容，並介紹文宣品上應出現的重要資訊。
- ⑨ 觀眾/劇評家：簡介劇場觀眾禮儀和劇評家的工作。

參與程度

25 分

3 分

<p>⑩製作人：簡介製作人的工作內容以及「贊助商」的贊助方式。</p> <p>3. 教師以「劇場各部門皆須各司其職，完成每一個細節，並相互溝通、配合，才有可能造就一齣好戲！」作總結。</p> <p>●發展活動：劇場職務 Audition! 學生「劇場職務志願」分享：</p> <p>1. 邀請幾位學生針對下列的問題，進行分享—</p> <p>(1)若有一天，你參加了一個劇場演出的 Audition(甄選會)，你會最想加入哪一個部門？</p> <p>(2)請提出你選擇此部門的理由。</p> <p>(3)如何說服製作人及導演錄取你進入此部門呢？</p> <p>2. 教師給予發表想法的學生口頭回饋。</p> <p>●總結活動 1：「回顧、檢視」與「期許」—填寫學習單：</p> <p>1. 發下學習單，請學生填寫完成。</p> <p>2. 幫助學生再次複習「劇場專業分工」的各個部門。</p> <p>3. 學生可藉由下方的擇題檢視自己擁有哪方面的能力或興趣，未來若有機會可挑戰劇場裡哪一類別的職務。</p> <p>●總結活動 2：教師總結：</p> <p>1. 鼓勵學生往後在辦理展演或團體活動時，可依「劇場專業分工」的系統、邏輯進行工作分配與規劃事宜。</p> <p>2. 鼓勵學生發展自己的興趣、專長；例如在參與社團或各類團體活動時，嘗試擔任與自己興趣相關的職務。</p> <p>3. 「劇場專業分工」、團體中「各司其職」的概念亦可延伸、對應至社會中其他領域；鼓勵學生重視自己的特質、長才，有朝一日可將「興趣」發展為「專業」。</p>	<p>表達能力 參與程度</p> <p>請學生各自完成學習單。</p>	<p>12 分</p> <p>5 分</p>
<p>●教學設備/資源：</p> <p>廚師帽（圍裙）、食譜、紙卡、音樂、海報紙剪刀、磁鐵、圖卡（廚師、食譜、服務生、嘴巴）電腦、投影機、投影螢幕、自製的 PPT 教學檔案。</p>		
<p>●附錄：</p> <p>●教學對象分析</p> <p>本教案的授課對象為國中八年級學生，且需先具備以下條件—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具備參與過團體分工合作的經驗。 2. 具備在餐廳用餐的生活經驗。 3. 具備在日常生活中欣賞過劇場演出，或在課堂上觀賞過劇場演出影片的經驗。 <p>授課學生人數，約 24 至 36 人。</p> <p>●教學內容分析</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「團體分工合作」的經驗： <p>藉由學生「團體分工合作」經驗的分享、討論，使學生思考「團體合作」的益處及重要性，並引導出課程主題。</p> 2. 「組」一份美味 PASTA—分組創作 PASTA 圖卡活動： <p>學生能藉著「教師入戲」此類「帶有角色扮演」的活動方式，間接完成團體合作的創作活動，從中培養「團隊合作」應有的態度和精神；並利用生活經驗進行繪圖創作。</p> 		

3. 作一齣戲，好比燒一道菜——「『劇場分工』連連看」搶答活動：

學生能利用師生共同創作出的「PASTA」圖卡製作大表，配合日常生活至餐廳用餐的經驗以及欣賞劇場演出的經驗，對應、連結出「劇場專業分工」運作模式，進而認識「劇場專業分工」的各個部門及其工作重點；運用學生自行創作的作品進行認知部份的教學，以提高學生對此教學過程的參與度。

4. 「劇場專業分工」各部門簡介——播放 PPT 進行解說：

利用 PPT 教學檔案向學生介紹劇場中各工作部門的運作模式與各部門人員的職稱、工作內容、該職務所需的個人特質。教學檔案中使用簡易的文字、大量的劇照、工作照、圖片及劇場演出中「舞台換景」的短片，使學生能藉由圖像、影音的刺激，對於教師介紹的內容有更清楚的認識，並留下深刻的印象。

5. 劇場職務 Audition! ——學生「劇場職務志願」分享：

鼓勵學生能在理解「劇場專業分工」方式與工作內容後，發表自己的想法及興趣志向，並向教師、同儕分享與討論。

6. 「回顧、檢視」與「期許」——填寫學習單：

學生能藉由學習單上的題目再次複習劇場分工的方式與運作流程，以及在劇場各工作部門中，找出與自身興趣、才能相關的職務，並認同自己的興趣與能力。

四、教學成果與省思

教師進行總結時，可鼓勵學生往後在辦理展演或團體活動時，可依「劇場專業分工」的系統、邏輯進行工作分配與規劃事宜。並且鼓勵學生發展自己的興趣、專長，例如在參與社團或各類團體活動時，嘗試擔任與自己興趣相關的職務；而「劇場專業分工」、團體中「各司其職」的概念亦可延伸、對應至社會中其他領域；學生應重視自己的特質、長才，有朝一日還可將「興趣」發展為「專業」。

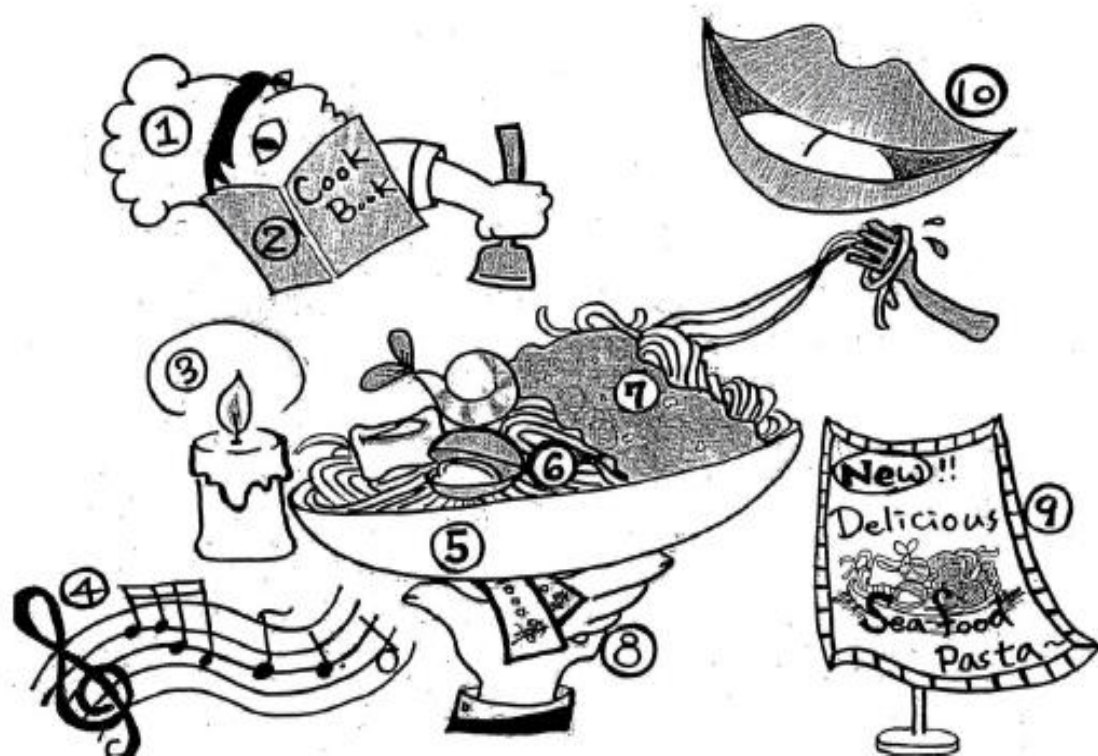
五、學習單

「『組』一份劇場 PASTA!—劇場分工簡介」學習單

____年____班____號

姓名_____

★請按上課時所講解的劇場分工方式，將下列圖表裡的數字代號 1~10 填入所代表的組別裡，以便完成我們的「劇場分工 PASTA」吧！

☆ () 製作人、() 導演組、() 編劇或劇本、() 表演組、() 音樂設計、
() 舞台組、() 服裝組、() 燈光組、() 行政組、() 觀眾…等等。

★若我加入了一個戲劇演出的製作，我想擔的工作是_____ (請填職稱)

★為什麼呢？請勾選下列的「原因選項」(可複選)：

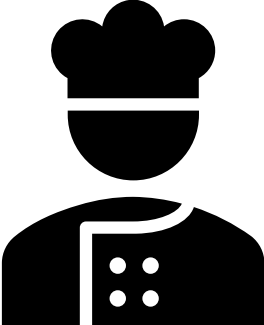
1	☐	我的興趣是畫畫、做設計，剛好可以做發揮~	11	☐	我喜歡觀察「光、影的變化」，對光線特別的敏感！
2	☐	沒辦法…我就是愛「演」！	12	☐	我有最多鬼點子和辦活動的花招！
3	☐	我對「文字創作」有著無比的熱愛	13	☐	「看戲」是一大享受呀！
4	☐	因為我是天生的「領導者」！	14	☐	這份工作有挑戰性，我喜歡！
5	☐	有關「錢」的事找我就對了！	15	☐	我喜歡研究人們的穿著打扮
6	☐	我力氣大，搬運重物我當仁不讓！	16	☐	我喜歡站在第一線服務人群
7	☐	我想像力超豐富，愛幻想。	17	☐	我喜愛「觀察」又擅長「模仿」
8	☐	我喜歡和團體一起工作的感覺！	18	☐	我的聽覺敏銳，又喜愛音樂！
9	☐	我心思縝密，做事總是可以顧全大局	19	☐	我喜歡站在舞台上的感覺~
10	☐	我對「建築物」和「空間」的設計很有興趣，也很有想法。	20	☐	其他：

WSQ (Watch, Summary, Question) 學習單

單元名稱：「組」一份劇場 PASTA！—劇場專業分工簡介

說明：在觀察及記錄(W)中，請筆記你的學習重點。在總結(S)中，請根據你觀看的影片內容，進行總結。在提問(Q)中，請回想你的學習過程，你有疑問嗎？或是有哪些不了解的地方？如果有請列出你的疑問，不需要寫上答案。如果沒有，請利用你找到的學習重點，設計題目，並把答案寫出來。

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

觀察及記錄 (W)	請用圖文並茂的方式將課堂當中「廚師」與「劇場專業分工」筆記下來吧：
總結 (S)	1. 若有一天，你有機會參加了一個劇場演出的 Audition(甄選會)，你會最想加入劇場工作的哪一個部門呢？ ☐ ①導演組 ☐ ②劇本/劇作家 ☐ ③表演組 ☐ ④服裝組 ☐ ⑤舞台組 ☐ ⑥燈光組 ☐ ⑦音樂、音效設計與音響技術 ☐ ⑧行政宣傳組 ☐ ⑨觀眾/劇評家 ☐ ⑩製作人 2. 請提出你選擇此部門的理由： _____ _____ 3. 你如何說服製作人及導演錄取你進入此部門呢？ _____ _____
提問 (Q)	請你預想從事上述「專業的劇場工作」會遇見那些困難？請試著提出解決方案？ (1)困難： (2)解決方案：