

光影的藝想世界

一、設計理念

皮影戲為我國傳統戲劇藝術之一，呼應表演藝術中的探索與創作，如觀察、想像、模仿、創意等肢體與聲音表達與聯想創意內容，正好與光影戲演出要件不謀而合，企圖運用現代科技媒材加入光影戲表現當中，提升與擴展光影教學本身的內涵，並符合現代戲劇教育之潮流。

在綜合性藝術的範疇中，光影戲橫跨了美術、音樂、表演三門藝術，更可結合語文、社會、綜合、自然與科技等領域，做一完整且統合的教學。

此次擴大了藝術領域表演藝術中的「光影魔術師」的單元，在原本只針對「電影」這項第八藝術做光和影教學的情況下，本教案以電影和視覺暫留的觀念作為學生的先備知識，在八年級學生升上九年級之際，決定將這項傳統藝術作為延伸課程，擴大介紹給這批即將畢業的同學們，希望結合創新的光影表現方式，企圖激發學生想像力與欣賞能力。

（一）主題的發展：

1. 延續上學期所教的「光影魔術師」單元，介紹一種也是利用光和影子結合、比西方電影更該認識的獨特東方傳統文化—皮影戲。
2. 使同學們能了解辨別光影戲和電影的相似之處。
3. 每個故事都要設定中心主題，由外畫圓般找出次議題及衝突點。
4. 劇本的編寫必須符合起承轉合以及 5W 和 1H 條件。
5. 劇本編寫需具有中心議題, 例如：兩性、環保、友情、親情或探討某一校園或社會現象。

（二）面臨的問題：

1. 在製作技巧上，傳統影偶牛皮驢皮取材不易，各校也無多餘經費製作影窗，必須站在創新與改良的角度，尋求容易取得且便宜的替代材料。
2. 受限於設備，傳統的後台文武場也必須以現代音樂取代。
3. 九年級上漸漸浮現升學壓力，但在製作與表現的創意和技巧上，的確比國二同學成熟許多，著實令我陷入兩難。最後大刀闊斧，將原先預定的六節課延長為八節，寧可教學生全力做好一件事，也不可囫圇吞棗應付。
4. 場地的限制。剛開始，學校並沒有裝上窗簾且適合的表演教室能進行「創意光影戲」的教學，後來學校很慷慨的願意借出開會用的會議室，且需要室內較黑暗光影戲課程才得以順利進行(我任教的九年級共 15 個班級全部實施「創意光影戲」教學)。

（三）方向的確立：

1. 鼓勵同學多方嘗試大膽的、不同的、可透光性的各種實驗媒材。
2. 結合科技媒材、投影機、DV 等運用，達到藝術科技化的目的。
3. 嘗試以真人和影偶合演，運用兩台投影機交互切換，表現遠景、近景的故事場景。
4. 九年級的光影戲教學是全校一起進行的，並非以參加比賽為出發點。因此必須明確的設立目標，才不致有所偏頗。唯最後派 910 某一組同學參加新竹市偶戲比賽，是因為剛好到十二月時該班正在舉行班級公演，經由導師同意，表明希望讓同學在九年級畢業前留下美好回憶，果然締造佳績。

二、單元架構

主題

光影的藝想世界

課程目標

了解光影的前後關係、視覺暫留的原理
(延續光影魔術師單元)

欣賞傳統光影戲藝術，融入現代媒材玩出創意

改變傳統光源與媒材，加上自編劇本，動手玩光影戲

時間

八節課 (含班級公演)

子題

劇本拼圖

戲偶召集令

秘密練功房

奇光魅影

單元目標

- ♥了解劇本構成
- ♥認識 5W 及 1H
- ♥嘗試拆解故事
- ♥鼓勵改編繪本或劇本創作

- ♥賦予角色個性及其特色
- ♥設計戲偶造型
- ♥動手創作戲偶及各場景
- ♥教師從旁建議

- ♥三組帶開排練
- ♥操偶師與配音員培養默契
- ♥修改戲偶及細節
- ♥教師從旁協助
- ♥錄影修正表演

- ♥錄影製作紀念光碟
- ♥同學自行邀請各科老師觀賞
- ♥回饋單
- ♥自評與互評

教學資源

- ♥板書
- ♥海報
- ♥故事分割表
- ♥唐山皮影戲偶
- ♥投影機

- ♥故事分割表
- ♥卡典西德
- ♥賽璐珞片
- ♥投影機
- ♥各種美工用具

- ♥戲偶
- ♥投影機 x3 台
- ♥自編劇本
- ♥白布幕x1 + 牆壁
- ♥CD player、DV

- ♥ CD player
- ♥白布幕x1
- ♥燈架x2 + 長鐵架
- ♥投影機
- ♥DV 攝影機

主要教學活動

- ♥說明如何分割故事(起承轉合)
- ♥書寫故事分割表
- ♥練習編寫劇本(教師協助並批閱)
- ♥工作職務分配

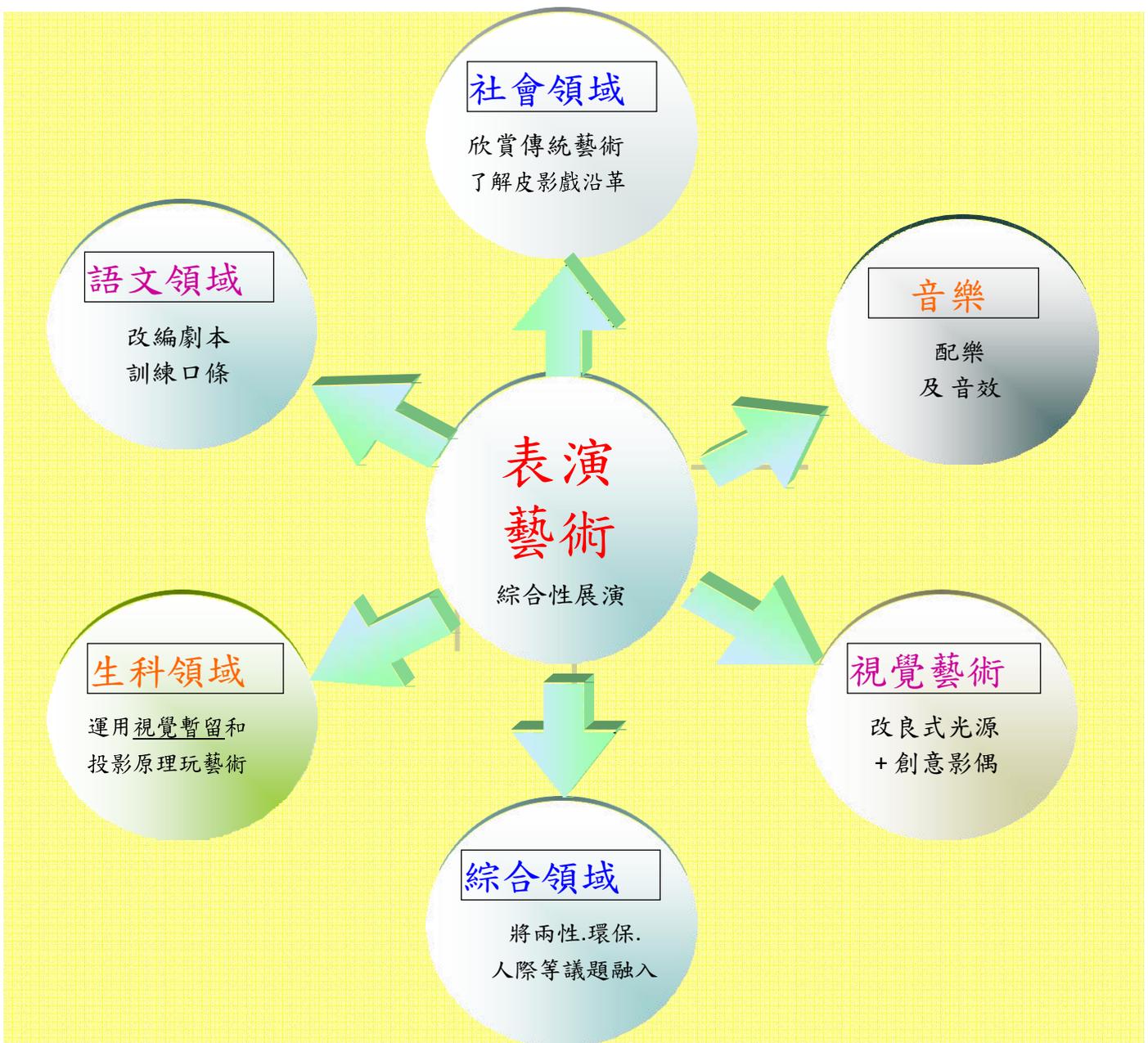
- ♥強調各職務負責之工作
- ♥說明影偶製作
- ♥影偶製作實務
- ♥影偶操作練習
- ♥工作職務微調

- ♥初排(+真人影)
- ♥修改活動關節
- ♥各職務之間的默契培養(技排)
- ♥彩排(看 DV 修正)

- ♥設計邀請卡
- ♥各組成果發表
- ♥錄製成光碟
- ♥心得分享與回饋

評量

自評回饋、他評、教師評
班級期末公演、錄影

三、活動設計

領域/科目	藝術領域/表演藝術	設計者	陳好萱
實施年級	九年級	總節數	共 8 節，360 分鐘
單元名稱	光影的藝想世界		
設計依據			
學習重點	學習表現	<p>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。</p> <p>表 1-IV-2 能理解表演的形式、文本與表現技巧並創作發表。</p> <p>表 2-IV-1 能覺察並感受創作與美感經驗的關聯。</p>	<p>核心素養</p> <p>A3 規劃執行與創新應變 藝-J-A3 嘗試規劃與執行藝術活動，因應情境需求發揮創意。</p>

	<p>表 3-IV-1 能運用劇場相關技術，有計畫地排練與展演。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
學習內容	<p>表 E-IV-2 肢體動作與語彙、角色建立與表演、各類型文本分析與創作。</p> <p>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。</p> <p>表 P-IV-1 表演團隊組織與架構、劇場基礎設計和製作。</p>	
與其他領域/科目的連結	語文領域、生活科技領域	
教材來源	自編教材	

學習目標

劇本拼圖

1. 認識傳統皮影戲的戲偶製作流程，了解其製作過程。
2. 教授故事拆解法，指導如何編寫對話式的劇本。
3. 留心觀察生活周遭的議題，安排在劇情中。
4. 透過分組討論與呈現，學習合作與包容的精神。

戲偶召集令

1. 透過想像力，創造劇中人物角色個性與造形。
2. 經由分組，學習合作與包容的精神。
3. 運用現代媒材，改良傳統影偶製作的方法，嘗試用各種有別於傳統的媒材，找出不同的演出形式

秘密練功房

1. 透過想像力和情緒練習，賦予角色聲音變化。
2. 經由分組，學習合作與包容的精神。
3. 找到適合自己的專長從事職務上的分工。
4. 嘗試不同的演出形式，了解幕後工作的辛苦。

奇光魅影

1. 安排演出時間表，學生敬邀各班科任老師觀賞戲劇表演。
2. 經由分組，學習合作與包容的精神。
3. 各組展現團隊合作的向心力及演出成果。

劇本拼圖學習活動設計

學習引導內容及實施方式 (含時間分配)	學習評量	備註
<p>●準備活動：繪本介紹(舉例:幸福的酢漿草、沙漠清掃人)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 繪本介紹。 2. 如何分割故事(起承轉合)。 3. 報數分組(每班三~四組) 	<p>參與程度 口語表達</p>	<p>10分</p>

<p>● 導入活動：故事分割</p> <p>1. 抽一故事段落為例，要同學練習如何將”故事文字”改編成”對話式”劇本。 (設計 10 分鐘的影戲演出)</p>		<p>團隊合作 參與程度</p>	<p>10 分</p>
<p>● 展開活動：傳統影偶介紹</p> <p>1. 藉”唐山皮影戲偶”的造型做戲偶拆解說明</p> <p>2. 各組討論自編劇情或改編繪本，並練習書寫故事分割表。</p>		<p>表達能力 參與程度</p>	<p>20 分</p>
<p>● 綜合討論：創意劇本發想</p> <p>1. 同學遇到改編劇本之瓶頸，該如何尋求解決？</p> <p>2. 依照個人專長，接受具挑戰性的職務分配。</p> <p>3. 到下週上課前，請各組完成劇本創作。</p> <p>【第 1 節課結束】</p>		<p>發表</p>	<p>5 分</p>

戲偶召集令學習活動設計

學習引導內容及實施方式 (含時間分配)	學習評量	備註
<p>● 準備活動：影偶設計</p> <p>1. 說明如何將偶的造型拆解、拼裝。</p> <p>2. 示範卡典西德、賽璐珞片、暗扣、鐵絲、厚紙板等材料的使用方法。</p>	<p>參與程度</p>	<p>10 分</p>
<p>● 導入活動：影偶、場景 DIY</p> <p>1. 各組進行分工合作、資源共享；導演分配 2~3 人設計戲偶、2~3 人設計場景，其餘 4~5 人負責美工 (貼卡典西德、組裝影偶)。 【第 2~3 節課結束】</p>	<p>團隊合作 參與程度</p>	<p>80 分</p>
<p>● 展開活動：實驗工廠</p> <p>1. 將做好的影偶和場景拿到投影機上實驗，不足之處嘗試修改。</p> <p>2. 嘗試找出可以讓真人和戲偶合演的橋段，實驗各種不同的創新演出方式。</p>	<p>表達能力 參與程度</p>	<p>60 分</p>
<p>● 綜合討論：會後討論</p> <p>1. 各組提出問題及難克服之處，全班給予創意點子協助。</p> <p>2. 導演、編劇同學依據同學的呈現方式，再細修劇本。</p> <p>3. 到下週上課前，請各組完成影偶、場景的製作。</p> <p>【第 4 節課結束】</p>	<p>實作發表</p>	<p>30 分</p>

秘密練功房學習活動設計

學習引導內容及實施方式 (含時間分配)	學習評量	備註
<p>● 準備活動：各就各位</p> <p>1. 各組分配到一台投影機，各自打在白牆上、白板、布幕上。</p>	<p>參與程度</p>	<p>5 分</p>

<p>● 導入活動：初排</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各組進行初排。 2. 配音員和操偶師初次培養默契。 3. 針對組員們提出的不同看法，導演要加以考量及採納【第 5 節課結束】 <p>● 展開活動：技排</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各組(燈光組、音樂組、水電工組、操偶師、配音員)技術排練數次 <p>● 綜合討論：錄影修正</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 老師在活動三時，進入各組側錄排練狀況。 2. 將所發現到的問題提供給各組同學，全班討論解決方法，進行修正。 3. 鼓勵同學多利用社區資源到新竹演藝廳欣賞『唐山皮影戲團』演出。(下節分享) <p>【第 6 節課結束】</p>	 	<p>團隊合作 參與程度</p> <p>40 分</p> <p>表達能力 參與程度</p> <p>35 分</p> <p>回饋發表</p> <p>10 分</p>	<p>40 分</p> <p>35 分</p> <p>10 分</p>
奇光魅影學習活動設計			
學習引導內容及實施方式 (含時間分配)		學習評量	備註
<p>● 準備活動：班級公演 SHOW TIME</p> <p>每班第一組請後台準備。 (前一週已安排演出順序，率先表演的團隊先加勇氣分)</p> <p>● 導入活動：好戲開鑼(1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第一組表演。 2. 錄影。 3. 表演完後，請同學們給予優點講評、缺點改進討論。 4. 老師補充說明，並給予肯定。 <p>【第 7 節課結束】</p> <p>● 展開活動：好戲開鑼(2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各班自行邀請科任老師觀賞 2. 第二組後台準備。 3. 第二組表演。(錄影) 4. 第三組後台準備。 5. 第三組表演。(錄影) 6. 老師講評。 <p>● 綜合討論：分享與回饋</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 填寫回饋表。 2. 心得分享 3. 分享『唐山皮影戲團』演出觀後感 <p>【第 8 節課結束】</p>	 	<p>參與程度</p> <p>10 分</p> <p>團隊合作 表達能力 參與程度</p> <p>35 分</p> <p>團隊合作 表達能力 參與程度</p> <p>35 分</p> <p>回饋發表</p> <p>10 分</p>	<p>10 分</p> <p>35 分</p> <p>10 分</p>
<p>● 教學設備/資源：</p> <p>投影機、唐山皮影戲偶海報、卡典西德、賽璐珞片、美術材料、場景、戲偶、白布幕、燈架、DV 一台。</p>			

●參考資料：

台北縣政府編印(民 92)。台北縣教師皮影戲研習成果專輯
國立傳統藝術中心 2005 皮影戲跨領域集體創作【光影嬉遊記】研習紀錄
成長文教基金會附設鞋子兒童實驗劇團 <http://shinyshoes.myweb.hinet.net>
無獨有偶工作室劇團。<http://www.o-puppet.com.tw/> 大計元文化網。
<http://www.epochtimes.com>
大稻埕偶戲館。www.taiyuan.org.tw

●附錄：

●教學評量

在綜合性藝術的範疇中，光影戲橫跨了美術、音樂、表演三門藝術，更可結合語文、社會、綜合、自然與科技等領域，做一完整且統合的教學。

學生已有電影和視覺暫留的觀念，作為學生的先備知識，趁著『唐山皮影戲團』再度來到臺灣表演，特地到新竹市演藝廳演出，便鼓吹八年級、九年級同學利用週休二日去看表演，紓解龐大的升學壓力。

一、評量的呈現：

- 多元評量
1. 文字書寫
 2. 口語表達
 3. 公開演出
 4. 電腦設備、錄影呈現(達到藝術科技化的目標)

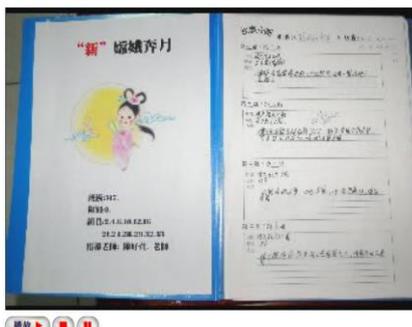
二、評量的方式：

1. 學生自評(回饋表)
2. 學生互評(他評表、導演計分表)
3. 公開演出(最後班級演出收錄在國三畢業光碟)

三、評量的內容：

1. 口語發表能力：結合社區資源(新竹市演藝廳)
2. 創意表現
3. 劇本內容是否符合起承轉合要點
4. 演出技巧：是否掌握行進動線與緊湊性、隊友默契
5. 戲偶、場景製作
6. 各組製作的「劇本手冊」內含各資料之完整度、心得分享
7. 學生自評回饋表

●學習成果展現

培英國中 310 【小紅帽的地球任務】

工作人員分配名單

指導老師：陳好萱

20051128 製表

職務	工作內容	姓名	備註
導演	全面指揮、調度	宗霖	好萱老師協助
副導演	指導排戲	舜尹	
編劇組	修改劇本	宗霖、警瑜、虹慧、婕如	
美工組	場景、主角人物製作	佩芬、博齊、開太、裕恆、偉庭、祐任	
燈光組	安排森林陰森感覺、當大型人影交錯出現時的環境安排	開太、裕恆、弘敏	手電筒、玻璃紙準備，先試效果
音樂組	片頭、片尾、情境配樂、音效	伊伶、舜尹	
道具苦力組	燈架、布幕、鐵杆、投影機的架設與收納（包含維修）	志航、宏錦、祐任	有重責大任 是幕後的支柱
操偶師 / 配音員	主要演員、配音員	博齊(飾大野狼) / 弘敏配音 警瑜(飾小紅帽) / 競雅配音 怡人(飾女巫 1) , 自配音 偉庭(飾女巫 2) / 邱辰配音 警瑜(飾女巫 3) / 佩青配音 怡人(飾村民甲阿雄) / 祐任配音 偉庭(飾村民乙啦啦) / 志航配音 警瑜(飾村民丙肌肌) / 宏錦配音	演員要唸熟台詞。 聲音、音樂先要找時間預錄，試效果

延伸活動

♥【光影合作社】社團成果發表會

從全校二年級甄選出來的「光影合作社」同學經過了比賽期間長時間的相處，培養了良好默契，學期末在全校面前表演，雖事隔兩個月，依然興致不減！

♥【全國偶戲比賽】在桃園賽場，意外接受桃園當地的記者採訪

第一次代表學校出征，就能抱回好成績，是當初這群被好奇心驅使加入社團的同學完全沒有料想到的事。經過幾個月時間的淬鍊，戰鬥力旺盛，果然賽績一鳴驚人，連在場採訪記者都上前來恭喜。

♥【新竹縣國中小教師創意偶戲研習】推廣創意光影戲教學

受新竹縣豐田國小邀約，在 95 年暑假八月參加新竹縣的創意偶戲研習講師，分享在培英國中推行創意光影戲教學的甘苦談與經驗，並教授實作部份，讓學員們能親手體驗“非站立”式的影偶如何操作，以及如何使用卡典西德和賽璐珞片製作出「光影的藝想世界」。

四、教學成果與省思

	優點	待改進處
一、課程安排	<ol style="list-style-type: none"> 1. 皮影戲教學在國小及國中都適用，教學的效果也很好，包含戲劇編劇、對白、影偶製作、音樂、表演等元素，是一門可以結合各領域的綜合藝術。 2. 可獨立一個主題教授。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 九年級上學期升學壓力漸浮出，但光影戲整個製作群還是讓國三同學擔任的確比較成熟，因此掙扎了好一陣子。
二、時間安排	<ol style="list-style-type: none"> 1. 兩個月的教學時間，希望同學們能追求盡善盡美，當作是一個班級期末公演，畢業前的禮物(收錄在畢業光碟裡)，是個不錯的點子！ 2. 中午和放學時均有同學自發性留下練習或排練，身為指導老師的我非常感動，也義務留下協助指導，從這可看出同學們的向心力與盡善盡美的責任感！ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因為八年級有上過「光影魔術師」單元，同學已有視覺暫留的先備知識，安排在國三上學期表演課實施，同學們普遍反映有趣，雖有八堂課時間，卻仍有時間不夠充足之遺憾。 2. 考慮調整在八下實施，將八下的部份單元延至九年級。
三、學生回饋	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生書寫回饋單，作為下次改進教學的依據。 2. 在九年級畢業前能有此大型班級演出，同學們表示印象深刻，團員們之間培養出更深厚的默契。 3. 尤其是 910 班同學還代表學校參加新竹市偶戲比賽初賽(光影組)，獲得佳績，留下美好回憶。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 九年級同學還是希望授課週數能拉長。 2. 既然是創意出發的光影戲，各種材料都能嘗試，將傳統光源改成以投影機代替，燈泡使用率高，容易耗損。
四、評量機制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請學生填寫書面回饋表，有文字記錄，可做為師生之間溝通的橋樑。 2. 以多元評量取代紙筆評量。 	

光影的藝想世界 自評回饋表

培英國中 姓名:【 】 班級:【 】

1. 和你的光影戲隊友合作的這些日子以來，分享一下印象最深刻的片段或事情？

2. 經歷了討論劇本、製偶、操作、演出、配音、統籌等階段看來，你認為整個光影戲演出的過程中最高難度的地方在哪兒？

3. 你認為自己負責的工作最具挑戰性的關鍵在哪兒？你給自己的表現打幾分？

4. 課程結束後，你最大的收穫是？（給你發表感言囉!）

5. 你覺得本課程還有那些部份需要改善？比方說：時間安排、分組方式、選角方式或其它(任何面向皆可)。

謝謝你,讓我生命變得更具色彩~

WSQ (Watch, Summary, Question) 學習單

單元名稱：光影的藝想世界

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)	<p>請筆記你覺得製作及演出一齣「創意光影戲」前、中、後應該要注意的重點：</p> <p>一、前：</p> <p>二、中：</p> <p>三、後：</p>												
總結 (S)	<p>請根據小組「創意光影戲」的呈現，進行創作理念說明：</p> <p>1. 請問劇名? _____</p> <p>2. 請說明劇本的創作理念? _____</p> <p>3. 請問你們製作了那些戲偶?並由誰負責操偶?</p> <table border="1" data-bbox="261 1491 1482 1675"><thead><tr><th>戲偶名稱</th><th>負責操偶人員</th><th>戲偶名稱</th><th>負責操偶人員</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> <p>4. 你喜歡小組「創意光影戲」的呈現嗎?為什麼?</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	戲偶名稱	負責操偶人員	戲偶名稱	負責操偶人員								
戲偶名稱	負責操偶人員	戲偶名稱	負責操偶人員										
提問 (Q)	<p>請回想你合作排練及表演過程，你是否有發現什麼困難? 請問你是如何解決的?</p>												