

霧裡尋蹤～花非花

亞太地區美感教育研究室第二期計畫，第二階段出版之《素養導向美感學習活動設計與實施參考指引》分三教育階段八場館（含學生篇、教師篇），共計十九冊：

- 12 | 引光前行+：
一起走在美感學習指引發展路上－總論篇
- 13/14 | Natural Aesthetics 自然美
國立自然科學博物館－高中學生篇/教師篇
- 15/16 | 悠遊潮境（海·生態）
國立海洋科技博物館－國中學生篇/教師篇
- 17/18 | Old is New 全球化的博物館
國立故宮博物院－國中學生篇/教師篇
- 19/20 | 大地有詩－濁流鄉情
吳濁流藝文館－國中學生篇/教師篇
- 21/22 | 方舟饗宴（海·空間）
國立海洋科技博物館－國小學生篇/教師篇
- 23/24 | 藏在畫裡的聲音
國家兩廳院－國小學生篇/教師篇
- 25/26 | 霧裡尋蹤～花非花
桃園展演中心－國小學生篇/教師篇
- 27/28 | 揮灑自然美
奇美博物館－國小學生篇/教師篇
- 29/30 | 覺「茶」生活提案（數位版）
國立歷史博物館－國中小學生篇/教師篇

目次

02 秒懂這本指引

04 課程總覽

06 課程與節數

08 課程方案總論

10 **1** 鐵玫瑰小常識

10 1-1 鐵玫瑰的秘密

18 1-2 牽手進劇場

20 **A** | 舞蹈快閃課程

22 A2 鐵玫瑰「好棒棒」

24 A3 從環境學演出

26 A4 花花世界玩創意

30 A5 與霧共舞～此花非彼花

32 **B** | 編劇成影課程

34 B2 紅白對抗～花非花

36 B3 從觀察找驚奇

38 B4 相遇就在鐵玫瑰

42 B5 鐵玫瑰物語

44 **C** | 舞臺解密課程

46 C2 舞臺秘密大解密

48 C3 從畫面找故事

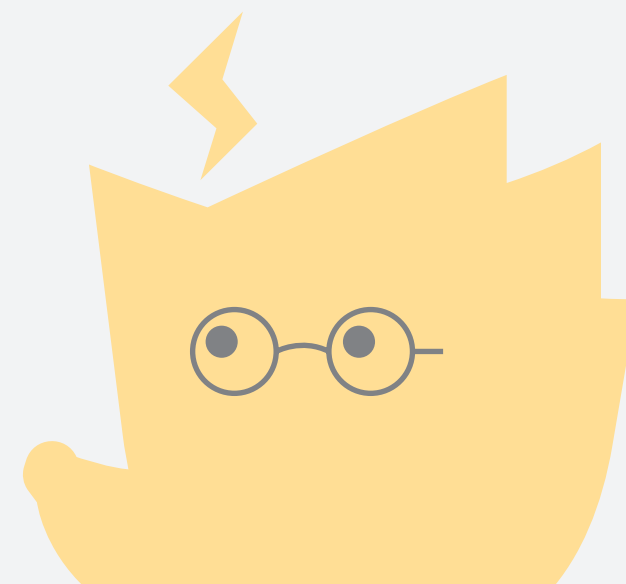
50 C4 微型舞臺創作

52 C5 發現劇場變化之美

56 美感學習延伸活動

58 美感學習資源連結

59 參考文獻

秒懂這本指引

課程方案總論

可以依照學生興趣、實施領域進行挑選旅程方案。

單元編號

旅程－單元，手冊索引與實施時機脈絡。

單元概述

從名稱與概述快速了解課程內容與建議實施時間。

圖示及旅程名稱

課程單元在劇場學習中，所著重的類別與學習方向。

學習目標 / 對應學習重點 / 對應核心素養

對應 108 課綱，聚焦美感學習，並提供各單元中所側重的美感學習重點：學習表現 / 學習內容。

課程方案總論					編劇 編劇成劇課程					舞臺與燈光設計 舞臺解密課程				
單元編號	單元名稱	實施時間	實施領域	實施時間	單元編號	單元名稱	實施時間	實施領域	實施時間	單元編號	單元名稱	實施時間	實施領域	實施時間
1	編劇與劇場	1 節課	國語	1 節課	B2	編劇與劇場	3 節課	國語	3 節課	C2	舞臺與燈光設計	2 節課	國語	2 節課
A2	編劇與劇場	1 節課	國語	A3	編劇與劇場	3 節課	國語	A4	編劇與劇場	4 節課	國語	A5	編劇與劇場	1 節課
B3	編劇與劇場	3 節課	國語	B4	編劇與劇場	4 節課	國語	B5	編劇與劇場	1 節課	C3	舞臺與燈光設計	3 節課	國語
C4	舞臺與燈光設計	4 節課	國語	C5	舞臺與燈光設計	1 節課	國語							

旅程 C | 舞臺解密課程

我的心中有座花花劇場！

學習目標

- 藉由燈光探索，表達劇場人物之感受與想像。 1-1-2
- 能運用角色、場景的物件，進行具有主題性的微型舞臺劇創作。 1-1-5
- 藉由觀賞表演藝術及紀錄，發現舞臺要素。 2-1-5
- 體驗藝文場域，感受藝術與生活的關係。 3-1-2
- 能以言語或創作與家人或同學分享所學。 3-1-5

對應核心素養

A1 身心素質與自我精進
 藝-A1 參與藝術活動，探索生活美感。
 藝-B3 藝術涵養與美感素養
 藝-E3 善用多元感官，覺察感知藝術與生活的關係，以豐富美感經驗。
C2 人際關係與團隊合作
 藝-E2 透過藝術實踐，學習理解他人感受與團隊合作的能力。

學習策略

1 | 五感探索策略
 藉由桃園展演中心舞臺現場為大型教具，請學生打開感官，體驗包含五感觀察的行程，讓學生表達出該種感官所帶來的體驗，並以此為學生再次創作的基礎。

2 | 實作學習策略
 透過教材的提示，教師協助引導同學以隨手可及的物件，進行微型舞臺劇創作，並善用引導語，帶領學生能更仔細發現舞臺要素之美，並以此發現與分享舞臺變化之美感學習。

3 | 小組協作策略
 引導學生仔細聆聽教師給予的工作任務，在完成分組後，藉由小組討論、觀察同學、交流及工作任務中的物件提示，過程中需要妥善的協作與工作分配，最後需要有效執行完成創作。

美感詞彙

視覺元素	生活美感
形式原理	劇場
藝術概念	劇場設計
造型表現	

早在 19 世紀中，藝術家的戲劇性提出「舞臺藝術」的概念。在這邊沒有舞臺劇場工作術，總是對於一個舞臺黑色空間，怎麼產生千變萬化的時空，深感到好奇。當實際站上舞臺，才發現舞臺藝術劇場各項設計師的協力合作，才能讓一場表演，與觀眾卻不衝突的讓觀眾入戲，這們們旅程，我們將讓大家扮演劇場舞臺與燈光設計師的角色，一探劇場的技術奧妙。

學習策略

於館域教學中進行美感學習時，建議使用的學習策略。

美感詞彙

可延伸於網路搜尋之美感詞彙關鍵詞。

單元編號與名稱

課程方案著重在劇場中的課程學習方向。

教學撇步

教師在進行課程時，與學生對話的學習方向。

學習向度運用說明

說明各課程活動內容之學習向度內容及運用的狀況。

C5 發現劇場變化之美

教學撇步

藉由旅程 C，相信學生對於劇場的各项工作，已有了初步的認識，以及了解到，所有劇場中的編/導/演的專業人員，無不竭盡所能，在有限的時間、空間當中，需要各工作人員的通力合作，把故事說得好。

學習向度運用說明

在觀賞劇場的美感，最常使用的感官是視覺與聽覺，當然，人類可以藉由練習「從看到、聽到後，喚起過去的記憶」，而產生其他感官感同身受的聯想，這叫做「通感」。本單元，能逐步讓學生從看到、分辨、感覺，最後與他人分享發現。

美感學習評量

在旅程 C 最終站，可以帶著學生藉由演出劇照的提示，回想欣賞演出時，可以關心與注意的地方有哪些？並與親友分享自己的發現。在評量上，第一層次為能描述、記憶、參與體驗，故以寫上發現了變化之美評量。另外美感體驗行動上，能表達與分享體驗，為第二次學習。

C5 發現劇場變化之美

劇場向各樣變化，讓你進入故事當中。當劇照提示你，這些變化，是怎麼隨著劇場之變，你看到、聽到，感受到哪些變化之美？是與你的人或朋友分享。

發現了哪些變化之美……

請找一位家人或同學，分享你的發現：
 請家人或同學回饋給你一句話：

請家人或同學簽名：

這些劇照，都來自於桃園展演中心 2020 桃園玫瑰藝術節

品質不輸國家南劇院的演出，以主題策展方式策劃，值得每年搶票觀賞。

文化視窗，展演中心特刊

經過一連串的學習，是否發現劇場擁有「綜合」的特徵？結合了不同領域專家的創作，創造出千百令人驚嘆的演出。教師引導學生把旅程中留下的文字、照片、微型舞臺……等，作為素材、進行結合後，與同學分享。每個學生因學習，培養出樂於創造的身與心，讓我們未來生活，更好、更感人、更豐富、更有趣。

學習，除了教師的賦予，重要的是開啟學生的好奇之眼，當你越認識你的朋友，你會越知道他的特色在哪裡，也會越知道他的有趣秘密。把他的_____找出來，與大家分享！

*圖片 - 【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

美感學習評量

針對美感素養各層次的美感評量小提醒。

補充資料

掃描 QR Code 延伸學習。

作者對話

以作者對話方式呈現教學之指導語。

編輯群

不同專長編輯，以不同視角帶領學習。

鈺鈞老師

專長 創造性舞蹈 深耕表藝教育數十載 藝術教育貢獻獎得主

阿茗老師

專長 視覺混搭教學 美術館教育 大學玩劇團

小美老師

專長 藝術史 館校合作 藝術 STEAM

課程總覽

劇場的經驗就像旅行一樣
看再多的旅遊書
都無法取代親臨現場的感動與收穫

教學撇步

對於沒有劇場經驗的學生，不知如何開始與他們談論劇場嗎？別擔心，編輯群幫師長找到三個劇場專家，陪伴師長與學生一起完成這趟旅程。

國小的課程，有許多領域與劇場工作息息相關。例如：編劇需要撰寫動人故事，需要致力於語文領域學習文字運用，於社會領域感知人世。演員則需要好的身體詮釋故事，於健體領域與表演藝術中特別需要鍛煉。舞臺與燈光設計師，則需要數學量測計算，自然電學、視覺藝術...等的學習。

操作建議

引導學生對應學校學科及過去看戲的經驗，向劇場專家學習並以扮演遊戲、學習情境的方式完成任務。

課程總覽

劇場專家
選擇專家，開始旅程，讓劇場的花，綻放在孩子的心靈之中。
一場演出要能順利完成，背後需要許多專家的齊心合作，這本手冊將介紹三個劇場專家帶領大家一起開始美感學習旅程。

旅程 A
演員 | 舞蹈快閃課程

旅程 B
編劇 | 編劇成影課程

旅程 C
舞臺與燈光設計師 | 舞臺解密課程

用身體、聲音、表情...等，來塑造角色，讓觀眾相信故事的角色正站在面前，讓故事現場發生。

以文字寫出劇本，藉故事的情境安排及演員的臺詞，讓觀眾進入故事中，期待意想不到的情節發生。

利用舞臺佈景、道具以及燈光投射與轉變，魔術般地讓舞臺變成故事的場景，帶領觀眾一起探險。

想一想，這些專家在學校中，特別擅長哪些科目？為什麼？

延伸挑戰

臺灣劇場專家知多少？多看經典演出，深化美感學習。

學生對於著名的作家、藝術家、音樂家的故事，總是感到興趣十足。誰是臺灣重要的劇場專家？值得讓學生認識認識，從國家文藝獎歷年的戲劇得主，我們可以找到許多劇場的專家。

《暗戀桃花源》，原來是個戲劇作品，笑中帶淚大受歡迎後改編成電影，容易取得。值得介紹給孩子。右側文藝獎專家，哪些曾經一起創作這件作品？他做了什麼努力？

歷屆國家文藝獎

人物介紹

國家文藝獎演出專家

金士傑
國寶級戲精

許芳宜
舞蹈，是認真看待生命的學習

國家文藝獎編導專家

李國修
臺灣專業劇場
築夢者

賴聲川
笑中含淚的
編導大師

國家文藝獎 劇場技術專家

聶光焱
以舞臺賦予真
實的感情

王孟超
臺灣劇場幕
後不老傳奇

林璟如
劇場服裝設
計的修行者

暗戀桃花源

金士傑演出、李國修監製、賴聲川編導、聶光焱舞臺設計，造就不朽的經典劇作。

課程與節數

課程選配

本手冊與過往的課本最大的差異，在於課程中將離開學校，前往藝文場館空間進行學習。增加美感學習的臨場體驗，可將學習情境當作一場尋寶之旅。在「課程與節數」中，編者試著以旅行的角度，設計三條探訪劇場專業的主題旅程。期盼學生可以擁有「選擇」的機會，依照天賦或者興趣，以各劇場專家規劃的美感學習之旅，找尋專家為其準備的寶藏。

依專家準備的路線，以表格方式列出「啟程前準備」、「親臨劇場」、「旅程後來創作」、「旅程後來回憶」各時間點，將會進行什麼活動、停留時間、地點及尋寶方向，讓教師與學生能快速了解架構，以及全盤掌握進度。

記得，旅程中最美的事情在於「發現」。

MEMO

課程方案參考

方案	共同單元	課程運用說明
半日型	「1-1、1-2」單元，是為共用的內容，以講述秘密的方式，串連「桃園展演中心」與學生的日常生活關係。並從劇場禮儀初步讓學生做好到劇場之準備。	<p>演員學習之旅：強調身體動覺的學習。A2 藉道具來轉移學生對身體舞動的害羞；A3 從五感六覺留下對劇場的印象和形象；A4 將改編名曲和製作花扇的創作合一；A5 以哼唱節奏和搭配動作，進行編排練習。適合表演藝術較有興趣的師生選擇。</p> <p>編劇學習之旅：體驗說故事的實踐力。B2 腦力激盪後進行真花、假花的選擇遊戲；B3 鼓勵親近與觀察劇場，進行編劇力培養；B4 組織不同的人、事、場景以及心情，進行戲劇表演；B5 使用行動載具、應用軟體，綜整創意、創造與創作。適合表演藝術較有興趣的師生選擇。</p> <p>舞臺與燈光設計師學習之旅：關注舞臺觀賞效果。C2 參訪前先對於舞臺燈光效果，在校建立先備經驗；C3 參訪時紀錄舞臺畫面構圖與故事關係；C4 參訪後回學校，製作微型舞臺；C5 與家人親友分享舞臺變化之發現。適合視覺藝術較有興趣的師生選擇。</p>

課程方案總論

													
模組架構	1	A2	A3	A4	A5	B2	B3	B4	B5	C2	C3	C4	C5
施行時機	每個旅程前	啟程前準備	親臨劇場	旅程後來創作	旅程後來回憶	啟程前準備	親臨劇場	旅程後來創作	旅程後來回憶	啟程前準備	親臨劇場	旅程後來創作	旅程後來回憶
單元名稱	鐵玫瑰小常識	鐵玫瑰「好棒棒」	從環境學演出	花花世界玩創意	與霧共舞～此花非彼花	紅白對抗～花非花	從觀察找驚奇	相遇就在鐵玫瑰	鐵玫瑰物語	舞臺秘密大解密	從畫面找故事	微型舞臺創作	發現劇場變化之美
單元概述	多一層認識鐵玫瑰劇場，多一份的好奇與期待。	結合遊戲讓全班一起玩、一起呼吸、一起律動。	利用闖關任務來觀察劇場、親近劇場、發現劇場。	從五感探索中學學習思考與協作，然後開花結果。	從身體重新開發不同的可能性，找到變化多端的自己。	腦力激盪發想與「花」相關的造詞和選擇遊戲。	從教室到劇場，感受不同於校園的氛圍與空間。	組織不同的人、事件、場景以及心情，加以編排。	欣賞並回饋同儕的影片，邁向敢表達的自己。	探索舞臺構造有什麼？藉由燈光小嘗試，察覺燈光與角色關係。	常常保持「怎麼做到？」的好奇心，發現幕後的魔法。	在紙盒中，把舞臺縮小，創造屬於自己的劇場。	回想並分享劇場的變化，發現「整體藝術」的奧秘。
建議時間	1 節課 (討論)	1 節課	3 節課	4 節課	1 節課	1 節課	3 節課	4 節課	1 節課	2 節課	3 節課	4 節課	1 節課

1 鐵玫瑰小常識

1-1 | 鐵玫瑰的秘密

學習目標

- 透過認識場館，激發探訪的行動。
3-II-2
- 實際觀賞表演，發現劇場的各種細節。
2-II-3
- 認識劇場禮儀，進而實踐劇場禮儀。
3-II-1

對應核心素養

A1 身心素質與自我精進

藝 -E-A1

參與藝術活動，探索生活美感。

B3 藝術涵養與美感素養

藝 -E-B3

善用多元感官，察覺感知藝術與生活的關聯，以豐富美感經驗。

C3 多元文化與國際理解

藝 -E-C3

體驗在地及全球藝術與文化的多元性。

1 鐵玫瑰小常識

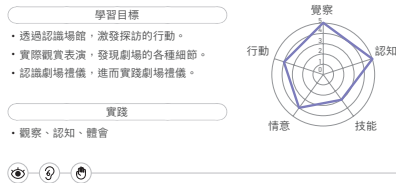
親愛的小朋友！鐵玫瑰是很特別的建築物，當中藏有很多表演藝術秘密！一起來認識它吧！

1-1 | 鐵玫瑰的秘密

我們人在桃園中正藝文特區 即將抵達「桃園展演中心」
瞧！建築反射出金屬的光芒 像彩帶奔上天際
朝向天空看去 更像一朵綻放的玫瑰花
他有一個浪漫到不行的名字
叫做「鐵玫瑰劇場」

圖片 - 【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

圖片 - 【桃園市立圖書館提供】

秘密 1

桃園中正藝文特區，用滿滿文化活動征服你的心：好的城市應該讓市民擁有滿滿美好生活回憶。桃園有一塊土地，十年前蓋了「桃園展演中心」之後，市民可以在這裡盡情享受文化與藝術的生活，在草地上愜意野餐，還有美食餐廳、電影院及最美的圖書館，等待你我的藝術大發現。

桃園中正藝文特區配置圖

* 圖片 - 【參考桃園市政府藝文設施管理中心網站繪製】

桃園展演中心之大小事 不被遺忘的金屬花

中正路曾經是老桃園的代名詞，中正路尾二十年前還是一片荒蕪，自從誕生了一朵金屬花，讓這個城市開始了新生活，讓我們一起去探訪，這朵神秘的金屬花吧！

延伸挑戰

協調像拿鐵，咖啡加牛奶，產生絕妙好滋味。找一找，桃園展演中心與桃園市立圖書館總館，彼此有什麼關係，而產生協調的美感？

從故事認識「鐵玫瑰的秘密」，再去拜訪，少了陌生多了期待。能放大到親臨現場的美感體驗，在每個旅程啟程前別忘了讀一讀

1 鐵玫瑰小常識

對應學習重點

學習表現		學習內容	
3-II-2	能觀察並體會藝術與生活的關係。	視 P-II-2	藝術蒐藏、生活實作、環境布置。
2-II-3	能表達參與表演藝術活動的感知，以表達情感。	視 A-II-2	自然物與人造物、藝術作品與藝術家。
3-II-1	能樂於參與各類藝術活動，探索自己的藝術興趣與能力，並展現欣賞禮儀。	表 P-II-1	展演分工與呈現、劇場禮儀。

教學撇步

為什麼要學習美感，美感可以如何幫助我們的生活，有什麼改變？桃園展演中心的設立，或許能夠提供一些思考。在閱讀完這個篇章，教師可以藉由討論，讓學生想一想，因為桃園展演中心的設立，居民生活終能得到什麼「美」的感受？

桃園市立圖書館總館
郭自強建築師事務所 +
日本株式會社梓設計

桃園展演中心
建築師許伯元
訪問

身為桃園人，過去大家都說桃園城市景觀真的需要努力，桃園中正藝文特區正翻轉大家的成見。

從建築史來看，現代主義「少即是多」是一個非常重要的風潮。臺北市立美術館方方正正、簡簡單單就是一個很好的例子。

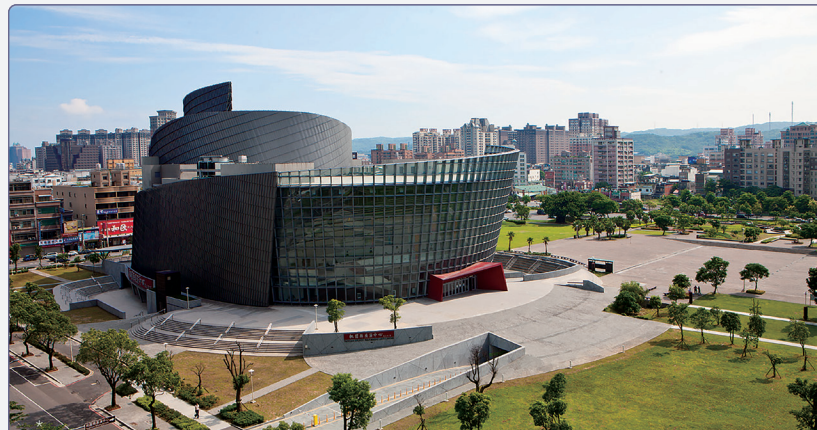

隨著時間流逝，大家厭煩了現代主義過於簡單方正的設計，大家想有更多變化。「多亦是少」的後現代建築產生了。

鐵玫瑰劇場，曲面的外牆，即是後現代主義的代表作品，更多的變化，賦予建築更多的想像與討論的地方。

桃園展演中心空拍
班森拍攝

秘密 2

現代建築的代表形狀是什麼？很多人說是水泥方盒子（如右圖臺北市立美術館的建築造形）。

桃園展演中心（上圖）挑戰了大家的想像，外牆用彩帶狀的金屬與玻璃包了起來，圓弧與傾斜的形式，讓建築有種動起來的生命力；很多人覺得看起來超像一朵金屬做的玫瑰花。

線條
形狀 & 形態
空間
質感

*圖片一【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

2019 桃園鐵玫瑰國際音樂節《清新玫瑰趴》

秘密 3

桃園展演中心是市民共同擁有的藝術場所，藝文園區廣場以音樂會、戶外公演...等活動，讓市民與藝術生活零距離。

反覆
節奏
調和
變化

延伸挑戰

- 1 準備材料：圖畫紙、紙盒、膠帶、剪刀。
- 2 看完空拍影片後。
- 3 分組試著做出桃園展演中心的鐵玫瑰外觀，完成後，和全班同學一起分享。

過去，許多人對於藝文場館，往往都有一種只能遠觀，很難進入的印象，桃園展演中心利用許多戶外的活動，打破大家對於藝術高不可攀的既定印象。

【2019 桃園鐵玫瑰國際
音樂節】清新玫瑰趴

桃園展演中心，是啟動桃園中正藝文特區的重要指標，在意義上，這裡是桃園人以文化藝術作為未來生活的期盼。

未來，隨著桃園市立圖書館總館的落成，桃園展演中心與桃園市立圖書館總館，一圓一方的建築，中間圍繞著藝文廣場，是桃園重要的文化核心。

我們也期盼能藉由這個課程，讓學生未來能自然而然進入這個區域，享受公共的文化生活。

教學撇步

建築的美，除了外觀的「造形之美」之外，善用燈光，能讓建築越夜越美麗。若晚上有演出活動時，桃園展演中心的大廳燈光，將會全開，就如同寶石散發出誘人的光芒，可以與學生談談看，有燈光與沒有燈光，桃園展演中心會有什麼感覺的差別？

延伸挑戰

疑？為什麼桃園展演中心外牆出現各式各樣有趣的表情以及游動的人魚？這叫做「光雕」，利用投影機在建築外牆創造有趣的故事。學生可以藉由搜尋「光雕」，看看有什麼有趣的作品，並與大家分享。

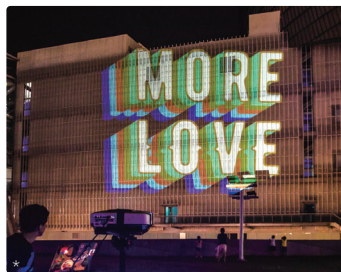
桃園展演中心極力推展對外展演活動，若有機會，非常值得參與看看！

另外，桃園展演中心每一年都有固定的展演藝術季活動，是不可忽視的慶典。

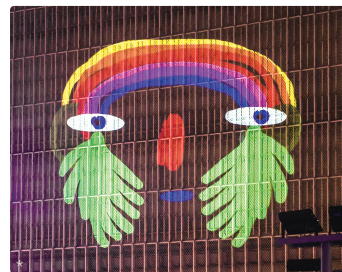
秘密 4

是否覺得桃園展演中心在不同時間、不同燈光下，其建築造形展現了不同的個性？瞧！藉由投影上演著什麼有趣故事？

線條
形狀 & 形態
空間
冷暖
軟硬

* 圖片 - 【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

10

秘密 5

你知道大型建築都要設置公共藝術嗎？桃園展演中心的公共藝術只有整點才會出現，藝術家谷美二子利用〈霧雕〉，讓觀眾在水霧中進入神秘的世界，你一定要來親身體驗！

11

秘密 6

桃園展演中心是以設計成一個能展又能演的空間，其實，一樓的空間就是個巨大的展場。偷偷告訴你，臺灣最盛大的科技藝術節，每年都會在桃園展演中心展演精彩絕倫的科技藝術與表演囉！

11

【參考桃園市政府藝文設施管理中心網站】

反覆
節奏
調和
變化

教學撇步

從藝文園區廣場，逐漸走近桃園展演中心，與廣場比鄰的是一個戶外開放性的舞臺。當公共藝術，定時釋放水霧，站在舞臺上，每個市民都可以在雲霧中成為演出者。

桃園展演中心公共藝術

作品介紹

藝術家訪談

戶外舞臺：613 坪半圓型舞臺空間可容納至少 50 人同時演出，搭配約 600 人之階梯式座位，可進行中小型戶外表演活動。

課程使用建議請先向館方聯絡設備、空間使用狀態。

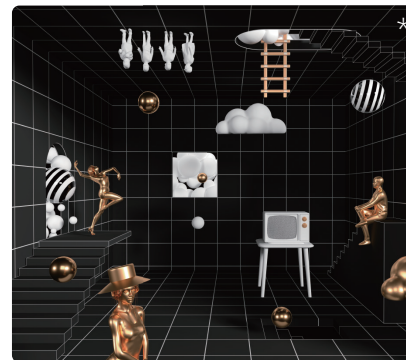
鐵玫瑰音樂節

以多元的、國際化的概念，邀請國際知名創作樂團演出，以達扶植創作樂團成長、促進跨國交流、串連國際音樂資源之目的。

鐵玫瑰熱音賞

除了提供獨立樂團競賽及演出的平臺，亦提供發展中的獨立樂團一個嶄露頭角的演出機會。

鐵玫瑰藝術節

以多元性劇场的理念，規劃各類型的表演藝術節目，豐潤桃園藝文田地、拓展桃園人藝文視野。107 年起，邀請耿一偉先生為策展人。引入國內外精彩節目，並培植在地藝文團隊，使文化能量深植蔓延在地。

桃園科技藝術節

數位科技跨界表演藝術節目，建構具有桃園在地特色之新媒體藝術作品，提供藝文展演平臺。

* 圖片 - 【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

教學撇步

如何在有限的劇場空間，帶領觀眾進入演出的世界？可以藉由影片，讓學生從「ORID 焦點討論法」，發現其中的秘密！

O

- 你看到有哪些角色？他們穿什麼？在哪裡？做什麼事？
- 演出中你聽到了什麼？

R

- 這些角色給你什麼感覺？
- 這些空間讓你想起了什麼？

I

- 你覺得這是怎麼樣的故事？
- 你覺得導演要表達的是？為什麼？

D

- 你喜歡這個演出的哪個部分？
- 如果讓你重新將作品命名，你會取什麼名字？為什麼？

劇場解密

劇場是個神奇的地方
一個黑黑的舞臺上
燈光一亮
演員能帶我們到任何地方
看見任何故事
讓我們來發現其中的秘密吧！

綜合舞 Polymer DMT 《Better Life?》

線條
形狀 & 形體
空間
身體

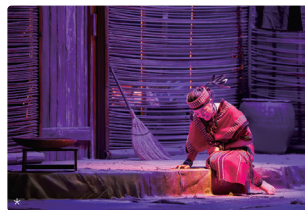
2020 桃園龍玫瑰藝術節《追夢人—舞蹈之夜》

2020 桃園龍玫瑰藝術節《追夢人—舞蹈之夜》

卅雨田舞蹈劇場《共犯在線 2.0》

EX - 亞洲劇團《雨季的美麗與哀愁》

*圖片 | 【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

第一次進劇場

有點興奮、有點緊張
讓我們一步一步去看演出吧！

1

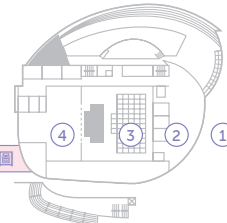
桃園展演中心大廳燈已亮，演出即將開始，找到紅色大門，準備進入劇場世界。

2

準備好門票，從桃園展演中心前臺，依引導方向進場；節目手冊也在這裡販售或索取，想先瞭解演出內容就從這裡開始！

2樓平面圖

【參桃園市政府藝文設施管理中心網站繪製】

3

依照門票位置入座，絕佳的位置票價往往比較高，猜猜看哪個位置是最佳觀賞位置？

4

桃園展演中心是「鏡框式」舞臺，在紅色牆中有個長方形的開口。觀眾看演出就像坐在畫框前，看另一個世界上演精彩故事。

反覆
節奏
重點
對比
調和
變化

劇場的空間，服務著觀眾欣賞演出時的各種需求，從戶外一路進入大門、大廳、觀眾席、舞臺；建議以導覽空間用途的方式，帶領學生拋除陌生感，展開觀察，認識空間，相信大家一定收穫滿滿。

桃園展演中心導覽簡介

補充資料

曾於桃園展演中心演出之表演作品片段

《追夢人—舞蹈之夜》

《共犯在線 2.0》

《雨季的美麗與哀愁》

《Better Life?》

延伸挑戰

1 閱讀至此，我們即將要啟程前往桃園展演中心進行參訪。參訪前，藉由桃園展演中心的形象影片播放後，分組輪流說說看，覺得桃園展演中心，有什麼值得欣賞的地方，不可以重複，說得最多的可以得到小小鼓勵！

2 展演場館為了培養具有「禮儀」的世界公民而設置，在進入場館前，請學生可以欣賞「兒童劇場禮儀導覽影片」，想一想，要去看演出前，需要做怎樣的準備？表演時要注意什麼？表演後需要表示什麼？

桃園展演中心
形象影片

桃園展演中心兒童
劇場禮儀導覽影片

1-2 | 牽手進劇場

桃園展演中心以「牽手進劇場」為活動名稱，安排適合兒童欣賞之節目，受理全桃園市內各國民小學四年級班級報名參加，並聯繫安排遊覽車至學校由教師帶班至桃園展演中心及中壢藝術館欣賞 4 齣兒童戲劇，各演出 2 場次，共計 8 場。安排兒童戲劇節目於桃園展演中心展演廳演出 4 場，展演廳共有 1,418 席座位。

預計每年 12 月中旬由桃園展演中心發文至全桃園市國民小學，再由本案承包商受理教師報名等行政作業，次年 3 月執行 8 場演出活動。本服務只提供全桃園市國民小學辦理。

團體導覽申請表格下載處

關於桃園展演中心

1-2 | 牽手進劇場

準備好進入劇場的初體驗了嗎？記得做個有「禮」的好觀眾！

劇場是大家的，有良好的禮儀才是最棒觀眾！

演到我快流下眼淚時！誰的電話響起？氣！

誰在吃鹹酥雞？也太香了！餓！

吵死了！我是來聽音樂，不是聽你說八卦！

哎呦！椅子上有口罩！人家不敢坐

看動畫輕鬆學劇場禮儀

劇場禮儀

演出前

演出開始時，要關閉手機、電子鐘錶或調整成震動的 mode。

演出中

展演廳內不可以吃東西、喝水或喝飲料。

盡量不要說話如果有必要請小聲說話喔！

沒有經過演出團隊同意，不可以拍照或攝影，也不能使用閃光燈。

適時給舞台上的表演者掌聲鼓勵，可以在中場休息或演出結束後鼓掌。

演出後

離場時，要記得帶走隨身的東西及節目傳單等文宣品喔！

圖片 - 【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

14

孩子也能輕鬆進劇場

* 圖片 - 【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

班級導覽

想要現場聽到桃園展演中心最美的故事嗎？
現在就拿起電話，跟桃園展演中心預約！

進入劇場，才不是像電影明星，要穿著晚禮服才能進入，即使是小學生，也能夠有機會擁有舞臺夢。一起來大解密，小學生如何第一次輕鬆進劇場。

牽手進劇場

每年桃園展演中心與桃園市政府教育局合作「牽手進劇場」計畫，提供交通費，免費帶領國小四年級學童進入劇場欣賞演出，並結合劇場禮儀教育，提供完整劇場體驗。相關辦理方式，請洽桃園市各國民小學學務處。

補充資料

館校教學核心教材

桃園展演中心以藝術進入空間的概念，提供藝術家專業硬體設施及軟體服務，營運至今已成為連結在地、接軌國際的表演及藝術文化平臺。桃園展演中心提供免費團體導覽服務，非桃園市學校可多加利用。

導覽開放時間 | 週一至週五（時間 9:00~16:00）

每次團體導覽最少 15 人次，因須配合館舍活動排程，敬請於 14 天前來電預約，不開放臨時性參訪。

服務信箱 | wanchun@afmc.gov.tw

電話預約 | 03-3170511 # 8604

營業時間 | 週一至週日，9:00~17:00（週一休館）

聯絡電話 | (03) 317-0511

交通資訊 | 桃園市桃園區中正路 1188 號

桃仔園青少年劇場計畫

從文本、肢體表演、劇場技術，長期培育桃園劇場未來之星，只要你是有夢想的國中、高中生，實戰劇場等你來登上鐵玫瑰劇場舞臺！

桃仔園青少年劇場計畫 FB

旅程 A | 舞蹈快閃課程

霧裡尋蹤～花非花！

學習目標

- 能簡易創作歌詞與使用道具，並組合動作進行舞蹈表演。1-II-4
- 能認識桃園展演中心、劇場的環境以及欣賞不同的舞蹈表演。2-II-6
- 能小組共同合作並體驗快閃的行為藝術。3-II-5

對應核心素養

A1 身心素質與自我精進

藝-E-A1

參與藝術活動，探索生活美感。

B3 藝術涵養與美感素養

藝-E-B3

善用多元感官，察覺感知藝術與生活的關聯，以豐富美感經驗。

C2 人際關係與團隊合作

藝-E-C2

透過藝術實踐，學習理解他人感受與團隊合作的能力。

學習策略

1 | 博物館學觀察學習策略

在教師帶領下透過文本閱讀，請學生思考場館之社會功能及社會關係，場館規劃與展演安排的整體性脈絡，認知的建立過程，以及桃園展演中心所欲彰顯地方特色概念發展。

2 | 五感探索策略

將整體場館視為大型教具，強化學校中所無法經驗到的氛圍，請學生打開感官，適時配合各旅程五感觀察的符號，讓學生敘述出該種感官所帶來的體驗。

3 | 實作學習策略

透過教材的提示，教師協助從旁引導每位同學並善用肢體作為媒介，將小組形塑出的主要觀點，有效編排動作以完成結構清楚的作品，並將作品做出高完整度的展演。

4 | 小組協作策略

引導學生仔細聆聽教師所給予的工作任務，在完成分組後，藉由組內討論、組間共學，來解決工作任務中的問題關卡；過程中需要妥善的協商與工作分配，最後更需要團隊合作以有效執行展演任務。

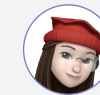
對應學習重點

學習表現		學習內容	
1-II-4	能感知、探索與表現表演藝術的元素和形式。	表 E-II-2	開始、中間與結束的舞蹈或戲劇小品。
2-II-6	能認識國內不同型態的表演藝術。	音 A-II-3	肢體動作、語文表述、繪畫、表演等回應方式。
3-II-5	能透過藝術表現形式，認識與探索群己關係及互動。	表 P-II-2	各類形式的表演藝術活動。

美感詞彙

簡易創作

意指進行基礎而不繁複的創作，可包含節奏的創作、為歌詞加上曲調、為簡短曲調加上伴奏，或將簡短的節奏或曲調加以變化…等。

自然、自由又自在的玩「自己和大家」的集體創作，其中著重合作的情意、表演的技能、快閃的行動，在意識的認知和覺察層次來思考：對舞臺的期待是否表裡如一？還是下次會更美好？

A2 鐵玫瑰「好棒棒」

教學撇步

肢體開發最重要的條件之一，便是態度大方、不害羞。本美感學習活動從製作道具出發，讓學生產生移情作用，不怕表現，藉揮動道具以擺動身體、扭動姿態，更結合遊戲讓全班一起玩、一起呼吸、一起律動。

利用撕報紙的舒暢感受和肢體延伸概念的彩帶飄動，配合著默契的節奏和想像的動作，讓我們看得到和摸得到的方式，來感受舞蹈。

進行猜領袖遊戲時：

- 一枝 → 雙手各一枝。
- 動作 → 左右、上下、前後、旋轉、順逆時針轉、曲線。
- 變化 → 好棒棒的比賽：利用好棒棒跳繩和拉東西。

A2 鐵玫瑰「好棒棒」

觀察和默契是很厲害的魔法，能使表演更加順利而且變化萬千，如同桃園展演中心從律動的彩帶蛻變為鐵玫瑰，一起來試試。

STEP 1

做一做 | 小朋友，我們來做一枝跳舞用的「好棒棒」！

1

請準備：報紙（壁報紙）、膠水、鉛筆（筷子）、膠帶

2

把報紙或壁報紙撕成很長很長的彩帶（不夠長可以數段黏在一起）

3

用膠帶把彩帶的一端貼在鉛筆或筷子一端

16

STEP 2

動一動 | 拿起你的「好棒棒」讓我們一起跳舞！

1

拿起「好棒棒」
左左左、右右右、
轉轉轉、晃晃晃？
想出更好玩的動作？

2

配合音樂，隨著節奏
快快、慢慢、
近近、遠遠……
讓「好棒棒」的尾巴在空中飛舞～

3

利用「好棒棒」來玩「猜首領」
大家合作
大步揮動領袖的動作
好玩到不想下課！

17

學習向度運用說明

本單元活動乃以引導學生實地製作與操作道具，進行肢體的開發和熟稔，並在遊戲中建立全班的默契和協調小組的情感；著重於學生對身體語言的意識和理解。

本單元活動以五感經驗來進行美感學習，以視覺、聽覺和觸覺的體驗為主，味覺和嗅覺未直接使用。

舞蹈，特別注意身體感覺。
好似把身體的動作當作語言來表達想法和情緒，或者動作就只是動作，什麼都不是。

補充資料

中國古典舞《秋墨》

蝶舞聖誕水袖舞蹈

2018 池上秋收稻穗藝術節
雲門舞集林懷民經典舞作「松煙」

延伸挑戰 – 好棒棒的英文

將學生分組，教師出題後，請依序輪到的同學站起來，利用好棒棒寫出該單字的字母（要寫成左右相反，同學才能看懂）。

例如：「APPLE」

第 1 位寫 A，第 2 位寫 P，第 3 位寫 P，
第 4 位寫 L，第 5 位寫 E。

A3 從環境學演出

教學撇步

本美感學習活動希望教師能帶領學生從教室出發，在劇場的裡面和外面進行探索，感受到不同於校園的氛圍與空間。

試以桃園展演中心為例，利用闖關任務的形式，讓學生觀察劇場、親近劇場、發現劇場。雖然劇場的表演空間並不能隨意開放參觀，但是，出口、入口、大門、大廳、戶外舞臺，都是張開雙臂歡迎大家。

現代舞之母伊莎朵拉·鄧肯曾說：「生活是根，藝術是花朵。」、「真正的舞蹈動作不是發明的，而是發現的！」。

觀察與探索、豐富生活經驗，在環境中能找到動作和感受的源頭

補充資料

照片編輯 APP - PicCollage 拼貼趣
可將四種表情拼貼於同一張圖

一起欣賞不同的舞種

SYLVIE GUILLEM
PAQUITA 1984
傳奇芭蕾舞伶 - 西薇·姬蘭表演片段

優人經典作品系列 - 《與你共舞》

A3 從環境學演出

戲劇不只是在劇場才能演出，讓我們一起在桃園展演中心的戶外舞臺，從真實的環境中，發現不同的說故事方式。

請打開心胸，展現自己。

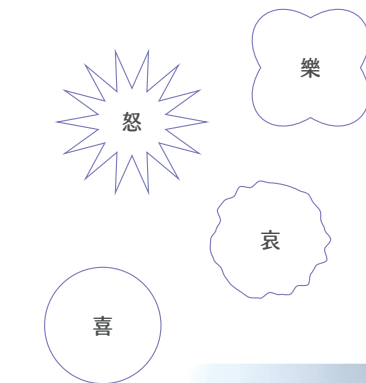
表情霧語

請試著利用公共藝術（霧雕 #46696 - 與霧交談）以及行動裝置或相機，拍下不同心情的自己，記錄 4 種表情，可以是臉部表情，也可以是動作囉！

形狀 & 形體
質感
冷暖

圖片 - 【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

18

鐵的紋理

請運用目視、耳聽、手摸、口說、鼻嗅等五感六覺，並說說看，在這裡，看到的演出海報、聽到的排練音樂聲？摸到的劇場建築？聞到的草皮味…等感受。

請利用鉛筆將「桃園展演中心」的建築體或附屬物件的紋理，拓印在框格裡。

重點
對比
變化

19

學習向度運用說明

本單元活動著重引導學生藉由實地參觀行動，進行覺察「人與自己及人與環境」的關聯，以任務的行動導向來發掘自己的感受與發現劇場的環境，並在認知理解的層次中選擇心情和地點，留下記錄的軌跡。

本單元活動以五感經驗來進行美感學習，乃以視覺和觸覺的觀察與探索為主，聽覺、味覺和嗅覺則用以想像和聯結。

從喜怒哀樂表情的有機記憶到建築草木石的有形記錄，從校園、教室到戶外、劇場，發展不同的視界。

延伸挑戰 - 舞力全開

教師可請學生回家利用網路資源，搜尋不同的舞蹈表演來欣賞，例如：芭蕾舞、現代舞、民族舞…等。

MEMO

A4 花花世界玩創意

移花接羊

教學撇步

後現代就是所有的人都可以跳舞，每個人都可以是舞者；為自己或為別人而舞，可以嚴肅、可以輕鬆，能動就能舞。

本美感學習活動將引導學生以耳熟能詳的曲目為基礎，填入有關花的造詞，在哼唱練習後產生創作上的認同，並加入扇子花朵的製作，為「STEP2 妙扇生花」的操作與為視覺藝術、音樂、表演藝術合體的表現和行動埋下伏筆。

補充資料

《瑪莉有隻小綿羊》直笛譜

A4 花花世界玩創意

從簡單的改編歌詞，來創造「花」的無限可能與有趣變化，是真花也可以是假花。在填詞與造花、舞動與變化的過程中，為表演的行動提供養份、為合作的情意給予滋潤，讓一朵小花也可以永恆存在。

STEP 1 | 移花接羊

世界名曲：《瑪莉有隻小綿羊》

改編世界名曲小挑戰～請填入有「花」的名詞和形容詞，再藉由哼唱唱，讓《瑪莉有隻小綿羊》裡面的羊咩咩，變成各種不同的「花」。

原詞 瑪莉有隻小綿羊 小綿羊 小綿羊，
瑪莉有隻小綿羊 可愛的小綿羊。

可編 瑪莉有枝（ 白玫瑰 ）（ 白玫瑰 ）（ 白玫瑰 ）
瑪莉有枝（ 白玫瑰 ）（ 鋼鐵的 ）（ 白玫瑰 ）
瑪莉有碗（ 黑豆花 ）（ 黑豆花 ）（ 黑豆花 ）
瑪莉有碗（ 黑豆花 ）（ 好吃的 ）（ 黑豆花 ）

哼唱唱填一填

可編 瑪莉有枝（ ）（ ）（ ）
瑪莉有枝（ ）（ 的 ）（ ）

線條
形狀及形體
曲調

20

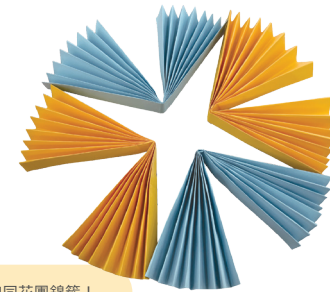
STEP 2 | 妙扇生花

讓我們一起摺扇子、組成一朵花，製造屬於自己的演出道具。

1 請準備：色紙（八開）、膠水

2 摺出一把扇子

3 把扇子接起來

如同花園錦簇！

打開扇子、合起扇子，轉一轉，還可以怎麼玩？

反覆

21

美感詞彙

簡易創作

意指進行基礎而不繁複的創作，可包含節奏的創作、為歌詞加上曲調、為簡短曲調加上伴奏，或將簡短的节奏或曲調加以變化…等。

《瑪莉有隻小綿羊》
直笛版

妙扇生花

教學撇步

摺扇子時，可先將紙張依同方向對摺 4 次，打開紙張就會出現 16 等分，再依山摺、谷摺的順序摺好後，對摺黏貼，完成扇子。

扇子間的黏貼可使用膠水或釘書機，2 面或 3 面扇子接合亦可。每人可權衡製作 1 朵或 2 朵花扇。

學習向度運用說明

本單元活動著重於文字創作的認知和視覺技能的表現，藉由簡易的歌詞創作，覺察「花」的無限可能與有趣變化，是真花也可以是假花；在填詞與造花的過程中，為表演的行動提供養份、為合作的情意給予滋潤。

本單元活動以五感經驗來進行美感學習，乃以歌曲創作的聽覺、製作花扇的觸覺為主，視覺的觀察與思考為輔，想像和創意則須聯結味覺和嗅覺才更是可口、又可樂！

延伸挑戰

「這不是……這是……」

請學生想像、做出動作、擺出姿勢：

例如：這不是花，這是：盤子、帽子、背包、太陽、籃球……

變花萬千

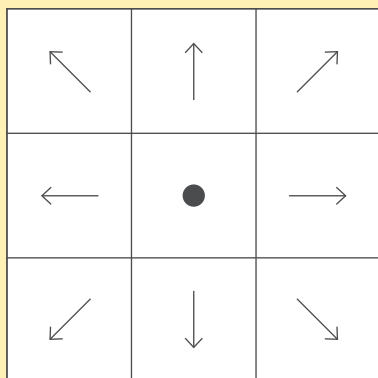
教學撇步

為了讓聲音與動作共舞，本美感學習活動著重於引導學生以花朵道具為基礎來發想動作，除了拿著道具的手要動之外，身體也能跟著律動，讓動作自然也自由。

《瑪莉有隻小綿羊》為四四拍，乃幫助學生填詞之餘，亦可記憶節奏，動作由歌詞發想之後，彩排或表演時並不一定要搭配該曲調，可請學生於小組內部討論，還可以有什麼變化和創新呢？

- 動作可扭轉、上下、左右，亦可加上腳步。
- 隊形也可請學生嘗試編排。

延伸挑戰 – 跳舞機

教師可利用跳舞機的方向概念，讓學生挑戰團隊動作的默契，

例如：

請學生拿著花朵同方向一起律動

STEP 3 | 變花萬千

改了歌詞、做了花扇，接下來發想搭配的動作，除了手拿扇子的動作或是扇子開合的變化，亦可加上腳步的前後左右，還可以加入轉身、高低不同哦！

瑪莉有枝 () () ()
瑪莉有枝 () () ()

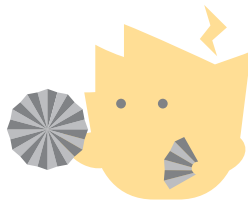
節奏
身體

名詞 - 動作 > 白玫瑰 - 花扇開合。

> _____
> _____

形容詞 - 動作 > 鋼鐵的 - 人轉身。

> _____
> _____

22

STEP 4 | 百花齊放

合作讓表演更豐富多元，除了大家站成一排，還可以想想不同的排列方式哦！

可依小組為單位，討論動作和排練

人名可以更改，也能增加動作唷！

記得配上經典旋律！

找到空間！
我們唱歌！
開扇跳舞！

反覆

23

百花齊放

學習向度運用說明

本單元活動在學生以簡易創作歌詞與及製作道具的基礎下，著重於歌詞理解結合動作發想的認知和技能層面，並期望學生能培養小組團體合作的精神，實踐能動就是舞蹈的精神。

本單元活動以五感經驗來進行美感學習，乃以聽覺和觸覺的創意思考行動為主，搭配視覺的彩排體驗和協調性、味覺和嗅覺則未使用。

從欣賞同學的歌詞動作和觀賞舞蹈表演開始，讓學生建立表現的信心、產生對舞臺的期待！

MEMO

補充資料

後現代舞蹈結合其他領域的元素，讓舞臺呈現更豐富。

以下舞作供參：

2020 新古典舞團：
客風·漂鳥之歌

世紀當代舞團
2020年
《荒塚的繁花》

爵代舞蹈劇場
2019 美墨西臺
國際舞蹈聯演

A5 與霧共舞～此花非彼花

教學撇步

看到聲音、聽到動作，用身體來感覺舞蹈，從身體重新開發自己的可能性，找到變化多端。從前面的能量累積和創意醞釀，到歌詞聲音、道具動作的組合，學生就會產生對舞臺的期待，好比想把共創的歌詞文字利用花朵被看見綻放。

本美感學習活動期盼引導學生在一個舒服的地方，和一群對味的人，一起蛻變，出場順序不拘，大方便順利，尷尬癌不發作。

各組的表演順序皆可調整。

補充資料

2020 花蓮藝文漫遊
「臺藝大：舞蹈藝術
宅急便快閃行動」

請給臺灣的舞團們加油和喝采，更多詳情可參考下列網站說明：

文化部

雲門官網

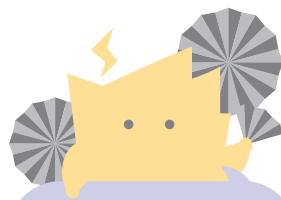
舞蹈空間舞作

玫瑰古蹟－
蔡瑞月舞蹈
研究社

A5 與霧共舞～此花非彼花

「快閃」指一群人在指定時間地點集合，一起做出特定動作後，若無其事般消失。讓我們把自創歌詞、花扇和動作，伴著自由的想像、隨著輕盈的風和迷濛的霧，快閃一下吧！

推薦：在桃園展演中心戶外舞臺的〈霧離〉作品裡，可以自由自在地想像與飛翔，是快閃表演的首選！

第一組跳

第二組跳

第三組跳

第四組跳

全班齊跳！

形狀&形體
節奏
空間

24

舞蹈快閃好心情

請試著檢視自己在「旅程 A」的收穫。

1 能配合音樂，將「好棒棒」變成旋轉的鐵玫瑰嗎？
 是 否

2 推薦大家來到「桃園展演中心」時，一定要參訪的是哪個地方？

3 有認真改編歌詞和研究配套動作嗎？
 是 否

4 說說看，「與霧共舞～此花非彼花」，還可以如何升級呢？

5 請大聲和大家分享，在進行「旅程 A」的過程中，印象最深刻的部分。

節奏
變化
統一

25

美感學習評量

「旅程 A」，乃從「人與自己、人與他人及人與環境」的面向出發：引導學生本身能創作歌詞、使用道具並組合動作，能小組共同合作並體驗快閃的行為藝術，欣賞不同的舞蹈表演之外，並在過程中能認識桃園展演中心以及劇場的環境。

從觀察中察覺以及認知面向的培養和情意面向的欣賞反應，進入行動面向的參與體驗與分享。

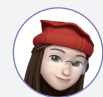
學習向度運用說明

本單元活動引導學生在戶外進行有機或隨機的成果發表，因為沒有特別佈置場地或慎重包裝，自然、自由又自在的玩「自己和大家」的集體創作，特別著重合作的情意、表演的技能、快閃的行動，在意識的認知和覺察層次來思考：對舞臺的期待是否表裡如一？還是下次會更美好？

以五感經驗來進行美感學習，本單元活動則是以觀看表演的視覺、歌詞聲音的聽覺和實踐行動的觸覺體驗為主，味覺及嗅覺乃輔助專注和想像，同理及包容的學習。

延伸挑戰－快閃調查員

教師可請學生在快閃現場觀察周遭環境、計算人氣掌聲，亦可製作問卷，調查觀眾的想法和回饋，為了更閃亮的我們，不必害羞。

表演者、觀眾、空間，即使是快閃活動，只要聚合了這三項劇場元素，就能於生活環境中演出，也不受劇場開放時間的限制。

花之小物語

學習目標

- 能組織不同的人物、事件、場景以及心情，加以簡單編排進行戲劇表演。1-II-4
- 能認識白居易詩詞作品《花非花》、桃園展演中心以及劇場的環境。2-II-1
- 能團隊分工合作完成編劇任務，欣賞並回饋同儕的影片。3-II-5

對應核心素養

A3 規劃執行與創新應變

藝-E-A3

學習規劃藝術活動，豐富生活經驗。

B3 藝術涵養與美感素養

藝-E-B3

善用多元感官，察覺感知藝術與生活的關聯，以豐富美感經驗。

C2 人際關係與團隊合作

藝-E-C2

透過藝術實踐，學習理解他人感受與團隊合作的能力。

學習策略

1 | 博物館學觀察學習策略

在教師帶領下透過場域空間體驗，請學生思考場館內各空間可能誘發之社會關係，思考表演於該場域可能建立的過程，以及桃園展演中心如何彰顯地方特色與發展在地生活美感。

2 | 五感探索策略

將整體場館視為大型教具，強化學校中所無法經驗到的氛圍。請學生打開感官，適時配合各旅程五感觀察的符號，讓學生敘述出該種感官所帶來的體驗，並以此為學生編劇的素材。

3 | 實作學習策略

透過教材的提示，教師協助從旁引導每位同學並善用情境作為媒介，將小組形塑出的主要觀點，有效編排對話以完成結構清楚的作品，並將作品做出高完整度的展演。

4 | 小組協作策略

引導學生仔細聆聽教師所給予的工作任務，在完成分組後，藉由組內討論、組間共學，來解決工作任務中的問題關卡；過程中需要妥善的協商與工作分配，最後更需要團隊合作以有效執行展演任務。

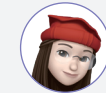
對應學習重點

學習表現		學習內容	
1-II-4	能感知、探索與表現表演藝術的元素和形式。	表 E-II-3	聲音、動作與各種媒材的組合。
2-II-1	能使用音樂語彙、肢體等多元方式，回應聆聽的感受。	表 A-II-1	聲音、動作與劇情的基本元素。
3-II-5	能透過藝術表現形式，認識與探索群己關係及互動。	表 P-II-4	劇場遊戲、即興活動、角色扮演。

美感詞彙

角色扮演

賦予表演者某個角色，引導探索該角色在相關情境中與其他人物的互動和表現行為，並在擬真的情境中表現角色人物特質。

創作性的戲劇活動並非要學生成為一位專業的演員、編劇或導演，而欲透過課程讓學生習得運用五感六覺來探索、體驗、理解、思考，並應用於課堂以及更遠的未來。

B2 紅白對抗～花非花

教學撇步

本美感學習活動從白居易的作品《花非花》出發，在詩詞的解析和欣賞中理解比喻的修辭和認識無常的事物。

利用腦力激盪讓學生發想與「花」相關的造詞，大量收集學生的創意後進行「花朵辨識大考驗」真花、假花的選擇遊戲。

遊戲教學能使學生安心發揮創意，也能建立創作的信心，不過，亦請教師提醒學生小心，別讓其他的同學們因為無意的玩笑話而傷到心了。

《花非花》亦有流行音樂的版本，由作曲家黃自參照白居易詩作所創作之曲譜。

B2 紅白對抗～花非花

想像力是劇场的魅力源泉！讓我們先認識白居易的作品《花非花》，找出比喻的修辭法，再從「花朵辨識大考驗」真花、假花的選擇遊戲中，一起來想像「花」的各種可能吧。

STEP 1

讀一讀 | 唐朝詩人白居易，對於「花」的想像是什麼？

《花非花》

花非花 霧非霧
夜半來 天明去
來如春夢不多時
去似朝雲無覓處
唐朝 / 白居易

解釋

說它是花也不是花，說它是霧又不是霧
半夜時到來，清晨時離去
它來的時候，彷彿短暫而美好的夢境
離去時又像清晨的雲彩無影無蹤

到底看到什麼？是花？
這不是花？我都搞混了！

跟新聞報導一樣，
一下好事一下壞事！

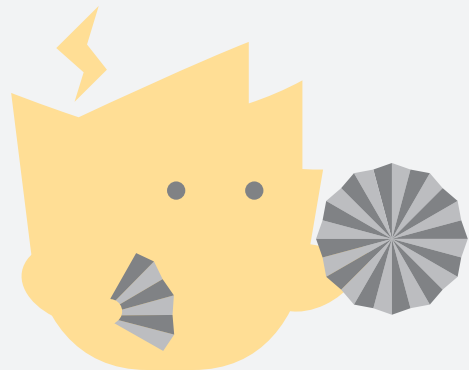
媽媽說：這叫做人生！

劇場真真假假，才會讓
你永遠猜不出結果！

線條
形狀
形體
曲調

28

MEMO

STEP 2

玩一玩 | 小朋友，我們來玩「花朵辨識大考驗」！

遊戲規則

請在小卡片上寫出有「花」的造詞，要有真花與假花。

真花：

玫瑰、百合、梅花、櫻花、牡丹、薰衣草、茉莉花、七里香、荷花……

假花：

梅花鹿、櫻花勾吻蛙、豆花、雪花、火花、水花、妙蛙花、爆米花……

2

讓全班站成一列。

3

教師抽小卡，念「花」的造詞。

4

聽到是「真花」，大家身體立刻往左跳。

5

聽到是「假花」，大家身體立刻往右跳。

重點
動態
變化

29

延伸挑戰 – 超神奇花園

只要進到這座花園裡，聞到這種花，就會發生神奇的事。

學生可以改編，例如：

超神奇喇叭花 – 聞了叭叭叭

超神奇牽牛花 – 聞了哞哞哞

超神奇魯冰花 – 聞了冷吱吱

學習向度運用說明

本單元活動乃著重引導學生感受與想像、創意與思考，從生活經驗慢慢導入戲劇編排的體驗。

因此，本單元活動以五感經驗來進行美感學習，以視覺和聽覺為主。觸覺、味覺和嗅覺雖未直接使用，但在想像力與情境營造中亦不可或缺。

此外，本美感學習活動強調對於「花」的認知以及無常事物的覺察，以肢體技能的伸展操作為輔，並加入尊重和欣賞的情意培育，奠基行動的種子。

進行「花朵辨識大考驗」遊戲時，學生的「跳躍」動作亦可讓學生發揮創意予以改編，例如：兔子跳、青蛙跳、雞飛狗跳……

補充資料

提供學生字典或網路資源的相關詞語參考。

教育部重編國語
辭典修訂本

B3 從觀察找驚奇

教學撇步

本美感學習活動希望教師能帶領學生從教室出發，在劇場的裡面和外面進行探索，感受到不同於校園的氛圍與空間。

試以桃園展演中心為例，利用闖關任務的形式，讓學生觀察劇場、親近劇場、發現劇場。

雖然劇場的表演空間並不能隨意開放參觀，但是出口、入口、大門、大廳及戶外舞臺，都是張開雙臂歡迎大家。

教師可引導學生拍攝照片後，以藍芽互相交換照片；或者先把一段文字(也可以是一句話)寫好交換。交換的方法可以是光明正大的選擇，或者是暗潮洶湧的抽籤，拿到文字亦可改編。重點是嘗試帶出不同的情境和解釋，無厘頭、不合理，牛頭對不上馬嘴，又何妨！

補充資料

【眼】：滑稽的言詞或動作。如逗眼、抓眼。基於原素材的再製，而有趣易懂的圖文，就稱為「眼圖」(不是梗！)

B3 從觀察找驚奇

劇場是實踐想像的地方！只要打開感官、實地觀察，就能發現劇场的魅力～讓我們從小組的闖關任務，遇見不一樣的自己，看見有故事的劇場。

玫瑰密碼

編劇總能發現日常生活中，不被重視的蛛絲馬跡，組合出驚奇的故事。你準備好了嗎？

圖片 - 【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

在大廳看完影片，找到和桃園展演中心有關係的數字。

線條
形狀
形體
冷暖
軟硬

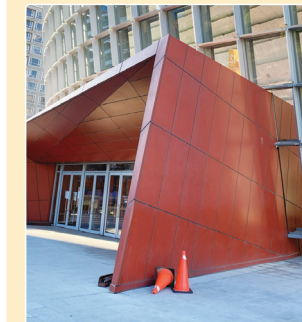
展演廳共有
1,418
個座位。

地址是桃園區中正路
1188
號。

桃園展演中心每年都會舉辦的活動是
桃園科技藝術節
鐵玫瑰藝術節

30

追框成功

愛情的力量無窮，這是一個相愛的交通錐故事……

用相機拍攝桃園展演中心的一角，以簡單的文字，編一則不合常理的故事。

這是一個通往異次元門的門，打開門後……

重點
對比
變化

31

學習向度運用說明

本單元活動乃著重引導學生藉由實地參觀行動，進行覺察「人與環境」的關聯，並以任務的行動導向來思考與發現劇場的環境，從小組實作來熟悉拍照技能和培養合作情操。

本單元活動以五感經驗來進行美感學習，則以視覺和聽覺的觀察為主，觸覺和嗅覺的探索為輔，味覺未直接使用。

在顯而易見的眼耳觀察中、在模糊曖昧的手鼻探索裡、在靈光乍現的圖文內，遇到不一樣的自己。

桃園展演中心展演廳
經過 180 天後的蛻變

延伸挑戰 - 我們這一家

教師可請學生回家訪問父母、兄弟姐妹，最有印象的劇場親近經驗。可能是因為天氣很好、心情就很美麗，也可能碰到大型音樂會而看到喜歡的歌手、感覺很幸運的一天……

B4 相遇就在鐵玫瑰

教學撇步

從前面的創意遊戲和劇場角落照片的活動鋪陳，本單元美感學習活動期待學生能組織不同的人物、事件、場景以及心情，加以簡單編排進行戲劇表演。

劇場是一個「看」的地方，是一個創作的地方，是享受表演而不必講究標準答案的地方。雖然抽到卡片之後會很傷神，但互相協助進入角色和狀況，不論成果如何，回憶會很深刻。

抽卡完畢小組討論時，請學生準備紙筆將自己要說的臺詞、做的動作、站的位置一一記錄下來。排練走位時，教師可協助提醒時間，並請學生相互體諒和喝水休息。

美感詞彙

角色扮演

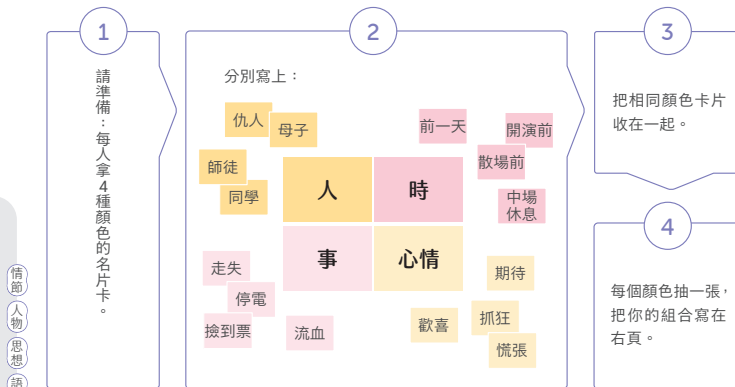
賦予表演者某個角色，引導探索該角色在相關情境中與其他人物的互動和表現行為，並在擬真的情境中表現角色人物特質。

B4 相遇就在鐵玫瑰

戲劇活動中沒有「標準答案」，沒有「是」與「非」！
勇敢表達、互相建議，會是一種很棒的體驗。

STEP 1

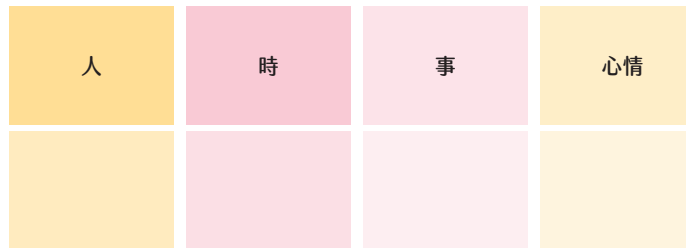
玩一玩 | 利用卡片抽抽樂，創意思想不到的故事！

32

延伸挑戰 – 音樂指揮家

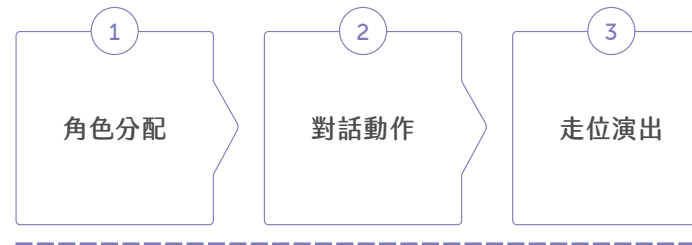
- 1 教師可請學生從行動載具應用軟體的內建配樂中，點選適合的音樂以搭配影片，可增添影片的豐富性及完成度。
- 2 載具或軟體裡的音效亦可在後製影片時選擇使用，能加強觀眾的感官效果。

STEP 2

演一演 | 利用抽到卡片的提示，試著把故事演出來！

沒有對錯、不管邏輯，試著把「人」發生的事，放在時間裡，加上心情來點綴，一部有趣的演出就要上場了……

33

學習向度運用說明

本單元活動乃著重於引導學生團隊分工、合作完成編劇任務，在凝聚共識之外，亦體驗表演與溝通的技術運用和理解表達。

考量團隊合作，同儕間的關係，本單元活動以五感經驗來進行美感學習，則以聽覺的平衡為主，聆聽和配合夥伴的心跳和呼吸，其他感官為協助收集資訊，以作出相應表達和表現。

所有的事物都能變成表演，還有什麼東西不能表演呢？拋開理性，和學生一起享受過程吧！

MEMO

教學撇步

引導學生欣賞、思考來對照生活經驗，從多元感官體驗來深化美感學習記憶之外，並能使用無線網路、行動載具、應用軟體，在創意和創造裡進行創作，整個教室都是我的展演中心、美術館、博物館！

影片拍攝完畢後的成果輸出，除了上傳雲端之外，亦可以傳輸線直接於電腦存檔，也能藍芽互相傳送。

別害怕觀眾看不懂讓自己綁手綁腳！

但也不能只有自己小組懂這種特殊的幽默。

注意不要背對鏡頭、臺詞說清楚、表情放大，都能讓表演更明確而有效哦！

延伸挑戰 – 場景魔術師

若時間允許，可試著讓學生在不同的背景拍攝各片段，再以軟體剪接方式來串連影片，可豐富表演的真實感及成熟度。

STEP 3

拍一拍 | 把你們的故事，利用手機 / 相機，搭配行動載具拍攝出來！

大家互相依賴、發表想法，大膽地玩一玩吧！

利用相機拍攝和記錄，並輸出為影片。

記得鏡頭以橫式取景哦！

演出時間只有 3 分鐘，劇情不用長、對話不用多，只要大方不緊張！

從影片看到自己的表演，試著找出更好的演法！

情節
人物
思想
語法

對比
動態
統一

MEMO

學習向度運用說明

本單元活動著重於讓學生使用行動載具拍攝成果影片，體驗科技的技術運用和工作流程的安排，除了要有技能和行動，互相包容的情意更重要。

本單元活動以五感經驗來進行美感學習，則以拍攝影片時溝通表達的聽覺、視覺畫面效果呈現和實踐行動的觸覺體驗為主。

補充資料

推薦：影片剪輯 APP 支援動態影片或靜止素材

InShot

CapCut

B5 鐵玫瑰物語

教學撇步

創作性的戲劇活動，並非要學生成為一位專業的演員、編劇或導演，欲透過課程讓學生習得運用五感六覺來探索、體驗、理解、思考，並應用於課堂以及更遠的未來。

活動成果不一定會很成功，狀況可能千奇百怪，但看到學生的反饋，一切就是值得的。本單元美感學習活動期待學生能欣賞包容、提出建議、具體回饋同儕的影片，並內省自我以邁向更成熟、更有感而且敢表達的自己。

B5 鐵玫瑰物語

不論你是哪一個角色，人人平等！
發言與表達是為了讓一切愈來愈好，讓故事繼續上演吧！
請將大家的表演成果影片記錄下來，並寫下你的想法。

序號	片名或內容	推薦的地方	哪些部份可以做的更棒？
1			
2			
3			
4			
5			

情節
人物
思想
語法

36

首映會後真心話

請試著檢視自己在 旅程 B 的收獲。

- 能想出和「花」有關的造詞，並且享受遊戲嗎？
 是 否
- 記得《花非花》這首詞是誰的作品？
 李白 杜甫 白居易
- 有認真討論劇本和投入拍攝影片嗎？
 是 否
- 最喜歡「鐵玫瑰物語」的哪一部影片？並請大聲和大家分享為什麼？

對比
動態
統一

37

美感學習評量

 旅程 B，乃從「人與自己、人與他人、人與環境」的面向出發：引導學生本身能發想造詞、感知詩詞作品《花非花》，能團隊分工合作完成編劇任務，欣賞並回饋同儕的影片，並在過程中能認識桃園展演中心以及劇場的環境。

先觀察，再覺察，以及認知面向的理解和情意面向的欣賞反應，進入行動面向的體驗分享。

學習向度運用說明

本單元活動著重引導學生在影展首映會裡覺察「人與自己、人與他人及人與環境」的關聯，並從理性的認知和感性的情意不同的層次面向，來思考合作與創作的真諦。本單元活動以五感經驗來進行美感學習，則以視覺和聽覺的吸收為主，像是以手部握筆感觸來感受現實世界和虛擬世界的落差，味覺與嗅覺並未直接使用。尊重與態度、專注和想像，包容及自省，會是課程最終的重點。

補充資料

臺灣有好多劇團活動和表演，等你來看！
例如：九歌兒童劇團、如果兒童劇團、紙風車劇團、無獨有偶工作室劇團、鞋子兒童實驗劇團、蘋果劇團…等。

文化部 - iCulture -
文化活動 - 親子活動

桃園市政府提供「桃仔園青少年劇場計畫」給國高中教育階段的學生運用，期待透過戲劇，引領青少年對環境、對自身、對生命，更主動地探索、思考、討論與行動，讓劇場成為人文藝術素養養成的基地，對劇場有興趣的學生們，之後也可以申請參與。

2020 桃仔園青少年劇場計畫 -
實戰劇場《技藝行動者》形象影片

延伸挑戰 - 電影海報設計師

教師可請學生以同學們所拍攝的影片為靈感來源，發想主題和口號、搭配整體風格以產出宣傳海報，可以行動載具及應用軟體編輯後於線上分享，衝收視率和集人氣。

旅程 C | 舞臺解密課程

我的心中有座花花劇場！

學習目標

- 藉由燈光探索，表達劇場人物之感受與想像。 1-II-2
- 能使用角色、場景的物件，進行具有主題性的微型舞臺創作。 1-II-6
- 能藉由觀賞表演藝術及紀錄，發現舞臺要素。
2-II-3
- 藉體驗藝文場館，感受藝術與生活間的關係。
3-II-2
- 能以言語或創作與家人或同學分享所學。 3-II-5

對應核心素養

A1 身心素質與自我精進

藝 -E-A1
參與藝術活動，探索生活美感。

B3 藝術涵養與美感素養

藝 -E-B3
善用多元感官，察覺感知藝術與生活的關聯，以豐富美感經驗。

C2 人際關係與團隊合作

藝 -E-C2
透過藝術實踐，學習理解他人感受與團隊合作的能力。

學習策略

1 | 五感探索策略

將桃園展演中心舞臺區視為大型教具，請學生打開感官，適時配合各旅程五感觀察的符號，讓學生敘述出該種感官所帶來的體驗，並以此為學生再次創作的基礎。

2 | 實作學習策略

透過教材的提示，教師協助引導同學以隨手可及的物件，進行模型舞臺創作，並善用引導語，帶領學生能更仔細發現舞臺驚奇之處，並以發現與分享舞臺變化之美總結學習。

3 | 小組協作策略

引導學生仔細聆聽教師所給予的工作任務，在完成分組後，藉由組內討論、組間共學，來解決工作任務中的製作關卡；過程中需要妥善的協商與工作分配，最後更需要有效執行來完成創作。

對應學習重點

學習表現		學習內容	
1-II-2	能探索視覺元素，並表達自我感受與想像。	視 E-II-1	色彩感知、造形與空間的探索。
1-II-6	能使用視覺元素與想像力，豐富創作主題。	視 E-II-3	點線面創作體驗、平面與立體創作、聯想創作。
2-II-3	能表達參與表演藝術活動的感知，以表達情感。	表 A-II-1	聲音、動作與劇情的基本元素。
3-II-2	能觀察並體會藝術與生活的關係。	視 P-II-2	藝術蒐藏、生活實作、環境佈置。
3-II-5	能透過藝術表現形式，認識與探索群己關係及互動。	表 P-II-2	各類形式的表演藝術活動。

美感詞彙

- 視覺元素
- 形式原理
- 藝術檔案
- 造形表現
- 生活美感
- 劇場
- 劇場設計

早在 19 世紀中，華格納的歌劇就提出「整體藝術品」的概念。在我還沒有進去劇場工作前，總是對於一個舞臺黑色空間，怎能產生千變萬化的時空，深感好奇。當實際踏上舞臺，才發現裡面關乎劇場各部門設計師的通力合作，才能讓一場表演，瞬息萬變卻不突兀的讓觀眾出戲，這們個旅程，我們將讓大家扮演劇場舞臺與燈光設計師的角色，一探劇場的技術美學。

C2 舞臺秘密大解密

在進劇場前，藉由提醒舞臺有佈景、燈光的裝置，讓未來進入劇場時，能更多角度發現舞臺上各種技術而產生的趣味。

教學撇步

本單元，先從學生篇左頁舞臺劇照觀察，引入「佈景」、「燈光」兩個舞臺設計重要的要素，再由舞臺後臺與燈桿降下後，建立舞臺不只是眼睛看得到的部分，許多看不到的機關，才是促使舞臺時光、空間轉變的重要因素。

在佈景的部份，學生在校應該有許多經驗，燈光則比較少接觸，學生篇右頁藉由手電筒為公仔打光，再由相機紀錄，期盼學生能藉此能發現燈光變化，而產生的神奇效果。

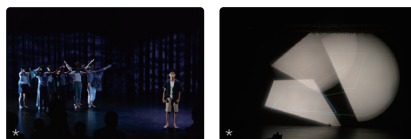
學習向度運用說明

在本單元中建議可請教舞臺與燈光設計師，如何運用生活中的燈光與家裡場景佈置，提升學習情境。

可運用打光與拍照，引導學生進行相關視覺與觸覺的發現，若作品能配合學生口述聲音的演出，讓學生感受劇場中的聲音表演魅力。

C2 舞臺秘密大解密

舞臺又稱為黑盒子，在黑色空間中，演員悄然上下場，場景瞬間轉變，秘密藏在舞臺之上，觀眾看不到的地方，鐵桿上掛了什麼？
接下來，換你使用不同角度的光，發現有何不同吧！

*圖片 - 【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

2022 第三屆執行團青少年劇場計畫：獨白 Plus 燈光表演訓練場課程與演出

STEP 1

看一看 | 找出舞臺上方有什麼特別機關？

形狀 & 形態
空間
粗細
輕重

舞臺上方掛了一排一排的鐵桿，鐵桿可以升降，並掛上不同角度、不同強度、不同顏色、不一樣範圍的燈具，在燈光控制人員控制下，依照劇情轉變，觀眾也進入了故事的那個時光當中。

40

STEP 2

做一做 | 讓我們跟著燈光設計師，「藝起玩燈趣」！

想一想，這樣光線會發生在什麼時候？

請準備：
手電筒、公仔、相機

用不同角度照亮公仔

不同光線下，角色會給你不同心情？

拍下不同變化

不同光線下，公仔的輕重、粗細是否感覺起來也不同？

要怎麼做出不同顏色的光？

左右

上下

前後

均衡
重點
對比
變化

41

創作小提示

- 1 公仔選擇：建議使用素色的公仔，更能感受到光線的變化。
- 2 拍攝空間：盡量選擇光源單純，若在教室，建議把教室燈光關掉，才不會受到其他光線干擾。
- 3 燈光選擇：教師可以準備一些強力手電筒，強力手電筒打光效果如同舞臺聚光燈，能打出明顯原型邊緣的光線，可以與泛光的手電筒相比較。
- 4 燈光的強弱：可以藉由手電筒與拍攝物的距離產生變化。
- 5 燈光顏色：舞臺燈常常使用「濾色片」進行染色，不同顏色的燈光，會讓情緒、場景、氣氛...等，產生明顯差異，可以在手電筒前面擺放玻璃紙，色光就產生了！
- 6 拍攝後：可以一邊播照片一邊播放不同感受的音樂，或者請以廣播劇的方式，說個關於燈光下公仔的故事。

劇場燈光學習，並非遙不可及，2014年，國立中央大學舉辦黑手夏令營，讓對於劇場有興趣的市民參與學習。可參考右頁補充資料，觀察舞臺燈光設備與引導學生進行學習內容。

中央大學
黑手夏令營

補充資料

燈光實作教學入門

台灣技術劇場協會
出版品

三原色是國中小階段中自然、藝術必教的內容，三原色在顏料與燈光下，混合的結果是完全不同的：

顏料三原色
越混越暗

光的三原色
越混越亮

C3 從畫面找故事

教學撇步

在滑世代的學生眼中，由於攝影機運鏡的優勢，所以在景框當中，能輕易的呈現「特寫鏡頭」，演員些微的情緒，都能輕易的被放大看到；劇場就不是這回事，舞臺的鏡框中，演員永遠只有這麼大，座位越遠，看得到的表情就越小。

劇場導演，則需要思考人物位置安排，前後、左右、高低、平衡等構圖，將會影響到觀眾對於劇情的理解。

另外，劇場無法像拍電影或電視劇一樣「出外景」，所以要如何把故事的場景搬進去劇場，則是一件費心勞力的挑戰。

劇場導演，如何讓畫面說故事，讓我們從演出的劇照，實際來做個探討：請學生觀察學生篇左頁中的劇照，也可以試著問問學生，下列問題：

- 1 場上有幾個人？你覺得他扮演什麼角色？為什麼？
- 2 上臺表演，老師說不可以背對舞臺，為什麼？這場戲的被告背對舞臺，觀眾如何看到他的情緒？
- 3 照片中法官與被告，你覺得誰的地位比較高？從哪裡看得出來呢？
- 4 法官前臺座使用鐵欄杆，給你什麼感覺？你覺得被告的未來會被判刑嗎？為什麼？

C3 從畫面找故事

要讓觀眾相信故事正在真實發生，導演與舞臺設計師對於故事畫面，無不用心設計。

狂想劇場《非常上訴》攝影：陳少維

觀察看看舞臺有哪些人物，位置在哪？高度如何？

觀察看看舞臺有哪些道具？是什麼材質？佈景有哪些東西？

燈光如何變化？在什麼時候變化？為什麼？

空間
質感

圖片-【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

42

畫一畫

畫出這場演出中，舞臺上令你印象深刻的畫面

時間：

人物：（動作、情緒、位置）

地點：（佈景、道具）

此時發生了……

均衡
重點
對比
比例
調和
變化

43

創作小提示

- 1 關於前後：在舞臺上，越靠近觀眾的地方，觀眾看得越清楚，所以如果角色越重要，站的位置常常會比較前面還是後面？
- 2 關於左右：盡量選擇光源單純，若在教室，建議把教室燈光關掉，才不會受到其他光線干擾。
- 3 燈光選擇：觀眾沒有辦法移動位置，所以，如果一個演出，所有演員都擠在右半邊演出，左邊的觀眾會看不見，因此，如何讓演出畫面平衡，是導演重要的工作。
- 4 關於上下：古代帝王的座位總是最高的，為什麼？
- 5 關於材料：金屬與木頭，給你什麼感覺？哪個比較堅硬，哪個比較銳利，哪個讓人感覺到害怕？
- 6 關於畫出前後：中年級的學生對於畫出前後與立體空間，常常感到挫折；若碰到這樣的狀況，可以讓學生以零件方式，將人物、道具、佈景分開繪畫，畫完後沿著邊緣剪下後，由後貼到前面。

要分辨前後，最簡單的，就是看腳站在哪裡？

越前面的，在平面的畫面中，腳的位置就會靠近畫面的下緣。

另外，前面會擋住後面。檢查看看，前後有沒有搞錯？

學習向度運用說明

本單元中關乎舞臺空間的前後關係。學生在桃園展演中心現場，以專心仔細觀察為行動，重點在於回來紀錄，是否能抓到前後、內容之重點，另外，舞臺的聲音也能讓人感覺到遠近！

C4 微型舞臺創作

教學撇步

到劇場看完了演出，是否對於變化萬千的舞臺，深深著迷？

在教學現場，常常聽到參加戲劇比賽的教師，被大量製作服裝、道具的壓力壓垮熱情，是否有其他可能，讓學生能嘗試舞臺設計。

「微型舞臺」是一個適合在教學現場，讓每個學生都有機會創造屬於自己的小舞臺。

試著找尋一個紙盒以及一個公仔，挖出舞臺的鏡框後，想想看、做做看。

- 1 這個公仔是誰？
- 2 他現在的心情是？
- 3 他在什麼地方？
- 4 這個地方有什麼擺家具、背景？
- 5 這時候正發生了什麼事？以及即將發生？
- 6 燈光設計師要為這個時刻，用什麼顏色、角度的光線來呈現？
- 7 除了紙盒、公仔，還可以找什麼材料放在這個小舞臺上？
- 8 想要用什麼方法為它上色？只能用畫筆嗎？還有什麼可能？

C4 微型舞臺創作

舞臺是個大盒子，因為佈景燈光的不同，能讓角色翱翔任何時間以及地點。依照下列步驟，試著讓你的公仔，在紙盒大小的舞臺中演出吧！

STEP 1
找個紙盒，在紙盒的正面，挖一個長方形的框。

STEP 2
找個動作具有特色的公仔放入盒子中。

STEP 3
想想它在那裡，發生了什麼事？

色彩
空間
質感
粗細

STEP 4

試著畫上背景或蒐集照片貼在舞臺上。

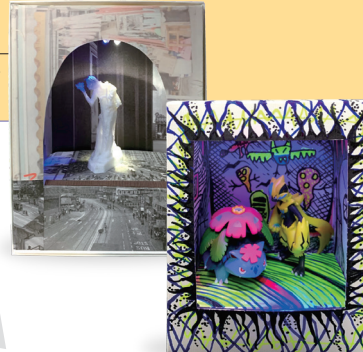
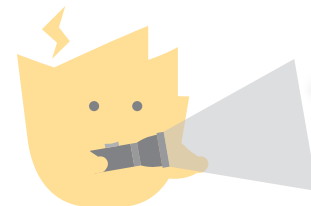

STEP 5

試著裝上小燈泡
或透過玻璃紙打光看看有什麼不同？

STEP 6

試著分享你的舞臺上，正在發生什麼故事。

均衡
重點
對比
變化

學習向度運用說明

舞臺創作，需多方面的學習，才能得到最好的呈現。

舞臺上使用的素材，從來沒有個正確答案，重點是巧思與素材提供的感覺，是否能喚醒觀眾感同身受的情緒。

補充資料

莎士可樂小劇場

劇場小知識 - 不同的劇場舞臺：
鏡框式舞臺、中心舞臺、伸展式舞臺、黑盒子劇場。

舞臺的各種形式

創作小提示

- 1 要在紙盒上挖出完美的景框，會使用到美工刀、鐵尺進行操作，使用前務必教導學生正確使用美工刀手勢與方法，避免學生操作時受傷！
- 2 其實，有些導演創作，確定方向後，告知演員，接下來從排練過程中，找出故事，行程演出；因此，教師可先做出舞臺，再帶領學生進行創作與發表。

學生可從帶來的公仔出發，也可邊做邊想故事，會有意想不到的發現。

也可以給 1 本充滿圖片的雜誌，從雜誌圖片進行舞臺設計。意外總是充滿驚喜！

各種舞臺形式，在高年級的藝術課本中會有詳細介紹，中年級知道鏡框式舞臺已經足夠。

舞臺形式不斷推陳出新，更有「環境劇場」（演出挑選特殊空間，結合故事演出）例如：再現 1884 年清法戰爭滬尾戰役《西仔反傳說》。

C5 發現劇場變化之美

教學撇步

藉由 旅程 C，相信學生對於劇場的各项工作，已有了初步的認識，以及了解到，所有劇場中的編 / 導 / 演的工作人員，無不竭盡所能，在有限的時間、空間當中，需要各工作人員的通力合作，把故事說得好。

學習向度運用說明

在觀賞劇場的美感，最常使用的感官是視覺與聽覺，當然，人類可以藉由練習，「從看到、聽到後，喚起過去的回憶」，而產生其他感官感同身受的聯想，這叫做「通感」。

本單元，能逐步讓學生從看到、分辨、感覺，最後與他人分享發現。

美感學習評量

在 旅程 C 最終站，可以帶著學生藉由演出劇照的提示，回想欣賞演出時，可以關心與注意的地方有哪些？並與親友分享自己的發現。

在評量上，第一層次為能描述、記憶、參與體驗，故以寫上發現了變化之美評量。另外美感體驗行動上，能表達與分享體驗，為第二層次學習。

C5 發現劇場變化之美

劇場利用各種變化，讓你進入故事當中。
從照片提示中，回想看看，這次鐵玫瑰劇場之旅，你看到、聽到、感受到哪些變化之美？並與你的家人或朋友分享。

發現了哪些變化之美……

發現越多越好喔！

請找一位家人或同學，分享你的發現：

.....

.....

.....

.....

請家人或同學回饋給你一句話：

.....

.....

.....

.....

被分享人請簽名：_____

色彩
空間
時間

46

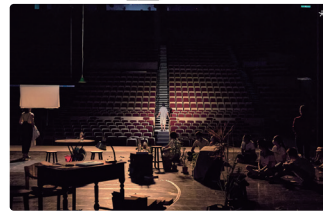
2020 桃園鐵玫瑰藝術節《追夢人—舞蹈之夜》

漂鳥演劇社《萬亞舅舅在_____》

漂鳥演劇社《萬亞舅舅在_____》

* 圖片 - 【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

劇場，綜合藝術之美

我們從「霧裡尋蹤～花非花」中學習到
演員：使用身體之美
編劇：用故事觸動你我心靈
舞臺與燈光設計師：帶你漫遊世界

接下來換你試試……
利用微型舞臺或影片創作
把這趟學習之旅進行結合
讓我們全班一起創造出
屬於我們的小劇場

請支援報紙

自主健康管理
人人有責

閉月羞花

均衡
重點
對比
動態
變化

47

1 這張劇照舞者伸展的身體與裙擺綻放的「線條」，讓我們能發現身體與動作之美！（2020 桃園鐵玫瑰藝術節《追夢人—舞蹈之夜》）

2 舞臺場景，不一定只能用畫的，一個舊窗框後站著一個人，聚光燈打在演員身上，那個時代的故事即將開始。（漂鳥演劇社《萬亞舅舅在_____》）

3 演員把戲演到觀眾席中，在這個場景中，觀眾也變成了演員，成了演出的一部分。如果是你，你會在這個時候，當個怎麼樣的演員？（漂鳥演劇社《萬亞舅舅在_____》）

這些劇照，都來自於桃園展演中心2020桃園鐵玫瑰藝術節

品質不輸國家兩廳院的演出，以主題策展方式策劃，值得每年搶票觀賞。

文化桃園·
展演中心特刊

經過一連串的學習，是否發現劇場擁有「綜合」的特徵？結合了不同領域專家的創作，創造出千百令人驚嘆的演出。教師可引導學生把旅程中留下的文字、照片、微型舞臺…等，作為素材、進行結合後，與同學分享。每個學生因學習，培養出樂於創造的身與心，讓我們未來生活，更好、更感人、更豐富、更有趣。

學習，除了教師的賦予，重要的是開啟學生的好奇之眼，當你越認識你的朋友，你會越知道他的特色在哪裡，也會越知道他的有趣秘密。把他的_____找出來，與大家分享！

* 圖片 - 【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

實際到劇場看演出時，除了看演員演出劇情外，請仔細觀察演員服裝造型；裡面暗藏了許多關於這個演員背後的秘密。在觀賞前，給學生一點點小提醒，相信會有許多的發現。

教學撇步

隱藏版學習活動是透過「戲服和角色有什麼關係」這個問題引導學生反思在劇場中的觀察。教師可以在學生看完戲後，請同學們分組討論，以小組的方式完成 3 個小題目，最後，再請各小組上臺發表討論結果。

另外，也請學生連結製作面具的經驗，藉此讓學生發現服裝設計需要整身的考量，每一處的細節都可以用來反應劇情人物的需要；因此，好的服裝設計師是必須和編劇妥善溝通！

學習向度運用說明

本單元活動著重實際的觀看表演後的審思，在觀看表演時的視覺與聽覺必定要充分運用，之後的小組討論中也可能會有小部分的觸覺和衣服才來所帶來的嗅覺，本活動並無使用味覺。

小組討論活動會經歷察覺、認知，也會激發情意和行動，對於技能的學習雖然操作較少，但也是不可或缺的過程。

想一想

戲服和角色有什麼關係呢？

- 1 誰的戲服令你印象深刻？
- 2 這個角色服裝最特別的地方是？
- 3 這件戲服設計的優點是？

牽手進劇場的演出，每年挑選桃園在地藝術團體，參與盛會。噢！雞的服裝真的太可愛了！樂團現場演出，真的太棒！

服裝與背景，透露出許多關於故事的秘密。猜猜看劇中的角色是？他們怎麼了？(EX- 亞洲劇團 2020《雨季的美麗與哀愁》)

服裝設計，在國小階段，要學生做一整套服裝設計超難，有什麼其他替代的方案呢？

讓我們試試看紙上服裝設計吧！先從禮服照片進行仿作。

時尚設計師

奧斯卡頒獎典禮的紅毯上，所有明星無不仰賴服裝設計師，為自己設計出能展現出線條、色彩之服裝設計，你能破解他們成為紅毯焦點的秘密嗎？

好的服裝設計需要有：

奧斯卡紅毯名作紀錄

明星名字：	經典服裝
紅毯時間：	
資料來源：	
特色描述：	

教師也可帶領學生，選定特定主題，由形狀、色彩擷取靈感，在紙上進行服裝設計。

另外，可以使用 AR 的軟體，試試看，不同材質做出來的衣服有什麼效果。

AR 服裝設計
Quiver Fashion

美感學習延伸活動

教師可視課程時間，彈性增加活動

我心中有花花怪獸

劇場中，竟然出現了怪獸，栩栩如生！
讓我們前進花朵王國，創造前所未有的怪獸扮裝吧！

做一做

讓我們創造出花花王國的怪獸服裝

- 1 請準備：報紙、剪刀、膠帶……
- 2 試試看，報紙可以做成麼形狀？細長條、紙球、水管、圓錐……
- 3 使用工具，分組幫組長打扮成花花王國的怪獸吧！

想一想

報紙還可以做出什麼有趣的面具呢？

大家要怎麼合作才會又快速又快樂？

怪獸是否有特殊能力？
看得出來嗎？

花花怪獸跟其他王國的怪獸長相有什麼差別？

花花怪獸個性如何？
現在他是什麼心情？

報紙可以做出紙花，
我要把它放在面具上

我的花花怪獸～嘉年華！

美感學習自我評量

- 1 我知道如何運用報紙造型表現出怪獸的特色嗎？
- 2 我自己的怪獸造型看得出是什麼心情嗎
- 3 我有主動協助同學製作怪獸造型嗎？
- 4 說一說？最喜歡班上哪位同學的怪獸造型？

準備好啦！就一起去校園遊行吧！

能透過嘉年華的表現形式，認識與探索群己關係及互動。

一群_____的角色在校園中遊行
告訴大家，你們的想法吧！

我是一隻傷心的小怪獸喔～
Look! My heart is broken!

美感學習資源連結

劇場之美的背後
劇場黑衣人
Theatre Heroes

《窺看舞台》

舞臺為何能夠在瞬間物換星移，舞臺設計到底怎麼辦到。這本由日本舞臺設計師：妹尾河童著作，利用手繪的手法，剖析舞臺不為人知的秘密。

不同版本的舞臺設計

舞臺因為演出空間不同，以及導演想呈現的氛圍不同，會有不同展現。可以從不同版本中相互比較，相信必有發現：

例如：家喻戶曉音樂劇《羅密歐與茱麗葉 (Roméo et Juliette) 》

詞曲創作：Gérard Presgurvic | 導演編舞：Redha
比較下列各種版本，有什麼差別？

舞臺黑盒子，使用聚光燈，引導觀眾的視線，能達成什麼效果。照片中的角色，正在發生什麼事情？艸雨田舞蹈劇場《共犯在線 2.0》

圖片 - 【桃園市政府藝文設施管理中心提供】

美感素養的學習，以培養學習者，有能力、有興趣進行自我學習，以此概念設計課程模組，期盼學生為美感學習的旅程，種下自己喜愛的種子，等待回頭繁花盛開—是美。

參考文獻

- 王凌莉、劉振洋 (2006)。表演藝術達人祕笈：看表演破解問題百百招。臺北市：國立中正文化中心出版。
- 李立亨 (2010)。Dance：我的看舞隨身書 (新版)。臺北市：天下文化。
- 李立亨 (2010)。Theatre：我的看戲隨身書 (新版)。臺北市：天下文化。
- 李東榮 (2015)。劇場燈光設計與實務。臺北市：書林出版有限公司。
- 妹尾河童 (2011)。窺看舞台。臺北市：遠流。
- 林郁晶、邱怡文 (2009)。舞動世界的小腳丫。臺北市：國立中正文化中心出版。
- 杰·歐·葛萊倫 (2011)。劇場懸吊手冊。臺北市：台灣技術劇場協會。
- 亞太地區美感教育研究室 (2020)。《美感學習指引》作者培力工作坊手冊。未出版。
- 范信賢、洪詠善、阮凱利、黃祺惠、陳伯璋 (2016)。美感教育的圖像與發展。載於范信賢 (主編)，這樣美嗎？美感教育在臺灣 (頁 1-23)。新北市：國家教育研究院。
- 洪詠善、曾建銘、黃祺惠、丘永福、呂瑋妮 (2021)。總論篇。載於洪詠善、丘永福 (主編)，素養導向美感學習活動設計與實施參考指引 09-1。新北市：國家教育研究院。
- 郭姿瑩、葉庭君、熊思婷 (2018)。建築的 70%。臺北市：臺北市立美術館。
- 黃金桂 (2009)。舞蹈教學。臺北市：五南。
- 戴伯特·烏拉 (2008)。劇場名朝。臺北市：原點。
- Florence Ducatteau (2016)。一起去看戲。新北市：韋伯。
- Ul Carter、George Chiang (2006)。劇場技術手冊。臺北市：台灣技術劇場協會。

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

素養導向美感學習活動設計與實施參考指引		
12-30/ 洪詠善, 丘永福, 曾建銘, 黃祺惠, 呂瑋妮, 高嘉宏, 黃美斯, 林宏維, 林杏蓉, 吳愷翎, 邱敏芳, 林昕曄, 潘玟萱, 林文雄, 黃國哲, 方美霞, 賴佩莉, 高音璞, 郭宗德, 邱鈺鈞, 廖健茗, 劉美玲, 黃于瑒, 李家華, 林美宏, 陳育淳, 張釋月作. -- 初版. -- 新北市: 國家教育研究院, 民 111.12		
19 冊; 20x20 公分. -- (亞太地區美感教育研究室系列叢書; 9-2) (十二年國民基本教育課程綱要)		
ISBN 978-626-345-107-0 (全套: 平裝)		
1.CST: 美育教學	2.CST: 教學活動設計	3.CST: 中小學教育
523.37		111021542

亞太地區美感教育研究室系列叢書 09-2

[十二年國民基本教育課程綱要]

素養導向美感學習活動設計與實施參考指引 26

霧裡尋蹤～花非花

桃園展演中心－國小教師篇

發行人 | 林崇熙

指導單位 | 教育部

主編 | 洪詠善、丘永福

作者 | 邱鈺鈞、廖健茗、劉美玲

編輯小組 | 洪詠善、丘永福、曾建銘、黃祺惠、呂瑋妮

設計審核 | 策略溝通辦公室

美術設計 | 走向設計 吳怡葶、游語蕎

合作單位 | 桃園展演中心

出版機關 | 國家教育研究院

地址 | 237201 新北市三峽區三樹路 2 號

電話 | (02)7740-7890

傳真 | (02)7740-7064

網址 | 國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/>

亞太地區美感教育研究室 <https://aew.moe.edu.tw/project/apoae#/>

印刷 | 秀威資訊科技股份有限公司

展售處 | 國家書店松江門市

地址：104472 臺北市中山區松江路 209 號 1 樓

電話：(02)2518-0207

網址：<https://www.govbooks.com.tw>

五南文化廣場

地址：400002 臺中市區中山路 6 號

電話：(04)2226-0330

網址：<https://www.wunanbooks.com.tw>

出版日期 | 111 年 12 月初版一刷

本書同時登載於 | 網址：https://teric.naer.edu.tw/wSite/mp?mp=teric_b

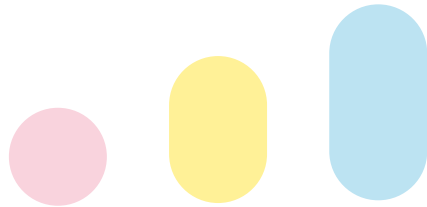
網址：<https://aew.moe.edu.tw/project/apoae#/>

G P N | 1011102357

I S B N | 9786263451070

本書著作財產權為國家教育研究院所有，若使用本書內容，須徵求本院同意或書面授權。

各教育階段分類

國小

國中

高中

藝文/科技場館與社區生活空間分類

藝文場館

科技場館

社區生活空間

邱鈺鈞

○

桃園市立大忠國民小學教師

教育部中央課程與教學輔導群—藝術人文學習領域諮詢教師、教育部第二屆藝術教育貢獻獎教學傑出類得主、教育部第六屆藝術教育會委員。

廖健茗

○

桃園市立光明國民小學教師

桃園市國教輔導團藝術領域輔導員、北美館兒藝中心教育合作、台東劇團、無獨有偶劇團創作合作、公視小導演大夢想創作團隊。

劉美玲

○

新北市立中山國民小學教師

國立故宮博物院、國立歷史博物館、新北市立圖書館志工、新北市立美術館藝術STEAM課程研發、新北市立鶯歌陶瓷博物館文化體驗館校合作。

亞太地區美感教育研究室
系列叢書09-2

國小

展演中心

霧裡尋蹤之
花非花

26

國家教育研究院

國家教育研究院

National Academy for Educational Research

ISBN 978-626-3451-07-0

9 786263 451070

GPN 1011102357