

愛上生活表演課～

表演藝術融入生活課程之實作分享

臺東縣生活課程輔導團 臺東大學附小陳燕玲教師、盧逸芸教師

壹、緣起

偶然接到盧教師的邀約，參與他們班級的戲劇發表會。這是一個二年級的班級，因為原班級的教師退休，盧教師從二年級才開始經營這個班級，經過一學年表演藝術的訓練，在期末策劃了一場戲劇成果發表會。觀賞當下，我被孩子的神情吸引住了，每一位孩子充滿自信的、大方的、投入在這場七人爲一組的表演戲劇中，愉快的分工合作，每一組都是如此，沒有任何一人置身事外，當下我深受感動！

一、震撼與疑惑

我的心裡充滿了震撼與疑惑，我想問問盧教師她是如何經營這個表演藝術課程？如何讓每個孩子這麼投入並享受於戲劇中？爲什麼每一個人都像是主角般吸引住我的目光？那股自信是如何產生的？全班分四組同時進行排練時，教師如何指導？不會分身乏術嗎？也想問問孩子怎麼看待這件事，他們有多喜歡戲劇課？他們享受整個過程嗎？收穫有哪些？觀察到自己或他人有什麼改變？

二、拜訪教師

因此我拜訪了盧教師：「我不是專業的表演藝術教師，訓練孩子表演會很難嗎？」盧教師：「我也不是專業的表演藝術的教師，但是參加過幾次的研習之後，我覺得表演藝術一點也不難，只是有些觀念及技巧要注意，對於一般教師都能很快上手的。」我追問：「在經過表演藝術的薰陶之後，你有發現學生的那些改變嗎？」盧教師：「我的學生已經愛上表演了，不論是上課、下課或是打掃時間，都可以看到學生自發地玩著扮演遊戲，有時一個人、有時一群人，上課的題材、日常生活中的經驗甚至是書本中的故事都會成爲他們扮演的材料。現在，表演活動也成爲我班級經營之中一個很重要的獎勵或處罰項目，孩子會爲了爭取表演的機會，願意付出更多的努力去求取好的表現。而且他們習慣舞台之後，變得更有自信了，因此會樂於參加說故事、演講、朗讀等比賽，由於報名踴躍，每次我要選擇班級代表時，都要先辦理班級初選才行。」我也訪問了全班的學生：「你們會因爲有表演課，而讓你們更喜歡來上學嗎？」不訝異的，全班同學都舉起手來。我再問道：

「你們有誰可以分享，你覺得誰的改變最大？」有同學分享了班上一位害羞的女同學，原本連發表都不敢，現在卻敢拿著麥克風在台上表演；另一位男生是原本都不願意幫忙，常常需要別人的提醒，現在卻會主動的付出。我立即向盧教師提出請求：「我想試著帶著我的學生來嘗試表演藝術融入生活課程，你能和我一起共同備課嗎？」盧教師：「當然可以。」

貳、決定與探究目標

從盧教師學生的眼中，我看到的是對這個表演活動發自內心的熱忱。但以前曾經指導過學生做戲劇演出時，因為學生的表現不符合我的要求，所以有了一些並不愉快的經驗，因此心裡對戲劇還是有一些疑問與擔憂，而Barbara T. Salisbury對兒童戲劇的解釋，解決了我心中的擔憂。他說兒童戲劇有兩大的分野，一是以正式表演為主的兒童劇場（children's theatre），另一是以創作教學過程為主的創作性兒童戲劇（creative drama）。而創作性兒童戲劇是一種非正式的即興戲劇活動，就像孩子小時候扮家家酒一般自然，取材自學生自身的生活經驗，在活動的過程中，學習分工合作、培養尊重他人的觀念，而且關注的重點在參與者經驗重構的過程。因此當我將表演藝術定位在創作性兒童戲劇時，我的擔憂消失了，原來我的擔憂源起於以技能導向的兒童劇場。我繼續思考著，如果可以運用學生對戲劇的熱忱，拓展到整個生活課程的學習歷程，那不是很棒嗎？生活課程的課綱精神，它是重視教學應以兒童為學習主體的，而課程要從學生的生活經驗出發，也重視學生在學習過程中是否維持高度的興趣，能否有提升溝通與合作能力的機會，這和創作性兒童戲劇的精神不謀而合，創作性兒童戲劇還能進一步提升學生的創造力、想像力、感受力，並進而陶冶其對藝術的興趣與愛好。總總優點，決定了我的探究主題：如何以創作性兒童戲劇的方法在生活課程中融入表演藝術課程。

參、表演藝術融入生活課程

生活課程從探索與體驗出發，帶著孩子在真實情境中去理解與欣賞這個世界，結合自身的經驗去表現與運用所學，並養成良好的態度與情操，因此在生活課中實踐表演藝術課時，第一個最需要關注的重點就是：表演藝術必須是鑲嵌在生活課程脈絡中，而不是獨立的一門課程。同時再考量表演藝術的情境是否連結學生的生活經驗？是否有適切的教學方法、策略與務實的教學執行程序？是否能引發學生對課程學習活動的興趣？是否在經歷一個快樂的表演學習歷程後，達到生活課程之能力指標？表演藝術的能力是否被堆疊？

肆、課程脈絡說明

與盧教師共同備課時，我們由南一書局生活課本二上的三個主題出發，從課程脈絡裡提取戲劇的元素，設計八堂可堆疊孩子的戲劇表演能力的課程。

一、主題一：我的家

我的家人

【探索與體驗】【理解與欣賞】藉由分享「和你共同生活的家人有哪些？」學生體會到每個家庭的家庭成員不見得都一樣。進一步提問「你了解你的家人嗎？」帶著學生去關注和我們關係密切的家人有那些特徵、他們的喜好、願望以及生活習慣。由學習單進行調查及訪問後，有學生發現了以前自己不知道的家人資訊，例如有學生發表：「我以為爸爸的願望是賺很多錢，我訪問後發現是希望我健健康康的長大。」也有學生在觀察家人的生活作息時，才發現家人花了很多時間在自己身上。

【理解與欣賞】【表現與運用】「除了用書面及口頭發表的方式將家人介紹給大家之外，我們還可以用什麼方式介紹自己的家人呢？」於是，進行生活表演課——比手畫腳介紹家人的活動，用肢體表現的方式將家人介紹給大家。

有家人真好

【探索與體驗】【理解與欣賞】【態度與情操】對家人的外在特徵及內在性格了解之後，接著探討自己和家人之間的連結，將情意的元素加入。經由討論得到共識：「從小到大，最常在我們身邊的人是家人。」於是請學生寫下你會和家人一起做的事情，可是發現大部分學生寫的內容並不如我預期的多，內容大多是「吃飯」「看電視」「出去玩」等，因此追問「家人會“陪”你做的事情有那些？」「家人會“幫”你做的事情有那些？」之後，學生的答案漸漸多了起來：「陪我寫功課」「陪我看病」「幫我洗衣服」「幫我煮飯」，再經由同學的分享，學生的答案更加豐富。最後調查「你覺得有家人和你一起做這些事情的心情」時，大部分的學生都覺得很開心或很幸福等。

【理解與欣賞】【表現與運用】接著帶著學生從記憶中提取和家人相處時，最印象深刻的事情，經由口頭分享之後，每個人把發表的內容畫下來和大家分享。

【理解與欣賞】【溝通與合作】【態度與情操】「每個家庭生活都一定是很和樂的嗎？」藉由提問，理解在每個家庭中也一定會有不合樂的時候，經由小組的分享，進行生活表演課二—家人意見不和的故事，將孩子的發表方式從口頭分享延伸到表演藝術，請學生試著把家中意見不和的故事演出來給大家看，學生在看到不同家庭的關於意見不同的演出後，一同討論了更恰當的處理方式，例如：爲了搶看電視，用猜拳的方式解決；用輪流的方式，決定接下來幾天的晚餐類型；先想想爸爸媽媽是爲自己好，所以不要挑食…。期許學生再遇到和家人意見不合的時候，會有更恰當的處理方式。在了解家人、感受家人的重要性並學會和家人相處的方法後，最後詢問孩子：「做哪些事情可以增進家人之間的情感呢？」學生更願意付出，而有了很棒的承諾：「我回去後會幫媽媽做家事」、「我會幫奶奶搥背」、「我自己要很乖的把功課寫完」…。

二、主題二：光和影

【探索與體驗】【理解與欣賞】【表現與運用】走！一起去校園找影子吧！首先各個小組在校園中探索著，自己的影子在哪裡最清楚？發現在操場、在跑道、在球場上可以很清楚的看到自己的影子，而在教室裡、走廊上、大樹下時，自己的影子會不清楚或是不見了。當學生說影子不見時，我問：「影子真的不見了嗎？是沒有影子嗎？」有同學回答：「不是不見，是被大樹的影子遮住了！」「大樹的影子比較大，所以我們的影子比較小就被遮住了。」接著我們一同討論影子產生的原因時，學生能察覺到光的重要性（光源），也提到要有東西遮住光，才会有影子。接著我們繼續在校園中探索影子的外型，我們觀察大自然的影子形狀、各種物品的影子形狀，也用身體自製影子，並發揮創意，將影子組合成想要的圖案，例如彩虹橋、大樹、風車。學生也在玩的踩影子過程中，體驗到影子總是如影隨形，因此我進行了生活表演課三—我是你的影子，一起跳影子舞吧！

「如果天氣不好，我們不能在校園裡觀察影子的時候，我們可以在教室裡觀察嗎？怎麼做？」學生很快的回答，只要準備光源，就能在教室裡玩影子遊戲，並開始討論要攜帶家中那些光源到學校來體驗。

【探索與體驗】【理解與欣賞】【表現與運用】【溝通與合作】孩子從家裡收集了各式各樣會發光的東西，例如手電筒、檯燈、小夜燈、露營燈、蠟燭、燈籠，而教師也提供一般的單槍投影機讓學生開始探索影子。他們發現投影機、手電筒製造的影子最清楚，而小夜燈、燈籠的影子最模糊。並經由學習單的引導，學生觀察到燈光和物體的距離會改變影子的大小及清晰度，例如當物體越接近光源的時候，影子越大，但是影子會比較模糊；當物體比較接近牆壁（離光源表較遠），影子會比較小，可是比較清楚。孩子也拿了各式各樣的物品來探索影子的形狀，有的還扮起家家酒來了，大家發現加了聲音和對話之後，更有趣了。因此，我們進行生活表演課四—影子變變變—我是影子配音員，讓影子多了聲音，也多了樂趣。

【表現與運用】【溝通與合作】【態度與情操】「只有簡單配音的影子不夠精采，我們還可以怎麼做？」「我們可以來演影子戲啊！」但一齣影子戲要怎麼演？需要準備什麼？在全班團討後，我們有了共識：需要一個故事、製造影子的材料，還有音樂。生活表演課五一演一個冒險故事開始進行。在觀賞各組的表演後，學生發現有些組別很有創意，例如利用遠近製造不同效果的影子，由離燈光近的人製造出的大巨人，去攻擊離布幕近的小朋友。也發現小組中每一個成員都很重要，要願意聆聽、有禮貌、主動提供意見、接受小組意見、積極完成小組任務，才能讓演出更為順利。

三、主題三：玩具世界

【探索與體驗】【態度與情操】玩具總動員囉！小朋友帶著家裡的玩具一起來上學。在台上，學生介紹著自己的玩具由來，或者特別的地方，並大方的邀請大家：「歡迎大家來跟我交換玩。」在和教師約定“至少要和三個人分享”後，玩具分享會正式開始。教室中央聚集了各式各樣的玩具，學生盡情的體驗起來。不久，在玩的過程中難免會發生爭執、不愉快，教師趁機進行機會教育，一同制定了開心守則：不能排擠別人，要大方分享，要愛惜玩具，多說請、謝謝、對不起。下課前，教師要求每個人必須說出了一個想感謝的對象及具體原因，有人說：「我想感謝○○，因為她笑咪咪的借我玩具。」

有趣的玩具

【理解與欣賞】【表現與運用】【溝通與合作】【態度與情操】「到底不一樣？」這次的玩具有任務了，學生必須在玩的過程中幫玩具分類，並向全班發表。發表時兩人一組，只能用肢體語言讓大家猜猜你們是用什麼方式分類的。因此，就有了各種不同的分類方式，如：可組裝的、可以發光的、可以飛的、軟軟的、可以轉的、有輪子的…。在進一步了解玩具的類別及特性之後，我們開始玩變身成玩具的生活表演課六一玩具店：主人好！請帶我回家！在這堂表演課中，學生利用肢體合作呈現玩具的外型或特性，進入模擬遊戲中。下一堂進一步加入劇情，將玩玩具時曾經發生的故事加入表演課中，生活表演課七一我們一起玩玩具！演出了孩子一起玩玩具的經驗。從孩子模仿玩具中，教師評量著孩子對玩具的理解，也再次探討了玩玩具時的相處問題。

動手做玩具

【表現與運用】【溝通與合作】【態度與情操】玩具可以用買的，也可以自己扮演，當然也能自己製作。教師帶著大家集思廣益，生活中那些物品可以成為製作玩具的材料？我們以環保為前提，收集了許多回收或是廢棄物品、再收集些可裝飾的材料，便開始進行了「回收再利用—玩具大變身」的活動，學生從體驗玩具的過程中，找到製作玩具的創意，或一人單獨製作、或二至四人合作，打造學生專屬的自製玩具，有玩具車、刀、槍、扭蛋機、彈珠台、布偶、機器人…等。「如何將玩具介紹給大家呢？」在生活表演課八一玩具發表會我們進行了完整的口頭發表訓練，也進一步的結合表演藝術，發表的形式更多元化了。

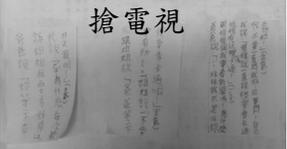
伍、表演藝術之創作性兒童戲劇課程設計與實作分享

表演藝術是屬於一種綜合性的藝術學習活動，這個學習過程需要時間去堆疊孩子的能力，而非一蹴可幾。因此，我搭配著課程，以務實的教學執执行程序，依序將表演藝術的技能鑲嵌在課程脈絡中。從肢體開發、聲音表情的訓練出發，在不同單元間鑲嵌表演藝術的元素，並藉由小組的運作方式，培養孩子溝通合作的能力。

生活表演課一 比手畫腳介紹家人的喜好		
表演藝術技能：肢體開發		
教學程序	活動步驟引導	教學小錦囊
課程脈絡銜接	教師：「除了口頭發表，我們可以用肢體表現的方式將家人介紹給大家嗎？」	

教學目標	能透過表演介紹家人的喜好。	
準備活動	準備四人一組的籤筒，隨機抽籤分組。就定位圍成一圈安靜坐下。學生先自我介紹：「大家好，我是()，請多多指教。」	
教學活動	<p>一分鐘思考後，成員輪流起立發表：「我的()最喜歡做的事情就是…」將動作用動態的方式表演出來，並讓小組成員猜猜看。</p> <p>「小組選出你們覺得做得最棒的同學，表演給全班看，再讓大家一起猜猜看。」</p> <p>小組代表：「大家好，我要介紹的是我的()，他最喜歡做的事情就是…」一直做動作直到同學猜出來為止。</p> <p>教師：「你最喜歡哪一位同學設計的動作？為什麼？」</p> <p>教師：「我覺得今天大家都很認真的做動作的組別是()，請大家給他們掌聲鼓勵、鼓勵。」</p>	 <p>小組內發表可以增加每個人的表演機會，害羞的同學在組內發表時也比較不會有壓力，再藉由分享與模仿，習得表演技巧。</p> <p>也可一開始每人在小組內發表，彼此給建議後，選出最喜歡的動作後，再和小組一起練習，並上台表演給全班看。</p> <p>提醒學生動作要大、清楚。適時鼓勵勇敢嘗試的學生。</p>
回饋省思	剛開始接觸表演藝術時，通常學生都會比較害羞，因此我會鼓勵他們彼此模仿，先克服膽怯，勇於表演後，再追求創意表現。學生在給予回饋時，大都讚美平時就很大方、很勇於表現的同學，在教師的引導下也能具體說出他們很棒的地方，例如大方、敢演、有加入表情…，教師可以多仰賴這些同學來帶領班級表演藝術的氛圍，但是教師也不要忘記，要同時讚美平時害羞的同學，讚美他在小組內勇於發表的行為。	

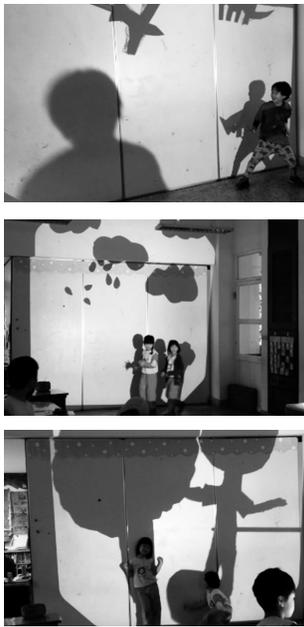
生活表演課二 家人意見不合的故事		
表演藝術技能：肢體開發、聲音表情、故事陳述、劇本敘寫。		
教學程序	活動步驟引導	教學小錦囊
課程脈絡銜接	教師：「每個家庭生活都一定是很和樂的嗎？」 「會不會有意見不合的時候呢？」	
教學目標	選出家中意見不同的故事並演出。	
準備活動	演出前，進行聲音表情訓練的迷你課程：「聲音可以表達情緒、感受嗎？說一說，我們會有那些情緒、感受？用聲音表達情緒感受，我們給他一個名稱，叫『聲音表情』。」	

<p>教學活動</p>	<p>Step1：先請一位同學說說自己曾經很高興的經驗。 教師：「很高興的時候，你會說些什麼話呢？」 學生：「耶！太棒了！」 除了高興的情緒之外，還有什麼情緒？每個人試一試說一句讓聲音有情緒的話喔！兩分鐘後上台發表，讓同學猜猜看你想表達的情緒是哪一種。 step2：接下來，設計兩個人的對話，例如第一個人說了什麼話讓第二個人覺得很高興？第二個人聽了第一個人說的話之後，會說出什麼很高興的話？ 例如：「小花，老師說今天沒有功課耶！」「真的？耶！太棒了！今天沒有功課！」 全班每2人一組，三分鐘內設計一組對話，除了聲音表情之外，還要加上動作。輪流上台發表。 Step3：全班報數分組，約4-5人一組。請各組到預先區分的場地就位。小組內再分成兩組（勇敢組、認真組）。 先藉由課本的圖例，示範如何將一組對話記錄在便利貼上，並將動作寫在句尾括弧中。 利用十分鐘的時間，每個人分享家中意見不同的故事給小組同學聽。小組內勇敢組和認真組各挑選一個故事，幫故事取一個名字，分配角色後開始進行對話設計，每個故事至少三組對話內容，將對話內容記錄在便利貼上，並將動作寫在句尾括弧中。最後收集在一張表演單中。 排練時輪流進行，勇敢組先當觀眾，提醒認真組不要背對觀眾，排練時要有聲音表情及動作。五分鐘後交換。 排練完畢，每一組輪流上台表演給全班看。 教師：「哪一組設計的對話很有創意呢？」「哪一組的聲音有把情緒或感受表現出來？」「誰表演時的動作很大方？」「在小組合作時，你對小組有幫助嗎？有禮貌地聆聽別人嗎？願意接受小組的決定嗎？會積極地完成小組任務嗎？有沒有勇敢表演？請在自評表為自己打個分數吧！」</p>	<p>發表時可以背對觀眾或是把臉遮起來，強調情緒只能由聲音表達出來。</p> <p>當學生的聲音情緒不夠時，可以提醒他們再多一點情緒，並適時的給予讚美。</p> <p>班級人數多時，小組內一組先活動，另一組先當觀眾，並負責維持秩序，以防教室太吵。</p> <p>一組對話紀錄在一張便利貼上，收集三張便利貼於一張學習單中。利用便利貼可以方便三組對話同時書寫，最後再匯集即可，可以縮短書寫時間。</p> <p>隨時提醒學生不背對觀眾。</p>
<p>回饋省思</p>	<p>從課本的插圖及對話出發，可以給學生有所依循，當然也可讓學生自由發揮。 從一句話開始練習，對學生而言不難，要克服的是膽子問題，藉由觀摩與鼓勵可以很快的有很好的演出表現，進而快速的取得成就感。戲劇的魔力瞬間施展，孩子欲罷不能，一直嚷著還要再表演一次。 為了訓練學生編寫劇本的能力，本次活動要求學生將設計的對話內容試著謄寫下來，在小組分享完個人的故事後，選定一個想要表演的故事，紀錄方式如右： 因為這是第一次要求學生將一組對話紀錄在同一張便利貼中，所以貿然要求學生紀錄三組對話，對有些學生而言太難。因此藉由課本圖例帶著全班練習敘寫的方式，可以讓學生紀錄時更順利。</p>	<p>讚美、鼓勵勇敢發聲的同學或組別。</p> <p>媽媽：小銘，起床了！ 小銘：齁！再讓我睡一下嘛！</p>

生活表演課三 我是你的影子，一起跳影子舞吧！		
表演藝術技能：肢體開發。		
教學程序	活動步驟引導	教學小錦囊
課程脈絡銜接	教師：「從踩影子的過程中，我們發現影子就像複製人一樣，我們做什麼動作，它就跟著做什麼動作。」	
教學目標	能模仿主人的動作做影子表演。	請比較活潑並擅長表現肢體的學生先示範。
準備活動	全班分成兩大組（雙數號、單數號），第一大組先出列，圍成一個大圈，1,2,1,2...報數，報1的同學往前站，變成內圈，面對面蹲下。	當班級人數較少時，可以不用再分成兩大組。
教學活動	由1號先扮演主人，2號扮演影子，當音樂進行時，1號主人開始隨著音樂節奏變換動作，2號影子跟隨主人的動作模仿。 教師給予情境讓學生有依循可以想像：「想像你正在上體育課，你會做什麼動作？」「你的動作要配合音樂的節奏喔！」 音樂停止時互換角色，由2號當主人，1號當影子。接下來跟換夥伴，內圈不動，外圈往右跨一步。 教師：「哪些組同學的肢體動作最豐富、最有創意？」票選後再示範給全班同學看一次，並予以獎勵。	在學生進行時播放音樂，並以音樂當成開始、結束的指令。 可以播放不同節奏的音樂，讓學生感受音樂節奏營造出的感受不同。 除給予情境之外，教師也可以給予不同的動作提示，如伸展、扭動、彎曲、搖擺、跨步、轉動手腕...。 不批評，即時給予讚美。
回饋省思	更換夥伴的方式對二年級小朋友有些不容易，在活動的過程中，外圈與內圈的形式已經不在了，所以，要他們恢復內外圈的關係再移動會非常耗時。教師隨機再幫學生配對，反而速度比較快。 全班分成兩組活動的優點是，學生可以欣賞到別人的表演進而達到模仿的效果，而且有觀眾才能進行票選活動，達到鼓勵的效果。	指導同學間互相欣賞並具體說出別人很棒的地方。

生活表演課四 影子變變變—我是影子配音員		
表演藝術技能：肢體開發、聲音表情、劇本敘寫。		
教學程序	活動步驟引導	教學小錦囊
課程脈絡銜接	教師：「老師看到你們用不同的姿勢做了好多的影子，好棒！而且還有人用影子互相玩了起來！而且還幫影子配音呢！有了配音的影子更有趣了！」	
教學目標	能用「動作和聲音表情」來表現感官接受外在刺激時的反應。	

準備活動	<p>教師引導學生說出身體的五種感覺：視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺。</p> <p>教師：「我們是用這五種感覺去接觸這個世界，然後做出反應的。例如：當我用觸覺去碰觸一杯熱騰騰的茶水時，會發生什麼事？你可能會說出什麼話？或是做些什麼動作？」</p> <p>學生：「哇！燙死我了！」（一邊甩著手，一邊大喊）</p> <p>在題目箱中準備幾個教師設計好的題目，請班長抽題並大聲唸出來。</p> <p>班長：「嗅覺（聞到一股奇怪的味道）」</p> <p>教師：「誰可以試一試，你會說些什麼話？做些什麼動作？」</p> <p>立即請同學到投影布幕前示範給大家看，一邊討論怎麼樣才能做出明顯的肢體動作。</p> <p>依此類推，再練習聽覺、視覺、味覺題目。</p> <p>利用撲克牌隨機分組，同顏色、同數字的兩個人一組。</p>	<p>題目箱中預先準備題目，並在題目單中註明是哪種感覺，有助於學生對感官的連結。</p> <p>提示學生把心裡想的話講出來，不要只說簡單的詞語，如「燙死我了！」→「ㄟ！怎麼有飲料啊？偷喝一下！唉喲！燙死我了！」</p> <p>要有充分的時間帶著學生討論、修正出更生動的肢體動作，在分組運作時才能有比較好的表現。</p>
教學活動	<p>同組的兩個人先設計一個五感的題目，並將題目投入題目箱中。</p> <p>收集好全班的題目後，每一組都抽一個題目，給予十分鐘時間討論對話和動作，記錄在學習單中，並現場尋找或製作影子道具。</p> <p>紅色撲克牌按照數字依序上台，以影子戲的方式表演給全班看，再換成黑色撲克牌的同學上台。</p> <p>每組同時演兩次，第一次演時，先不說台詞，讓同學從影子的動作去猜測後，再加入台詞演第二次。</p> <p>當學生抽到的題目不容易表演時，可以鼓勵學生發揮創意增加劇情。</p> <p>再給全班十分鐘的時間討論，如何修正動作，增加第二種感官刺激或是想法，讓影子的動作更明顯、更生動，內容更精彩。</p> <p>教師：「覺得今天自己表現很棒的請舉手？」「你覺得哪一組表演得很棒？為什麼？」</p>	<p>由於影子無法顯示表情或細微的動作，所以再次提醒動作的設計要更明顯或有特色才行。</p> <p>由於題目是學生自己設計的，有些題目會不好發揮，例如：看到一朵美麗的花。表演者不容易呈現有特色的動作，這時可以提示學生，可否自行加入其他感官，增加做動作的機會，例如：看到一朵美麗的花之後，又聞了聞花香。</p>
回饋省思	<p>用聲音來表現情緒相對的比較簡單，用影子的動作來表現情緒或想法就很難了。因為這次請孩子先表演默劇版本（不說台詞），因此會明顯發現學生做的動作都很簡單又不明顯，這也凸顯之前的表演時大家的問題，藉由這次的教學活動，不斷的修正，孩子不得不誇大動作、誇大反應。第一輪表演時，修動作修得比較辛苦，經由檢討讓學生再次討論後，第二輪的表演就進步很多。這次的教學的確有很好的肢體開發功能，為表演帶來了張力。</p>	

生活表演課五 演一個冒險故事		
表演藝術技能：肢體開發、聲音表情、故事陳述、劇本敘寫		
教學程序	活動步驟引導	教學小錦囊
課程脈絡銜接	教師：「只有簡單配音的影子不夠精采，我們還可以怎麼做？」	
教學目標	能嘗試用生活中各種物品的拼接來製造影子，表演影子戲。	
準備活動	<p>一、投影片投影機的介紹 教師介紹投影片投影機的使用方式，以及與一般投影機的相異之處。</p> <p>二、如何製造不同層次的影子 讓學生探索之後發現：影子的產生可以是紙偶，也可以是人；人可以依照站立的位置（遠近）而產生不同視覺效果（大小）的影子。</p>	
教學活動	<p>Step1：寫一個冒險的故事：寫一個故事，故事的主角經歷了平靜（安全）→危險→平靜（安全）的變化，並為故事取一個名字。</p> <p>Step2：分組並票選小組的故事：採隨機分組，每組5~6人。每人分享自己的故事給小組聽之後，票選出最高票的故事，成為小組共同演出的故事題材。</p> <p>Step3：製作紙偶及道具：利用一節課的時間製作故事所需的紙偶及道具。</p> <p>Step4：角色分工及排練：動作快的組別可以先登記排演順序，到投影片投影機放置處排演。</p> <p>Step5：選取配樂：教師提供不同氛圍的配樂，讓學生搭配情節自行登記，並標記在故事中。</p> <p>Step6：正式演出：全班安靜就位，依序演出，小組演出後立即給予讚美與回饋。</p> <p>Step7：小組評量表（他評）：讚美與獎勵合作過程中沒有爭執並完成任務的小組。</p>	
回饋與省思	<p>孩子對音樂的敏感度比我想像中的高，原本以為他們選音樂時會難以抉擇，沒想到大部分的組別選曲時都很果斷，搭配的效果也很不錯，只是音樂要轉變的時間點會抓不住，需要教師協助調整。因為排練時沒有搭配音樂，正式表演時才搭配音樂，所以學生能明顯感受到音樂營造出的氛圍所造成的效果。</p>	

生活表演課六 玩具店：主人好！請帶我回家。		
表演藝術技能：肢體開發		
教學程序	活動步驟引導	教學小錦囊

課程脈絡銜接	在玩玩具的過程中，大家發現並歸納了很多的玩具特性。教師：「這些玩具的特性，可不可以模仿出來？」	
教學目標	能和同伴合作扮演一種玩具，並讓顧客買回家，以解開魔咒。	
準備活動	準備四種花色的撲克牌，依照班級人數(如 28 人)各取七張撲克牌，每人抽一張，規定同顏色、同數字的為同一組，全班分成 14 組，每組 2 人。	
教學活動	找到同伴的小組，請在教室找一個空間蹲下。 請用三分鐘時間小聲討論及練習組合玩具的動作，可以發出聲音(音效)，但是不能說出有文字的台詞，三分鐘後演給全班看，讓同學猜猜看，你們組合、扮演的玩具是什麼？ 將教室中間的桌椅移開當成舞台，各組在舞台周圍圍成一個大圈圈後坐下，秩序佳的小組先上台表演。 請全班猜猜看，他們扮演的是什麼玩具？ 剛剛哪一組的表演讓你印象深刻？你最喜歡哪一組的表演？票選後的前五名組合玩具，就可以被教師買回去，順利解開魔咒喔！	
回饋與省思	在探索與分享玩具不同的玩法之後，學生在扮演遊戲的過程中，會自然融入這些玩法的元素。經過幾次的隨機分組之後，學生也習慣每次都跟不同人合作的活動方式，能很快的溝通並達成共識，並完成指令，在人際溝通合作方面，有明顯的進步。	

生活表演課七 我們一起玩玩具		
表演藝術技能：肢體開發、聲音表情、故事陳述		
教學程序	活動步驟引導	教學小錦囊
課程脈絡銜接	教師：「你曾經和別人一起玩玩具時，發生讓你心情改變的事情嗎？例如原本開心的心情，變得不開心；或是原本覺得很無趣卻變得有趣呢？」	
教學目標	以角色扮演真人和組合玩具，演出和朋友一起玩，而且心情產生變化的過程。	
準備活動	教師隨機分組，每組約 7-8 人，同一組的同學按照教師規劃的位置，圍成一圈坐下來安靜等待。	

<p>教學活動</p>	<p>教師：「每個人利用一分鐘的時間，分享你和別人一起玩玩具的經驗：玩的過程中，發生什麼事，讓你的心情改變呢？按照抽籤時的序號(1~7)輪流站起來發表。」</p> <p>「請選出一個你最想演出來的故事。」</p> <p>「請分配角色，並把角色分工表紀錄下來(如右圖)」</p> <p>「角色分工表交給教師後就可以開始排練。扮演人的同學，演出的過程中，不只聲音要有情緒，例如生氣或高興，你的動作還有臉部表情也要有生氣或高興的感覺喔！」</p> <p>將教室中間的桌椅移開當成舞台，各組在舞台周圍圍成一個大圈圈後坐下，秩序佳的小組先上台表演。</p> <p>學生：「大家好，我們要表演的故事是(我的玩具壞掉了)。我演的是……。」</p> <p>表演完一次之後，讚美各組表現好的地方。</p> <p>教師：「等一下，請用一張紙寫下你們故事發生的地點，並放置在舞台中央，如果有變換場地，要有換場的動作，可以設計一個轉場人員來變換場地，他像個隱形人，觀眾看不見他們喔！」</p> <p>再表演一次之後，讚美進步最多的組別，例如：表演位置的改善、演員聲音表情或肢體動作等。</p> <p>「今天，在小組中，你要給誰按讚？請舉出你的大拇指，當老師數到三時，請把大拇指指向他，並大喊：讚！」</p> <p>分享小組裡獲得最多讚的原因，並大聲讚美。因為大方讚美同學，也請同學給自己一個讚。</p>	<p>故事名稱(弟弟玩我的樂高)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名稱</th> <th>演員</th> <th>評語</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>角色人名(弟弟)</td> <td>演出者座號(3)</td> <td>口語表達，語句有條理，聲量適中。</td> </tr> <tr> <td>玩具名稱(樂高)</td> <td>演出者座號(2,4)</td> <td>口語表達。</td> </tr> <tr> <td>角色人名(我)</td> <td>演出者座號(10)</td> <td>口語表達，配合肢體動作。</td> </tr> <tr> <td>玩具名稱(樂高)</td> <td>演出者座號(14,8)</td> <td>口語表達，配合肢體動作。</td> </tr> </tbody> </table> <p>故事名稱(把球狂丟給我)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名稱</th> <th>演員</th> <th>評語</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>角色人名(美美)</td> <td>演出者座號(23)</td> <td>口語表達，口語表達有條理。</td> </tr> <tr> <td>玩具名稱(球)</td> <td>演出者座號(6,5)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>角色人名(賢賢)</td> <td>演出者座號(2,7)</td> <td>口語表達，配合肢體動作。</td> </tr> <tr> <td>玩具名稱(球)</td> <td>演出者座號(20,22)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>小組分工表中預留評語的欄位，方便教師立即記錄孩子的表現。</p> 	名稱	演員	評語	角色人名(弟弟)	演出者座號(3)	口語表達，語句有條理，聲量適中。	玩具名稱(樂高)	演出者座號(2,4)	口語表達。	角色人名(我)	演出者座號(10)	口語表達，配合肢體動作。	玩具名稱(樂高)	演出者座號(14,8)	口語表達，配合肢體動作。	名稱	演員	評語	角色人名(美美)	演出者座號(23)	口語表達，口語表達有條理。	玩具名稱(球)	演出者座號(6,5)		角色人名(賢賢)	演出者座號(2,7)	口語表達，配合肢體動作。	玩具名稱(球)	演出者座號(20,22)	
名稱	演員	評語																														
角色人名(弟弟)	演出者座號(3)	口語表達，語句有條理，聲量適中。																														
玩具名稱(樂高)	演出者座號(2,4)	口語表達。																														
角色人名(我)	演出者座號(10)	口語表達，配合肢體動作。																														
玩具名稱(樂高)	演出者座號(14,8)	口語表達，配合肢體動作。																														
名稱	演員	評語																														
角色人名(美美)	演出者座號(23)	口語表達，口語表達有條理。																														
玩具名稱(球)	演出者座號(6,5)																															
角色人名(賢賢)	演出者座號(2,7)	口語表達，配合肢體動作。																														
玩具名稱(球)	演出者座號(20,22)																															
<p>回饋與省思</p>	<p>學生在表演時很容易因為害羞或是忘記要到舞台中間表演，就在角落演起來了。因此，在第二次演出時，便要求學生要在舞台中央做定位的動作，並且練習轉場的方式，在這樣的要求下，就沒有組別在角落演出了。</p>																															

<p>生活表演課八 玩具發表會</p>		
<p>表演藝術技能：結合音樂、舞蹈、戲劇等多元之創意表現</p>		
<p>教學程序</p>	<p>活動步驟引導</p>	<p>教學小錦囊</p>
<p>課程脈絡銜接</p>	<p>教師：「我們利用生活中回收再利用的物品製作出各式不同的玩具之後，如何將玩具介紹給大家呢？」</p>	
<p>教學目標</p>	<p>能和同學一起上台介紹所製作的玩具。</p>	<p>盡量提供學生合作協調的機會，在自製玩具時有些學生喜歡一個人製作，可在發表時，要求學生必須合作發表，製造溝通合作的機會。</p>

準備活動	<p>教師在黑板上寫上組別編號，並在組別下方畫一個()，請學生找到一起發表的同學後，將座號填入()中。</p>	
教學活動	<p>利用五分鐘的時間討論發表內容，包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自我介紹。 2. 介紹玩具名稱。 3. 介紹玩具構造及玩法。 4. 分享詞(如：歡迎大家和我一起玩)。 5. 謝謝大家。 <p>每組用一分鐘時間上台跟同學介紹自製玩具。 教師：「除了上台用說的方式介紹玩具之外，你們想到什麼好點子將玩具介紹給大家嗎？可否加入音樂、動作、表演、故事？動動腦！」 在黑板上各組表格上方記錄學生想到的發表形式。 配樂選擇：教師可播放本學期教材裡的歌曲(學生喜歡輕快的)，或是依學生要求，上網找到音樂播放檔。 給各組約一節課的時間討論、排練。 經過小組討論之後，在黑板上彙整各組的發表方式，各組再次上台發表。 填寫評量表：利用評量表紀錄活動歷程中小組成員的表現。 分享與回饋：請同學分享合作過程中，哪位同學好的行為表現並一同讚美他。</p>	<p>發表的第一階段要求的是發表禮儀、口此清晰、語句表達的完整性；第二階段再加入表演藝術的元素，發揮創意！</p> <p>創作性兒童戲劇的精神是關注學生的學習歷程，所以，在學生策畫發表方式的過程中，是否具備主動性、是否貢獻想法、是否尊重小組意見達成共識，以及遇到問題時的解決策略等，都是我們的評量重點，因此，正式發表時，教師的要求不要太高，盡量找到優點與創意(包含準備的過程)，給予大大的讚美就好。</p>
回饋與省思	<p>武器類的小組以戲劇的方式呈現戰爭的故事；布偶類的小組演了偶戲，配合結婚進行曲演了一個愛情故事；製作扭蛋機的小組也用戲劇呈現好朋友一起玩耍的故事；機器人小組配合音樂節奏，一起跳著機器人舞蹈進場；紙偶的小組，用紙偶說了一個笑話給大家聽。學生在觀賞別人的發表時，自然會從中學到別人的優點或是從中獲得啟發，所以在發表結束之後，有幾組的同學自發性的要求再發表一次，而下一次的發表，的確都有加入了一些新的元素，而這些學生的熱情與主動性也會感染其他同學，進一步帶動了教室的學習氛圍。</p>	<p>雖然學生要求再發表很棒的事情，但是也要見好就收，不要耗費過多的時間，反而沖淡了學生的熱情。</p>

陸、鑲嵌與堆疊之表演藝術技能

表演課主題		肢體開發	聲音表情	故事陳述	劇本敘寫
一	比手畫腳介紹家人喜好	用肢體動作表現家人喜好。			
二	家人意見不合的故事	用肢體動作幫助呈現情緒。	1. 單獨說一句表現情緒的台詞。 2. 有因果關係的二人對話呈現帶著情緒的台詞。	分享家中意見不合的故事。	示範書寫一組對話內容，再書寫三組對話內容。
三	一起跳影子舞吧！	配合情境做出各種動作讓另一人模仿。			
四	我是影子配音員	用身體動作投射出的影子表現經由五感之外在刺激引發的反應。	經由五感之外在刺激引發之內在感受與情緒，然後再由聲音表現出來。	設計引發五感刺激的外在情境，並討論反應之對話及動作。	寫出對話及動作。
五	演一個冒險故事	由學生扮演故事主角，演出故事。	搭配情境音樂與聲音表情將故事的情緒表現出來。	分享一個冒險故事，故事的主角經歷了平靜(安全)→危險→平靜(安全)的變化，並幫故事取一個名字。	將冒險故事寫下來，故事中要包含對話。
六	主人好！請帶我回家	小組合作，至少兩人組合成一個玩具。			
七	我們一起玩玩具	小組合作，至少兩人組合成一個玩具。	除了聲音要有情緒，表情、動作都要呈現情緒。	分享和朋友玩玩具的經驗，包含了玩的過程中，改變心情的事情。	
八	玩具發表會	自由發表： 模仿機器人的動作介紹自製機器人；自製玩具刀編成刀之舞。	自由發表： 戲劇-好玩的扭蛋機。 戲劇-刺激的竹炮。	自由發表： 戲劇-好玩的扭蛋機。 戲劇-刺激的竹炮。	

柒、評量計畫（自評、他評皆適用）：和學生共同討論評量項目後實施。

〈分享生活戲劇表〉			〈分享生活戲劇表演〉小			小組自評表					
座號	姓名		座號	姓名		座號	姓名				
3		2	2	3	3	8	18	20	10		
聲音大	3	2	聲音大	2	3	對小組 有貢獻	2	3	2	1	
有語氣	2	3	很敢演	3	2	2	接受小 組的決定	3	2	3	1
不欠對	2	3	要面對家	2	2	2	認真 參與排練	3	3	2	2
態度好	3	2	態度好	3	3	2					

★ 已經做到：3分 部分做到：2分 還要加油：1分

捌、結語

表演藝術是生活課程中呈現表現能力的一種很好的方式，也同時能夠真實展現孩子溝通與合作以及態度與情操的能力。但是要注意的是表演藝術必須是在生活課程的脈絡中實施，表演藝術的內涵必須結合生活課程，以課程為主導，而不是為表演而表演，是更有內涵及意義的。將表演藝術融入生活課程當中，一點也不難，教師們無須擔心，只要教師擁以下正確的思維與態度，學生一定會給你加倍的回饋：

- 一、重視歷程：教學過程以人的情感表達為優先，不是以演出為導向，因此關注的是過程而不是結果。
- 二、有包容心：在討論、排練的過程中，教室的音量一定會比平常大，只要學生是投入的，教師要能夠包容。
- 三、願意等待：只要孩子願意嘗試，教師要能有耐心的等待孩子進步，靜靜觀察孩子的變化，不急著指導與批評。
- 四、即時鼓勵：尊重孩子的表達方式，時時給予讚美與鼓勵。

共同備課：廣原國小曾淑玉校長、金忠勇主任、
臺東大學附小林正文主任、陳雅鈴教師、
卑南國小林銀芬教師

∞ 整體評述 ∞

許明峯校長/苗栗縣鶴岡國小

表演藝術的教學在生活課程中佔有重要的地位，但是對一般的授課教師而言，確實是具有挑戰的。這源自於授課教師過去學習的背景，很少接觸表演藝術的訓練，因此，在教授相關單元時，往往無法充分的發揮，以開啟學生的潛能。這篇教案談的是表演藝術融入生活課程之實作分享，寫得很棒，很值得我們第一線的教師學習。在這篇教案中可以看見教學者的用心，為了讓孩子們學習得更多，喜歡表演，教師透過專書閱讀、請教校內專家、共同備課、實踐省思與修正等方式，讓表演藝術在生活課程中生根、茁壯。從教案的紀錄與脈絡中，可以感受到教師與孩子們在表演藝術課程中所獲得的成長與喜悅，這是教與學很美麗的風景。

教學者將創作教學過程為主的創作性兒童戲劇鑲嵌在生活課程中，讓課程的實踐充滿豐富性與張力，也讓孩子的創造力、想像力獲得開發。教案中教學者描述生活課程實踐表演藝術課程時，有幾個重要的關鍵點值得大家關注，分別是表演藝術必須鑲嵌在生活課程的脈絡中、考量表演藝術的情境是否連結孩子的生活經驗、是否有適切的教學方法策略與程序、是否能引發孩子對學習活動的興趣、是否達到能力指標，這些省思讓表演藝術成為生活課程中的一部分，也透過表演藝術強化了孩子在課程實踐中的學習成效。

在教案的「課程脈絡說明」中，我們很清楚知道在不同的主題中，表演藝術是如何鑲嵌在課程裡面，又是如何承接前面的教學活動，而讓孩子在情境脈絡中去進行表演，透過教師的鋪陳，提升了孩子學習的動機與興趣，也看見了孩子臉上的自信與笑顏，這些實踐的歷程值得我們參考與省思。

在這份教案中，教學者不但列出表演藝術課程在各個主題課程中的定位，也清楚交代課程脈絡的銜接，更棒的是提供清楚的八個教學流程，將操作的關鍵與省思都記錄下來，可以讓不熟悉表演藝術的教師參考做做看，是非常可貴的分享。

教學者在評量方面，著重孩子的團隊合作。透過小組自評表讓孩子的學習成效被看見，也能相互激勵，更認真進行學習，孩子在自評時不但能自我省思，也能更關注他人的優點，去學習他人的長處，此評量的方式對於教師欲達成的目標是有正向助益的。

這篇教案讓我們省思教學者的專業成長在這個學校是真實的發生著，其中有一個重要的關鍵是盧教師的協助。在課程實踐的歷程中教學者被專業支持著，遇到困境時可以隨時相互討論、解決，然而，不在這個脈絡的其他教師要如何讓表演藝術課程可以扎實的在課堂中實踐，進而開發孩子的潛能，這是值得我們好好思考的。總之，專家的長期陪伴是教師專業成長很重要的一環，如何找到適切的專家？如何透過自身的修練成長自己，進而讓學生感受到上課是件開心的事？這些都是我們應該去努力的。