

一圓紅樓夢

參與藝術菁英培育研習營之省思

To Have Dream Come True

Reflection on the Outstanding Art Teacher Fostering Seminars

邱敏芳

Min-Fang CHIU

台北市立古亭國中美術組長

壹、前言

2005年12月教育部發布「藝術教育政策白皮書」，規劃為期四年（2006-2009）之國家藝術教育發展藍圖，提出一個願景、五大推動目標、二十二項發展策略、八十四項行動方案，明確勾勒出我國藝術教育的未來發展願景及具體推展落實策略。其中「教育部獎勵藝術菁英培育計畫」，即是根據「藝術教育政策白皮書」中第五項「加強專業藝術教育及藝術領航人才培育」推動目標，其項下之5-1-3「考量國家需求擬定培植精英藝術創作人才之辦法」行動方案，所擬訂實施跨領域培植藝術創作人才的重要推動計畫。

根據「教育部獎勵藝術菁英培育計畫」辦理的「2006年第一屆教育部獎勵藝術菁英培育教師組研習營」，其目的乃在集合各藝術類（美術、舞蹈、音樂、戲劇、藝術生活）專任教師，提供教師共同研習藝術編導與創意激發過程的機會，以充實教學及創作方針。此次研習由國立台灣藝術教育館主辦，紙風車文化事業有限公司承辦，研習地點為台北

市西門紅樓劇場（如圖1），研習活動主要以營隊方式辦理，研習時間自11月13日至11月26日止為期五天，前四天的活動內容包含國際大師論藝系列、大師座談、國內專家授藝、實務課程等四大類，第五天則參與觀摩及評審學生營隊之創意競賽。

總體而言，研習課程安排多元豐富，四天的學習極為充實緊湊，感謝承辦單位的用心，而教師之間的創意激盪更使筆者收穫良多。其中最令筆者感動的，無論是研習營始業式，還是結訓時的檢討座談會，國立台灣藝術教育館主辦人員皆出席與談，顯示館方相當重視參與研習的教師心得建議。故筆者特撰文摘要參與研習之經驗與心得，以與未能參加研習的教師分享之外，亦期作為有關人員辦理第二屆教育部獎勵藝術菁英培育教師組研習營之參考。

貳、活動發想與目標期許

國立台灣藝術教育館吳祖勝館長於開幕式致詞表示，台灣文化政策的思維發展，在執行工作

上，從早期重視精緻藝文創作和展演活動的補助，漸進為藝術教育發展的改變，由學科本位藝術教育提昇為強調藝術內涵，結合學生興趣、生活、社會發展現象等等，其中更強調創意的表達、多元智能、多元文化、為生活而藝術、社區本位等方向，形成各地域開放而繽紛的局面（吳祖勝，2006）。透過本項計畫活動的實施，期使參與者能體認到藝術的發展，培養具有藝術統整原創力的種子教師，明確點出參與此次研習教師的重責大任，以「跨領域對話與合作」為努力目標。以下茲就活動發想與目標期許做說明。

一、活動發想

（一）創意與多元是未來競爭力的指標

21世紀「藝術教育」的核心價值應在培養先進的創意與寬廣的視野，除激發出個人的原創性之外，更應有寬廣的世界觀與長遠的歷史觀。

（二）跨界交流賦予藝術新生命

台灣需要更多樣與多元的文化藝術創意，藝術教育上我們卻可以設計出一種空間和流通的安

圖1 台北市西門紅樓劇場內部情形。
(邱敏芳攝)

圖2 教師表演「加減乘除秀」情形。
(邱敏芳攝)

圖3 筆者說明「創意如何教」情形。
(楊銘洲提供)

排，讓這種跨界的交流可以自然發生，甚至加速發生。

(三) 激發進化，鼓勵新挑戰

將美術、音樂、戲劇、舞蹈等四大類的學員，處於完善研習行程下進行一次大融合，在創意及獎助激發下，相信會有更多更多的可能發生，就如同「生命」在地球上的億萬年進化與延續一般。

二、目標期許

(一) 跨領域藝術的互補溝通以謀求創新

在此計畫實施活動的過程中，經由不同種類的藝術互補溝通，期使參與者能體認到藝術的發展，無論在理論的研究或是創作實務開發上都無法獨立於外，需要與其他種類積極互動，謀求新的可能性，並在研習中透過團隊或個別表現體認此種變化的脈動。

(二) 培養藝術統整的創意教學種子教師

透過國際與國內藝術創作及實務經驗的專家學者之分享、帶領與引導，為參與者帶來更宏觀的視野，進而培養具藝術統整的敏銳想像的原創可能性，並在研習中發覺強化本身更可努力的方

向，藉由彼此互動的激勵與引導，學員能選擇正確的途徑掌握藝術創造的脈動，當回到校園後能成為學校藝術教育教學創意的種子，散播美育無形的影響力。

參、研習課程內容概述

一、第一天

(一) 劇場遊戲

1. 暖身運動一：「Follow Me」，採兩人一組形式，利用手部或臉部做引導，一人主導行進路徑另一人則緊密跟隨，以培養彼此專注力與合作默契。
2. 暖身運動二：「 $+-\times\div$ Show」，採六人一組形式，以加減乘除為主題，思考如何將加減乘除的概念融入舞蹈隊形、手勢中（如圖2）。

(二) 始業式展演：「Follow Me」、「 $+-\times\div$ Show」即興演出：將教師分為六人一組，依序上台表演「Follow Me」、「 $+-\times\div$ Show」等節目。

(三) 大師座談：吳靜吉 — 藝術

本位的創造力教育

邀請政大創新與創造力研究中心召集人吳靜吉博士主講。課程規劃如下：

1. 課程講綱要點有四：
  - 什麼是創造力？從創造力的4P界定創造力。
  - 什麼是藝術本位的教與學？
  - 藝術本位教學對學生之影響。
  - 藝術本位創造力教育之成功實例。
2. 「教室中的創造力」：配合講題，播放迪斯奈學習夥伴與哈佛大學教育學院Project Zero合作的「教室中的創造力」計畫光碟，引導教師解讀此項計畫中的三個重要子題：「塑造創意教室」、「創意教與學」、「學生在創意教室中學到什麼」。
3. 「創意海報」：請教師分為三人一組，包含視覺藝術、音樂、表演教師，共同討論並製作全開尺寸的海報，總結說明剛剛欣賞光碟的心得。筆者小組經過熱烈討論，迅速歸結出「創意如何教」的十項重點（如圖3）。

圖4 筆者小組以「創意台灣，無限發光」為主題，結合雲門舞集名作「薪傳」的概念演出情形。（楊銘洲提供）

圖5 筆者小組共同創作的「創意台灣，無限發光」主題海報。（楊銘洲提供）

圖6 Michael Ramsaur教授講課情形。（邱敏芳攝）

圖7 Michael Ramsaur示範說明舞台燈光設計的各種變化。（邱敏芳攝）

4. 「創意表演」：請小組利用報章DM資料，共同討論製作以「創意」為主題的全開尺寸海報，並思考如何將海報呈現於一齣3分鐘的短劇表演。筆者此組以「創意台灣，無限發光」為主題，結合雲門舞集名作「薪傳」的概念做表演，得到滿堂喝采（如圖4、圖5）。

（四）編導實務：「Happy Land」、「托球運動」

由紙風車劇團任建誠團長帶領教師進行團隊活動。

1. 「Happy Land」：引導教師回想自己最快樂與不快樂的人事時地物，以報紙製作出簡易的替代品強化說明，將教師分做六人一組，小組圍成圓圈做分享，最後全體教師再圍成大圓圈一齊分享，每一小組推派一位教師摘要轉述分享。此活動目的除讓每一位教師都需專心聆聽別人講話之外，也考驗領導

者是否讓大家拋除戒心，願意敞開胸懷與他人分享自己的秘密，「Happy Land」若是運用得當，不失為一極佳的藝術治療與生命教育教學方法。

2. 「托球運動」：教師圍成大圓圈玩托球運動，任務即是如何能托球最久而不掉落。一開始大家因為默契不足導致球頻頻漏接掉落，後來修正失敗經驗，得出幾點方法，例如：叫名字、對角互傳、控制力道、專心備戰……等方法。

二、第二天

（一）劇場遊戲：身體的控制力

暖身運動：控制身體不動，作分部位運動，依序運動頭、頸、肩、肘、腕、手指、腰、臀、膝等部位。暖身運動下來除讓自己四肢放鬆，更清楚意識到身體各部位的使轉感覺，藉由一個個強調精準

的動態活動中，探索教學與面對學生的精準性。

（二）國際大師論藝：Michael Ramsaur — 舞台表演的視覺藝術呈現

邀請史丹福大學劇場製作系主任暨OISTAT 理事長 Michael Ramsaur教授主講（如圖6）。

· 課程內容如下：

1. 課程講綱要點：

- 劇場構成：戲劇化的動作、視覺吸引、智慧吸引、劇場疏離感。
- 對歷史上的劇場與劇場表演作簡單回顧。
- 創造一個劇場：製作團隊、表演者、導演、設計師、組員及其他支援人員、前製作業、場景製作、服裝製作、聲光製作、道具製作、劇場本身特質、操作流程 — 人員與道具的進駐與搭設、人流控制、舞台呈現、表演準備、劇場建構與空間、後

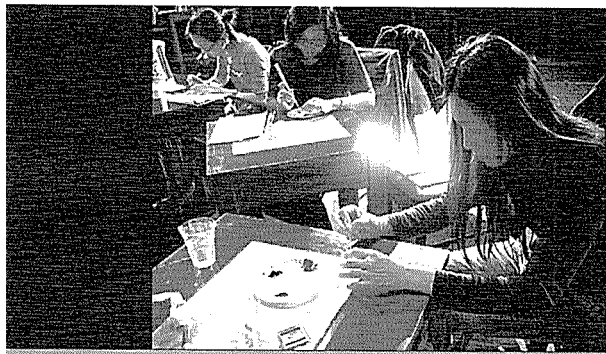

圖8 教師們聚精會神的彩繪幻燈片情形。
(邱敏芳攝)

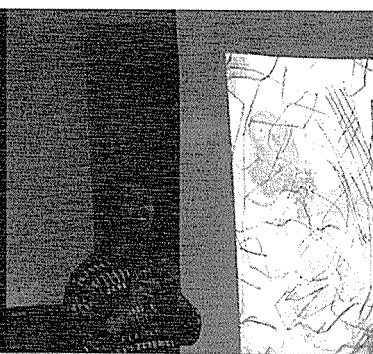

圖9 任建誠團長示範如何「看圖說故事」。
(邱敏芳攝)

圖10 團隊表演「黑光劇」情形。
(楊銘洲提供)

台、演員與觀眾關係、舞台尺寸規格深度、企圖的認知、創造興趣、範例、演出管理。

2. 燈光設計現場示範：利用紅樓劇場舞台與燈光，現場示範說明燈光顏色、角度與強度之燈光三要素，其變化行徑、畫面與氛圍的塑造（如圖7）。

（三）國內專家授藝：李永豐——談青少年藝術的發展

邀請財團法人紙風車文教基金會李永豐執行長主講。課程內容如下：

1. 課程概要：學藝術不只是學做創作而已，而是學習一種對人、對環境、對社會、對世界有更寬廣的生命態度。
2. 如何引導青少年藝術的發展：教師應提供生活化的題材，由淺入深引導，開啟學生新的認知，在過程中給予信心和鼓勵，培育學生擁有「創意」、「美

學」、「愛與關懷」這三項未來競爭力。

3. 紙風車劇團歷年優秀作品導賞：依序說明〈小口袋〉、〈起床號〉、〈賣芭樂〉、〈歡樂中國年〉、〈十二生肖系列——李哪吒、唐詒軻德、白蛇傳、小小羊兒要回家〉等作品特色、優缺點與幕後製作甘苦談。

4. 紙風車319鄉鎮鄉村行動：發起網站募款資助紙風車劇團下鄉演出的宏願。

（四）劇場實務練習：「看圖說故事」

由紙風車劇團任建誠團長帶領教師進行團隊活動。

「看圖說故事」活動流程如下：

1. 請教師利用水彩、廣告顏料、麥克筆、奇異筆、牙籤、水彩筆在幻燈片上畫圖，創作意象不拘，具象或抽象皆可（如圖8）。
2. 隨機放映教師即興完成的

幻燈片作品，搭配音樂作情境聯想，看到畫面圖案，能以具體的名詞做細節描述，最後串連編輯成一段故事（如圖9）。此活動用意在培養學習者的觀察力、想像力與說故事的能力，筆者認為是一極佳富有啟發性的創意教材。

（五）編導實務：「默劇」、「黑光劇」、「歡樂中國年」

由紙風車劇團任建誠團長帶領教師進行團隊活動。

1. 「默劇」：假想面前有一塊透明玻璃，需表現出手掌按壓的平面感。或假想自己在拉一條繩子，手動身體不動的張力效果。
2. 「黑光劇」：表演前須準備黑光燈管、白手套及螢光布料，演出者需穿著黑色衣物。黑光劇以其能在黑暗中呈現出點、線、面的美感，以及閃爍的律動感為重要特色（如圖10）。

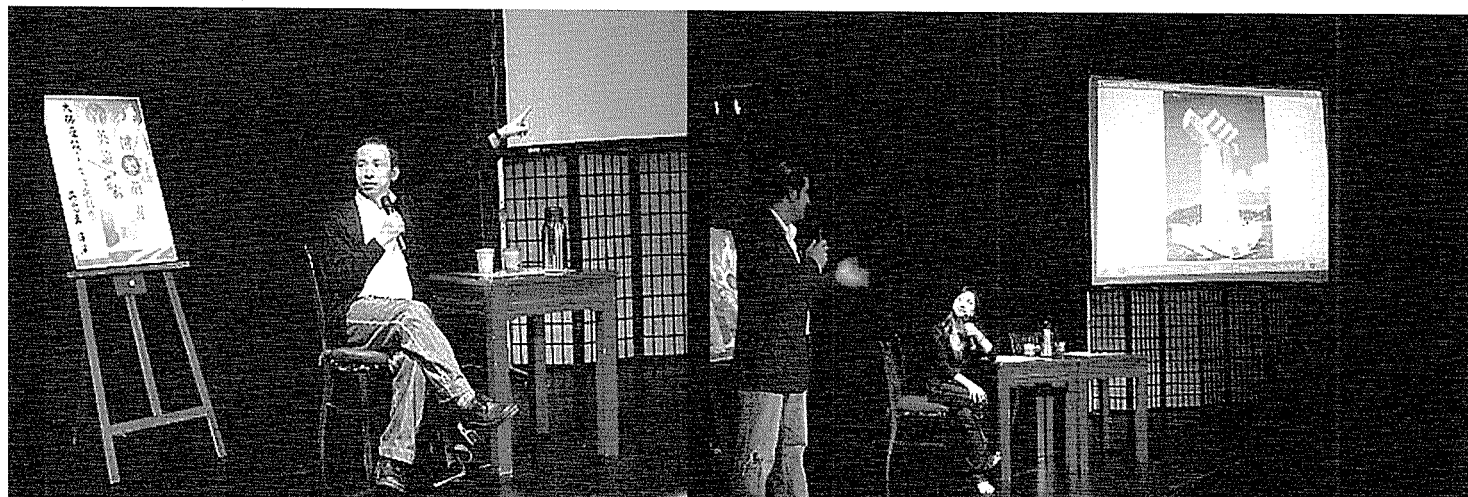

圖11 吳念真導演講課幽默風趣發人深省。
(邱敏芳攝)

圖12 Kemal Tufan歷年作品導賞。
(邱敏芳攝)

3. 「歡樂中國年」：使用螢光布料特製的彩帶，在黑暗中舞動出行雲流水的旋律。

這些新奇有趣的實務表演課程，令筆者深深樂在其中，希望日後有機會能將此次學習經驗導入美術課程，讓筆者的學生也能嘗試類似的表演活動。

三、第三天

(一) 劇場遊戲：Isolation

從默劇得固西技巧中提煉出來的一套身體開發課程，藉由身體個別的關節運動作為探討元素。用於身體訓練為極佳的專注力與潛能啟發課程，運用於美學上則可作為探索肢體語言的基礎與進階課程。

1. 暖身運動一：「不倒翁遊戲」，六人一組圍成圓圈，一人站於圓圈中央，放鬆身體任由隊友接送，藉以培養團體合作默契。
2. 暖身運動二：「接人遊戲」，全體隊員以手臂搭成一座輸送帶，每位隊友輪流逐一跳躍至輸送帶上，藉以培養團隊互助默契。
3. 暖身運動三：「Keep in Touch」，三人一組，一人跳舞時其餘二位靜止，

舞者須保持身體某一部位要與另外二者產生相聯關係，使畫面呈現出有如動態雕塑的舞姿美感。

(二) 大師座談：吳念真——生活與創意

邀請名導演吳念真主講（如圖11）。

課程講綱主要為以下數點：

1. 創意從何來？從生活挖掘、從閱讀啟發想像，當大家的能力都一樣時，更要拼創意。
2. 媒體傳達分析：要完全命中目標觀眾、以對方立場思考，通俗是一種公益，藝術沒有高級和通俗之分，只在於有沒有觸動人心。
3. 編劇經驗理念分享：以《多桑》、《全國電子系列廣告》為例，創意有時是被緊急壓力逼迫出來的，善用「逆向思考」產生不同作法。
4. 強調生活體驗：以日本青森蘋果「愛的見證」情感銷售為例，從生活中的親身經歷，說故事的方式去觸動別人。

(三) 國際大師論藝：Kemal Tufan——美術新世界

邀請歐盟計畫「Yesemek

雙年展」策展人及藝術總監 Kemal Tufan主講（如圖12）。

課程講綱重點如下：

1. 歷年作品導賞：〈靈魂的航行系列〉、〈肋骨系列〉、〈U-Bot〉、〈Lost Project〉、〈Ice Project〉、〈夜巡〉。
2. 強調多旅行打開眼界：豐富人生才能豐富作品。
3. 即興土耳其舞教學與練習。（如圖13、圖14）

(四) 編導實務：「發聲練習」

由紙風車劇團任建誠團長帶領教師進行團隊活動。

1. 「壓肚發聲」：體會丹田發聲的共鳴與力道。
2. 「why fly so high」：念why時，聲音由最低音爬升到最高音，念fly時，聲音由最高音緩降到最低音，餘類推。藉此體會聲音的大小、快慢、高低的效果，培養觀察聆聽的專注力。

四、第四天

(一) 劇場遊戲：簡易編舞

1. 暖身運動一：「踏腳運動」，控制步伐的極快與極慢，並配合肢體與表情，使產生表演的元素。
2. 暖身運動二：「五人簡易

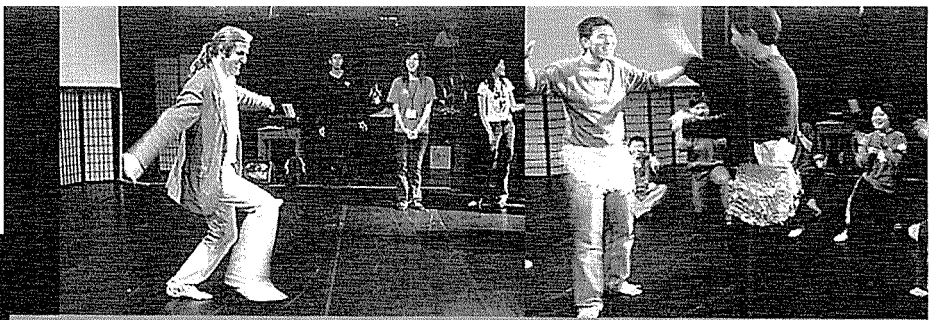

圖13 Kemal Tufan即與示範土耳其舞教學情形。(邱敏芳攝)

圖14 教師圖上鈴鐺絲巾表演土耳其舞情形。(邱敏芳攝)

圖15 「扭動的樹」肢體練習。(楊銘洲提供)

圖16 默劇「鬧空門事件」排演情形。(邱敏芳攝)

編舞」，根據音樂融入情境，表演一段5分鐘有主題的節目。編舞概念需結合節奏、線條、空間、時間、音樂性、情境等元素，讓每位參與者都成為舞者與編舞者。

(二) 國內專家授藝：吳義芳 — 生活中的舞蹈實踐，原來身體可以這樣動

邀請雲門舞集前首席舞者吳義芳老師主講。吳老師認為舞蹈不只是在舞台上表演「肢體美學」的藝術，從每一位非藝術工作者的身上都可以發現舞蹈的元素，從每一個人的生命過程中都一定會和舞蹈有所聯結。所以，舞蹈是一種生活的態度，是一種人與人之間溝通的方法。課程講綱重點如下：

1. 認識身體
2. 談「專業舞蹈」與「生活舞蹈」的區別
3. 生活舞蹈對生活的改變
4. 生活中的舞蹈元素
5. 舞蹈實踐
6. 肢體練習：各部位的扭動、走路的感覺、群舞與獨舞（如圖15）

(三) 分組演出：

彙整四天所學，分別演出

「故事接龍 — 夢魘」、「默劇 — 鬧空門事件」、「土耳其舞劇 — 只愛美人不愛江山」成果發表（如圖16）。

肆、省思與建議

即使結訓至今已兩個月，但只要想起在紅樓劇場研習的點滴，腦海便會浮現一個溫馨的畫面：黑暗中「四季紅」的音樂聲響起，一群人賣力揮舞著白手套，配合著音樂節奏舞動身軀，隊員藉著默契迅速移位變換隊形，專心演好黑光劇。音樂暫歇、燈光亮起，看著隊友各個汗流浹背卻充滿成就感的笑容，這些美好的感動不曾忘記。四天的團體生活，教師之間的腦力激盪互助合作的團隊氣氛，更令筆者感受到團隊合作的重要性，與團隊討論所激發出的創意十分驚人。

相關的理論課程也是收穫滿溢，從吳靜吉博士的啟發式教學中深刻體會到，身為教師要多鼓勵學生，學生會因為教師的鼓勵產生信心更加努力。從Michael Ramsaur教授的演講讓筆者了解，藝術表演工作幕後是需要專業嚴謹的團隊共同努力才能得以成

就。從李永豐執行長身上學到，學會欣賞別人，快樂過好每一天的重要性。從吳念真導演幽默風趣的剖析，讓人覺得平凡生活其實處處充滿創意。從Kemal Tufan的經歷讓人明白，旅行之於藝術創作的重要啟發意義。從吳義芳老師身上看到，學習舞蹈不但修身養性，也讓生活富有美感。

由於此次為第一屆辦理，少數細節仍有可再進步空間，筆者以個人全勤參與研習營之經驗，提出幾點拙見謹供參考，期待第二屆研習營辦理能更臻完美。

一、研習營辦理時間建議於暑假

此次研習營開辦時間為一般上課時間，連續四天的課程令許多想要參與的專任教師，因為課務將近16-21節須自理的因素而無法參加，十分遺憾。故建議第二屆研習營辦理時間宜選在暑假期間較為適當，如此教師無行政及課務壓力，學習更能專心。

二、研習營課程建議連續四天實施

參與研習營的教師來自全台灣各地，為避免教師舟車勞頓，以及考量課程進度銜接與教師之間討論互動的聯繫，建議課程仍安排連續四天的密集上課，參與研習的教師學習興致較高昂，教與學的效率都較好。

三、報名資格開放高中、國中、小學藝術類教師皆可參加

此次研習計畫參加對象原本是開放給公私立高級中學專任美術、舞蹈、音樂、戲劇、藝術生活教師，但筆者建議可放寬報名資格，讓中小學的藝術類教師也能參加，因為除了跨領域、跨界合作之外，藉此研習讓高中、國中、小學老師齊聚一堂，針對十二年一貫的藝術課程實施有一通盤性的銜接了解，不啻為一次最好機會。

四、理論課程上課場地建議改在一般教室上課

此次研習上課地點在台北市著名的古蹟活化再造典範——「紅

樓劇場」，劇場中展演設備精良，無論舞台燈光場地皆顯得藝術氛圍濃厚，是十分理想的展演場所，然而在此上課四天，從早上八點到晚上九點半，許多教師反應自己有眩光的情形，故建議實施理論課程的上課場地可改在一般教室上課。

五、增加參觀兩廳院的藝術之旅教學課程

此次研習課程重視實務與理論結合，四天學習很是精采豐富，然而許多教師反應他們遠自屏東、高雄、花蓮來台北，卻沒有機會去參觀兩廳院，非常遺憾可惜，希望下次研習營可以增加參觀兩廳院的藝術之旅教學課程。

六、有關單位宜善用種子教師做藝術教育推廣工作

筆者建議有關單位，應將此次培育出來的種子教師，建置藝術教育人才資源庫中，以利日後協助推展相關藝術教育工作。

參考文獻

教育部（2005）：藝術教育政策白皮書。台北市：教育部。
紙風車文化藝術菁英工作小組編（2006）：第一屆教育部獎勵藝術菁英培育研習營學員手冊。台北市：國立台灣藝術教育館。
獎勵藝術菁英培育計畫網站：菁英論藝創意萌芽 <http://www.arte.gov.tw/aec/>
紅樓劇場網站 <http://www.redplayhouse.com.tw/>

附錄一 第一屆教育部獎勵藝術菁英培育研習營教師組課程表

教學組：任建誠、李美玲、林于峻、莊瓊如、鄒宜忠

日期	11/13（一）	11/14（二）	11/15（三）	11/16（四）	11/26（日）
時間					
0830-0900		劇場遊戲2 教學組 （身體的控制力）	劇場遊戲3 教學組 （isolation）	劇場遊戲4 教學組 （簡易編舞）	
0900-0930	報到				
0930-1000		國際大師論藝（一）—— 舞台表演的視覺藝術呈現 Michael Ramsaur （麥可羅素）	大師座談（二）—— 直接的情感交流 吳念真導演 （吳念真先生將以自身從事創作的經驗，與所有教師分享）	國內專家授藝—— 生活中的舞蹈實踐—— 原來身體可以這樣動 吳義芳先生 （一個舞蹈人的學習歷程，同時帶領所有同學一起跳舞！）	
1000-1130	劇場遊戲1——教學組 （分組與自我介紹——新名再生人）				
1130-1230	歡迎始業式—— ●教育部長官致詞 ●藝術教育館館長致詞 教學組 （教師對於研習活動的自我期許）				
1230-1330	用餐及午間討論				
1330-1430	大師座談（一）—— 藝術導向的創造力教育 吳靜吉博士 （創意需要體驗，創意的方法需要學習，創意教育將是未來的新主流）	國內專家授藝—— 談青少年藝術的發展 李永豐先生 （學藝術不只只是做創作，態度更重要。）	國際大師論藝（二）—— 美術新世界 Kemal Tufan （如何在作品中找到對生命的感動與生活的趣味）	暖身 （演出前的準備工作） 分組演出	教師組學員需參與最後一日之「觀摩創意競賽」及「座談 講評與頒獎」後方屬完成本次研習
1430-1530					
1530-1600					評審評分與活動經驗分享
1600-1630				檢討與座談 教學組	座談講評暨頒獎
1630-1730	編導實務1 教學組 （寫實主題的即興創作——尷尬）	劇場實務練習 教學組 （換布景大賽）			
1730-1900	用餐休息			賦歸	
1900-2100	編導實務2 教學組 （時間與空間）	編導實務3 教學組 （藝術的形式與創意）	編導實務4 教學組 （生活與劇場）		