

前言

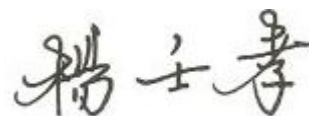
「藝術生活學科」是唯一將「美學」和「風格」活化概念納入高中的新課程，旨在教導學生實用藝術以體察生活，發展自我創意，學生將透過課程能有更多的機會成為獨特的創意發想創作人，本科課程的落實不但能讓各校依據學校遠景、教師專長及地方資源發展出獨特課程，亦能協助臺灣培育出具美感的國際競爭人才。

然而本學科中心自民國 94 年 4 月成立以來，在欠缺學科教師以及設備的狀況下，承蒙教育部、國立臺灣師範大學、美術學科中心、音樂學科中心、國立臺灣藝術大學、國立臺北藝術大學、建築界、流行音樂界等學界業界人士，共同協助本科課程，得以順利推展。

97 年 1 月，本中心經由大學及教授推薦，遴選教師，成立藝術生活學科教材研發小組，參與本計畫師長來自全國各地，利用課餘時間進行教材編寫、經由演練及多次修正，在緊密工作三個月之後，開始舉辦第一屆藝術生活學科全國教案分享研習。

本次教材發表分為：音像藝術暨應用音樂、環境藝術及表演藝術三類分別進行；期待本次的發表，能協助現場教師深刻了解本學科的多樣貌，亦能提昇教師執行課程的信心，達成本學科理想目標。

國立臺灣師範大學附屬高級中學校長

總策劃

楊壬孝 國立臺灣師範大學附屬高級中學校長

指導教授

江映碧 中國文化大學舞蹈系專任副教授
吳素君 國立臺北藝術大學舞蹈學系系主任
吳素芬 國立臺灣藝術大學舞蹈系專任副教授
陳玲玲 國立臺北藝術大學戲劇系暨研究所所長
陳湘琪 國立臺北藝術大學劇場設計學系暨師資培育中心講師
張曉華 國立臺灣藝術大學戲劇與劇場應用學系教授

撰寫教師

林靜娟 臺北縣徐匯中學美術教師
陸麗容 臺中市立雙十國中表演藝術教師
葉子彥 臺北市立復興高中戲劇班召集人
謝文茹 國立桃園高級中學舞蹈教師

藝術生活學科中心

鄭雅香 國立臺灣師範大學附屬高級中學教務主任
黃美甄 國立臺灣師範大學附屬高級中學音樂教師
楊婷如 專任助理

目錄

時程表.....	1
表演藝術教學資源研發推廣小組成員簡介.....	2
表演藝術教學資源研發推廣小組教案發表.....	4
前言.....	4
葉子彥老師 探索劇場(一)(無法參觀劇場版本).....	5
探索劇場(二)(無法參觀劇場版本).....	11
探索劇場(一)(參觀劇場版本).....	17
探索劇場(二)(參觀劇場版本).....	27
表演藝術的應用與發展(一).....	30
表演藝術的應用與發展(一).....	35
演講簡報.....	38
林靜娟老師 繽紛的表演藝術——表演藝術表現形式的認識與練習(一)....	40
繽紛的表演藝術——表演藝術表現形式的認識與練習(二)....	47
繽紛的表演藝術——表演藝術表現形式的認識與練習(三)....	51
演講大綱.....	56
謝文茹老師 接觸表演藝術.....	58
開發表演潛能——放鬆與專注.....	63
開發表演潛能——發現聲音與身體.....	68
開發表演潛能——創造力與想像力.....	71
陸麗容老師 動手做做看——我是藝術家(一).....	74
動手做做看——我是藝術家(一).....	81
創作與發表(一).....	85
創作與發表(二).....	91
創作與發表(三).....	96
創作與發表(四).....	100
演講簡報.....	104
97 年度普通高級中學課程藝術生活學科中心教案甄選比賽.....	109

時程表

日期	時間	課程內容	講師	地點	人數
97.6.6 (五)	8:30 9:00	報到及致詞	楊壬孝校長	國立臺灣 師大附中 樂教館	300 人
	9:10 10:00	表演藝術研發教材 1. 探索劇場 (2 單元) 2. 表演藝術的應用與 發展 (2 單元)	臺北市立 復興高中-戲劇 葉子彥老師		
	10:10 11:00	表演藝術研發教材—— 繽紛的表演藝術—— 表演藝術表現形式的認 識與練習 (3 單元)	臺北縣私立 徐匯中學-戲劇 林靜娟老師		
	11:10 12:00	表演藝術研發教材 1. 接觸表演藝術 2. 開發表演潛能—— 放鬆與專注、發現聲 音與身體、創造力與 想像力 (3 單元)	國立桃園高中-舞蹈 謝文茹老師		
	12:00 13:00	午休用餐			
	13:20 14:10	表演藝術研發教材 1. 動手做做看——我 是藝術家 (2 單元) 2. 創作與發表(4 單元)	臺中市立 雙十國中-戲劇 陸麗容老師		
	14:30 16:30	教材撰寫及需求座談會	洪祖玲、張曉華、 江映碧、吳素君、 吳素芬、陳湘琪等 教授及研發團隊		

表演藝術教學資源研發推廣小組成員簡介

葉子彥老師

畢業於國立藝術學院戲劇學系（主修導演）、國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所。民國七十四年參與末屆實驗劇展，旋即展開其劇場生涯。八十年代初期加入果陀劇團，成為核心專業演員。八十六年於臺北市立復興高中創辦全臺高中職第一公辦戲劇科班。九十年代起，「表演藝術」課程納入國教系統，其因戲劇教育專業，多次接受教育部、國立藝術教育館等藝教單位邀請擔任講座、研習講師及編撰教材等，對於台灣現代劇運之參與及青少年戲劇教育之推廣與紮根不遺餘力。現為臺北市立復興高中戲劇班召集人。

曾任台北市戲劇季導演、文建會兒童音樂劇評審、果陀劇團主要演員、導演，金門文化工作團研編及燈光設計；國立臺北藝術大學師資培育中心、果陀表演研習班、表演進階班指、台北市社會局青少年巡迴劇坊、天藝團契、華岡藝校、蘋果兒童劇團、漢聲合唱團、野草莓舞團及北一女戲劇社之表演指導老師；經捷實業股份有限公司、徐裕健建築師事務所戲劇暨劇場專業顧問、教育部「人文藝術學習網」規劃顧問及福爾摩沙合唱表演協會常務理事及復興高中總務主任、設備組長、家長會秘書等，除此，表、導演創作及各種藝術行政策略規劃經歷豐富。

林靜娟老師

中國文化大學美術系畢

臺北縣徐匯中學美術、藝術生活表演科教師

謝文茹老師

現職

國立桃園高中教務處特教組組長

學歷

臺北市立體育學院舞蹈研究所碩士

國立藝術學院舞蹈系學士

專長

- 1.現代舞
- 2.身心學
- 3.運動傷害
- 4.表演藝術

陸麗容老師

現職

臺中市立雙十國中訓導處生活教育組長

臺北市立復興高中戲劇班兼任教師（表演課、排演課）

臺北市立中正高中舞蹈班表演（劇場製作）

春禾劇團表演學堂表演及排演老師

學歷

國立臺北藝術大學劇場藝術研究所表演組碩士

國立藝術學院戲劇系學士（主修表演）

高雄女中

專長

表演藝術領域：劇場戲劇

表演藝術教學資源研發推廣小組教材發表

前言

葉子彥老師 撰

民國 90 年代藝術教育有了歷史性的進展，在繼「音樂」、「美術」之後「表演藝術」正式納入國教系統，國中及國小九年一貫課程首先開始實施。或因升學主義仍然宰制校園，或因學校行政對表演藝術仍舊陌生需要了解，或因設備、經費確實捉襟見肘，或因師資嚴重不足，或因教案、教材研發仍然未臻成熟等等因素、環境，表演藝術教育的發展未如預期。

儘管如此，為追求藝術教育更全面、完整且深化的發展，表演藝術仍應抱持理想、循序漸進而且耐心經營以達美善之境。97 學年度開始高中也將依「普通高級中學課程暫行綱要」開始「藝術生活」學科「表演藝術」類科的教授。

本教案教材之編撰乃依「普通高級中學課程暫行綱要」目標、意旨且因應授課需求同時衡酌現實理想所統整擬定者，其特敦聘國內大專院校表演藝術相關系所主任、知名教授及實際於國、高中教授表演藝術課程第一線教師研討、編撰，只是，在面對表演藝術本身豐富且多元的面向，其短少不足無法全面涵蓋也是當然！過程中，雖幾經多次研討會議，但成績、成效不是馬上立竿見影，更讓參予夥伴體認表演藝術之神妙與精彩，其課程教授與教材研發絕非短線操作得以僥倖應付的！偉大的城市不是一天造成的，或許這是拋磚引玉的開始。

葉子彥老師

探索劇場(一)

(無法參觀劇場版本)

「空間」是表演藝術的要素之一，其重要性隨著科技及表演藝術表現形式的日新月異與日俱增，甚至超乎我們的想像。「空間」與「表演者」同樣是影響表演的神奇關鍵，甚至「空間」就是一個表演者，它如潘朵拉寶盒一般魔幻，使得表演既虛幻又真實且美麗繽紛的特質更加張顯、絢爛奪目。本章節「探索劇場」將從劇場的定義、劇場形式、劇場藝術家及劇場禮儀等等面向來領略、追尋表演藝術的美好與瑰麗。

壹、「歡迎來到劇場」

如果你曾經進過劇場，大體而言，作為一位觀眾，都會有這種期待———".....把我從現實生活中抽離吧!讓我跟隨表演者，進入夢幻卻又真實的世界，一同悲、喜、哀、怒.....。"場燈三明三暗，當舞臺上亮起第一道光束，我們現實中的身心便放鬆了，便被暗示了，在一種經過精心設計的意圖與表演形式與內容的帶領下，「期待」大致就會發生，雖然強度有所差別，但它終究發生了!劇場以及演出總可以讓一些情感感動發生，在這個空間，表演者投射出他的情感與觀眾交心、交融，如果不是很糟的狀況，魔法總會發生而且真真實實，甚至感人肺腑，令人久久無法自己.....。

如果，你還未來到劇場!

現在，歡迎來到劇場!

貳、「表演藝術殿堂——劇場」

你可能有這樣的疑惑?

只有進到劇場才有上述的體悟?才有感動?難道，街頭表演、馬戲、特技等等表演藝術就無法魔幻、深刻?難道它所據有的空間就不能創造劇場效果?

答案當然是肯定的!在一種隨機而遇、開放，甚或戶外空間，「藝術」仍就可以發生，但在一種因應藝術形式與特質而創造的獨有且特定空間與建築裡，藝術的豐富美好及神奇感動，可以得到更凝聚、巧妙地張顯，就如同美術館之於美術、電影院之於電影等等，而表演藝術的殿堂就是「劇場」。因此，除了「劇場是一個看表演的地方」這樣簡單的認知以外，我們可以更清楚地來說明及界定劇場：「凡是因表演應運而生且經過設計規劃，同時考慮觀眾視覺、聽覺及所有可接受表演者所欲傳達之感官因素而有之空間、建築，就是劇場。」所以，劇場是一個廣義的場域，它不僅單指戲劇的表演場，音樂廳、舞蹈廳都是是劇場。

希臘戴奧尼索斯劇場是世界上現有最古老的劇場，它於西元前六世紀首建並在西元前四世紀重建。戴奧尼索斯劇場是位於雅典衛城南側的山坡下一座戴神殿旁的露天場地，觀眾則在山坡上或四周的平地上觀賞，或坐或立。這塊露天場地在當時被稱為舞蹈場〔orchestra〕，附近的山坡就變成天然的觀眾區

〔theatron〕，這樣的安排結果造就了戴奧尼索斯劇場〔Theater of Dionysus〕發展的雛型。到了西元前五至四世紀間逐漸完成一個相當的規模，整個劇場以石塊鋪造，形成可容納一萬四千人呈半圓形的觀眾席，而觀眾席圍繞的圓形舞蹈場，其直徑約六十五呎。舞蹈場中央有一座祭壇〔thymele〕。舞蹈場後面有一個舞台景屋〔skene〕。它在劇場的發展中出現較晚，原本只是在舞蹈場旁邊的一座臨時性的帳篷或小屋，為的是使演員有個衛生間及休息場所，以及放置、更換劇服面具方便。後來有人在小屋靠近觀眾一面的牆壁上，繪上了配合劇情的景觀，這樣小屋就成為具有佈景作用的舞台景屋。

戴奧尼索斯劇場它不僅是一個劇場，它同時也成為希臘悲劇的發源地。在西元前五世紀期間，包括三大希臘悲劇作家愛斯奇勒斯〔Aeschylus〕、索福克勒斯〔Sophocles〕、優里皮底斯〔Euripides〕和喜劇作家阿里斯多芬尼士〔Aristophanes〕都曾在這裡演出。希臘戲劇是西方戲劇的濫觴，也為後世戲劇奠定了美好基形，而這一切的發生，「劇場」是關鍵因素，「劇場」是成就表演藝術的殿堂。

參、「千變萬化的劇場」

一、劇場源起

「劇場」theatre一字原為theatron，乃是古希臘劇場的階梯觀眾席區域，意為「看的場所」，後來轉變為整個表演場所的意思。中文裡原無「劇場」一詞，其乃近代學者為翻譯西方著作，借用日文的日製漢語而來，用以對應英文的theatre（或作theater）一字。劇場，有時又稱劇院，意指特定的、由永久性的建築體構成的表演場所，亦可作為表演場所的總稱。劇院通常指室內的表演場所，而劇場則同時適用於戶外廣場及室內建築。

然而，經過多年的演變，「劇場」theatre一字的意義已不僅是表演場所的稱呼。由於戲劇與表演兩者之間關係密切，在歐美的語文中，「劇場」與「戲劇」也往往對應至同一字彙。今日所稱的劇場藝術，主要指戲劇。中文的戲劇主要對應英文的Drama以及Theatre二字，前者著重於文本與文學，與理論研究較有關聯；後者則著重在實際演出。隨著科技進步，廣播、電影、電視的發明與普及，戲劇已經不只是在表演場所中發生的演出活動，戲劇形式的廣播、電視節目及電影充斥在一般大眾的生活之中；戲劇一詞因為涵蓋了Drama與Theatre兩種涵義，因此在用字上無法輕易將透過媒體轉介的節目排除於戲劇之外；為求語句通順以及避免誤解，有時會以劇場、劇場藝術表示劇場形式的戲劇，以代替戲劇一詞。

此外，自從現代舞被發明之後，舞蹈演出脫離了舞劇的範疇，展開了一個新紀元，開始有戲劇形式以外的舞蹈在劇場出現；加上現代劇場設計與現代舞的發展期相當接近，因此在表演藝術中，兩者之間密切的程度往往超越戲劇或其他舞蹈。劇場設計師對戲劇或舞蹈的設計工作雖常有各自的喜好或專長，但並非明確的分野；對於劇場技師而言，兩者之間更是幾無差別。因為種種因素，在討論劇場藝

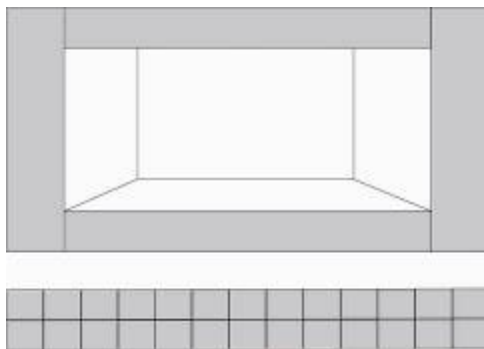
術時，舞蹈表演無法被排除在外；而在學術分科中，舞蹈與戲劇之間的密切關係，更是同為表演藝術的音樂所無法相比。

二、劇場的形式

劇場既然可以變化萬千，因此，因應表演的內容與表現需求，劇場除了設備、設施可以因地制宜以外，劇場形式本身就是一個可變的變數。「劇場形式」簡單地說就是指劇場的建築或表演場地的空間。一般的劇場空間大致上可分成觀眾區、舞臺區及後台區三個部分，觀眾區即觀眾欣賞表演的區域，舞臺區即表演區，後臺區則做為移換佈景、表演者化妝、休息等多種用途空間。劇場若依觀眾座位人數來區分，則有大、中、小劇場之分別，大型劇場約 1200 以上個座位，中型劇場約 500~1200 個座位，小型劇場約 150~500 個座位。此外，若以表演者與觀眾的關係來說，劇場形式大致可以分為下列幾種：

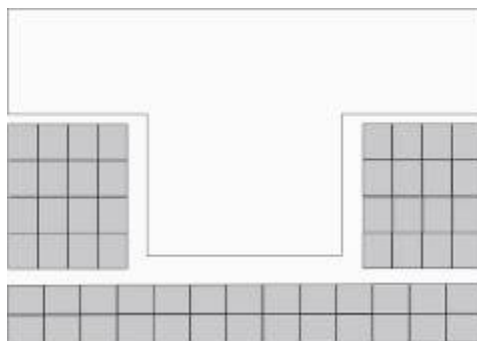
(一) 鏡框式舞臺 (Proscenium Stage)

鏡框式舞臺顧名思義就是以鏡框來區隔觀眾席及表演區，觀眾只能坐在舞臺前方觀看演出的劇場，表演區上方有一個很高的空間，做為懸吊燈光和佈景之用，後面有一個很大的「後臺」空間。鏡框式舞臺自文藝復興時期發展至今，已經是很成熟的劇場形式且也是現今最廣泛被使用的劇場形式。在台灣，百分之八十以上的劇場都是此種舞臺形式。例如臺灣各縣市的文化中心表演廳、學校禮堂及國家戲劇院。

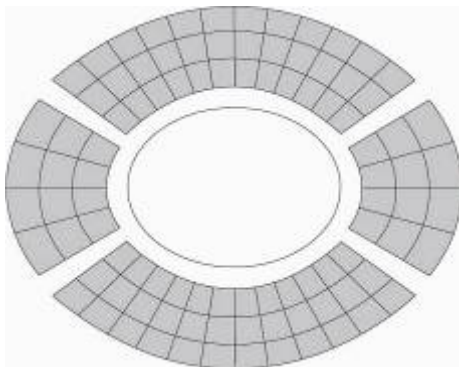
(二) 伸展式舞臺 (Thrust Stage)，又稱三面式舞臺。

伸展式舞臺就是舞臺延伸至觀眾席的三面形式舞臺，觀眾可坐在舞臺三邊觀賞的舞臺，如傳統廟宇中庭的戲臺或者模特兒走秀的舞臺。有些伸展式舞臺是和鏡框式舞臺結合在一起的。

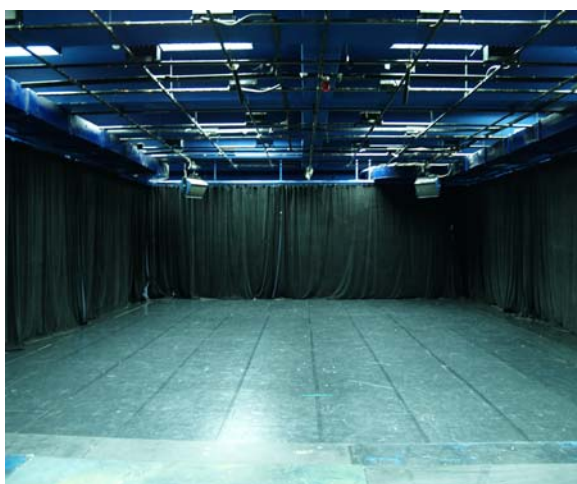
（三）圓形舞臺（Arena Stage），又稱中心式舞臺。

圓形舞臺是表演區位於劇場中心，而觀眾席環繞著舞臺。表演者在此種劇場形式中要面對來自四面八方的觀眾。圓形舞臺和伸展式舞臺也可稱做「開放式舞臺」。

（四）實驗劇場（Flexible Stage）

一般所謂的實驗劇場是指黑盒子形式（Black Box）充滿實驗精神的劇場，這種劇場是由黑色的牆壁、天花板、吊桿及地板等等元素物件組合而成的黑色空間，任何元素皆服膺實驗性的創作而能機動變化調整，觀眾席與舞臺可以任意安置，而劇場設備、設施，比如燈光、音響及其他舞臺裝置皆可因地制宜。國家劇院實驗劇場及許多小劇場皆多採實驗劇場形式。

現今表演藝術除了科技的突飛猛進，在創作觀念及技法也不斷推陳出新，除了傳統、主流的演出形式與內容，實驗及創新已是表演藝術的另一同義詞，表演藝術的軟、硬體皆有突破性的觀念與作法，原本莊嚴典雅的劇場，也可被另類的裝置陳設，劇場不再只是一成不變的固定僵硬空間，它可以是千變萬化的。

復興高中實驗劇場，「麻雀雖小，五臟俱全。」

（五）彈性演出空間（Flexible Staging）

莎士比亞曾說：「世界就是一座舞臺」。實際上，在劇場的演出也的確是如此。除上述的劇場空間與形式，隨著創作的自由與開放，演出空間的彈性化與因地制宜性更加寬廣，因此在廣義的劇場空間與形式外仍有更廣義的延伸，現今教室、咖啡廳、體育館、走廊、圖書館、公園等都可以因表演者、觀眾而成為彈性演出空間。

教學活動概要

- 壹、暖場、收心活動
- 貳、講述課程內容壹~參
- 參、影片或幻燈投影欣賞
- 肆、回饋、討論
- 伍、下課活動

教學活動

主題名稱		探索劇場(一)	教學時間	100 分	
教學人員		教師 1 人	教學人數	40-50 人	
教學時間		2 節課	教學對象	高三	
教學地點		視聽教室或排練教室	指導教師		
單元	時間	單元名稱	單元 目 標		
壹	10 分	暖場、收心活動—「水果盤」	為課程核心內容講述前置收心、暖身活動。		
貳	40 分	講述課程內容壹~參	從劇場定義、劇場形式等內容的講述，帶領同學一窺劇場藝術堂奧。因課程單元為二週課程，故首週原則規劃進度為壹至參章節。		
下課時間					
參	25 分	影片或幻燈投影欣賞	以影像來引介劇場各個面向、細節，補充教材。		
肆	15 分	回饋、討論	引導學生對於劇場的各種思考。		
伍	10 分	下課活動	維持美好而持續的活動與放鬆。		
教學流程		教學指導要點	時間	分組方式	
				組別數	人數
壹、暖場、收心活動-「水果盤」		這是一個記憶遊戲，一開始同學圍坐一個大圈，然後由第一個同學開始說出水果名：「我是芭樂」，第二名同學則說：「他是芭樂，我是草莓。」第三名則以此類推。	10	1	40
貳、課程講述壹~參		請參酌「探索文字(一)」文本。	40	1	40
下課時間					
參、影片或幻燈投影欣賞		劇場面向、內容深廣，可談者眾，但完全以課堂講授，學生專注力與興緻難以維持，故以視覺輔助教授。內容可補足劇場設備及劇場風格等等面向。	25	1	40
肆、回饋、討論		鼓勵同學提問，並針對問題再作延伸教學。或以學習單強化學習。	15	1	40
伍、下課活動		Drama 字源始於希臘文，原義是去做、動作	10	1	40

<p>- 「我被電到了」</p>	<p>。所以就讓我們活動、活動，而且開心無為地活動。「我被電到了」是一個反應的遊戲，遊戲時同學圍坐成一大圓圈，且手簽著鄰近左、右同學的手，開始時大家要閉起眼睛，老師擇定一人開始「傳電」，接到老師傳導電的同學，兩手又力捏握左、右同學手掌，左、右同學則順勢將電傳給下一同學，「電」將會在一位同學同時聚集，此時，該為同學則要大喊：「我被電到了，而其二側同學則要起立並往另一同學的方向快跑一大圓圈，並快速搶坐其位，誰先到誰就贏，反之則敗北。」遊戲獎懲由師生自訂。</p>			
------------------	---	--	--	--

能量補給站

李立亨（2000）。《我的看戲隨身書》。台北：天下文化。

葉子啟譯（2001）。《劇場概論與欣賞》。台北：揚智文化。

文建會編輯（1998）。《劇場空間概說》。台北：文建會。

探索劇場(二)

(無法參觀劇場版本)

壹、「劇場藝術家」

表演藝術是一門綜合的藝術，它包含了文學、音樂、舞蹈、戲劇以及視覺藝術等等，它也是一門群體藝術，在劇場裡，我們看到一個作品的完成，其實是眾多藝術家共同的心血結晶。以下且讓我們來認識這些劇場藝術家！

一、靈魂人物

劇場是表演藝術創作的園地，表演藝術家在劇場裡將其想像與情感透過其擅長的元素、媒材具現出來，其中，創作的發生與靈感的源頭來自於核心靈魂人物，如劇作家、編舞家、作曲家、導演、指揮家等等，他們扮演著表演藝術創作火車頭的角色，無中生有並茁壯成長，讓一切虛幻、游離、無關、個別等人、事、物自然凝聚而成有生命、有靈魂、有力量的藝術作品。

(一) 劇作家

劇本是一切戲劇演出的根本，而它的發生則來自於劇作家。劇作家，又稱編劇，是指專門從事專門從事戲劇文學寫作的作家。這些作品可能是為舞台表演而創作，或是不可能上演的舞台劇本，或是只以劇本對話形式的純粹文學創作。劇作家不僅具有文學家的特質，也是哲學家。他慣透過文字，在戲劇的場景裡把對生命的觀照與思維活化出來，而且，不僅如此，對於劇場一切元素的了解與掌控，更促使其成為劇作家。

(二) 編舞家

如果劇作家是戲劇發生的源頭，那麼舞蹈演出的創造起點則是來自於編舞家。編舞家慣於將因肢體而發生靈感化為舞臺表演作品，不論靈感或作品都與肢體的舞動與感動有關。編舞家是從事肢體創作的藝術家。

(三) 作曲家

作曲家是專門創作音樂的音樂家。在過去，大部份的音樂家都會作曲，但在分工細密的現代社會，作曲家、演奏家甚至指揮家等，已經成為截然不同的音樂家類型。同樣的，作曲家也是音樂表演創造的源頭。

(四) 導演

導演是把劇本化為戲劇表演的詮釋藝術家，他是戲劇表演藝術的總工程師，他擅於整合劇場藝術家，像一位領航的船長，帶領伙伴冒險患難；他也精於各種劇場技藝與元素，能透過創意與想像，再創新意象、新感動。他決定詮釋劇本的方向；他挑選演員；他與劇作家、設計師及技術人員磋商並計劃演出；他領導排練；他結合各種劇場因素成就舞臺上的演出。導演是戲劇演出的靈魂人物。

(五) 指揮家

指揮家是從事樂隊指揮的音樂藝術家。通過樂隊成員對指揮的服從，指揮家把音樂家的單獨演奏和音樂作品連接起來，形成一個整體呈現給聽眾。指揮家是音樂演出的靈魂人物。

(六) 表演者

表演者是表演藝術演出的靈魂與明星。在戲劇演出裡，他稱為「演員」；在舞蹈演出裡，他稱為「舞者」；在音樂演出裡，他稱為「演奏家」或「演唱家」。他們是表演藝術的代言人，一切表演藝術的成就決定於表演者，他的自身是一個媒介，表演藝術最後展現的媒介，透過他們的知性、感性及與生俱來所有藝術特質，他運用自己的身體與聲音、精神與心靈的稟賦來傳達、創作所有表演藝術家意欲與情感。

二、想像與實踐達人

表演藝術是講究合作的藝術，是群體藝術。在創意與情感發生後，落實與傳達表演藝術需要另一批有思想但同時有規劃、設計與執行能力的實踐者，而他們就是想像與實踐達人。

(一) 設計師

劇場設計師是將表演藝術所需營造的情調、氛圍、主題、風格、年代、地點、和社會背景具體呈現於劇場的魔術師，他們以舞臺佈景、道具、燈光、服裝、造型及音樂、音效來創造舞臺真實。一般而言，劇場設計師計有舞臺設計、燈光設計、服裝與造型設計、音樂暨音效設計及隨著影像科技發達而生的多媒體影像設計等。

(二) 舞臺監督

舞臺監督是劇場藝術的總管與經理人。劇場藝術除了藝術性的創作，還有許多技術與事務性的層面，而這一切的總協調、總管理及總執行者就是舞臺監督。舞臺監督是最早參與工作及最後完成善後者，其整合、協調及監督者包含所有劇場的各項工作，他是劇場的總管。

(三) 技術指導

在劇場同樣是想像與實踐達人，且工作性質與設計師非常相似者就是技術指導。設計師與技術指導的分別是前者工作著重於創意，而後者則是技術層面。劇場的魔幻繽紛其實是由許多佈景、燈光及機關等因素之整合的結果，每一種設備、設施都有其複雜技術專業，而這一切都需仰賴技術指導。

(四) 行政總監

每一個表演藝術作品都因觀賞而存在，觀眾也是劇場的要素之一。沒有觀眾，表演藝術就僅是一個未完成的作品，相對如此，愈多觀眾的參與及肯定，表演藝術才有價值與意義，而這一切與行銷與宣傳有著緊密的關聯，也是行政總監的工作。劇場裡的行政總監就是把藝術作品介紹給觀眾的重要推手，他如同商業公司的經理人物，有著務實且精打細算的頭腦及執行能力，他是超級推銷員，負責為藝術家及藝術作品打出一條生路。

三、無名英雄

偉大的工程需要無名英雄的付出，劇場的偉大創作裡同樣有著許多基層且莫默付出而名不見經傳的無名英雄。

(一) 後臺工作人員

在劇場幕後，尤其演出時，除了光鮮亮麗的表演者以外，通常有更多穿著黑色工作服的後臺工作人員穿梭其間。Stage Hand 是他們的另一稱呼，他們就是劇場裡面「萬能的手」，所有因演出而有的所有工作都需要靠他們來完成。

(二) 劇場管理人員

除了幕後演出工作以外，劇場本身管理營運也需要有人來工作，劇場管理人員就是常駐的工作人員。在演出頻繁的劇場，演出團體來來去去，劇場的各項設施一直因各種演出而變化更動，為了使這一切回復常模且保養維護，劇場管理人員是另一無名英雄。

(三) 票房、行政

票房及行政則是協助行政總監的最佳幫手。由於表演藝術的蓬勃發展，競爭也是不爭事實，除了好的表演作品是最好的宣傳，好的行銷及觀眾服務也是維持劇場及藝術團體生存的重要法門，票房及行政的幕後付出得以讓藝術家在無後顧之餘全力創作。

貳、「劇場禮儀」

「……各位觀眾，您好。歡迎您今晚的蒞臨，為尊重創作權益及維護演出品質，在節目演出前，請容我們提醒您注意以下事項：演出現場請勿飲食或吸煙；未經演出單位允許，請勿錄影及錄音；請隨即關閉手機、鬧錶或任何會發出聲響的電子儀器；演出過程請勿隨意走動、喧嘩。一次好的演出需要您的支持與配合，節目即將開始，祝您有個美好愉快的夜晚！」

在表演藝術演出前，大致都會播放這樣宣導廣播。在劇場欣賞演出，要成就一次美好的觀賞經驗，除了劇場藝術家的全力以赴專注熱情及洋溢才華以外，觀眾合宜的舉止及禮儀表現也是非常重要的，觀眾不僅會影響表演者，觀眾也會影響其他觀眾，觀眾在劇場的表現，對演出也有重大的影響。因此，成為一個好的觀眾，也是需要學習了解的。

表演藝術經過幾千年的演進與發展，自然而然形成了一些約定俗成的劇場禮儀與規範，其之所以發生，最根本的訴求，就是為了使表演藝術觀賞有更舒適的條件及良好的品質，所以欣賞表演藝術的同時，作為觀眾，是應當注意及瞭解劇場禮儀及規範。所以上述廣播以及其他重點計有：

- 一、進到劇場，除特定開放飲食及吸煙區域，其餘皆應禁止。
- 二、為尊重及保護智慧財產，一般觀眾是不能紀錄或拍攝表演有關之人、事、物。以及即使因特殊原因經同意得以拍攝者，也應儘量避免因拍攝而影響觀眾觀賞權益及品質。
- 三、演出前應關閉任何會發出聲響之電子儀器，比如手機或鬧錶。

- 四、演出前，觀眾應提早進場，一方面可有從容的時間與心情享受表演，另一方面則可避免因遲到而造成困擾，甚或影響他人觀賞。
- 五、演出進行中，若無急迫情事，請勿隨意走動進出劇場，以免影響演出。一般而言，大都數的表演只有在中場休息時，主辦單位才會開放觀眾進出，部份舞蹈演出允許舞碼之間的暗場，開放觀眾進出。
- 六、欣賞表演藝術也是一種社交活動，合宜的服裝對表演者及觀眾是一種基本的尊重。
- 七、劇場是情感交融及抒發的場域，遇表演感人或精采之處，適時的鼓掌與喝采是允許認可地自然表達，同時對表演者也是一種鼓舞。

叁、「劇場現代意義」

時至今日，劇场的功能已不再只是單一的「表演藝術廳堂」，隨著建築觀念的躍進及社會、社區意識及多元價值的重視與關注，劇場功能及需求也愈趨於多元及廣義，劇場除了表演廳堂的持續創新開發之外，也開始兼具視聽圖書媒體中心、智能成長工作坊及文化講座等等而成為複合式文藝中心、重鎮。人們在劇場得到除了表演藝術欣賞以外的收穫與成長。然而，劇場裡的表演藝術的創作、發展也未因此而怠惰停滯，表演藝術除了包容過去所擁有的資產寶藏，也吸納了數倍於以往的才華與智慧，表演藝術與其他文化、藝術乃至科技領域相互支持、激盪。拜媒體、網路之賜及各種資訊、知識、技術、觀點及思想的迅速暢通，世界性的交流熱鬧激進，跨界、跨國、跨文化的整合交流，使得表演藝術更加璀璨動人。

現代劇場從裡而外、從精神到具體的創作、從各種形式的藝術、從各種意象、從各種情感……，正全面與現當代最具創意、想像、追尋、開拓等等美好原形力量「共振」。各位，您正在恭逢盛會！讓我們誠摯地邀請您進入劇場。

教學活動概要

- 壹、暖場、收心活動
- 貳、溫習上週授課內容
- 參、講述課程內容肆~陸
- 肆、影片欣賞
- 伍、回饋、討論
- 陸、下課活動

教學活動

主題名稱		探索劇場(一)	教學時間	100分	
教學人員		教師1人	教學人數	40-50人	
教學時間		2節課	教學對象	高三	
教學地點		視聽教室或排練教室	指導教師		
單元	時間	單元名稱	單元目標		
壹	10分	暖場、收心活動	為課程核心內容講述前置收心、暖身活動。		
貳	10分	溫習上週授課內容	抽問同學，同時溫習上週課程重點。		
參	30分	講述課程內容肆~陸	從劇場禮儀、劇場藝術家及劇場的現代意義等內容的講述，繼續探索劇場。		
下課時間					
肆	30~35	影片欣賞	透過表演藝術影片有關幕後花絮、巡禮之欣賞，瞭解劇場藝術家及其工作方式、內涵。讓同學對劇場之人、事、物有更深刻的印象。		
伍	5~10分	回饋、討論	引導學生對於劇場的各種思考。		
陸	10分	下課活動	維持美好而持續的活動與放鬆。		
教學流程		教學指導要點	時間	分組方式	
				組別數	人數
壹、暖身、收心活動-「我到加州去」		這是一個記憶力的遊戲，活動時同學圍成一個圓圈坐下。第一位同學站起來說：「我到加州去，我帶了一個皮箱。」之後，第一名同學坐下換第二位同學站起並說：「我到加州去，我帶了一個皮箱。因為我很容易餓，我也帶了一包吐司」。以此類推，每人除了復誦之前同學所說者，還須加入新情境與新物品。遊戲的賞懲則由老師與同學討論。	10	1	40
貳、溫習上週授課內容		(一) 抽問同學，並予以引導。 (二) 提綱挈領，將上週授課重點條列提醒。	10	1	40
參、講述課程內容肆~陸		請參酌「探索文字(二)」文本。	30	1	40
下課時間					
肆、影片欣賞		根據授課重點，欣賞以介紹劇場藝術家及其創作之影帶，讓本章節之講授除知識性的建	30~35	1	40

	構外有更活潑生動的吸收。			
伍、回饋、討論	鼓勵同學提問，並針對問題再作延伸教學。	5~10	1	40
陸、下課活動-「比手劃腳」	這是一個猜字謎的遊戲，遊戲分成二組，每組有老師預先準備之十題四字謎(動詞、形容詞及名詞皆可)，由同學以無聲的肢體動作來演給同組同學猜謎。	10	1	40

教戰守則 (Q&A)

建議播放影片：

- 《悲慘世界—幕後巡禮》
- 《約瑟夫與神奇的夢幻彩衣》
- 《歌劇魅影》(3 碟豪華珍藏版)
- 《千手觀音》
- 《畫舫璇宮》
- 《太陽馬戲團系列影片》
- 《雲門舞集系列影片》
- 《西貢小姐》
- 《MR. PRODUCER》

能量補給站

胡耀恆譯 (1984)。《世界藝術欣賞》。台北：志文出版社。

探索劇場(一)

(參觀劇場版本)

「空間」是表演藝術的要素之一，其重要性隨著科技及表演藝術表現形式的日新月異與日俱增，甚至超乎我們的想像。「空間」與「表演者」同樣是影響表演的神奇關鍵，甚至「空間」就是一個表演者，它如潘朵拉寶盒一般魔幻，使得表演既虛幻又真實且美麗繽紛的特質更加張顯、絢爛奪目。本章節「探索劇場」，我們將從劇場的定義、劇場形式、劇場藝術家及劇場禮儀等等面向來繼續領略、追尋表演藝術的美好與瑰麗。

壹、「歡迎來到劇場」

如果你曾經進過劇場，大體而言，作為一位觀眾，都會有這種期待———".....把我從現實生活中抽離吧!讓我跟隨表演者，進入夢幻卻又真實的世界，一同悲、喜、哀、怒.....。"場燈三明三暗，當舞臺上亮起第一道光束，我們現實中的身心，便放鬆了，便被暗示了，在一種經過精心設計的意圖與表演形式與內容的帶領下，「期待」大致就會發生，雖然強度有所差別，但它終究發生了!劇場以及演出總可以讓一些情感感動發生，在這個空間，表演者投射出他的情感與觀眾交心、交融，如果不是很糟的狀況，魔法總會發生而且真真實實，甚至感人肺腑，令人久久無法自己.....。

如果，你還未來到劇場!

現在，歡迎來到劇場!

貳、「表演藝術殿堂——劇場」

你可能有這樣的疑惑?

只有進到劇場才有這樣的體悟?才有感動?難道，街頭表演、馬戲、特技等等表演藝術就無法魔幻、深刻?難道它所據有的空間就不能創造劇場效果?

答案當然是肯定的!在一種隨機而遇、開放，甚或戶外空間，「藝術」仍就可以發生，但在一種因應藝術形式與特質而創造的獨有且特定空間與建築裡，藝術的豐富美好及神奇感動，可以得到更凝聚、巧妙地張顯，就如同美術館之於美術、電影院之於電影等等，而表演藝術的殿堂就是「劇場」。因此，除了「劇場是一個看表演的地方」這樣簡單的認知以外，我們可以更清楚地來說明及界定劇場：「凡是因表演應運而生且經過設計規劃，同時考慮觀眾視覺、聽覺及所有可接受表演者所欲傳達之感官因素而有之空間、建築，就是劇場。」所以劇場是一個廣義的場域，它不僅單指戲劇的表演場，音樂廳、舞蹈廳都是是劇場。

希臘戴奧尼索斯劇場是世界上現有最古老的劇場，它於西元前六世紀首建並在西元前四世紀重建。戴奧尼索斯劇場是位於雅典衛城南側的山坡下一座戴神殿旁的露天場地，觀眾則在山坡上或四周的平地上觀賞，或坐或立。這塊露天場地在當時被稱為舞蹈場〔orchestra〕，附近的山坡就變成天然的觀眾區

〔theatron〕，這樣的安排結果造就了戴奧尼索斯劇場〔Theater of Dionysus〕發展的雛型。到了西元前五至四世紀間逐漸完成一個相當的規模，整個劇場以石塊

鋪造，形成可容納一萬四千人呈半圓形的觀眾席，而觀眾席圍繞的圓形舞蹈場，其直徑約六十五呎。舞蹈場中央有一座祭壇〔thymele〕。舞蹈場後面有一個舞台景屋〔skene〕。它在劇場的發展中出現較晚，原本只是在舞蹈場旁邊的一座臨時性的帳篷或小屋，為的是使演員有個衛生間及休息場所，以及放置、更換劇服面具方便。後來有人在小屋靠近觀眾一面的牆壁上，繪上了配合劇情的景觀，這樣小屋就成為具有佈景作用的舞台景屋。

戴奧尼索斯劇場它不僅是一個劇場，它同時也成為希臘悲劇的發源地。在西元前五世紀期間，包括三大希臘悲劇作家愛斯奇勒斯〔Aeschylus〕、索福克勒斯〔Sophocles〕、優里皮底斯〔Euripides〕和喜劇作家阿里斯多芬尼士〔Aristophanes〕都曾在這裡演出。希臘戲劇是西方戲劇的濫觴，也為後世戲劇奠定了美好基形，而這一切的發生，「劇場」是關鍵因素，「劇場」是成就表演藝術的殿堂。

參、「千變萬化的劇場」

一、劇場源起

「劇場」theatre一字原為theatron，乃是古希臘劇場的階梯觀眾席區域，意為「看的場所」，後來轉變為整個表演場所的意思。中文裡原無「劇場」一詞，其乃近代學者為翻譯西方著作，借用日文的日製漢語而來，用以對應英文的theatre（或作theater）一字。劇場，有時又稱劇院，意指特定的、由永久性的建築體構成的表演場所，亦可作為表演場所的總稱。劇院通常指室內的表演場所，而劇場則同時適用於戶外廣場及室內建築。

然而，經過多年的演變，「劇場」theatre一字的意義已不僅是表演場所的稱呼。由於戲劇與表演兩者之間關係密切，在歐美的語文中，「劇場」與「戲劇」也往往對應至同一字彙。今日所稱的劇場藝術，主要指戲劇。中文的戲劇主要對應英文的Drama以及Theatre二字，前者著重於文本與文學，與理論研究較有關聯；後者則著重在實際演出。隨著科技進步，廣播、電影、電視的發明與普及，戲劇已經不只是在表演場所中發生的演出活動，戲劇形式的廣播、電視節目及電影充斥在一般大眾的生活之中；戲劇一詞因為涵蓋了Drama與Theatre兩種涵義，因此在用字上無法輕易將透過媒體轉介的節目排除於戲劇之外；為求語句通順以及避免誤解，有時會以劇場、劇場藝術表示劇場形式的戲劇，以代替戲劇一詞。

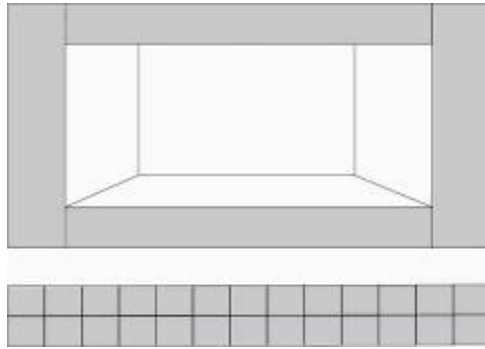
此外，自從現代舞被發明之後，舞蹈演出脫離了舞劇的範疇，展開了一個新紀元，開始有戲劇形式以外的舞蹈在劇場出現；加上現代劇場設計與現代舞的發展期相當接近，因此在表演藝術中，兩者之間密切的程度往往超越戲劇或其他舞蹈。劇場設計師對戲劇或舞蹈的設計工作雖常有各自的喜好或專長，但並非明確的分野；對於劇場技師而言，兩者之間更是幾無差別。因為種種因素，在討論劇場藝術時，舞蹈表演無法被排除在外；而在學術分科中，舞蹈與戲劇之間的密切關係，更是同為表演藝術的音樂所無法相比。

二、劇場的形式

劇場既然可以變化萬千，因此，因應表演的內容與表現需求，劇場除了設備、設施可以因地制宜以外，劇場形式本身就是一個可變的變數。「劇場形式」簡單地說就是指劇場的建築或表演場地的空間。一般的劇場空間大致上可分成觀眾區、舞臺區及後台區三個部分，觀眾區即觀眾欣賞表演的區域，舞臺區即表演區，後臺區則做為移換佈景、表演者化妝、休息等多種用途空間。劇場若依觀眾座位人數來區分，則有大、中、小劇場之分別，大型劇場約 1200 以上個座位，中型劇場約 500~1200 個座位，小型劇場約 150~500 個座位。此外，若以表演者與觀眾的關係來說，劇場形式大致可以分為下列幾種：

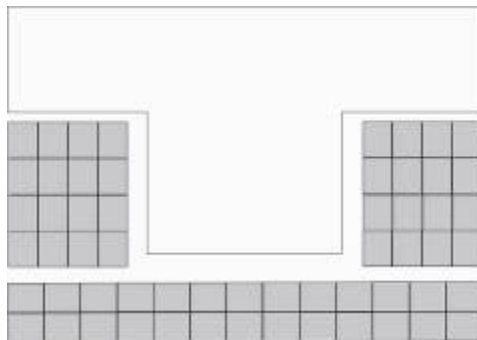
(一) 鏡框式舞臺 (Proscenium Stage)

鏡框式舞臺顧名思義就是以鏡框來區隔觀眾席及表演區，觀眾只能坐在舞臺前方觀看演出的劇場，表演區上方有一個很高的空間，做為懸吊燈光和佈景之用，後面有一個很大的「後臺」空間。鏡框式舞臺自文藝復興時期發展至今，已經是很成熟的劇場形式且也是現今最廣泛被使用的劇場形式。在台灣，百分之八十以上的劇場都是此種舞臺形式。例如臺灣各縣市的文化中心表演廳、學校禮堂及國家戲劇院。

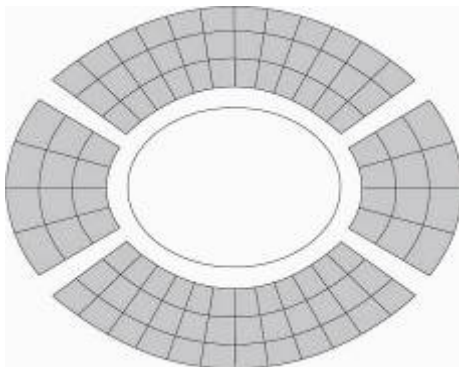
(二) 伸展式舞臺 (Thrust Stage)，又稱三面式舞臺。

伸展式舞臺就是舞臺延伸至觀眾席的三面形式舞臺，觀眾可坐在舞臺三邊觀賞的舞臺，如傳統廟宇中庭的戲臺或者模特兒走秀的舞臺。有些伸展式舞臺是和鏡框式舞臺結合在一起的。

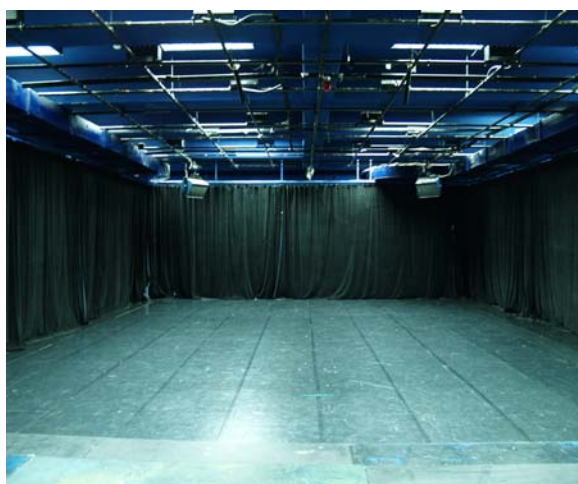
(三) 圓形舞臺 (Arena Stage)，又稱中心式舞臺。

圓形舞臺是表演區位於劇場中心，而觀眾席環繞著舞臺。表演者在此種劇場形式中要面對來自四面八方的觀眾。圓形舞臺和伸展式舞臺也可稱做「開放式舞臺」。

(四) 實驗劇場 (Flexible Stage)

一般所謂的實驗劇場是指黑盒子形式 (Black Box) 充滿實驗精神的劇場，這種劇場是由黑色的牆壁、天花板、吊桿及地板等等元素物件組合而成的黑色空間，任何元素皆服膺實驗性的創作而能機動變化調整，觀眾席與舞臺可以任意安置，而劇場設備、設施，比如燈光、音響及其他舞臺裝置皆可因地制宜。國家劇院實驗劇場及許多小劇場皆多採實驗劇場形式。

現今表演藝術除了科技的突飛猛進，在創作觀念及技法也不斷推陳出新，除了傳統、主流的演出形式與內容，實驗及創新已是表演藝術的另一同義詞，表演藝術的軟、硬體皆有突破性的觀念與作法，原本莊嚴典雅的劇場，也可被另類的裝置陳設，劇場不再只是一成不變的固定僵硬空間，它可以是千變萬化的。

復興高中實驗劇場，「麻雀雖小，五臟俱全。」

(五) 彈性演出空間 (Flexible Staging)

莎士比亞曾說：「世界就是一座舞臺」。實際上，在劇場的演出也的確是如此。除上述的劇場空間與形式，隨著創作的自由與開放，演出空間的彈性化與因地制宜性更加寬廣，因此在廣義的劇場空間與形式外仍有更廣義的延伸，現今教室、咖啡廳、體育館、走廊、圖書館、公園等都可以因表演者、觀眾而成為彈性演出空間。

肆、「劇場藝術家」

表演藝術是一門綜合的藝術，它包含了文學、音樂、舞蹈、戲劇以及視覺藝術等等，它也是一門群體藝術，在劇場裡，我們看到一個作品的完成，其實是眾多藝術家共同的心血結晶。以下且讓我們來認識這些劇場藝術家！

一、靈魂人物

劇場是表演藝術創作的園地，表演藝術家在劇場裡將其想像與情感透過其擅長的元素、媒材具現出來，其中，創作的發生與靈感的源頭來自於核心靈魂人物，如劇作家、編舞家、作曲家、導演、指揮家等等，他們扮演著表演藝術創作火車頭的角色，無中生有並茁壯成長，讓一切虛幻、游離、無關、個別等人、事、物自然凝聚而成有生命、有靈魂、有力量的藝術作品。

（一）劇作家

劇本是一切戲劇演出的根本，而它的發生則來自於劇作家。劇作家，又稱編劇，是指專門從事專門從事戲劇文學寫作的作家。這些作品可能是為舞台表演而創作，或是不可能上演的舞台劇本，或是只以劇本對話形式的純粹文學創作。劇作家不僅具有文學家的特質，也是哲學家。他慣透過文字，在戲劇的場景裡把對生命的觀照與思維活化出來，而且，不僅如此，對於劇場一切元素的了解與掌控，更促使其成為劇作家。

（二）編舞家

如果劇作家是戲劇發生的源頭，那麼舞蹈演出的創造起點則是來自於編舞家。編舞家慣於將因肢體而發生靈感化為舞臺表演作品，不論靈感或作品都與肢體的舞動與感動有關。編舞家是從事肢體創作的藝術家。

（三）作曲家

作曲家是專門創作音樂的音樂家。在過去，大部份的音樂家都會作曲，但在分工細密的現代社會，作曲家、演奏家甚至指揮家等，已經成為截然不同的音樂家類型。同樣的，作曲家也是音樂表演創造的源頭。

（四）導演

導演是把劇本化為戲劇表演的詮釋藝術家，他是戲劇表演藝術的總工程師，他擅於整合劇場藝術家，像一位領航的船長，帶領伙伴冒險患難；他也精於各種劇場技藝與元素，能透過創意與想像，再創新意象、新感動。他決定詮釋劇本的方向；他挑選演員；他與劇作家、設計師及技術人員磋商並計劃演出；他領導排練；他結合各種劇場因素成就舞臺上的演出。導演是戲劇演出的靈魂人物。

（五）指揮家

指揮家是從事樂隊指揮的音樂藝術家。通過樂隊成員對指揮的服從，指揮家把音樂家的單獨演奏和音樂作品連接起來，形成一個整體呈現給聽眾。指揮家是音樂演出的靈魂人物。

（六）表演者

表演者是表演藝術演出的靈魂與明星。在戲劇演出裡，他稱為「演員」；在舞蹈演出裡，他稱為「舞者」；在音樂演出裡，他稱為「演奏家」或「演唱家」。他們是表演藝術的代言人，一切表演藝術的成就決定於表演者，他的自身是一個媒介，表演藝術最後展現的媒介，透過他們的知性、感性及與生俱來所有藝術特質，他運用自己的身體與聲音、精神與心靈的稟賦來傳達、創作所有表演藝術家意欲與情感。

二、想像與實踐達人

表演藝術是講究合作的藝術，是群體藝術。在創意與情感發生後，落實與傳達表演藝術需要另一批有思想但同時有規劃、設計與執行能力的實踐者，而他們就是想像與實踐達人。

（一）設計師

劇場設計師是將表演藝術所需營造的情調、氛圍、主題、風格、年代、地點、和社會背景具體呈現於劇場的魔術師，他們以舞臺佈景、道具、燈光、服裝、造型及音樂、音效來創造舞臺真實。一般而言，劇場設計師計有舞臺設計、燈光設計、服裝與造型設計、音樂暨音效設計及隨著影像科技發達而生的多媒體影像設計等。

（二）舞臺監督

舞臺監督是劇場藝術的總管與經理人。劇場藝術除了藝術性的創作，還有許多技術與事務性的層面，而這一切的總協調、總管理及總執行者就是舞臺監督。舞臺監督是最早參與工作及最後完成善後者，其整合、協調及監督者包含所有劇場的各項工作，他是劇場的總管。

（三）技術指導

在劇場同樣是想像與實踐達人，且工作性質與設計師非常相似者就是技術指導。設計師與技術指導的分別是前者工作著重於創意，而後者則是技術層面。劇場的魔幻繽紛其實是由許多佈景、燈光及機關等因素之整合的結果，每一種設備、設施都有其複雜技術專業，而這一切都需仰賴技術指導。

（四）行政總監

每一個表演藝術作品都因觀賞而存在，觀眾也是劇場的要素之一。沒有觀眾，表演藝術就僅是一個未完成的作品，相對如此，愈多觀眾的參與及肯定，表演藝術才有價值與意義，而這一切與行銷與宣傳有著緊密的關聯，也是行政總監的工作。劇場裡的行政總監就是把藝術作品介紹給觀眾的重要推手，他如同商業公司的經理人物，有著務實且精打細算的頭腦及執行能力，他是超級推銷員，負責為藝術家及藝術作品打出一條生路。

三、無名英雄

偉大的工程需要無名英雄的付出，劇場的偉大創作裡同樣有著許多基層且默默付出而名不見經傳的無名英雄。

(一) 後臺工作人員

在劇場幕後，尤其演出時，除了光鮮亮麗的表演者以外，通常有更多穿著黑色工作服的後臺工作人員穿梭其間。Stage Hand 是他們的另一稱呼，他們就是劇場裡面「萬能的手」，所有因演出而有的所有工作都需要靠他們來完成。

(二) 劇場管理人員

除了幕後演出工作以外，劇場本身管理營運也需要有人來工作，劇場管理人員就是常駐的工作人員。在演出頻繁的劇場，演出團體來來去去，劇場的各項設施一直因各種演出而變化更動，為了使這一切回復常模且保養維護，劇場管理人員是另一無名英雄。

(三) 票房、行政

票房及行政則是協助行政總監的最佳幫手。由於表演藝術的蓬勃發展，競爭也是不爭事實，除了好的表演作品是最好的宣傳，好的行銷及觀眾服務也是維持劇場及藝術團體生存的重要法門，票房及行政的幕後付出得以讓藝術家在無後顧之餘全力創作。

伍、「劇場禮儀」

「……各位觀眾，您好。歡迎您今晚的蒞臨，為尊重創作權益及維護演出品質，在節目演出前，請容我們提醒您注意以下事項：演出現場請勿飲食或吸煙；未經演出單位允許，請勿錄影及錄音；請隨即關閉手機、鬧錶或任何會發出聲響的電子儀器；演出過程請勿隨意走動、喧嘩。一次好的演出需要您的支持與配合，節目即將開始，祝您有個美好愉快的夜晚！」

在表演藝術演出前，大致都會播放這樣宣導廣播。在劇場欣賞演出，要成就一次美好的觀賞經驗，除了劇場藝術家的全力以赴專注熱情及洋溢才華以外，觀眾合宜的舉止及禮儀表現也是非常重要的，觀眾不僅會影響表演者，觀眾也會影響其他觀眾，觀眾在劇場的表現，對演出也有重大的影響。因此，成為一個好的觀眾，也是需要學習了解的。

表演藝術經過幾千年的演進與發展，自然而然形成了一些約定俗成的劇場禮儀與規範，其之所以發生，最根本的訴求，就是為了使表演藝術觀賞有更舒適的條件及良好的品質，所以欣賞表演藝術的同時，作為觀眾，是應當注意及瞭解劇場禮儀及規範。所以上述廣播以及其他重點計有：

- 一、進到劇場，除特定開放飲食及吸煙區域，其餘皆應禁止。
- 二、為尊重及保護智慧財產，一般觀眾是不能紀錄或拍攝表演有關之人、事、物。以及即使因特殊原因經同意得以拍攝者，也應儘量避免因拍攝而影響觀眾觀賞權益及品質。
- 三、演出前應關閉任何會發出聲響之電子儀器，比如手機或鬧錶。
- 四、演出前，觀眾應提早進場，一方面可有從容的時間與心情享受表演，另一方面則可避免因遲到而造成困擾，甚或影響他人觀賞。
- 五、演出進行中，若無急迫情事，請勿隨意走動進出劇場，以免影響演出。一

一般而言，大都數的表演只有在中場休息時，主辦單位才會開放觀眾進出，部份舞蹈演出允許舞碼之間的暗場，開放觀眾進出。

六、欣賞表演藝術也是一種社交活動，合宜的服裝對表演者及觀眾是一種基本的尊重。

七、劇場是情感交融及抒發的場域，遇表演感人或精采之處，適時的鼓掌與喝采是允許認可地自然表達，同時對表演者也是一種鼓舞。

陸、「劇場現代意義」

時至今日，劇场的功能已不再只是單一的「表演藝術廳堂」，隨著建築觀念的躍進及社會、社區意識及多元價值的重視與關注，劇場功能及需求也愈趨於多元及廣義，劇場除了表演廳堂的持續創新開發之外，也開始兼具視聽圖書媒體中心、智能成長工作坊及文化講座等等而成為複合式文藝中心、重鎮。人們在劇場得到除了表演藝術欣賞以外的收穫與成長。然而，劇場裡的表演藝術的創作、發展也未因此而怠惰停滯，表演藝術除了包容過去所擁有的資產寶藏，也吸納了數倍於以往的才華與智慧，表演藝術與其他文化、藝術乃至科技領域相互支持、激盪。拜媒體、網路之賜及各種資訊、知識、技術、觀點及思想的迅速暢通，世界性的交流熱鬧激進，跨界、跨國、跨文化的整合交流，使得表演藝術更加璀璨動人。

現代劇場從裡而外、從精神到具體的創作、從各種形式的藝術、從各種意象、從各種情感……，正全面與現當代最具創意、想像、追尋、開拓等等美好原形力量「共振」。各位，您正在恭逢盛會！讓我們誠摯地邀請您進入劇場。

教學活動概要

壹、暖場、收心活動

貳、講述課程內容壹~參

參、講述課程內容肆~陸

肆、影片或幻燈投影欣賞

伍、回饋、討論

教學活動

主題名稱		探索劇場(一)	教學時間	100 分		
教學人員		教師 1 人	教學人數	40-50 人		
教學時間		2 節課	教學對象	高三		
教學地點		視聽教室或排練教室	指導教師			
單元	時間	單元名稱	單 元 目 標			
壹	10 分	暖場、收心活動—「水果盤」	為課程核心內容講述前置收心、暖身活動。			
貳	40 分	講述課程內容壹~參	從劇場定義、劇場形式等內容的講述，帶領同學一窺劇場藝術堂奧。			
下課時間						
參	25~30 分	講述課程內容肆~陸	從劇場禮儀、劇場藝術家及劇場的現代意義等內容的講述，繼續探索劇場。			
肆	10~15 分	影片欣賞	透過表演藝術影片幕後花絮之欣賞，瞭解劇場藝術家及其工作方式、內涵。讓同學對劇場之人、事、物有更深刻的印象。			
伍	10 分	回饋、討論	引導學生對於劇場的各種思考。			
教學流程		教學指導要點		時間	分組方式	
					組別數	人數
壹、暖場、收心活動-「水果盤」		這是一個記憶遊戲，一開始同學圍坐成一個大圈，然後由第一個同學開始說出水果名，「我是芭樂」，第二名同學則說：「他是芭樂，我是草莓。」第三名則以此類推。		10	1	40
貳、講述課程內容壹~參		請參酌「探索文字(一)」文本。		40	1	40
下課時間						
參、講述課程內容肆~陸		請參酌「探索文字(一)」文本		25~30	1	40
肆、影片欣賞		根據授課重點，欣賞以介紹劇場、劇場藝術家及其創作之影帶，讓本章節之講授除知識性的建構外有更活潑生動的吸收。		10~15	1	40
伍、回饋、討論		鼓勵同學提問，並針對問題再作延伸教學。或以學習單強化學習。		10	1	40

教戰守則 (Q&A)

建議播放影片:

- 《悲慘世界—幕後巡禮》
- 《約瑟夫與神奇的夢幻彩衣》
- 《歌劇魅影》(3 碟豪華珍藏版)
- 《千手觀音》
- 《畫舫璇宮》
- 《太陽馬戲團系列影片》
- 《雲門舞集系列影片》
- 《西貢小姐》
- 《MR. PRODUCER》

能量補給站

- 李立亨 (2000)。《我的看戲隨身書》。台北：天下文化。
- 葉子啟譯 (2001)。《劇場概論與欣賞》。台北：揚智文化。
- 文建會編輯 (1998)。《劇場空間概說》。台北：文建會。
- 胡耀恆譯 (1984)。《世界藝術欣賞》。台北：志文出版社。

探索劇場(二)

(參觀劇場版本)

百聞不如一見！實際的劇場參觀導覽及後臺之旅，相信更能使學生身入其境，並對劇場有完整清楚的理解。目前臺灣各項劇場表演藝術蓬勃，相關教學單位也都可提供資源協助，本章節「探索劇場」。不妨來次校外教學。

壹、能量補給站

「劇場資源」

◆ 教學單位：大學戲劇、舞蹈科、系所

國立臺北藝術大學	臺北市北投區學園路 1 號	(02) 2896-1000
國立臺灣藝術大學	臺北縣板橋市大觀路一段 59 號	(02)2272-2181#2551
私立中國文化大學	臺北市 11192 陽明山華岡路 55 號	(02)2861-0511
國立臺北體育學院	臺北市松山區敦化北路 5 號	(02)2577-4624#810
國立臺灣體育學院	臺中市雙十路 1 段 16 號	(04)2221-3108#2077
私立台南女子技術學院	臺南縣永康市中正路 529 號	(06)253-0705
國立臺灣大學	臺北市羅斯福路四段 1 號	(02)3366-3366
國立成功大學	臺南市大學路 1 號	(06)275-7575
國立臺南大學	臺南中西區 700 樹林街二段 33 號	(06)211-3111
國立臺灣戲曲專科學校	臺北市內湖路二段 177 號	(02)2796-2666
華岡藝術學校	臺北市士林區山仔后建業路 73 巷 8 號	(02) 2861-7231
臺北市立中正高中	臺北市北投區文林北路 77 號	(02)2823-4811
臺北市立復興高中	臺北市北投區復興四路 70 號	(02)2891-4131
國立桃園高中	桃園市成功路三段 38 號	(03) 332-6244
啟英高中	桃園縣中壢市中園路 447 號	(03) 452-3036
國立竹北高中	新竹縣竹北市學園街 3 號	(03) 551-7330
國立蘭陽高中	宜蘭市女中路 2 號	(039) 333-821
私立大成高中	苗栗縣頭份鎮新華里下新店 65 號	(037) 670-087
國立文華高中	臺中市寧夏路 240 號	(04) 322-4310
私立青年高中	臺中縣大里鄉中興路一段 173 號	(04) 339-4081
國立嘉義女中	嘉義市垂陽路 243 號	(05) 223-2935
國立家齊女中	臺南市健康路一段 342 號	(06) 222-3265
高雄市立左營高中	高雄市左營區海功路 55 號	(07) 582-7825
私立中華藝術學校	高雄市鼓山區美術館路 9 號	(07) 315-2685
私立樹德家商	高雄市三民區建興路 116 號	(07) 384-8622
臺北市私立喬治商工	臺北市基隆路二段 172 號	(02)2736-6515
臺北縣私立南強商工	臺北縣新店市文化路 42 號	(02) 2915-5144
臺北縣私立莊敬商工	臺北縣新店市民生路 45 號	(02) 2218-8956
基隆市私立培德工商	基隆市培德路 73 號	(02) 2466-1237

桃園縣私立啟英工家	桃園縣中壢市中園路 447 號	(03) 4523036
臺中縣私立青年高中	臺中縣大里市中興路一段 173 號	(04) 2495-4181
臺南縣私立南英工商	臺南市永福路一段 149 號	(06) 213-2222
◆ 行政單位		
教育部	臺北市中山南路 5 號	(02) 2356-6051
教育部體育司	臺北市徐州路 5 號 12 樓	(02) 2356-5610
台灣省政府教育廳教股	臺中縣霧峰鄉大同路 16 號	(04) 2339-3101
臺北市政府文化司	臺北市市府路 1 號 12 樓	(02) 2759-8889
行政院文化建設委員會	臺北市愛國東路 102 號	(02) 2322-2936
國家文化藝術基金會	臺北市仁愛路三段 136 號 2 樓 202 室	(02) 2754-1122
◆ 社教館		
臺北市立社會教育館	臺北市八德路三段 25 號	(02) 2772-5989
國立新竹社會教育館	新竹市武昌街 110 號	(03) 526-3176
國立彰化社會教育館	彰化市掛山路 3 號	(04) 722-2729
高雄市立社會教育館	高雄市小港區學府路 115 號	(07) 221-2472
國立臺東社會教育館	臺東市大同路 254 號	(089) 325-263
金門縣立社會教育館	金門金城鎮民權路 34 號	(082) 325-643
連江縣立社會教育館	馬祖南竿鄉介壽村文化路 256 號	(083) 622-148
◆ 教育單位		
臺北市教育大學	臺北市愛國西路 1 號	(02) 2311-3040
國立臺北教育大學	臺北市和平東路二段 134 號	(02) 2732-1104
國立臺灣師範大學	臺北市大安區和平東路一段 162 號	(02) 2362-5105
國立新竹教育大學	新竹市南大路 521 號	(03) 521-3132
國立臺中教育大學	臺中市民生路 140 號	(04) 226-3181
國立彰化師範大學	彰化市進德路一號	(04) 7232105
國立嘉義大學	嘉義市林森東路 151 號	(05) 274-3411
高雄師範大學	高雄市和平一路 116 號	(07) 7172-930
國立屏東教育大學	屏東市林森路 1 號	(08) 722-6141
國立花蓮教育大學	花蓮市華西路 123 號	(03) 822-7106
國立臺東大學	臺東縣臺東市中華路一段 684 號	(089) 318-855
◆ 文化中心		
國立中正文化中心	臺北市中正區中山南路 21-1 號	(02) 3393-9888
基隆市立文化中心	基隆市信一路 181 號	(02) 2422-4170
桃園縣立文化中心	桃園市縣府路 21 號	(03) 332-2592
新竹市立文化中心	新竹市東大路二段 15 巷 1 號	(03) 531-9756
新竹縣立文化中心	新竹縣竹北市縣政九路 146 號	(03) 555-5644
苗栗縣立文化中心	苗栗市自治路 50 號	(037) 352-440
花蓮縣立文化中心	花蓮市文復路 6 號	(03) 822-7121

宜蘭縣立文化中心	宜蘭市復興路二段 101 號	(039) 322-440
彰化縣立文化中心	彰化市中山路二段 500 號	(04) 725-0057
臺中市立文化中心	臺中市英財路 600 號	(04) 372-7311
臺中縣立文化中心	臺中縣豐原是圓環東路 782 號	(04) 526-0136
南投縣立文化中心	南投市建國路 201 號	(049) 231-191
雲林縣立文化中心	雲林縣斗六市埤口路 100 號	(05) 532-5191
嘉義市立文化中心	嘉義市忠孝路 275 號	(05) 278-8225
嘉義縣立文化中心	嘉義縣太保市祥和一路 1 號	(05) 370-6024
臺南市立文化中心	臺南市中華東路三段 332 號	(06) 269-2864
臺南縣立文化中心	臺南縣新營市中正路 230 號	(06) 362-1047
澎湖縣立文化中心	澎湖馬公是中華路 230 號	(06) 926-1141
高雄市立文化中心	高雄市五福一路 67 號	(07) 626-2620
高雄縣立文化中心	高雄縣岡山鎮岡山南路 42 號	(07) 626-2620
屏東縣立文化中心	屏東市大連路 69 號	(08) 736-0331
臺東縣立文化中心	臺東市南京東路 25 號	(089) 320-378

表演藝術的應用與發展（一）

劇場藝術家 Evreinov, N. 在《The Theatre in Life》說道：「劇場比舞臺更加寬闊無垠，……對於人類而言，它就像空氣、食物與性那樣重要……」，四十年後，劇場大師彼得·布魯克（Peter Brook）在《空的空間》說道：「劇場就像吃與性那樣必要」，李察·謝喜納（Schechner, R.）在《表演理論》《Performance Theory》也說道：「表演所創造的特殊世界，所有的社會與個人都不能沒有它」。表演藝術源自生活、反應生活、參與生活、成為生活，表演藝術成為人們認知生活、生命的重要方式之一。劇場、表演藝術不只為了藝術性及娛樂性而存在，人們透過表演藝術聚集於劇場，也有社會的、心理的及教育的需求與功能，人們在劇場裡歡樂、紓解、成長、淨化、昇華、移情……，不管是從意識層面或潛意識層面，劇場及表演藝術成為人類文化的奇妙形式與內涵，且隨著時代的演進，表演藝術有著更廣泛及全面的應用與發展，其中教育的應用與發展更可說是最渾然天成。戲劇學者亨利·卡德威爾·庫克（Henny Caldwell Cook）在《遊戲方法》一書所言，正可為表演藝術作為教育的最佳形式與內容做了最有力的註解。

對小孩子來說，最自然的學習方法就是遊戲，每個人都可以由觀察任何一個小孩或小動物獨處時的遊戲過程來了解自己的學習過程。自然的教育靠練習、實際地做，而不是靠講解、靠聽的……，光是用口來說，教育的效果是有限的，何不在我們可相信的世界裡，不斷演練一些人生的課程，而這樣的磨練就是戲劇。

教育的應用

“我的戲服改變了我的身份”

——莎士比亞《冬天的故事》

莎士比亞名劇《冬天的故事》中，當帕笛塔（Perdita）換上不同的戲服時，她的個性也跟隨之改變，一旦她認同另一角色並扮演之，她就不再是原先的自己，且隨著劇情的發展，她也隨之變化。不僅帕迪塔如此，換成我們，當我們進入另一角色的生命時，我們同時學習與領悟那個角色及我們自己。表演藝術處處充滿學習及教育的意涵與機會，表演藝術在教育上的應用其來已久，有文字記載者如古代雅典人已經應用戲劇在教育及休閒方面；文藝復興時代，拉丁文對白的演說及舞臺表演是學校課程的一部份等等，甚至更早之前的史前文化，人類於戲劇、舞蹈等祭儀裡，透過人生的模仿及人物的扮演等等過程，部落族人有所傳承及教育，也是可以想像的，人們的成長與學習不都是從模擬、遊戲開始的嗎？不過，正式把戲劇帶進課堂、教室，並且成為正式的課程及學科則是在二十世紀初英國及美國。簡單地說，把戲劇應用於教育上，依照教學的方法、目標及著重的效果等等而言，可分為兩大範疇，一為：以所謂的學習瞭解戲劇（learning about drama）和以戲劇為工具來聯結學習其他相關課程學科者（learning through drama），例如：「創造性戲劇」（Creative drama）、「教育戲劇」（Drama in education）；其一為：透過戲劇活動之參與及製作，來達到教學目標者，比如：「教育劇場」（Theatre in Education）、「青少年劇場」（Youth Theatre）、「兒童劇場」（Children's

theatre) 及「戲劇治療」(Dramatherapy)。其重點說明如下：

壹、創造性戲劇

「創造性戲劇」(Creative Drama) 是二十世紀初以來歐、美等西方國家非常重視且實際運用的一種戲劇藝術教育。「創造性戲劇」一詞，最早出現於美國戲劇教育先驅，溫妮弗列德·瓦德所著《創造性戲劇技術》一書。依據美國一九五六年在《教育性戲劇期刊》(Educational Theatre Journal) 中所作的定義：

創造性戲劇技術，是指讓兒童在有想像力教師或引導者的帶領下，創造出場景或戲劇，並以即席即興的方式對話與動作的一種戲劇教學。它的目標不在於滿足觀眾而在於表演者的人格成長。佈景與服裝使用不多，若有需要必須呈現，一般而言，它應該是一種示範的性質。

教師在課程中，運用活潑有趣的劇場遊戲與即興活動，藉以開發參與者的肢體、口語、創意及其他種種能力，並引導同學發揮創造力與想像力及團隊合作精神，豐富且快樂地學習。

貳、教育戲劇

「教育戲劇」(Drama in Education) 是廣泛運用戲劇於學校課程的一種教學形式與內涵，其啟蒙乃是由十八世紀法國教育思想家盧梭 (J.J.Rousseau) 的教育觀點「成人歸成人，兒童歸兒童」與「戲劇性實作的學習」衍繹而來。教育戲劇是運用戲劇與劇場的技巧與特性，如即興演出、角色扮演、觀察、模仿、遊戲等方式進行學校課程的教學活動，使學員在實作中學習進而增進智能、生活技能並獲得知識。

參、教育劇場 (教習劇場)

「教育劇場」(教習劇場；Theatre in Education)，是將課程內容或議題，透過具有表演能力的專業演教員 (actor-teacher)，運用戲劇演出的形式，演出進行相關議題的教學與戲劇體驗。教習劇場的出現與二十世紀一連串戲劇與教育的變革有關，在戲劇方面，英國劇場專業人員承襲現代戲劇先驅布莱希特與波瓦所鼓吹的思潮，於大戰後積極地在地方上與社區間從事戲劇紮根工作，在一個電子媒體逐漸爆炸及充斥的年代裡，仍然能夠運用具人文特質的現代戲劇內容與形式，來豐富及改造生命與現實。在某種意義上，教習劇場的包容性更寬廣了，除了教育之外，戲劇或者劇場也是重要的目地，甚至我們可以說其同時具備這樣多重二元性：教育戲劇與教育劇場；過程與結果；遊戲與戲劇；學生與演員；即興演出與正式演出的發展等等。

肆、青少年劇場

「青少年劇場」(Youth Theatre)，顧名思義就是以青少年為主體的劇場演出與學習體驗。舉凡創作的題材、演職人員、製作展演等等，都是以青少年為核心、為主。在老師或者導演的規劃與指導下，各司其職，有組織有進度有程序地進行創作與學習。在青少年劇場中，所有的演員均由學生們擔任，在具有經驗的教師與導演指導下，從事各項劇場工作。通常由他們自己編寫和即興表演劇本，並負責擔任演出各項事務。其表演正如教學活動一樣，他的規劃、設計都是用來指導

戲劇方面的技術，及促進參與者的人格發展。透過戲劇、劇場，青少年在其間成長學習，並且藉由同儕的關係聯結，在強調分工、團隊精神的氛圍情境力，透過專業引導，將生命的視野與觸角，從自身這樣的起點開始延伸，穿越時空、族群、文化等等，接近以及創造豐富的生命議題與生活體悟，並激發創造力、發展個人才能、增進社會適應力等等，青少年劇場，一如其主體主角-----青少年，其潛力與發展空間無可限量。

青少年劇場創意無限且充滿教育意義

伍、兒童劇場

「兒童劇場」(Children's theatre) 是以兒童為主要對象之職業性的劇場演出。一般而言，因為是職業性的演出，所以舉凡導演、劇作、演員、設計及相關製作都由專業人士來製作展演，又為維持劇團的運作，票房商業的考量是必需的，其演出的時間也必需考量兒童觀眾日常生活作息，大多是在晚間學生課後或假日舉行。當然，商業的掖助，舞臺、佈景、服裝會友較精緻富設計性的製作。兒童在這樣的劇場的參與是旁觀角色，其獲得的不是由製作程序而來的學習，而是在欣賞過程的美感教育與經驗。

上述為表演藝術中戲劇於教育上的應用與發展，除此，舞蹈、音樂及其他類型表演藝術，同樣皆有透過其特質、內涵可資教育發展與應用之教學方法。認知心理學大師迦納 (Howard Gardner) 的多元智能論 (Multiple Intelligence)，說明除了語言、數理、邏輯等智慧之外，人類也透過視覺/空間、身體/動覺、音樂/旋律、人際、自我檢視和自然觀察等方面的智慧，接觸外在事物、吸收並建構知識。所以，並不是所有人都使用同一種智慧進行理解認知，有的人能夠透過音樂旋律和節奏的欣賞，掌握數學中比例、對稱關係；有的人則習慣利用身體動作了解某一物理概念，並予以延申應用。因此，如果有些孩子必需經由音樂、舞蹈及各種表演藝術來學習，那是再自然不過而且重要的事了。

劇場提供新的生活型態及新的教育思維

教學活動概要

壹、暖身活動

貳、講述課程內容

參、課程活動

肆、回饋、討論

教學活動

主題名稱		表演藝術的應用與發展(一)		教學時間	100 分		
教學人員		教師 1 人		教學人數	40-50 人		
教學時間		2 節課		教學對象	高三		
教學地點		排練教室		指導教師			
單元	時間	單元名稱	單元名稱				
壹	20 分	暖身活動、—「數落與讚美」	為課程核心內容講述前置暖場活動。				
貳	30 分	講述課程內容	表演藝術源自生活、反應生活、參與生活、成為生活，表演藝術成為人們認知生活、生命的重要方式之一，劇場、表演藝術不只為了藝術性及娛樂性而存在，人們透過表演藝術聚集於劇場，也有社會的、心理的及教育的需求與功能。本單元講座主要在於介紹說明表演藝術在教育上的應用。				
下課時間							
參	35~40 分	「數落與讚美」戲劇化即興活動	以實際的教育戲劇活動，讓同學體驗表演藝術於藝術性表現之外的應用與發展。				
肆	10~15 分	回饋、討論	引導學生對於表演藝術的應用與發展之各種思考。				
教學流程		教學指導要點			時間	分組方式	
						組別數	人數
壹、暖身活動-「數落與讚美」		請同學以筆、紙書寫「數落與讚美」。對象是自由的、故事也是，但為免指名道姓的數落會造成困擾，選擇書寫「數落」情境、故事者，請勿明示書寫對象。當然選擇書寫「讚美」者，則可大方明示。			20	2	40
貳、課程講述壹~參		請參酌「表演藝術的應用與發展(一)」文本。			30	1	40
參、「數落與讚美」戲劇化即興活動		這是本次課程的主要活動，其重點在於將以文字書寫的「數落與讚美」透過戲劇化的扮演與即興活動呈現出來。指導老師可從「數落與讚美」暖身活動中選擇幾則易延展表演且易掌握			35~40	1	40

	教育機會者，交由同學分組討論並討論扮演之。			
肆、回饋、討論	鼓勵同學提問，並針對問題再作延伸教學。	10~15	1	40

能量補給站

張曉華（2004）。《教育戲劇理論與發展》。台北：心理。

洪素珍等譯（2002）。《戲劇治療》。台北：五南。

蔡奇璋、許瑞芳編著（2001）。《在那湧動的潮音中》。台北：揚智。

表演藝術的應用與發展(二)

身心放鬆與治療的應用

表演藝術不僅在教育上有卓越的成效，在心理的復健、治療上也佔有一席之地。希臘哲人亞里斯多德在其《詩學》中指出：「悲劇能藉著激發起哀憐與恐懼來達到情緒的淨化」，表演藝術一直以來就深具移情作用，人們心中的各種想望及恐懼都可透過表演得以抒發與紓解，表演藝術應用於協助人們身心復健、矯正及調適人與人、人與社會的關係等等面向，一如表演藝術應用於教育領域渾然天成且事半功倍。

以戲劇而言，作為矯正治療的應用計有：心理劇、社會劇、遊戲治療及戲劇治療等等，其他如舞蹈及音樂等等表演藝術，也都有相關類似的應用。人們在一個群體所創造出的表演機制、時空與情境裡，將自己深層的情緒、情感或經由媒介或直接地紓解發散，同時也將其恐懼及希望表白出來，而得到一種等同心理復健的治療效果。今日，有關表演藝術治療已成為一種專業學門，相關研究與應用仍在持續發展中。事實上，在校園輔導的系統裡，一個普遍而有效的輔導技巧，只要能夠引發個案的信心及存在的意義，就是好的輔導與治療。因此我們廣義的來看，表演活動中的每個參與個體皆能在虛擬又真實的情境之中得到上述成就，也就是說，任何形式與內涵的表演藝術活動都應具有「治療」的效能。生命一直在接收刺激及變化，其成長與適應皆需要引導與教育，表演藝術所提供的不僅是想像層面，同時有身歷其境重新模擬與實作的機會。

教學活動概要

壹、暖場活動

貳、音樂放鬆活動

參、課程講述

肆、情感記憶

伍、回饋、討論

教學活動

主題名稱		表演藝術的應用與發展(二)		教學時間	100 分		
教學人員		教師 1 人		教學人數	40-50 人		
教學時間		2 節課		教學對象	高三		
教學地點		排練教室		指導教師			
單元	時間	單元名稱	單元名稱				
壹	10 分	暖場	為放鬆活動的前置暖身活動。				
貳	40 分	音樂放鬆活動	藉由音樂悠揚的樂音與想像，達到身心放鬆的效果。				
下課時間							
參	15~20 分	課程講述	表演藝術矯正治療的應用知識的建構。				
肆	20~25 分	情感記憶	藉由表演藝術情感記憶的活動，抒發自身情感，並適時調和高三生緊張的身心狀態。				
伍	5~10 分	回饋、討論	引導學生對於表演藝術紓解身心及矯正治療的應用與發展有更深廣的探索。				
教學流程		教學指導要點			時間	分組方式	
						組別數	人數
壹、暖場		播放一首曲子，然後引導同學說出因音而起的畫面，讓音樂與我們心的想像能有感通。			10	1	40
貳、音樂放鬆活動		<p>(一) 由教師選擇一系列易於想像且得以聯貫的音樂，在先前暖場活動完畢後，要同學於排練場擇一空間舒服地閉眼躺臥，然後，播放音樂。</p> <p>(二) 播放音樂前段，老師引領同學想像，並在悠揚的樂音裡放鬆。中段開始，在同學像逐漸鬆解及甦醒之際，開始引領其由寫想像跨越至非寫實想像。</p> <p>(三) 後段，則放手讓同學自由遨遊，老師可不用再引導暗示。</p>			40	1	40
下課時間							
參、課程講述		請參酌「表演藝術的應用與發展(二)」文本。不過，先前可以讓同學回饋「音樂放鬆活動」，並順勢引導。			15~20		
肆、情感記憶		鼓勵並引導同學以「最快樂的時光」這樣的題目，來做情感記憶的分享。當然，除			20~25	1	40

	「最快樂的時光」以外，老師也可有其他因地制宜的題目選擇。			
伍、回饋、討論	鼓勵同學提問，並針對問題再作延伸教學。	5~10	1	40

能量補給站

張曉華（2003）。《創作性戲劇教學原理與習作》。台北：成長基金會。

洪素珍等譯（2002）。《戲劇治療》。台北：五南。

葉子彥老師演講簡報

普通高中表演藝術教學
教學實施

葉子彥

新時代・新希望・新力量

「這個國家最大的財富，不在於擁有大型的企業，或是世界進一步的全球化。在美國，最大的財富來自於年輕人的心靈與智慧。不去善用的話，是愚昧；濫用的話，則是罪惡。」這是一九九八年，美國藝術協會（Americans for the Arts）終身成就獎得主史坦（Issac Stern）所說的一段話。

儘管全球的科技與經濟以驚人的速度不斷地往前推進，但是豐富有創意的心靈與深邃的智慧，才是人類真正進步的動力。特別在知識經濟全球化與網絡化的時代中，創造力被認為是人類最珍貴的資產，提升創造力幾乎已成為所有人的共識。

這樣的希望工程必須從小做起，而透過美感教育或藝術教育以達成創造力的提升，則是全世界各地不約而同的理念。

☆☆☆☆☆

透過美好的藝術教育的形式與內容，在人生階段中最可能吸收與形塑時期，來啟迪與提昇美的內涵與能力，就是高中的藝術教育，尤其是在一般藝術教育最重要、最神聖以及最偉大的工作了！

卡德威爾·庫克（Caldwell Cook）在其出版的《遊戲方法》（The Play Way）一書中為戲劇作為教育的特色，有這樣的歸結：

對小孩來說最自然的學習方式就是遊戲，每個人都可以由觀察任何一個小孩或小動物獨處時的遊戲過程來了解自己的學習經過。自然的教育靠練習，實地去做，而不是靠講解，也不是靠耳朵聽的方法……，光是用口來說，教育的效果是有限的，何不在我們可相信的世界裡，不斷演練一些人生課程，而這樣的磨練，就是戲劇。

JUST DO IT!

- 別光說不練！
- 我們來玩遊戲吧！
- 戲劇的原義
DRAMA → 戲 → 遊戲（開心玩遊戲）

葵花寶典

- 高中表演藝術課程教材教案研發手冊
- 課程設計理念及教學活動單元
- 1. 單元一：接觸表演藝術
- 2. 單元二：開發表演潛能—放鬆與專注
- 3. 單元三：開發表演潛能—發現聲音與身體
- 4. 單元四：開發表演潛能—創造力與想像力
- 5. 單元五：繽紛的表演藝術—表演藝術表現形式的認識與練習（一）
- 6. 單元六：繽紛的表演藝術—表演藝術表現形式的認識與練習（二）
- 7. 單元七：繽紛的表演藝術—表演藝術表現形式的認識與練習（三）
- 8. 單元八：探索劇場（一）
- 9. 單元九：探索劇場（二）
- 10. 單元十：動手作作者—我也是藝術工作者（一）
- 11. 單元十一：動手作作者—我也是藝術工作者（二）
- 12. 單元十二：表演藝術的應用與發展（一）
- 13. 單元十三：表演藝術的應用與發展（二）
- 14. 單元十四：創作發表（一）
- 15. 單元十五：創作發表（二）
- 16. 單元十六：創作發表（三）
- 17. 單元十七：創作發表（四）

高中表演藝術課程的準備工作

理想篇

- 尊重表演藝術——校務行政應有的觀念與準備
- 建立表演藝術基地—空間、設備的建置
- 師資與教學能力的充實與成長

胼手胝足篇

- 一個空間
- 一顆創意、想像且勇敢又自由的心

Q&A

- 我是配課的教師，沒有相關的實務經驗，要如何帶領學生製作？
- 我應該去哪裡找相關的書籍來看呢？又，如何從這麼多的書籍中找出自己需要的？
- 如何取得相關教學錄影帶和表演影片？
- 資源在哪？老師在哪？
- 我真的可以帶領同學製作演出嗎？

要下課囉!!

- 要講的太多，時間太少!
- 不管怎樣，必需準時下課，所以後會有期!
- 我的電話及E-MAIL是:
0920099701或28951642
yenyats1234@yahoo.com.tw

 下課囉!真的!!
不過，抱歉，我可以先走，你們繼續囉!

林靜娟老師

繽紛的表演藝術—表演藝術表現形式的認識與練習(一)

表演藝術源遠流長且形式眾多，除了一般認知的戲劇與舞蹈形式以外，任何在特定空間經由人這個媒介，現場表演給觀眾看的演出活動，皆屬於表演藝術的範疇。例如歌劇、相聲、雜耍特技、曲藝、馬戲、街舞等等皆是。

然而表演藝術在歷經多元文化及藝術種類的互相影響之中，也不斷產生新的品種及表現形式。包括東西的戲曲及劇場吸收了異國文化來豐富其表演，不同領域如體操選手及大眾娛樂的馬戲、魔術加入劇場元素，雅俗共賞，吸引更多欣賞表演藝術的人口。相信這樣的變化仍會隨著時空距離的縮短，作更多的延展及生長，這是大家可以期待的。

本單元授課重點即是表演藝術表現形式的認識與練習，將從知識累積及練習活動雙向引介表演藝術的表演形式。

教學活動概要

- 壹、福爾摩斯奇航
- 貳、繽紛的表演藝術世界
- 參、表演藝術大解密
- 肆、小組討論分享及回饋

歌劇版「馬克白」 擷取自朱瑟貝·威爾第於2002年所做的歌劇「馬克白」中的錄像

學生版「馬克白」

教學活動

主題名稱		表演藝術表現形式的認識與練習(一)		教學時間	100 分	
教學人員		教師 1 人		教學人數	40-50 人	
教學時間		2 節課		教學對象	高三	
教學地點		舞蹈教室或排練教室		指導教師		
單元	時間	單元名稱	單元目標			
壹	25 分	福爾摩斯奇航	藉由辨別各樣音樂或肢體特色，發現表演藝術的多樣類型。			
貳	25 分	繽紛的表演藝術世界	透過影片的介紹，能欣賞不同的地域文化所孕育出的藝術表現形式及特色。			
下課十分鐘						
參	30 分	表演藝術大解密	1.認識表演藝術的創作原則、方法及組合要素。 2.欣賞跨領域及前衛表演藝術的創意組合。			
肆	20 分	小組討論分享及回饋	1.經由課堂的討論，學習表達自己對藝術的審美觀，並從不同的觀點中發現表演藝術的各種創意可能。 2.能欣賞並尊重不同文化的人文與藝術。預告下堂課的內容。			
教學流程		教學指導要點		時間	分組方式	
					組別數 人數	
壹、福爾摩斯奇航		◎引發動機 <ul style="list-style-type: none"> • 可將全班分成藍白兩隊，以搶答或競賽方式進行。 • 以下方法可依教師之先備條件及資源任選 A 版.從聲音開始—聲音的旅行 <ul style="list-style-type: none"> 一、播放一段事先剪接的音樂，讓學生搶答是哪一類型的表演藝術？ 二、徵求同學哼一段某種表演藝術的代表性音樂，作為加分題。 B 版.從歷史地域開始—時空之旅 <ul style="list-style-type: none"> 一、教師在黑板上劃一簡單世界地圖備用。 		25	2	20-25
						
		〈參考教戰守則 2 說明〉				

	<p>二、將不同類型的表演形式分別寫在紙卡上(以紅筆加註依難易程度所定的級分並在背面貼上磁片)，各組派一~三人出來抽題表演，在5分鐘內看哪一組猜對最多者為優勝。</p> <p>三、教師將紙卡貼在黑板上，各組派員輪流上來將紙卡貼在其認知的發源地或盛行的地域圖版上。教師依紙卡上的級分及上一個表演題計算得分。</p>			
貳、 繽紛的表演 藝術世界	<p>◎各類型表演形式賞析</p> <p>一、教師剪輯不同類型藝術表演形式的影片播放介紹。</p> <p>二、第一節課只播到如下：(四)音樂類即可。</p> <p>(一)戲劇 默劇或啞劇、話劇(舞台劇)、舞劇、歌舞劇(音樂劇)、兒童劇等。</p> <p>(二)具民族色彩及文化特色的表演藝術 • 中國傳統戲曲—如京劇、豫劇、崑曲、歌仔戲、偶戲(布袋戲、傀儡戲、皮影戲)、相聲...等。 • 亞洲、非洲、少數民族等。</p> <p>(三)舞蹈 芭蕾舞、現代舞、民族舞蹈、國標舞、爵士、踢踏舞、HipHop...等。</p> <p>(四)音樂類 樂器、人聲、歌劇、音樂劇、曲劇等。</p> <p>(五)跨領域表演 雜技、武術、中國功夫、馬戲...等。</p> <p>(六)現代與前衛作品欣賞。</p>	25		40-50
下課十分鐘				
參、 表演藝術大 解密	<p>一、教師簡單回顧影片，並請同學搶答從影片中看到的各種表演，是藉由「人」這個表演媒介，加上哪些基本元素所延展出來的豐富面貌？</p> <p>二、教師簡述古今中外的戲劇舞蹈的起源。</p> <p>三、教師以同心圓的圖示，將同學的答案分類標寫在適當的位置，以加深學生對表演藝術形式及元素的認知：</p>	15	2	20-25

	<p>《例》</p> <p>四、認識在多元文化及科技時代推演進化的表演藝術新形式，教師續將影片（五）跨領域表演（六）現代與前衛作品欣賞播完。</p>	15		
肆、 小組討論分享及回饋	<p>一、教師簡短回顧影片，發下討論題綱請同學分組討論並做回饋。</p> <p>（一）分享自己曾看過的表演藝術。</p> <p>（二）分享個人對不同表演類型的偏好及見解。</p> <p>（三）分享個人對表演藝術在多元文化衝擊下，在傳統的承接與創新中，看見哪些不同的可能性及創意？</p> <p>二、教師計分宣布優勝隊，其具有下周挑選影片的優先權。</p> <p>三、預告下週課程。</p>	20	5	8-10

教戰守則

- 壹、A 版聲音的旅行：剪接的音樂可從古典到 kuso 版以增加趣味。
- 貳、B 版時空之旅：教師依所做的紙卡內容，請答對那組的同學依其認知的發源地或盛行地域，浮貼在黑板的簡易地圖上。〈例〉

本單元所介紹的各類表演藝術的形式，教師需先對其起源及內容形式先有一些瞭解及整理，雖無法一一在本單元詳細介紹，但可互為引證串聯，在有限的時間中讓學生有一概觀。

- 參、「表演藝術大解密」是將表演藝術的創作元素做一拆解後重新拼貼，為的是讓學生認識透過「人」這個主體，以最基礎的肢體表情、聲音、故事，便能組合發展出各種不同的表演形式。並經時代的更迭，不同族群根據自己的文明進展所擁有的智慧文化及特色，表演藝術見證的正是各個民族的豐美及獨一無二。而更有趣的是，不同的人在不同的地方以不同的方式生活著的同時，表演藝術表現的形式同樣不離這基本的構成要素，雖是各自唱自己的調卻能達到心靈的共鳴。西方人聽南管吟唱可以徹夜不願離去(南管歌者蔡小月在法國的故事)，聽不懂歌詞的歌劇詠嘆調可以令人動容而再三咀嚼，不同劇本雖有國情的差異，不同的生命流轉卻植根於共同的人性，形式及思考方式雖不同，創作的智慧及美感依舊深深擊打人心。近代因交通及資訊的便利，藝術家們走出自己的地域向多元文化學習取經的熱潮正洶湧，東西方的藝術互相交流，大家正處在世界劇場之中。從原點出發，回來再出發，保留傳統的精華再創新的風華，表演藝術是一池從崇敬自然鬼神的古世紀到現在仍不甘乾涸的活泉水。
- 肆、表演藝術是一集合觀眾在內的多方面藝術人才的集體性創作，包括編導人員、演出者、音樂工作者、舞台美術(佈景、服裝、燈光、化妝等)。以戲劇而言，劇本、演員、觀眾、劇場被稱為戲劇四大要素(河竹登至夫：《戲劇概

論》)。近代的表演形式已跨越各領域的藩籬，如編舞者其實就是類似導演或編劇的角色，許多的演出除了展現其技藝的超凡不俗，還觀照更多現代社會的議題以及對生命的凝視。劇場的元素被大量的使用在各種表演領域中，如德國舞蹈家碧娜鮑許的舞蹈劇場、加拿大太陽馬戲團成功的轉型等等，包括各種多媒體、影視及電影的技術風格也被應用滲入，創造出新的視聽覺效果。教師可選擇從圖示同心圓的內圈向外擴展，或從表演藝術的各種形式如舞蹈、戲劇、歌劇...歸納回最初的創作元素，讓學生認識表演形式是如何增長變化及其可能的無限性。

伍、關於表演形式介紹所剪接的 DVD 影片，教師須在平時多觀賞相關之表演節目，以利篩選出能吸引學生的片段，若能加上編劇及動畫更佳。

陸、表演藝術相關 DVD 影片來源：北藝大書房、誠品、法雅客、大眾、玫瑰唱片行、書商索贈、國立中正文化中心表演藝術圖書館(會員才能借)、藝術科系圖書館、一般租借店、親朋好友。或從商業電影中擷取相關片段。(例：「悄悄告訴她」中碧娜鮑許的舞蹈劇場、「戲夢人生」的布袋戲、「寶來塢」的印度舞...)

柒、擷取影片段落可用 DVDX 等網上可下載的軟體，貴校資訊老師會給最好的建議，也可請學生幫忙，他們可厲害呢！(DVDX 可選擇字幕，建議轉成.avi 檔，剪接後較清晰，唯只能用 DVD 影片剪接，VCD 不適用。其下載及教學網址如下：<http://www.cyut.edu.tw/~s9318041/design/software/dvdx/dvdx.htm>)

能量補給站

壹、王友輝等編寫 (2006)。高中藝術領域課程輔助教學參考手冊 7—《表演藝術》。台北：國立台灣藝術教育館

國立台灣藝術教育館邀請一群從事高中表演藝術的教師，依 2005 年教育部公佈的「藝術教育政策白皮書」課綱，為高中三年的表演課所規劃設計的教案等。參考資料豐富，已寄送各校備存，教師們可至貴校調閱。

貳、董健、馬俊山著 (2008)。《戲劇藝術的十五堂課》。台北：五南書局

參、李立亨著 (2000)。《我的看戲隨身書》。台北：天下遠見

能以輕鬆不費力的方式對專業劇場有一概觀，特別對現代劇場的表現形式能有初步的理解。

肆、李立亨著 (2000)。《我的看舞隨身書》台北：天下遠見

伍、邁可·比林頓等編著 蔡美玲譯《表演藝術》。台北：好時年出版社

陸、約翰·路易斯·狄歌塔尼著 潘罡譯 (1993)。《歌劇的饗宴》。台北：萬象圖書

柒、狄克生著 張文龍編(2007)《讀者劇場》。台北：成長文教基金會。

DVD

壹、戲劇類

• 表演工作坊的舞台劇(國內少數有發行作品 DVD 的表演團體之龍頭)

《暗戀桃花源》135 分鐘/《絕不付帳》166 分鐘/《永遠的微笑》176 分鐘

貳、舞蹈類

- 《Swan Lake》天鵝湖
- 《鐘樓怪人》86 分鐘/現代芭蕾舞劇
- 《響舞》91 分鐘/結合數十種西班牙之表演藝術，包括音樂、舞台劇、唱詞、佛朗明哥、爵士、芭蕾、古典樂、實驗創作、概念藝術與錄像裝置藝術。
- 《行草》63 分鐘/雲門舞集/以書法為創作理念的現代舞作
- 《大河之舞》102 分鐘/愛爾蘭踢踏舞

參、音樂劇

- 《紐約·星光·百老匯》 3DVD + 一本簡介 南強國際影視傳播有限公司
介紹美國音樂劇的源起，百年來發展歷史及著名音樂劇、劇作家、歌舞演員，能對英美音樂劇的全貌有一番了解。
- 《CATS》115 分鐘/安德魯特伊·韋柏在美國連演 15 年的著名音樂劇
- 《約瑟夫與神奇的夢幻彩衣》81 分鐘

肆、戲曲

- 《南管女子》52 分鐘/紀錄「漢唐樂府」及其創辦人陳美娥女士的紀錄片/公視
- 台視國劇系列
- 《那一夜我們說相聲》165 分鐘/表演工作坊/群聲出版有限公司
表演工作坊轟動華人世界的第一齣相聲劇，「用相聲來寫相聲的祭文...笑聲背後的嚴肅議題...」「使台灣劇場與大眾文化有了交集」。
- 《牡丹亭》122 分鐘/大陸名角在紐約林肯中心演出的崑曲名作
- 《青春版牡丹亭》4DVD/約 10 小時/由白先勇、樊曼儂製作，海峽兩岸文化界的藝術工作者，合力全新打造燦爛、精緻、典雅的「青春版-牡丹亭」。
- 《慾望城國》2 DVD/140 分鐘/當代傳奇劇場/現代劇場觀念運用到京劇舞台，改編自莎劇「馬克白」的劇團作
- 《我是另一個你自己》77 分鐘/無獨有偶工作室劇團/執頭偶劇
- 《孫悟空大戰蜘蛛精》90 分鐘(包括幕後 30 分鐘)/無獨有偶工作室劇團 新編光影戲/公視

伍、跨領域表演

- 《金剛心》72 分鐘/優人神鼓/結合戲劇、擊鼓、武術與舞蹈的作品—榮獲台新「年度表演藝術獎」
- 《千手觀音》122 分鐘/中國殘疾人藝術團的舞台表演
- 《浪人朝聖地》100 分鐘/夢想基金會/紀錄 2004 年美國四個地方及台灣汐止，由藝術家駐村帶動居民創作的夢想嘉年華紀錄片
- 《跨世紀巡禮》95 分鐘/加拿大太陽馬戲團

繽紛的表演藝術—表演藝術表現形式的認識與練習(二)

在今日娛樂媒體充斥，品質優劣參差的大環境中，學習如何辨讀充塞的各種視聽媒材，而不被粗糙低劣的表演節目慣性的餵養，似乎已是現代人必要的覺察。一般大眾學習如何辨讀的挑戰都如此大而艱難，對於熱愛表演的青少年，適切的引導更是不容忽視、刻不容緩。

所幸全世界從事表演藝術工作的藝術家仍是充滿熱情及堅持，仍在自己所屬的表演領域，做各種嘗試、交流及開拓，精求自己的技藝及表演層次，所以我們還能藉由無國界的資訊流通，或付上一些金錢就可現場欣賞到全世界一流表演團體的演出，這是何等愉悅的事啊！

許多許多年前前，曾聽一位吃素的朋友說起各種青菜的清甜，對於習慣葷食及添加各種調味烹食的一般人，在潛意識裡早就先拒絕接受這樣的訊息交換。直到近幾年健康蔬果輕食的觀念當道，許多人自然而然選擇食用蔬果的原味，才驚嘆這些食物的甘美。於是，當味蕾不再被多餘的調味攻佔，他/她自然能嚐到食物自有的美味，當一對耳朵聽習慣美好的音樂演奏(CD 取得很方便)，一對眼睛看到的都是名畫真跡，自然能分辨出靡靡之音，自然知道什麼是美。因此，就從欣賞表演的入門開始，請正視我們的青少年，要看就讓他們看一流的表演。現在就帶著你的學生去欣賞一齣頗獲佳評的現場演出吧，如果暫時無法實現，世界各地的精典劇作就在鄰家的租售店中，等著帶我們進入繽紛的表演藝術世界。

教學活動概要

- 壹、欣賞一場現場演出或表演藝術錄像作品。
- 貳、小組討論分享及回饋

默劇

歌仔戲的野台演出

教學活動

主題名稱		表演藝術表現形式的認識與練習(二)		教學時間	100分	
教學人員		教師 1 人		教學人數	40-50 人	
教學時間		2 節課		教學對象	高三	
教學地點		舞蹈教室或排練教室		指導教師		
單元	時間	單元名稱	單元目標			
壹	90 分	好戲上場	1.認識表演藝術工作者的生命淬練及創作歷程。 2.體驗觀賞現場演出的直接性感官盛宴。 3.陶冶藝術素養與鑑賞表現知能。 4.經由欣賞完整的作品，了解該類表演藝術對其表演元素所掌握運用的深度及其藝術性。 5.樂於參與各種藝術相關活動，擴展文化與藝術視野。			
貳	10 分	分享與回饋	從表演藝術作品的賞析中，思考作品的創作議題及表現方法。預告下堂課的內容。			
教學流程		教學指導要點		時間	分組方式	
					組別數 人數	
壹、好戲上場		一、欣賞一齣完整的演出。 (下課鐘響同學可自由離席如廁) • 影片欣賞 • 現場演出—須至少在半年前了解各表演團體的演出時間好做安排及購票。有的劇團有中小型的劇碼可專為學校特別演出，應嘗試洽談，並可藉現場之便介紹劇場的各類幕後分工及設備。 二、教學媒材 時日更迭，每有新作及佳作，以下片單僅供參考。 (一) 表演藝術工作者的傳記及相關影片 •《舞動人生》(描述一個貧苦的少年不顧大環境及家人反對仍熱愛芭蕾的勵志故事) •《歌舞線上》 •《快樂舞年級》(關於一群小五學生學習國標舞的感人紀錄片) •《踊舞、踏歌、雲門三十》(雲門舞集創團三十年紀念專輯) (二) 舞台作品		90		40-50

	<p>1.話劇—</p> <ul style="list-style-type: none"> •《絕不付賬》—名劇改編(表演工作坊：「把劇場實作當作是公共論壇，當你有個麥克風、舞台，你要做什麼？...重要議題可透過劇場而得到討論。」) •《暗戀桃花源》/洗一次感情的三溫暖...笑劇與通俗劇互相諧擬的集體即興創作的經典之作 •《出氣筒》/將諸多社會焦慮巧妙的化解於喜劇的奇想中，並可見習到多人不同的角色扮演 <p>2.音樂劇—</p> <ul style="list-style-type: none"> •《CATS 貓》/服裝音樂舞蹈絕佳的聽視覺饗宴。 •《歌劇魅影》 •《西城故事》 •《星期天與喬治同遊公園》另名《畫舫璇宮》/以印象派畫家秀拉的一幅畫作為題所譜寫之作 •《約瑟夫與神奇的夢幻彩衣》/由現代說書人串場，演出舊約聖經中關於約瑟被賣到埃及為奴卻成為該國宰相並與家人團圓的故事 <p>3.相聲—</p> <ul style="list-style-type: none"> •相聲瓦舍相聲系列影音光碟 •表演工作坊相聲系列 《那一夜我們說相聲》 <p>4.京劇—國光劇團京戲系列</p> <ul style="list-style-type: none"> •《三個人兒兩盞燈》/打破傳統兩性思考的當代京劇抒情之作 •《青春版牡丹亭》 <p>5.歌仔戲—明華園歌仔戲團影音光碟 / 以劇場手法重新找回地方戲曲老少觀眾齊聚的野台劇作</p> <p>6.舞蹈—(建議綜合不同類型播出)</p> <ul style="list-style-type: none"> •古典/現代芭蕾舞 •雲門舞集系列《薪傳》《水月》《行草》 			
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> •《飛舞》/羅馬尼亞體操選手依其專長發展編排出的另類舞作 7.太陽馬戲團系列作品/跨領域的驚異派對 8.《破銅爛鐵 STOMP 》/從被遺忘的角落敲打出肢體與節奏的創意 9.《金剛心》/以佛家金剛經的偈語為體，所發展出結合擊鼓、武術、戲劇等具東方風格的表演作品 			
貳、 分享與回饋	<p>一、小組討論分享及回饋 請同學就此次所觀賞的演出，分享自己的看法及心得。</p> <p>二、預告下週課程。</p>	10	5	8-10

教戰守則

壹、教師選片時須注意片長，能在 90 分鐘內者播畢者為佳，或選取段落獨立的節目播出。

貳、依規定，市售影片播放時需做暫停動作(pause)及解說，以幫助學生了解及避免觸及著作權法。

能量補給站

壹、台新銀行文化藝術基金會（2007）。《新藝見》音樂舞蹈篇。台北：音樂時代出版社

貳、台新銀行文化藝術基金會（2007）。《新藝見》戲劇戲曲篇。台北：音樂時代出版社

參、王友輝等編寫（2006）。《表演藝術》。台北：國立藝術教育館

雜技

印第安傳統樂器吹奏

繽紛的表演藝術—表演藝術表現形式的認識與練習(三)

在前幾個單元中，教師們透過一些肢體開發的遊戲，讓學生初步體驗「表演」這個動詞，簡單的說就是 just to do 之意。當我們開始注意呼吸、喊出一個從未發出的聲音、努力掌控緩慢移動的四肢、模仿一根草一隻爬蟲、試著用身體來思考…，就在此刻，我們開始觀照這個用了許久的身體，體認到他的奇妙及困境，還有極大的可能性。

原來表演是人類的本能及慾望，如同孩子們玩起家家酒、騎馬打戰「模仿」大人的「扮演」遊戲，到「觀看」別人的扮演得到娛樂及有所寄託，並得到情感的共振，「表演」已然形成。在認識許多表演藝術的形式後，這個單元將更進一步藉由前幾週探索各種身體感官的經驗，嘗試將一個簡單的故事組織起來作完整的呈現。這個本能與慾望是天生具有的，Just to do！

教學活動概要

- 壹、暖身遊戲
- 貳、分組彩排
- 參、作品呈現
- 肆、分享與回饋

同學們正興高采烈的排演

教學活動

主題名稱		表演藝術表現形式的認識與練習(三)		教學時間	100分	
教學人員		教師 1 人		教學人數	40-50 人	
教學時間		2 節課		教學對象	高三	
教學地點		舞蹈教室或排練教室		指導教師		
單元	時間	單元名稱	單元目標			
壹	10 分	暖身遊戲	活動筋骨，讓身心甦醒。			
貳	40 分	緊鑼密鼓	1.學習團隊分工合作，並找到個人在演出中的最佳位置。 2.能了解並運用指定的表演形式，進行有效率的排演。			
下課十分鐘						
參	35 分	大顯神通	1.藉由嘗試不同形式的表演，體驗表演藝術的多樣及豐富性。 2.體驗即興演出的樂趣及挑戰。 3.培養尊重他人、互助合作與分工的態度。			
肆	15 分	分享與回饋	1.學習從描述、分析、解釋、判斷四個步驟做簡單的藝術評論。 2.能從不同角度欣賞他人的優點。預告下堂課的內容。			
教學流程		教學指導要點		時間	分組方式	
					組別數	人數
壹、暖身遊戲		一、暖身 (一) 圍圈，聽教師口令將自己的頭頸肩到腳動一動。接著並練習做幾個手部變化的動作。 (二) 請學生做一個手部姿態後立定，並請注意右邊夥伴的動作，當教師說「GO」時，便迅速模仿換成右邊夥伴的手部姿態，連續幾個口令後教師可漸次加速。 (三) 身體及手部不動，換腳部做變化，如上聽教師的口令模仿左或右邊的動作；進階做全身姿態變化的模仿專注練習。 二、隨機分組(可打散小團體，嘗試與不同組員合作) • 教師按順序讓學生報數 1、2、3、4...，數完後，數到相同號碼的人便同一組。		10		40-50
貳、		一、教師簡單回顧前兩周的課程。		40	5	8-10

<p>緊鑼密鼓</p>	<p>二、依不同的素材，請學生練習不同表演形式並做呈現：</p> <p>A 版.</p> <p>(一) 教師以幾種不同表演形式及練習方法供學生作練習。(四擇一)</p> <p>1. 讀劇</p> <ul style="list-style-type: none"> • 分四組，同一組人拿到相同的劇本後圍圈坐下，每一個人拿著劇本先依序試著依劇中人不同的角色讀本，初試該角色的聲音表情。 • 大家一起分工各自認養一個適合自己的角色，多覆讀幾次並彼此提醒糾正，練習揣摩想像並找到所扮演之角色在該劇中的樣貌。 • 如果是大家熟悉的劇本，可考慮可以自由地，依不同的情境、語調、甚至用台語，讀出最具個人特色的故事。 <p>2. 舞蹈小品(教師先預備幾段音樂)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 分四組，教師給學生幾個聯想命題，如花生醬、汽水等請學生就此主題的意象，編一段即興舞蹈。 <p>3. 相聲段子</p> <ul style="list-style-type: none"> • 教師準備一段 3 分鐘的相聲段子讓學生兩兩一組做練習並背誦之，下節課抽組呈現。 • 若需要，允許學生稍作修改。 <p>4. 無言劇</p> <ul style="list-style-type: none"> • 分四組，教師以情境做引導，如啞巴戀人的樓台會、火車站前的旅人故事…，每組自編符合此情境的啞劇做演出。 <p>B 版.(進階版)</p> <p>(一) 教師擇一大家耳熟能詳的故事，以 5 分鐘呈現完整劇情，請同學事先排練並告知下節課可能呈現的方式(如三)。</p> <p>(二) 教師巡視各組查看彩排狀況適時給</p>			
-------------	--	--	--	--

	<p>予建議。</p> <p>(三) 教師可預備簡單的道具予學生扮演用。如：不同顏色質感的大塊布料或零碎布料布條、能製造聲音的器具或簡易樂器等。當然也可以請學生就地取材或事先預備。</p>			
下課十分鐘				
參、 大顯神通	<p>一、教師先確認組別演出順序，各組依序呈現。</p> <p>A 版. 讀劇/舞蹈小品/相聲/無言劇</p> <p>B 版.(進階版)</p> <p>演出時，老師先亮出預備好的大紙牌中的表演形式，在各組演出時隨機抽出，演出的組別劇情照常進行，但需馬上變換演出形式。例：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 舞蹈版 • 戲劇版 • 默劇版 • 歌仔戲版 • 音樂劇版 • 相聲版 • kuso 版 • 跨領域綜合版 <p>二、每組以更換 2-3 次為荷，不宜太多。</p> <p>三、可給每組 1-5 分的分數牌，各組演出後舉牌計分。</p>	35	5	8-10
肆、 分享與回饋	<p>一、教師請各組接受「優點轟炸」。(先說優點)</p> <p>二、請同學發表對各組演出的評論。(再說缺點)</p> <p>三、教師為總體表現做講評，公佈優勝隊伍。</p> <p>四、收拾場地。預告下週課程。</p>	15	5	8-10

教戰守則

- 壹、為了「要讓戲劇走進生活」，由文建會主辦的「台灣國際讀劇節」從 2003 年開始經由不同的主題引導，從表演化讀劇、文字立體化讀劇、到生活化的全民讀劇等等，將讀劇的樂趣及風潮帶入一般的學校、社區及企業團體，社區大學也有專任教師開課。
- 貳、讀劇是演出的一種形式，在國外「讀劇」是劇作家用來檢視作品的方法，劇作家為避免作品中帶有主觀「我」的口氣在內，通常會聽聽看作品第一次被唸出來後，情節是否合理化？文字是不是夠立體化？讀劇也是劇本演出最預先的排練，在讀劇的過程中，不只是想像角色的口吻和聲音表情，同時也是想像著舞台上的表演和調度，在劇本出爐也選定演員後在彩排前，導演便讓演員們進行讀劇，藉此再請劇作家調整或刪除劇本中節奏不足或劇情薄弱之處。
- 參、讀劇的劇本請教師備好每人一份，以對話為主，可有些許的旁白或獨白，所有音效及特效或動物角色皆可由人聲飾演。除了經典作品，在網路上有許多不斷發表的新作品可供教師選擇。
- 肆、B 版演出的故事必須是耳熟能詳的，如白雪公主、灰姑娘、羅密歐與茱麗葉、虎姑婆、西遊記等。因要抽牌改變表演形式，請學生練習時需謹記自己的角色及故事發展以免錯亂，故需彩排多次以更熟悉。每組可有專人負責簡單的服裝道具，使演出更加生動。

能量補給站

- 壹、董健、馬俊山著（2008）。《戲劇藝術的十五堂課》。台北：五南書局
- 貳、張幼玫譯《少年愛演戲》。台北：遠流出版社
- 參、詹竹莘(1997)《表演技術與表演教程》。台北：書林出版有限公司
- 肆、綠光劇團編著 李立亨主編(2004)《讀劇的十種方法——「2003 第一屆台灣國際讀劇節」全紀錄》。台北：行政院文建會

林靜娟老師演講大綱

繽紛的表演藝術—表演藝術表現形式的認識與練習

壹、單元目標

- 一、認識表演藝術的各種類型與表現形式及創作元素。
- 二、能欣賞並尊重不同文化的人文與藝術，發現表演藝術的各種創意可能。
- 三、陶冶藝術素養與鑑賞表現知能，樂於參與各種藝術相關活動，擴展文化與藝術視野。
- 四、開發表演歷程中的感受力、想像力及表達力。

貳、單元課程設計大綱

- 一、認識表演藝術的形式—透過各種表演形式的影片介紹、教師的講解，認識繽紛的表演藝術及其基本的組合要素
- 二、認識表演藝術的形式—欣賞一齣完整的演出(現場或 DVD)
- 三、練習表演藝術的形式—學生彩排及展演
讀劇、相聲、舞蹈小品、無言劇，四擇一

參、教師預備

- 一、暖身 (1)比手畫腳 (2)眼明手快
- 二、表演藝術形式介紹影片剪接 影片來源、技術(轉檔及剪接)
- 三、看戲 與劇團接洽/選片播放
- 四、場地 表演教室、有視聽設備的教室、禮堂等

肆、表演藝術的起源、中西方戲劇舞蹈藝術的簡史 祭典儀式

伍、表演藝術的創作原則、方法及組合要素 (圖示請參閱教案)

表演者(人 — 肢體 聲音 — 故事)、空間、觀眾

陸、表演藝術的類型

一、戲劇

- (一) 默劇或啞劇 完全不使用語言，有時會輔以音樂或聲音
- (二) 話劇(舞台劇) 以對白為主的戲劇，20世紀以後也有許多完全不使用對白的表現方式出現
- (三) 舞劇 用肢體作為語言，以舞蹈表現一個故事
- (四) 歌劇 以歌唱為主，夾雜部分少量對白，歌曲的唱法較為特殊
- (五) 歌舞劇、音樂劇 音樂與對白並重，故事較為簡單，舞蹈的重要性增加
- (六) 兒童劇 以兒童為對象的戲劇演出，如創造性戲劇活動、表演性戲劇活動、兒童劇場、偶戲

二、中國傳統戲曲—以歌舞搬演戲劇

- 程式規範 行當(角色分類)、砌末(舞台道具)、化妝臉譜、服裝
- 虛擬化 一桌兩椅

- 綜合性 舞蹈家、歌唱家、戲劇家三者合一
 - (1) 京劇、豫劇、崑曲、歌仔戲 不同的語言與唱腔
 - (2) 相聲
 - (3) 偶戲 (布袋戲、傀儡戲、皮影戲)
 - (4) 曲劇 以西方的舞台劇形式，中國傳統的唱腔演唱所編寫的戲劇演出

◎ 亞洲、非洲、少數民族等 印度卡塔卡利舞劇...

三、舞蹈— 時間 空間 力量 速度

- (一) 芭蕾舞 音樂化的舞蹈
 - 「宮廷芭蕾」、「歌劇芭蕾」、「動作化芭蕾」、「浪漫芭蕾」、「現代芭蕾」
- (二) 現代舞 鄧肯、瑪莎葛蘭姆、雲門林懷民、許芳宜
- (三) 國標舞、爵士、踢踏舞、肚皮舞、HipHop...等 人人皆可成為舞者
- (四) 各國民族舞蹈、原住民舞蹈
- (五) 後現代舞蹈 不說故事 不談感情 重覆/即興/即興結構
- (六) 舞蹈劇場 戲劇化的舞蹈

四、音樂類

- 樂器 管絃樂、敲擊樂器
- 人聲 獨唱、齊唱、重唱、合唱
- 歌劇 自 18 世紀盛行於歐洲，以義、德、法文為主
- 音樂劇 百老匯、英國

五、跨領域表演

雜技、武術、中國功夫、馬戲...等

◎ 表演形式與表演場地互為因果。有針對表演形式特別設計的演出場地，或因表演場地的特性、限制發展出來的演出形式。

信心加油站

- 一、發現另一個你自己 Surprise! Surprise!
- 二、學生或許學得快，但我們絕對比他們有更強大的領悟力 (年齡智慧等比加權)
- 三、練功處—多參加表演工作坊或社區大學相關課程 或 免費的 學分班

參考資料：

王友輝等編寫 (2006)。《表演藝術》。台北：國立台灣藝術教育館
李立亨著。《我的看戲隨身書》《我的看舞隨身書》。台北：天下遠見

謝文茹老師

接觸表演藝術

引言

定義

未來主義教育學家杜佛勒在其著作《未來的衝擊》中提出：「未來社會有三個特性：新奇性、多樣性、暫時性。」面對這一波新世紀的來臨，未來的人才需要哪些能力？又該如何培養？

天下雜誌出版的《美的學習：捕捉看不見的競爭力》裡指出：

未來人才必須具備三大類能力。第一類為基本能力，像是閱讀、寫作、算術、演說的能力。第二大類是思考能力，指的是創意思考、理性思考、解決問題和做決策的能力。第三大類為個人素質，包括是否有責任感，是否自重、正直、誠實、能夠自我管理並與他人合作。

書中更指出：藝術正是照亮這個新方向的一盞明燈，透過藝術教育激發創造力，而提升創造力之鑰，就在藝術教育。而藝術教育中的表演藝術，將帶領學生從實際活動中整合各方面的知識。

在進入課程之前，首先讓我們來瞭解一下何謂表演藝術？

英國導演彼得·布魯克(Peter Brook, 1925-)，在其著作《空的空間》(The Empty Space)開宗明義指出：「我可以選取一個空間，稱它為空蕩的舞台。一個人在別人的注視之下走過這個空間，這就足以構成一幕戲劇了。」

以上短短的一段話已將表演藝術的核心——一個特定的空間、表演者、觀眾——這三個主要元素表達的淋漓盡致了。

所謂的表演藝術就字面而言，是用動作方法將事件之內容或特點活生生的表達演出，以供人模仿或學習；『表演』是內心歷程的外在顯現，而『藝術』就英文Art的字源而言，意思是「將事物組合在一起」，是個動詞的概念，也就是運用一種或多種技巧，經過思慮的活動過程，製造出各類不同的名詞，即其活動的產物。

表演藝術可簡單的解釋為在一個特定的場合，透過「人」這樣的表演者，直接與觀眾現場面對面演出的藝術活動；也就是說表演藝術是一種表達，是一種生活，是一種美感，是一種必須。其類型廣泛而多元，如各種型式的舞蹈、戲劇、音樂演出、民俗藝陣與街頭表演等等皆是。

而表演藝術只能是專業人士的專利嗎？莎士比亞說：「世界不過是個舞台，所有的男男女女不過是走場跑台的演員。」，就這樣的觀念，日常生活的形形色色即為表演藝術的一部份，當我們以感官（味覺、嗅覺、視覺、聽覺、觸覺與體感覺）來表達我們內在的經驗，即已經是一種表演；以感官來欣賞、體驗他人的表現，即成為觀眾。

本課程並非培養專業的表演人才，而是透過一系列表演藝術活動的過程經驗，學會經營生活的藝術，並嘗試使用不同的角度或方法來看待或處理日常事

物—這是一種體驗、一種生活態度—在日常生活中，運用藝術的技巧，豐富自我的生命品質。

課前準備

學校方面：

壹、人：提供表演藝術老師，或鼓勵提供機會給於相關課程教師們修習表演藝術課程。

貳、空間：提供可供上課之場地，如木頭地板的教室，最好能搭配專用地板、鏡子等。

參、設施：影音設施，如音響、視聽設備投影機、電腦等硬體；教學影片或教具等軟體。

授課教師：

壹、收集相關資料：課程主題、影音軟體、相關資訊等。

貳、教案的設計：針對學生程度或班級特色設計教案或修正教案。

參、整合的概念：將教學主題融入各領域學科或與社會時事結合。

舉例來說：今年新春，一把大火燒了雲門的排練場，如果你是雲門的負責人（林懷民老師）？麼辦？（開放時間）

可藉由上課主題詢問學生知不知道這個團體？屬於何種表演形式？負責人是誰？是否曾經看過這個團體的演出？哪一個節目？何時？印象最深刻的是什麼？負責人說這是『上天的試煉』，並強調「所有演出照常舉行」，你覺得是什麼樣的精神讓人在遇到不可測的危機時，仍能有『一切都會正常』堅持與毅力？表演藝術課程，能帶給我們的是什麼？是日常生活中碰到的難題時，能嘗試以不同的角度來看待或處理平常事物，能從雜亂中整理頭緒，從平時的生活細節中觀察細微的變化，並將此變化轉換成創作的動力，更重要的是一種面對生命的態度，培養長期努力不懈、細心觀察與自我要求的生活態度。

上課規範（範例）：

壹、愛護讓我們享受的空間：上課前打掃拖地、進教室脫鞋、鞋子整齊排放鞋櫃；除了水之外嚴禁帶任何食物進教室、離開教室前需要物品歸位，關閉所有電源。

貳、珍惜共處的時間：上課儘速進入舞蹈（排練）教室、全心參與活動。比如「靜如處子、動如脫兔」；「該熱鬧時就熱情四射、該安靜時就不動如山」。

參、輕鬆舒展的肢體：除非課程需求，穿著舒服的服裝，如棉質無拉鍊的褲子、無扣子口袋的上衣、手錶、耳環、項鍊等首飾盡量拔除，給自己的身體最舒服的伸展空間；也減除傷害別人的可能性。

肆、表演者與觀眾：我應該在這堂課中如何付出？（作業）我在這堂課將會被如何評量？（評分標準）

教學活動概要

壹、暖身活動

貳、介紹表演藝術

參、討論同學曾經看過的表演藝術活動或節目。

肆、聲音遊戲

伍、分享與回饋

教學活動

主題名稱		接觸表演藝術		教學時間	100分	
教學人員		教師 1 人		教學人數	40-50 人	
教學時間		2 節課		教學對象	高三	
教學地點		舞蹈教室或排練教室		指導教師		
單元	時間	單元名稱	單元名稱			
壹	40 分	暖身活動	走透透！！			
貳	10 分	介紹表演藝術	空間、表演者、觀眾			
下課 10 分鐘						
參	10 分	討論同學曾經看過的表演藝術活動或節目。	引導學生分享曾經看過的表演藝術活動或節目，為什麼提出此活動，印象深刻的理由、從中所獲的學習為何？讓學生瞭解若嘗試表演會如何表演等？			
肆	35 分	聲音遊戲	「人」的自然表達方式——動作、聲音			
伍	5 分	分享與回饋	請同學提出本堂課學到什麼？有沒有問題？預告下堂課的內容。提醒是否有需要準備的東西。			
教學流程		教學指導要點		時間	分組方式	
					組別數 人數	
壹、暖身活動		一、請大家任意走動，探索整個空間。(老師自行選擇喜歡的背景音樂) 二、老師可以依照學生狀況下達各種指令如往前走、往後走、往旁走或走閃電型、等不同指令。 三、當學生對老師的指令應付自如時，老師可以加上聲音的元素，比如說音樂暫停時學生需要定格(反應力)、或每到第八拍時需要跟迎面而來的人打招呼、或特定時間說出特定的聲音等。 四、加入觀察，老師可以將學生逐漸分成二組，一組動作另一組觀察(觀眾)，加入不同時		40	1	40-50
					2	20-25

表演藝術教材研發小組教案教材發表

	間的指令，如走三拍，第四拍停、第五拍一個情緒動作、第六拍蹲下、第七拍跳躍、第八拍站好，不斷重複數次。換組練習。 五、加入場景概念，給依段時間走路，然後要給一個場景，表演者立即用身體表現出來，如春夏秋冬，或街景等。			
貳、介紹表演藝術	透過暖身活動的練習，引導學生認識表演藝術的定義：一個特定的空間、「人」為表演者、當下有「觀眾」的一種演出形式。	10	1	40-50
下課 10 分鐘				
參、討論曾經欣賞的表演藝術活動或節目	引導學生分享曾經看過的表演藝術活動或節目，為什麼提出此活動，印象深刻的理由、從中所獲的學習為何？若嘗試表演會如何表演等？	10	1	40-50
肆、聲音遊戲	一、大家為成一個圓圈。由老師領導說出「ㄅ一 ㄅ一 ㄅㄩ ㄅㄩ」，說完轉頭向右指示下一人跟著練習。 二、接著逐漸加入「ㄅ一 ㄅ一 ㄅㄩ ㄅㄩ」、「ㄅ一 ㄅ一 ㄅㄩ ㄅㄩ」、「ㄅ一 ㄅ一 ㄅㄩ ㄅㄩ」。 三、速度加快 四、可以選擇左轉或又轉改變方向傳遞下一人。 五、隨意指定下一人為練習對象。	35	1	40-50
伍、回饋時間	請同學提出本堂課學到什麼？有沒有問題？預告下堂課的內容。『放鬆與專注』請穿著舒適服裝以方便活動。 下堂課程的流程將會是暖身、操作體驗、團體討論、回饋為下堂課流程。	10	隨機	40

教戰守則 (Q&A)

表演課程可以經營自己想要的課程氣氛

老師與學生就是表演的過程，觀眾與表演者的角色可以隨時互換

表演藝術的老師不應該是全能的

表演藝術所要傳達的應該是一種態度

因此老師無須太焦慮自己的專業知能

老師可以依自己的專長提出看法與討論

如上述雲門的例子：老師可以針對自己曾經看過或喜歡的團體，引導學生討論。

一個老師，並不是教授自己所會的東西；而是提供學生需要的東西。

能量補給站

耿一偉譯 (2008)。《空的空間》。台北：國立中正文化中心。

蔡伸章譯 (1994)。《未來的衝擊》。台北：時報。

天下編輯 (2002)。《美的學習：捕捉看不見的競爭力》。台北市：天下雜誌。

郭玉珍譯 (1995)。《表演藝術入門》。台北：亞太圖書。

謝靜如、陳嫻修譯 (2000)。《藝術，其實是個動詞》。台北：探索文化。

徐江敏、李姚軍譯 (1992)。《日常生活中的自我表演》。台北：桂冠。

根據教育部中教司所公佈之普通高級中學必修科目「藝術生活」教材綱要之表演藝術類主要內容第一項「表演能力的開發」設計出「開發表演潛能」單元，並細分成三個主題：

主題一：放鬆與專注

主題二：發現聲音與身體

主題三：創造力與想像力

因此，接下來的三週，將以活動的方式，探索表演藝術的基本要素，開創與運用多樣的肢體語彙，以肢體動作及創造性舞蹈表達意念，並開發表演歷程中的專注力、感受力、想像力、表達力（包括：語言、肢體、情緒、思考）及創造力等資源，增進自我的表達能力。

開發表演潛能——放鬆與專注

引言

繁忙的課業、沈重的升學壓力，加上缺乏身體的活動空間，又很少有接觸大自然的機會。高中的生活，在極大的壓力下，又沒有管道釋放壓力與有效的管理壓力，學習往往事倍功半。

這堂課讓我們來檢查一下身體的壓力狀況：首先，先檢視自己目前的身心狀況，我是緊張的？放鬆的？焦躁的？還是優雅的？再問問自己在日常生活中，是否注意過自己是如何透過身體來表達情感及操作身體的動作？動作是靈巧的？還是笨拙的？是僵硬的？還是鬆垮的？

沒有放鬆的明顯表現是呈現緊張狀態，從表演者的角度而言，緊張會造成的什麼問題呢？舞者如果過於緊張，會較容易受傷；演員如果過於緊張，會較容易忘詞，肢體動作容易僵硬；音樂演奏者如果過於緊張，速度容易加快。總而言之，緊張，會讓表演者顯得笨拙，表現力變差。

然而緊張並非表演者的專利；現在高中學生的生活模式：長期的久坐，或同一姿勢維持過久，身體的肌肉都呈現緊張的狀態，甚至會有肌肉痠痛的現象。而肌肉的緊繃，會阻礙行為的正常發展，令人覺得猶豫不決和笨拙。透過放鬆的學習，不只是表演藝術課程的重要訓練，在日常生活中，如能隨時放鬆，不但會增進學習效能，更能提升學習的專注力。

何謂放鬆？

我們的身體，需要一定的壓力，才能執行身體的功能，如果沒有壓力，身體會很渙散，提不起精神；相反的壓力過大，會造成焦慮。

通常，大量的運動過後，身體會酸痛；相對的長時間維持一個姿勢，雖不見肌肉顯著收縮，但身體的肌肉仍保持一定張力，以維持姿勢和身體穩定，稱為姿勢性肌張力，所以我們經常覺得，沒作什麼，卻肩頸僵硬、全身酸痛。因此，所謂的放鬆，是處在鬆緊之間的輕鬆感覺。下面提供一些放鬆的方法

放鬆方法

壹、呼吸練習：

呼吸，是放鬆的最佳管道。呼吸，是我們從初生到死亡的過程中，不曾間斷的運動，我們經常因為專注手邊的事物，而忽略呼吸的狀態，但聰明的身體，從不因為我們的忽視，而忘記呼吸。然而，唯有專注在呼吸的動作中（可分別以胸腔、腹腔來練習），才能深刻體會到呼吸帶給我們的利益。

貳、肌肉放鬆：

專注在身體的某一部份，用力持續一段時間，然後吐氣，體會肌肉逐漸放鬆的感覺。需要累積一定的練習次數，會提高身體的感受性。

參、冥想：

透過聲音、思想或影像，引導身體與心靈的平靜，以達到提昇對自己感覺的控制感與和諧一致。

教學活動概要

壹、鬆緊之間

貳、呼吸之舞

參、數字接力

肆、殺手

伍、分享與回饋

教學活動

主題名稱		放鬆與專注		教學時間	100 分	
教學人員		教師 1 人		教學人數	40-50 人	
教學時間		2 節課		教學對象	高三	
教學地點		舞蹈教室或排練教室		指導教師		
單元	時間	單元名稱	單元 目 標			
壹	40 分	節奏訓練	透過不同節奏感受肌肉的鬆緊。			
貳	10 分	呼吸之舞	體會呼吸與身體動作之間的關係。			
下課 10 分鐘						
參	30 分	數字接力	專注是需要練習與聚焦的。			
肆	15 分	殺手	訓練專助力。			
伍	5 分	分享與回饋	請同學提出本堂課學到什麼？有沒有問題？預告下堂課的內容。提醒是否有需要準備的東西。			
教學流程		教學指導要點		時間	分組方式	
					組別數	人數
陸、鬆緊之間		<p>一、請大家任意走動，探索整個空間。(老師自行選擇行板的背景音樂)，專注在呼吸與身體肌肉的感覺。</p> <p>二、變換節奏感較強的音樂，請學生用身體感受與表達音樂節奏質感。</p> <p>三、換成慢板的音樂，請學生把所有的動作都做成慢動作。</p> <p>四、變成輕快有雀躍感覺的音樂，請學生想像快樂的事情，並用身體表達出來。</p> <p>五、如果時間還充裕，老師可以隨機挑選自己喜歡的音樂，將學生分成二組加入一些情境練習，如春夏秋冬，或街景等(老師會發現縱使與上禮拜元素相同，學生已經會出現不同表達模式)。</p>		40	1	40-50
柒、呼吸之舞		<p>找一個自己覺得很舒適的姿勢位置，傾聽自己呼吸的內在律動，當吸氣時，身體有往外擴張的感覺，動作自然伸展，吐氣時身體會慢慢的放鬆恢復。當吸氣時雙手向不同的方向外展，吐氣時慢慢的收回來，並試著變換不同方向進行開合練習。不同的全身動作，(老師可以選擇自己喜歡的輕柔音樂)，隨著音樂，自由的跳起呼吸之舞。老師也可以根據學生狀況，引導學生改變呼吸的節</p>		10	1	40

	奏，形成不同的呼吸速度，身體也隨著呼吸的變化而改變質感。來一場呼吸 party 喔！！			
下課 10 分鐘				
參、數字接力	<p>一、分二組，一組當觀眾。</p> <p>二、閉眼睛，自由報數，喊出的數字即是自己的代表號碼，如同時有如重複的數字，老師就喊重複，並從頭開始報數。10 分鐘之後，換組。</p> <p>三、二組比賽哪一組所完成的數字較多就贏得比賽。</p> <p>四、若有一組在時間內完成所有數字，就連續報數 5 次。沒有很強的專注力，是不容易完成此遊戲的。</p> <p>五、5 分鐘討論專注力。</p>	25	2	20-25
肆、殺手	<p>一、圍成一個圓圈，每一個人先練習眨(一隻)眼並讓其他人辨識。</p> <p>二、大家閉上眼睛，老師在學員背後繞一圈，點到誰誰就是殺手。可有多個殺手。</p> <p>三、大家在場中自由行走，不可低頭必須與他人目光交會，被殺手眨到眼的人，必須自己發明一種死法死掉(創意阿)。</p> <p>四、第二輪重新找殺手，行人可以舉手大聲檢舉，被檢舉到的殺手就必須死去，看最後有多少殺手存留。</p>	20	1	40-50
伍、分享與回饋	<p>請同學提出本堂課學到什麼？有沒有問題？預告下堂課的內容。『發現聲音與身體』請穿著舒適服裝以方便活動。</p> <p>下堂課程的流程將會是暖身、操作體驗、團體討論、回饋為下堂課流程。</p>	5	1	40

教戰守則 (Q&A)

放鬆，並不是一件容易的。它需要練習。

練習一中是否發現放鬆身體，在執行動作時較輕鬆自在，甚至會有些愉悅的感覺？

能量補給站

劉美珠、林大豐 (2007)。《身心對話—自然動作與身心遊戲》。台東：國立台東大學。

鍾佳宜譯 (2000)。《運動禪學》。台北：海鷗。

郭玉珍譯 (1995)。《表演藝術入門》。台北：亞太圖書。

開發表演潛能——發現聲音與身體

引言

聲音在表演藝術中著扮演著舉足輕重的地位。其中包含表演者所製造出來的聲音、與外界的聲音。表演者所製造出的聲音包含由人體發聲器官所發出的人聲，與人體本身所製造出的聲音如肢體所拍擊的聲音或透過肢體與其他物品接觸所發出的聲音等等。外界的聲音則包羅萬象，如音樂的配置與自然界的聲音等。

在表演藝術中聲音與身體的關係通常是密不可分且互相影響的，本堂課從人體所發出的聲音，進而用身體製造聲音，來探索、體驗聲音與身體的奧妙，進一步以不同的音樂來開發身體的肢體語彙。

教學活動概要

- 壹、聲音變變變
- 貳、聲音狂想曲
- 參、拼裝交響樂團
- 肆、分享與回饋

教學活動

主題名稱		發現聲音與身體		教學時間	100分
教學人員		教師1人		教學人數	40-50人
教學時間		2節課		教學對象	高三
教學地點		舞蹈教室或排練教室		指導教師	謝文茹
單元	時間	單元名稱	單元	目	標
壹	30分	聲音變變變	體會聲音製造出的各種效果(暖身)。		
貳	20分	聲音狂想曲	透過暖身的遊戲加入編排的概念與變化的活動。		
下課10分鐘					
參	45分	拼裝交響樂團	運用聲音與身體堆疊的模式，組合成一個視覺上的交響樂團。		
肆	5分	分享與回饋	請同學提出本堂課學到什麼？有沒有問題？預告下堂課的內容。提醒是否有需要準備的東西。		
教學流程		教學指導要點		時間	分組方式 組別數 人數
壹、 聲音變變變		一、老師選一首全班都會唱的歌，作為上課的曲子(也可以請問音樂老師，是否有正教授的曲子，達到課程整合的功能)。 二、請同學先唱一遍，然後以最小的音量(如蜜蜂般)唱出，最好連隔壁的同學都聽不到的音量唱出。 三、用最大的音量唱出。 四、以不同的情緒場演唱，如快樂的、悲傷的、興奮的、哀愁的、等等各種不同的情緒。 五、改變發生部位，如用鼻腔、口腔、頭頂、腹腔、等不同的身體部位為發聲器官。 六、討論不同唱法所體驗的各種感受。		30	1 40-50
貳、 聲音狂想曲		一、請同學唱同一首歌，但是要加入編排的概念，可變化暖身所提供的情境或方法，要編排出自己所想要的場景內容。舉例來說，羅蜜歐與茱莉葉場景中，羅蜜歐對茱莉葉表白的過程，或雙方家族對峙的情景；或同學日常生活事件的重現等等。 二、10分鐘排演。 三、分組呈現。		20	4 10-13
下課10分鐘					

<p>參、 拼裝交響樂團</p>	<p>一、同學可以想像日常生活中的一個具體物件，如咕咕鐘、電腦、廚房或任何具像可看見且能發出聲音的物件。 二、每個人以動作及聲音製造出其物件中一個部位或零件，必須以堆疊的方式將其物件拼裝出來。再由觀眾猜出此組所製造的物件為何物品。4組皆完成之後，改成以大空間的動態過程為其內容，如一個工廠的運作過程、運動會的場景、街頭事件或日常生活事件等。 三、老師可以選擇不同的音樂，讓學生藉由音樂的刺激，改變動作的質感。</p>	45	4	10-13
<p>伍、 分享與回饋</p>	<p>請同學提出本堂課學到什麼？有沒有問題？預告下堂課的內容。『創造力與想像力』請穿著舒適服裝以方便活動。 下堂課程的流程將會是暖身、操作體驗、團體討論、回饋為課堂流程。</p>	5	1	40

教戰守則 (Q&A)

聲音的製造，不只由聲帶發出來，身體的碰撞、敲打、拍擊及踩踏等也可以製造聲音，或運用身邊的事物也可製造出聲音。

能量補給站

劉美珠、林大豐 (2007)。《身心對話—自然動作與身心遊戲》。台東：國立台東大學。

開發表演潛能——創造力與想像力

引言

加拿大「知見山領袖訓練學苑」教學部主任克里斯多福·孟說：

『種下一種思想—收穫一種行為

種下一種行為—收穫一種習慣

種下一種習慣—收穫一種個性

種下一種個性—收穫一種命運』

思想是看不見的，命運也看不見。行為、習慣、與個性卻是我們日常生活中的所作所為。第一堂課我們提到藝術是個動詞的概念，這樣的想法，讓我們重新看待自己的日常行為模式，檢視習慣，甚至重塑習慣，前幾堂課中，妳是否體會到創造力已經在這過程中不斷在發生中…

想一想，我們每天都會上廁所，我們都知道馬桶是什麼？但是當杜象的噴泉出現，就創造了達達主義的風潮。如何從已知的事物去開創另一個可能性，就是創意最大的泉源。當我們學習到用心創作事物及觀察他人的技巧並養成習慣後，此種態度可以推及到生活上的各種經驗。藝術家們就是透過事事詢問、觀察、聯想的認真態度讓生活與工作相互作用，豐富了他們自我的生命。我們可以將這種心態稱之為一種觀看事物的好奇態度、一種終生的學習、或是生命的全力參與狀態。

因此集中注意力並嘗試掌握我們所知道的細節，或甚至是一些其實早已知道而並不自覺的事物，會重組我們現有的認知，並產生新的意義。

這堂課，我們要透過聲音、圖像來探索創造力與想像力，看看你/妳能發揮什麼創意！

教學活動概要

壹、動物狂歡節

貳、看圖說故事

參、分享與回饋

教學活動

主題名稱		創造力與想像力		教學時間	100 分	
教學人員		教師 1 人		教學人數	40-50 人	
教學時間		2 節課		教學對象	高三	
教學地點		舞蹈教室或排練教室		指導教師	謝文茹	
單元	時間	單元名稱	單元名稱			
壹	50 分	動物狂歡節	用身體探索空間的變化。			
下課 10 分鐘						
貳	40 分	看圖說故事	透過會本將其具像化。			
參肆	10 分	回饋時間	請同學提出本堂課學到什麼？本單元體驗到什麼（整體性回饋）？有沒有問題？預告下個大單元內容。提醒是否有需要準備的東西。			
教學流程		教學指導要點		時間	分組方式	
					組別數	人數
壹、動物狂歡節		一、播放動物狂歡節的曲子（當暖身），請同學隨著音樂起舞，如果有感受到任何一種動物，請用身體表現出此種動物的動作、樣態與習性表現出來。 二、老師可指定特定的動物（長頸鹿、兔子、鳥、等），請同學模仿其樣態，動作與生活形態。 三、分 4 組，每組排練自己的動物園。 四、分組呈現。		25	1	40-50
				25	4	10-13
下課 10 分鐘						
貳、看圖說故事		一、老師可選擇自己喜歡的會本，一張一張詢問學生的感受與看法。 二、分 4 組，老師將會本圖解順序隨機重排（事先製作），請各組依新的順序作排演，並將故事表演出來。 三、分組表演。		40	4	10-13
參、回饋時間		請同學提出本堂課學到什麼？有沒有問題？整合此單元的學習內容，給於回饋與討論，預告下堂課的內容。『繽紛的表演藝術』請穿著舒適服裝以方便活動。 預告下堂課程的流程。		10	1	40-50

教戰守則 (Q&A)

意象能產生肌肉很不一樣的感受，先有想像，再行動，將事半功倍喔！！

即興的表現(improvise)，在拉丁文裡的字源是 improvisus，意思是「未預見到的」「意料之外的」，與另外一個字 improvident 關係密切，形容一個人無遠見、不顧未來。難怪當我們在即興演出時會感受到未知的風險，我們將自己丟進不可知的世界，這是需要勇氣的。

在每一次的探索之旅途中，各種各樣的事物都可能發生。

能量補給站

劉美珠、林大豐 (2007)。《身心對話—自然動作與身心遊戲》。台東：國立台東大學。

謝靜如、陳嫻修譯 (2000)。《藝術，其實是個動詞》。台北：探索文化。

陸麗容老師

動手做做看——我是藝術家(一)

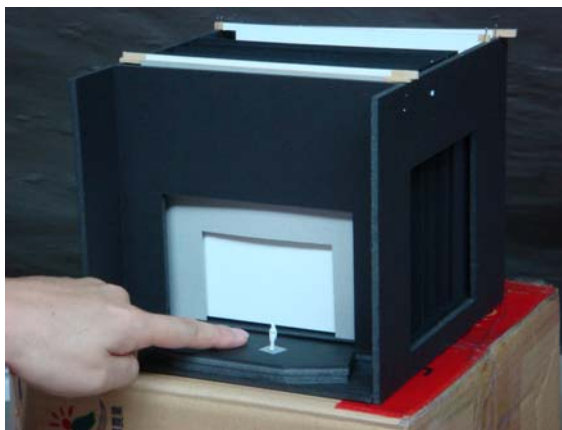
表演藝術是一種實踐的藝術，透過身體力行才能將腦中的意念具現出來，絞盡腦汁的創作歷程時常像個難產的婦人般忍受身心煎熬，終能得享懷抱初生嬰孩的喜悅。從懷孕到分娩是有「過程」的，事前充實足夠的知識、做好心理準備，方能有效減緩焦慮不安。

首先，開放討論學生對自身居住的城市，最有感的人、事、物為何？建議教師先分享自己的經驗，學生較容易進入狀況。創作者不能去處理自己無感的題材，不論是喜愛的、厭惡的、好奇的、困惑的，心有所感才能產生創作的動力，克服過程中可能遭遇的難題，與觀眾進行一場另類的接觸。接著，透過暖身活動分組後，組員們以各自對居住城市的記憶，先不設限地盡情提供可用的故事，就像偵探福爾摩斯蒐集線索一樣。故事是作品的核心，創作者必須先清楚所欲表達的為何物，才能繼續思考要如何去表達的問題。裁縫師要選擇好布料才能動手縫製衣裳，所以接著要進行剪裁取捨的工作，組員們從方才大家提供的故事中決定呈現的主題，可以採用某位同學提供的故事，也可以將不同人的故事融合成嶄新的素材，福爾摩斯要從迷霧中抽絲剝繭留下具有價值的線索。

各組自行選擇以編劇、表演、舞臺、燈光、服裝、化妝、音樂、音效設計等方式來呈現，自己動手做做看，讓吸收的知識轉化為一種能力，同時提供各組互相觀摩的機會。可將討論的內容編寫成短劇，編劇就像作文要有起承轉合，劇本以「對話」為主體，異於小說、散文的撰寫方式，透過人物的台詞、必要的舞臺指示推動情節的發展，傳達一個完整的故事。若是表演一段小戲，要掌握戲劇的四大元素：時間、地點、人物、事件，決定每個演員飾演的角色及彼此的關係，演員根據過往的生活經驗及觀察，發揮想像力，運用表演的基本元素：動作、聲音、情緒，塑造出寫實鮮活的劇中人，小小的片段仍然必須有明確的起點、過程、終點才行。

自己動手創作樂趣無窮（大開劇團提供）

縮小比例尺的舞台模型（大開劇團提供）

獨特的日本舞蹈美學（大開劇團提供）

燈光有助於營造情境氛圍（大開劇團提供）

對空間有興趣者可將事件發生的場景製作成舞臺模型，舞臺設計的工作是建構表演的空間場景，紙板、珍珠板、保力龍、竹籤、鐵絲、布料等皆可用來製作舞臺模型，如果組員提供了一個發生在墾丁海邊的故事，不妨就根據當事人的描述模擬當時的景物吧！論及服裝、造型、化妝的呈現，假設居住在台北城，可以選擇極具特色的西門町，把自己裝扮成那裡奇裝異服的青少年，或是挑戰扮演終日閒晃的怪伯伯、紅包場駐唱歌手，搭配烘托情境的音樂，享受 Cosplay 的樂趣

，喜愛服裝工作者也可畫服裝設計圖、來一場人物造型秀、創意化妝。燈光是個安靜的守護者，除非有明顯的變化，否則很容易讓人遺忘它的存在，少了燈光營造氣氛，演出將黯淡失色許多。選擇城市中有光線特色的地點，表現住家附近的小公園夜景也行，實際去做會發現光、影、色彩有著深奧的學問，有意探索光線則可利用各式燈具、手電筒、蠟燭等照明設備營造場景中的氛圍。組員中有音樂才華者可作曲，有些人寫詞，完成後分別負責彈奏樂器、主唱、合聲等，把整首曲子演唱出來，用音樂來詮釋對居住城市的感覺。音效也是劇場藝術的一環，想玩聲音遊戲可錄製環境音效，用 MP3 隨手錄下特定環境中的種種聲音，再將錄好的聲音重新剪接就是主題明確的有趣作品了。影像作品的創作原理亦然，在主張跨領域合作的現代劇場潮流中，影像無疑是創作者熱中挑戰的元素之一。

亮麗多彩的小丑造型（大開劇團提供）

錄音作品也是藝術創作（大開劇團提供）

一個藝術作品不論規模大小，都是內容與形式的結合，內容宛如人體的血肉，形式就是骨架，兩者合而為一才能成就活生生的人。這部分是最具挑戰性的工作，學生會不知所措通常是基於「害怕做錯」的心態，教師要幫助學生做好心理建設，在藝術的領域中沒有所謂的正確答案，盡心盡情盡興去揮灑吧！此外，教師也可根據自身專長來決定實際操作練習的方向，帶領學生一起把創意執行出來，從發現問題、解決問題的過程中習得各項創作技巧，思索劇場藝術創作觸及的

種種課題。在對劇場有了基本認識與初步探索之後，藉由簡易的小品實作學習如何整合形式與內容，除了親身體驗創作的挑戰與樂趣、培養團隊合作精神之外，亦能從中發掘各人不同的才能，肯定自我獨一無二、無可取代的價值，進而發現劇場不只是劇場而已，而是引領我們用多元的角度看世界，用細膩的心、關懷的情去領略生命的奧秘。

教學活動概要

- 壹、了解作品的誕生。
- 貳、暖身活動、完成分組。
- 參、尋找創作素材。
- 肆、說明多元的呈現形式。
- 伍、各組決定形式後思考與內容的整合。
- 陸、分組報告工作進度。

教學活動

主題名稱		動手做做看—我是藝術家(一)		教學時間	100分
教學人員		教師 1 人		教學人數	40-50 人
教學時間		2 節課		教學對象	高三
教學地點		舞蹈教室或排練教室		指導教師	
單元	時間	單元名稱	單 元 目 標		
壹	15 分	從無到有	影片欣賞，了解大師級人物如何創作。		
貳	15 分	物以類聚	藉由暖身活動完成分組。		
參	20 分	腦力激盪	分組討論，蒐集具有創作價值的故事作為呈現的內容。		
下 課 10 分 鐘					
肆	15 分	五花八門	說明各組可以選擇的呈現形式。		
伍	20 分	合而為一	分組討論如何融合內容與形式。		
陸	15 分	分享回饋	各組簡短報告，教師提供意見。		
教學流程		教學指導要點		時間	分組方式 組別數 人數
參、 從無到有		選取一兩個電影「巴黎·我愛你」中的段落播放，了解創作者如何發想創意、完成作品。		15	全體 40-50
肆、 物以類聚		在暖身活動「水果籃」中將全班分成 4 組。選一人當鬼站在中間，每四個報數，喊到 1 的是檸檬，2 是橘子，3 是蘋果，4 是香蕉。鬼喊到的水果要互換座位，鬼就趁機搶子，沒位子的人就變成鬼，搶到位子者就成了那類水果。鬼若喊出「水果籃倒了」，所有人都必須換位子，遊戲結束後同類水果的人一組，鬼則選擇某組加入。		15	4 10-12
伍、 腦力激盪		分組討論，組員提供自己居住地區的事件作為創作題材。		20	4 10-12
下 課 10 分 鐘					
肆、 五花八門		說明各種不同的呈現形式，例如表演、編劇、舞臺、燈光、服裝、化妝、音樂、音效設計等，各組可自行選擇。		15	4 10-12
伍、 合而為一		各組決定呈現的形式後，討論如何與呈現的內容結合。		20	4 10-12
陸、 分享回饋		各組簡短報告討論的結果，教師初步評估可行性，並且給予建議。		15	4 10-12

教戰守則 (Q&A)

- 壹、學校教育社區化是現今高中課程設計的方向，以居住的城市為創作的原點，希冀學生能多去探索生活的環境，或許會因而推翻既定的印象，重新認識這座城，顛覆自己看的方法。
- 貳、缺乏經驗的創作者多半顯得徬徨無助，但高三的同學已經有一定的感情基礎，教師只要營造出舒適、放鬆、安全的環境、活潑的課堂氣氛，就能有效卸除學生緊張的情緒，在這個實驗室裡放手去做。
- 參、在決定呈現的形式之前，教師盡量鼓勵各組作不同的選擇，以便最後的呈現有多元的風貌，增進討論的寬度與深度。
- 肆、分配組員各自負責的工作是有訣竅的，可以基於適才適性讓各人發揮所長的考量，也可以刻意讓學生去擔任不擅長的工作，學校教育要容許學生有失敗的空間，就算從無到有只有微乎其微的進步，站在教育的立場都是值得喝采的。
- 伍、基於時間、初學者能力的考量，教師務必提醒學生不要把呈現想得過於龐大，最重要的目的是讓大家有從欣賞者轉變成創作者的體驗，明瞭藝術創作的基本法則而已。
- 陸、創作需要時間去醞釀，下課前的分組討論可檢視目前的工作狀況，並且預估下次上課前希望完成的進度，分配組員們各自負責的工作，建議學生善用課餘時間讓創作持續發酵。
- 柒、鼓勵學生勇於去表達，藝術並非遙不可及，絕非少數人的專利，是屬於普羅大眾的。創作就是一種自我表達，每個人皆有此權利，也有不可忽視的潛能，藝術就在我們的生活當中。

能量補給站

影音光碟/電影「巴黎·我愛你」

Edward A. Wright 著、石光生譯 (1986)。《現代劇場藝術》。台北：書林。

高山正喜久著、王秀雄譯 (1989)。《立體構成之基礎》。台北：大陸書店。

馬場雄二著、王秀雄譯 (1989)。《美術設計的點、線、面》。台北：大陸書店。

蘇桂枝 (2000)。《青少年表演藝術叢書「戲劇之旅系列」：繽紛青春躍舞台—製作觀念與技巧》。台北：國立台灣藝術教育館。

容淑華 (2000)。《青少年表演藝術叢書「戲劇之旅系列」：奇妙的世界—劇場》。台北：國立台灣藝術教育館。

楊雲玉 (2000)。《青少年表演藝術叢書「戲劇之旅系列」：角色人物的創造—如何表演》。台北：國立台灣藝術教育館。

陳正熙 (2000)。《青少年表演藝術叢書「戲劇之旅系列」：想像的空間—如何賞析一齣戲》。台北：國立台灣藝術教育館。

陸愛玲 (2000)。《青少年表演藝術叢書「戲劇之旅系列」：天馬行空—編導天地》。台北：國立台灣藝術教育館。

林宜毓 (2000)。《青少年表演藝術叢書「戲劇之旅系列」：會動的三度空間—舞

台視覺美學》。台北：國立台灣藝術教育館。

宋正宏（2000）。《青少年表演藝術叢書「戲劇之旅系列」：人類的天籟—舞台音響》。台北：國立台灣藝術教育館。

動手做做看——我是藝術家(二)

知名劇場導演賴聲川在其著作「創意學」中剖析即興創作的的方法，提供讀者重新審視藝術創作的機會，創作者不能呆坐著等待靈感乍現，因為靈感不會憑空而來，而是透過方法去激發的，平時隨手記錄的那些似乎無關的瑣碎事物，有朝一日在某種強烈的意念或情感驅使下便邏輯性地貫串起來，激發創意的方法是可以練就的，智慧的累積則在生活當中。

藝術與生活有著密不可分的關係，藝術家勢必對生活有深刻的體驗、獨特的見解，才有能力從生活中激發出創作靈感，並非藝術家的生活過得比一般人精彩刺激，而是他們具備高度的感知能力，懂得用不凡的眼光去觀察看似平凡的生活，進而從中找到創作的動力。要成為偉大的藝術家需要天賦，更需要後天的努力，但任何人都可以從事藝術創作，那不是天賦異稟者的專利。凡事起頭難，創作這回事好像很自由，但必須加以規範才不致失序，所以紀律也是不可或缺的條件。個體在群體中找到對的位置，貢獻一己之力，維持良好的互動，共同完成一項不可能的任務，參與者會發現，藝術創作其實是一種自我實現。

去蕪存菁是創作必經的過程，創作者經常會陷入理性與感性的天人交戰，從居住的城市中尋找有所感的人事物是感性的觸動，但完成一個作品的技術層面是理性的思維，兩者要取得平衡才能順利達陣。篩選雜質是為了避免旁枝末節模糊了焦點，最後則要確認作品的整體感、流暢性。「取」、「捨」是創作者難以迴避的艱難課題，藝術創作既要投注豐沛的情感，又同時得保持高度的理智，否則作品易淪為自溺地無病呻吟。越熟練越能掌握細節、經營節奏，因為必須一氣呵成，每個轉折、銜接是否妥當都會一再被檢驗，所有的元素到最後階段被整合起來，許多問題往往此時才浮上檯面。

由於劇場表演藝術是當下性的，是不能重來的，是稍縱即逝的，讀本、演戲、設計作品的展示等，都有可能發生無法預料的意外，所以劇場工作者要具備隨機應變的能力，不管發生什麼意外狀況，都要設法讓呈現完成。有鑑於此，整排時若有突發狀況，建議別停下來，可藉機考驗一下大夥兒的IQ和EQ囉！

要將腦中簡單的意念逐步落實成具體的作品絕非易事，更遑論製作一個精緻的表演藝術節目所需耗費的人力、物力、財力、時間。在一個場域中，無論何種形式的演出，有觀眾參與才形成「看」與「被看」的關係，空間、表演者、觀眾是表演藝術鐵三角。呈現是令人興奮的一刻，儘管懷著既期待又怕受傷害的忐忑心情，表演藝術必須在觀眾的見證下才算誕生，沒有觀眾就不能算完成，演出的洗禮更幫助藝術工作者逐漸成長。呈現後的交流分享是一種經驗的重整，不論這個經驗帶來什麼樣的啟發，都引發創作者去思考，從學習欣賞、嘗試創作、觀摩演出，認識表演藝術的多面向。

既有的生活經驗就是絕佳的創作素材（大開劇團提供）

最後，教師帶領學生回顧這兩週的工作歷程，請學生自由分享在這趟短暫的旅程中，發現了關於藝術或生活的哪些新事物？藝術的養份來自於生活，這次的創作初體驗不僅是技術上的學習，亦為檢視自身生活的契機。不同的媒介所使用的元素不同，自然會形成不同的作品風貌。訴說不侷限於語言，如果我們學會用各種感官去傾聽，便能覺察到居住的城市無時無刻都在對身在其中的人們訴說。最後，教師不妨先預告學期末要創作發表一個小品，形式與內容不拘，任何形式的表演皆可，同學們可以慢慢開始構思了。

教學活動概要

- 壹、暖身活動。
- 貳、初步排練。
- 參、進行整排。
- 肆、作品發表。
- 伍、回顧與分享。

教學活動

主題名稱		動手做做看—我是藝術家(二)		教學時間	100分
教學人員		教師 1 人		教學人數	40-50 人
教學時間		2 節課		教學對象	高三
教學地點		舞蹈教室或排練教室		指導教師	
單元	時間	單元名稱	單 元 目 標		
壹	15 分	擒 王	暖身活動有助於集中注意力、培養團隊默契。		
貳	20 分	開始行動	分組將上週討論的結果實際排演出來。		
參	15 分	各就各位	整合所有的元素，從頭到尾走一遍。		
下 課 10 分 鐘					
肆	40 分	粉墨登場	分組呈現，並且簡短討論。		
伍	10 分	回溯旅程	回顧創作歷程，心得分享。		
教學流程		教學指導要點		時間	分組方式 組別數 人數
壹、 擒 王		徵求自願當魔王的同學站在中央，4 組分別在教室的四個角落，組員手牽手設法前行，最先觸摸到魔王的組別得勝。移動時不能被魔王看見，魔王發現誰的身體晃動就叫整組人退回起點重來。參與的每個人都要專注觀察細節，組員們要團隊合作才能成功，魔王要阻礙 4 組人馬前進必須反應迅速，眼觀四面，耳聽八方。		15	4 10-12
貳、 開始行動		針對各組融合內容與形式達成的共識進行初步排練。		20	4 10-12
參、 各就各位		走一次整排，熟悉所有人員、物品的流動及技術配合，所有東西在此時全部到位，倘若需要修整尚有補救的機會，同時也可節省下一節課呈現前的準備時間。		15	4 10-12
下 課 10 分 鐘					
肆、 粉墨登場		各組依序呈現，教師作簡短的講評後，鼓勵觀眾們給予創作者意見。		40	4 10-12
伍、 回溯旅程		回顧過去兩週的工作狀況，創作必須循序漸進才有所成，同學們也可分享創作初體驗的感想。		10	全體 40-50

教戰守則 (Q&A)

- 壹、教師在每個階段要很明確告知學生要達成的目標，讓學生有可以依循的方向，並且從旁督導協助，在學生偏離軌道時適時提點，當個稱職的領航員。
- 貳、鼓勵組員們勇於發表意見，從不同的立場與觀點發現問題，繼而共同尋找解決問題的方法，永遠要謹記「有捨才有得」的道理，該割捨而捨不得易導致難以收拾的殘局，再好的創意都會被扼殺掉。
- 參、尋找答案是需要時間的，即便是職業藝術工作者也為此深深困惑，對於初學者而言，過程遠比結果更具有意義。
- 肆、教師根據舞臺裝置安排呈現的順序，一般來說為了換景流暢會選擇由繁入簡。演出前再次叮嚀，無論是表演者或觀眾都請尊重表演藝術，遵守劇場禮儀。
- 伍、教師簡短講評時要先肯定學生的努力，先讚美優點再提出建言，未成熟的作品一定有諸多缺失，不需要一一指出來，畢竟本單元的課程目標是讓學生去體驗，而非造就專業的藝術家，學生有了美好的經驗與初步的信心，才有正向的學習意願去迎接下一次的挑戰。
- 陸、讓學生明瞭欣賞其它組的呈現後提出觀後感，可以培養藝術鑑賞的能力，觀摩也是絕佳的學習，回饋感想有助於對方成長，別因為擔心自己好像在否定、批評他人而保持緘默，只要是真誠、善意、具建設性的意見都是寶貴的。
- 柒、灌輸學生正確的觀念，成果發表只是階段性呈現，一個作品的成長空間是永無止盡的，不要給自己過多的壓力，要能用健康的心態聽取觀眾的意見，勇於接受失敗，也不吝於給自己掌聲。
- 捌、劇場是人生的縮影，透過劇場工作認識自我、觀察他人、關懷社會，劇場是表演藝術的創作殿堂，也是學習人際互動的教室，劇场的功能不僅是成就一場場的演出而已，建議教師可將生命教育融入藝術教育中。

能量補給站

- 虞君質 (1987)。《藝術概論》。台北：黎明文化。
- 尹世英 (1992)。《劇場管理》。台北：書林。
- 靳萍萍 (1993)。《戲劇服裝設計—紅鼻子》。台北：文史哲出版社。
- 古碧玲 (2000)。《劇場園丁聶光炎》。台北：時報出版。
- 林克華、王婉容 (2003)。《林克華的設計與沉思—舞台光景》。台北：遠流。
- 曾西霸 (2002)。《兒童戲劇編寫散論》。台北：富春文化。
- 方寸 (2005)。《戲劇編寫法》。台北：東大圖書公司。
- 曾文通 (2007)。《舞台空間—一念間一場空》。香港：Scenolab。
- 賴聲川 (2006)。《創意學》。台北：天下雜誌。

創作與發表(一)

藝術創作的可貴之處在於激發潛能，教育潮流著重學生多元智能的發展，而連結藝術與生活的教學活動設計，正提供了絕佳的園地，因為藝術創作是全人的，一個作品需要投注全副身心靈才能誕生，每次的實作練習都是全新的考驗。在這樣的課堂上，每個人都是彼此的老師，都要學會如何從別人身上學習，在這個倡導終身學習的時代，必須培養一種帶得走的學習能力，因為越能解決問題的人越能適應多變的社會環境。

在這個世代，人與人的接觸頻繁，但心靈的距離卻變得遙遠，人活得越來越自我了。藝術課程是絕佳的訓練，最終目的是希望學生能發自內心去關懷生活周遭的人事物，期末小品創作不僅是好玩而已，是要玩出想法，經由內容與形式的融合追尋獨特的美感，將腦中所想、心中所感傳達出去，使用表演藝術這個媒介和在場參與的觀眾進行一場另類的對話。

在「動手做做看—我是藝術家」的單元裡，因為是學生第一次創作，所以訂定確切的主題，從居住的城市搜尋創作靈感。這次則給予學生更寬廣的揮灑空間，從自身出發向外攫取創作元素，不僅自訂主題，也有更長的時間與作品一同成長，探索藝術與生活當中無窮無盡的問題。在這高校生活的最後藝術巡禮中，學生有機會將整個學期習得的知識技能作綜合運用，教師亦藉此了解每個學生吸收的程度，雖然課程結束後即將畫下高中生活的句點，但希冀所播下的藝術種子，會持續在學生未來的人生中發芽成長。

由於學期末已十分忙碌，為了不增加學生的課業負擔，作品長度以五分鐘為限，循序漸進於四週內完成，千萬別把呈現搞得人仰馬翻，辜負了原先的美意，所以教師得加以節制學生的製作規模。除了刺激學生去思考創作的方向，教師還要分析不同型態的演出必須具備的先決條件，藉機複習劇場表演藝術繽紛多元的節目型態，提供期末創作的各種可能。有鑑於表演藝術是以「表演」為主體，一個製作可以因為各種因素而沒有舞臺、服裝、燈光、音樂，但絕對不能沒有表演。因此，期末的創作與發表有別於之前的「動手做做看—我是藝術家」單元，這次學生一定要用表演的形式來呈現，心有餘力再著力於設計部分，教師事先說明各種可能採行的演出型態及注意事項，讓學生先作評估後再決定。

寫實劇「母親的嫁衣」(大開劇團提供)

純粹的戲劇節目不像歌舞劇有其它容易熱絡氣氛的元素，大體而言，有好劇本就算踏出成功的第一步了，依照現有的組員量身打造適合的角色有助於排練順利。音樂劇或歌舞劇添加音樂、舞蹈元素使工程變得浩大許多，雖然歌舞場面很過癮，但要仔細考量是否有足夠的人力、物力資源、排練時間。兒童劇因為對象非成人，創作者要記得轉個彎，用孩童的模式去思考，編寫台詞別忘了翻譯，理解的邏輯也要換個頻道才行得通。學生也可編創各種類型的舞蹈或舞劇，即使沒有受過專業的舞蹈訓練也可以當個舞者，只要抓到該類型舞蹈的動作語彙加以編排即可，比較耗時的反而是把動作練熟。樂器演奏或歌唱音樂的感染力很直接，若欲編寫歌詞要注意中文四聲的特性，以免文字的發音被旋律改變，導致觀眾根本聽不懂，那就前功盡棄了。

說故事劇場由於演員要處理大量台詞，最好具備不錯的語言表達能力，由於場景流動快速，所使用的道具機動性要強，否則會影響節奏的進行。相聲是一種語言的藝術，同學可以靈活運用單口相聲、對口相聲、群口相聲的形式，在一逗一捧間傳達高中生的心聲，不過要編寫效果十足的相聲段子得深諳抖包袱的訣竅才行。偶戲包括各式偶劇、傀儡戲、布袋戲、皮影戲等種類繁多，操偶者把情緒藉由偶投射出去，除了道具偶要製作得富有創意、功能性強之外，操偶者的聲音表演能力顯得異常重要。傳統戲曲學生不可能有專業演員的功底，所以建議走融合傳統與現代元素的新編路線，只要能掌握寫意象徵的舞臺語言、程式化表演的原則，就能成就一場饒富趣味的演出了。啞劇或默劇無庸置疑地，演員的身體表現力、空間概念、幽默感是不可或缺的，不需要沈重的主題、曲折的劇情，觀眾看重的是過程。

本次創作校園事件或社會現象皆可成為主題，重要的是組員們真的關心，而不是為了應付課堂而敷衍了事。腦力激盪出有興趣的主題，可以是難忘的高中生活記事，也可以是社會議題。教師可在分組討論前點出，人生是悲喜交雜的，莎士比亞主張演壞人不能致力於去使壞，因為世上沒有絕對的壞人和好人，人性是複雜的。藝術創作也運用「相對性」的美學原理，處理悲傷的題材不一定要用悲劇手法，周星馳的無厘頭喜劇探討的是嚴肅議題，不只是搞笑而已，獨樹一格的星爺因而贏得「香港卓別林」的美譽。

在決定表現手法之前，務必選取有發展空間的素材，高三學子即將成為大學生或社會新鮮人，不該停留在小學同樂會式的膚淺演出，所發表的作品應當是有「思想」的。切記五分鐘的作品不可能鋪陳繁複的情節，請勿企圖塞進十分鐘才能演完的故事，否則想說的說不清還不打緊，支離破碎的內容更讓觀眾看得霧煞煞，完全不知所云。創作者千萬要懂得節制，不是自己演得開心就好，畢竟劇場存在的本質是提供創作者與現場觀眾一個溝通的場域。

搭好建築物的鷹架才能開始砌磚塊、灌水泥，鷹架得確實穩固才行。初步的演出大綱不可能是嚴謹的，創作就是需要時間慢慢去修整和累積。大綱不僅讓組員們對未來演出的形貌有些基本概念，也讓教師在學生進一步動工前趕快評估此方案的可行性，在還來得的時候立即修正。完成演出大綱就可以著手進行角色分

配、各技術部門的設計及執行，並且計算出每個小段落的時間，以免排了一段戲後才發現根本沒有時間做結尾了。

表演藝術是綜合感官藝術，打開所有感官去學習也是一種訓練，通常班上有劇場經驗的人並不多，如果語言表達仍然無法讓學生明瞭，不妨建議一些參考資料，影像作品很直接，學生會比較有明確的方向及安全感，效果不錯。

教學活動概要

- 壹、暖身活動、進行分組。
- 貳、說明多元的演出類型。
- 參、決定期末呈現的方向。
- 肆、完成演出大綱。
- 伍、回應與建議。

教學活動

主題名稱		創作與發表(一)		教學時間	100 分
教學人員		教師 1 人		教學人數	40-50 人
教學時間		2 節課		教學對象	高三
教學地點		舞蹈教室或排練教室		指導教師	
單元	時間	單元名稱	單	元	目 標
壹	15 分	嗡嗡嗡	進行兼具分組功能的暖身活動。		
貳	20 分	投石問路	劇場表演藝術的種類繁多，學生可自行選擇呈現的方向。		
參	15 分	心之所欲	各組選擇期末呈現的表演類型。		
下 課 10 分 鐘					
肆	35 分	勾勒藍圖	分組討論，完成初步的演出大綱。		
伍	15 分	衛星導航	教師針對各組的演出大綱提供意見。		
教學流程		教學指導要點		時	分組方式
				間	組別數 人數
壹、	嗡嗡	藉由輕鬆活潑的暖身活動完成分組。全班圍成一圈開始報數，喊到 7 或 7 的倍數時要說「嗡嗡」，然後繼續數下去，數得越快越好。 被淘汰的人依照順序編 1234 號，遊戲結束後仍然沒有被淘汰的人也依序編號，同樣號碼的人聚集在一起，成為期末呈現要共同創作的一家人。		15	全體 40-50
貳、	投石問路	介紹可能執行的各種呈現類型，分析創作過程中必須克服的難題。		20	全體 40-50
參、	心之所欲	分組討論，對於期末表演的類型要有定案。		15	4 10-12
下 課 10 分 鐘					
肆、	勾勒藍圖	構思初步的劇本大綱後，各組依序簡短報告。		35	4 10-12
伍、	衛星導航	了解各組初步的構想後給予回應，針對報告的內容指引可參考的資料。		15	全體 40-50

教戰守則 (Q&A)

- 壹、本單元的教學活動需要學生展現高度的自主性，作品的規模雖然不大，從創作到發表為期一個月的時間，需要溝通、整合的人事物卻非常龐雜，此時同學之間很容易起紛爭，教師要多關照班級氣氛。
- 貳、確定未來一起合作的伙伴後，根據人才來構思創作是最有效率的作法，但如果組員們都有志一同要迎接具有挑戰性的工作，教師也不必執意攔阻，畢竟選擇演出類型是一回事，在選擇的演出類型中要達到什麼樣的層次是有彈性空間的。別在一開始就澆熄學生的熱情，在學步的過程中，老是跌跤的人最懂得預防之道，步得也最快。
- 參、我們的學生習慣跟老師要答案，更糟糕的狀況是要標準答案，創作方法有優劣，作品本身卻沒有所謂的是非對錯，關於這點務必要釐清學生的觀念，教師也可分享一些自己摸索藝術創作的經驗。
- 肆、建議學生去參考某些影音資料時，無須擔心學生會加以模仿，畢竟再怎麼模仿都不可能一模一樣，在意圖覆製的過程中他們會不自覺地長出新東西，甚至另外走出一條原創的新路。
- 伍、如果客觀條件允許，除了課堂呈現之外，不妨擇期舉辦班級聯合展演，學生的用心與熱情往往令人驚嘆。此外，在校園裡散播藝術氣息也可促進藝術教育的推廣。
- 陸、若有因為身心障礙、性格、生活近況等特殊原因而無法參與的學生，教師可改以文字報告或其它方案來取代。

能量補給站

- 邱瑗 (2006)。《音樂劇的 9 種風情》。台北：音樂時代文化。
- 曾永義、游宗蓉、林明德 (2002)。《台灣傳統戲曲之美》。台北：晨星。
- 林茂賢 (2006)。《歌仔戲表演型態研究》。台北：前衛出版社。
- 駱正 (2006)。《中國京劇二十講》。台北：聯經。
- 董健、馬俊山 (2008)。《戲劇藝術的十五堂課》。台北：五南。
- 馮翊綱、宋少卿 (2000)。《這一本，瓦舍說相聲》。台北：揚智文化。
- 馮翊綱、宋少卿 (2004)。《第二本，瓦舍說相聲》。台北：揚智文化。
- 葉怡均 (2005)。《說相聲》。台北：國立台灣藝術教育館。
- 台北曲藝團策畫、葉怡均著 (2007)。《我把相聲變小了》。台北：幼獅。
- 無獨有偶工作室劇團創意企劃 (2007)。《光影的創意小舖》。台北：教育之友文化。
- 平珩主編 (1999)。《舞蹈欣賞》。台北：三民書局。
- 伍曼麗主編 (1999)。《舞蹈欣賞》。台北：五南。
- 于平著、吳士宏校訂 (2002)。《舞蹈欣賞》。台北：五南。
- 葛皓博士著、謝儀霏譯 (2006)。《目擊者百科—舞蹈》。台北：貓頭鷹。
- 歐建平 (2008)。《向舞者致敬—全球頂尖舞團的過去、現在與未來》。台北：信實文化行銷。
- 焦淑梅 (2003)。《踢躑舞人生》。台北：旗林文化。
- PeiChen Wei (2007)。《踢踏遊獵好萊塢》。台北：串門企業有限公司。
- 是元介 (2003)。《嘻哈萬歲！—全台街舞大追蹤》。台北：如何出版社。
- 李昕、林耕 (2004)。《烈焰情挑佛拉明哥》。台北：太雅出版。

創作與發表(二)

劇場工作者都很習慣照表操課，事前估算好工作的時間，再依據時間表規劃每次的工作進度。許多人因為少數負面事件而對藝術家懷有刻板印象，誤以為從事藝術工作的人都生活糜爛、缺乏自制力，殊不知集合眾人之力的劇場工作其實需要高度的紀律，以確保各部門的工作能準時完成，如期演出。有鑑於此，除了創作這個核心課題之外，學生也必須學習關於時間管理的功課，善盡職責使整個團隊順利運作起來，有效地控管工作進度，讓有限的時間發揮最大的效能。

職業演員因為天生的特質、後天的訓練，比較懂得如何在即興中發展出具有價值的台詞和動作，但是對於一般人而言，只要意識到自己是正在演戲，就變得手足無措不太自然了，耳朵也沒有真正聽進去同台演員在說什麼。在這樣的前提下，利用暖身活動幫助學生放鬆是絕對不可忽略的前置作業，緊張刺激的暖身活動不僅營造活潑的課堂氣氛，也有助於放鬆身體。人物對話、舞臺動作是表演的主體，要盡快工作才有足夠的時間持續發展成熟，從無到有的過程需要耐心。語言在戲劇類作品中扮演舉足輕重的角色，觀眾從台詞裡得知大部分的訊息，人物性格、情節發展也必須仰賴台詞，所以妥善處理對話是首要之務。太多廢話會拖垮節奏，使演出索然無味，台詞不足又會讓觀眾摸不著頭緒，要用得恰到好處需要日積月累去磨練。除了台詞之外，動作亦支撐著人物的舞臺行動，兩者相輔相成，演員賦予戲劇情境中角色當有的情感，表演就這樣生動起來了。若是舞蹈、默劇等的無語言演出，動作的重要性就可想而知了，尤其是舞蹈動作不具有日常性，創造與表現都和戲劇表演的要求不同。語言、動作、情緒的交流都不能中斷，表演者與角色、表演者彼此之間、表演者與現場觀眾的三向交流是同時進行的。

歌舞劇炫目的聲光效果（大開劇團提供）

表演的交流是「action」和「reaction」的連鎖反應，在「說」之前要先「聽」，不論是戲劇、舞蹈或任何類型的演出，舞臺上的表演者都在不斷進行「交流」，專注地去聽、去看、去感受，打開所有感官去接收同台演員傳遞出來的訊息，在施與受的持續互動中，便成就了一臺又活又真的精彩好戲。一張圖畫、一張照片、一尊雕塑也能說話，無聲地向觀者訴說，動態的演出是由一幅幅靜態的構圖所組成，每一幅舞臺畫面皆兼具寓意和美感，因為劇場不僅是知識性、功能性、娛樂性的，更是藝術性的，每個停格畫面都應該像是一張圖畫、一張照片般，能在靜默中訴說有意義的話語。

生動的表演引發觀眾共鳴（大開劇團提供）

經營空間平衡、流動順暢、具有美感的舞臺畫面。舞臺上的流動是由一幅幅畫面串連而成的，而所謂的空間平衡是相對的，不是絕對的，是數量、前後、高低、重量的平衡，才能呈現出空間的美感。演員、道具所在的位置要有意義，移動要有合理的動機，轉場的銜接要順暢。總之，舞臺藝術的美學也反映在場面調度當中。

工作記錄是作品的成長日記，見證了創作者走過的路，表演藝術是動態的藝術，純文字的作品要記錄並不難，但表演藝術囊括的元素實在太多了，舉凡台詞、動作、道具、音樂等，用文字記錄下來都難免有疏漏，倘若僅憑人的記憶，恐怕每次排練都得花點時間拼湊大家的記憶才能繼續工作。發現初期排演萌生的問題，積極解決問題，才能預防創作偏離了方向。作品從頭到尾有了概略的整體形貌之後，要立即檢查是否有組織、結構、段落配置上的大問題，如果發現問題就要趕緊解決，接著才能雕琢細節。

教學活動概要

- 壹、暖身活動。
- 貳、創造舞臺語言和動作。
- 參、構思舞臺畫面。
- 肆、初次呈現。
- 伍、發現問題。

教學活動

主題名稱		創作與發表(二)		教學時間	100分
教學人員		教師1人		教學人數	40-50人
教學時間		2節課		教學對象	高三
教學地點		舞蹈教室或排練教室		指導教師	
單元	時間	單元名稱	單元 目 標		
壹	15分	貓抓老鼠	訓練專注、反應能力的暖身活動。		
貳	35分	身聲不息	根據演出大綱發展人物對話、具有意義的舞臺動作。		
下 課 10 分 鐘					
參	20分	立體構圖	確定表演者的位置及動線，修飾舞臺畫面。		
肆	20分	初次登場	分組依序作第一次呈現。		
伍	10分	克服難關	簡短討論，發現問題，提出可行的解決辦法。		
教學流程		教學指導要點		時間	分組方式 組別數 人數
壹、 貓抓老鼠		一、徵求自願扮演貓、老鼠的同學，上一堂課分好的4組分置教室的四端，同組的人站成一橫排。貓摸地數10後開始抓老鼠，老鼠只能靠某橫排的兩邊站，如果老鼠站到右邊，最左邊的組員立即變成老鼠得趕快跑，貓則去抓新的老鼠。 二、貓抓到老鼠後，兩者角色立刻互換，原先的貓要快閃。由於場上是瞬息萬變的，每個人都必須高度專注、反應靈敏才能掌握狀況。		15	全體 40-50
貳、 身聲不息		根據既有的演出大綱發展出「語言」、「動作」，並且添加「情緒」，利用表演的三大元素使作品具體化。		35	4 10-12
下 課 10 分 鐘					
參、 立體構圖		善用舞臺空間，經營舞臺畫面，展現藝術之美。		20	4 10-12
肆、 初次登場		各組依序進行第一階段的初步呈現。		20	4 10-12
伍、 工作手札		簡短討論初步呈現的結果，設法解決所發現的問題。		10	全體 40-50

教戰守則 (Q&A)

- 壹、分組排演後教師要輪流關照各組的工作狀況，除非必要，否則盡量讓學生放手去做，每個團隊都有自行運作的能力，也會互動出獨有的氣氛，這股氣氛直接影響了該組的創作成果。
- 貳、萬事起頭難，演員能從實際生活中找到所飾演角色的臉譜，要發想台詞和動作就會輕鬆許多，如果沒有辦法找到模仿的對象，就必須多用心去觀察，累積自己的資料庫，等到需要的時候拿出來加以創造。
- 參、倘若學生不知如何檢查舞臺畫面構圖，教師可引導組員先從創造情境中重要時刻的靜態雕像開始，例如開場、轉折、高潮、結尾的畫面，讓學生對於畫面流動必經的起點、過程、終點有粗略的印象，同時幫助他們分出段落、計算每個段落的長度，如此一來，就容易上手多了。
- 肆、基本上，每組做一本工作紀錄即可，若教師評估教學時間、學生素質、評量方式後，覺得學生游刃有餘，可考慮讓每個人都製作排演本，記錄自己的創作歷程。

能量補給站

- 塢塔·哈根著、胡茵夢譯 (1987)。《尊重表演藝術》。台北：漢光。
- 姚一葦 (1992)。《戲劇原理》。台北：書林。
- Mack Owen 著、郭玉珍譯 (1995)。《表演藝術入門：表演初學者實務手冊》。台北：亞太圖書。
- 詹竹莘 (1997)。《表演技術與表演教程》。台北：書林。
- Viola Spolin 著、區曼玲譯 (1998)。《劇場遊戲指導手冊》。台北：書林。
- 凱·安得生/莫瑞·卡爾生著、黃美齡譯 (1998)。《遊戲大全》。台北：大光傳播有限公司。
- 崔小萍 (1999)。《表演藝術與方法》。台北：書林。
- Nellie McCaslin 著、馮光宇譯 (1999)。《鞋帶劇場》。台北：財團法人成長文教基金會。
- 張曉華 (2007)。《創作性戲劇教學原理與實作》。台北：財團法人成長文教基金會。
- Kathleen Warren 著、周小玉譯 (2001)。《戲劇抱抱》。台北：財團法人成長文教基金會。
- 陳筠安、鄭淑芸、李明華 (2003)。《偶的天堂》。台北：財團法人成長文教基金會。
- 柯秋桂編著 (2003)。《好戲開鑼》。台北：財團法人成長文教基金會。
- 王添強、麥美玉 (2002)。《戲偶在樂園》。台北：財團法人成長文教基金會。
- Jonothan Neelands & Tony Goode 合著、舒志義、李慧心譯 (2005)。《建構戲劇》。台北：財團法人成長文教基金會。
- Brad Haseman & John O'Toole (2005)。《戲劇實驗室》。台北：財團法人成長文教基金會。

John O'Toole & Julie Dunn 著、劉純芬編譯(2005)。《假戲真做，做中學》。台北：
財團法人成長文教基金會。

Neill Dixon、Anne Davies、Colleen Politano 著、張文龍編譯(2007)。《讀者劇場》。
台北：財團法人成長文教基金會。

創作與發表(三)

每次排演都宛如進行一次未知的實驗，上週初排所產生的問題經過一週的思考之後，今天要來試驗所提出的解決方案是否奏效？有目標性的排演可以激發團隊的工作情緒，一次只要訂定一個目標就好，太多目標等於沒有目標，多頭馬車反而無法定向，達成目標所累積出來的成就感可以激發士氣，創作的確是有方法的，而無形之物也引發奇妙的化學作用。

完工的建築物尚不能居住，裡頭必須擺設傢俱才算大功告成。上週完成了作品中該有的語言、動作，也整理了一遍舞臺畫面，本週工作目標是要使作品更形飽滿，意即要修飾細節，這是很傷腦細胞的，但也更深入創作的核心。粗枝大葉的作品就像行屍走肉的人沒了靈魂，而藝術創作之所以動人就在於作品蘊藏的真、善、美，那些只可意會、不可言傳卻直入人心的點點滴滴，需要創作者細心去雕琢。

解決問題時建議多嘗試幾種方案，觀察不同的解決方案對作品產生的質變，最後再作出最佳選擇。或許沒有一種方案是完美的，但在藝術創作的領域中原本就沒有一百分，只有獨一無二的無價，即使走了遠路，也因為欣賞到更多沿途的風景而不虛此行。嘗試一種新方法經常會刺激作品延伸出新發展，創作者有時會因為新鮮有趣而全盤接受，忘了加以節制，致使作品的篇幅變長，新舊元素無法妥善融合而顯得畸形。務必警醒，每次的新嘗試使作品衍生的改變，必須在審慎檢視後再決定是否予以保留。結束這個時段的工作之前要走一次整排。

影像豐富了劇場的視覺元素（大開劇團提供）

解決問題的過程讓人學到關於藝術創作的種種技法，表演和技術融合之後一定有值得檢討之處，取優捨劣需要清醒的頭腦、雪亮的眼睛。水能載舟亦能覆舟，布景、道具、服裝、化妝等技術部分的加入豐富了作品的視覺及聽覺效果，但若使用不當也是會扣分的，甚至嚴重干擾演出的進行，表演才是主體，千萬別本末倒置。此階段的工作具有劇場製作中技術彩排的功能，讓表演者與所有技術部門搭配在一起，例如發生服裝妨礙動作、道具不齊全、音樂的進出點或音量不正

確等問題，都要設法趕快調整。技術元素是一支生力軍，是亮麗的彩衣，使作品發光，如果說表演是主角，那麼其它設計元素就是配角，稱職的配角不會喧賓奪主，紅花綠葉的主從關係不顛倒才會相得益彰。加入技術元素完整順走一遍之後，同樣要回歸取捨的問題，保留的部分也得修正得更到位。

作品規模雖小，正式呈現時仍然要有劇場紀律，場面才不致混亂。教師也要勉勵學生為正式登場做最後的努力。下週課程的時間規劃是第一堂課分組進行正式演出前的彩排，第二堂課是發表及討論。教師先公布演出順序讓學生有心理準備。即使是班級內呈現，正式演出總令人不由自主地感覺有壓力，除非學生根本不感興趣而蠻不在乎。請學生用平常心來看待，旅途中邁出的每個步子都值得紀念，盡力而為就好，最後關頭也要加把勁喔！

教學活動概要

- 壹、暖身活動。
- 貳、解決初次呈現的問題。
- 參、添加技術元素。
- 肆、再度檢視問題並設法解決。
- 伍、說明正式呈現的流程。

教學活動

主題名稱		創作與發表(三)		教學時間	100分
教學人員		教師1人		教學人數	40-50人
教學時間		2節課		教學對象	高三
教學地點		舞蹈教室或排練教室		指導教師	
單元	時間	單元名稱	單元 目 標		
壹	15分	抓手巾	暖身活動使學生放鬆、專注，預備進行更複雜的工作。		
貳	35分	兵來將擋	在實際排演中解決上週發現的問題。		
下 課 10 分 鐘					
參	25分	調色盤	融入舞臺、燈光、服裝、音樂或音效等技術元素。		
肆	15分	透視鏡	討論表演和技術整合後發生的問題，並且思考解決方法。		
伍	10分	即將揚帆	說明下週呈現的流程，在最後階段鼓舞學生作最後衝刺。		
教學流程		教學指導要點		時間	分組方式 組別數 人數
壹、 抓手巾		將全班分成4小隊，分別處於教室四端，教師當領袖，拿著手巾站在中央，領袖一發令各隊就走出一人來，領袖將手巾往上拋之後就上前搶，搶到者快速歸隊，其他人就追，若成功歸隊，追來的人便成為隊員，若被追上就變成別隊的俘虜了。		15	全體 40-50
貳、 兵來將擋		克服上週初次呈現後發現的問題。		35	4 10-12
下 課 10 分 鐘-					
參、 調色盤		因應各組不同的需求加入技術元素。		25	4 10-12
肆、 透視鏡		討論及解決表演和技術融合後衍生的問題。		15	4 10-12
伍、 即將揚帆		說明下週呈現的程序，指引各組在最後階段尚可加強的部分。		10	全體 40-50

教戰守則 (Q&A)

- 壹、教師的創作經驗一定比較豐富，在學生嘗試解決問題的過程中，如果陷入茫然無所適從，建議教師主動提供方法，讓整個團隊再度動起來，或許這個方法不會是最好的，但目的是不要讓這個團體中的思考停滯，時間久了組員會開始沮喪而失去鬥志，切記「體驗」重於「成就」。
- 貳、根據經驗，當技術部分加入排練之初都會出現短暫的混亂狀態，表演者會因為情緒亢奮或不知所措而無法專心表演，這時候教師要盡快導引大家回到正軌。如果該組沒有技術部門要配合，教師可在舞臺表演的技術方面提高要求，讓學生保持繼續往前行的工作狀態。
- 參、教師在安排正式發表的先後順序時有各種考量的角度，有的依據舞臺裝置的多寡排序，由繁多到簡約；也可以視主題內容而定，主題嚴肅沈重的先於活潑歡樂的；尊重學生的自由意願或隨機抽籤是最沒有爭議的方式。

能量補給站

- 胡寶林 (1994)。《戲劇與行為表現力》。台北：遠流。
- 鍾明德 (1995)。《從寫實主義到後現代主義》。台北：書林。
- Augusto Boal 著、賴淑雅譯 (2000)。《被壓迫者劇場》。台北：揚智文化。
- 胡妙勝 (2001)。《充滿符號的戲劇空間》。台北：文津。
- 孫惠柱 (2006)。《戲劇的結構與解構》。台北：書林。
- 文 / 周思芸、圖 / 許和捷等 (2006)。《未來公民 03—戲劇》。台北：小天下。
- 林乃文 (2007)。《跨界劇場·人》。台北：秀威資訊科技股份有限公司。
- 林鶴宜、紀蔚然主編 (2008)。《眾聲喧譁之後—台灣現代戲劇論集》。台北：書林。

創作與發表(四)

表演藝術作品因為觀眾的參與而誕生，而劇場經驗是很難言傳的，唯有親臨現場才能感受。一般人在記憶中可能會搜尋不到任何劇場經驗，感覺藝術離生活十分遙遠，其實就廣義的劇場定義而言，劇場近在咫尺，藝術就在身邊，生活並不如我們以為的那般平凡無奇，關鍵就在於是否懂得「看的方法」。

「看」不僅是視覺而已，是感覺與知覺的綜合運用，是感官與心靈的總動員。感官包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，是人體延伸出去的觸角，彼此之間維持著微妙的平衡，一旦某個感官受損，其它感官便自動補位，例如視障者有異常敏銳的聽覺，代替視覺成為辨識空間的雷達，可見感官具有無窮的潛能，有形之感官尚且如此，無形的心靈就更不用說了。本學期課程從欣賞的「看」到實務的「做」，各項教學活動的設計皆屢屢刺激、培養、提昇同學們的感知能力，尾聲之際，唯願課堂上的每一份子都能學會用接納的態度、開闊的胸襟、新穎的眼光，重新探索這個世界，在探索中得以重生。

由於是正式發表日，暖身要更慎重，身體、聲音的活動都不能馬虎。服裝、道具、音樂等全部就位進行彩排，如正式演出般不能重來的彩排是讓大家預先感受一下煞有其事的氣氛，訓練抗壓力，同時對場上所有的一切作最後的確認。倘若真的發生狀況，缺乏經驗的學生又不知如何收拾殘局，教師就善用機會教育，帶領大家集思廣益尋找可行的應變方法，往後再遇到類似情況就較能處理了，然後再從原接點繼續下去。基本上，演出經驗越多、越冷靜沈穩的表演者，臨場應變能力也越高，這方面的訓練也是表演藝術工作者不可或缺的。

演出前專注準備的後台情景（大開劇團提供）

實際體驗劇場演出的現場感，這是再多的語言都無法詳述的。演出開始前要確認舞臺上的道具都擺放好了，表演者、工作人員各就各位，展現這個團隊合作至今所培養的默契，深呼吸，發動汽車，踩油門，一路到底。演出結束別忘了謝幕，謝幕也是演出的一部份，表達對觀眾的謝意。之後組員們合力撤道具，下一組人馬同時進行舞臺擺置，準備好就開始，全力以赴。劇場經驗對觀眾來說同樣是一種學習，劇場禮儀是身為觀眾必須要知也要行的，自重而後人重之，不論演出是否得高分，創作者都是付出代價的，值得觀眾給予尊重和掌聲，這才是有禮貌、有素養的好觀眾。

聽取觀眾的意見有助於創作者反思，正負面的意見都同樣有價值。鑑賞能力也是藝術生活課程的教學目標，「觀看」、「感受」、「思考」、「表達」是一個循環，從觀眾的立場再回到創作者，重新思考自己的作品，或許就會發現始終未見的盲點而走出迷霧森林了。

教師最後的結語可包括回顧、建議、肯定、問答，回顧過去一個月的工作，歸納出創作的幾個必經步驟。針對發表成果提出建設性的建議，此建議涵蓋藝術、生活的範疇。肯定學生付諸的努力，鼓勵大家再接再厲，只要有心，任何時候都可以用任何媒介去創作，不斷去表達、溝通。最後的提問是希望讓結束成為新的開始，藉由開放性問題引發擴散式思考，例如「表演藝術帶來什麼啟發？」、「何謂藝術創作的本質？」、「藝術如何與生活連結？」等問題，答案因人而異，最終目的無非是啟動學生思考的引擎。

教學活動概要

- 壹、暖身活動。
- 貳、進行正式呈現前的彩排。
- 參、各組依序呈現。
- 肆、演後討論。
- 伍、回顧與展望。

教學活動

主題名稱		創作與發表(四)		教學時間	100分
教學人員		教師1人		教學人數	40-50人
教學時間		2節課		教學對象	高三
教學地點		舞蹈教室或排練教室		指導教師	
單元	時間	單元名稱	單元	目	標
壹	15分	傻瓜接力	著重肢體創作的暖身活動有助於激發能量。		
貳	35分	蓄勢待發	彩排視同正式演出，沒有特殊狀況最好不要中斷。		
下課10分鐘					
參	30分	好戲開鑼	各組依序發表作品，觀眾也應遵守劇場禮儀。		
肆	10分	回饋分享	心得交流對於觀者而言是很好的思維訓練。		
伍	10分	鑒往知來	教師針對本單元及本課程作最後的總結。		
教學流程		教學指導要點		時間	分組方式 組別數 人數
壹、 傻瓜接力		全班分4組，各組排成一縱隊在教室的一端，每次一位組員執行指令往教室的另一端移動，例如單腳跳、橫著走、雙手著地等。		15	全體 40-50
貳、 蓄勢待發		在正式呈現前從頭到尾預演一次，再次熟練，把握機會作最後的修正。		35	4 10-12
下課10分鐘					
參、 好戲開鑼		依照上週教師公布的演出順序來呈現，觀眾要表現應有的禮貌與風度。		30	4 10-12
肆、 回饋分享		演出後的討論提供創作者和觀眾對談的機會，檢視作品的優缺點。		10	全體 40-50
伍、 鑒往知來		教師最後可提出幾個值得深思的問題，在課程結束後，讓藝術繼續在學生的生活中蔓延。		10	全體 40-50

教戰守則 (Q&A)

- 壹、學生在正式演出時經常會狀況百出，忘了帶服裝、小道具，甚至是緊張到忘詞，這都是很普遍的現象，如果有人不幸忘詞或誤場，教師要注意結束之後該組人員的反應，別讓指責加深該名學生的罪咎感，從此對表演藝術心生恐懼不說，也在人際關係上蒙上一層陰影。即使是經驗老道的演員都有可能在舞臺上出錯，教導學生用包容、學習的心態去接納，劇場是團隊工作，成敗都共同承擔。
- 貳、依序(也可倒序)討論發表的作品，一組討論完再進行下一組，避免紊亂而失焦。鼓勵學生發表觀後感，通常一開始都會頓時鴉雀無聲，教師可充當嚮導率先表達自己的感想，看不懂的地方就直接表明，創作者也可藉機回應，教師要以身教讓學生明瞭「不懂」並不可恥，真誠的表述才能達到討論的目的。
- 參、最後提出開放性問題讓學生去思考時，務必重申思考的價值，以及每個人都有表達自己想法的權利，不要害怕被否定而保持緘默。表達能力是需要訓練的，在問答對話中訓練自己使用精確的字詞、清晰的邏輯與人溝通，課堂上、生活中皆如此，慢慢地，就發現自己脫胎換骨了。

能量補給站

- 王墨林 (1992)。《都市劇場與身體》。台北：稻鄉出版社。
- 莫昭如、林寶元編著 (1994)。《民眾劇場與草根民主》。台北：唐山。
- 鍾明德 (1996)。《繼續前衛—尋找整體藝術和當代台北文化》。台北：書林。
- 林偉瑜 (2000)。《當代台灣社區劇場》。台北：揚智文化。
- Robert L. Lee 著、葉子啟譯 (2001)。《戲劇概論與欣賞》。台北：揚智文化。
- 鍾喬 (2005)。《述說一種孤寂—劇場·社會與文化行動》。台北：唐山。
- 黃美序 (2007)。《戲劇欣賞》。台北：三民書局。

陸麗容老師演講簡報

高中藝術生活課程～表演藝術

報告人 陸麗容

動手做做看—我是藝術家(一)

中學藝術課程：

- 培養欣賞能力
- 多元智能發展
- 學校教育社區化

表演藝術必須身體力行

- 知→行→成爲一種能力
- 心有所感才能產生創作動力
- 表演藝術是一種全心、全人的自我表達
 - What 要表達什麼？
 - Why 爲什麼要表達？
 - How 如何去表達？

內容+形式=作品

- 擷取具有價值的原始素材
- 選擇切合主題的表現方式

藝術

- 有創作法則
- 無標準答案

發現問題→
解決問題→
發現問題→
解決問題

……永無止盡

體驗過程的意義更勝於作品最終的成敗

動手做做看—我是藝術家(二)

教育劇場

讓教室變成實驗室

欣賞者→創作者→觀摩者→回饋者

團體紀律 時間管理 資源整合

◆藝術與生活的關係

◆作品與作者的距離

如何激發靈感？

◆ 碎片式地蒐集

◆ 邏輯性地整合

感 知 能 力

◆ 知識累積

◆ 生活經驗

◆ 感官訊息

◆ 心靈感受

◆ 個體 & 群體

◆ 感性 & 理性

◆ 取 & 捨

◆ 看 & 被看

◆ 技術 & 藝術

◆ 明確的創作目的

◆ 事前熟練準備

◆ 過程的循序漸進

◆ 當下的隨機應變

◆ 觀眾 見證著作品的誕生

◆ 創作者 回溯行經的旅程

◆ 劇 場

◆ 不只是劇場而已

創作與發表(一)

◆ 多元化的表演藝術型態

◆ 跨領域合作的創作潮流

表演才是主體

- ◆ 規範 → 自由 → 節制
- ◆ 言之有物 劇場是溝通的場域

- ◆ 思維：擴散 / 聚斂
- ◆ 美學：相對 / 絕對

- ◆ 意念 →
- ◆ 大綱 →
- ◆ 發展 →
- ◆ 修整 → 精鍊

- ◆ 老師：是過程的引導者、經驗的分享者
- ◆ 非答案的提供者
- ◆ 務必保持彈性 標準因人而異
- ◆ 學生：被動的學習 → 主動的創造

創作與發表(二)

工作進度表

- ◆ 控管「質」與「量」

暖身的目的

1. 預防運動傷害
2. 預備心
(放鬆、專注)

表演的三大元素

- ◆ 動作 語言 情緒
- ◆ 觀察是創造的根基

舞台交流

- ◆ 演員 & 角色
- ◆ 演員 & 演員
- ◆ 演員 & 觀眾

◆ 靜態構圖→起承轉合→動態畫面

◆ 製作排演本：
◆ 記錄／檢視／成果／資料庫

創作與發表(三)

◆ 勇於嘗試→觀察質變→設定界線
→去蕪存菁→最佳選擇

◆ 初期排演→順走整排→細部修整
→技術融合→克服難題→反覆整排
→技術彩排→總彩排→正式演出

◆ 指導學生發揮個別才能

◆ 注意團隊中的人際互動

◆ 設定短期、中期、長期的階段性目標

◆ 意志力的操練

◆ 自我實現的成就感

◆ 成果發表的程序是劇場工作紀律的養成

創作與發表(四)

◆ 劇場經驗只可意會不可言傳

劇場近在咫尺 藝術就在身邊

◆ 「看」的方法
◆ 廣伸感官的觸角 開放接納的態度

◆ 空間+表演者+觀眾→表演藝術
(現場感)

◆ 讓壓力成為一股助力

◆ 「謝幕」是演出的一部份
是完整儀式的尾聲

◆ 觀賞→劇場禮儀的學習與實踐
從觀摩中獲得啟發

看重思考的價值

善用機會教育

◆ 允許失敗

◆ 從失敗的經驗中累積出智慧

藝術課堂

是 技能教育
品格教育
生命教育

◆ 讓結束成為另一個開始

97 年度普通高級中學課程藝術生活學科中心教案甄選比賽

壹、依據

依據普通高級中學課程藝術生活學科中心第三期計畫辦理

貳、目的

- 一、引發教師呈現各校藝術生活學科實施狀況及教學構想。
- 二、鼓勵基層教師發展各校藝術生活學科課程之專業獨特教學教案。

參、方法

一、教案競賽類別：

第一組 基礎課程、應用藝術、環境藝術

第二組 音像藝術、應用音樂

第三組 表演藝術

二、辦理對象：全國教師及相關科系研究生。

三、作品規格：

(一) 主題：參賽者應以藝術生活95高中課程綱要內容為發想主題進行一單元完整教案設計，每件參賽作品之設計發展應以單一的學習單元為單位，範圍不宜過大。

(二) 文件內容：參賽作品應包括下列五項（為評審之必備條件）：

1. 學習大綱：向學習者（學生）簡介本學習單元目標及主要內容，說明先備知識或能力，引導學習流程（含評量解說與作業指引），及提醒應注意事項等。
2. 教學活動：以視音訊、圖文、簡報等多媒體教材整合方式呈現，教學活動應包含引起動機與單元內容解說等。
3. 學習評量：依單元活動設計與教學需求選擇使用適當評量方式，如單複選、填充及問答等，在呈現方面除靜態評量外，

也可採影音、動畫等考題。

4.補充教材：提供詳盡的補充教材，包括學習單元講義、延伸活動參考資料及學習單等相關資料，供學習者學習時參考使用。

5.教案設計：內容詳述教學主題、教學年級、教學時間、教學研究、教學目標、教學活動、教學評量等相關教案設計資料供教師參考使用。

上述[學習大綱]、[教學活動]、[學習評量]、[補充教材]、[教案設計]，必須完整呈現，缺一不可；其中[教學活動]、[學習評量]、[補充教材]等三項不限檔案數量。上述檔案之編排請注重教材的組織性與條理性。[教案設計]請統一安排在最後一項。

(三) 格式：

1. 文件檔案：最多以8張A4為限，12字級，1.5行高，新細明體。
2. 多媒體檔：建議以PowerPoint製作多媒體數位內容檔案。其他格式建議以*.html、*.doc、*.txt、*.pdf等普遍格式為宜。原則上請勿使用*.exe、*.bat、*.dll、*.com等格式檔案。

(四) 教學長度：以一單元為限。

肆、報名與投稿

一、收件時間：97年10月1日截止，以郵戳為憑。

寄至 國立臺灣師大附中 藝術生活學科中心教案比賽 黃美甄老師收

10658 臺北市信義路三段143號

二、參賽表格：如附件

三、請將教案及多媒體資料燒錄成光碟，並於光碟正面註明參選【組別、題目、作者】。

四、作品繳交：

1.報名表 2.教案(紙本) 3.光碟 4.版權同意書(需所有參賽者簽名)

注意：若投稿二件以上作品，必須分開準備上述各項資料，以利評審作業。

五、公告獲獎名單：97年10月20日前於網站上公告錄取名單，並以E-mail及電話個別通知得獎者後，並邀請獲獎者於97年10月21日(二)上午10點整，親自至本校領取獎金。

伍、獎項與獎勵

- 一、每組預計錄取5名，每名得支領獎金(版權價購費)，依序為30,000元、20,000元、10,000元、5,000元、3,000元。
- 二、各組得從缺錄取部份或全部作品。
- 三、優勝教師得列為本學科中心重要合作學校教師，並將邀為97年度學科中心教材分享教師或為研習講員。

陸、評審方式

一、評審委員：本甄選活動依參賽作品類別延聘學科、教學科技與多媒體專家學者以及優秀學科教師組成審查委員會進行評審，委員名單及評分資料恕不公開。

二、評審向度：

(一) 本甄選活動旨在評選優良教案，故不全以作品資料量多寡為評審依據；主要以符合課程內容與教學設計原理為目的。

(二) 評審規準包含單元內容、教學活動設計、訊息設計等三面向：

1.單元內容：

- (1) 內容適合學習對象
- (2) 內容正確
- (3) 內容安排合理適切
- (4) 內容架構完整、組織有條理
- (5) 內容豐富、「補充教材」詳盡

(6) 內容能與學校課程相結合

(7) 有索引並能清楚註明來源與出處

2.教學活動設計：

(1) 符合95藝術生活學科課程綱要

(2) 教學活動設計具創意

(3) 「學習評量」運用適切多元、且試題品質佳

(4) 提供清晰完整的「學習大綱」

(5) 提供清晰完整的「教案設計」

(6) 教學策略運用恰當

3.訊息設計：

(1) 版面設計美觀，具整體感

(2) 訊息經適當編輯

(3) 清楚傳達學習重點

(4) 多媒體（文字、圖形、影音、色彩背景）製作品質良好

(5) 多媒體功能運用良好、執行操控順暢

(6) 提供互動功能

柒、版權說明：

一、參賽作品恕不退還（參賽者請自行預留底稿）。入選作品之參賽者須同意該作品與作品內容素材之著作財產權屬普通高級中學課程藝術生活學科中心與作品參賽作者所共同所有。本作品參賽作者同意普通高級中學課程藝術生活學科中心對於本作品之著作財產權擁有專屬無償使用權，得公開展示、重製、編輯、推廣、公佈、發行和以其他合作方式利用本作品內容，以及行使其他法定著作財產權所包括之權利，並視需要得請參賽者無償配合修改。

二、若參賽作品經人檢舉或告發涉及侵害著作權或專利權，經有關機關處罰確

定者，將取消其價購資格並追回原發放價購金與版權價購證明。參賽作品若涉及違法，由參賽者自行負責。

三、參賽者不得運用已獲獎之同一作品投稿本次甄選活動。

四、參賽作品內容以自行開發製作為主。若引用他人之圖片、影音與文字等，需取得所有權人同意，並註明出處。

五、避免在參賽作品中直接呈現他人網頁。

六、作品繳交期限截止後，參賽者不得再新增、刪除、或修改。

藝術生活學科教案甄選比賽報名表

作品名稱		編 號	(由主辦單位填寫)
姓 名	1.	校名/職稱	/
	2.		/
	3.		/
參賽類別	☐ 第一組 基礎課程 環境藝術 應用藝術 ☐ 第二組 音像藝術 應用音樂 ☐ 第三組 表演藝術		
聯絡電話 (代表人)	(公)	(手機)	
	(宅)	(E-mail)	
<p>聲明事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 同意遵守普通高級中學課程藝術生活學科中心教案甄選比賽之各項規定，保證本參賽作品係未經刊登且未受權其他單位使用之原創作品。 2. 所有參賽作品概不退還（參賽者請自行預留底稿），並由主辦單位籌組評選小組篩選優良作品。 3. 入選作品之著作財產權屬教育部與作品參賽作者所共同所有。本作品參賽作者同意普通高級中學課程藝術生活學科中心對於本作品之著作財產權擁有專屬無償使用權，得公開展示、重製、編輯、推廣、公佈、發行和以其他合作方式利用本作品內容，以及行使其他法定著作財產權所包括之權利。 4. 本作品參賽作者擔保本作品內容合法和有效存在，未侵害或抄襲他人之著作，且未曾以任何方式出版或發行，特此聲明。本作品參賽作者若有違反智慧財產權之情事，願被取消資格，並交回原發之價購金；如有不實而涉及違法，本作品參賽作者願負擔一切法律責任，並賠償（普通高級中學課程藝術生活學科中心）國立台灣師大附中因此所受之損害。 5. 得獎作品經主辦單位核發獎金後，將提供普通高級中學課程藝術生活學科中心作為教學相關活動時使用。 6. 主辦單位並得視需要請得獎者配合修改作品。 <p>本人(隊)同意上述 1 至 6 項之規定，並遵守之。</p> <p>參賽者 1. 姓名：_____ 簽章：_____ 身份證字號：_____</p> <p>參賽者 2. 姓名：_____ 簽章：_____ 身份證字號：_____</p> <p>參賽者 3. 姓名：_____ 簽章：_____ 身份證字號：_____</p> <p>(備註：同意書需經所有參賽者皆簽署後，方可生效，否則視同放棄參賽資格)</p> <p style="text-align: right;">中華民國 97 年 月 日</p>			

教學簡案

報 名 組			
參 賽 編 號	(由主辦單位填寫)		
作 品 名 稱			
適 用 年 級			
單 元 主 題		預計教學時間	
能 力 指 標 (或教學目標)			
教 材 說 明			
資 料 來 源			
主 要 教 學 活 動			
媒 體 與 工 具			
教 學 活 動 進 行 的 步 驟 或 流 程			
作 業 評 量			