

藝術生活科表演藝術教案

TED x Performance Arts

設計者：新北市立新店高中劉大璋

科目/領域別：藝術生活—表演藝術

學習/教育階段：第五學習階段

單元名稱：TED x Performance Arts

一、緣起

TED (technology, entertainment, design) 是美國的一家私有非營利機構，該機構以它組織的 TED 大會著稱。TED 誕生於 1984 年，其創辦人是里查德·沃曼 (Richard Saul Wurman)，在美國召集眾多科學、設計、文學、音樂等領域的傑出人物，分享他們關於技術、社會、人的思考和探索。近年來，隨著網路資訊平台的發達，資源共享已經變成個常態，我們隨時都能在網路上看到各種語言、翻譯的演講影像。TED 的演講模式常被教育現場挪用，作為一個訓練學生台風、表達能力、演說能力的練習方法，而 TED 網路影像的流傳，更改變了一般人對資訊與演講獲得的途徑。在一次偶然的機會中，看到了 **Dance vs. PowerPoint, a modest proposal - John Bohannon** 的 TED 演講，雖然演講的內容不全是很懂，但是它利用舞蹈的編排呈現簡報的方式，確實在引人入勝，原來一場演講，除了透過語言的理解之外，還可以將內容舞蹈化，同時又有視聽的享受。

因此開始有了 TED x Performance Arts 的想法出現，讓學生能夠將一整學期所學，在期末呈現時，利用 TED 演講的模式結合在一起，讓本該在演講中出現的 P.P.T(PowerPoint)變成有故事性、畫面性、場面調度的表演，也讓表演藝術在學生身上，可以更有趣、有效地與他們的生活經驗作結合，與此同時，亦可思考表演藝術在各領域的實務應用。

二、課堂觀察

表演藝術課程在高中階段，常被學生解讀成輕鬆、沒有壓力，但也間接地暴露學生一些除了學科能力以外的不足，例如：表達能力、合作學習能力、想像力……等。大部

份的時間，學生總是能夠在限定的時間和工作規範內完成練習，也常有可愛的一面，但觸及到核心能力或靜態討論時，就不如動態課程來得順利，而靜態討論常需要學生描述感受、組織想法、回饋、闡述美感經驗，以下整理學生們在課堂上常出現的行為表現：

- 1、不會回答簡單的問題。
- 2、不願意出糗的心態。
- 3、覺得自己不夠好。
- 4、害怕犯錯。
- 5、需要花一點時間整理答案。
- 6、回答問題被動，主動被視為無一好處。
- 7、不會描述感覺。
- 8、給予同學的回饋都是批評多於讚美。
- 9、不會問問題。

然而，這些靜態的討論在離開表演藝術的課程之後，似乎是更被該關注的範疇，因此「心理素質」的訓練，應該要與其他學科領域對「表演藝術」既定印象裡的「肢體開發」、「活動筋骨」刻板印象加以獨立出來，特別強調「思辨」與「表達」。如何在課堂上建立起一個嚴而不肅的表現平台，這是表演藝術課的首要任務，讓學生安心地嘗試犯錯，勇於表現，進而讓他們享受舞台。本著這樣的理念出發，此教案希望透過課程的設計，讓學生理解表演藝術課程不僅是一門課，而是真正回歸到「藝術生活」的命題，結合生活中的觀察與經驗，再將它轉化成舞台上的作品，並整理出一個重要的創作概念：

人→生活→思想→技巧磨練→意境培養→創作→排練→作品→藝術生活→生活→人

三、教學活動

單元名稱	TED x Performance Arts	教學年級	高中二年級
		教學節數	8 節
教學設備需求	電腦、螢幕、表演藝術教室、筆記本、半開紙、筆		
學生先備能力	2/3 學期的表演藝術課程訓練		

設計理念	<p>新店高中二年級的表演藝術課程，以一學期連兩節課的方式實施，自然組與社會組上下學期對開。扣掉學校活動與考試，為期 18 週一週兩小時共 36 小時的課程裡，前半段的時間在協助學生建立基本的舞台知識與技巧，養成學生合作學習與想法交流的習慣，後半段則適合以創作（期末呈現）為導向，進行製作面的整合訓練。</p> <p>此次 TED x Performance Arts 概念源自於 TED 官網，在 2012 年 11 月 28 日在 Youtube 發佈一段有關講者 John Bohannon 的影像，主題是 Dance vs. PowerPoint, a modest proposal 與 <i>Black Label Movement</i> 舞團合作，講者本身探討的是嚴肅的科學問題，但是巧妙用舞蹈編排的方式取代了文字描述的 PowerPoint 簡報，不只使演講的內容更容易理解，觀眾也彷彿置身劇場，欣賞了一個賞心悅目的演出。</p> <p>如何將表演藝術課程所學，也能在其他領域結合，便成了此次教案想要探索與嘗試的主題。讓學生在學期中所學的知識與技巧，可以有朝一日協助他們在所屬領域加以應用，不只是在舞台、眾人前的呈現，還有團隊合作、思想交流的做法與方法。利用限定的文本進行改編，創作結果是一個假議題，重要的是過程，引導學生創作出屬於他們世界觀、格局、生活面貌的作品，從做中學。</p>		
課程對應課綱			
課程目標、核心素養、學習構面對應情形			
單元目標	核心素養	學習構面關鍵內涵	議題融入
<p>1.能學習 TED 演講平台的實踐與應用，其趨勢。</p> <p>2.學習心智繪圖的實踐。</p> <p>3.學習肢體展現作為舞台表現的基本原則。</p> <p>3.能知道場面調度的意義與基本手法。</p> <p>4.能將文章分析核心價值，發揮想像力轉化為舞台畫面呈現。</p> <p>5.能整合想法進行展演的前置作業。</p>	<p>藝 S-U-A1 參與藝術活動，以提升生活美感及生命價值。</p> <p>藝 S-U-A2 運用設計與批判性思考，以藝術實踐解決問題。</p> <p>藝 S-U-A3 具備規劃執行並省思藝術展演的能力</p>	<p>表現 / 應用基礎 鑑賞 / 審美感知 實踐 / 生活應用</p>	<p>1.性別平等教育</p> <p>2.環境教育</p> <p>3.品德教育</p> <p>4.生命教育</p> <p>5.生涯規劃教育</p> <p>6.閱讀素養教育</p>

<p>6.運用身體、舞台元素創作，將想法轉化成實務。</p> <p>7.增加導演、表演、編劇的能力與技巧，重視創作過程的品質與合作情況。</p> <p>8.能體會文本的內涵與培養舞台的鑑賞能力，從呈現進階到美感的初探。</p>	<p>與創新精神，以適應社會變化。</p> <p>藝 S-U-B1 活用藝術符號表達情意觀點和風格，並藉以作為溝通之道。</p> <p>藝 S-U-B2 運用多媒體與資訊科技進行創作思辨與溝通。</p> <p>藝 S-U-B3 善用多元感官，體驗與鑑賞藝術文化與生活。</p> <p>藝 S-U-C1 養成以藝術活動關注社會議題的意識及責任。</p> <p>藝 S-U-C2 透過藝術實踐，發展適切的人際互動，增進團隊合作與溝通協調的能力。</p>		
學習重點詮釋與轉化			
課綱學習表現		教學單元目標	
<p>藝 1-V-1 能運用設計思考，加強對生活中各類藝術型態觀察、探索及表達的能力。</p>		<p>1.能學習 TED 演講平台的實踐與應用，其趨勢。</p> <p>2.學習心智繪圖的實踐。</p> <p>4. 能將文章分析核心價值，發揮想像力轉化為舞台畫面呈現。</p> <p>7.增加導演、表演、編劇的能力與技巧，重視創作過程的品質與合作情況。</p>	

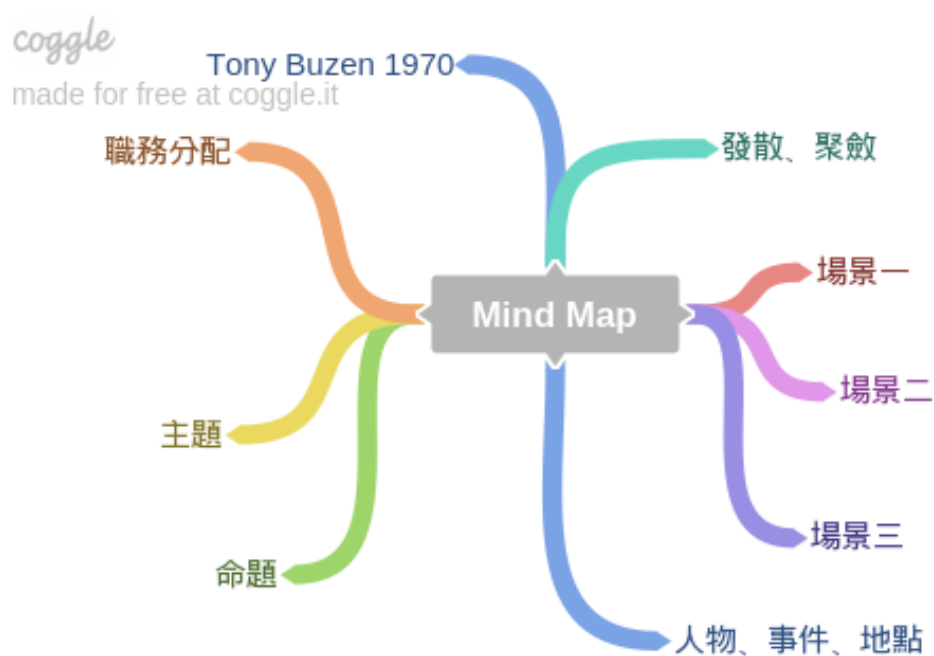
<p>藝 1-V-2 能理解各類藝術型態之創作原則、組合元素及表現方法。</p>	<p>3.學習肢體展現作為舞台表現的基本原則。 5.能整合想法進行展演的前置作業。 6.運用身體、舞台元素創作，將想法轉化成實務。</p>	
<p>藝 2-V-1 能具備對各類藝術之美感經驗及鑑賞的能力。</p>	<p>8.能體會文本的內涵與培養舞台的鑑賞能力，從呈現進階到美感的初探。</p>	
<p>藝 2-V-2 能了解藝術與社會、歷史及文化的關係。</p>	<p>1.能學習 TED 演講平台的實踐與應用，其趨勢。</p>	
教學活動綱要		評量方式
<p>第一堂課：TED</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 解說 TED 的沿革，演講的形式。 2. 觀賞影片：Dance vs. PowerPoint, a modest proposal ---https://www.youtube.com/watch?v=0nqhopRhju4 3. 討論期末呈現的做法與目標。 4. 進行分組。 5. 說故事小品練習。(storytelling) ---https://www.youtube.com/watch?v=c7JdU7-Gx84 	<p>分組討論實作評量</p>	
<p>第二堂課：文本分析</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由老師提供合適練習的文本。 ---範例：《成功者沒告訴你的 33 個好習慣》（采實文化） 2. 練習心智繪圖的聯想與聚斂。 ---介紹 Tony Buzen 3. 找出文本中的三個段落或舉例加以改編。 4. 用心智繪圖寫下每個段落的重點與表現方式。 	<p>分組討論</p>	
<p>第三堂課：場面調度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 解說場面調度的概念。 ---mise-en-scene 「舞台上的佈位」、「將動作舞台化」 2. 「翼幕」與劇場幻覺藝術的使用。 3. 講者與換場的配合。 4. MV 賞析：OK GO < I won't Let you Down > ---https://www.youtube.com/watch?v=u1ZB_rGFyeU 分析 場面調度，一鏡到底與現場表演的異同。 	<p>分組討論</p>	

<p>第四堂課：開會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每一組發表期末呈現的分工與方式（口頭）。 2. 與每一組開會討論創作方向。 3. 列道具與需求清單。 4. 學習單。 	<p>分組口頭報告</p> <p>實作評量</p>
<p>第五堂課：排練</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 課堂排練，追蹤進度。 2. 提醒觀演關係，講者對內容的熟稔。 3. 提供學習素材：TED 火星爺爺「像沒有借東西。」 ---https://www.youtube.com/watch?v=j_t0XIFoCjU 4. 提供各組質性引導。 	<p>排練</p>
<p>第六堂課：看排</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 追蹤每組排練進度，提供表演方向。 2. 針對各組不同的人員組成，給予協助。 3. 建立排練氣氛。 4. 空間規劃。 	<p>分組討論報告</p>
<p>第七堂課：互相看排</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立看排每組互相提供讚美、批評、建議、指教機制。 2. 兩組互相看排，每位同學皆提出看法。 3. 追蹤進度。 4. 各組組長開會，擬定演出流程，技術部門協調。 	<p>同儕互評</p>
<p>第八堂課：呈現與回饋</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由小老師擔任呈現主持人、計時人員。 2. 班長擔任舞監。 3. 邀請導師與師長觀賞。 4. 各組呈現。 5. 演後座談與回饋。 	<p>演出呈現評量</p>

四、學習單

(一) 心智繪圖

透過心智繪圖的方式，讓學生能夠在有效的時間和空間下，整理全組每個人的聲音、想法，劇情的鋪陳、人員的安排等等。

免費心智繪圖軟體〈Coggle〉<https://coggle.it/>

(二) 課程學習單

新店高中 學年度第 學期期末呈現 S・TED_Performing 學習單

班級：

座號：

姓名：

3.呈現結構，如何安排，已段落與形式說明：	2.呈現形式（例如：TED、電視節目...等），請詳細描述：	9.人員演出分配（角色）：
4.畫面安排，風格設計(可繪圖)：	1.文章標題： @改編後標題：	8. 服裝、道具選擇說明：
5.角色肢體運用說明（造型），過場、轉場效果處理說明：	6.文本處理，改編後的三大段落旨意：	7.語言、文字的轉化，在編劇上有哪些改寫？

(三) 備忘錄學習單

新店高中 學年度第 學期高二期末呈現__學習單

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

@ 期末呈現實施重點備忘錄：

故事鋪成	角色塑造、技巧	劇意傳達	畫面安排
<ul style="list-style-type: none">• 三拍• 三一律• 起、承、轉、合• 事件衝突爬升	<ul style="list-style-type: none">• 造型• 停頓• 對比• 舞台格鬥	<ul style="list-style-type: none">• 主題、命題• 定格使用• 善用對話• 創造空間（翼幕）	<ul style="list-style-type: none">• 舞台區位• 畫面高、中、低• 演員面向• 場景使用
團隊默契	音樂、音效輔助	整體演出	個人表現
<ul style="list-style-type: none">• 明確上下場• 表演流暢度• 眼神投射• 換景分配	<ul style="list-style-type: none">• 營造氛圍• 製造幻覺• 襯托角色• 音場平衡	<ul style="list-style-type: none">• 7-10 分鐘• 合作態度• 工作平均• 排練效率	<ul style="list-style-type: none">• 手勢、眼神• 神情自信• 聲量足夠• 口齒清晰

5. 除了課堂的排練外，總共還排練了_____次，排練的過程中我常扮演_____（形容詞）的_____職務或角色，我對我自己工作的評價是：_____

6. 從這次的期末呈現中，我觀察到（條列式說明）：_____

_(1)_____

_(2)_____

_(3)_____

_(4)_____

_(5)_____

7. 我想對我的夥伴說：_____

- 請善用時間排練，準時出席與離開、認真工作，每次排練至多兩個小時。個別指導後請加速調整。態度 > 合作 > 技巧。
- 有沒有比追求觀眾的笑聲更重要的事？請尋找創造的樂趣、排練的態度、展現才能的機會，認真投入，再談好不好，能不能更好。

- 請善用手邊的資源；主動提供想法。同學是一同學習，互相協助。
- 你想給你高中生涯的最後一次表藝課什麼樣的回憶？請在期末呈現中表現出來。

演出文本 Mind Map

8. 組內最具貢獻者（綜合各項）由高至低：

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____