

110年文化部文化體驗內容徵選補助作業要點 計畫書【推廣類】

一、計畫名稱：

《我的偶戲人生》布袋戲校園體驗製作演繹課程

二、推廣之體驗課程名稱：

《藝術與人文》

三、教學帶領者：

2016年集藝戲坊成立，創團團長黃僑偉由臺灣的國寶級布袋戲大師李天祿先生啟蒙，並師事陳錫煌、李傳燦二位老師，是台灣極少數有完整傳統布袋戲學習的演師，一路走來也32個年頭了，眼見傳統藝術的式微，還是毅然決然的在保持傳統元素，並不斷地融入跨界的藝術，一路學習南管，傀儡，歌仔戲，京劇，小劇場，現代舞蹈，古典音樂，燈光，劇場設計，編劇，導演．．．主要以傳統的元素為概念創造出最流行的表演，讓傳統變成是最先端觀念，進而讓人們感受到本土傳統文化之美，讓台灣獨特的偶戲表演，可以奔向國際舞台。

四、申請單位簡介：

集藝戲坊以由“堅持傳統創發新想”為己任，要精緻傳統藝術，卻不拘泥任何藝術的結合，讓傳統布袋戲有寬廣的藝術呈現。一方面有鑒於傳統演員傳承的問題，積極的在小學、國中、高中、大學推廣教學，並將偶戲融入戲劇教育，能讓學生在最無負擔壓力的情況下，接觸戲劇，進而發展良好的表現能力，溝通能力，期能這些種子，能在若干年後發芽茁壯。

五、計畫內容：

(一) 執行期程：

111年1月至12月

工作項目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投件												
審核												
聯繫學校												

工作項目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
課程安排及教材 (具)準備												
實施計畫												
成果發表/結案驗收												

(二) 課程實施方式說明：

自110年9月1日至11月15日前，每週安排四節(兩節合上一堂90分鐘)分別教授兩班級，且進班八週。每堂課固定進班班級外，人數以1~2班(20~40人)為限，可混齡教學由學校安排，以國小五、六年級為主要教學對象。

- 本次計畫以校內體驗課程教學為主，由劇團這邊準備教具、教學資料及製偶創作材料器具等等。(賣樹蔭劇本、圖畫紙、彩筆、保特瓶、不織布、緞帶、剪刀、熱熔膠等工具及材料)
- 學校則配合提供適合教室(場地)並配有影視器材及簡單桌椅等相關設備。
- 學生配合上課進度，自身攜帶回收再利用物品或材料，以現有物品即可不需購買。

(三) 合作學校：

臺北市文山區興隆國民小學(台北市文山區福興路2號)

扎根藝術，傳承文化

藝術源於生活，應用於生活，是人類文化的累積，更是陶育美感素養及實施全人教育的主要途徑，隆宛然布袋戲團累積數年的經驗，透過偶戲，藝術的涵養都能由戲中點滴孕育而成。20多年來在黃僑偉老師的深耕之下，讓藝術得以扎根，傳統文化得以傳承。

迎接十二年國教，各校自訂校本特色課程，隆宛然布袋戲一直是興隆國小引以為傲的特色，透過課程的學習，達到「自我表現、與人接觸、分工合作、團隊精神知識學習、實作練習、藝術喜好、做事態度、負責認真、參與、創作…」等目標。隆宛然布袋戲課程，不是要培養專業的演員，而是透過表演活動，培養學生對表演藝術的興趣，掌握戲劇融入教育的精神，讓孩子從各種面向，認識了解不同的戲劇型態，成為「生活藝術家」。

六、 經費預算明細表：

項目	細項	單價	數量	單位	小計	說明
課程教學費	教材教具租借使用費	\$20,000	1	式	\$20,000	包括道具、練習偶及示範偶、創作材料、講義等
	師資鐘點費	\$2,000	16	堂	\$32,000	主講1人，每週進校4節(兩結合上一堂90分鐘)，共八週，合計32節(16堂)，分別教授2班級。
	助教鐘點費	\$1,000	16	堂	\$16,000	助教1人，每週進校4節(兩結合上一堂90分鐘)，共八週，合計32節(16堂)，分別教授2班級。
交通費	師資人員	\$300	8	趟	\$2,400	主講+助教共2人，每人每趟150元來回。
雜支	行政庶務	\$10,000	1	式	\$10,000	核銷、保險、雜支、文具
總計	\$80,400元					

文化部補助：75,000元

自籌款：5,400元

總計：80,400元

七、 附件：體驗內容設計表

111年文化部北區「文化體驗」推廣類入選
文化體驗內容設計總表

課程名稱	《我的偶戲人生》布袋戲校園體驗製作演繹課程	單位名稱 (體驗內容設計者)	集藝戲坊
課程時間	每週1次，每次2堂(4節課)，共8週，總計3節課。	授課教師與助教	黃僑偉/陳健霖
實施年級	國小五、六年級	課程地點	表藝教室/美術教室
體驗內容設計之動機與理念	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藉由製偶教學與布袋戲演出形式，激發出個人想像力、創造力及表現力。成為專屬個人特有的偶戲表演。 2. 透過體驗活動課程，經由說明、學習、互動教學等能讓孩童能夠更加了解傳統布袋戲的美學特色以及了解自身文化的傳承 3. 劇中角色台詞演練搭配戲偶操作，讓學生親身體驗說唱及演出的樂趣。 4. 環保意識的扎根訓練，製偶過程中利用現有的物資回收再利用，提升減碳、循環再造維持地球的永續發展。 		
學生學習目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 閱讀劇本改編創作-在讀寫結合的閱讀中自創劇本—透過故事閱讀與改編訓練能讀、擅寫、會說的能力，並嘗試參與創作與團隊溝通，滿足學生對知識學習的需求。 2. 參與戲偶製作操作-在實作互動中經營创客劇場—經由故事遊戲讓學生製偶、操偶、玩偶，在人偶合一的實作過程中，讓學生表現自我、培養自信，滿足學生對手作學習的需求。 		

		3. 孕育生活美感素養-在師生友善互動中傳愛分享—美源自於生活，美感的養成是持續性的動態歷程，透過藝術教育的形式讓學生去體驗美、並分享美，滿足學生對感恩傳愛的需求。
藝文領域	主要領域 * 單選	☐ 電影 ☐ 視覺藝術 ☐ 音樂及表演藝術 ☐ 工藝設計 ☒ 文化資產 ☐ 文學閱讀
	次要領域 * 可複選	☐ 電影 ☒ 視覺藝術 ☒ 音樂及表演藝術 ☐ 工藝設計 ☐ 文化資產 ☒ 文學閱讀
學生背景/人數	以國小五、六年級為主要教學對象，人數以1~2班(20~40人)。	
教學活動需求及注意事項	<p>1. 本次計畫以校內體驗課程教學為主，故由劇團這邊準備教具、教學資料及製偶創作材料器具等等。(賣樹蔭劇本、圖畫紙、彩筆、保特瓶、不織布、緞帶、剪刀、熱熔膠等工具及材料)</p> <p>2. 學校則配合提供適合教室(場地)並配有影視器材及簡單桌椅等相關設備。</p> <p>3. 學生配合上課進度，自身攜帶回收再利用物品或材料，以現有物品即可不需購賣。</p>	
體驗內容活動大綱		
週次	單元名稱	主要教學內容
1-2	我的偶戲人生-「賣樹蔭」簡介、我的偶戲人生-戲偶角色設計	介紹「賣樹蔭」劇情大綱、角色設計時應具備的元素。創意設計您想像的另類劇本角色、「賣樹蔭」劇本角色環保戲偶製作
3-4	我的偶戲人生-劇本編創	創意編劇，改編賣樹蔭創意故事
5-6	我的偶戲人生-舞美設計	戲偶服裝與場景道具製作、賣樹蔭劇本角

	與戲偶製作	色紙偶製作
7-8	我的偶戲人生-粉墨登場	「賣樹蔭」故事片段呈現、分享與討論

體驗內容活動表1

課程名稱：《我的偶戲人生》布袋戲校園體驗製作演繹課程 週次：第一、二週

單元名稱	我的偶戲人生-「賣樹蔭」簡介		
課前準備	1. 學習自我文化的傳承與鄉土技藝 2. 基本戲曲旋律、節奏、欣賞、執行等藝術教育的養成		
教學活動內容	教學時間	評量學生學習表現	
<p>1、準備活動(10分鐘)</p> <p>請學生觀賞「賣樹蔭」的現場演出影片，引起學生對偶戲角色的興趣。</p> <p>2、發展活動</p> <p>活動一、介紹「賣樹蔭」劇情大綱(20分鐘)</p> <p>1. 引導學生說出整個故事的摘要</p> <p>2. 介紹整個故事的用意及目的。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不要貪小便宜。 ● 多幫助別人是美德。 ● 認識公共財及私有財 ● 遇到困難能想辦法解決。 ● 從劇情學會理性思考。 <p>活動二：角色設計時應具備的元素(30分鐘)</p> <p>認識賣樹蔭劇本的角色、各角色的服裝道具、角色與場景的搭配及各角色應表現的聲調、語調。(P.P.T介紹搭配實物教學)</p> <p>1. 角色一：宋員外，設計富翁趾高氣昂、小氣、欺負鄉里的角色表情；全身金光閃閃的誇張服飾；身上的金項鍊代表有錢的感覺。</p>	共計 90分 鐘	總結性評量 ・情意部分： (1) 自我文化肯定與欣賞。 (2) 多元化學習與自身體驗促進文化發展與傳承。	

<p>2. 角色二：阿牛農夫;隨時牽著一隻牛，有粗獷的外形、內向的個性、身上充滿補丁的貧窮象徵。</p> <p>3. 角色三：阿狗農夫是阿牛的弟弟, 外貌樸實、個性衝動、時常抱著一隻雞(因為雞是他的老婆本)。</p> <p>4. 角色四：阿美是賣糖果的女孩，個性柔弱內向、賣糖果還債、身上拿著一籃糖果，愛哭的小女孩。</p> <p>5. 角色五：阿三是聰明睿智的暖男，個性善良，喜歡幫助弱小，穿著帥氣。</p> <p>6. 角色六：阿珍是宋員外的老婆，容易碎碎念，個性三八，比宋員外更愛貪小便宜。</p> <p>三、總結活動(20分鐘)</p> <p>課後討論，心得分享，提醒下週上課攜帶繪畫的美術工具。</p> <p>學習目標：了解戲偶角色的不同以及操作方式，並運用互動教學，讓學生同時進行體驗活動，同時透過自身觀察說明角色們之間的性格差異及特徵。</p>		
<p>參考資料</p>	<p>國立傳統藝術中心→南北管音樂主題知識網。 國立傳統藝術中心→布袋戲主題知識網 台灣民俗文化研究室→布袋戲 《北管音樂》呂垂寬著，晨星出版有限公司。 自編教材、藝師手抄本。</p>	
<p>教學活動需求及注意事項</p>	<p>同學能夠自己針對自己演出的角色選擇不同的方式及技巧，同時透過自我展現讓其他同學學習與認知到每個人不同的面相。</p>	

體驗內容活動表2

課程名稱：《我的偶戲人生》布袋戲校園體驗製作演繹課程週次：第三、四週

單元名稱	我的偶戲人生-戲偶角色設計		
課前準備	1. 基本視覺藝術學習與觀賞 2. 親身體驗戲曲文化於現代生活的運用及效果		
教學活動內容	教學時間	評量學生學習表現	
<p>1、準備活動(10分鐘)</p> <p>說明今天課程內容主要是否還記得前兩週「賣樹蔭」角色的種類，如果是自己來設計還可以設計那些人物及性格。</p> <p>2、發展活動</p> <p>活動一、創意設計您想像的另類劇本角色(30分鐘)</p> <p>1. 選擇自己想設計的角色</p> <p>2. 角色在不同場景的服裝、道具及行為特色想像</p> <p>3. 畫出選定角色的設計圖。</p> <p>(1)認識完整戲偶製作順序的流程,先製作頭，再設計服飾，再配上屬於該角色的隨身的特色道具，如農夫是斗笠；賣糖果的女孩是糖果籃；富翁身上的金錢裝飾；帥氣的男主角。</p> <p>(2)頭的設計：臉部五官的比例要適當；誇張表情彰顯角色的鮮明特色；獨特的五官形狀(眉毛的粗細、嘴巴的大小厚薄、鼻子及眼睛的形狀、眼神...)，教師提供各式各樣的五官形狀紙板，以讓學生可以臨摹。</p> <p>(3)服飾的設計：上衣、裙子及褲子，可以顯現出男女的性別、貧窮及富貴、職業的特徵、隨身的飾品、搭配適合個性的顏色。</p> <p>活動二、繪畫角色設計圖</p>	共計 90分 鐘	<p>總結性評量</p> <p>• 情意部分：</p> <p>(1)自我文化肯定與欣賞。</p> <p>(2)多元化學習與自身體驗促進文化發展與傳承。</p>	

<p>1. 進行繪畫自行設計的角色設計圖(20分鐘)</p> <p>三、總結活動(30分鐘)</p> <p>提醒下週上課將進行劇本編創，請同學課後多閱讀劇本，思考如何把自己設計的角色融入編創劇本。</p> <p>學習目標：透過現有的戲偶造型，發揮自身想像力與創造力，先以構圖方式表現出來。爾後實作時，如何依造設計圖上的設計運用各種物件表現出來才是最難的地方。</p>		
<p>參考資料</p>	<p>國立傳統藝術中心→南北管音樂主題知識網。 國立傳統藝術中心→布袋戲主題知識網 台灣民俗文化研究室→布袋戲 《北管音樂》呂垂寬著，晨星出版有限公司。 自編教材、藝師手抄本。</p>	
<p>教學活動需求 及注意事項</p>	<p>*透過此課堂的收穫，讓學生積極參與戲曲活動及提升同學之間的互助合作。 *學生能自己創作戲偶並參與演出，使演出顯得活潑有趣。</p>	

體驗內容活動表3

課程名稱：《我的偶戲人生》布袋戲校園體驗製作演繹課程 週次：第五週

單元名稱	我的偶戲人生-劇本編創		
課前準備	<p>1. 了解賣樹蔭的故事內容</p> <p>2. 親身體驗戲曲文化於現代生活的運用及效果</p>		
	教學活動內容	教學時間	評量學生學習表現
	<p>1、準備活動(5分鐘)</p> <p>回顧賣樹蔭的故事內容，再次解析故事中的人物角色，引導學生說出整個故事的摘要。</p> <p>2、發展活動</p> <p>活動一、角色分享 (20分鐘)</p> <p>1. 請學生各自分享自己所設計的角色有哪些，並且介紹自己所設計的人物角色有什麼特色。</p> <p>活動二、小組討論進行編劇(35分鐘)</p> <p>1. 分組討論進行「賣樹蔭」的故事編創，並思考將自己所設計的人物角色融入進去。</p> <p>活動三、</p> <p>2. 各組分享劇本與劇中人物角色(20分鐘)</p> <p>三、總結活動(10分鐘)</p> <p>下週將進行戲偶製作，請同學攜帶600CC的寶特瓶與相關美術材料。</p> <p>學習目標：開發學生多方面學習能力、自發性技巧及創造力培養。同時透過學生自我學習達到自我認同。</p>	共計 90分鐘	<p>總結性評量</p> <p>· 情意部分：</p> <p>(1) 自我文化肯定與欣賞。</p> <p>(2) 多元化學習與自身體驗促進文化發展與傳承。</p>
參考資料	<p>國立傳統藝術中心→南北管音樂主題知識網。</p> <p>國立傳統藝術中心→布袋戲主題知識網</p> <p>台灣民俗文化研究室→布袋戲</p> <p>《北管音樂》呂垂寬著，晨星出版有限公司。</p> <p>自編教材、藝師手抄本。</p>		

教學活動需求
及注意事項

*透過此課堂的收穫，讓學生積極參與戲曲活動及提升同學之間的互助合作。
*學生能自己創作故事需要道具並參與演出，使演出顯得活潑有趣。

體驗內容活動表4

課程名稱：《我的偶戲人生》布袋戲校園體驗製作演繹課程週次：第六、七週

單元名稱	我的偶戲人生-舞美設計與戲偶製作		
課前準備	1. 基本視覺藝術學習與觀賞 2. 親身體驗戲曲文化於現代生活的運用及效果		
教學活動內容		教學時間	評量學生學習表現
一、準備活動(5分鐘) 預先把本次上課所需要使用的美術材料及器具準備，同時提供給各位學生學習單回家書寫。完成作品後可以收拾好剩餘的材料及器具。用不完的部分也可以提供給其他同學做設計。 二、發展活動 活動一、「賣樹蔭」劇本角色環保戲偶製作(30分鐘) 1. 頭部製作： (1)準備600c.c寶特瓶 (2)寶特瓶去蓋，距瓶蓋三分之一處切開，取上半部的瓶體 (3)在臉上貼上眉毛，利用不織布剪出適合角色的眉毛，眉毛的粗細長短代表著各種不同的個性，如劍眉、捲眉。 (4)在臉上貼上眼睛，可使用現成市售的動動眼，也可利用不織布出適合角色的眼睛，眼睛的大小形狀代表著各種不同的個性，如丹鳳眼、彎月眼。 (5)在臉上畫出鼻子，也可利用不織布出適合角色的鼻子，鼻子的大小形狀代表著各種不同的個性，如朝天鼻、酒朝鼻。		共計 90分 鐘	總結性評量 • 情意部分： (2)自我文化肯定與欣賞。 (2)多元化學習與自身體驗促進文化

<p>(6)在臉上畫出嘴巴，也可利用不織布出適合角色的嘴巴，嘴巴的大小厚薄形狀代表著各種不同的個性，如香腸嘴、櫻桃小嘴。</p> <p>(7)加強臉部特徵，鬍鬚、痣、酒窩、皺紋、青春痘等等。</p> <p>活動二、戲偶服裝與場景道具製作(40分鐘)</p> <p>1. 服飾製作：</p> <p>(1)上衣：依性別、年齡、職業之不同分別提供圖例給學生參考，包括古裝、現代、富有、貧窮等圖例，再由學生發揮創意進行設計。</p> <p>(2)褲子或裙子：依性別、年齡、職業之不同分別提供圖例給學生參考，包括古裝、現代、富有、貧窮等圖例，再由學生發揮創意進行設計</p> <p>2. 道具製作</p> <p>(1)依照性別、職業、身份製作屬於角色的專屬道具，如農夫頭上的斗笠及手上的鋤頭，小女孩的糖果籃等等。</p> <p>(2)劇中出現的動物道具，如牛、狗、雞等。</p> <p>(3)劇中出現的環境道具，如樹、牆、收據等。</p> <p>學習目標：透過現有的戲偶造型，發揮自身想像力與創造力，先以構圖方式表現出來。爾後實作時，如何依造設計圖上的設計運用各種物件表現出來才是最難的地方。</p> <p>三、總結活動(15分鐘)</p> <p>環境整潔，並提醒學生下週將利用這些自己做的戲偶演出搭配「賣樹蔭」劇本片段演出。同學可以利用這週時間完成自己的戲偶。</p>	<p>發展與傳承。</p>
<p>參考資料</p>	<p>國立傳統藝術中心→南北管音樂主題知識網。 國立傳統藝術中心→布袋戲主題知識網</p>

	<p>台灣民俗文化研究室→布袋戲</p> <p>《北管音樂》呂垂寬著，晨星出版有限公司。</p> <p>自編教材、藝師手抄本。</p>
<p>教學活動需求 及注意事項</p>	<p>*透過此課堂的收穫，讓學生積極參與戲曲活動及提升同學之間的互助合作。</p> <p>*學生能自己創作故事需要道具並參與演出，使演出顯得活潑有趣。</p>

體驗內容活動表5

課程名稱：《我的偶戲人生》布袋戲校園體驗製作演繹課程 週次：第八週

單元名稱	我的偶戲人生-粉墨登場		
課前準備	1. 基本視覺藝術學習與觀賞 2. 親身體驗戲曲文化於現代生活的運用及效果		
	教學時間	評量學生學習表現	
<p>教學活動內容</p> <p>1、準備活動(20分鐘)</p> <p>每個學生拿出自己的戲偶做最後修整，同時針對劇本裡面的角色做演繹練習。</p> <p>2、發展活動</p> <p>活動一、「賣樹蔭」故事片段分組呈現(40分鐘)</p> <p>1. 依造劇本的台詞搭配戲偶的操作，呈現故事以及人物的表現，同時懂得利用道具及場景裝指輔助演出。最後教師將學生學習過的製作戲偶知識及技能，帶領學生歸納統整其內容包括：</p> <p>(1)讓學生能摘要了解整場戲的劇情。</p> <p>(2)學生能說出演出目的及用意。</p> <p>(3)學生能自行製作出環保立體戲偶。</p> <p>(4)能自行製作出各種平面紙偶。</p> <p>(5)充分利用紙箱及回收物創作戲偶表演的舞台。</p> <p>(6)能畫出一場戲的場景。</p> <p>三、總結活動(30分鐘)</p> <p>分享與討論</p> <p>(1) 學生能完成學習單(如附件)</p> <p>(2) 分享及討論學習心得</p>	<p>共計 90分 鐘</p>	<p>總結性評量</p> <p>·情意部分：</p> <p>(1) 自我文化肯定與欣賞。</p> <p>(2) 多元化學習與自身體驗促進文化發展與傳承。</p>	

(3) 環境整潔

學習目標：

1. 學習戲劇表演本身存在我們生活中，如何欣賞及接觸提升自我藝術美感的價值
2. 同學能夠自己針對自己學習狀況與自我反映展現不同的方式及技巧，同時透過其他同學互相學習與認知到每個人不同的面相。
3. 學生能自己創作戲偶造型並針對不同情節發揮以偶敘事的方式，同時使整個課程凸顯出個人色彩更顯得活潑有趣。

參考資料

國立傳統藝術中心→南北管音樂主題知識網。
國立傳統藝術中心→布袋戲主題知識網
台灣民俗文化研究室→布袋戲
《北管音樂》呂垂寬著，晨星出版有限公司。
自編教材、藝師手抄本。

教學活動需求 及注意事項

同學能夠自己針對自己演出的角色選擇不同的方式及技巧，同時透過自我展現讓其他同學學習與認知到每個人不同的面相。

附件：

★ 劇本實作與創新 ★

一、請根據劇本《賣樹蔭》，回答下列問題：

1. 熟讀《賣樹蔭》故事後，請用大約50個字，將內容用敘述的方式寫下來：

我的劇本

2. 從故事中，揣測《賣樹蔭》中角色中兩個人物的特質：(自行描述)

人物		
基本性格		
想達成心願		
最後結局		

3. 劇作家往往會藉由劇中人物的臺詞，明白揭示寫戲的目的和意圖，也就是該齣戲的主題，請你從《賣樹蔭》的故事中找找看，作家想說什麼道理。
