

文化部「文化體驗教育計畫」文化體驗內容摘要表

文化體驗內容規劃			
名稱	「小動物嘉年華」兒童戲劇創作體驗		
教學藝術家	奇點劇團 教學設計者及教學者：郭峰任		
藝術領域	音樂及表演藝術	適用年齡	中年級（以國小為主）
理念與特色	<p>奇點劇團秉持著「藝術應當是生活中的一部份，不應是遙不可及的存在」的理念。我們盼望可以讓表演藝術更貼近生活，直接面對民眾；希冀藉由文化部「文化體驗內容徵選補助」進入校園推廣戲劇，為臺灣培養更多藝文種子，並以此為契機號召更多藝文工作者對在地文化的培育與經營，刺激臺灣人文藝術發展的可能。</p> <p>課程特色：從觀賞現場兒童劇演出到戲劇創作引導、角色設計與實踐戲劇演出體驗，來協助學童發揮創意，並訓練聲音、肢體、邏輯組成、自我認知。</p>		
目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 觀賞藝術展演活動時，能表現應有的禮貌與態度，並透過欣賞轉化個人情感。 2. 認識繪本故事，藉由故事理解有關生活周遭的鄉土文物或傳統藝術、生活藝術等藝文資料，並嘗試解釋其特色及背景。 3. 共同討論故事創作的內容並分享心得，嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。 4. 透過觀賞與討論，理解角色扮裝與設計的過程，發揮創意並實際操作。 5. 蒐集觀察各式動物的特徵，並了解各種轉化為擬人角色後的藝術形象與資料，並嘗試解釋其特色及背景。 6. 藉由角色扮演，過程中訓練身體協調能力，瞭解身體移動與空間的關係，並開發想像力。 7. 透過扮演，理解角色與演出過程，了解表演藝術的實踐過程，並能從劇本內容中發現角色特性。對角色感同身受並提出解決困境的策略。 		
架構與時間	第1週預定由劇團進行示範演出，課程採學童實作教學。並於第5週由學童進行20分鐘的戲劇表演，為期5週，每堂課50分鐘，共計12堂課，總時數10小時。		
道具與設備	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫為校內戲劇演出與實際創作體驗，校內演出部份：由團隊自備音響器材、演出戲服。實際創作體驗：系列兒童繪本、圖畫紙、兒童用無毒性人體彩繪化妝品與卸妝用品、戲服與道具製作（全開各色海報紙） 2. 學校配合提供教室、簡易擴音器、投影設備，音響播放器材。學生須自備美勞用具。 		

內容與細流（含具體目標、具體活動流程說明、如何使用所需教具設備、如何與參與者交流互動、所需時間等）

「小動物嘉年華」教學內容與細流和課程設計

教學單元 第1堂「兒童劇演出示範」及第2堂「表演與舞台體驗」

第一堂課 兒童劇演出示範

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
兒童劇演出示範	觀賞現場的兒童劇表演	由奇點劇團帶來示範演出《紅鼻子與藍圍巾》	配合劇情由劇中角色引導參與活動。	小禮物	50分鐘
教學活動		教學提示			
1. 觀賞現場的兒童劇表演。		1-1. 由專業劇團帶來的兒童劇示範演出 1-2. 演出內容《紅鼻子與藍圍巾》： 世界上一個被忽略的角落裡，有一座被人們所遺忘的魔法森林，居住在這裡的動物們都能夠彼此交談，在神秘力量的保護下，森林裡的動物們過著千年不變的平靜生活；然而，某一天，有著紅鼻子的小灰熊在釣完魚回家的路上，救回了一隻昏倒的黑熊，餓昏的牠是從城市裡的馬戲團逃了出來；在城市人群中長大的黑熊，牠能否遵守森林裡的古老戒律，融入森林的生活呢？又會為這個封閉已久的森林帶來甚麼樣的變化？ 1-3. 觀察學童在觀賞過程中的投入程度，並在適當不干擾演出狀態下，協助控管秩序			

第二堂課 表演與舞台體驗

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
1. 身體的反射	進行身體的節奏性開發，搭配動作與動作組合練習，	教授基礎 HAKA 舞，讓學童依節奏打拍子，並做出教師指定的動作特徵。	依序增加複合指令，提升難度與趣味性。	無	20分鐘
2. 表演與舞台	帶領學童建立角色扮演的認知與嘗試	進行動物大賓果遊戲，將學童分為動物組與傳令組，進行抽籤與賓果競賽，使學童掌握人與場地的空間感與動物的扮演嘗試。	由教師引導，學生籌籤發出指令，多組進行競賽。	鈴鼓 動物卡牌 動物標籤	30分鐘
教學活動		教學提示			

<p>1-1. 讓學童們從觀賞演出轉變為參與演出。</p> <p>1-2. 教授基礎 HAKA 舞。</p> <p>2-1. 進行動物大賓果的戲劇遊戲。</p>	<p>1-1. 以班級為小組，圍成圓形隊伍。</p> <p>1-2. HAKA 舞是動作、拍打，配合叫嚷和哼聲的團體舞蹈，其目的包含對來賓的熱情歡迎、對特殊成就或場合的承認、部落之間相聚的儀式。</p> <p>2-1. 班級分為動物組成5X5對列(可依班級人數而變化為4X4等)，分發25種不同的動物標籤，其餘學童為傳令組。</p> <p>2-2. 傳令組聽鈴鼓號令，以競賽形式從班級出發至抽籤的導師處，來回傳令。</p> <p>2-3. 動物組學童依抽籤結果分別站起扮演該動物。</p> <p>2-4. 先完成兩線對列的組別為賓果獲勝。</p>
--	---

教學單元	第3堂「繪本朗讀」及第4堂「故事想像創作」
------	-----------------------

第三堂課 繪本朗讀

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
繪本朗讀	讓學生嘗試以戲劇表演形式進行朗讀	先由教師示範，接著分成若干小組，讓小組成員分配角色，完成繪本朗讀。	教師引導學生進行不同的聲音運用。	兒童繪本	50分鐘
教學活動		教學提示			
1. 發音與暖身。 2. 繪本朗讀。		1-1. 帶領學童進行基礎暖身練習。 1-2. 讓學童嘗試發出不同的動物叫聲。 1-3. 在暖身過程中進行分組，建議依7~9人為一組別。 2-1. 每一小組先由導師們示範，以戲劇化的方式扮演繪本中的角色與朗讀繪本內容。 2-2. 繪本朗讀中對學童進行提問，並鼓勵學童一同扮演。 2-3. 導師示範完畢後，將新繪本交由學童嘗試以戲劇形式進行朗讀。 2-4. 觀察每一學童在過程中的參與程度，並給予適當的鼓勵與肯定。			

第四堂課 故事想像創作

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
故事想像創作	以兒童劇《紅鼻子與藍圍巾》為主世界觀，結合繪本的內容，引導學生發想森林中的動物們的後續故事。	由教師提問來刺激學生想像力，並協助整理角色與事件邏輯。	與學生進行共同創作。	無	50分鐘
教學活動		教學提示			
1. 教師提問。 2. 故事大綱確立。 3. 學童角色選擇。		1-1. 對學童提及日前的兒童劇示範演出，提問劇情中的片段與角色，刺激學童對兒童劇演出的印象與記憶。 1-2. 提問過程中建立學童對故事架構的初步認識。對於故事腳本產生人、事、時、地、物的分類認知。 1-3. 導師在動物森林的架構下，提問學童們想要扮演的故事題材與事件。 2-1. 彙整學童們意見，並進行整理出故事事件選項。 2-2. 讓學童們投票表決，決定故事的主軸架構，如參			

照本次教學經驗，學童們提出的最終題材為「神秘的宴會」。

3-1. 讓學童們自主選擇各自想扮演的角色類型，並登記確定。

3-2. 告知學童們角色確定後就無法更改，教育學童們要對自己做出的決定負責任。

教學單元	第5堂「角色創作設計」及第6堂「角色扮裝(一)」
------	--------------------------

第五堂課 角色創作設計

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
角色創作設計	依上堂課創作的故事，每位學生須負責創作設計出自己的動物角色。	讓學生手繪出各自的動物角色，並由教師提問與協助修改。	讓學生思考體驗創作出的角色如何實踐扮裝。	圖畫紙、繪圖工具。	50分鐘
教學活動		教學提示			
1. 教師示範角色創作。 2. 學童角色創作指導。		1-1. 對學童提及日前的故事大綱，教師選擇一動物形象，示範創作轉化角色的過程。 1-2. 示範過程中建立學童對動物特徵的觀察，與如何應用轉化在人體構造上。 2-1. 對學童提問各種動物的形象，並鼓勵學童發表意見，討論對角色的想像。 2-2. 學童創作過程中，鼓勵學童大膽嘗試，不要拘泥於寫實圖片的概念，教導藝術轉化的各種創作可能性。 2-3. 鼓勵學童在創作的角色的過程中，進行扮演與帶入的想像，增加學童對角色的認同感。			

第六堂課 角色扮裝(一)

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
角色扮裝，戲服道具製作。	讓學生學習如何製作自己的動物角色所需戲服或道具。	以全開各色海報紙為材料，由學生自行製作所需戲服或道具。	學生操作過程中，應鼓勵學生多進行細節裝飾並發揮想像。如課堂上未能完成，可由學生帶回完成。	全開各色海報紙，與美勞用品。	50分鐘
教學活動		教學提示			
1. 教師示範製作流程。 2. 學童製作嘗試。 3. 創作劇本解說		1-1. 教師選擇以上節課程中創作的角色，以該示範戲服道具製作流程。 1-2. 示範過程中建立學童對平面設計圖到實際人體操作的過程，建立扮演的動物與角色間的連結。 1-3. 操作過程中盡可能鼓勵學童忠於原設計圖，建立學童對自我創作的自信與認同。 2-1. 對學童進行素材分配，讓學童相互協助製作。			

	<p>2-2. 學童的操作過程中，協助建立彼此的尊重與信賴感，教導欣賞扮裝的趣味與美感。</p> <p>3-1. 學童的操作過程中，適當講述創作劇本的故事細節、重要關鍵，增加學童們對劇本故事的了解程度。</p> <p>3-2. 講解劇本過程中，以提問讓學童嘗試進行角色的代入，引導學童進行台詞的發想。</p>
--	--

教學單元	第7堂「角色扮裝(二)」及第8堂「身體符號想像與動物扮演」
------	-------------------------------

第七堂課 角色扮裝(二)

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
角色扮裝， 臉部彩繪部 分。	讓學生學習 如何化妝成 自己的動物 角色。	先由教師進行示 範化妝流程，接 著由學生自行操 作體驗。	學生操作化妝過 程中，應著重於學生自 我大膽嘗試，勿要過 度限制。	兒童用無毒 性人體彩繪 化妝品，與 卸妝用品。	50分鐘
教學活動		教學提示			
1. 教師示範化妝流程。 2. 學童化妝嘗試。 3. 劇本複習。	<p>1-1. 教師選擇以上節課程中一名學童創作的角色，以該學童為模特兒示範化妝流程。</p> <p>1-2. 示範過程中建立學童對平面設計圖到實際人體操作的過程，建立扮演的動物與角色間的連結。</p> <p>1-3. 化妝操作過程中盡可能忠於學童的原設計圖，建立學童對自我創作的自信與認同。</p> <p>2-1. 對學童進行以2人為單位的分組，分發化妝用品，讓學童相互操作化妝練習。</p> <p>2-2. 學童的操作過程中，協助建立彼此的尊重與信賴感，教導欣賞扮裝的趣味與美感。</p> <p>3-1. 學童的操作過程中，複習講述創作劇本的故事細節、重要關鍵，增加學童們對劇本故事的記憶與印象。</p> <p>3-2. 講解劇本過程中，以提問讓學童嘗試進行角色的代入，引導學童進行台詞的發想。</p>				

第八堂課 身體符號想像與動物扮演

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
1. 身體符號想像	開發學童對 身體語言的 運用與識 別。	比手畫腳猜一猜—— 將學童分成兩組，討 論用肢體表現出一 個動作，彼此猜測對 方在做什麼。	提醒學童動作 不需複雜化， 但必須大方明 確。	無	20分鐘
2. 動物扮演	讓學童嘗試 扮演動物的 肢體語言並 進行交流互 動。	搭配音樂先以特定 主題的共同動物扮 演，再細分到各角色 不同動物的嘗試。	每一階段都必 須將具特色的 學童提出，讓 其他學童觀摩 學習，提升學 童成就感。	音響播放 器材。	30分鐘
教學活動		教學提示			

<p>1-1. 教師示範比手畫腳。</p> <p>1-2. 學童分組操作比手畫腳。</p> <p>2-1. 教師示範動物扮演。</p> <p>2-2. 學童操作動物扮演。</p>	<p>1-1. 教師示範過程中，先以生活中常見行為的指令示範，讓學童能理解活動意義，再逐漸提升難度。</p> <p>1-2. 將學童進行2人一組分配，過程中教師須注意學童操作時專注程度，避免淪為嬉鬧。</p> <p>1-3. 學童操作中，如有遭遇因害羞不敢嘗試比手畫腳的學童，要適當給予鼓勵。</p> <p>1-4. 學童進行操作中，約莫每3分鐘，重新分組，讓學童能夠觀察到更多不同於自己身體的運用方法，並累積在不同觀眾面前的表演經驗。</p> <p>2-1. 教師示範過程中，在扮演各式動物的過程中，教導學童身體不同的表現形式，開發身體的協調能力。</p> <p>2-2. 學童的操作過程中，帶動氣氛，讓學童從扮演動物的過程中感受到趣味性。</p> <p>2-3. 學童的操作過程中，鼓勵學童發揮想像，並進行角色的代入。</p> <p>2-4. 每一階段都必須將具特色的學童提出，讓其他學童觀摩學習，提升學童成就感。</p>
---	---

教學單元	第 9 堂「戲劇排演(一)」及第 10 堂「戲劇排演(二)」
------	--------------------------------

第九堂課 戲劇排演(一)

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
戲劇排演	以戲劇排練的方式讓學童掌握體驗綜合性表達能力與學習團體合作。	在學童熟悉自己的對白後，並協助引導出動作走位，進而體會角色情感。	讓學童著重於團體合作的重要性。	音響播放器材。	50分鐘
教學活動		教學提示			
1. 教師引導戲劇走位。 2. 教師指導戲劇動作。		1-1. 讓學童從戲劇走位排練中，建立自己在戲劇中的位置與出場順序，並強調認知團體合作的概念。 2-1. 走位排練中，適當要求學童進行動物角色的動作扮演，引導學童認知角色的代入感。			

第十堂課 戲劇排演(二)

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
戲劇排演	以戲劇排練的方式讓學童掌握體驗綜合性表達能力與學習團體合作。	接續上堂課進度，繼續進行戲劇排練。	讓學童著重於團體合作的重要性。	音響播放器材。	50分鐘
教學活動		教學提示			
1. 教師引導戲劇對白。 2. 教師指導角色情感掌握。		1-1. 學童戲劇走位逐漸熟悉後，要求學童加入角色台詞，引導戲劇角色的對話、互動，進而推動劇情。 1-2. 戲劇排練過程中，要讓學童理解戲劇情節推動的張力，來自各角色的代入扮演程度與專注度。 2-1. 戲劇排練中，適當要求學童對動物角色進行更深入思考，理解角色的動機與情緒，進而更好的扮演角色。 2-2. 讓學童了解戲劇中，只要是登台的狀況下即是必須專注於扮演角色的過程，不可讓學童陷入有台詞時才表演的錯誤邏輯。			

教學單元	第 11 堂「戲劇排演(三)」及第 12 堂「戲劇呈現」
------	------------------------------

第十一堂課 戲劇排演(三)

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
彩排	讓學童穿著戲服與化妝，嘗試完成戲劇演出。	教師協助學童完成角色裝扮，並不中斷的完成戲劇表演，演出後給予意見並修改。	要發掘鼓勵學童表現優異的亮點。	音響播放器材。	50分鐘
教學活動		教學提示			
1. 教師協助學童扮妝。 2. 教師引導戲劇彩排。		1-1. 學童扮裝過程中，引導學童進入角色扮演，深化角色情感掌握。 2-1. 戲劇彩排過程中，讓學童們不中斷的完成戲劇排練，即使遭遇忘詞、走位錯誤等狀況，也盡量讓學童們嘗試自行處理。 2-2. 彩排完成後，對於失誤給予意見與提醒，並要發掘鼓勵學童表現優異的亮點。 2-3. 如時間許可，建議進行二次彩排。			

第十二堂課 戲劇呈現

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
戲劇呈現	讓學童在有觀眾的情況下，進行完整的戲劇演出。進而獲得表演體驗與成就感。	依正式戲劇演出之流程安排。並在演出後給予個各學童意見與鼓勵	建議邀情安排同校學童作為觀眾。	音響播放器材。	50分鐘
教學活動		教學提示			
1. 教師協助學童正式演出。 2. 演出後教師給予意見與鼓勵。		1-1. 依正式戲劇流程，安排演出。 2-1. 演出完成、向觀眾謝幕後，對於學童們長期的配合與參與給予肯定，並鼓勵學童表現優異的亮點。			

課程所需經費建議表(奇點劇團)：

費用項目	單位	數量	單價	小計	編列說明
師資鐘點費	堂	12	2,000	24,000	
助教鐘點費	人	2	12,000	24,000	助教2名x(12堂x1,000)
教材教具	人次	30	200	6,000	
旅運費	式	1	3,000	3,000	偏遠地區交通費
總計	77,000				
其他費用項目					
演出費	場	1		20,000	演員5人x4,000