

教案設計總表

課程名稱	《觀眾請閉眼：聲音創作劇場實踐》	團隊名稱	劉宇宸
課程時間	<p>課程 1 每次 3 節課 共計 21 節課 (每節課 45 分鐘)</p> <p>課程 2 安排「一日戶外體驗行程」</p>	授課教師、助教	<p>課程 1 教師：劉宇宸 (校內) 助教：邱雅君</p> <hr/> <p>課程 2 教師：趙孝嚴 (校內) 助教：孫藝庭</p> <hr/> <p>課程 教師： (校外) 助教：</p> <hr/> <p>課程 教師： (校外) 助教：</p> <hr/> <p>課程 教師： (校外) 助教：</p>
實施年級	花蓮縣立富里國中 801 學生	課程地點	花蓮富里國中 大陳一村

課程設計動機及理念	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擅長啟發聲音開關：透過表演藝術的課程引導，開啟對創作的本能，用自己的聲音以及觀察到生活周遭的聲音轉譯成一齣用聽的表演藝術作品。 2. 聲音無遠弗屆：聲音雖看不見，卻可傳遞無遠弗屆，也是留存在內心的長存記憶，啟發學生聲音是時時觀照的潛意識。 3. 用簡易錄音工具：人人皆有的手機，記錄生活紀實予以創作聲音作品 4. 體驗大陳小花：實際走訪村落，用手機搭配耳機，體驗穿街走巷的聲音劇場《大陳小花》 		
議題融入	表演藝術、人文歷史、心靈成長		
課程簡介	以劇場的概念由淺入深的，帶領學生透過聲音的訓練與創作，將創造出更具渲染力的作品。		
教學目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由淺入深表演藝術的劇場練習，啟發與創作 2. 聚焦在生活中聲音使用的覺察、觀察力與話語表達能力的提升 3. 降低使用視覺上的使用率，提高聽覺的敏銳 		
藝文領域	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="399 1012 587 1106">主要領域</td> <td data-bbox="588 1012 1463 1106"> ☐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 </td> </tr> </table>	主要領域	☐ 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
	主要領域	☐ 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	
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="399 1108 587 1207">次要領域</td> <td data-bbox="588 1108 1463 1207"> ☐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 </td> </tr> </table>	次要領域	☐ 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	☐ 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	花蓮縣富里國中 801/預計 24 人		
課程需求及注意事項	需有智慧型手機、耳機		

「人與聲音的交集」開展出「聲音與自我」、「聲音與他人」、「聲音與環境」、「聲音的感知／採集／聯覺／創作」的四個向度，敘明該節課程的屬性或作業如何執行（個人／小組），優化課程的關連和層次。

第一節課加入藝師與學生、學生與學生之間建立關係的目標，藝師從技藝的教學者化為學生探索劇場、聲音的引導者，甚至是夥伴，幫助學生建立對課程的信任以及創作與發表的信心

課程大綱

課程	單元名稱	教學目標	教學重點
1-1	聲音劇場課程 入門介紹與聲音 圖像聯想演 練	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人與聲音交集的入門介紹 2. 對自己聲音與身體的使用與認識 3. 聲音與具體圖像聯想 	<p>先了解學生對於表演藝術及劇場的程 度，簡單介紹未來課程走向，從聆聽 聲音、收集聲音、分辨生活周遭聲音 以及傾聽他人聲音與錄製自己聲音作 為主要課程引導方向。</p> <p>以戲劇遊戲帶領學生對聲音與身體之 間的想像與看待，引導小型分組練習 與討論。</p> <p>透過具象的圖片引導情境，讓學生思 考圖片中可能富含什麼聲音，經過討 論後直接演譯出來。</p> <p>規定回家作業：以抽象圖片提供給學 生，比如：圓形、點點、線條聯想到的 聲音，錄製成音檔</p>
1-2	聲音轉譯與複 合媒材創作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論與分享各組回家作業 2. 聲音轉化成圖畫或複合媒材 	<p>討論各自從抽象圖片中錄製出的音檔 呈現的背後創作意涵，接著將音檔再 轉化成可能聯想到的圖像、複合媒 材，由學生繪製與製作。</p>
2	一日校外體驗 行程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 實際體驗聲音劇場 2. 《大陳小花》創作歷程分享 	<p>走訪花蓮大陳一村、大陳故事館、體 驗《大陳小花》戲劇展演及聲音創作 劇場成果發表、引導學生回應《大陳 小花》作品，可從實際體悟聲音劇場 創作發想到實踐的歷程。</p>
1-3	生活日記與校 園聲音觀察紀 錄	<ol style="list-style-type: none"> 1. 書寫個人生活日記 2. 校園聲音紀錄 	<p>引導學生寫下自己的生活日記，引發 對自我生活的重視與覺察，進而帶領 進入自身熟悉的校園閉上眼睛，聆聽 校園角落發生的自然聲響，並記錄下 聽到了什麼聲音。</p>
1-4	校園聲音採 集	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聲音在文本上的書寫方式 2. 校園聲音採集與討論 	<p>講師以親身經歷的聲音觀察日誌引導 學生不單只是著重在有哪些聲音（塊 狀），進而帶領學生想像對聲音更進 一步的覺察，聲音先後的順序，融入 對聲音的感知與喜歡，可否從環境中</p>

			擷取到的聲音與自身經歷結合，並給予分享，學生此時更能注意聲音存在之中的細節，透過錄音之後，紀錄成文字（展開成面）。
1-5	聲音故事接龍 撰寫	聲音素材轉譯成集體創作文本	透過學生採集的聲音素材，導向聽聲音找到適合該聲音情境的故事脈絡，以「觀眾請閉眼」作為文本目標導向，讓學生試著創作出觀眾如果闔上眼的時候，也能感受其戲劇氛圍的文本，但又並非是精雕細琢的廣播劇或是有聲書，而是一種屬於青少年看見的世界觀。
1-6	綜合練習	梳理彙整各組腳本、排練、錄製成一連串聲音展演檔案	將心情日記轉換成對話式劇本，引導學生找到文本中所需的聲音情緒與背景音、音效，梳理成可演繹的劇本並實際排練、錄音。
1-7	成果展演	總彩排及成果展演	佈置演出現場、觀眾入場動線安排、技術彩排、總彩排及成果展演呈現 觀眾會進到完全暗場的空間，使用自己的手機掃 Qr code，戴上耳機體驗聲音劇場。

課程 1-1

聲音劇場課程入門介紹與聲音圖像聯想演練

體驗內容	具體目標	流程與互動說明	使用教具設備	所需時間	備註
聲音劇場課程入門介紹	人與聲音交集的入門介紹	先了解學生對於表演藝術及劇場的度，簡單介紹未來課程走向，從聆聽聲音、收集聲音、分辨生活周遭聲音以及傾聽他人聲音與錄製自己聲音作為主要課程引導方向。	自備： 簡報或影片 學校提供： 投影與音響設備	15 分鐘	
戲劇遊戲	聲音與身體的演練	<ol style="list-style-type: none"> 包子臉、獅子臉等遊戲，將身體鬆開與律動 分組進行，以劇場遊戲方式暖開身體與聲音，透過聲音傳遞的大小，討論傳、送、達能量的聲音潛意識 	自備： 簡報或影片 學校提供： 投影與音響設備	45 分鐘	
聲音與圖像聯想、討論與分享	以具象圖像聯想可能發生的情境聲音	<p>引導具象圖像具有的情境聲音，內含非語言及語言的各種聲音並共同討論與交流</p> <p>回家作業：給學生抽象圖卡，將聯想到的聲音錄音成音檔</p>	自備： 具象圖卡、抽象圖卡 學校提供：	75 分鐘	

課程 1-2:

聲音轉譯與複合媒材創作

體驗內容	具體目標	流程與互動說明	使用教具設備	所需時間	備註
本日上課 簡介	介紹本日課 綱與案例示 範	介紹本日課程內容 及	自備:	10 分鐘	
			學校提供:		
討論回家 作業	討論並分享 自己的創作 思維	聆聽回家作業錄音 檔，分享自己從抽 象圖片中聯想到的 聲音並錄製出的音 檔背後的創作意涵 與價值	自備: 抽象圖卡	35 分鐘	
			學校提供:		
將聲音轉 化成再實 際錄音再 重新轉譯 成圖像	從表演藝術 至視覺藝術 的創作	將聲音轉化成視覺 效果的呈現	自備:	45 分鐘	
			學校提供: 回收紙杯、回收紙、 繪圖工具、彩色紙等		
討論與分 享	從聽覺後產 生的創作意 念，並且體 現其表現形 式	討論並各組呈現彼 此繪製的畫作或是 立體作品	自備:	45 分鐘	
			學校提供: 喇叭、電腦		

課程 2: 一日校外體驗行程

體驗內容	具體目標	流程與互動說明	使用教具設備	所需時間	備註
觀賞《大陳小花》戲劇展演	觀賞以聲音劇場為主體的遊走式演出	觀賞《大陳小花》戲劇展演	自備： 手機、耳機	60 分鐘	
			學校提供：		
大陳文化與美食之旅	了解大陳文化並享用大陳美食	拜訪大陳第三代小羊創新工作室主人趙孝嚴、享用大陳美食	自備： 投影片	60 分鐘	
			學校提供： 環保餐具		
大陳歌謠體驗	體驗不同語言的傳統歌謠	邀請村子耆老顏長春老師帶領學生唱誦大陳傳統歌謠椰子擺擺	自備： 歌謠歌詞	30 分鐘	
			學校提供：		
討論與分享	學生寫下本日常心得	<ol style="list-style-type: none"> 引導學生透過一整天的行程誘發對聲音與創作的感知並且說出自己喜歡且記錄一路上的新知將其詮釋、轉化，進而進階創作成屬於自己的聲音劇場 討論不同空間及不同形式的劇場呈現方式以及書寫自己的觀賞心得 	自備： 學校提供： 筆記本、文具	30 分鐘	

課程 1-3: 生活日記與校園聲音觀察紀錄

體驗內容	具體目標	流程與互動說明	使用教具設備	所需時間	備註
本日上課 簡介	介紹本日課 綱與案例示 範	介紹本日課程內容 及實際案例分享	自備： 學校提供：	10 分鐘	
生活日記	練習寫下不只是 流水帳的心情日記	以平凡的生活記事 誘發感知，寫下不 只是流水帳的文字， 增添多點對環境的 感知與體悟	自備：	35 分鐘	
			學校提供： 筆記本、文具		
校園聲音 觀察紀錄	感官重點重 組：閉上眼 睛，打開耳 朵，以文字擷 取校園聲音群 像	進入自身熟悉的校 園閉上眼睛，聆聽 校園角落發生的自 然聲響，並以文字 記錄下聽到了什麼 聲音。	自備： 學校提供： 筆記本、文具	35 分鐘	
討論與分 享	分享與收束課 程本日重點	討論與調整並分享 心得	自備：	45 分鐘	
			學校提供： 學校提供： 投影與音響設備		

課程 1-4: 校園聲音採集

體驗內容	具體目標	流程與互動說明	使用教具設備	所需時間	備註
本日上課簡介	介紹本日課綱與案例示範	介紹本日課程內容及實際案例分享	自備： 學校提供： 投影與音響設備	10 分鐘	
聲音在文本上的書寫方式	理解聲音在文本上可以呈現的修辭	以講師個人的聲音觀察記錄做為教材，分享坐在「交通工具上」以耳朵作為工具，書寫下來的周遭各種聲音	自備： 投影片 學校提供： 投影與音響設備	45 分鐘	
採集校園聲音	感官重點重組 閉上眼睛，打開耳朵，使用手機錄音，擷取校園聲音群像	帶領學生想像對聲音更進一步的覺察，發覺聲音在空間先後、忽明忽滅的順序，融入對聲音的感知與喜好，學生此時更能注意聲音存在之中的細節，透過走入校園不同的角落選取一個時間點並予以觀察再錄音	自備： 學校提供： 投影設備	50 分鐘	
討論與分享	分享與收束課程本日重點	討論錄音作品並分享心得	自備： 學校提供：	30 分鐘	

課程 1-5 聲音故事接龍撰寫

體驗內容	具體目標	流程與互動說明	使用教具設備	所需時間	備註
本日上課簡介	介紹本日課綱與案例示範	介紹本日課程內容及實際案例分享	自備： 學校提供： 投影與音響設備	10 分鐘	
聲音故事接龍	輪流集體創作，集眾人之力，將聲音素材轉化成適應其聲音情境故事	以學生上週採集的聲音素材，導向聽聲音找到適合該聲音情境的故事情節，各組練習從四個連接詞作為發展轉折詞：從前從前、接著、然後、最後，第一組創作，第一組再增添情節爆點、下一組再進而優化與增添文字。	自備： 學校提供：投影與音響設備	125 分鐘	

課程 1-6 綜合練習

體驗內容	具體目標	流程與互動說明	使用教具設備	所需時間	備註
本日上課簡介	介紹本日課綱與案例示範	介紹本日課程內容及實際案例分享	自備： 學校提供： 投影與音響設備	10 分鐘	
綜合練習	梳理彙整各組腳本、排練、錄製聲音檔案	將心情日記轉換成對話式劇本，引導學生找到文本中所需的聲音情緒、演繹方法與背景音、音效，梳理成可演繹的劇本並實際排練、錄製成音檔。	自備： 學校提供：投影及音響設備	125 分鐘	

課程 1-7：聲音創作劇場成果發表

課程 1-7：聲音創作劇場成果發表					
體驗內容	具體目標	流程與互動說明	使用教具設備	所需時間	備註
總彩排	觀賞以聲音劇場作為主體的售票演出	佈置演出現場、觀眾入場動線安排、技術彩排、總彩排。	自備： 手機、耳機	80 分鐘	
			學校提供：		
成果展演	邀請校內師生共享成果	引導觀眾會進到完全暗場的空間，使用自己的手機掃 Qr code，戴上耳機體驗聲音劇場。 觀賞演出後，彼此分享與討論	自備： 成果影片	55 分鐘	
			學校提供： 投影設備、耳機、手機		