

藝術生活課-表演藝術・教學現場

【表演的製作實務】

班 級：臺北市立復興高級中學
普通班314班(男女合班共39人)

課程時間：2節(100分鐘)

授課日期：2012.9.26

授課教師：黃心華

【表演的製作實務】

課綱2-1展演創作

整合語言、文字、聲音、影像、肢體及視覺媒體等設計，進行練習或排練，以歷史、地理、人文、海洋等為內容，學習劇場藝術的創作。

一、暖身活動-飛翔雲端

- 課程內容：請放鬆身心，感受自己安靜的片刻，調整自己得情緒。
- 課程引導：老師引導學生全身肢體放鬆，提示安靜地躺在地板上，給予清楚的[放鬆和想像]指令。
- 課程教具：地板教室和一張音樂光碟
- 課程目的：身心放鬆也學會操控身體
- 課程時間：30分鐘

二、暖聲活動-我要”開嗓”

- 課程內容：(一)學習調整呼吸
(二)使用丹田(腹部)呼吸法
- 課程引導：雙手按壓-肚臍眼以下3根手指頭的區位，約莫丹田位置。
- 課程教具：老師口頭引導並使用林夏緹老師原音教唱CD(大塊文化)。
- 課程目的：利用發音練習，讓學生學會正確呼吸法以及使用丹田發音法。
- 課程時間：30分鐘

三、展演創作-從看圖演故事開始

- 課程內容：看圖演故事
- 課程引導：學生分組創意編劇與動作想像。
- 課程教具：教師提供影像圖片或故事
- 課程目的：學生發揮創意編劇，運用聲音(台詞)或動作表現，試圖將一個圖像、事件或故事，以戲劇方式表演。
- 課程時間：想故事(含編故事)10分鐘，
排練故事10分鐘，
分組呈現(演故事)和分享20分鐘。

三、展演創作：看圖演故事

- 教師可將近日時事之圖像、事件或故事，作為此階段的教材內容。
- 圖像事件，舉列如：教師節、釣魚台事件、中秋節。

教師節-至聖先師「孔子」誕辰

- 中國教育史，孔子象徵著「有教無類，因材施教」的萬世師表典型。
 - 民國28年教育部通令全國將孔子誕辰8月27日訂為教師節。後來經曆數及考紀專家將孔子誕辰換算為國曆應為九9月28日；故於民國41年由行政院提請總統明令：孔子誕辰及教師節改為九9月28日，以紀念至聖先師，並慰勞教師們經年的辛勞。
- 摘自<http://www.cses.tcc.edu.tw/~s06c33/04.htm>

教師節

漁民赴釣魚台海域抗議 外交部：只要合法全力維護

摘自 記者陳思豪／台北報導

- 外交部發言人夏季昌今（21）日表示，釣魚台主權屬於中華民國，周圍海域也我國漁民的傳統漁場，只要合法出海作業，政府就會全力來維護這些漁民的權益。
- 爲了抗議日本將釣魚台國有化，蘇澳區漁會正在蘊釀，集結上百艘漁船，前往相關海域向日方嗆聲，維護國家主權。
- 海巡署長王進旺24日將到立法院，針對民間人士出海保釣，進行相關報告。

釣魚台事件

中秋節-嫦娥的故事

- 嫦娥是帝嚳的女兒，美貌非凡。后羿的妻子，相傳后羿是堯帝手下的神射手。
- 傳說，后羿從西王母處請來不死之藥，嫦娥(后羿的妻子)偷吃這顆靈藥，成仙後身不由主飄飄然地飛往月宮，在那荒蕪的月宮度著無邊的寂寞歲月。
- 嫦娥飛升月宮後，住在淒清冷漠的廣寒宮內，思念著后羿，她的心境和生活令不少文人騷客感慨。

中秋節-李白 • 靜夜思

- 床前明月光，疑是地上霜。
舉頭望明月，低頭思故鄉。
- 床前洒滿皎潔的月光，朦朧中我以為地上有霜。可是抬頭一望，圓圓的秋月真明亮。望著月兒，情不自禁想故鄉。想著想著，我低下了頭，心中的思念沒有盡頭。

中秋節

關鍵字：月圓 嫦娥 柚子 月餅 飲茶 團圓

藝術生活課-表演藝術・教學現場

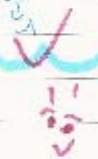
【課程作業分享】

班級：臺北市立復興高級中學普通班
授課教師：黃心華

9113

今天的活動課老師帶大家圍坐一圈，並且將一手張開一手比「1」的手勢，然後大家會將比「1」手勢的手與你隔壁同學張開的手，之後，遊戲就開始。大家唱著童謠，並且當唱到老師所指定歌詞中的字時，將手張開的手合起，這時隔壁同學就要將上手比「1」手勢的手與你手並力地抓住，這真的很需要會不緊抓住，感覺很刺激也很好玩！接下來陸續玩了分組的團體遊戲，例如：二人三腳，將同學背起，用屁股走路，這些都是團體需要合作的游戏，由背同學時，背同學坐在這兒一坐，而同學也會將信心放在背同學上，這些小游戏真的可以同學之間的默契與感情真是令我深刻！

no.

date

第一次來到小劇場上課，感覺超新鮮耶！這也是我進復興高中以來，頭一次來到這個地方，老師準備了幾項遊戲讓我們玩，第一項一人三腳，這個一人三腳可說是很不簡單，還要我們發揮想像力才能把腳黏的死死到分不開，原來它也是得手腦並用呀！第二項一背人，這需要非常信任彼此，才可以完成的一項遊戲呀！不然不管是背的人或被背的人都會受傷的。第三項屁股走路，這可讓我曉得野原新之助是屁股走路，界的奇葩！！已超越神人級的地步了！第四項一撐傘，又是一個手腦並用的遊戲，但大家圍成一個圈的感覺真不錯，有種「團圓」的fun~還有一些遊戲也很好玩，只是沒寫出來，但我在這些遊戲當中，我覺到團結力量大，很久沒這種感覺了，或許是因為現在大家都各忙各的在忘事的緣故吧！後來老師拿了前次大家畫的四格漫畫，聽著大家對未來的期望，我似乎可以想像十年後的我們再相聚於同學會的畫面。

屁股开花拉~

0919

SWAN NOTEBOOK

科作業

校名：復興高中

101 學年度第 一 學期

科別：表演藝術

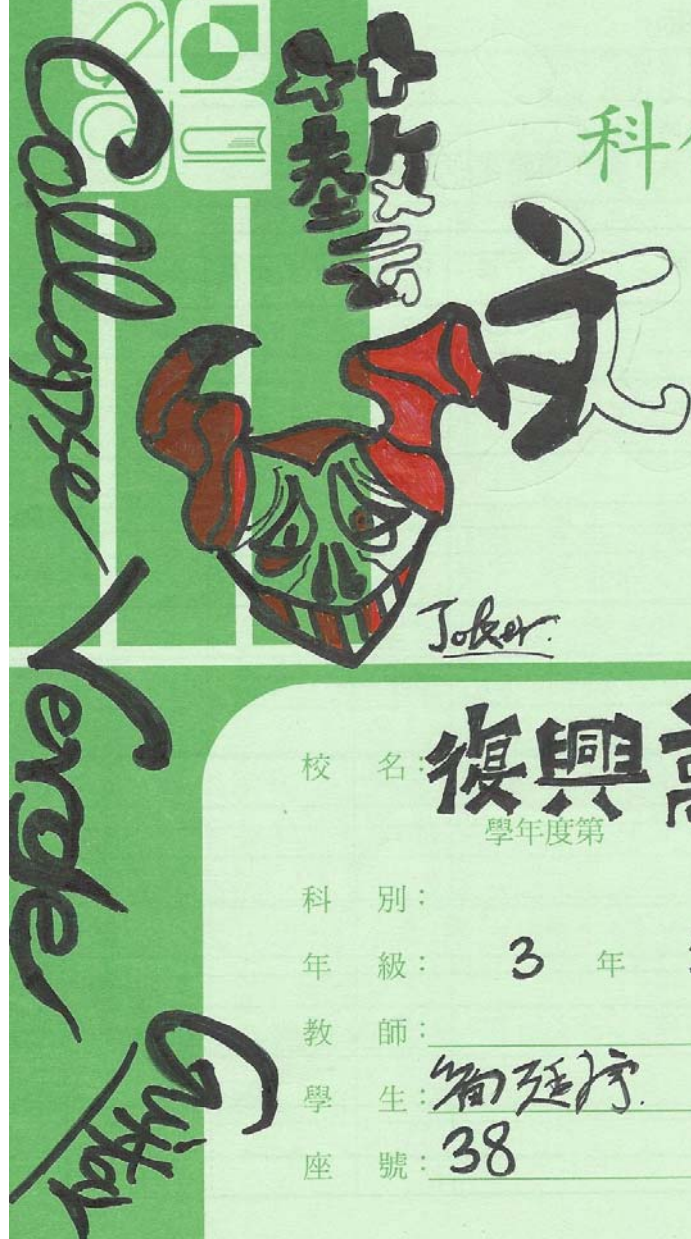
年級：三年十四班

教師：_____ 先生

學生：劉俞廷

座號：18

科作業

校名：復興高中
學年度第 _____ 學期

科別：_____

年級：3 年 14 班

教師：_____ 先生

學生：劉俞廷

座號：38

今天的表演課我仲玩了好多遊戲，那些都是要互相信任，有默契才能玩成的。兩人三腳卻要用想像的，指人指人需要力氣、信任，擲泥毬要用實力和技巧，演故事需要大家的腦力思考及默契才能成就一場完美的表演。然而我最喜歡的部份是圍個大圈圍一起听老師說大家的四格漫畫，讲讲大家的未來想走的路，原來大家都有自己的夢想 & 理想，或許在十年後的同學會有人實現，有人還停留在原地。

這堂課我真的很愉快也釋放了許多壓力，希望老師下次也能帶領我們進入愉快的世界 ☺ THANKS YOU ~

我希望將來我能實現我當調查局員的夢想
可是以目前的情況是很難達到，我該更加努力 ☺

Good!

好棒!

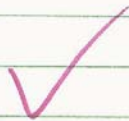
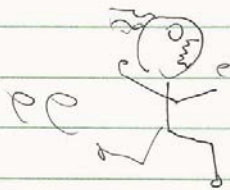
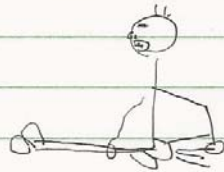
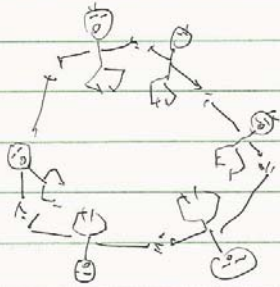
來到復興高中以來，第一次進入舞蹈教室，那種莫名的新奇感突然湧上心頭，令人既興奮又好奇，一進入那大大白白的鐵門，一股暗色系向我襲來，黑黑的窗簾、藍藍的牆壁、一階一階向上爬的樓梯。聽老師說不知道，這間教室歷經好幾屆舞蹈生的汗與淚水，使用了那麼多年了，設備、器具卻還是能夠使用，真的是保存的很好呢！經過老師簡單的講解以後，讓我驚訝的是，上課的內容竟然是玩小遊戲，是小時候玩過的遊戲，兩人三腳等等……最令我印象深刻的是用屁股走路！真的是很難前進，好不容易到達終點，下半身都沒有力氣了，而且屁股好痛喔！那種疼痛的感覺在我的身體上刻下，要我不記得，還真是難呀！上完了連續兩節的藝術課後，以又累又放鬆的心情結束，現在才知道，原來藝術課可以那樣的有活力有朝氣。

星期一 9月10日

no. 001
date 9/10/11

玩遊戲還不錯玩

Game play

no. 001
date 9/10/11

雖然玩遊戲真的很放鬆，但是...總覺得現在不是玩的時候 =v= 唉...

還有我本來也不是很喜欢玩園康遊戲...

但是，星期一玩得很開心

然後很累... 回家後才想睡覺

玩子: 0⁰⁰的電流 ~ ~ ~ 2人3腳 2⁰⁰⁰⁰⁰⁰ ~ ~ ~

1人指著一人跑過去再跑回來，2人指一人跑來跑去

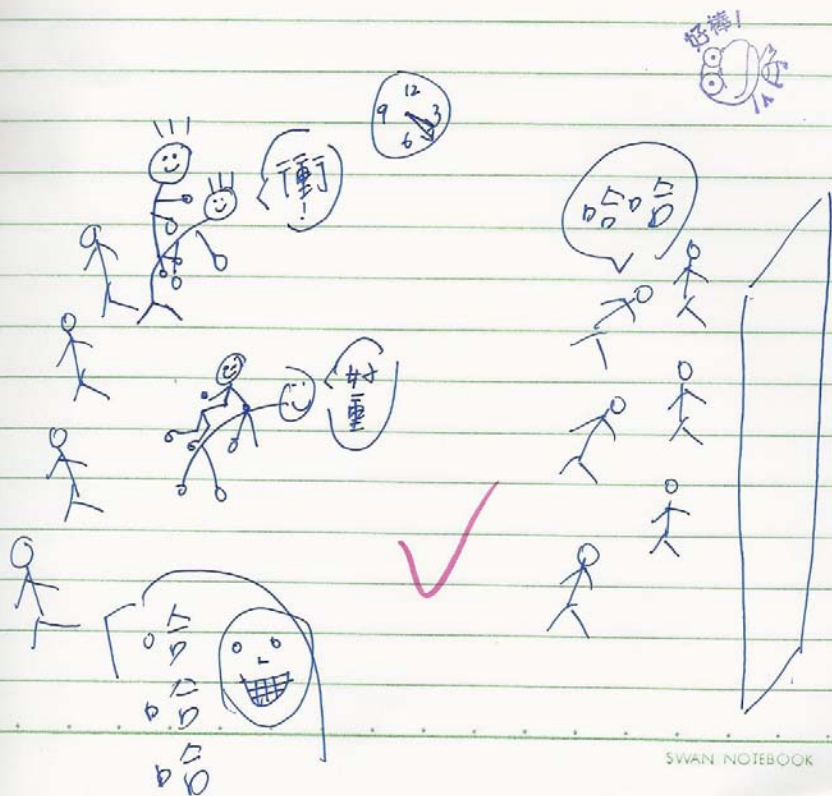
winner

Over

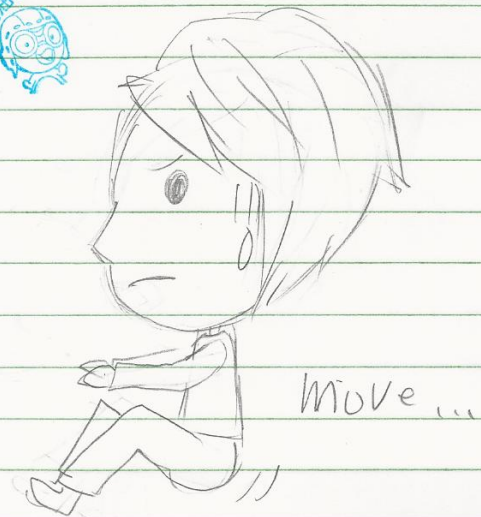
JL
7F

這次的活動又讓我們更親近一步,對於每個同學也舒解了一些高三的壓力!可是我總覺得有點太累了,好像兩節體育課喲!累到整個很想睡 ! 而且我還不小心跌倒在那

玩樂的氣氛中~ 超棒的!

表藝課還蠻有趣的,感覺很像在玩團康,印象最深刻的是秒屁股和背人狂奔(不過後者感覺有桌容易不小心受傷!)最後的"我是鬼"也不錯玩! 不過下午第一節是體育,最後兩節又是表藝,整個就超級累的!

【表演的製作實務】

課綱2-2劇場呈現

- 戲劇或舞蹈輔以音效、景觀在各種場域進行教育性的呈現。

第二單元 表演藝術的創作與呈現

2-2 創作實務的操作過程與說明

活動一【如何進入劇本的狂想-劇本導讀】

活動二【廣播劇本-編寫與現場呈現】

臺北市立復興高中
戲劇班專任教師黃心華

活動一【如何進入劇本的狂想-劇本導讀】

- 指定教科書：[表演藝術課本]華興文化事業出版社2012/4
- 課程教材：
 - 一、課本第35-37頁，賴聲川著<<暗戀桃花源>>劇本第一至二場，該劇本榮獲2005年金馬獎最佳改編劇本獎。
 - 二、以教師自編[打開劇本的第一頁]ppt，解說導讀技巧；請參閱word檔。
- 分組讀劇演練：請以5W(why what where when)1H(how)討論
 - 一、<<暗>>第二場分組練習
 - 二、<<暗>>第一場劇本分組練習

活動一【如何進入劇本的狂想-劇本導讀】

學生2人一組練習<<暗戀桃花源>>讀劇

- 第一組 314班周易伯、蔡志毅
- 第二組 314班劉俞廷、鄭卉汝
- 第三組 314班王思儀、陳郁婷
- 第四組 314班姜沛辰、毛裕祥
- 第五組 314班楊淑如、賴禹安

活動二【廣播劇本-編寫與現場呈現】

- 各組完成上週編寫之【廣播劇劇本】
- 編寫劇本時，請參閱劇情大綱學習單word檔
- 【廣播劇劇本】內含各組名單，如導演及演員名單
- 先行練習過3次以上，再開始錄音
- 錄音現場請保持安靜

活動二【廣播劇本-編寫與現場呈現】

分組演練廣播劇本，共分6組呈現

第一組 導演：王若涵

第二組 導演：柳潔宜

第三組 導演：吳忠原

第四組 導演：翁欣廷

第五組 導演：蔡志毅

第六組 導演：彭祈軒

2-2 創作實務的操作過程與說明

- ✓ 教師於各組呈現後給予回饋
- ✓ 於下一堂課撥放並檢討學生表現
- ✓ 此次【劇本導讀】、【廣播劇本】兩項教學過程，感謝101學年度(上)314班全體同學認真參與和呈現!

2012.12.19

打開狂想的那一頁-劇本

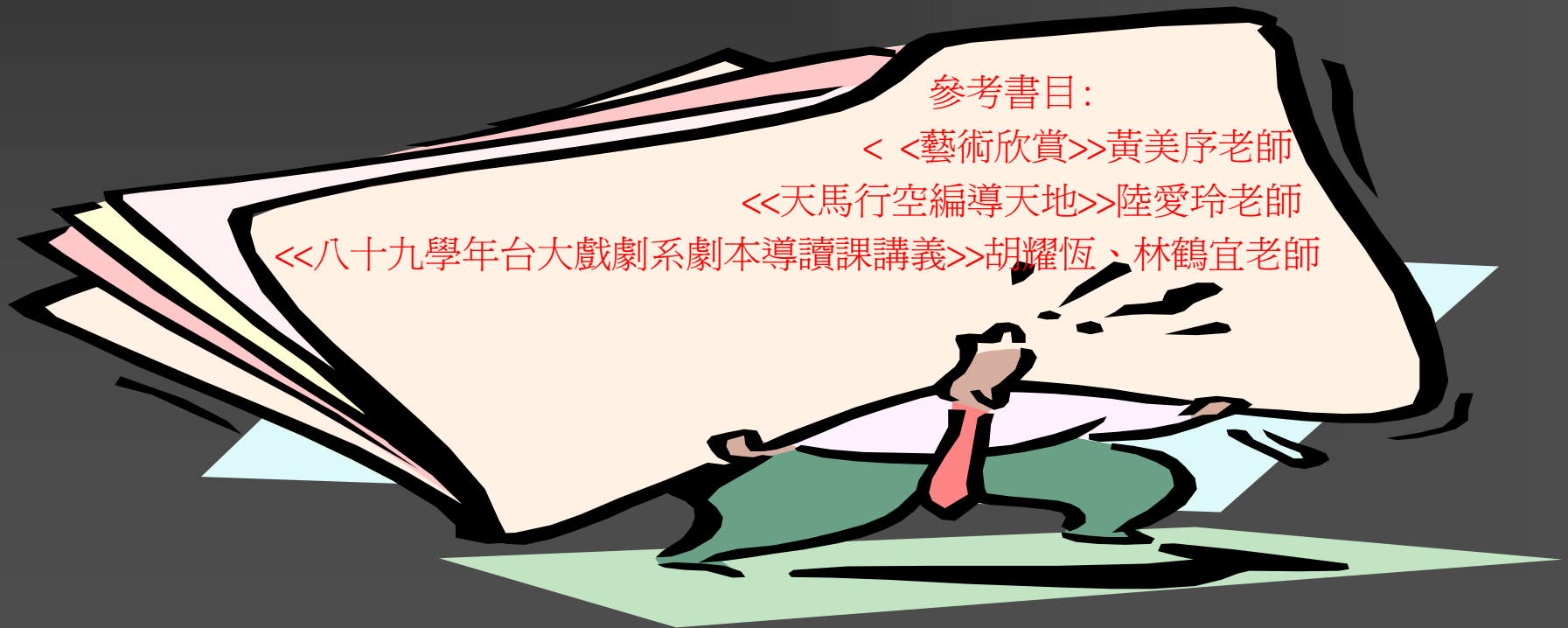
黃心華老師

參考書目：

<<藝術欣賞>>黃美序老師

<<天馬行空編導天地>>陸愛玲老師

<<八十九學年台大戲劇系劇本導讀課講義>>胡耀恆、林鶴宜老師

1. 打開劇本的第一頁

■ 大綱式地翻閱整個劇本

■ 將自己的反應紀錄下來

刺激點

困擾之事

喜歡

不解

■ 再次及反覆閱讀

劇情走向

情緒起伏

2.注意劇本所提供的任何訊息

- 劇本中最關切的事物
- 劇中的背景時代、氛圍
- 時代的道德倫理觀
- 角色人物的言行舉止
- 該時代的建築風格特色等
- 該時代的音樂形式、風格
- 該時代的服裝儀容
- 該時代的社會關係

3. 閱讀劇本的技巧

-運用【希臘哲學家劇作家亞里斯多德之戲劇六大內容】解讀劇本

■ 從戲劇六大內容來解讀劇本：

(1) 故事-內容、悲喜劇、開頭、中間、結尾

(2) 主題-任務、人生、觀念、現象

(3) 人物-價值、對照、性格

3. 閱讀劇本的技巧

(4) 語言-台詞、對話、旁白、獨白、誦詩、歌唱

(5) 時空-

時 (劇中三十年=劇場兩三小時)

空 (三空間:戲劇、演出、劇場=想像真實)

(6) 音樂-形式、風格、素材、功能、特色

4. 劇本的狂想範圍一

(1) 故事或情節 (plot)

內容 point of attack / inciting incident

劇本類別-悲劇、喜劇

劇本形式-各時期主義之戲劇風格

開頭 major dramatic question 虎頭-炫目吸引

中間 蛇腰-細膩懸疑

結尾 豹尾-急促精彩

呈現 (presentation) 演出故事呈現

再現 (representation) 劇情再現

4. 劇本的狂想範圍二

(2) 主題或思想 (thought)

任務
人生
觀念
現象

如社會問題劇propaganda or
social problem play

What
are
you
thinking
about ?

4. 劇本的狂想範圍三

(3) 人物 (character)

外形特徵等

社會觀

心理與精神層面

道德倫理

思想觀念

相互對照

戲劇化

角色人物擬人化

(人格化)

personification

5. 劇本的狂想範圍四

(4) 語言或文字 (language)

- 台詞

對話

性格、情節、主題、語調

旁白 aside

獨白 monologue

誦詩、歌唱

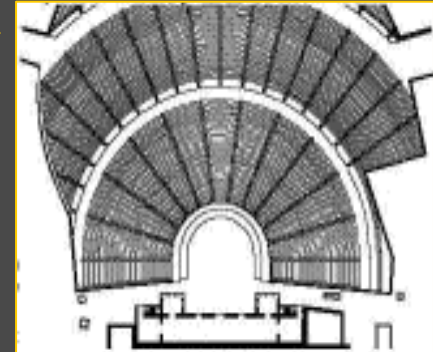
是否淺顯易懂

掌握速度節奏

發現意象語(暗喻)

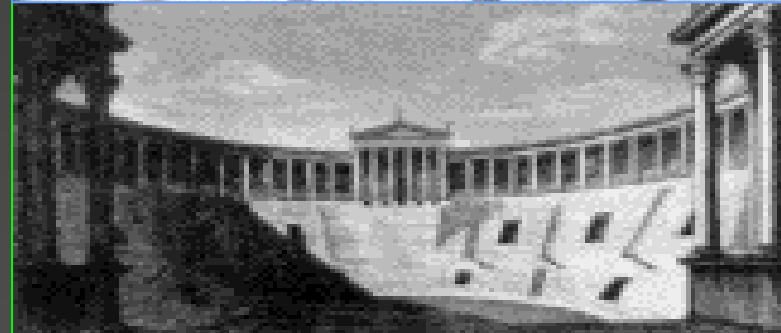
6. 劇本的狂想範圍五

(5) 時空或景觀
(spectacle) -

時(劇中三十年=劇場兩三小時)

空(三空間:劇本裡的一切、演出當下
作品呈現的時空、劇場觀眾與演員
等現場空間=享受真實與想像的幻
境)

7.劇本的狂想範圍六

(6) 音樂 (music)

- 形式
- 風格
- 素材
- 功能
- 特色