

穿越幸福的時代

楊梅秀老師

高雄市前鎮區光華國中

壹、單元名稱：穿越幸福的時代

貳、單元計畫：

一、設計理念

(一) 以卓別林的「摩登時代」為主軸，探討 80 年後的今天，是否仍存在的社會議題，進而思索自身所處的環境，培養問題解決的能力。

每個人都有追求幸福的權利，本課程設計欲將社會議題和學生的學習經驗結合，戲劇策略是一個重要的學習媒介，希望學生能從歷史、時事、社會文化中，藉由戲劇的真實體驗中，發現價值和意義。桃樂絲·希絲考特(Dorothy Heathcote)與凱文·勃頓(Gavin Bolton)：於 1970 年代中，主張以「戲劇為學習媒介」，學習者以「親身經歷」、「體驗此時此刻」，而非再現過去經驗去探索學習。

本單元不以默劇的表演技巧為主，而是利用假裝的遊戲本能，在教室中即興、體驗、角色扮演，反省人類的生活經驗，而「過程」才是主要的發展模式。選擇「摩登時代」為賞析影片，最主要的目的是本片的時空背景與現代差距甚遠，可是其中景象却與二十一世紀的今日，竟有許多類似之處，這是十分值得反省與討論的問題。

(二) 透過戲劇認識自己，進行課程的統整。

在國中的表演藝術課程中，國中生正面臨尷尬的青春期的青春，對於在眾人面前表演，總是羞於表現，故透過遊戲的過程，能讓學生忘記自己在表演，而是從做中學。從英美戲劇教育的理念來看，可以發現其實它和我國藝術與人文的理念相當類似，都是重視「全人教育」、「創意思像」、「情感價值」、「生活連結」等面向。(林玫君, 2013) 強調從團體的參與過程中，經驗的統整與內化，亦即經驗、社會、知識的統整。當議題能與自己產生聯結時，如此才能認識自己，找到價值。

二、學習目標

- (一) 學生能認識默劇大師卓別林及名作摩登時代。
- (二) 藉由默片的賞析，以青少年觀點完成靜像劇面及思想軌跡。
- (三) 學生能從影片中的線索材料創作一首詩並以肢體表現。
- (四) 引領學生思考摩登時代所衍生的社會議題、思索人權、貧富差距、自由生命等議題，進而加強學生了解社會、了解自我、肯定自我的正面態度。

三、教材架構與節數

節次	教學主題	課程概述
1	不自由的摩登時代	1. 介紹默劇的起源與發展。 2. 介紹默劇大師卓別林及觀賞經典默片「摩登時代」重要片段。
2	喜怒哀樂大變臉	1. 情緒轉換的練習。 2. 將感官情緒以畫框呈現。
3	我在摩登時代裡！	1. 探索肢體的可能性。 2. 利用鏡像劇面及思考軌跡模擬影片中人物，並說出內心的話。
4	詩的酸甜苦辣	1. 從題組的設計中，抽題練習五覺感官模仿。 2. 從線索材料（香蕉）的觀察與品嚐，學習作一首詩。

四、藝術活動與材料

藝術活動與材料包含如下：

- (一) 自製教學 PPT
- (二) 摩登時代影片
- (三) 表演畫框
- (四) 自製抽題字卡

五、藝術詞彙

1. 戲劇策略是指，在戲劇教育的目標之下，教師於開放、自由的空間裡面運用戲劇教學的方法，引導學生透過戲劇形式進行創作與探索的師生互動歷程。內涵包含創造性戲劇（Creative Drama）和教育戲劇（DIE）的教學活動，是一種即興的，重視參與過程的一種戲劇形式。學生透過老師的帶領，能想像、體驗、且思考切身的生活經驗。活動方式有靜像劇面、肢體動作、即興演出、角色扮演、思想軌跡等等。（林玫君，2003）

2. 靜像劇面
3. 思想軌跡
4. 角色扮演
5. 默劇
6. 旁述默劇

六、學習評量

一、評量方式：實作評量

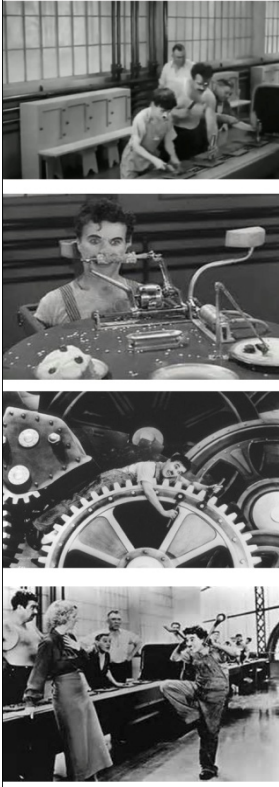
二、評量目標：探索與表現—表現創作

本評量目標在於評量學生是否能基於摩登時代認知層面的學習，再結合肢體及表情，表現多樣不用「語言」說出來的故事，透過模仿、肢體、創意等元素，與他人合作，展現個人的表演風格。例如：肢體在高低空間、快慢時間、輕重、鬆緊的變化與轉換等，再輔以舞台區位之運用等。

參、教材內容

課程/單元名稱	穿越摩登的時代
教學類別	☐ 視覺藝術 ☐ 音樂 ☒ 表演藝術
對應評量標準	探索與表現—表現創作
對應能力指標	探索與表現： 1-4-1 瞭解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。 1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。 審美與理解： 2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。 2-4-8 運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，瞭解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。 實踐與應用： 3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 3-4-10 透過有計畫的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。 3-4-11 選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。
教材內容面向	☐ 基本概念 ☒ 表現試探 ☐ 歷史文化 ☐ 藝術生活
對應基本能力	2. 欣賞、表現與創新 4. 表達、溝通與分享 5. 尊重、包容、關懷與團隊合作 9. 主動探索與表現

教學活動設計 1

教學主題	不自由的摩登時代	教學時間	45 分鐘
	教學內容	使用教材	評量指標
<p>準備活動</p>	<p>一、流程說明： 教師向學生說明整個單元的流程，並透過一連串的討論與扮演，使參與者橫跨過去、現在和未來的時空，嘗試以角色扮演的的方式討論與解決問題。</p> <p>二、教師播放「摩登時代」中的經典片段。</p>	<p>默劇相關 PPT 及影片、電腦、音響、籤筒</p>	
<p>發展活動</p>	<p>【最後的默片電影—摩登時代】 教師以簡報介紹默片時空背景。</p> <ol style="list-style-type: none"> 「摩登時代」是卓別林告別默片的最後一部電影。(圖 1) 教師請學生討論經典片段的看到的問題有那些？並踴躍舉手發表心得 <ol style="list-style-type: none"> 加快速度的生產線，是否真的增加工作效益。 自動餵食機的可能性。 失業這麼嚴重，待在監獄還可以混口飯吃，你同意嗎？ 你認為警察到底在維護誰的權益？ 工時過長，過勞、發瘋，甚至被捲入機械的場面，是否震撼了你？ 你覺得摩登時代是喜劇還是悲劇？ <p>【默劇大哉問？】 教師以簡報介紹默劇。</p> <ol style="list-style-type: none"> 法國現代默劇 (Modern Mime) 大師 Etienne Decroux 定義默劇為「靜默的藝術 (the Art of Silent)」。 是種界於舞蹈與戲劇之間的一種表演藝術。 演出者基本不用文字語言，只以自己身體的形體動作，表現出不同的情緒、情節與故事。 演出者甚至不用任何道具，只以動作讓觀眾感受幻想中的無形道具。 有些默劇藝術家為令觀眾注意力集中在其身體而非面部表情，會戴上素白的面具演出。 70 年開始，後現代默劇 (Post-Modern 	<p>(圖 1)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 能專心欣賞影片並回答老師的問題。 能踴躍舉手提問及發表心得。

	<p>Mime) 在表演時大多加入說唱、道具、電腦投影等。</p> <p>【默劇大師卓別林】 教師以簡報介紹卓別林的生平及影響力。</p>		
綜合活動	<p>【搶答時間 GoGoGo】</p> <p>一、請學生討論欣賞完摩登時代後，最喜歡的片段是什麼？為什麼？舉手發表。</p> <p>二、教師提問默劇的表演特色是什麼？</p> <p>三、默劇演員的裝扮為何？有既定模式嗎？</p> <p>四、老師給予勇於發表的同學鼓勵與讚賞。</p>		

教學活動設計 2

教學主題	喜怒哀樂大變臉	教學時間	45 分鐘
	教學內容	使用教材	評量指標
準備活動	<p>一、老師說明情緒表達對於默劇表演的重要性。</p> <p>二、提示卓別林在無聲電影中，更需靠情緒表情或肢體語言的表現，才能更妥善呈現劇情。</p> <p>三、老師準備相框或畫框，讓學生練習喜、怒、哀、樂的情緒轉換，畫框的使用讓演員的情緒更能焦點集中。</p>	畫框、相框、小紙片、籤筒	1 在欣賞同學的表演時，可以遵守觀眾禮儀。
發展活動	<p>【情緒跑馬燈】*情緒練習</p> <p>一、老師說明情緒是什麼？即對一系列主觀認知經驗的通稱，是多種感覺、思想和行為綜合產生的心理和生理狀態。</p> <p>二、教師發下一張小紙片，每個人需寫一種情緒下來。例如：最普遍、通俗的情緒有喜、怒、哀、驚、恐、愛等，也有一些細膩微妙的情緒如嫉妒、慚愧、羞恥、自豪等，引導學生從自己的生活經驗中去感受情緒的可能性。</p> <p>三、每個人將寫好的情緒投入老師事先準備好的筒子中。混合後再請同學上台抽籤並即興表演。（圖 2）</p>		2 能勇敢大方上台，並充分展現題目。
			

	<p>【喜怒哀樂四連拍】</p> <p>由老師抽籤請同學上台，再由上述之情緒筒中抽出情緒籤，做即興演出，再由表演同學抽下一位上台演出。提醒同學只能有表情、氣聲、語助詞，但不能說話，沒有語言能讓表情更生動！。（圖3）</p> 		
<p>綜合活動</p>	<p>【我說你演】 *戲劇策略：旁述默劇</p> <p>1. 教師利用前述情緒字卡，隨機組合，再加入人物、動作等元素，產生另一個新劇本。由教師以旁白的方式，讓自願者做默劇的演出。</p> <p>例如：安娜貝爾（人物）興奮地（情緒）跺腳（動作）跳到游泳池裡，在池裡檢到了一個鏡子，猛然一看，自己嚇到了自己…………….</p> <p>2. 此即興表演極富有挑戰性，教師要多予讚美和肯定。</p>		

教學活動設計 3

教學主題	我在摩登時代裡！	教學時間	45 分鐘
	教學內容	使用教材	評量指標
<p>準備活動</p>	<p>暖身活動【跟著毛根一起動】</p> <p>教師利用毛根製成的假人，做肢體的彎折，引導同學嘗試肢體彎折的可能與限制。</p> <p>1. 分組，每五人一組，各發下一隻毛根人，組同學試著彎折毛根人，並模仿毛根人的肢體動作。</p> <p>2. 討論並賦予毛根人的動作意義。例如某動作是在做什麼。</p> <p>3. 各組請代表上台呈現。</p>	<p>毛根人 Ppt、學習單</p>	<p>1. 能清楚表達組內所彎折之毛根人的動作意義。</p> <p>2. 能呈現他組毛根人的動作模仿。</p>

發展活動

【生產線群像】 *戲劇策略：靜像、思考軌跡

規則說明：

1. 全班分為 5-6 人一組。
2. 教師以簡報方式呈現摩登時代中，生產線上工人搶速鎖螺絲釘的劇照。其中角色為卓別林、大塊頭、工頭，請同學討論畫面中三人的關係，其餘組員可以是其他工人。
3. 各組討論完後，選角做角色扮演，上台模擬片中人物姿態，設計舞台畫面，5 秒後定格。
4. 由老師輕拍各位演員後，輪流說出一句所扮演角內心裡的話。
5. 角色再相互對話。
6. 各組輪流上台呈現。

(圖 4)

範例：

角色	內心話
卓別林	我的手快要廢掉了啦！
資本家	都是你們害我的產量降低
大塊頭	快一點啦！不然來不及了！
工頭	你們是想要扣薪水嗎？
其他工人	呵呵呵！他們慘了！

綜合活動

【迎向幸福的未來】 *生涯規劃

1. 教師引導學生根據演員說出的內心話，討論這些情節是否曾聽過父母親在家中抱怨過？
2. 以肢體停格的方式做出適當姿勢，創造一個畫面，讓觀眾能更仔細的檢視、比較、討論。
3. 如果將來自己工作的場域也是如此，是否會爭取改善的機會？
4. 分別請角色扮演的同學回應自己的看法，並完成自我性向試探，填寫「未來職業想像學習單」。
例如：如果我是資本家（老板）……，我會……
如果我是卓別林（勞工）……，我會……

教學活動設計 4

教學主題	詩的酸甜苦辣	教學時間	45 分鐘
<p>準備活動</p>	<p align="center">教學內容</p> <p>暖身活動【五覺情境大冒險】*戲劇策略：感官練習</p> <p>一、教師示範抽題並演示感官視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺的呈現。</p> <p>二、依上週組別分別請代表抽題目，討論後演出。提醒同學不能出聲音，靠肢體和情緒演出。</p> <p>感官訓練 (ex 五覺的練習：視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺)</p> <p>題組</p> <ol style="list-style-type: none"> 一隻老鼠從你的腳面上走過去。 聞到一股氣味，是香水？焦臭？香煙？ 吃到一個酸的、甜的、苦的、辣的食物。 看見一條蛇？繩子？ 聆聽悠美的鋼琴演奏？或一場大雷雨？ <p>(圖 5)</p> 	<p>使用教材</p> <p>教師自製字卡</p>	<p>評量指標</p> <ol style="list-style-type: none"> 在欣賞同學的表演時，可以遵守觀眾禮儀。 能勇敢大方上台，並充分展現題目。
<p>發展活動</p>	<p>【香蕉的滋味】 *戲劇策略：線索材料、詩化</p> <ol style="list-style-type: none"> 老師播放摩登時代中，孤女在碼頭偷香蕉，並火速的分送給其他流浪兒的片段。請學生討論偷竊的正當性，以及分送給其他人的同理心。 教師播放以下兩起新聞事件，請學生探討「街友」「流浪漢」的人權議題： <p>事件一：高中生將自己在西門町向街友潑糞的影片放在網站，校方退學處分。</p> <p>事件二：刈包小販<u>廖榮吉</u>將街友的溫飽當作一年中最重要的大事，每年花百萬辦理「街友年夜飯」。</p> 每組發一條香蕉，想像自己是街友，在飢寒交迫之下，出現在眼前的唯一食物。提示學生不要急著吃香蕉，試著觀察香蕉的外觀、氣味、形狀，甚至思考營養價值、觸感等，更重要的是想像這是一條得來不易的幸福，激發學生對食物的感激，再慢慢品味分食。 		

	<p>4. 各組討論出一首 5-6 句的詩句，為香蕉作一首詩。</p> <p>5. 各組將「香蕉詩」以肢體表演呈現，由演員將詩詞輔以聲效配襯唸出來，步驟為定格畫面，由靜到動。</p> <p>例如：</p> <p>青青的小船結實地倚在籃子邊 隨著我的眼睛瞟來看去 小船變成黃黃的月亮 月亮上怎麼長了斑點？是吳剛還是玉兔？ 香甜的月亮送進大港灣，留下船錨在桌上 小心！可別滑倒了。（網路資料）</p> <p>6. 教師提醒學生，作詩的內容禁止不雅或暴力的內容，並將表演呈現錄影。</p>		
<p>綜合活動</p>	<p>【幸福的未來】</p> <p>1. 教師播放摩登時代最後一幕，即使環境如此弄人，也應該本著正向的態度，迎向光明的未來。</p> <p>2. 教師總結本單元重點：感官的練習是表演的基礎、人權不分貧富貴賤、珍惜自己活在富足的年代，得以衣食無憂。</p> <p>(圖 6)</p> 		

肆、教學方法

一、講述法：講述法是指以書面資料或是口頭形式，讓學習者主動閱讀書面資料並聆聽教師講解的教學方法。

二、示範教學法：以實際執行一套程序或一連串的動作，使學生了解教學上的現象或原理，通常包含有行動、程序、技巧和知識，並且以各種設備和助教做適當的配合。

三、角色扮演法：以故事或問題情境的設計，讓學習者在假設的前提下，依自己的想像、觀察或經驗來扮演情境中的人事物。

四、合作學習法：依學生能力、性別等因素，將學生分配到異質小組中，教師經由各種途徑鼓勵小組成員彼此協助、相互合作。

五、價值澄清法：主要為學習者覺察並理解自身在某種情境中的意義，並由此建立自己的價值觀。

六、問題解決法：由教師提出問題的情況，提示學生如何去發現問題、界定問題，由學生按部就班地解決問題，以獲得生活上解決問題的能力。

伍、教學省思與建議

一、社會議題無所不在，學生不該淪為考試機器，更應關心自身環境。

本教學設計以影片為出發，探討故事內容與當今社會的呼應，即戲劇的發展應該從生活出發，是一種發展人的教育，故教學文本建議可以從新聞事件，例如中國大陸的霧霾現象、高雄後勁溪的水污染、台中捷運的公安意外、台灣缺水的困境、核電廠的存廢與否等，國中生應從關心自己所處的環境出發，而不是只是淪為考試的機器，所以討論時應盡量提出一些符合學生程度的問題，刺激他們從中學習，並培養國際視野。

二、戲劇教學是融入各領域的最佳媒介，從參與的過程培養正確的價值觀。

戲劇教學適合融看各領域，並且活化教學的既定模式，唯升學主義掛帥的台灣，即使十二年國教的實施，依然沒有改善教學的困境，若能讓其他學科輔以戲劇策略的實施，是不是更能吸引學生的注意力，甚至達到更好的目標呢？建議教師應建立各種上課規範，以免淪為雜亂無彰的團康遊戲，只以搞笑為目的，失去了探索社會議題的本質，教師應營造快樂正向的學習氣氛，尤其在分組的實施上，宜採合作學習的異質分組，避免正值青春期的國中生，心智發展仍不成熟，難免習慣排擠弱勢，人云亦云的情況發生，教師更應增加戲劇教學經驗與示範的能力，建議教師應培養提問的技巧

陸、參考資料

林玫君編譯(1994)。創作性兒童戲劇入門。台北：心理。

林玫君(2003)。創造性戲劇之理論探討與實務研究。台南：台南大學復文書局。

林玫君(2006)。英美戲劇教育之歷史與發展。美育，154，78-83。

林玫君(2006)。表演藝術之課程發展與行動實踐—從「戲劇課程」出發。課程與教學季刊，9(4)，119-139。

張曉華(1999)。創作性戲劇原理與實作。台北：成長基金會。

張曉華(2000)。九年一貫「藝術與人文」學習領域表演藝術的戲劇教育發展。

翰林文教雜誌。台南：翰林。

張曉華(2004)。教育戲劇理論與發展。台北：心理出版社。

區曼玲譯(1998)。劇場遊戲指導手冊。臺北：書林。

鄭黛瓊(2000a)。戲劇教學活動的實踐與理論初探。美育，114，86-89。

鄭黛瓊(2000b)。共思未來戲劇教育的面貌—英國全國戲劇協會2000年會議。美育，117，93-95。

https://tw.knowledge.yahoo.com/question/question;_ylt=A8tUwYbQvzdVOVsAR1Jr1gt.;_ylu=X3oDMTE0bG1oN2QwBGNvbG8DdHcxBHBvcwMxBHZ0aWQDU1dJVFcwMV8xBHN1YwNzcg--?qid=1007022509492