

教育部跨領域美感教育卓越領航計畫

標竿學校創課方案表

113 學年度 第 1 學期

學校全銜	台中市立惠文高級中學
創課方案名稱	故事繪夢 Painting your future.
團隊成員	藝術類教師： ■視覺藝術/美術： <u>洪千琪</u> □音樂： ■表演藝術： <u>薛明鑫</u> 非藝術類教師： <u>體育—張榮升</u> 其他人員： <u>姓名(單位/職稱)</u> 總人數： 3
實施對象	□國小：__年級 □國中：__年級 ■高中/職： <u>高中三</u> 年級 參與班級數： <u>如 普通班1/藝才班1</u> 參與總人數：
課程屬性 (可複選)	■必修課程 □選修課程 □校本課程 □雙語課程 □其他：_____
創課方案來源	■創新課程(為全新自創之跨領域方案) □精進課程(延續之前跨領域方案內容，但加以精緻優化) □延伸課程(依據之前跨領域方案走向，但延伸擴充之) □其他： <u>如改編自其他美感教育計畫方案</u>
學生先備能力	由於實施課程的班級為高三的學生，所以學生在生涯規劃以及表演能力上已有穩定的基礎。而因應此次融入SEL課程的發展目標，學生也必須具備了解及探索個人的能力，以及與他人溝通分享合作等社交技能。
跨領域美感課程架構圖	
課程發展理念	以高三學生的生涯發展與規劃為課程核心價值，在主題課程中提供不同創作元素、媒介與形式引導學生思考個人生涯規劃。課程設計融合藝術生活科的表演藝術以及視覺藝術，輔以綜合領域的生涯規劃科等不同學科的素養，讓學生在學習中，能開啟更多生涯的想像，並透過創作，展現生命藍圖的潛能。

	1.藉由視覺圖像引發自我覺察的能力,在升學壓力下,意識自己的壓力源與梳理情緒並嘗試有效管理; 2.以創作四格漫畫,探索與規劃未來的可能性; 3.最後透過戲劇創作與呈現,建構生涯藍圖,激勵學生勇敢實踐。
跨領域美感素養 (可複選)	☐ 1.美學思辨與覺察省思 ☐ 2.符號識讀與脈絡應用 ☐ 3.藝術參與及社會行動 ☒ 4.設計思考與創意發想 ☐ 5.數位媒體與網絡掌握 ☐ 6.文化跨域與多元詮釋 ☒ 7.藝術探究與生活實踐 ☐ 8.其他:
跨領域課程類型 (可複選)	☐ 活化型課程 ☒ 議題式課程 ☐ 窗外式課程 ☐ 交集性課程 ☐ 學校本位課程 ☐ 混成式課程 ☐ 其他:
跨領域內涵	☐ 藝術科目: <u>表演藝術、視覺藝術</u> ☐ 非藝術科目: <u>輔導科</u> ☐ 融入之議題: <u>生涯規劃教育</u> ☐ 其他:
美感元素與美感形式	美感元素 ☒ 視覺藝術: ☐ 點 ☐ 線 ☐ 面 ☐ 空間 ☒ 構圖 ☐ 質感 ☒ 色彩 ☐ 明暗 ☐ 音樂: ☐ 節奏 ☐ 曲調 ☐ 音色 ☐ 力度 ☐ 織度 ☐ 曲式 ☒ 表演藝術: ☐ 聲音 ☒ 身體 ☒ 情感 ☐ 時間 ☐ 空間 ☐ 勁力 ☐ 即興 ☐ 動作 ☒ 主題 美感形式 ☒ 均衡 ☒ 和諧 ☐ 對比 ☐ 漸層 ☐ 比例 ☐ 韻律 ☐ 變奏 ☐ 反覆 ☐ 秩序 ☐ 統一 ☐ 單純 ☒ 虛實 ☐ 特異
本期發展重點 (其他議題請參照課程模組4.1核心內涵)	☐ 聯合國永續發展目標(SDGs): ☐ A.終結貧窮 ☐ B.消除飢餓 ☐ C.健康與福祉 ☐ D.優質教育 ☐ E.性別平權 ☐ F.淨水及衛生 ☐ G.負擔的潔淨能源 ☐ H.合適的工作及經濟成長 ☐ I.工業化、創新及基礎建設 ☐ J.減少不平等 ☐ K.永續城鄉 ☐ L.責任消費及生產 ☐ M.氣候行動 ☐ N.保育海洋生態 ☐ O.保育陸域生態 ☐ P.和平、正義及健全制度 ☐ Q.多元夥伴關係 ☐ 社會情緒學習(SEL): ☒ 甲.自我意識(覺察) ☐ 乙.關係技巧(情感識別) ☒ 丙.社會覺察(社交能力) ☐ 丁.自我管理 ☐ 戊.負責的決策 ☒ 其他議題: <u>生涯規劃教育</u> ☐ 無
學習活動設計	
學習活動內容與流程	跨領域美感素養(依前述表格之代碼填寫) 本期發展重點(依前述表格之代碼填寫)
主題(一)名稱:每個人都值得一張美麗的畫 課程目標:引導學生從視覺圖像的美感元素與形式,探究自身在生涯規劃中的想像並透過與同儕分享覺察自我的情緒、想法與價值觀。 單元1名稱:自我探索與覺察 實施節數:1節	4 甲

一、導入活動 1. 介紹幾米的生平以及其經典作品。 2. 介紹《每個人都值得一張美麗的畫 幾米經典畫作101》的創作理念。(參考資料:https://www.locuspublishing.com/book/detail/814) 二、開展活動 1. 引導學生找尋一張明信片符合當下面對升學壓力的自己。 2. 兩人一組, 與同儕分享。先由構圖與色彩切入, 再透過美感形式分析, 最後說明選擇的原因。 3. 各自分享後, 再相互給予回饋與建議。 三、綜合活動 1. 邀請2-3位同學與全班分享。 2. 老師給予回饋與建議。	4	甲、乙
單元2名稱:繪製四格漫畫－現在與未來 實施節數:2節 一、導入活動 1. 老師分享此四格漫畫(附件一)的設計理念。 2. 引導學生思考現在以及開啟對未來想像的藍圖。 二、開展活動 1. 學生自由創作四格漫畫。 2. 增加文字敘述將夢想具體化。 三、綜合活動 1. 6~7人一組。 2. 與組員分享四格漫畫內容。 3. 提醒學生分享過程中以尊重為原則, 分享者具體描述四格內容, 不中斷;傾聽者則不打岔與不問問題。 4. 邀請2-3位同學與全班分享。 5. 老師給予回饋與建議。	4	甲、乙
主題(二)名稱:故事繪夢 課程目標:透過說故事劇場的形式, 讓學生更能在創作中發揮創意, 展現表演的多元性, 並且加入說書人的角色, 增加築夢者從不同視角看待自己的未來, 真實呈現夢想中的藍圖, 讓學生體驗實踐生活的可能。 單元1名稱:故事分享與編創 實施節數:2節 一、導入活動 1. 介紹說故事劇場形式。(資料來源: https://sites.google.com/view/storytellingtheatre/home) 二、開展活動 1. 依照上週分組。(6~7人一組) 2. 組內討論, 選擇其中一人之四格漫畫內容成為故事基底。 3. 依照表格完成情境設定與編排。(附件二) 4. 撰寫說書人台詞。	4、7	甲、乙

◎情境設定

四格漫畫一	故事取材： 號同學的 歲	角色：
	故事簡介：	
	說書人台詞：	戲劇衝突：
		慶祝儀式：
四格漫畫二	故事取材： 號同學的 歲	音樂：
	故事簡介：	
	說書人台詞：	戲劇衝突：
		慶祝儀式：
		音樂：

三、綜合活動

1. 完成說書人台詞與情節設定
2. 老師給予回饋與建議。

單元2名稱:故事排練與呈現

實施節數:2節

一、導入活動:暖身／聲

1. 老師帶領學生暖身與暖聲。
2. 學生在空間中遊走, 打開肢體與感官。
3. 帶領學生發聲練習。
4. 學生各自選擇一舒適位置, 並面向對手演員。
5. 大聲念台詞, 並可加入肢體動作展現情緒。

二、開展活動

1. 各組呈現。
2. 老師給予小組回饋。

三、綜合活動

1. 組內分享演後心得。
2. 組外回饋演後心得。

4、7

甲、乙

評量方式：

一、四格漫畫繪製：以標準參照方式評分，分成A+,A,B+,B,C+五個等第。各等第標準分述如下：

等第	評分標準
A+	圖畫中的場景建構細節充分，且文字敘述完整有具體目標。
A	圖畫中的場景建構有細節，且文字有目標。
B+	圖畫中的場景建構以及文字敘述清晰能理解。
B	圖畫中的場景建構或文字敘述有一項是能清晰理解的。
C+	圖畫中的場景建構和文字敘述較無細節或具體。

二、「故事繪夢」說故事劇場呈現：此呈現分數由三面向組成。

(一)情境設定學習單(20%)：完成度。

(二)呈現(70%)：(在個人角色詮釋上，是否能掌握口語及肢體表達技巧。而在呈現中是否能展現說故事劇場特色，順暢自然進行轉場。(參考以下表格)

	A 優秀	B 尚可	C 待加強
台詞掌握度 (口白是否清晰)	所有表演者 皆能清楚表達台詞	大部分表演者 能清楚表達台詞	少部分表演者 能清楚表達台詞
畫面編排 (演員走位)	注意觀眾面向， 並走位順暢	雖有不順， 但不影響演出	較無注意觀眾面向， 走位稍影響演出
說書人台詞 (是否具有 Hook)	說書人台詞能帶領觀眾 入戲，且吸引觀眾	說書人台詞能 帶領觀眾進入劇情	說書人台詞能 讓觀眾了解故事始末
演員情感	演員不笑場， 並情感自然流暢	演員能清楚表達情感	演員能表達情緒

(三)團隊合作(10%)：重於排練過程中，組員彼此之間是否能有效溝通並且積極參與。

教學省思

由於這門課是藝術生活課，所以我在設計課程的時候不斷在思考如何與學生的生活可以更加連結，於是在這次的課程設計當中，我以高三學生的生涯發展為目標，藉由不同的媒介，試圖引導學生能夠更加具體對未來規劃的想像，並且期待他們能夠透過戲劇的展演，看見夢想藍圖。

而在教學的過程中，能夠感受到學生都能夠投入並積極參與，特別是在後半階段的戲劇排練以及呈現的部分，特別是我在重新回看影片紀錄時，也都能從觀眾的反應感受到學生對於演出的喜愛。

綜觀學生的回饋以及各班演出過後我給予學生的回饋中(附件三)，可以看見學生對於說故事劇場的呈現形式是覺得有挑戰性的在場面調度上的確是需要非常多的排練才能夠熟悉，並且自然流暢，所以針對這個部分我想未來若有機會再以說故事劇場的形式呈現，應該要給予學生更多的時間去了解此形式的特色以及更多時間去排練，並且能夠更熟悉說故事劇場的演出形式。

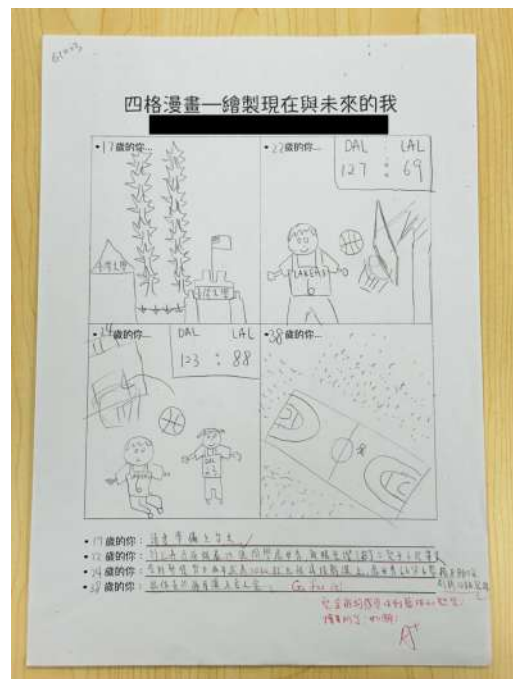
學生回饋	一、創作四格漫畫的心路歷程 1. 雖然自己偶爾會對於未來迷茫或因為未知感到害怕，但在寫自己的未來時那種充滿展望、夢想的感覺很讓人興奮，雖然未來不一定是美好，但是還是能抱有期待！ 2. 把我想做的事或是我嚮往的生活規劃在未來，比較實際或是近期就會預期到的畫在前面幾格。 3. 四格裡的內容都是以我興趣中的中、長期目標為參考的。 4. 大致就是我對未來生活的理想。 二、完成四格漫後，收到老師回饋的想法： 1. 謝謝老師把細節都看的很仔細，以及不會貶低、評價我們的夢想，這樣讓人覺得很溫暖。 2. 謝謝老師讓我更能去思考自己未來的模樣。 3. 感覺自己畫畫功力有充分展現，可能因為我畫的很細節，老師給了我很高的分數，具體地把自己想法展現在四張圖裡，我現在也很喜歡畫畫，可能因為學測過後有空閒時間了，畫畫的時候都會很專注在每個筆畫上我覺得很好 4. 謝謝老師的支持讓我能繼續不怕挫折的走下去。 5. 我覺得有被認可。繼續想其他可能的選擇。 三、老師在(說故事劇場)排練過程，曾給予你們什麼協助或建議： 1. 對於場面調度以及一些張力 2. 的呈現力度。 3. 給予我們表演時的細節提點。 4. 有讓我們去思考角色當下的角度，讓我們更好去扮演這個角色。 5. 場面調度融入劇情。 四、在排練過程中，有什麼印象深刻的事情： 1. 我們要演互相謀財害命，大家演戲很誇張很好笑。 2. 覺得我們的想法很棒、很無釐頭、很搞笑。 3. 在思考表演的呈現的時候有很多很好笑的點子。 4. 同一幕需要場面調度，老師最後建議將場面調度融入場景，這是我們完全沒想過的方式，當下蠻震驚的。 五、請針對自己組別的表現以及其他組的表現，給予回饋： 1. 我扮演的是說書人，雖然我不是故事的主人公，但我覺得說書人其實很重要，引導觀眾代入，也要了幾全局的動向，給予場內演員進一步的提示。我認為其他組別掉表演對於感情的描述更加的有張力，而我們這組則更加樸實。卻也因為戲劇張力和誇張的劇情安排不顯得無聊。 2. 感覺一開始我們在準備的時候都沒有頭緒，也很多細節沒辦法溝通好，但到後面越來越了解自己的腳色過後，我們也能順理成章的做好自己應盡的部分，不會拖累其他角色。 3. 感謝組員願意接受我的想法然後加入表演。 4. 原本沒什麼畫面感的想法演出來以後變得更真實，想說或許以後的我或許真的就是長這樣吧。 5. 大家可以用輕鬆的態度完成自己的戲份，比起我在台上發抖，我覺得很猛。
影像紀錄	一、四格漫畫作品

四格漫畫1

四格漫畫2

四格漫畫3

四格漫畫4

二、故事繪夢呈現影像紀錄

故事繪夢呈現1

故事繪夢呈現2

故事繪夢呈現3

故事繪夢呈現4

故事繪夢呈現5

故事繪夢呈現6

故事繪夢呈現7

故事繪夢呈現8

		
	故事繪夢呈現9	故事繪夢呈現10
其他對於 本計畫之建議		

四格漫畫—繪製現在與未來的我

姓名：

日期：

• 歲的你...	• 歲的你...
• 歲的你...	• 歲的你...

- 歲的你：_____
- 歲的你：_____
- 歲的你：_____
- 歲的你：_____

藝術與生活－現在與未來說故事劇場

班級： 組員：

◎情境設定

四格漫畫一	故事取材： 號同學的 歲	角色：
	故事簡介：	
	說書人台詞：	戲劇衝突：
		慶祝儀式：
	音樂：	
四格漫畫二	故事取材： 號同學的 歲	
	故事簡介：	
	說書人台詞：	戲劇衝突：
		慶祝儀式：
	音樂：	

◎角色分配

座號	角色	座號	角色

附件三

607故事繪夢回饋

第一組:健身房+素花の店(92.5)

1. 每一位演員(包括說書人)表演情緒和音量皆到位。
2. 場景轉換流暢。
3. 音樂選得不錯,不過可以思考播音樂的時機,或許可以加入一些肢體演出。
4. 第二個場景具喜劇風格很有創意,且勵志。
5. 第二個場景稍有笑場。

第二組:撕榜與大學生活(90)

1. 兩場景的主角台詞都很清晰且情緒到位。(同學?/同學?)
2. 老師的模仿也生動有趣。(同學?)
3. 劇情勵志且貼近生活,我覺得是很棒的題材選擇。
4. 兩段的劇情安排都在正經中添加些喜劇的元素,是很好的詮釋。
5. 會期待其他組員更多演出。

第三組:魔方冠軍(88)

1. 說書人台詞不錯,但要再提高音量,使觀眾更清楚。
2. 第一個畫面的主角(同學?)情緒和音量表達到位!
3. 故事的起承轉合鋪陳不錯,只可惜戲劇的成分偏少,整體音量也不足,期待更多同學的演出。

第四組:新兵日記1(跑車)(90.5)

1. 說書人台詞不錯,音量可以再大聲。
2. 場景與場景之間的調度稍有不順,可以在說書人邊說台詞時,演員邊轉場。
3. 打靶場景有準備道具以及搭配音效生動有趣。(可以採斜對角的安排,____在左上;____在右下?)
4. 兩個場景的劇情編排很棒,稍微可惜的是缺乏排練,大家對演出的流程較不熟悉。
5. 擬物的演出很有創意也很生動。(磚頭與跑車)

607故事繪夢回饋

第五組:新兵日記2(遺產爭奪戰)(93.5)

1. 說書人(同學?)音量與情緒表達到位。
2. 伏地挺身的場景安排很有戲劇性且有看點。
3. 抽籤的場景安排不錯,若要增添戲劇效果,戲劇節奏要掌握。
4. 小道具(籤)以及輪椅的運用用心有創意。
5. 最後爭奪遺產的橋段具喜劇風格。
6. 思考戲劇節奏如何更輕快簡潔。

第六組:小美留學(91.5)

1. 說書人台詞不錯,但音量可以再提升。
2. 手電筒和鈴鼓的運用很用心。
3. 第二個畫面(製作火箭)的情節安排更有結構,並情緒生動有趣。
4. 26號同學的情緒表達很好。
5. 期待更多組員的演出。

第七組:股市操盤手(90.5)

1. 故事題材不錯,很勵志,劇情結構也編排很好,結尾可以再加一些慶祝儀式的橋段,能有更棒的結束。
2. 擬物的演出(電線桿與股市K線圖)生動且有創意。
3. 第二場景的演員表演情緒到位。(小美在角色的表演上也很用心)
4. 希望所有組員都能有更多台詞安排。

第一組:獸醫(93.25)

1. 準備服裝道具音效, 很棒。
2. 說書人台詞簡潔有力。
3. 即興臨場影變能力佳。
4. 切換台語使角色鮮明立體。
5. 微笑場, 以及上船的橋段可以再順暢。

第二組:考照、追星(90)

1. 第一場的場景與角色的建構立體又生動, 編排有趣又創意。
2. 演唱會的觀眾反應自然且具戲劇性。
3. 第二場最後的結局很暖心, 讓人燃起希望。
4. 轉場較不順暢, 可以思考如何應用說書人台詞協助及改善。

第三組:十點半(92.25)

1. 準備道具用心。
2. 把撲克牌舉起, 讓觀眾看見的即興發揮, 很棒。
3. 帶去小房間的走位拉得很好, 放在右下舞台, 讓觀眾能更專注。
4. 說書人台詞有幾句不錯, 若可以在面向觀眾效果為佳。
5. 桌子面向可稍做調整, 讓觀眾能看見更多演員表情。

第四組:西洋棋(92.75)

1. 兩個場景, 都有很棒的戲劇結構(開始~衝突~慶祝)
2. 所有台詞都寫得很好, 扣合主題, 並能引人入戲。
3. 主角情緒與情感的轉換自然, 不尷尬。
4. 雖說中間微笑場, 但能及時修正, 不錯。

第五組:失敗的人變真正spiderman(94.5)

1. 老闆口白清晰。
2. 兩段演出的表演節奏掌都握得很好。
3. 變成蜘蛛人的橋段, 真是神來一筆, 相當有創意, 演員也很棒。
4. 唯獨後面兩段蜘蛛人打擊壞人的地方, 較卡, 可再順暢。

第六組:科技公司(89.5)

1. 第一場, 報告的女員工, 口白清晰。
2. 面對挑戰與度過難關的橋段很有創意, 也扣合主題。
3. 男主角情緒有張力。
4. 說書人的台詞很適合放進小說中, 可以練習更加簡潔, 並再多埋藏伏筆。

第七組:天使與閻王(90)

1. 第一段劇本能引起觀眾共鳴, 是很棒編劇。
2. 準備道具, 也很用心。
3. 第二段劇情與台詞富創意也有趣。
4. 所有演員的音量能夠再大一點, 並且對自己要再更有自信一些。

610故事繪夢回饋

第一組:籃球夢(94.5)

1. 說書人的運用很棒,轉換成主播更符合戲劇情境。
2. 說書人與表演者的搭配相當好,戲劇節奏抓得很好。
3. 主角小坤情緒表現自然也到位。
4. 團隊默契和合作無間。
5. 第一個畫面到第二個畫面的銜接可以再思考如何順暢。(說書人台詞,或者小坤勝利後的心境,或贏球之後的慶祝儀式)

第二組:結婚兩個家庭的事(89.5)

1. 所有音樂都選得不錯,唯可惜的地方是播放的時機,如何順暢切入。(音樂fade in~台詞~fade out)
2. 第一場景的戲劇衝突設計不錯,有複雜性,若可以再強調衝突的難解性,更有戲劇性。
3. 模擬火箭的畫面有創意且有趣。
4. 模擬門也生動自然。
5. 思考角色牌的必要性。

第三組:女兒的逆襲(92.25)

1. 說書人的台詞很好,具八點檔吸睛的功力。
2. 家庭吵架的台詞不錯,唯母女兩人的情緒,可再思考如何呈現雙方的角色關係。
3. 採訪的劇情設計的很好,說書人轉換成秘書也很有創意。
4. 第二畫面,說書人與表演者的順序應再思考先後順序。(說書人先,表演者後)

第四組:返鄉養老(94.25)

1. 擬物的表演生動活潑有趣(磚頭、房子、颱風)。
2. 說書人台詞的抑揚頓挫,讓呈現節奏掌握得當。
3. 主角演技自然,且情緒到位。
4. 道具的應用也相當創意。
5. 可以思考演出的區位分配以及給於觀眾更多呈現面向。(搬磚頭)

第五組:結婚生小孩(90)

1. 第一個畫面的說書人口條清晰。
2. 第一個畫面劇情編排創意有趣。
3. 第二個畫面的台詞,演員表現情緒到位,並有很好的戲劇結構。
4. 每一個段落的銜接稍嫌不順暢。

第六組:醫學系(89.5)

1. 主角的表演渾然天成。
2. 擬物成火車非常有創意。
3. 第二個畫面,在準備期中考時,可以再思考表演面向。
4. 期待其他組員有更多機會表演。