

教育部跨領域美感教育卓越領航計畫

種子學校創課方案表

113 學年度 第 一 學期

學校全銜	新北市立柑園國民中學
創課方案名稱	探索皮影藝術之美
團隊成員	藝術類教師： □視覺藝術/美術： <u>楊惠琴</u> □音樂： <u>劉彥君</u> □表演藝術： <u>潘鴻瑞</u> 非藝術類教師： <u>王惠珠</u>（體育） 其他人員： <u>蕭孟通</u>（影子劇團/團長） 總人數：
實施對象	□國小： _____ 年級 ■國中： <u>七、八</u> 年級 □高中/職： _____ 科 _____ 年級 參與班級數： <u>6</u> 參與總人數： <u>147</u>
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： _____
學生先備能力	已學會基本操偶技巧、能了解戲劇音樂配樂影響情境營造的重要
跨領域美感 課程架構圖	
課程發展理念	皮影戲課程是一門結合多學科的跨領域學習體驗，這套課程不僅培養學生的藝術表現力，也透過跨學科的協作，促進多元能力的發展，展現課程設計的新穎理念。從學校社會科彈性課程-柑園人社區踏查開始，學生進行旭公故事的採集與整理，進入表演藝術課程的劇本撰寫、念詞訓練與操偶技術學習，再延伸到美術課程中戲偶與

	布景的設計與製作。音樂課程則負責為故事搭配精緻的配樂，創造更具感染力的表演效果。此外，課程還融入閩南語教學，邀請老師指導學生根據劇本需求準確念出台語台詞；在體育課程中，學生學習戲偶操作時的人體工學姿勢，讓角色動作更流暢逼真。將語文、藝術、音樂、文化與運動完美結合，展現了跨領域整合的教學理念。
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>美術、音樂、表演藝術</u> ☒非藝術科目： <u>閩南語課、體育、社會科彈性課程-柑園人</u> ☒融入之議題： <u>生命教育、多元文化、國際交流</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 ☐動力 ☐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>108 課綱十九項議題：生命教育、多元文化</u> ☐無

學習活動設計		
(依實際課程之主題數、課程目標與單元數逐一增列撰寫)		
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：皮影戲劇本撰寫與戲偶設計與製作 課程目標：學習劇本撰寫技巧與角色台詞個性詮釋、戲偶設計與製作 <u>單元1 名稱：劇本撰寫</u> 實施節數：3 一、導入活動 (一)介紹皮影戲劇本特點 1. 播放皮影戲表演影片，強調劇本的結構（如傳統故事的起承轉合）。 2. 提問：故事中最吸引人的部分是什麼？ 二、開展活動 (一)故事發想 1. 從之前學生上的彈性課程-柑園人對在地文化探索進行發想，引導學生以“主題故事”為靈感（如尅公傳說），進行頭腦風暴，確定故事背景和角色設定。 2. 提供劇本模板，解釋標準格式（標題、角色介紹、場景描述、台詞）。 (二)分組討論與分工 每組構思一個簡單的故事情節，確定主要角色與故事衝突。 三、綜合活動 分享故事雛形 各組輪流簡述故事構想，並接受同學與老師的建議。 <u>單元2 名稱：戲偶設計與製作</u> 實施節數：4 一、導入活動 (一)角色設計與草圖繪製，介紹皮影戲偶的特點與結構 1. 展示皮影戲偶樣本（角色頭部、四肢、服飾等）。 2. 提問：不同角色的造型如何表現性格與情緒？ (二)角色構思 1. 指導學生根據劇本故事，發想角色設定（如善良的村民、威嚴的國王、狡猾的反派）。 2. 學生繪製草圖，包含頭部、四肢比例與服裝細節。 (三)角色討論與修改 分組討論草圖設計，根據故事需求調整角色特徵。	1、4、6	甲、乙、丁、戊、生命教育、多元文化

二、開展活動 (一)角色草圖繪製 1. 學生根據分組討論結果，繪製角色設計草圖，包含頭部與服飾細節。 2. 老師指導如何平衡角色美觀與實用性。 (二)骨架與關節製作 1. 學生利用硬紙板、塑膠片、銅扣等材料，切割角色部件並組裝骨架。 2. 老師示範製作活動關節，讓戲偶能模擬真實動作。 (三)角色裝飾與細節優化 1. 使用顏料、剪紙或貼飾完善角色服飾與面部設計。 2. 注重每個角色的細節，確保與劇本故事背景相符。 三、綜合活動 (一)作品展示與動作測試 1. 各組展示完成的戲偶，演示關節活動效果，並分享設計靈感與挑戰。 (二)回饋與改進 老師與同學給予作品建議，表彰設計巧思與創意，討論改進空間。		
主題(二)名稱：製偶及操偶技巧、角色台詞演繹 課程目標：學習製作各角色皮影戲偶、場景畫面設計、皮影戲操偶方式、台詞演繹 單元1 名稱：製偶及操偶 實施節數：4 節 一、導入活動 (一)皮影戲展示與體驗 1. 播放皮影戲表演片段，讓學生觀察戲偶的動作特性與台詞演繹的配合方式。 2. 問答討論：哪些動作或台詞最能讓角色生動？ (二)分組角色設定 1. 根據劇本故事，分組設定角色（如主角、配角、反派），並討論各角色的個性與特徵 二、開展活動 (一)製偶技巧與實作 基礎結構製作- 1. 老師示範戲偶骨架製作（使用硬紙板、塑膠片、銅扣等材料製作活動關節）。 2. 學生依角色設計完成戲偶基礎結構，並測試關節靈活性。角色裝飾-添加服飾、臉部細節（如表情、裝飾圖案），讓角色更具個性化與視覺吸引力。角色台詞演繹-台詞練習與語氣訓練：老師示範角色台詞如何	1、4、6	甲、乙、丙、生命教育、多元文化

運用語調、節奏與情感表現個性（如閩南語台詞的發音練習）。學生分角色朗讀台詞，練習聲音與動作同步。角色情境模擬-小組搭配台詞與動作，模擬故事中的一場互動情節。操偶技巧訓練-基本操偶練習。學習基本動作技巧（如走路、揮手、鞠躬），強調符合人體工學的操偶方式。小組內模仿演練，探索不同角色動作的風格。

三、綜合活動

（一）作品展示與小型表演

1. 戲偶與角色演示：每組展示戲偶，介紹設計理念，並表演短劇（包括操偶與台詞演繹）。
2. 反饋與改進：老師與同學針對操偶技巧、台詞表達提出建議，鼓勵創意與團隊合作。

單元2名稱：布景片製作

實施節數：3 節

一、導入活動

（一）皮影戲布景展示與分析

1. 觀賞皮影戲表演片段，觀察布景片如何配合劇情（如城堡、村莊、森林等）。
2. 問答討論：布景如何影響角色行動與故事氛圍？

（二）布景構思與分組討論

1. 根據劇本設定，分組討論布景場景需求（如主場景、轉場效果）。
2. 記錄每個場景需要突出的元素（如天氣、建築風格）。

二、開展活動

（一）布景設計與草圖繪製

1. 講解設計原則：老師示範布景設計過程，包括構圖、背景與前景分層技巧，以及色彩搭配注意事項。
2. 繪製草圖：學生依據劇本分工設計布景，繪製簡單的場景草圖（如森林的樹木輪廓、建築細節）。老師提供指導，幫助學生改善構圖比例與細節表現。

（二）布景製作實作

1. 材料準備與基底製作：使用硬紙板、透明薄膜、顏料等材料製作布景基底。學生根據草圖完成場景的基本輪廓切割與上色。
2. 層次效果與細節添加：加入前景與背景細節（如增加山脈、樹木、雲朵的漸層效果）。製作可更換的小型細節（如門窗、樹葉）以適應劇情需求。

三、綜合活動 (一)布景展示與劇情模擬 (30 分鐘) 1. 布景展示：各組展示完成的布景片，解釋設計靈感與挑戰（如色彩選擇、素材搭配）。 2. 劇情模擬與調整：將布景片放入燈光框架，模擬劇情中的場景切換效果。根據展示效果進行細節修改，提升布景的視覺衝擊力與實用性。		
主題(三)名稱：皮影戲劇目音樂配樂 課程目標：能夠依據場景氣氛配置適合音樂 單元 1 名稱：軟體操作 實施節數：4 節 一、導入活動 介紹將使用的音樂製作軟體（如 GarageBand、Audacity 或 FL Studio）的基本功能，並播放用該軟體製作的簡單範例音樂。 二、開展活動 帶領學生實際操作軟體，學習基本功能：匯入音樂素材、音軌編輯、音效調整等。 三、綜合活動 教師總結操作技巧，強調音樂對戲劇情感的影響。 單元 2 名稱：配樂 實施節數：4 節 一、導入活動 (一)故事與情感連結 給每組分配不同的皮影戲故事片段，讓學生分組討論故事中的主要情感和情節轉折。 (二)音樂示例分析 播放多種不同情緒的音樂片段（如緊張、喜悅、悲傷等），讓學生分辨其特性。 二、開展活動 (一)場景與音樂設計 1. 各組針對所分配的故事場景，選擇適合的音樂風格、樂器組合與情緒表達，進行初步配樂設計。 2. 教師提供指導，幫助學生優化樂器選擇和節奏安排。 (二)創作與調整 1. 讓學生進一步編輯和調整配樂，並嘗試融入不同音效來加強戲劇氛圍。 2. 各組完成配樂後進行試播，與同學和教師互動討論。	1、3、4、5	甲、戊、多元文化

三、綜合活動			
(一)皮影戲實作演出			
組織各組以完成的配樂搭配皮影戲演出，進行整體呈現。			
教學省思	在設計「皮影戲劇目音樂配樂」課程時，結合技術與藝術的多元學習方式讓學生能夠全面發展創意、技術操作與團隊合作能力。從軟體操作到實際配樂，每個階段的活動均強調由淺入深，循序漸進地提升學生的理解與技能。然而，在實施過程中也發現了一些需要改進的地方。		
	首先，學生對音樂製作軟體的熟悉程度參差不齊，部分學生需要更多時間適應基礎操作。因此，未來應考慮提供更多分層教學資源，讓不同程度的學生都能獲得合適的支持。其次，配樂設計的創意部分雖然激發了學生的興趣，但在場景情緒的具體表達上，有些學生可能缺乏對音樂與戲劇連結的深刻理解，建議增加更多案例分析與討論。		
	整體而言，學生的參與度與表現都令人滿意，課程不僅提升了技術技能，更讓他們體會音樂在戲劇中傳遞情感的力量。未來可加入更多跨領域的活動，增強學生的學習興趣與應用能力，讓課程更具多樣性與挑戰性。		
學生回饋	對軟體操作的反饋： 「一開始接觸音樂製作軟體覺得有點複雜，但透過分步教學和練習，我學會了如何編輯音軌，還能加入音效增強氣氛，這對我來說很有成就感！」 對配樂設計的反饋： 「在設計配樂時，發現音樂真的能影響故事的氛圍。我們為悲傷場景選擇了弦樂，效果比想像中好很多，感覺自己像是一個小小的音樂導演。」 對團隊合作的反饋： 「我們組在分工上很順利，每個人負責不同的部分，最後完成的配樂和皮影戲結合起來非常有趣！這讓我學會如何與同學合作。」 對活動設計的反饋： 「老師安排的影片分析和案例分享很有幫助，讓我更了解音樂如何表達情緒。希望未來可以有更多這樣的案例分享。」 對課程收穫的反饋： 「這堂課讓我第一次體驗到把音樂和戲劇結合的創作過程，學到了技術操作，也感受到創意的重要性，很有挑戰但也很有趣！」		

影像紀錄		
	劇本構想	劇本撰寫
		
	製作皮影戲偶	練習操偶技巧
		
	製作配樂	展演練習
其他對於 本計畫之建議	無	