

■ 跨 領 域 美 感 課 程 教 學 方 案 ■

南 區 / 國 立 東 石 高 級 中 學

學校名稱	國立東石高級中學					
團隊成員	黃韻嫻、楊牧音、林巖郡					
跨領域學科	國文、音樂、美術	藝術學科	音樂、美術、表演藝術			
教學對象 先備能力	<p>一、教學對象：普通科三年孝班學生，共 38 名。</p> <p>二、先備能力：</p> <p>1. 高中教材：該班學生已完成五個學期的高中課程，具備有基本音樂及美術能力，甚至在剪輯影音上也得心應手。</p> <p>2. 舞台能力：一年級時曾改編賴和〈一桿稱子〉劇本並進行演出，二年級時將鄭愁予〈錯誤〉及〈情婦〉二詩進行跨詩篇的對話表演。</p>					
跨領域 美感課程 實施模式	<p>高中翰林版國文第六冊教材中有〈曲選〉單元，其中一個部份需教授〈牡丹亭·遊園〉這一段劇曲。我感受到學生對於中國傳統戲曲的陌生與隔閡，如果只是講授文本，只會流於「國文」基本考試題型的學習，根本無從體會與領略被聯合國教科文組織評定為世界無形文化遺產的崑曲文化。因此企圖由文本出發，藉由白先勇〈青春版牡丹亭〉影音，帶學生欣賞中國傳統戲曲的表演手法與藝術技巧，讓學生根據課文〈牡丹亭·遊園〉一段的「懷春」主題，鋪陳劇本並展演，讓學生從中體會人類情感是跨越時代的，也透過學生合作戲劇的演出，學習人我溝通、尊重與包容。</p>					
跨領域 美感課程 應用策略	<p style="text-align: center;">【應用策略】(請勾選)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> 使用時機 ☐ 課前預習 ☒ 引起動機 ☒ 發展活動 ☒ 綜合活動 ☒ 課後複習 ☐ 其他 </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> 教學策略 ☐ 應用藝術素材之問題導向教學 ☒ 虛擬實境之情境教學 ☐ 網路資源之體驗學習教學 ☐ 應用藝術類數位典藏資源之探究式教學 ☒ 合作學習式教學 ☒ 專題討論式教學 ☐ 協同教學 ☒ 創造思考教學 ☐ 其他 </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> 評量模式 ☒ 學習單 ☒ 試題測驗 ☒ 遊戲評量 ☒ 專題報告製作 ☒ 展演實作 ☒ 影音紀錄 ☐ 其他 </td> </tr> </table>			使用時機 ☐ 課前預習 ☒ 引起動機 ☒ 發展活動 ☒ 綜合活動 ☒ 課後複習 ☐ 其他	教學策略 ☐ 應用藝術素材之問題導向教學 ☒ 虛擬實境之情境教學 ☐ 網路資源之體驗學習教學 ☐ 應用藝術類數位典藏資源之探究式教學 ☒ 合作學習式教學 ☒ 專題討論式教學 ☐ 協同教學 ☒ 創造思考教學 ☐ 其他	評量模式 ☒ 學習單 ☒ 試題測驗 ☒ 遊戲評量 ☒ 專題報告製作 ☒ 展演實作 ☒ 影音紀錄 ☐ 其他
使用時機 ☐ 課前預習 ☒ 引起動機 ☒ 發展活動 ☒ 綜合活動 ☒ 課後複習 ☐ 其他	教學策略 ☐ 應用藝術素材之問題導向教學 ☒ 虛擬實境之情境教學 ☐ 網路資源之體驗學習教學 ☐ 應用藝術類數位典藏資源之探究式教學 ☒ 合作學習式教學 ☒ 專題討論式教學 ☐ 協同教學 ☒ 創造思考教學 ☐ 其他	評量模式 ☒ 學習單 ☒ 試題測驗 ☒ 遊戲評量 ☒ 專題報告製作 ☒ 展演實作 ☒ 影音紀錄 ☐ 其他				

<p>課程架構 與跨領域 課程設計 概念</p>	<p>課程架構圖</p> <pre> graph TD A[讀文本] -- 理解 --> B[劇本寫作] B -- 創作 --> C[戲劇表演] C --- D[多元呈現 (音樂、肢體語言、 舞台美學、 造形藝術……)] </pre>		
<p>教學計畫</p>			
<p>單元名稱</p>	<p>翰林版高中國文第六冊 劇曲選——牡丹亭·遊園</p>		
<p>教學總時數</p>	<p>400 分鐘</p>	<p>實施班級數</p>	<p>1 班，38 人</p>
<p>實施情形</p>	<p>高中翰林版國文第六冊教材中有〈曲選〉單元，其中一個部份需教授〈牡丹亭·遊園〉這一段劇曲。我感受到學生對於中國傳統戲曲的陌生與隔閡，如果只是講授文本，只會流於「國文」基本考試題型的學習，根本無從體會與領略被聯合國教科文組織評定為世界無形文化遺產的崑曲文化。因此企圖由文本出發，藉由白先勇〈青春版牡丹亭〉影音，帶學生欣賞中國傳統戲曲的表演手法與藝術技巧，讓學生根據課文〈牡丹亭·遊園〉一段的「懷春」主題，鋪陳劇本並展演，讓學生從中體會人類情感是跨越時代的，也透過學生合作戲劇的演出，學習人我溝通、尊重與包容。</p>		
<p>設計理念</p>	<p>國民教育階段九年一貫「藝術與人文」領域課程包含有「表演藝術」，其目的無非是透過課程提升學生鑑賞能力，陶冶生活情趣，啟發學生藝術方面的潛能與發展健全的人格。然而沒有文本的基礎與對文化的認識，表演藝術容易流於外在形式卻缺乏內涵。我希望能以高中教材的文本出發，將觸角延伸至「美」的領域中，讓學生感受「美」的無所不在、無所不包。</p> <p>而在社會的快速變遷下，十二年國民基本教育重視「議題」，希望學生在課程中獲得各項議題的相關知識、情意和技能，並理解</p>		

	<p>議題發生的背景、性質、現象、內容、成因及影響，以養成學生批判思考及解決問題的能力，提升面對議題的責任感與行動力，追求尊重多元、同理關懷、公平正義、永續發展等核心價值。</p> <p>在這樣的原則下，我體認到「我聽，我會忘記；我看，我會記得；我參與，我會了解」，所以當看到高中翰林版國文第六冊教材中的〈曲選〉單元，有一個部份需教授〈牡丹亭·遊園〉的這一段劇曲時，我感受到學生對於中國傳統戲曲的陌生與隔閡，如果只是講授文本，只會流於「國文」基本考試題型的學習，根本無從體會與領略被聯合國教科文組織評定為世界無形文化遺產的崑曲文化。因此企圖在文本的教授外，藉由白先勇〈青春版牡丹亭〉影音，帶學生欣賞中國傳統戲曲的表演手法與藝術技巧，然後讓學生根據課文〈牡丹亭·遊園〉一段的「懷春」主題，鋪陳劇本並展演，讓學生從中體會人類情感是跨越時代的，也透過學生合作戲劇的演出，學習人我溝通、尊重與包容。</p>
<p>藝術概念與美感元素</p>	<p>個人認為文本《牡丹亭》本身就是「美」的代表，文字優美、意念優美，而《牡丹亭》更是劇本，它需要被搬演，所呈現出來的崑曲藝術更是被聯合國教科文組織評定為世界無形文化遺產，唱腔優美、身段優美。</p> <p>所以透過〈牡丹亭·遊園〉的教學，我們可以藉由美的欣賞讓學生提高藝術層次，領略中國傳統戲曲的美感表現，然後讓學生親自參與劇本創作，這是屬於文字的美感，學生若能掌握人物的心靈狀態，這是人在關係中的美感，而戲劇的呈現，則完全是一個多元藝術展現，包含有音效(音樂)、舞台(美術)、肢體(舞蹈)等美感元素，可以讓學生在高中結束前有多重表現，展現他們的綜合學習成果。</p>
<p>教學方法</p>	<p>講述、影音、啟發、討論、發表、問答、創作、表演、合作學習。</p>
<p>教學目標</p>	
<p>單元目標</p>	<p>一、文本教學目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解散曲與劇曲的分類與性質之差異。 2. 認識湯顯祖的作品風格與特色。 3. 學習湯顯祖敘寫細膩情思的寫作手法。 4. 理解曲辭的內容與意義。 5. 認識中國傳統戲曲「無聲不歌，無動不舞」的特色。 6. 學習欣賞古典戲曲之美。 <p>二、表演課程教學目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 從認知、情意、技能三向度深化及活化國文教學。 2. 激發學生語文創作的興趣與能力。 3. 增加學生對閱讀內涵深層的理解與省思。

		<p>4. 培養學生多元能力：提升學生閱讀力、增強學生寫作力、訓練口語表達力、美的創造力與鑑賞力。</p> <p>5. 強化學生學習的自信心。</p> <p>6. 培養人我合作的溝通與尊重、理解與包容。</p>
課程架構		
節次	課程名稱	教學重點
第一節	文本閱讀	認識劇作家湯顯祖、〈牡丹亭〉故事、散曲及劇曲差異
第二節	文本閱讀	理解〈牡丹亭·遊園〉中杜麗娘的心思
第三節	劇本寫作	認識主題「懷春」及角色書寫差異
第四節	劇本修訂	掌握主題「懷春」書寫
第五節	表演教學	如何演出到位
第六、七節	排演	人際溝通
第八節	成果呈現	學生心情調適
教學流程		
節次	重點	教學流程
一	文本 閱讀	<p>一、準備活動： 在黑板上寫上「但是相思莫相負，牡丹亭上三生路」一句。</p> <p>二、主要活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 向學生說〈牡丹亭〉的劇情故事。 2. 讓學生了解〈牡丹亭〉一劇主人翁的時代背景、禮教觀念。 2. 介紹湯顯祖生平及其重要作品。 3. 介紹散曲及劇曲的差異。 <p>三、課後活動 閱讀〈牡丹亭·遊園〉一文，並先標示出個人閱讀生難字或句。</p>
二	文本 閱讀	<p>一、準備活動： 準備白先勇〈青春版牡丹亭·遊園〉影音。</p> <p>二、主要活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師透過〈青春版牡丹亭·遊園〉影音，每唱畢一支曲即中斷一次，對照課本曲文，既講解表演型態又說明文意。 2. 學生根據學習單討論與思考，每一段曲文所呈現的隱微心思與意涵。

		<p>三、課後活動 完成學習單並繳交。</p>
三	劇本 寫作	<p>一、準備活動： 請學生將教室分成 2 組，每一組各用一半的教室空間，並將鄰近課桌椅併排成一個大方桌，以方便討論。</p> <p>二、引導活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 討論〈牡丹亭·遊園〉一齣主題，引導學生從女主角杜麗娘的角色切入，聚焦在「少女懷春」。 2. 引導學生思考如果你是杜麗娘的父親、母親及閨密，會有何想法？ 3. 引導學生思考，只有少女會懷春？少男呢？討論一下少男懷春的行為、心境。 <p>三、發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請學生思考，如果劇本只有 10 分鐘要呈現「少女(男)懷春」，你們要從哪個角度切入寫劇本？少女或少男？父親或母親？朋友？還是不相干的他者？ 2. 請學生試著從中找出 3 個不同切入點可以發展的劇本大綱。 <p>四、課後活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請學生完成劇本草案。 2. 提醒每一組的導演或編劇需要製作 PPT 報告創作理念及表演形式。
四	劇本 修訂	<p>一、準備活動： 教師列印學生繳交的劇本草案給每一位同學。</p> <p>二、主要活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 閱讀他組劇本，並請 2 組的導演或編劇說明創作理念及表演形式。 2. 讓學生討論對方組別的 3 個優點，並提出 1 個以上建議。 <p>三、課後活動 請學生修改劇本。</p>
五	表演 教學	<p>一、準備活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師準備紙卡，背後書寫關係：母女、母子、父女、父子、夫妻、閨密、兄弟。 2. 將課桌椅往教室後方放置，教室前方挪出一片可以供表演的場地。 <p>二、主要活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請學生隨意派出 10 名代表，2 個一組，並抽出一張關係卡。 2. 請代表的學生依據關係(可能 2 名男同學卻抽到閨密關係)，設定情境、事件，並以三個定格方式默劇呈現在班級同學面前。 3. 請同學正確猜測出表演同學所表演的關係及事件。

		<p>4. 引導同學思考為何猜對及為何猜錯？猜對是因為表演者如何表演？猜錯是表演者哪裡出錯了？</p> <p>5. 教師統整何謂「表演到位」。</p> <p>三、課後活動 請學生開始排演。</p>
六、七	排演	<p>一、準備活動：兩組學生在活動中心各找一角練習。</p> <p>二、主要活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師觀察編劇如何和導演及演員溝通劇本。 2. 教師觀察導演如何導戲。 3. 教師指導導演、編劇、主要演員及次要演員改進及努力方向。 4. 教師觀察道具組是否進行道具製作。 <p>三、綜合活動：雙方觀摩演出並提出建議。</p>
八	成果呈現	<p>一、準備活動：預備演出。</p> <p>二、主要活動：成果表現。</p> <p>三、綜合活動：演出後團照並說明心得。</p>

教學省思與建議

整個教學流程下來，在學生創作的部分產生最大問題，也卡關最久。學生無法在主題「懷春」下進行創作，無法理解「少男懷春」或「少女懷春」的「心情」可以呈現一場戲。學生對於戲劇的概念來自電影、電視劇，認為劇本應該是完整的交代故事，它必須要有始有終，說明愛情的開始與結果，所以一個劇本下來幾乎是6-7場戲以上。而我給學生的要求是一個劇本的演出時間限制在15分鐘內，這對學生而言是困難的，抽象的「心情」無法掌握，劇本無法聚焦，單是「換場景」就會耗去許多時間這個問題，幾乎是學生在創作初期我最常提問的重點：你們如何解決？因此在劇本的創作上花費許多時間和學生溝通、來稿、退件、再溝通、再修改……這讓學生挫折感很重，但也因為不斷被退件，學生發揮自學功力，利用假日參加演講，據說許多同學結伴參加，演講結束後還纏著講師追問，這一點讓我很欣慰，為了追求一個滿意的劇本願意付出努力。但也讓我反思：下一次進行劇本教學工作時，是否更換一個具體的主題而非抽象的意念？

劇本底定之後，緊接著是學生排演。走位的問題因為一二年級時有經驗，所以進步許多，幾乎不用提醒，兩組導演及其他同學也都會彼此提醒。但因為此次是先男女比例分組，之後才抽籤決定主題是「少男懷春」或「少女懷春」，所以該組中不一定有口條好的同學剛好可以勝任男主角或女主角，只能從組員中挑選其中佼佼者。因此練習時，可能會看到應該風光的男主角卻不斷被糾正口語發音不夠漂亮與精準，然後一群人圍著主角一句一句訂正，男主角一次又一次重來。這個過程，學生有分工不清楚及表達不明確的溝通問題，我會看到有人悶不吭聲、有人氣餒發怒，但最後因為需要在眾人面前呈現，所以只好默默地收拾自己的心情繼續練習。直到學生們的努力在成果發表時獲得如雷的掌聲，甚至被讚美「有小劇場的FU」，他

們才感受到原來辛苦沒有白費，老師的責罵與要求是有道理的！

最後學生對老師的怨言來自於我常板著臉批評，用語過於直接，這一點自我要求下次務必改進，不要讓學生排戲時緊繃的心情再因為我的指責而受到更沮喪影響。

教學研發成果

學習單

劇曲選——牡丹亭·遊園 湯顯祖

座號：_____ 姓名：_____

【遠池遊】

問	你覺得女主角杜麗娘的閨中生活如何？你是從哪些語句和字詞判斷的？
答	

【步步嬌】

問	作者寫春光、春意，為何選取不被注意的晴絲？
答	
問	「沒揣菱花，偷人半面，迤逗的彩雲偏」描寫什麼樣的心理？
答	

【醉扶歸】

問	作者從哪些地方描寫杜麗娘之美？
答	
問	對鏡梳妝的杜麗娘心境如何？
答	

【皂羅袍】(重點)

原 文	心 情
原來忒紫媽紅開遍	
似這般都付與斷井頽垣	
原來忒紫媽紅開遍，似這般都付與斷井頽垣	

良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院	
恁般景致，我老爺和奶奶再不提起	
錦屏人忒看的這韶光賤	

【好姐姐】

問	「牡丹雖好，他春歸怎占的先」是寫杜麗娘怎麼樣的心境？
答	
問	作者為何要寫成對鶯燕快活歡唱的情景？
答	

【隔尾】

問	杜麗娘為何會說「到不如興盡回家閒過遣」？
答	

***統整**

問	春香對於遊園的感受為何？
答	
問	杜麗娘遊園前後的心情有何變化？
答	

未來推廣計畫

1. 未來如果經費足夠，希望能採購完善且適合表演用的移動式主機及音箱、麥克風，讓好劇本、好表演可以在社區演出。
2. 將學生練習及成果剪輯成影片並燒錄，供師生留念及提供學弟妹參考。
3. 將學生創作之劇本保存與累積，未來可以挑選優良作品，提供給學弟妹參考及學校戲劇社團表演。

課程實施紀錄（教學照片 10 張加說明）

文本教學

文本教學

劇本視角教學

劇本視角討論

學生發表討論結果

學生發表討論結果

學生發表劇本創作理念

學生發表劇本創作理念

表演練習

表演練習

排練

排練

製作道具

製作道具

正式演出

正式演出

參考資料

1. 戲劇教學策略融入高職國文教學設計，101年國立臺灣師範大學碩士論文，黃芷莘。
2. 創作性戲劇融入國中國文教學之個案研究，104國立臺灣藝術大學碩士論文，賴恩民。