

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 二 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（體育）</u> 其他人員： <u>蕭孟通（影子劇團/團長）</u> 總人數：
實施對象	□國小： _____ 年級 ■國中： <u>七</u> 年級 □高中/職： _____ 科 _____ 年級 參與班級數： <u>5</u> 參與總人數： <u>137</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：皮影戲戲偶設計與製作 課程目標：學習戲偶設計與製作 單元1名稱：戲偶設計 實施節數：2 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。 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。	1、4、6	甲、乙、丁、戊、生命教育、多元文化

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。	1、4、6	甲、乙、丙、生命教育、多元文化
教學省思	亮點與優勢 1. 跨領域整合效果顯著：本課程成功將社會科的在地文化踏查（尪公故事）與表演藝術的劇本、美術的戲偶製作、音樂的配樂，以及體育的人體工學操偶、閩南語的台詞演繹等科目完美結合。這不僅豐富了課程內容，更讓學生理解皮影	

	戲這項傳統藝術的複雜性與完整性。 2. 學生參與度高且具創意：學生在角色設計、戲偶製作及台詞演練中展現出高昂的熱情與創意。尤其在設計草圖、賦予角色個性化裝飾的環節，能看到學生的設計思考與創意發想能力被有效激發。 3. 美感素養與議題融入扎實：課程成功融入美學思辨、藝術參與、數位媒體等美感素養，並結合生命教育與多元文化等議題。透過製作戲偶和演繹在地故事，有效培養了學生的自我意識和團隊合作等社會情緒學習（SEL）能力。 挑戰與待改進之處 1. 實作時間安排的挑戰：由於戲偶製作（包含切割、組裝骨架、添加裝飾）和操偶技巧訓練皆需要精細的操作與反覆練習，原規劃的節數可能對部分操作速度較慢或要求較高的學生來說較為緊迫。 2. 跨領域協作深度差異：雖然各科皆有融入，但在音樂課程的配樂選擇與剪輯，以及體育課程的人體工學應用部分，如何確保學生能將理論知識深度應用於實際表演中，可能是未來需加強的環節。 3. 閩南語台詞的掌握度：雖然有邀請老師指導閩南語台詞發音，但對於非母語的學生來說，要同時兼顧發音的準確性、情感的投入和動作的配合，挑戰較大，需要更多的個別輔導時間。 未來調整方向 1. 增加實作彈性時數：考慮將戲偶製作單元適度增加節數（例如從 2 節增加到 3 節），或提供課後輔導時間，確保學生有充足時間完成高品質的戲偶作品。 2. 優化音樂軟體教學：在配樂課程中，提供更明確的數位媒體軟體操作步驟與素材選擇指引，讓學生能更有效地運用音樂創造感染力強的表演效果。 3. 強化成果展現與回饋機制：除了小組短劇表演外，可考慮在學期末舉辦正式的成果展演，並邀請社區人士或家長參與，提供更實質的藝術參與及社會行動的機會。
學生回饋	學習成果與收穫 1. 「我學會了把故事『活起來』」：學生會提到他們從社區踏查（社會科）中採集的在地故事（如尙公故事）不再只是書本上的文字，透過劇本撰寫（表演藝術）和戲偶製作（美術課），讓他們親手將文化故事呈現出來，感覺非常有成就感。 2. 跨領域連結的體驗：學生會發現各個科目不是獨立的。例如，製作戲偶時，必須考慮到操偶時的關節靈活性（體育/表演藝術）和色彩美感（美術）；在表演時，台詞的語氣（閩南語/表演藝術）和配樂的氛圍（音樂課）會直接影響觀眾的感受。 3. 團隊合作的訓練：在分組設計角色、製作戲偶和排練時，他們學習了如何協調意見、分配工作，並解決遇到的困難，讓他們更懂得團隊合作的重要性。 最感興趣與喜歡的環節 1. 戲偶設計與製作：許多學生會特別喜歡設計自己獨一無二的角色和親手製作戲

	偶的過程。他們會提到選擇顏色、決定關節位置以及添加裝飾細節充滿樂趣和挑戰。 2. 操偶技巧訓練：學生會覺得學習操偶技巧，讓硬紙板的戲偶能做出逼真的走路、揮手動作，非常有趣。他們會意識到原來操偶需要運用到身體的人體工學，才能讓戲偶看起來更生動自然。 3. 實際演出：最後的小型表演環節會是亮點，因為這是他們將所有學習成果（劇本、戲偶、配樂、台詞、操偶）整合展現的時刻，雖然緊張，但非常興奮。 遇到的挑戰 1. 台詞演繹的難度：部分學生可能會提到閩南語台詞的發音和語氣掌握是個挑戰，需要花很多時間練習，才能達到老師要求的戲劇效果。 2. 時間壓力：學生可能會覺得製作戲偶或配樂時，為了追求完美，時間有點不夠用。	
影像紀錄		
	設計	設計
	塗色	材料介紹

	配色技巧	展演練習
其他對於 本計畫之建議	無	