

教育部跨領域美感教育卓越領航計畫

合作學校創課方案(4.2版)

114 學年度 第 1 學期

學校全銜	新北市立柑園國民中學
申請類別	☐ 標竿學校 ☒ 種子學校
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>倪佳鈴</u> 非藝術類教師： <u>陳雅雯(閩南語)</u> 其他人員： <u>蕭孟通(影子劇團/團長)</u> 總人數： 5
實施對象	☐ 國小： _____ 年級 ☒ 國中： <u>八</u> 年級 ☐ 高中/職： _____ 科 _____ 年級 參與班級數： <u>5</u> 參與總人數： <u>139</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： _____
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，但加以聚斂優化) ☐ 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	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	<p style="text-align: center;">探索皮影藝術之美</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; background-color: #90EE90;">柑園人彈性課程</p> <ul style="list-style-type: none"> • 社區踏查 • 認識在地文化風情 • 在地與自身的關係 • 對社區環境可以做的努力與未來展望 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; background-color: #ADD8E6;">表演藝術課</p> <ul style="list-style-type: none"> • 故事取材 • 劇本靈感引導 • 人物角色設定 • 故事撰寫 • 操偶技巧 • 台詞演繹 <p style="font-size: small; text-align: right;"> ☐體育課-人體工學 ☐閩南語課-台詞練習 </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; background-color: #D2B48C;">美術課</p> <ul style="list-style-type: none"> • 設計人物草圖 • 繪製戲偶 • 製作戲偶 • 繪製布景片 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; background-color: #FFB6C1;">音樂課</p> <ul style="list-style-type: none"> • 配樂與劇情的關係 • 認識軟體 • 選取素材 • 音樂剪接 </div> </div>

<p>課程發展理念</p>	<p>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-柑園社區踏查開始，學生進行尙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。</p>		
<p>跨領域美感素養</p>	<p>※請參閱跨領域美感課程模組核心內涵 4.2 版，勾選課程對應之跨領域美感素養(可複選)，並依課程設計相關程度排序。</p>		
	<p>跨領域美感素養</p>	<p>勾選欄</p>	<p>排序欄 (1 為相關程度最高，以此類推)</p>
	<p>1.美學思辨與覺察省思</p>	<p>☒</p>	<p>4</p>
	<p>2.符號識讀與脈絡應用</p>	<p>☐</p>	
	<p>3.藝術參與及社會行動</p>	<p>☒</p>	<p>3</p>
	<p>4.設計思考與創意發想</p>	<p>☒</p>	<p>1</p>
	<p>5.數位媒體與網絡掌握</p>	<p>☒</p>	<p>5</p>
	<p>6.文化跨域與多元詮釋</p>	<p>☒</p>	<p>2</p>
	<p>7.藝術探究與生活實踐</p>	<p>☐</p>	
	<p>8.其他：(請自行填寫)</p>	<p>☐</p>	
<p>跨領域課程類型</p>	<p>※請參閱跨領域美感課程模組核心內涵 4.2 版，勾選課程對應之跨領域課程類型(可複選)，並依課程設計相關程度排序。</p>		
	<p>跨領域課程類型</p>	<p>勾選欄</p>	<p>排序欄 (1 為相關程度最高，以此類推)</p>
	<p>1. 活化型課程</p>	<p>☐</p>	
	<p>2. 議題式課程</p>	<p>☒</p>	<p>2</p>
	<p>3. 窗外式課程</p>	<p>☐</p>	
	<p>4. 交集性課程</p>	<p>☐</p>	
	<p>5. 學校本位課程</p>	<p>☒</p>	<p>1</p>
	<p>6. 混成式課程</p>	<p>☐</p>	
	<p>7.其他：(請自行填寫)</p>	<p>☐</p>	
<p>跨領域內涵</p>	<p>☒藝術科目：<u>音樂/美術/表藝</u> ☒非藝術科目：<u>閩語</u> ☒融入之議題：<u>多元文化</u> ☐其他：_____</p>		

<p>美感元素 與美感形式</p>	<p>美感元素 ☒視覺藝術：☐點 ☐線 ☒面 ☒空間☒構圖☒質感☒色彩(含色相、明度與彩度) ☒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</p> <p>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</p>	
<p>本期發展重點 (其他議題請參照 課程模組 4.2 核心 內涵)</p>	<p>☐聯合國永續發展目標 (SDGs)： ☐A.消除貧窮 ☐B.終結飢餓 ☐C.健康與福祉 ☐D.優質教育 ☐E.性別平等 ☐F.淨水與衛生 ☐G.可負擔的永續能源 ☒H.就業與經濟成長 ☐I.永續工業與基礎建設 ☐J.消彌不平等 ☐K.永續城鄉 ☐L.責任消費與生產 ☐M.氣候行動 ☐N.永續海洋與保育 ☐O.陸域生態 ☐P.制度的正義與和平 ☐Q.永續發展夥伴關係</p> <p>☐社會情緒學習 (SEL)： ☒甲.自我覺察 ☒乙.自主管理 ☒丙.社會覺察 ☒丁.人際技巧 ☒戊.負責任的決定</p> <p>☐其他議題：<u>生命教育、多元文化</u> ☐無</p>	
<p>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)</p>		
<p>學習活動內容與流程</p>	<p>跨領域美感素 養(依前述跨領 域美感素養表格 代碼 1-8 填寫)</p>	<p>本期發展重 點(依前述本期 發展重點表格 SDGs 代碼 A-Q /SEL 代碼甲- 戊填寫)</p>
<p>主題(一)名稱：皮影戲戲偶設計與製作</p> <p>總體課程目標：</p> <p>一、認知：理解皮影戲的歷史文化背景與美感形式（光影、色彩、造型）。</p> <p>二、情意：透過在地故事（尪公）的劇本編寫，培養對家鄉文化的認同與關懷。</p> <p>三、技能：整合美術製偶、表演操偶與音樂配樂能力，完成跨領域的皮影戲展演。</p> <p>單元 1 名稱：戲偶設計</p> <p>實施節數：3 節</p> <p>一、導入活動</p> <p>(一) 皮影藝術之美與歷史脈絡</p> <p>1. 歷史探源：簡介皮影戲的起源與流派，引導學生認識其作為「光影</p>	<p>1、4、6</p>	<p>甲、乙、 丁、戊、生命 教育、多元文 化</p>

<p>藝術」的獨特歷史價值。</p> <p>2. 美感賞析：展示傳統戲偶，分析其「造型誇張」、「色彩鮮豔」、「鏤空透光」的美學特徵，並介紹傳統戲偶的角色行當（生、旦、淨、末、丑）及其造型語彙。</p> <p>3. 結構解密：介紹皮影戲偶的特點與結構（頭部、四肢、關節運作）。</p> <p>(二) 角色構思</p> <p>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）。</p> <p>2. 學生繪製草圖，包含頭部、四肢比例與服裝細節。</p> <p>(三) 角色討論與修改</p> <p>分組討論草圖設計，根據故事需求調整角色特徵。</p> <p>二、開展活動</p> <p>(一) 角色草圖繪製</p> <p>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。</p> <p>2. 老師指導如何平衡角色美觀與實用性。</p> <p>(二) 骨架與關節製作</p> <p>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。</p> <p>2. 老師示範製作活動關節，讓戲偶能模擬真實動作。</p> <p>(三) 角色裝飾與細節優化</p> <p>1. 使用顏料、剪紙或貼飾完善角色服飾與面部設計。</p> <p>2. 注重每個角色的細節，確保與劇本故事背景相符。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>(一) 作品展示與動作測試</p> <p>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。</p> <p>(二) 回饋與改進</p> <p>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。</p> <p>四、評量方式：</p> <p>1. 實作評量：依據「戲偶結構穩固性」、「關節活動度」、「造型創意」進行檢核。</p> <p>2. 設計草圖檢核：評估角色設定是否符合劇本特質。</p>		
<p>主題(二)名稱：製偶及操偶技巧、角色台詞演繹</p> <p>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</p> <p>單元1名稱：製偶及操偶</p> <p>實施節數：5-6節</p>	<p>1、4、6</p>	<p>甲、乙、丙、生命教育、多元文化</p>

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。

3. 在劇本撰寫環節，教師引導學生將**生命教育與多元文化**議題融入「尙公故事」的改編。例如，探討主角在面臨困難時的生命韌性（生命教育），以及不同族群在社區發展中的互動與融合（多元文化），讓劇本不僅是故事，更是學生對社會議題的省思載體。

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。

四、評量方式：

1. **展演評量**：小組短劇呈現，評分標準包含「操偶流暢度」、「口白清晰度與情感」、「團隊默契」。

2. **同儕互評**：各組觀賞後給予回饋與建議。

評量方式(請參見跨領域美感課程模組核心內涵 4.2 版，並詳述之)：

本課程採取**多元評量**機制，結合形成性評量與總結性評量，以檢核學生在藝術美感與學科整合上的學

習成效：

1. 認知面向：知識理解與脈絡應用

- 課堂問答與口頭發表：透過導入活動的歷史探源與美感賞析，評量學生是否能辨識皮影戲的藝術特徵（如：造型誇張、色彩鮮豔、鏤空透光）及傳統角色行當（生旦淨末丑）的語彙。
- 劇本構思檢核：評估學生是否能將「柑園人社區踏查」所蒐集的在地故事（如：尅公故事），轉化為具備情節起伏與角色性格的劇本草稿。

2. 技能面向：跨領域整合與實作

- 實作評量（戲偶製作）：
 - 美術表現：評核角色設計的創意、色彩搭配及細節裝飾。
 - 結構功能：檢核戲偶骨架的穩固性與關節活動的靈活度，是否符合操偶時的人體工學需求。
- 展演評量（操偶與演繹）：
 - 操偶技巧：觀察學生能否流暢地操控戲偶完成走路、揮手、鞠躬等基本動作。
 - 台詞與配樂整合：評量閩南語台詞發音的準確性、語氣情感的投入，以及與音樂配樂氛圍的搭配契合度。

3. 情意面向：素養內化與團隊合作

- 同儕互評與回饋：在小型表演環節中，由各組互相觀摩並給予具體建議，評量學生「美學思辨與覺察省思」的能力。
- 團隊合作表現：針對分組討論、劇本改編及排練過程，觀察學生在「社會情緒學習（SEL）」中，如：人際技巧與負責任決定的落實程度。
- 自我覺察省思：透過學習成果分享，檢核學生是否能表達對在地文化（生命教育、多元文化）的認同與關懷。

教學省思

本期「探索皮影藝術之美」課程之實施，不僅讓皮影藝術在校園扎根，更深化了學生的跨領域美感素養：

- **學習成果與收穫**：學生成功將社區踏查蒐集的在地故事（如：尅公故事）轉化為具體的皮影展演，體現了「讓故事活起來」的成就感。在跨領域連結方面，學生深刻體會到學科間的關聯性，例如：製作戲偶需考量美術色彩與表演操作的關節靈活性，展演時則需整合閩南語台詞與音樂配樂的氛圍營造。
- **團隊合作的體認**：在分組設計角色與排練過程中，學生學習到如何協調意見、分配工作並解決衝突，有效提升了團隊合作的能力。
- **最具吸引力的環節**：戲偶設計與製作是學生最感興趣的部分，透過親手決定顏色與裝飾細節，創造出獨一無二的角色。此外，操偶技巧訓練結合了體育的人體工學概念，讓戲偶動作更趨生動自然，亦帶給學生極大的樂趣。
- **未來改進之挑戰**：教學過程中發現，部分學生在掌握閩南語台詞的發音與戲劇口白語氣時感到較為困難。此外，為了追求作品完美，學生普遍感受到製作時間的壓力，未來可規劃更充裕的實作時數，以優化整體課程體驗。

學生/家長回饋

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（如尅公故事）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。

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。

（照片 6-10 張加說明，每張 1920*1080 像素以上，並另提供原始 jpg 檔）

影像紀錄

柑園人課程社區實地踏查

柑園人課程社區實地踏查

從踏查內容撰寫故事設計人物角色

表演藝術課用皮影戲將故事演出

學習操偶技巧與念白

練習燈光與音響搭配效果

其他對於
本計畫之建議

無