

三年級 藝術 領域 教學課程設計

主題/單元名稱		表演藝術 第九課 「偶」像大觀園	設計者		
實施年級		三上	節數		4 節課（每節 45 分鐘）
總綱核心素養		B 溝通互動 B1 符號運用與溝通表達 B3 藝術涵養與美感素養 C 社會參與 C2 人際關係與團隊合作			
領域 學習重點	核心素養	藝-J-B1 應用藝術符號，以表達觀點與風格。	議題	學習主題	多元文化教育
		藝-J-B3 善用多元感官，探索理解藝術與生活的關聯，以展現美感意識。 藝-J-C2 透過藝術實踐，建立利他與合群的知能，培養團隊合作與溝通協調能力。		實質內涵	多 J2 關懷我族文化遺產的傳承與興革。 多 J8 探討不同文化接觸時可能產生的衝突、融合或創新。
	學習表現	表 1-IV-1 能運用特定元素、形式技巧與肢體語彙表現想法，發展多元能力，並在劇場中呈現。 表 1-IV-2 能理解表演的形式、文本與表現技巧並創作發表。 表 2-IV-1 能覺察並感受創作與美感經驗的關聯。 表 2-IV-2 能體認各種表演藝術發展脈絡、文化內涵及代表人物。 表 3-IV-4 能養成鑑賞表演藝術的習慣，並能適性發展。			
		學習內容			

學習目標	1. 認識不同國家的偶戲。 2. 認識臺灣傳統偶戲的種類及操作特色。 3. 認識臺灣布袋戲的發展史。 4. 動手製作以及操作布袋戲偶。		
教學資源	教室、電腦、影音音響設備。		
學習活動設計			
學習活動內容及實施方式		時間	備註
●偶戲／與光影共舞 一、準備活動 (一)教師 1. 熟悉課本教材、備課用書及補充資料等。 2. 利用出版品或網路資源蒐集相關圖片。 3. 預借相關教學設備。 (二)學生 1. 熟悉課本教材。 2. 利用網路資源蒐集相關圖片。 二、導入活動 在我們的日常生活中，「偶」隨處可見。經由提問，讓學生討論在何處可看到「偶」的蹤影？而這些偶的材質、功能為何？引起學生學習動機。接下來藉由課本上的圖片，介紹現今的戲偶種類，例如：「木偶」、「布偶」、「傀儡」或「皮影戲」等，以及國內外當代偶戲創新的表演類型。 三、展開活動 (一)臺灣的皮影戲 透過圖片中的皮影戲偶，帶領學生先認識「皮影戲」的結構，接著講解臺灣的皮影戲文化，最後再介紹高雄市傳統皮影戲團：永興樂、復興閣、東華與宏興閣，其延續傳統的精神令人欽佩。 (二)印尼的皮影戲 透過圖 9-10 的印度史詩《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》，講解印尼的皮影戲流變、戲偶特色及故事類型。 (三)捷克的黑光劇 先概述創始人的生平，再搭配參考影片介紹捷克黑光劇的表演手法與運用螢光效果，形成獨特的呈現方式。最後再回到臺灣，用圖 9-12 的杯子劇團為例，讓學生了解黑光劇在臺灣的發展。 (四)不同國家皮影戲的異同		45 分鐘	

教師可與學生一起討論、分析臺灣與印尼的皮影戲演出形式、舞臺、題材、表演者操偶方式的異同，讓學生更能了解兩者文化之間的差異。

四、綜合活動

●藝術探索：手影遊戲樂趣多

相信很多人在小時候，當房間的燈光昏暗時，會試著讓雙手做一些姿勢，此時牆壁上會出現手勢所形成的影子，可能是蝴蝶、小鳥等有趣的影子變化。教師可先帶領學生動手嘗試各種手勢變化的可能性，接著透過一盞燈光，讓學生展開巧思，創造出一些簡單的角色或安排一個事件，一起操作演出。

五、建議事項

(一)預告下一堂課的藝術探索需要用到的材料，請學生回家準備，盡量找家中的物品即可。

(二)參考影片，請在搜尋引擎鍵入下方關鍵詞，教師引導學生欣賞。

1. Blacklight show 黑光劇——The Nutcracker
2. Image Theatre Prague 黑光劇演出
3. 旅讀 or 【傳承百年的光影記憶】東華皮影戲團
4. 東華皮影戲團《西遊記—黑水河遇險》
5. 手影遊戲

(第一節結束)

學習活動內容及實施方式	時間	備註
●絲絲扣人心弦：懸絲傀儡／偶仗人勢：杖頭傀儡 一、準備活動 (一)教師 1. 熟悉課本教材、備課用書及補充資料等。 2. 利用出版品或網路資源蒐集相關圖片。 3. 預借相關教學設備。 (二)學生 1. 熟悉課本教材。 2. 利用網路資源蒐集相關圖片。 3. 準備活動需用到的材料。 二、導入活動 教師可透過參考影片，介紹這節課所要談到的傀儡戲與杖頭偶。學生可以先分享自己曾在哪裡看到哪些表演，或對這些表演文化的感受，同時也可以了解其他同學的想法。 三、展開活動 (一)東方：臺灣與中國泉州傀儡戲的特色 1. 先分別介紹兩個地方傀儡戲的表演方式，再用圖 9-14 的錦飛鳳傀儡戲劇團、圖 9-15 的泉州提線木偶劇團舉例，此兩團皆是地方上有名的戲劇團。	45 分鐘	

2. 補充習俗禁忌：女性不可上傀儡戲臺、坐戲箱與觸摸戲偶。演出技藝傳子不傳女。孕婦、兒童、孝服在身者不可觀戲。某些以北管伴奏者另有禁忌：蛇要念「溜」、不吃蛇及螃蟹。臺灣南部傀儡儀式中除了謝土、開廟門等除煞儀式須清場外，工作人員亦要佩符，其他儀式則開放觀賞。不用蟹及母鴨祭拜戲神田都元帥，因相傳其皆解救過田都元帥。

(二) 西方：波蘭及捷克的提線木偶戲

除了東方，西方也有些國家可以看到提線木偶的蹤跡。起源於中世紀的法國，提線木偶主要在盒子劇、箱子劇或是黑光劇使用。教師可分別介紹波蘭和捷克的提線木偶戲，並說明在當地是很常見的街頭藝術，最後也可請學生比較東方與西方的差異。

(三) 日本的人形淨琉璃

教師運用補充資料介紹人形淨琉璃的起源、名稱由來及特色，可請學生觀賞參考影片，藉以更具體了解其表演方式。

(四) 越南水傀儡

從水傀儡原為民間的娛樂導入介紹，如今已演變為越南的招牌表演。請教師運用補充資料詳加介紹。

(五) 中國杖頭傀儡

教師可搭配圖片和參考影片講解。

四、綜合活動

● 藝術探索：自己動手做做看

鼓勵學生作資源再利用，運用家中舊有物品來製作專屬於自己的布偶。做完後可拍照留存，有時間也可輪流分享布偶的設計概念。

五、建議事項

(一) 預告下一堂課製作布袋戲偶的活動，請學生回家預習、準備材料。

(二) 參考影片，請在搜尋引擎鍵入下方關鍵詞，教師引導學生欣賞。

1. 「偶戲奇遇記—日本文樂人形與臺灣三昧堂布袋戲」

2. 越南水傀儡

3. 泉州提線木偶劇團

4. 當代偶戲揭密 X 無獨有偶工作室劇團《我是另一個你自己》：操偶練功篇【NTCH togo】

5. 2016 亞太傳統藝術節【偶戲學校】杖頭偶篇
(第二節結束)

學習活動內容及實施方式	時間	備註
● 臺灣布袋戲的發展／動動手，來操作(布袋戲偶製作) 一、準備活動 (一) 教師 1. 熟悉課本教材、備課用書及補充資料等。 2. 利用出版品或網路資源蒐集相關圖片。 3. 預借相關教學設備。	45 分鐘	

(二)學生 1. 熟悉課本教材。 2. 利用網路資源蒐集相關圖片。 3. 準備活動需用到的材料。 二、導入活動 (一)上一堂課已請學生製作一個屬於自己的杖頭偶。本節課可讓學生三人一組，練習操作自己的戲偶。請自願上臺的同學，嘗試用分工的方式去呈現一尊偶的獨白與動作。老師可再次加強學生的印象。接著回到臺灣這塊土地上，去認識布袋戲的歷史與特色。 (二)若時間不允許，可請學生分享對臺灣布袋戲的印象，由此導入接下來的課程重點。 三、展開活動 教師依據課本上的分類：布袋劍俠戲、光復後的布袋戲、金光布袋戲、現代電視／電影布袋戲，依序講述臺灣布袋戲的發展史，並搭配圖 9-26 的代表人物與補充資料，讓學生了解每一派別的演進與特色。 四、綜合活動 教師運用課本上的圖片、QR code，協助學生按部就班完成一個布袋戲偶。可請學生先設定一個人物造型，發揮創意，依照角色的形象，設計戲偶的衣服及道具。 五、建議事項 (一)執行活動時，請叮嚀學生不可一心二用，務必注意安全。 (二)請學生下一堂課記得攜帶今天製作的布袋戲偶。 (三)參考影片，請在搜尋引擎鍵入下方關鍵詞，教師引導學生欣賞。 1. 【民視異言堂】翻轉吧！古典布袋戲 2. 金光布袋戲／大俠百草翁 3. 雲州大儒俠大紅 40 年！締造萬人空巷 97% 超高收視率 布袋戲打響名號進軍電視圈 4. 《紅盒子 Father》紀錄片預告 5. 《藝想世界》七位年輕人組三昧堂 傳承布袋戲文化 6. 《藝想世界》cosplay 布袋戲名角 另類表演藝術文化 7. 【期間限定】《Fate/Grand Order》×《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 3》合作影片 8. 《FGO》×《東離劍遊紀 3》合作影片幕後花絮 9. 《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》寶塚歌劇團舞臺化紀念特別節目 (第三節結束)		
學習活動內容及實施方式	時間	備註
●動動手，來操作(布袋戲偶操作示範)／臺灣現代偶戲應用與發展／非常有藝思：靈巧生動的人生舞臺 一、準備活動	45 分鐘	

(一)教師

1. 熟悉課本教材、備課用書及補充資料等。
2. 利用出版品或網路資源蒐集相關圖片。
3. 預借相關教學設備。

(二)學生

1. 熟悉課本教材。
2. 利用網路資源蒐集相關圖片。
3. 準備上一堂課製作的布袋戲偶。

二、導入活動

教師可先介紹臺灣當代偶戲劇場的表演工作者與團隊，並透過他們的故事讓學生了解一個偶戲演員的養成訓練是十分不易的。同時，教師也可以經由一些提問：「偶戲演員需要具備哪些能力？」、「這些偶戲劇團的特色為何？」等問題，讓學生去思考現今偶戲是如何出現在演出的舞臺上。

三、展開活動

教師可透過幾段表演影片，讓學生認識不同劇團的作品，再進而引導學生觀察操偶師如何詮釋劇中的角色。

四、綜合活動

(一)布袋戲偶操作示範

先請學生觀賞 QR code 的操偶影片，再運用上一堂課製作的戲偶實際操作。教師可用課本中的文字步驟，從旁輔助學生練習。

(二)非常有藝思

教師可先簡單介紹範例中的史豔文，讓學生了解如何為自己的戲偶撰寫出場詞。寫完出場詞，可用自己製作的布偶，一邊演出，一邊為其配音，念出屬於這個角色的出場詞。

(三)教師總結：相信同學們在欣賞彼此的小小成果後，對於偶戲的表演會有更深一層的認識。

五、參考影片

參考影片，請在搜尋引擎鍵入下方關鍵詞，教師引導學生欣賞。

1. 台灣第一親子偶戲節 Feat. 無獨有偶 利澤偶聚祭【理想 Vlog】
2. 《風雲碑第一戰》史豔文 v.s 藏鏡人
3. 黑白郎君 出場詩

(第四節結束)