

一年級 藝術與人文 領域 教學課程設計

主題/單元名稱		表演藝術 第九課 「妝」點劇場「服」號	設計者	陳馨怡
參考資料		康軒備課用書, 教用教案, 服裝設計雜誌圖	節數	4節課 (每節45分鐘) 觀課: 第四節課(SHOW TIME)
總綱核心素養		A 行動自主 A3 規畫執行與創作應變 B 溝通互動 B1 符號運用與溝通表達 B2 科技資訊與媒體素養 B3 藝術涵養與美感素養 C 社會參與 C1 道德實踐與公民意識 C3 多元文化與國際理解		
領域學習重點	核心素養	藝-J-A3 嘗試規畫與執行藝術活動, 因應情境需求發揮創意。 藝-J-B1 應用藝術符號, 以表達觀點與風格。 藝-J-B2 思辨科技資訊、媒體與藝術的關係, 進行創作與鑑賞。 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-C1 探討藝術活動中社會議題的意義。 藝-J-C3 理解在地及全球藝術與文化的多元與差異。	學習主題	性別權力關係與互動
	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-3 能連結其他藝術並創作。 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 2-IV-3 能運用適當的語彙, 明確表達、解析及評價自己與他人的作品。 表 3-IV-1 能運用劇場相關技術, 有計畫的排練與展演。 表 3-IV-4 能養成鑑賞表演藝術的習慣, 並能適性發展。	實質內涵	性J11 去除性別刻板與性別偏見的情感表達與溝通, 具備與他人平等互動的能力。

	學習內容	表 E-IV-2 肢體動作與語彙、角色建立與表演、各類型文本分析與創作。 表 E-IV-3 戲劇、舞蹈與其他藝術元素的結合演出。 表 A-IV-1 表演藝術與生活美學、在地文化及特定場域的演出連結。 表 A-IV-2 在地及各族群、東西方、傳統與當代表演藝術之類型、代表作品與人物。 表 A-IV-3 表演形式分析、文本分析。 表 P-IV-1 表演團隊組織與架構、劇場基礎設計和製作。 表 P-IV-2 應用戲劇、應用劇場與應用舞蹈等多元形式。		
	學習目標	1. 藉由多齣劇場作品，認識劇場服裝及男女主角反串等腳色特性。 2. 認識服裝設計基礎需求，了解報紙材質的使用設計問題。 3. 認識多種劇場化妝類型，並考量學生實際卸妝問題以知識了解替代實際演出。 4. 與同學一起分工合作，完成報紙服裝設計的Show Time。		
	教學資源	地板教室、報紙、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
●認識劇場服裝／劇場服裝設計與製作 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服裝設計圖片。 3. 準備足夠份量的報紙。 (二)學生 1. 熟悉課本教材。 2. 利用網路資源蒐集相關圖片。 3. 準備膠帶剪刀等工具裁切粘合。 二、導入活動 藉由圖 9-2～9-3 導入教學，引起學生學習動機，請學生說明與分析圖中人物分別扮演什麼角色？有什麼服裝與化妝特徵？並舉例圖 9-33 男生扮演跳舞的芭蕾舞者作為男女性別突破表演方式。 三、展開活動 (一)教師說明服裝設計在戲劇與舞蹈中的重要性。 1. 報紙做戲劇服裝差別特性： (1)建立角色特色：舞臺劇《夢幻島》中虎克船長的蒙眼、鐵勾造型，凸顯他的身經			45'	

百戰；蜘蛛人全身緊身服裝，更顯身手矯健，鮮明的眼睛線條與網狀扮相，更貼近角色。

(2)符合劇中時代性：維多利亞時期的服裝特色華麗柔美，極具典雅；希臘式服裝特色女性寬鬆垂墜、男性盔甲英挺威武；中國魏晉南北朝時代服裝復古、束腰、衣袖寬大。

(3)風格具一致性：任一齣戲的視覺畫面協調統一非常重要，整體服裝必須考量材質與色調的和諧，與舞臺設計或其他劇場設計風格搭配。

(4)教師可視情況說明製作方式，講解報紙和一般服飾材料差別。

2. 舞蹈服裝特性：

(1)報紙設計衣服能讓舞者的肢體順暢且自然的舞動：欣賞國標舞、芭蕾舞、街舞、舞劇等影片，觀察舞蹈辨別紙作服裝的差距。

(2)展現動作特性，增加或擴大舞蹈動作：舞者身穿長裙跳舞時，各項腿部動作都會擺動或挑起裙擺、形成波浪，讓舞者肢體動作放大；當舞者身穿黑水袖揮舞手臂時，會加長手部視線的线条。

(3)風格具一致性：如同戲劇服裝須符合劇中時代性，舞蹈服裝也會因為舞碼的不同而有所不同，有時展現內容(如《天鵝湖》、《孔雀》)，有時展現文化背景(如《春之祭》)。

(4)教師可視選出的設計圖改變使用材料在衣服上。

(5)進行「藝術探索：舞蹈線條」活動，體驗增加或擴大舞蹈動作的舞臺效果。

3. 劇場服裝設計與製作：

(1)認識劇場服裝設計師的職責：呈現導演或編舞家的作品含意、熟讀劇本或舞作內容、了解時代背景、分析角色、掌握材料特性、擁有獨到設計眼光、控制預算、掌握時間。

(2)認識劇場服裝設計時程：構想設計理念、與導演或編舞家討論、描繪服裝草圖、討論、定稿、量身、製作、試妝、定裝。

(二)請學生分辨戲劇服裝與舞蹈服裝的特性，再利用報紙幫小組模特兒設計。

四、綜合活動

(一)進行報紙服裝設計展：教師可事先準備報紙供學生選擇做衣服。

(二)學生分享學習成果。

(三)教師總結：無論是舞臺劇、音樂劇、電影、電視劇、傳統戲曲或是各種舞蹈，觀眾不僅可從服裝上看出戲劇故事的時代背景，還有人物的個性、年齡、地位、身分、場合和特質，同時也能擴展觀眾的想像空間，讓觀眾腦海中留下深刻的視覺印象。了解劇場服裝特性後，實際用報紙創作可增加對美感的實作經驗，更能快速抓住服裝設計的要領。

五、建議事項

(一)教師利用相關出版品或網路資源蒐集資料及幾箱報紙。

(二)參考影片(請在搜尋引擎鍵入下方關鍵詞)，教師可引導學生欣賞。

1. 一步一腳印發現新台灣：世界金牌設計師

2. 公視藝文大道第 41 集：用生命與熱情製作的劇場服裝

3. 【星光耀東方】跨界藝術家葉錦添

4. 葉錦添：全世界一流美女，都在排隊等這個男人
(第一節結束)

4. 葉錦添：全世界一流美女，都在排隊等這個男人 (第一節結束)																
學習活動內容及實施方式	時間	備註														
●認識劇場化妝：基礎化妝(淡妝)、舞臺妝(濃妝) 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. 準備上色用具。 二、導入活動 導引學生思考化妝與表演者的關係。 三、展開活動 (一)教師說明劇場化妝分為基礎化妝(淡妝)、舞臺妝(濃妝)與特殊化妝(特效化妝)三種類。 1. 基礎化妝(淡妝)(影片教學) (1)教師解釋基礎化妝(淡妝)的概念。 (2)基礎化妝步驟說明。(影片教學) 2. 舞臺妝(濃妝)： (1)教師說明舞臺濃妝的原因與重要性 <table><tr><th>因素</th><th>說明</th></tr><tr><td>燈光因素</td><td>在強烈燈光照射下，臉色會沒有立體感。適當的燈光效果能讓表演者的五官更立體。</td></tr><tr><td>距離因素</td><td>觀眾與表演者距離很遠時，會看不到表演者臉部表情，使演出效果大打折扣。</td></tr></table> (2)教師說明舞臺妝的分類 <table><tr><th>分類</th><th>說明</th></tr><tr><td>戲劇舞臺妝</td><td>透過化妝賦予角色性格、年齡、身分、職業、命運、遭遇等特徵。</td></tr><tr><td>戲曲舞臺妝</td><td>具有固定的形式與構圖，用勾揉、抹塗的方式，創作各種扮相。</td></tr><tr><td>舞蹈舞臺妝</td><td>想讓眼妝有神，可加強輪廓明暗的對比，增加眉、鼻、臉型的修飾效果。</td></tr></table>	因素	說明	燈光因素	在強烈燈光照射下，臉色會沒有立體感。適當的燈光效果能讓表演者的五官更立體。	距離因素	觀眾與表演者距離很遠時，會看不到表演者臉部表情，使演出效果大打折扣。	分類	說明	戲劇舞臺妝	透過化妝賦予角色性格、年齡、身分、職業、命運、遭遇等特徵。	戲曲舞臺妝	具有固定的形式與構圖，用勾揉、抹塗的方式，創作各種扮相。	舞蹈舞臺妝	想讓眼妝有神，可加強輪廓明暗的對比，增加眉、鼻、臉型的修飾效果。	45'	
因素	說明															
燈光因素	在強烈燈光照射下，臉色會沒有立體感。適當的燈光效果能讓表演者的五官更立體。															
距離因素	觀眾與表演者距離很遠時，會看不到表演者臉部表情，使演出效果大打折扣。															
分類	說明															
戲劇舞臺妝	透過化妝賦予角色性格、年齡、身分、職業、命運、遭遇等特徵。															
戲曲舞臺妝	具有固定的形式與構圖，用勾揉、抹塗的方式，創作各種扮相。															
舞蹈舞臺妝	想讓眼妝有神，可加強輪廓明暗的對比，增加眉、鼻、臉型的修飾效果。															

(二)請學生根據基礎化妝與舞臺妝的特性，搶答說出其特色。 (三)進行「藝術探索：魔法大眼睛」活動，可參考課本圖上範例，亦可另外蒐集範例圖片。 四、綜合活動 (一)學生分享學習成果。 (二)教師總結：無論是基礎化妝或是舞臺妝，觀眾不僅可從化妝上看出人物的個性、年齡、地位、身分、場合和特質或是舞蹈種類，也更能讓觀眾清楚感受演員舞臺上的生動表情與舞者自然的神韻。 五、建議事項 教師利用相關出版品或網路資源蒐集報紙。 (第二節結束)		
學習活動內容及實施方式	時間	備註
●認識劇場化妝：特殊化妝(特效化妝) 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. 準備化妝用品。 二、導入活動 教師引導學生思考，如果要扮演與自己容貌相差很多的角色，該如何是好？藉由課本圖 9-28、9-29 導入教學，猜猜圖中的人物分別扮演什麼角色？其化妝特色為何？ 三、展開活動 (一)說明特殊化妝的概念 (二)特殊化妝介紹(you to be 影片) 1. 老妝 (1)欣賞教學影片，進行步驟說明。 (2)說明老妝重點：皺紋及白髮，隨年齡不同、因人而異。 2. 受傷妝 (1)欣賞教學影片，進行步驟說明。 (2)學生可依自己的興趣，挑選一種受傷妝進行練習：瘀青妝、刀傷妝、擦傷妝。 (3)教師可視情形補充槍傷：使用皮膚蠟製造一個彈孔，將此甜甜圈形狀的彈孔固定在皮膚上，在彈孔四周慢慢推平，使其更自然貼近皮膚，以原子筆挑開四周，製造破破爛爛的感覺，接著使用深色油彩塗在彈孔凹洞，最後將假血漿滴在彈孔上使其自然流下。 3. 創意彩妝	45'	

(1)欣賞教學影片，進行步驟說明。 (2)學生可依自己的興趣，挑選一種創意彩妝進行練習：狗狗妝、時鐘妝。學生亦可發揮創意進行化妝練習。 (二)請學生根據老妝、受傷妝和創意彩妝的特性，搶答說出其特色。 四、綜合活動 (一)討論身邊隨手可得的材料，作為下一堂課舞臺秀服裝的設計材料。 (二)教師總結：無論是何種特殊化妝，觀眾不僅可從化妝上看出人物的特色，也更讓觀眾領略特殊化妝的神奇魔力。 五、建議事項 教師利用相關出版品或網路資源蒐集資料。 (第三節結束)		
學習活動內容及實施方式	時間	備註
●Show Time／非常有「藝」思 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. 準備化妝用具，以及服裝材料。 二、導入活動 之前教師利用影片實境秀節目《決戰時裝伸展臺》與《特效化妝大師》，引導學生利用報紙學習設計師在比賽中，不畏困難的精神。 三、展開活動 (一)教師說明「決戰伸展臺」活動的進行方式。 1. 各組完成任務分工 2. 召開設計會議 3. 選定服裝秀或服裝大賽主題 4. 開始進行設計(服裝與化妝) 5. 開始進行報紙製作衣服 6. 修改與討論 7. 試服裝與化妝 8. 尋找音樂 9. 走位彩排 11. 正式演出或比賽 12. 仔細觀察並評分 13. 評選出各個獎項	45'	

(二)分享 Show Time 活動中令自己印象深刻的地方。

(三)非常有「藝」思：從報章雜誌或網路上蒐集的服裝、化妝作品，挑選一個最喜歡的貼在課本上，並寫上特色、喜歡的原因。

四、綜合活動

(一)學生分享自己最喜愛的報紙服裝、化。

(二)教師總結：無論是服裝還是化妝設計，準備的過程中，總是需要不斷嘗試、創作與修正，期待同學能將前三堂課服裝化妝知識作為基礎，設計屬於班級的精采大秀吧！

(第四節結束)