

國小領域教學圈藝術領域素養導向 教學設計與評量工作坊

國立臺灣藝術大學藝教所 李其昌副教授

2022/03/23

桃園市山東國小

跨領域美感教育卓越领航計畫

111學年度標竿暨種子學校 補助申請說明會

◆ 北北基宜區：3/28(一) 13:30-15:00

◆ 雲嘉南區：3/29(二) 13:30-15:00 ◆ 高屏區：3/29(二) 15:30-17:00

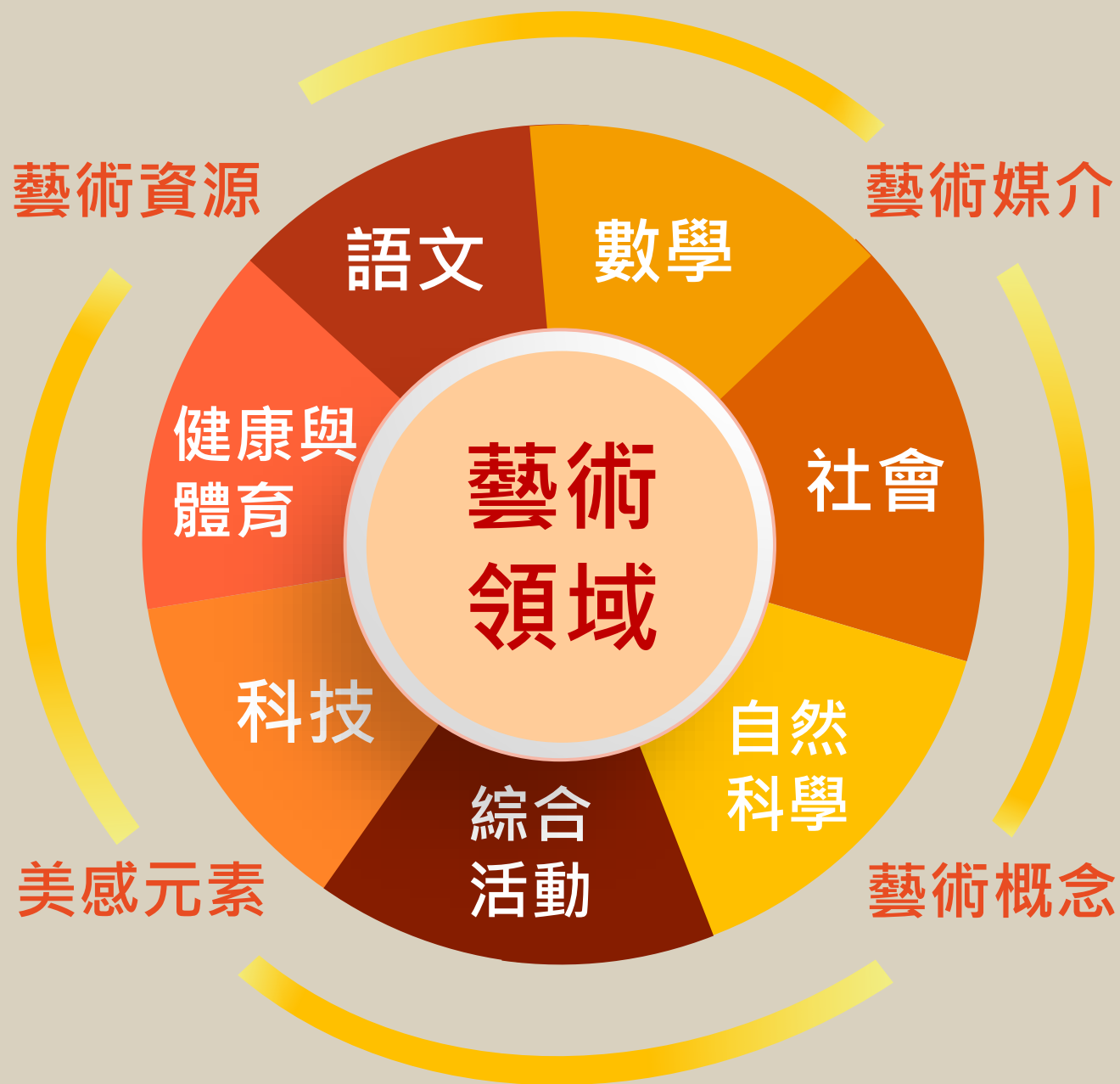
◆ 桃竹苗區：3/30(三) 13:30-15:00 ◆ 花東外島區：3/30(三) 15:30-17:00

◆ 中彰投區：3/31(四) 13:30-15:00

計畫理念

跨領域美感課程概念

跨域美感課程執行模式

跨領域美感課程模組

跨領域計畫網站資源

1

計畫實驗網站

<https://www.inarts.world/>

2

FB粉絲專頁

<https://goo.gl/4vyXRq>

3

計畫社團

<https://goo.gl/Wb9gqc>

標竿學校

標竿學校角色任務

發展跨領域美感典範課程

01

實行跨領域美感課程優化方案

協助深化總計畫跨領域美感課程知識內涵

協助建構跨領域美感課程實務理論與教學典範

推廣跨領域美感課程與教學

02

定期辦理跨領域美感增能講座 / 工作坊

協助開放合作大學師培生進班觀摩或實習

參與各區合作單位辦理之跨域美感課程公開觀課

協助推動區域學校發展跨領域美感課程

參與總計畫辦理之相關活動

03

參與美感教育國際研討會之相關活動及發表

參與總計畫課程推廣之相關會議、展覽活動

種子學校

種子學校角色任務

跨領域美感課程執行

01

開發與實踐跨領域美感課程

進行課程共備與交流

辦理跨領域美感增能講座 / 工作坊

參與總計畫辦理之相關活動

02

參與總計畫辦理誓師大會、成果發表等相關活動

參與標竿學校、師培大學辦理跨領域講座 / 工作坊

素養：素常修養

- 「素養」早在東漢班固《漢書》（2019：32-92）中就已引經據典解釋：
- **馬不伏歷，不可以趨道**；士不素養，不可以重國。《詩》曰「濟濟多士，文王以寧」，孔子曰「十室之邑，必有忠信」，非虛言也。陛下秉四海之眾，曾亡柱幹之固守聞於四境，殆開之不廣，取之不明，勸之不篤。傳曰：「**土之美者善養禾，君之明者善養士。**」

(一) 核心素養的三大面向九大項目

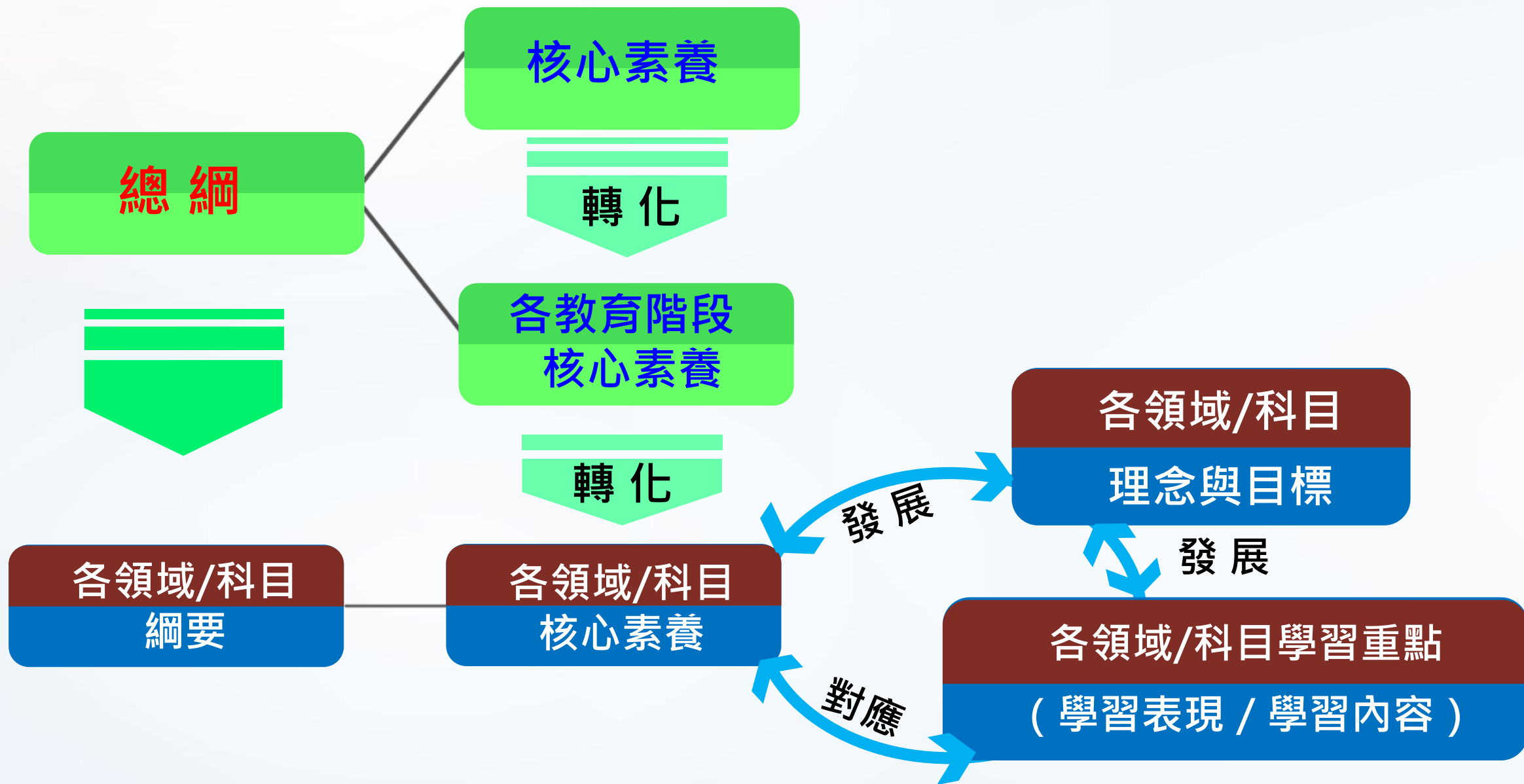

以核心素養為主軸

裨益各教育階段之間的**連貫**

以及各領域/科目之間的**統整**

(二) 核心素養的轉化與發展

新課綱以 **學習重點** 進行整合，

學習表現(比較偏向認知歷程、行動能力、態度)

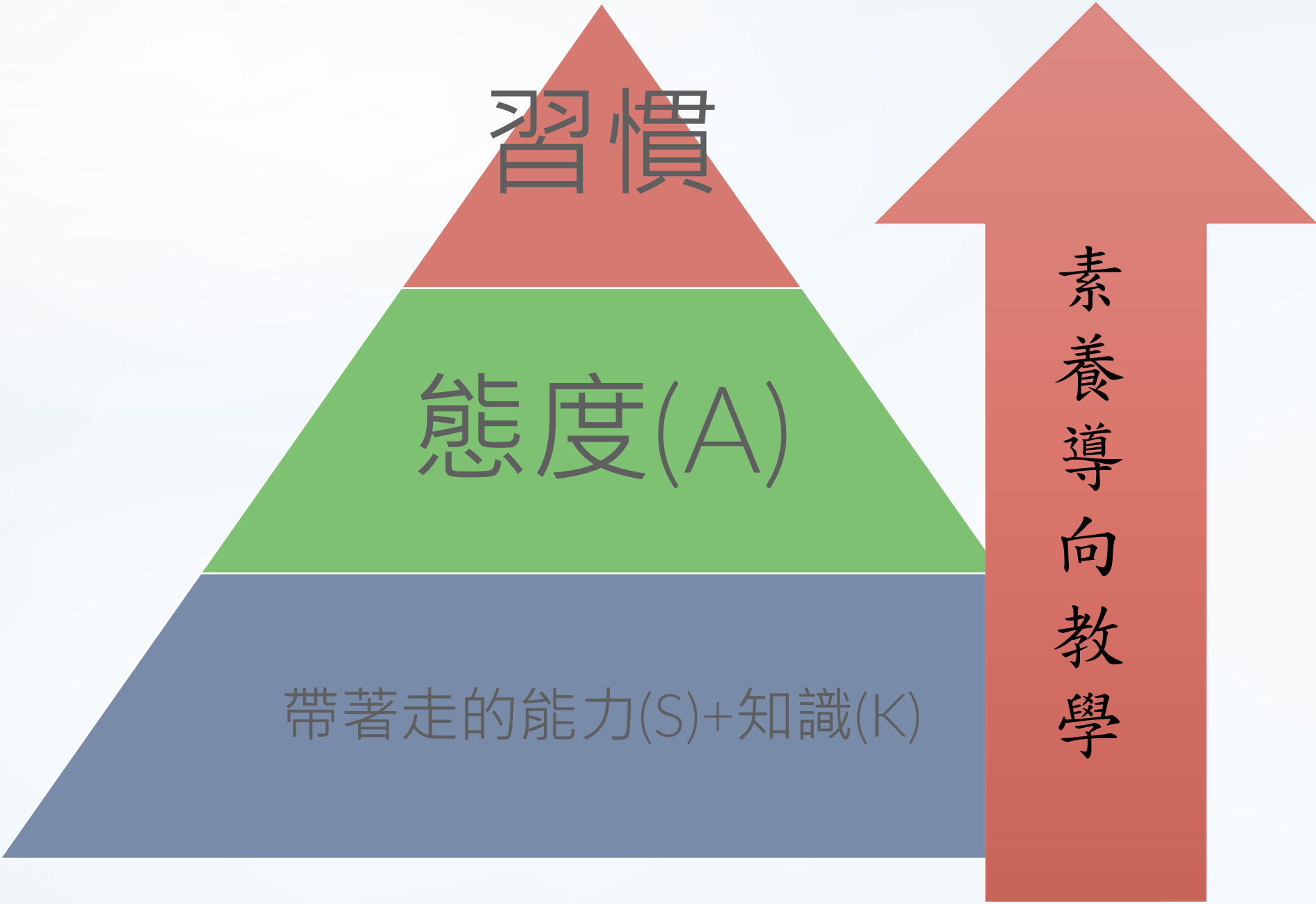
學習內容(比較偏向學習素材)

二者需**結合編織**在一起，構築**完整的學習**。

素養導向下的課程、教學及教材發展，乃在強調**終身學習者**的陶養，面對快速變遷的資訊及社會，**除了重視知識之外，更要注重行動及態度，並透過「覺察及省思」**將此三者串連為三位一體，以求自我精進並與時俱進。

各領域/科目學習重點

(學習表現 / 學習內容)

習慣

態度(A)

帶著走的能力(S)+知識(K)

素養導向教學

02

跨領域美感課程發展

2

跨領域美感課程定義

以「美感」做為藝術學科和其他學科共有的概念，使各領域／科目的學習與藝術領域產生連結。實施時透過美感元素、藝術媒介、藝術概念、藝術資源，與表現、鑑賞、實踐等藝術活動，活化、輔助或融整其他學科之教學。

視覺藝術
音樂
表演藝術

藝術元素
藝術媒介
藝術概念
藝術資源
+
表現活動
鑑賞活動
實踐活動

非藝術
領域
學科

2 跨領域美感課程概念

2 跨領域美感課程執行模式

2 跨領域美感課程類型

3 類型一：活化型課程

屏東縣
佳冬鄉昌隆國民小學

課程：尋找對的另一「伴」

視覺藝術

國語

自然

數學

資訊

彩繪廟宇屋脊的「龍」對稱造型

課程簡介

藉由介紹**對稱**的特性、**對稱圖形創作**等教學活動，引導學生察覺生活中許多**視覺、圖形**的對稱要素，並將焦點回到**校訂課程**中的社區神農宮**寺廟建築**，觀察廟宇**屋脊**的造型、對稱的**圖騰線條與色彩**，引導學生製作**皮影戲台**的屋脊造型。

Performing Arts for Understanding

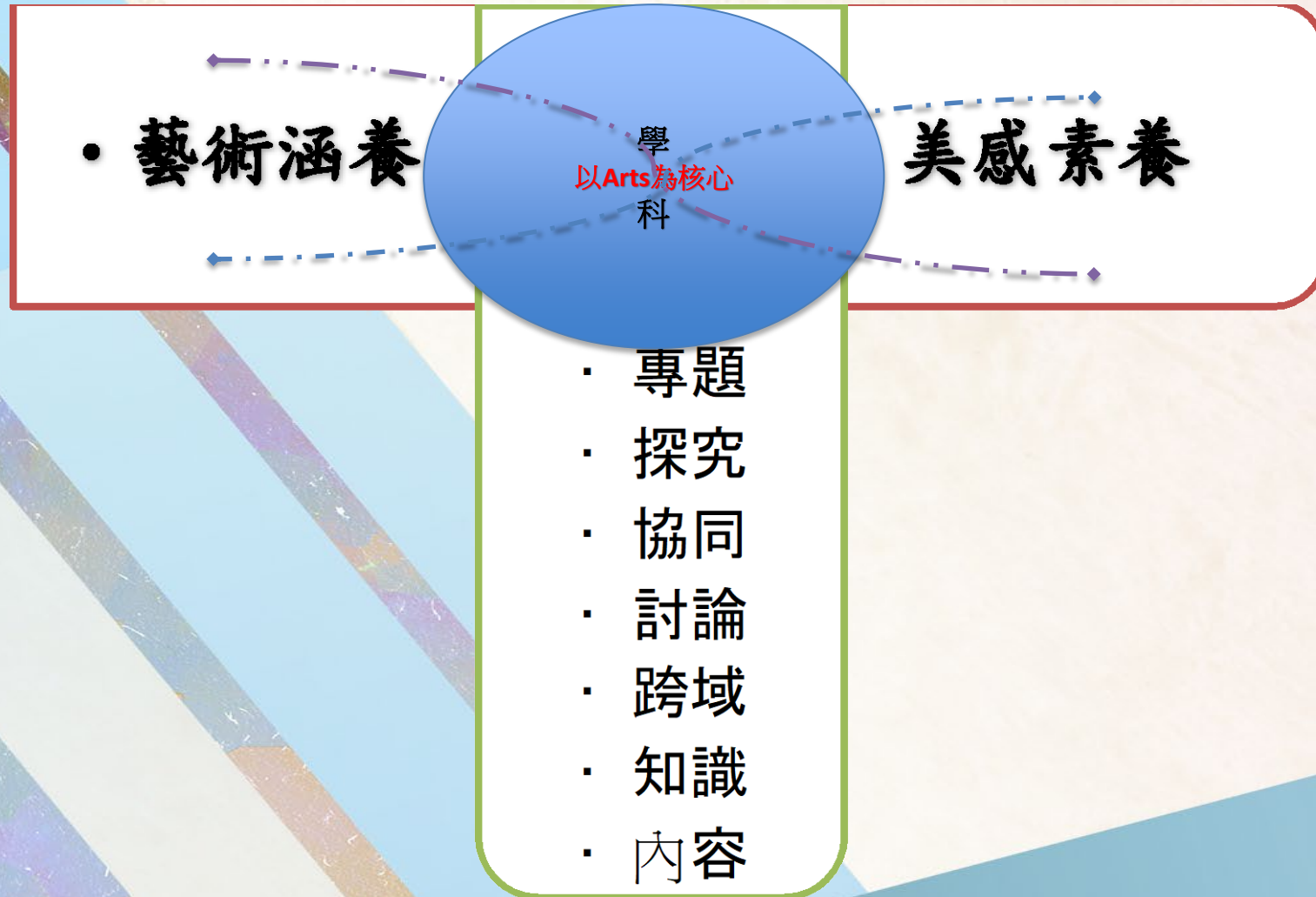

圖 3. 「T」字形式教學策略

透過表演藝術更深入「瞭解」 各學科領域

A FAIRY PLAY. NATURE STUDY IDEALISED.

引自：Harriet Finlay-Johnson's *The Dramatic Method of Teaching*. 1912.

透過表演藝術更深入「瞭解」 各學科領域

ARITHMETIC GAME. SHOPS AND TABLES (p. 226).

[Frontispiece]

- 引自：
• Harriet Finlay-Johnson's
*The Dramatic Method of
Teaching*. 1912.

透過表演藝術更深入「瞭解」 各學科領域

GEOGRAPHY GAME. "COAL AND IRON TOWNS."

- 引自：Harriet Finlay-Johnson's *The Dramatic Method of Teaching*. 1912.

透過表演藝術不僅實踐美感教育，
也能更深入「瞭解」
各學科領域

Performing Arts for
Understanding

無感、五感到有感

• 先道德感才美感

• 先**美感**再道德感

教師教學V.S.學生學習

教師教學

- 著重扮演「助學者」的角色，以培養學生適應未來的社會生活和解決問題的統整能力。
- 可透過提問、討論、欣賞、展演、操作、情境體驗等有效教學活動與策略，引導學生創造與省思，提供學生更多參與互動及力學實踐的機會，以強化學生主動學習的角色。

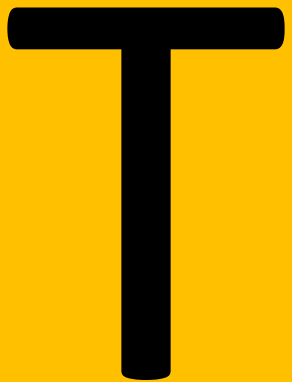
學生學習

- 對周遭環境保持好奇心，並能進行主動地探索、體驗、試驗、尋求答案與合作學習。
- 積極正向的參與家庭、學校、社會生活，並能主動地與周遭人、事、物及環境的互動關係，觀察現象，尋求關係，解決問題。
- 關注將所學內容轉化為實踐性的知識，落於生活中，以開放心胸來適應及參與社會生活。

「T」型革新者的跨領域教與學

※謀(教師事先做教學方案)

游於藝(在藝術裡悠游)

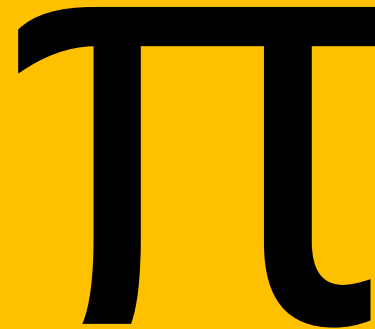

Teacher (為主) +Students

Learning about Arts

Learning through
Arts

延伸為數學的「π型」

Students(為主)+Teacher

Performing Arts for Understanding

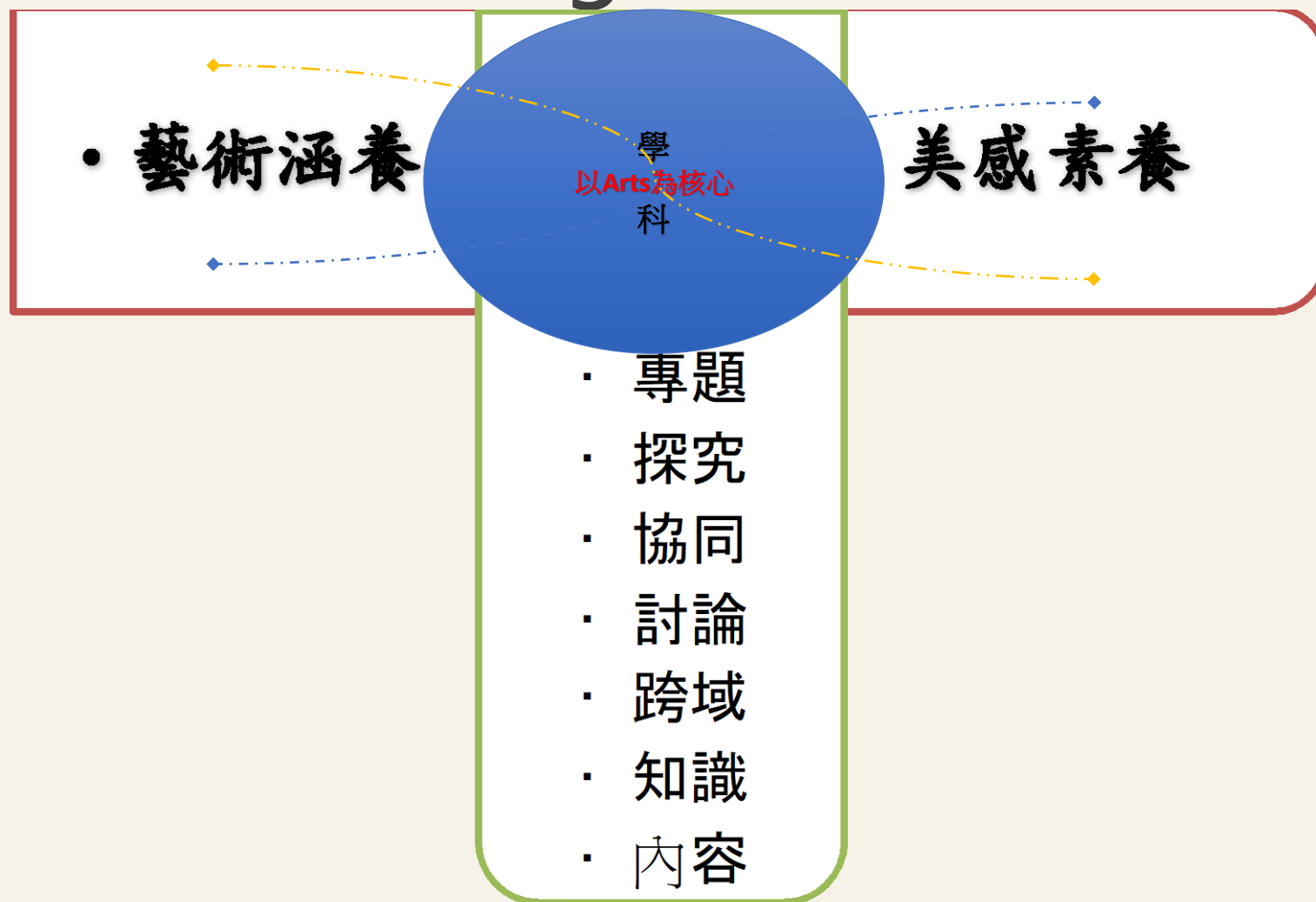
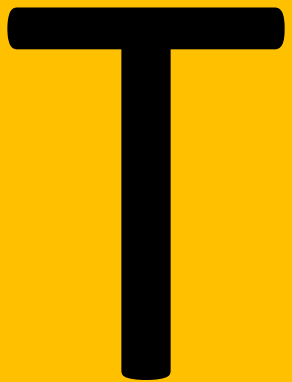

圖 3. 「T」字形式教學策略

「T」型革新者的跨領域教與學

※謀(教師事先做教學方案)

游於藝(在藝術裡悠游)

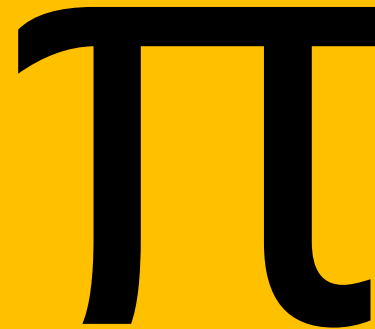

Teacher (為主) +Students

Learning about Arts

Learning through
Arts

延伸為數學的「π型」

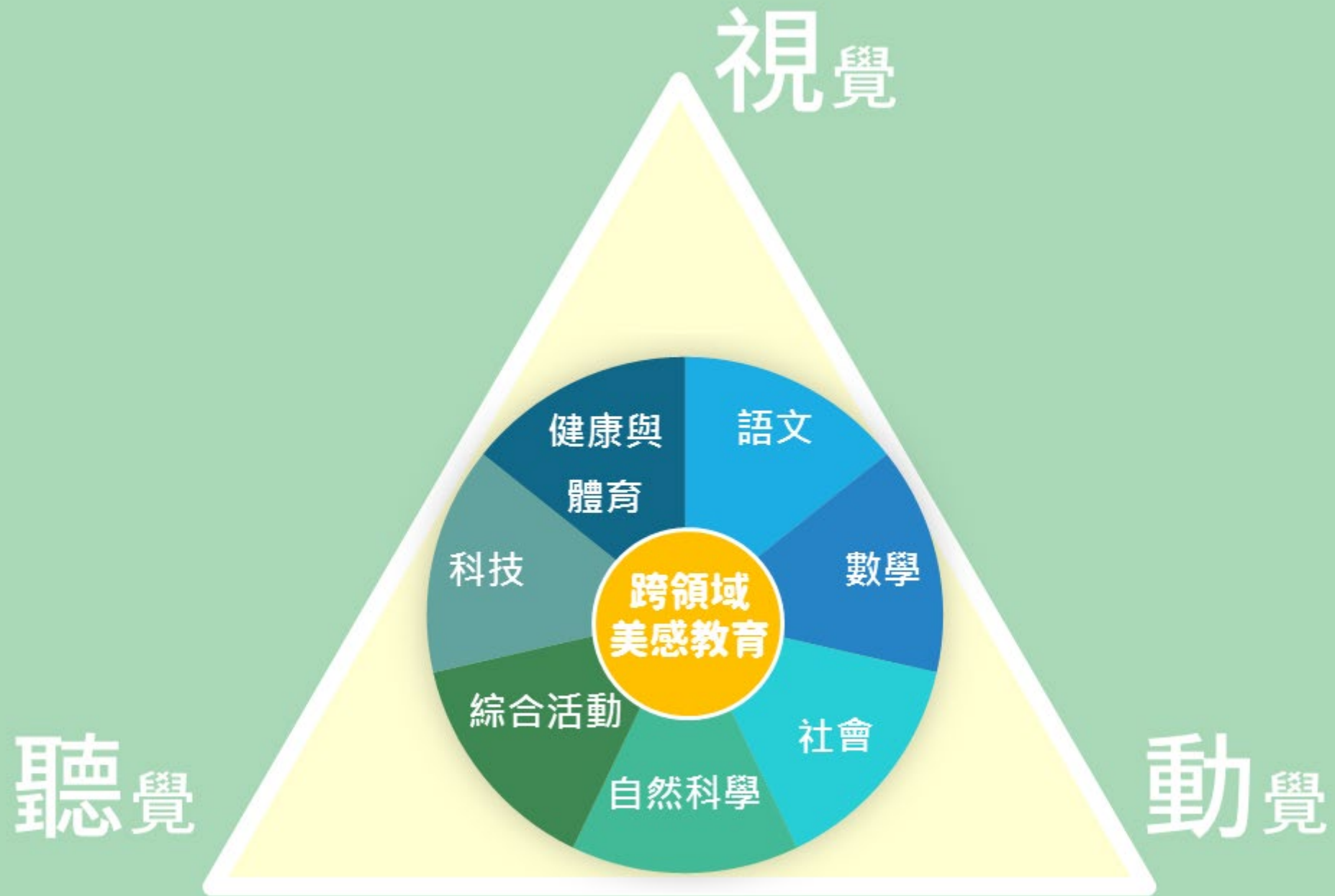

Students(為主)+Teacher

Little Facebook : 他喜歡 / 應該要 學

- 分三組
- 有自己姓名
- 小圓組組名
- 你的小物件
- 有視覺、有音樂、有表演、有按讚

跨域課美感課程概念

創作性戲劇定義

- 創作性戲劇術，係讓兒童在賦想像力教師或領導者的導引下，創建出場景或戲劇，再以即興式對話與動作表演之。它是以促進表演者的人格成長為目標，而非去滿足兒童觀眾。佈景與劇裝甚少使用。若有必要呈現這種非正式戲劇給觀眾，一般而言，他應該是一種示範的性質。

表演藝術生成就是「跨領域」

- 舞蹈：肢體的律動
 - 文學：台詞的文庫
 - 音樂：台詞的節奏
 - 繪畫：演員的穿著
 - 雕塑：肢體的意涵
-
- 扮演什麼就得學什麼，內涵就是
 - 表演藝術的跨領域！

表演藝術生成就是「跨領域」

以表演藝術而言，包含聲音、肢體、表情等身體語言，結合內在情緒，運用視覺與聽覺元素，藉由模仿動作與關係互動等形式進行創作表現，以身歷其境（虛擬實境）實踐藝術教育，並透過鑑賞活動提升其美感品味。

表演藝術的美感起於「人學」

表演藝術的美感在「動作中的人」（Human in action），因情節使表演者運用情感、身體與聲音來表演，賦予觀賞者美的感受。

- **動感美**：通常以曲線最美，因為人體的眼睛為球體，是以曲線最美。
- **聲音美**：聲音的悅耳動作，以音樂藝術釋之。
- **視覺美**：此可以視覺藝術釋之。
- **技術美**：除了演員身體外，結合其他技術元素襯托其美。
- **語句美**：台詞的意涵與韻律之美感。
- **扮演美**：假定性的角色之美。
- **互動美**：此時此地與他人互動的虛構性。
- **總體美**：綜合以上七者之跨領域美感。

透過表演藝術更深入「瞭解」
各學科領域

Performing Arts for Understanding

■ 《論語·述而》：「子曰：
『不憤(心中想了解卻有困難)不啟，不悱
(心裡有意見想表露卻說不出來的樣子)不發，舉一
隅，不以三隅反，則不復
也。』」

Performing Arts for Understanding

圖 3. 「T」字形式教學策略

透過表演藝術更深入「瞭解」 各學科領域

引自：Harriet Finlay-Johnson's *The Dramatic Method of Teaching*. 1912.

- 運用教師入戲 (Teacher in role)

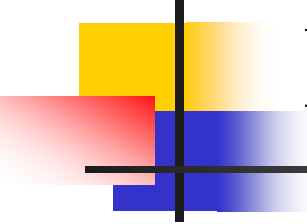
透過表演藝術更深入「瞭解」 各學科領域

- 《總綱》（教育部，2014，頁4）強調：
- 學習者應能廣泛運用各種工具，有效與他人及環境互動。這些工具包括物質工具和社會文化工具，前者如人造物（教具、學習工具、文具、玩具、載具等）、科技（含輔助科技）與資訊等，後者如語言（口語、手語）、文字及數學符號等。工具不是被動的媒介，而是人我與環境間正向互動的管道。此外，**藝術也是重要的溝通工具，國民應具備藝術涵養與生活美感，並善用這些工具。**

PISA：「合作性問題解決能力」

（Collaborative Problem Solving Competencies，簡稱CPS）？

Dorothy Heathcote 希斯考特

- The teacher's role is to **harness [performing arts] to his own needs.**
- 教師的職責是將[表藝]掌控於手心，依你所需，任你所用。
- *Collected Writings on Education and Drama. 1984. p 81-83*

- **戲劇化**，她最佳之處，也是最卓越的援助就是讓學習文學更活潑。表演讓文學變得更栩栩如生和充滿意義，這超過僅是閱讀或分析。
- ~Winifred Ward, 1930.

戲劇的包容性與八大藝術

- 舞蹈：肢體的律動
- 文學：台詞的文庫
- 音樂：台詞的節奏
- 繪畫：演員的穿著
- 雕塑：肢體的意涵
- 建築、電影

「戲劇化」(dramatization)

- 瓦德(Winifred Ward 1884-1975)描述一群愛冒險的孩子自發性地以《金銀島》(*Treasure Island*)的故事，轉換自己為故事中的人物，藉由「想像的動力」(power of imagination)迅速地移動至遠在太平洋的小島上，這種模式的扮演活動，係將虛幻的傳說事件變成現實。

一、從書本的「戲圖」著手：我是個故事爸爸、媽媽 (澳洲幼稚園之實例)

1. 共讀：

A. 預測法；

B. 先看圖；

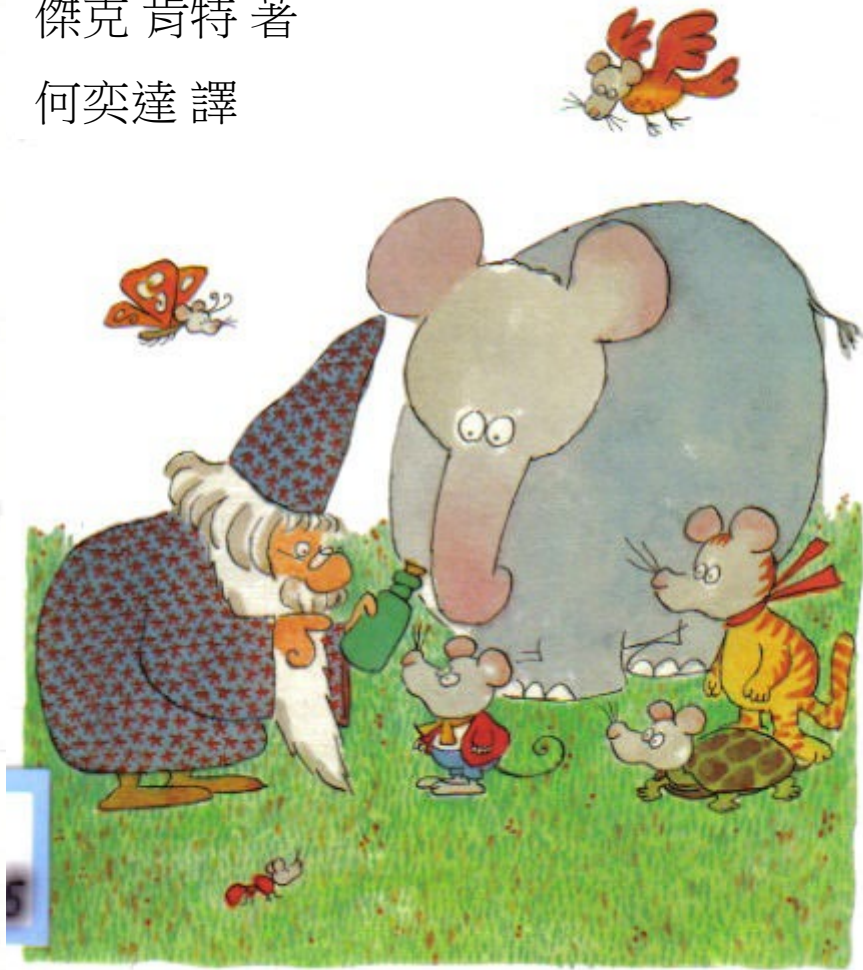
C. 加分法(如：戲劇、韻詞)

2. 共演(玩)：戲劇對話(角色扮演)、影印塗塗畫畫。

神奇變身水

傑克 肯特 著

何奕達 譯

ISBN 957-9691-11-8 (精裝)

一、從書本的「戲圖」著手：我是個故事爸爸、媽媽 (澳洲幼稚園之實例)

3. 討論：

- A. 設定切入點、幼兒周遭的問題(同學、與兄弟朋友)
- B. 多跟幼兒討論故事中的人物為什麼這樣做(Why)、未來會發生什麼事(What)、事件的前因後果(Process)，激發孩子思考。

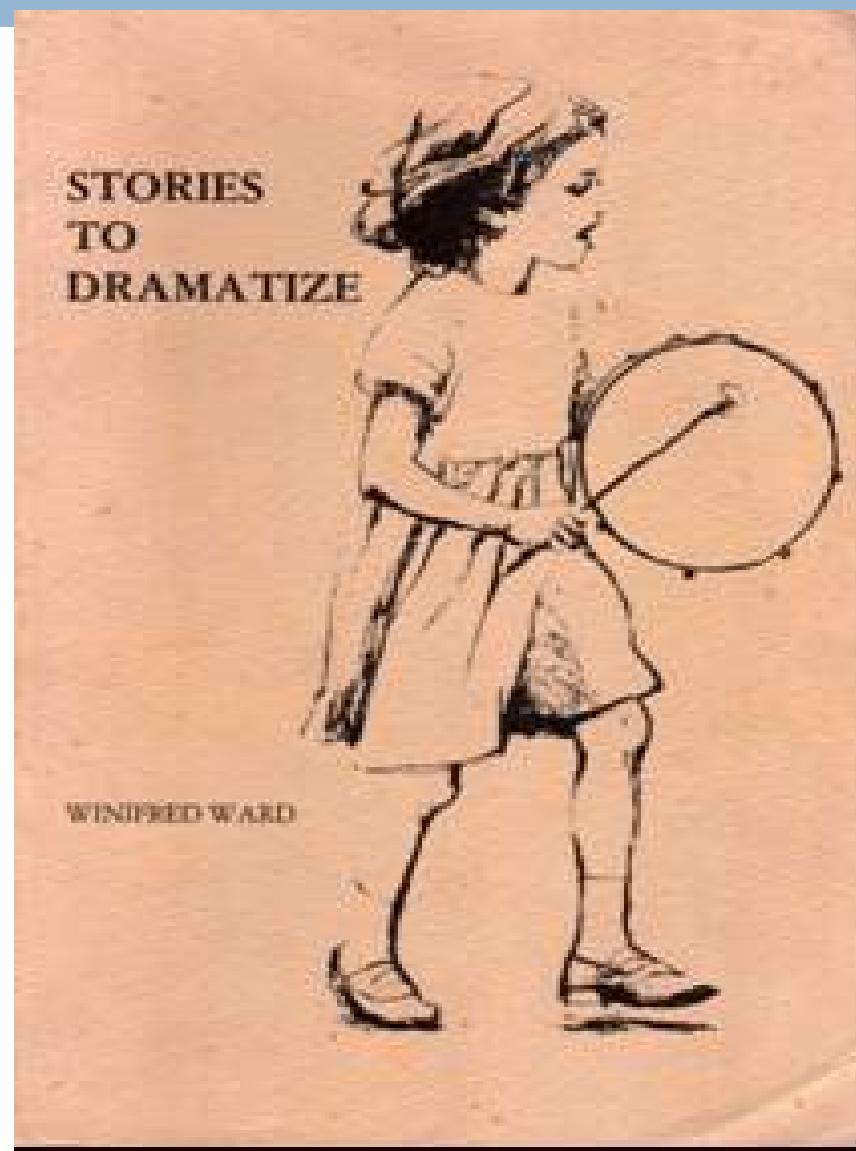
一、從書本的「戲圖」著手：我是個故事爸爸、媽媽 (澳洲幼稚園之實例)

4. 邊讀邊演(玩)：重複再做一次；
再經歷一次旅程。
5. 回顧與結語：道德教育。

兩個人類天性：表演

- 古希臘亞里斯多德(Aristotle 384–322 BC)在其《詩學》(*The Poetics*)提及：「模擬自孩提時代即為人之天性.....再者，自模擬中獲得快感(pleasure)亦屬人之天性。」
(Aristotle, 1966, p. 52)

圖4：《故事戲劇化》封面

《兒童戲劇創作》(1957，第二版)中，她描述何為故事戲劇化(1957, p. 10)

- 故事戲劇化活動通常被戲劇創作(playmaking)與創作性戲劇術使用。當一群兒童自發性地扮演一個故事，使之活躍起來，不論是原著或取自文學、歷史或現在發生的事件，在故事戲劇化中有著他們的經驗。把它與戲劇性遊戲區隔的元素是情節(plot)，情節有確實的開始、高潮與頂點(culmination)。因為扮演是即興的，所以絕不會有兩次是相同的。

圖5. 兒童戲劇化 《約翰王與坎特伯里院長》

Dramatization, make up, compose

- 瓦德戲劇化的過程不同於傳統一人事先於排演前的編劇文本，但是其戲劇化的理念是與亞里斯多德相符的，也是避免取用過長的故事，而瓦德的創新，在於她主動趨近「觀眾」，不要求學生記憶台詞，反而時選用她們喜愛的故事，由學生當演員運用它們的想法、想像與情感即興發展出對話，若有必要再進而戲劇化為一個劇本 (Ward, 1930, p. 3)。

故事劇場

- 劇中人物有時候會以第三者的身份，用旁白或獨白來敘述一些情況。
- 演員往往須要穿著劇裝，當敘述時，其他演員還可表演默劇動作。同時可將歌舞、音樂作搭配演出，是較具動態的一種故事敘述戲劇表演。
- 故事劇場是一種更為舞台化的表演形式，導演的功能也顯得更為重要了。

故事題材選擇的建議

- 瓦德(1952, p. 4)警告我們，並不是所有傑出的文學作品，均可以拿來戲劇化，它們必須具備「衝突的情境」、「足夠的動作」、「人物個性鮮明」、「對話」與「足以吸引參與學生的興趣」等五個要求。

挑選故事的七個建議

- 主題必須要有些價值，並且是謹慎完成的作品。
- 故事的核心需要包含某種性質的衝突。
- 在發展的情節中必須要有基本的動作，而且情節的推演必須有滿意的進行。

- 無論角色是人類，還是擬人化的動植物，角色們必須看起來像真的。
- 情境中需要趣味性的對話。
- 對小孩子來說，有詩歌、或完美、公正的故事結局，幾乎是必然的特性。
- 戲劇化故事的選擇應該適合排練成員的喜好與興趣。

挑選故事的七個建議

- 主題必須要有些價值，並且是謹慎完成的作品。
- 故事的核心需要包含某種性質的衝突。
- 在發展的情節中必須要有基本的動作，而且情節的推演必須有滿意的進行。
- 無論角色是人類，還是擬人化的動植物，角色們必須看起來像真的。
- 情境中需要趣味性的對話。
- 對小孩子來說，有詩歌、或完美、公正的故事結局，幾乎是必然的特性。
- 戲劇化故事的選擇應該適合排練成員的喜好與興趣。

挑選故事的七個建議

- 主題必須要有些價值，並且是謹慎完成的作品。
- 故事的核心需要包含某種性質的衝突。
- 在發展的情節中必須要有基本的動作，而且情節的推演必須有滿意的進行。
- 無論角色是人類，還是擬人化的動植物，角色們必須看起來像真的。
- 情境中需要趣味性的對話。
- 對小孩子來說，有詩歌、或完美、公正的故事結局，幾乎是必然的特性。
- 戲劇化故事的選擇應該適合排練成員的喜好與興趣。

Ward

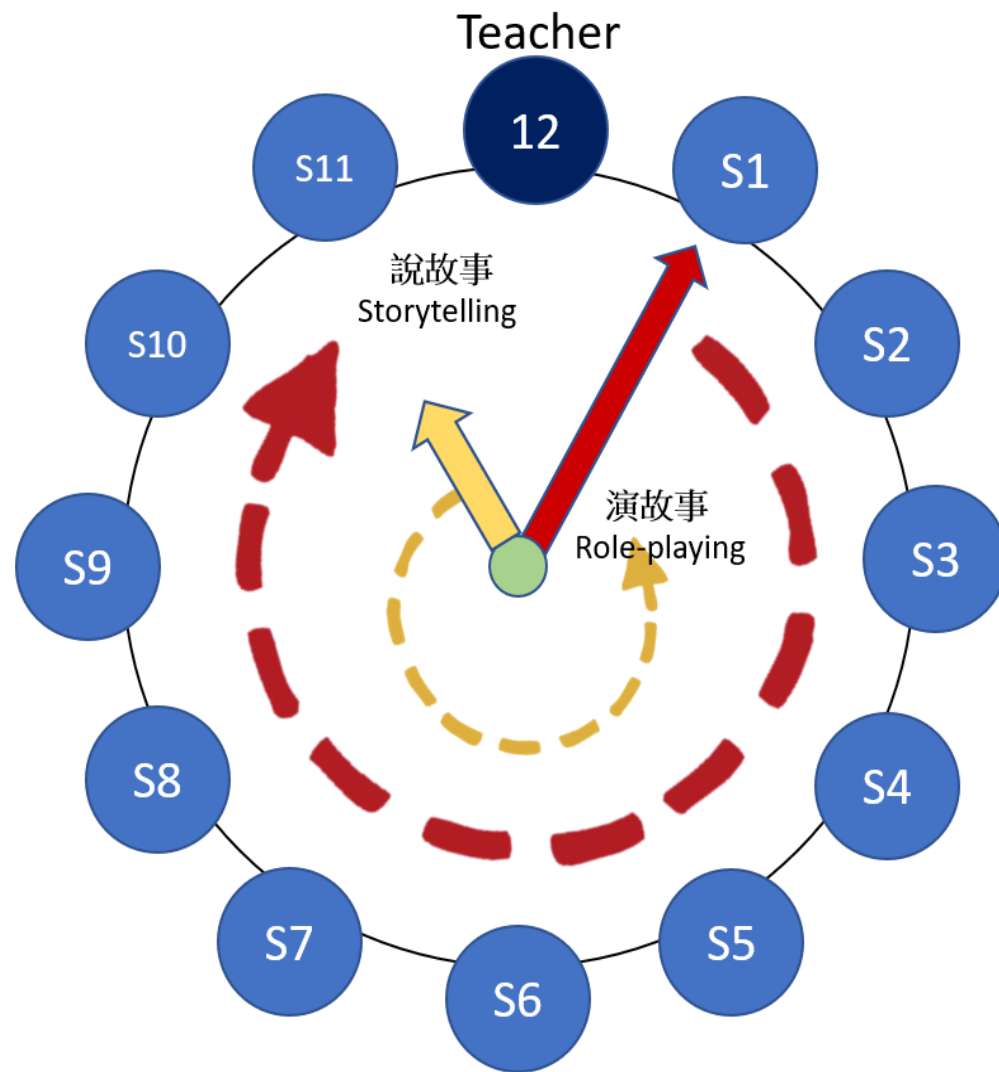
- I like dramatics because it gives us a chance to use our own ideas and imaginations.
- We can make up our own scenes and dialogue instead of leaning the speeches in the book.
- **Maslow (1908-1970)**
 - 第一層：生理需求 (physiological needs)
 - 第二層：安全需求 (safety needs)
 - 第三層：社交需求 (social needs / love and belongingness needs)
 - 第四層：尊嚴需求 (esteem needs)
 - **第五層：自我實現需求 (self - actualization needs)**

故事鐘

- 故事接龍
- 故事鐘適合應用在語文科或社會科教學中，為了順應華人的文化，為了讓害羞不敢表演的師生體驗說演故事，就發展：順著時鐘講述故事一次，然後再第二次第一位參與者順著時鐘講述故事，緊跟著最後一位逆著時鐘扮演故事內的人物，即形成類似時鐘的運轉，分針動、時針跟著即興轉動。

故事鐘

- 老師先請學生排成一個大圓圈就如同圓形的鐘面一般，教師則站在鐘面十二點的位置。緊接由教師左手邊（像「分針」）的學生開始敘述故事，敘述者緩慢地說或讀故事，參與者則按著故事內容進行，做出角色中各種不同的動作；右手邊（像「時針」）的那位同學則必須走向前將剛剛聽到故事的情節用身體邊表演一次。

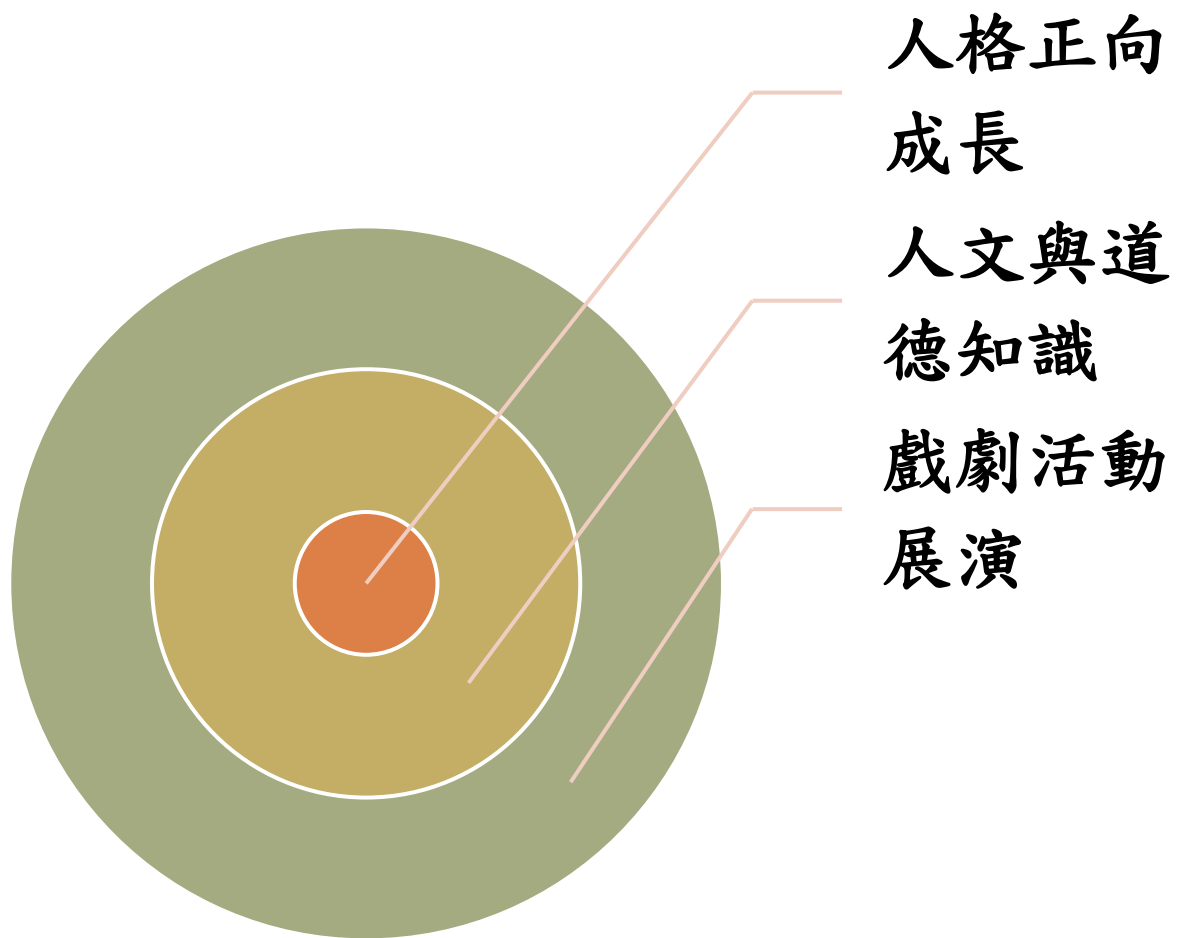

Step ②

➡ 學生1號(S1)開始敘述一至三句故事內容，再輪2號(S2)接續其句子，直到學生11(S11)號結尾故事。

➡ 當學生1號(S1)說故事後，學生11 (S11)依照1號同學(S1)的故事演出故事情節。如此依序直到1號(S1)同學也演了故事。

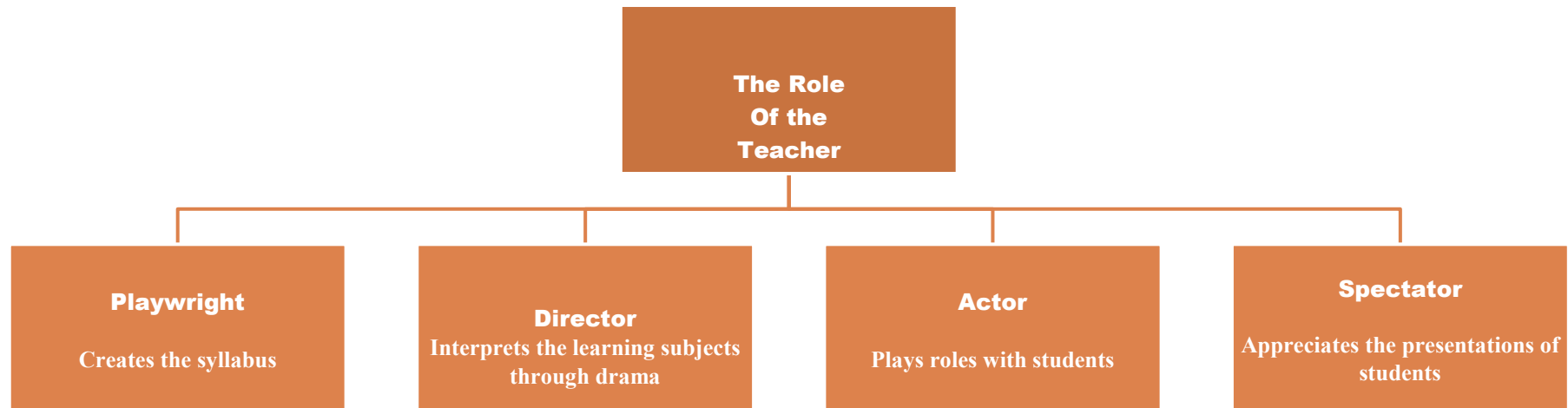
創作性戲劇目標圖

結語

- 教師要賦予學生選擇他們喜歡的故事，這樣學生才會有興趣去即興發展戲劇情節。而所選擇的故事切勿令人有上課的感覺，反而應該展示多樣性的人生，並且帶有「新鮮」的意義；例如七矮人為什麼要幫忙白雪公主，而不是只強調白雪公主與白馬王子的愛情故事，不但讓學生因演出故事建立道德觀，而劇情的發展，也不會有令他們感到羞慚的劇情(例如吻戲)。

教師的角色

結語(二)

- 此外，好的作品不僅有其樂趣之處，其懸疑、有趣的情節也有消解參與的學生緊張與平衡情緒的功能，因為場景簡樸，容易讓學生將想法與情緒投入故事情境，這樣可以觸動想像動力進行扮演，若有觀者參與，他們也要分擔想像力於劇情中，才能「在心中見到」劇中的場景。最後，除了避免「書齋」劇的對話外，亦可加入說書人，就像故事劇場一樣，時而說故事，時而演出故事，讓戲劇化的形式更為多元。

進程序

故事主題→

客觀化蒐集與準備→

執行主題→

以活動開始活動(暖身)→

促進活動→戲劇遊戲→

評論遊戲→複演→

以活動結束活動

《幼教綠皮書》（洪毓瑛譯，p. 158）

- 如果生活的內容枯燥或一成不變，孩子無法挑戰自己的體能及智力，可能就會有焦躁不安的行為表現。讓孩子置身於無趣、呆板的情境中，就好像要求他們原地跑步一樣。但是，**如果課程的內容涵括合理程度的複雜性及困難度，在大人的指引及協助下，孩子就比較會主動出擊、不怕困難，也能學習自我表達、以及重要的技能與概念。**

←小朋友自己演出繪本故事中的內容，除可激發創造力，更能自然而然愛上閱讀。
(記者林雪娟攝)

幼兒演戲 發揮創意

透過角色扮演 自然而然愛上閱讀 變得更有自信

大手牽小手，一起來演戲。大學生與幼稚園小朋友透過演戲，產生交集，大小朋友透過不斷的排練，雙方不但拉近距離，透過角色扮演，小朋友化身為小童星，除天馬行空的創意發想，更自然而然愛上閱讀，日後並將成立幼兒劇團，展現高品質的幼兒藝術教育。

「我覺得小鴨子演得很好、很漂亮」，「我覺得觀眾表現很棒，因為他們很專心看，沒有講話」，小朋友演出後的童言童語，令人莞爾。這項演出是由台南大學幼教系學生與南大附小附幼大班（河馬班）小朋友攜手共同演出，演出內容以小朋友耳熟能詳的繪本為主；小朋友從以往坐在台下當觀眾，觀賞演出，進而上台演出，變身為小演員，也體會到視覺藝術的樂趣。

這套牽幼稚園教育之先的實驗，由南大幼教系老師李其昌所開設的「創造性戲劇之應用」課程所衍生。李其昌說，課程源自美國的「故事戲劇化」，是嶄新教學模式，透過活化文字，讓幼童不僅喜愛閱讀，更能透過戲劇扮演，進入圖畫書中，經歷夢想、幻想情境，獲得學習樂趣。

南大與附小附幼日前成立「S幼故事樂園」，師長發現小朋友參與度高，看著大哥哥、大姊姊或是義工媽媽演戲不過癮，小朋友乾脆也粉墨登場，自己下場演出，透過不斷排演，小朋友更認識劇場的運作模式，並引導出幼兒與生俱來的戲劇表演能力，經由潛移默化排演，更深一層進入童話書世界。

小朋友所有的裝扮，都與師長、家長一起討論與動手作，多次排練後，小朋友贏得自信，羞怯的孩子敢開口說話，甚至自行加詞，將自己的生活融入，讓人發噱。

李其昌表示，現行的兒童劇團都由大人演出，有時內容無法深入幼兒內心世界，若成立幼兒劇團，既可降低現行高票價，並可滿足幼兒表演慾。

(記者林雪娟)

名言佳句

- Children love to learn,
but hate to be taught.
-
- Yasha Frank

感謝聆聽