

102 年度藝教於樂專案 III-激發創造力 閱讀一條河-人文、美學與劇場

1、教學過程、學習紀錄：

102 年上學期

(1) 創意教學課程-文史課程：

課程說明：

苓洲國小位處愛河下游出海口的苓雅區內。

苓雅區由苓仔寮、過田仔、林德官與五塊厝四個舊部落所組成，地形東西寬長，南北狹窄，成「如意」狀。不僅文教設施齊全，人文薈萃，也是由舊部落轉型走向現代化社區最成功的區，有高雄首善之區的稱號。

本堂課透過許玲齡老師豐富精彩的史料介紹，讓同學們更認識苓雅區的城市發展，在地風土民情、宗教信仰及影響地方的重要人物事蹟。

課程重點：

愛河為什麼叫愛河？她原來的名字叫什麼呢？

愛河是什麼時後變髒的？又是如何變回澄清的一面，成為真正曼妙迷人的愛河呢？

愛河流經高雄的哪些地方呢？對高雄的城市發展有什麼相關影響？

愛河的水是鹹的還是淡的呢？

新民國小學區位處愛河流域的中上游，「閱讀一條河」以『愛河』作為藝術發想的文化背景，期透過閱讀愛河，追本朔源，讓孩子看見自己生長環境生態樣貌的歷史變遷，進而轉化成創作的文化底蘊。

本堂課由許玲齡老師先於教室為大家介紹愛河流域的古往今來，為下一堂實地田野踏查作準備。

(2) 創意教學課程-文史課程：

——城市的愛心（愛河中游愛河之心）

(3) 創意教學課程-愛河的故事~裝置藝術發想：

課程說明：

老師透過精彩豐富的 ppt 內容引導學生結合田調採集的資料做各種聯想，並逐步完成個人以愛河的故事為主體的裝置藝術創作構圖。

上課影片：

<https://www.youtube.com/watch?v=iCfBBaMogFg>

形狀的聯想

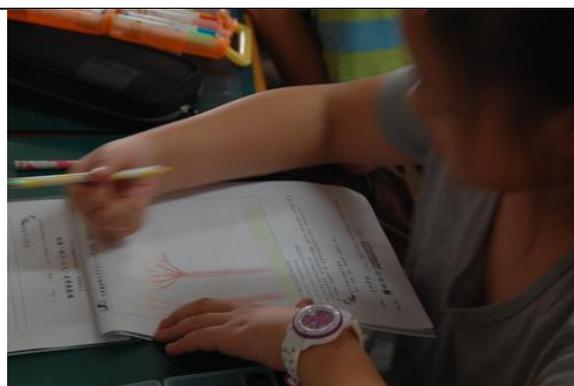
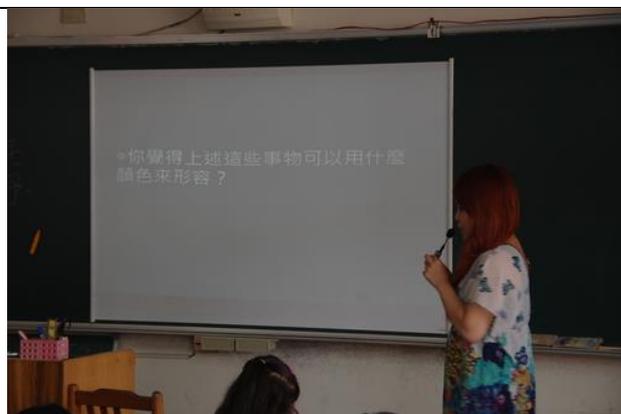
https://www.youtube.com/watch?v=KTjFbTp_iHI

顏色的聯想

<https://www.youtube.com/watch?v=30trv-YZx34>

空間感覺的聯想

<https://www.youtube.com/watch?v=IFFPj8nkGys>

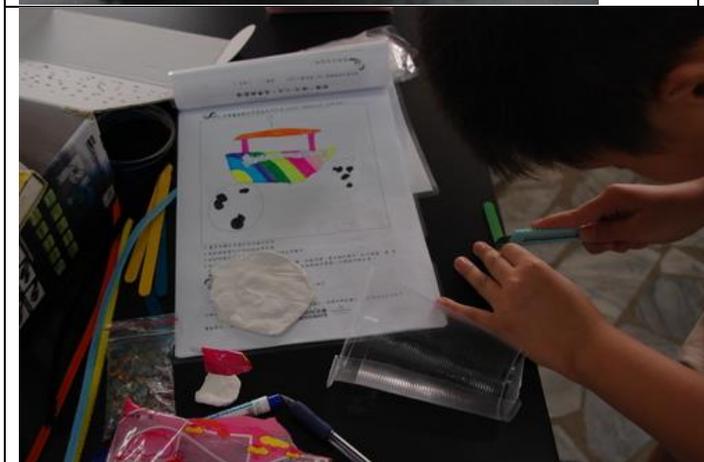
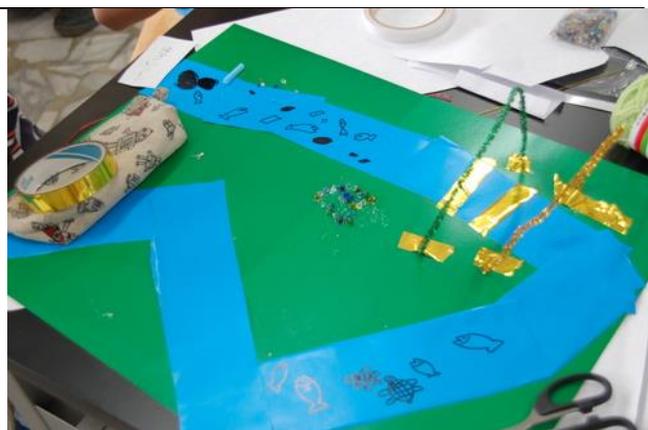

(4) 創意教學課程-愛河的故事~裝置藝術創作：

課程說明：

延伸上一堂「裝置藝術的發想」，將其具體執行；在媒材運用部分，除了結合田調環境所採集的物品，並鼓勵學生多利用生活周遭環保回收的物品，例如：寶特瓶、空罐、紙盒、過期報紙等，學習運用多媒材裝置，表達情感，完成個人裝置作品。

走過一趟愛河巡禮之後，在孩子們靈巧的小手與無限創意下，愛河將會有什麼不一樣的面貌呈現呢?? 讓我們繼續看下去....

(5) 戲劇課程：

課程說明一：表達練習

內容：讓小朋友口頭表達自己看到的愛河以及自己作品的特色。並自己針對同學、老師的提問作出回答。

目標：透過站在台上發言的機會，預習「上台表演」的基本認知，並且慢慢察覺如何「有效地表達」。

課程說明二：基本肢體練

內容：1. 暖身、暖聲。2. 種子變大樹。3. 領導者與跟隨者。

目標：1. 從調整呼吸開始，把心靜下來，並藉由暖身開始對自己身體有新的認知、感覺。

2. 開發肢體的創造力與想像力，並在速度快慢變化中，提高專注力、反應力，以及肢體的記憶能力。

3. 學習專注、帶領、服從等等戲劇表演工作的態度。並在活動中，自然地訓練讓肢體延展、流動。

課程說明三：角色與時間、空間的狀態

內容：1. 暖身、暖聲。2. 一二三木頭人。3. 各種狀態設定的走路。

- 目標：1. 從調整呼吸開始，並藉由暖身開始對自己身體有新的認知、感覺。
2. 透過遊戲，想像並揣摩不同材質的身體。
(如：木頭、稻草、棉花…) 所呈現的質感、重量，以及會如何行動。
3. 在走動與停格的基本設定中，再加入不同角色、情緒、時間、空間的多重設定，將生活中的記憶提煉並揣摩，形成豐富的表演。

課程說明四：整合

內容：

帶入戲劇表演元素的作品介紹內容：結合兩次課程中所學，並加入「人、事、時、地、物」等戲劇故事元素，再次介紹自己的作品。

目標：大方、活潑、自在地在眾人面前表達、表演。也為下學期課程、呈現做準備及找到方向。

每堂上課老師都要帶領大家先做暖身、暖聲與靜心的活動，讓每個人的身體心靈進入最好的預備狀態。今天的課程內容主要分成臨場抽題與自定主題二個部分，請同學加入戲劇元素再一次來介紹自己的裝置作品，同學的表演真是出人意料的豐富多變，尤其是呈現自己作品時總是多所保留，但是對於詮釋別人的作品卻是可以天馬行空無厘頭地放開自己...

102 年下學期創意課程

(6)藝術課程-裝置藝術分組集體創作

(新民國小)

課程說明一：

1. 編組:4~5 人一組完成一件大型裝置作品，各組推選一名組長負責創意執行的分工協調與掌握
2. 創意發想:各組同學自主討論及完成裝置作品草圖繪製
3. 執行製作: 選擇媒材，收集材料並運用，開始建構主體，將平面草圖立體化

學習紀錄：

1. 經過上學期的課程之後，本班同學已從完成個人裝置模型，累積了呈現空間、時間、色彩、形狀的概念與製作經驗，而因為新編班原本不熟悉的同學的互動也熱絡了。
2. 經由分組讓同學創意自主，不管是從個人的裝置模型轉化擴大或是從新構思，都由各組同學自行討論與創意激盪來決定所要製作的裝置作品。
3. 過程中老師與同學討論要準備何種材料來完成作品，不過度介入創意討論，不給標準答案，鼓勵同學多思考各種可能性並學習傾聽欣賞其他人的意見。

小組討論

小組實作

新民國小 小組成品

(苓洲國小)

課程說明二：

1. 編組:4~5 人一組完成一件大型裝置作品，各組推選一名組長負責創意執行的分工協調與掌握
2. 創意發想:各組同學自主討論及完成裝置作品草圖繪製
3. 執行製作: 選擇媒材，收集材料並運用，開始建構主體，將平面草圖立體化

學習紀錄：

1. 經過上學期的課程之後，本班同學已從完成個人裝置模型，累積了呈現空間、時間、色彩、形狀的概念與製作經驗，在創意發展與表現上均較上學期更增自信。
2. 經由分組讓同學創意自主，不管是從個人的裝置模型轉化擴大或從新構思，都由各組同學自行討論與腦力激盪來決定所要製作的裝置作品。
3. 過程中老師與同學討論要準備何種材料來完成作品，不過度介入創意討論，不給標準答案，鼓勵同學多思考各種可能性並學習傾聽、欣賞其他人的意見。
4. 分組集體創作主要展現同學們在共同創作過程中，分工合作的團隊精神。在製作過程中我們發現很有趣的現象，各組的工作氛圍各有不同，有的組相處融洽，能在天南地北的聊天中把工作完成。有的組從一開始即火藥味十足，爭執總是一觸即發。有的組在英明的組長領導之下按部就班完成作品。
5. 在實作過程中，老師一直扮演備詢的腳色，適時提供建議或幫同學們踩剎車，有時也鼓勵更多的加添。但仍以學生的草圖出發，不偏離其原本的構想為原則，唯一給的壓力是提醒同學掌握時間完成作品。

小組實作：

小組成品

(7)戲劇課程~分組集體創作

(新民國小)

課程說明一：

1. 教師帶領同學暖身，操作時帶入一些情境想像請同學觀想。
2. 物件想像與呈現，從走動行進開始，老師會下達物件及各種狀態的題目，(例如椅子、樹、纏繞的電線、快融化的冰淇淋、風雨中的船..)讓同學心中去想像它的形狀及呈現方式，當聽到老師的執行指令之後，立即以肢體動作來呈現，過程從1人至2人合體、3人合體、4人合體，甚至更多人合體，以隨機組合方式，開發肢體的創造力與想像力，並在速度快慢變化中，提高專注力、反應力，以及肢體的記憶能力。

學習紀錄：

1. 戲劇的訓練課程多半帶有遊戲性質，學生有時會因為玩瘋了而失控走調，所以老師得不時地踩一下煞車，把同學的心收回來。
2. 多人合體呈現創作時，同學總是對與不熟的人合作心有阻礙，但是經過老師刻意的要求與安排，同學的心也逐漸打開，男生女生的藩籬也打破了。
3. 課程要求:多用心去想像體驗，用肢體去表現創作，不要用嘴巴說。

《戲劇小百科》

讓笑(讓掌聲): 表演過程出現觀眾掌聲熱烈或因為笑點而大笑時，表演者停頓表演，等掌聲或笑聲平息後再繼續表演。

課程說明二:物件扮演與說故事

1. 個人表演創作~以愛河流域為故事背景，想像自己是其中的一個物件，可能是一棵樹、一座橋或一顆石頭，伴隨著愛河流域的環境變遷，季節氣候的變化，所產生的感覺，以說故事加上肢體動作來呈現。
2. 分組集體創作~以各組裝置藝術作品為主場景，將剛才個人所扮演的腳色連結主場景發展成一段小故事，不加旁白將它演出來。

學習紀錄:

1. 個人表演創作時，以角色扮演方式，加強對情境的描述能力與感覺情緒的表達。
2. 在集體表演創作時，同學算是真正感受到演一齣戲的樣子。第一次各組討論，從編劇、腳色分配，上台開始，結束下台，同學們似乎很快就進入狀況也很樂在其中。

功課:

各組要把故事再多發展更完整，然後寫下來作為演出的腳本。

課程說明三：

1. 分組集體表演創作演練
2. 出場方式、結束謝幕的演練
3. 演員走位安排、聲音加強

學習紀錄：

1. 經過各組同學再討論、再發展故事情節之後，各組的演出更豐富，更趨完整，這一堂課顯然有備而來。
2. 有些組的同學加入樂器演奏的內容，也有以排舞的形式來表現，展現十足的創意。

課程說明四：

1. 遊戲，在學生隨意走動行進間，老師下達代表不同動作的指令，同學即停格擺出對的姿勢動作，做錯的人退出遊戲，看最後誰的專注力與反應力最好。
2. 物件扮演，由全組人員共同用肢體動作呈現生物的形態、動作。
3. 情境與物件的連結演練，以各組裝置作品為主場景，與物件扮演來作連結演練，不作旁白說明，然後由當觀眾的其他組同學來說說他們所看到的是甚麼。

學習紀錄：

1. 小朋友在作情境與物件的連結演練時，想像力真是天馬行空的讓大人猜想不到。
2. 老師在每一組同學演練後，藉著提問觀眾問題及表演者的表述說明，讓觀、演兩方對表演內容有更深的思考與進一步的發展，然後會請表演組同學再作一次表演，果然內容會與第一次呈現有所不同，表演更精準了，故事也更完整了。

功課：

各組要把故事再多發展更完整，然後寫下來作為演出的腳本。

(苓洲國小)

課程說明一：

1. 分組集體表演創作演練
2. 進出場序、結束謝幕的演練
3. 演員走位安排、聲音加強

學習紀錄：

1. 演練過程教師要適時調整演員的走位，提醒不要背台、聲音要大聲，但不更改同學的創作，僅引導其作延伸發展。
2. 經過各組同學再討論、再發展故事情節之後，各組的演出更豐富，更趨完整，有的組甚至發展出與原來不同的故事。

課程說明二：

1. 分組集體表演創作演練
2. 進出場序、結束謝幕的演練
3. 演員走位安排、聲音加強

學習紀錄：

經過幾次的發展修正，各組的表演創作已幾乎成型定案，同學們對於上台表演這回事，似乎已胸有成竹，沒甚麼在怕的了。

2、教師研習：

(1)預備研習：

課程說明一：

這是藝教於樂-激發創造力《閱讀一條河》主要參與的老師第一次齊聚一堂，對課程設計作討論。本次討論的目的為建立全部十五堂課的課程大綱，以完成田野調查、裝置藝術、戲劇三領域的融合方式為目標。

以下為討論紀錄：

南風劇團的執行長方惠美(以下簡稱方)：

這次的課程設計要以學生為主體，不論是田野調查、藝術裝置或戲劇的部份，主要以誘發學生的創造力讓他們能想、能作，真正可以把這個事情作出來的是學生.....

文化愛河協會前理事長許玲齡(以下簡稱許)：

田野調查的範圍那麼大，要聚焦在什麼地方呢？

方：這就是我們今天要討論的部份，像田調蒐集來的資料要把它變成裝置，然後一個人的作品如何把它串成集體的作品，這樣的過程加入了學生，又要以學生為主體，勢必會有許多變數，今天的討論就是要如何把這些變數確認下來。所以它整個過程就是從田調變成裝置，從裝置變成戲劇....

南風劇團團長陳姿仰(以下簡稱陳)：戲劇之後再結合成集體性的裝置作品。

方：另外有一點提醒，就是課程的設計與執行要避免學生成為傀儡，不知道要作什麼....

苓雅國中視覺藝術教師指導老師蔡昀挺(以下簡稱蔡)：這次創作的過程其實也包含老師的部份，所以老師的參與感很重要，學生的部份倒是不太擔心...

許：小孩是最難掌控也是最有創意的，你給他們東西，他們不見得會照你期望的方式去作，而這點正是他們最棒的部份，小孩子的創意常常是很天馬行空，我們大人不應用是多是壞這樣的評斷方式，而是要用一重新的認知來看待他們所呈現的結果。

蔡：我覺得老師的部份有幾個價值應該掌握住，包含上課的秩序.....玩是一回事，該怎樣進行一個有效的討論跟創作...

新民國小專任美術老師謝慧綺(以下簡稱謝)：建議正式課程能自十月以後再開始，因為剛開學，學校的狀況有比較混亂，學生的心也比較浮躁，先讓老師和同學接觸熟悉，讓教與學的心情可以先穩定下來，學生也可以先建立清楚的規範，為後續的學習打基礎。

陳：原則上上學期預定安排九堂課，每週一次，包含田野調查，裝置藝術發想、煤材的認識與運用及戲劇活動的基礎訓練，屬於個人的創作練習；下學期六堂課則是結合為集體創作及呈現。

許：我想先了解對象是幾年級的學生？因為在愛河流域，上游下游差異很大，城市發展文史背景也不同；不管上游或下游我們這次是孩子來作田調，因為田調包括很多部份，口述歷史只是其中一項。可以結合跟生態有關的內容，帶小朋友去作簡單的田調回來之後，我們讓小朋友畫一份社區地圖，加深他們對社區環境的認識；然後再請小朋友作繪本故事，內容可以是日常生活故事。小朋友在編繪本故事的時候，同時也可以是學習編劇的開始，正好也可以跟戲劇的部份結合。繪本的呈現也可以用紙箱演出的方式，將故事內容畫成一張一張的图片放入紙箱內，說故事的人面對觀眾隨著故事的進展逐一抽換圖片，可以給小朋友一種表演的概念。內容設計部份，會有(一)路線的設計，(看看傳統市場、具時代意義的老房子等)，並儘量避開交通煩忙的馬路。(二)新、舊資料的對照。

苓洲國小參與班級導師施佩辰(以下簡稱施)：希望能讓學生了解他們沒參與的過去，然後對照自己所處的現在，進而思考未來，串成一條時間的河流。

許：苓洲國小的田調我想會比較著重在現代的部份，讓學生瞭解自己學校及生活周遭的環境。讓學生也能瞭解公共政策及公民力量的影響與重要性。

裝置藝術劉純好老師(以下簡稱劉)：裝置藝術的部份，我想把田調所蒐集的素材再結合平常生活上自然簡單的煤材比如回收的紙張、布料、寶特瓶等等，用立體的概念呈

現.....譬如用透明的容器將田調蒐集的資料、照片或實體的東西放到容器裏面，結合故事、歷史記憶的內容，它是可以被觸摸被拿出來說故事的，而容器就好像是一個空間場景，是可以像開窗開門一樣打開的....到了下學期集體創作做大型作品的時候它就可以被放大，小朋友可以實際到裏面去玩，用表演來呈現。

陳：劉老師提的這個部份是否我們可以先做看看，可以先瞭解過濾看哪些特別的素材讓小朋友可以選擇...我們在下次預備課程的討論會就先分組實際操作，然後再組合在一起，玩一個合併在一起的方法，這樣可以先掌握整個操作的流程..

方：關於戲劇的部份，我們主要以小朋友可以發揮創意為主，不以大人的標準來要求，並不要求小朋友作戲，而是以上台表演的性質來看待。

蔡：確實我們不應花太多時間煩惱成果的呈現，也不要要求看到孩子太成熟的表演。

決議：

一、課程時間安排，十月開始進入學校，每週一次，月考週避開。

新民國小(每週四上午)，苓洲國小(待定)

課程說明二：

- 1、裝置課程的預做演練
- 2、戲劇遊戲的介紹及演練
- 3、繼續課程設計的討論

工作重點：模擬實作

每人講述一段5分鐘的小故事，是有關自己與父母連結的記憶，然後放入今天的裝置作品中。

這次的演練大致確立了裝置藝術發想課程內容的設定，引導學生在預備課程田野調查的階段，製作訪查報告學習單，講自己的記憶故事，學習運用不同媒材轉化藝術創作。

參與老師自備材料，都是身邊隨意可見，容易取得而且貼近生活的東西，紙片、舊木框、兒時的寶貝鐵盒、媽媽的水晶肥皂空罐等等。

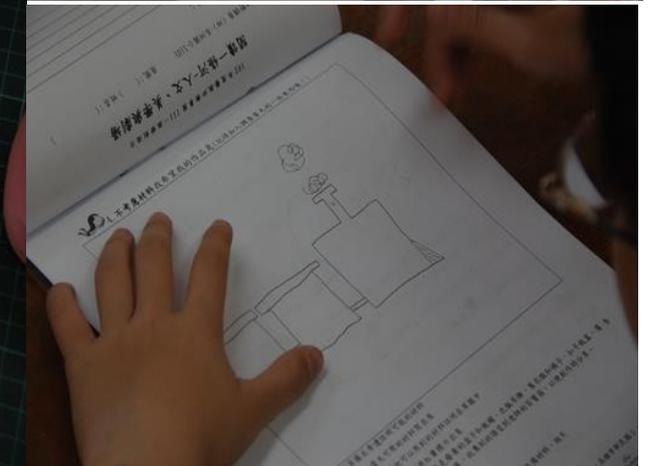
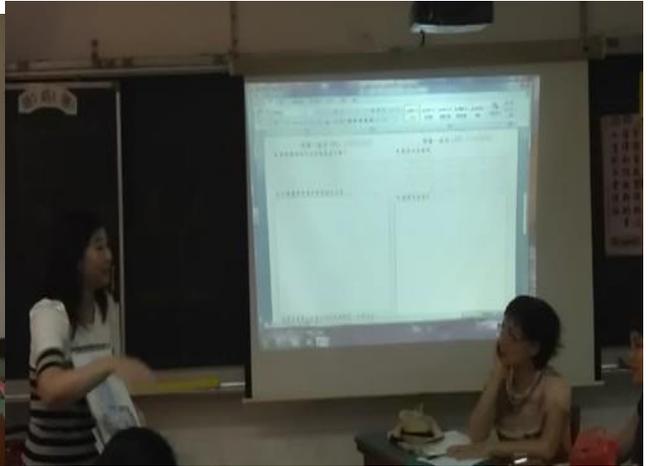
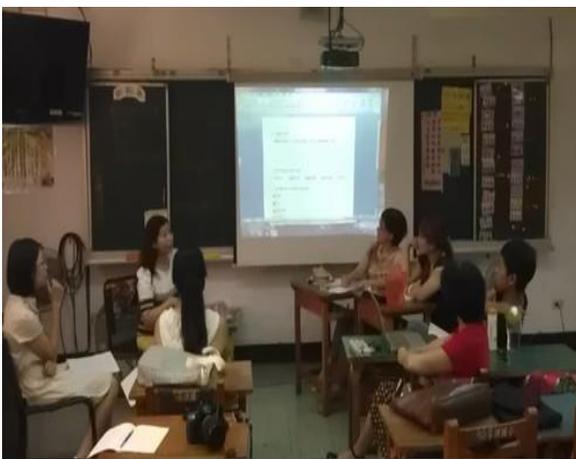
老師們練習裝置創作並嘗試連接成為一個故事。

課程說明三：

工作重點：美學課程與學習單設計

凡事豫則立，正式課程開始前，老師們再次齊聚一堂為學習單的內容設計作討論，學習單主要為提供學生就田野調查課程內容的課前引導及課後的思考與記錄，作為裝置藝術及戲劇課程的發想準備。(特別感謝新民國小謝慧綺老師預先設計好了全套的而且幾近完美的學習單內容，經過大家討論稍微調整之後，學習單內容順利完成定稿。)

課程說明三

工作重點：規劃下學期課程內容與時間、展演場地設備報告。

結果：配合駁二空間變更，成果呈現的裝置依照場館特色進行。

下學期活動開始前，安排場地勘查。

(二)成果呈現工作坊

工作重點：邀請對本計畫有興趣之民眾與教育從業人員，分享這次計畫執行的內容。由執行本計畫的課程執行老師片段實作分享。

內容:1. 計畫主持人介紹計畫主旨，解說各階段重點。

2. 執行老師分享計畫執行過程、特色與困難解決。

3. 戲劇課程老師帶領實作。

4. 團體討論。

3、成果發表：

(1) 呈現順序：

組別	劇名	大綱	學校
一	樹	媽媽和小孩說故事，關於樹與環境保護。	新民
二	燈塔	燈塔守護神的指引讓迷航的船隻找到了方向，但已飢餓多日的船員們能度過這場浩劫嗎？	苓洲
三	船（一）	女孩唸著一篇詩情畫意的文章。 河流被汙染，河流無精打采。經過努力，河流乾淨了，河流開始微笑了。	新民
四	船（二）	一艘夢想的船，可以把人載到想去的地方，或許是遊樂園、百貨公司。有時候，有可能，去到的，是我們快樂的心。	新民
五	截流站（一）	一隻貓、一隻狗，與截流站聊天。截流站像音樂、像電視，像洗衣機也像溫暖的家人。如同截流站把髒水變成乾淨的水。	新民
六	截流站（二）	男孩們歡樂地唱歌跳舞、追逐嬉戲。截流站是心中的球場、冰箱，是心靈的濾水器。	新民
七	小火車	海底的海星受傷了，想回家又失去了方向。極具冒險精神的小火車決定深入海底世界，幫助海星找回家人。	苓洲
八	五分車	視錢如命的商人總想著怎麼提高糖的利潤。直到他遇見小朋友，才找回當時製糖給他的感動。	苓洲
九	橋與河	一條佈滿垃圾的河，意外的串起了外地人、本地人與河底魚蟹的緊密關係。	苓洲
十	橋	一隻鳥來到河邊，石頭、橋告訴這隻鳥，關於愛河的過去與現在。而橋除了是過河的通道，它也像是人與人心靈溝通的通道。他們彼此了解後，大家成了好朋友。	新民

(2) 呈現流程:

時間	節目名稱	內容
13:00~14:30	課程分享工作坊	解說分享工作內容
17:30	來賓進場	
18:00	介紹貴賓	介紹與會貴賓、贊助與主辦
18:15	紀錄放映	放映計畫紀錄短片
18:25	演出	依序呈現
19:00	感性祝福時間	校長、老師、學生、貴賓 講述心情
19:20	留下記憶	團體大合照、個人拍照

(3) 參與成員: 苓洲國小及新民國小參與全體學員及老師

(4) 呈現場地: 駁二藝術特區正港小劇場

(5) 呈現內容: ①靜態展覽: 靜態展現學員個人與全體裝置作品。

展覽區域: 前台空間、觀眾席中間區塊

②動態呈現: 學員運用裝置作品共同創造的表演小品。

(6)演出照:

