

影響·新劇場

深耕推廣
游·戲計畫

團隊成員

計畫主持人：呂毅新

激發創造力工作坊師資：吳國瑄、幸佳慧、柯世宏、張麗玉、呂毅新

創造力教學講座：王婉容、許瑞芳、呂毅新

創意教學合作師資：蔡淑菁（賢北國小）、董淑貞（五甲國小）、武君怡（麻豆國小）、
李宛儒（三村國小）、王曉蘭（大橋國中）

Playback團隊：呂毅倫、黃俞嘉、林禹緒、陳章龍、趙芸、王韻筑、劉小菲、謝雯琪、
黃伯綸、劉佳勛

專案行政：呂毅倫

行政執行：朱燕瑾、黃俞嘉

影音記錄：陳允山

美術協力：胡淞智

行政協力：臺南市大同國小、臺南市三村國小、臺南市五甲國小、
臺南市麻豆國小、臺南市賢北國小、臺南市大橋國中

主辦單位：影響·新劇場

協辦單位：臺南市文化局、臺南市教育局、臺南市國教輔導團、臺南市大同國小、國立台灣文學館

贊助單位

財團法人|國家文化藝術|基金會
National Culture and Arts Foundation

SIMBALION 雄獅
雄獅鉛筆廠股份有限公司

WINSING

文心建設股份有限公司
WIN SING DEVELOPMENT CO., LTD.

計畫理念

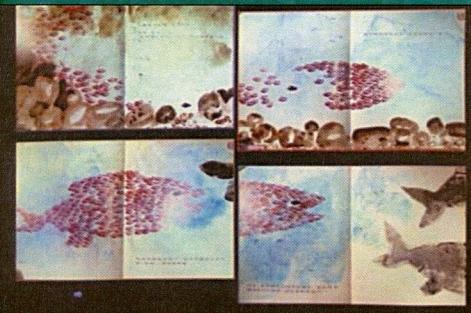
影響·新劇場的「深耕推廣·游·戲計畫」為結合戲劇教育與專業劇場師資對在職的國中小教師進行創造力教學的培訓。創意是「玩」出來的，從玩開始，透過戲劇遊戲激發學習興趣，進而主動學習，產生創造的實踐力。在「游·戲計畫」中，安排精采的創造力課程，讓老師們經歷孩童的學習過程，重新拾起赤子之心，體驗「悠游」於激發想像力、玩出創意的創造力世界，再「游刃有餘」地應用在自己的課程中。並針對當前藝術與人文教育的挑戰，研發出能培養學童創造力的教學課程。

實施內容

「深耕推廣—游·戲計畫」由「影響·新劇場」藝術總監呂毅新主持，第一階段藉由戲劇、多媒材、繪本、音樂、語言的激發創造力工作坊，讓老師們親身體驗、享受創意開放的學習情境。第二階段徵選參加工作坊的種子教師組成教學交流會，實踐將創意融入藝文教學的技巧和跨領域的藝術合作，讓學生在藝文課程中養成思考與行動能力的創造力教學。第三階段種子教師實際於台南市賢北國小、五甲國小、麻豆國小、三村國小，以及大橋國中執行創意教學。教學期間團隊協助老師進行教學與示範演出、並做定期訪視及記錄。此外為了擴大影響推廣創造力教學，劇團亦辦理創造力講座，分享劇團「寓教於戲—Stop 霸計畫」的成果和效益，以及戲劇與博物館、互動劇場結合的實際成功案例，對於老師們在創造力的教學上能獲得很大的助益。

第一階段

激發創造力工作坊、音樂、繪本、多媒材、故事劇場、創意編導

第二階段

教學交流會、教師返校實作

第三階段

創造力教學講座、到校訪視、示範演出

教案名稱：並飛偶然

執行教師：蔡淑菁 | 種子班級：賢北國小五年六班
十二週課程大綱

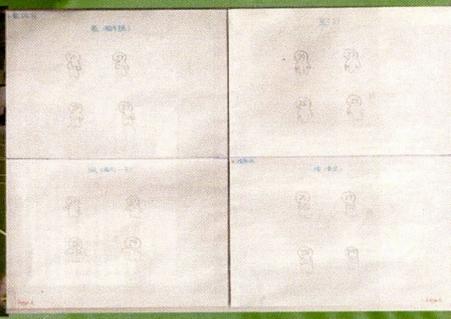
- 第一週 靜像畫面 1.單人、雙人劇面 2.靜像轉化(十拍轉化) 3.大風吹小風吹
- 第二週 團體動力練習 1.填滿空間遊戲 2.行走遊戲 3.節奏與動作：花苞開花(小組練習)
- 第三週 靜像畫面與轉化 1.緊與鬆的體驗 2.魔鏡遊戲 3.靜像畫面與轉化實作(小組練習)
- 第四週 報紙偶的製作 I 偶的介紹
- 第五週 報紙偶的製作 II 偶的製作
- 第六週 報紙偶的製作 III 三人合作練習操偶
- 第七週 劇團示範教學 肢體開發、懸絲偶和報紙偶的操偶方式、一人一故事劇場(製偶與操偶心情故事)
- 第八週 故事主題 各組激發創意討論期末展演的故事主題
- 第九週 運用繪本編創故事 1.以「大鬼小鬼圖書館」繪本示範如何演繹聲音 2.討論展演和繪本結合的創意
- 第十週 故事續集創意延展 1.創意發想·編創繪本後續情節 2.修整製作報紙偶與大頭偶
- 第十一週 排練 1.大頭偶技巧操作 2.演出排練
- 第十二週 成果展演

教案名稱：我是誰？舞舞看！

執行教師：董淑貞 | 種子班級：五甲國小五年戊班
十二週課程大綱

- 第一週 關於我的故事 分享彼此名字的故事
- 第二週 肢體轉化 激發創意將名字(名詞)轉化成肢體動作(動詞)
- 第三週 新動(心動)名字 如果可以選擇，想要如何稱呼自己的名字?思考、設計發想新名字
- 第四週 猜猜看我是誰? 用舞蹈呈現自己的特色
- 第五週 舞動自己 練習搭配性格在名字中融入舞蹈元素，例如節奏快慢、高低
- 第六週 喜怒哀樂 練習用肢體展現喜怒哀樂，例如將態度、個性、情緒轉化成具體的形體動作
- 第七週 猜猜我的性格? 以舞蹈呈現個性和情緒
- 第八週 團體創作 小組創作一編創同學的名字之舞，並給予回饋
- 第九週 劇團示範教學 肢體開發、聲音劇場(環境與人)、一人一故事劇場(名字以及夢想的故事)
- 第十週 團體排練—彼此給予對「你」的感覺，將此融入舞作編排
- 第十一週 團體排練—以舞說出名字的故事
- 第十二週 我是誰？舞舞看！ 分組呈現

教案名稱：送自己一份有創造力的「畢業禮物」

執行教師：武君怡 | 種子班級：麻豆國小六年己班

十二週課程大綱

- 第一週 擴散·思考 確認主題及敘說故事線
- 第二週 聚斂·條列 條列故事大綱
- 第三週 平面變立體 創作15個靜像畫面
- 第四週 小組呈現 七組輪流呈現驗出，分享反思回饋
- 第五週 故事流動Ⅰ 加入多元素(說書人)
- 第六週 故事流動Ⅱ 加強表演要素(著重肢體創造性)
- 第七週 故事流動Ⅲ 增加藝術性(著重走位與聲音效果)
- 第八週 去蕪存菁 七組輪流驗收呈現(調整演出細節：背臺、聲音大小、笑場、走位、表情、情緒等。) 與回饋他組 分享反思回饋
- 第九週 劇團示範教學 靈感激發遊戲、說故事劇場示範、一人一故事劇場(舞台表現備忘錄)
- 第十週 製作海報、活動流程與選擇主持人，排練修正
- 第十一週 整排 1.第二次整排及排練暖場、建立信心等活動 2.分享反思回饋
- 第十二週 成果展現 幼兒園巡演

教案名稱：我愛自然真有TREE

執行教師：李宛儒 | 三村國小一年一班、一年二班、一年三班
十二週課程大綱

- 第一週 校園新發現 1.暖身(用身體創造字母) 2.走踏校園、觀察認識環境
- 第二週 親親大自然 1.暖身(用身體創造字母) 2.觀察校園中的桃花心木，與進行撿集果實活動
- 第三週 拜訪樹精靈 1.暖身(行走遊戲) 2.拜訪大樹，進行桃花心木樹皮紋拓印活動
- 第四週 植物拼貼畫 I 激發創意，用桃花心木植物進行拼貼繪圖
- 第五週 植物拼貼畫 II 激發創意，用桃花心木植物進行拼貼繪圖
- 第六週 肢體開發 1.暖身遊戲：樹、大象、貓頭鷹 2.肢體開發：小種子長大了 3.桃花心木植物拼貼作品分享
- 第七週 肢體即興創作 1.肢體開發：放風箏 2.聲音接龍 3.即興創作：公園裡的情境
- 第八週 蟲蟲世界 1.戲劇繪本動畫欣賞「為什麼蚊子老是在人們的耳朵旁邊嗡嗡叫」 2.模仿昆蟲運動(叩頭蟲、蚊子...)
- 第九週 自由的鳥 1.暖身(平衡鳥) 2.影片欣賞「兔子先生等等我」(舞台空間運用) 3.放鬆活動
- 第十週 光影活動教育 1.暖身(彩帶舞) 2.影片欣賞及光影活動 3.放鬆活動
- 第十一週 劇團示範教學 肢體開發、聲音劇場(自然環境)、一人一故事劇場(種子與自然的故事)
- 第十二週 我愛大自然成果呈現 1.分組呈現風、樹、鳥、小種子、樹葉 2.桃花心木植物拼貼肢體展現

教案名稱：與海共舞·身體動畫

執行教師：王曉蘭 | 種子班級：大橋國中一年四班
十二週課程大綱

- 第一週 節奏訓練 I 嘗試運用身體的各個部位,發出不同的聲響
- 第二週 節奏訓練 II 分享各類型畫作,從繪畫線條發展出聲音節奏
- 第三週 節奏與繪畫的激發 I (大組操作) 將上週繪畫線條轉化成節奏的作品,分組呈現分享與討論
- 第四週 節奏與繪畫的激發 II (小組演練) 兩人一組合作創造節奏,與編排小段舞蹈
- 第五週 觀摩與分享 分享呈現小組練習成果,相互觀摩作為下次編排的基礎
- 第六週 海洋音樂 凝聽創造海洋音樂,加入節奏與動作
- 第七週 劇團示範教學 肢體開發、聲音劇場(海洋、港口、沙灘環境)、一人一故事劇場(海洋故事聯想)
- 第八週 模擬與想像 (小組演練) 兩人一組合作創造編排舞蹈
- 第九週 團體創作與反思與回饋
- 第十週 小組演練 I
- 第十一週 小組演練 II + 反思與回饋
- 第十二週 與海共舞·身體動畫成果呈現

參加「游·戲計畫」後對創造力的體會

參與老師回饋

- 創造力不只是完成一幅美好的作品，或是一首很棒的曲子，解決事情也算是創造力。(沈淑娥)
- 創造力無所不在，透過多元素材的運用結合，創造力不再只是想像，而是可以具體呈現。(曾儀凰)
- 打破固有框架，多方角度觀點，創造力就來了。(黃莉珺)
- 創造力是心底的感觸與體會後轉化出來的巧思。創造力是多看、多聽、多閱讀、周遭的人事物和大自然後的輸出物。創造力是一群同好們共同腦力激盪後的火花與結晶。(李幸娥)
- 將一個東西從吸收，轉化，改造，到重新設計，是一件有意義的事。(劉淑惠)
- 以更多不同角度看待某事，能有更多討論和批判。更多元的思考。(黃美卿)
- 讓自己更有系統的推動及引導孩子進入互動創作戲劇(課程)。將互動戲劇，加入常規，讓規劇的嚴肅條例，讓孩子心開放式的討論，及融入各種不同的角色，更能以同理心去。(曾怡珍)
- 讓教學儘量不只是傳達，而可透過課程設計，讓小朋友有更多參與和發表的機會。(陳美禎)
- 一個完整的創造力課程及活動很重要，當孩子上完課程下課了，並不代表結束，創造的概念必須融入在生活中，讓孩子能夠去找到合適的方法處理遇到的問題。課程是一直延伸的。(蔣姍珊)
- 對創造力的想法、體會和領悟是要有組織力、執行力和溝通力。劇場沒有簡單的事，也沒有很困難而不可能完成的事(武君怡)
- 一個開放性的想像與討論分享「教學技法」可應用刺激學生發表的課程上，先不給答案，讓各種想像都可以拋出來。對於創造力的想法、體會和領悟是互相激盪，合作與觀摩都是很好的創作。(蔡淑菁)
- 創造力:解決問題的方法是人生最重要的能力!(方慧娥)

參與學生回饋

- 創造力就是無限的去「想像」，每個人都有創造力與想像，只是環境不同，所創造的東西也有所不同，有些人創造所需要的東西，有些人創造「想要」的東西，所以不要限制你自己，請隨心的去想像與創造。(王渝屏)
- 創意應該是擁有自己最獨特的想法與作法吧! 至於想像力與創造力的不同，應該是想像力是用想，創造力是用行動創造出想要的東西! 創造力對任何人來說是無限的，無論是大人、小孩都能創造出別人想像不出來的東西，如果世界上少了創造力，這樣這個世界就不會創新了。(李靈)
- 「創意」對小朋友來說，是非常重要的! 日常生活中，有很多事情都需要「創意」，如果有一天失去了「創意」，我會不知道，該怎麼辦，如果用努力可以「失而復得」，那麼我願意，不斷的去努力(葉宜蓁)
- 我覺得我們好像有了法力一樣，原來我們想像力這麼的豐富。而且今天我觀察完別人的作品，讓我學到原來還有這麼多東西可以讓我們學和進步。(白欣以)
- 我學到了，原來我們做動作的時候，會有許多想法，人的肢體動作竟然可以這麼多元化，真是太有趣了!(雍沂陵)
- 這個活動其實不只是教我們演戲而已，因為可以藉由這次的機會，來連繫同學間的感情。(陳淨彥)
- 專心傾聽別人的想法，勇於嘗試，相信這樣，我會更進步。(黃群凱)
- 我覺得把課程帶入遊戲中，讓我陶醉在遊戲中。(方琦)
- 我很開心最近能有創意的教學，每天都很開心。(戴珮宜)

- 我想當獸醫，我想要當善良的人，不要當失敗的人，我要當正義的人，不喜歡當個不好的人。今天我說的夢想故事，讓我的心情Happy起來了。（洪秀媛）
- 我很開心最近能上有創意的教學，因為每次都讓我笑到肚子痛，回想起來，還是會一直笑。
- 在台上操偶的時候，我覺得有趣又好玩，偶可以作的一些人做不到的事情，像是在天空中跳舞，像超人一樣飛來飛去的無憂無慮的真好玩。（白承右）
- 我會願意傾聽別人的想法，因為我知道自己的想法並非是一定對的。整合自己和別人的想法，有可能會變出一個非常獨特的「偶」。一隻偶想要完成並不容易，所以「合作」是非常重要的！（葉怡蓁）
- 為了造出最完美的創作環境，組員的領導變身為環評，觀察其優點，創造其環境，不同品種的花要在不同品種的大地上站立。每個人的地位都是不可代理的，再怎麼醜的石子，也有可能蛻變成耀眼動人的鑽石。（徐沅）
- 經過無數的批評與修正，一次次磨練，努力修改故事內容與完整性，都為了什麼？只為了這次到幼稚園演出，可以換取到他們臉上無價的笑容。
- 這次的故事劇場，每組都一樣，前後差距很大，就像一塊玉，如果沒有去雕琢，永遠不會變漂亮，也永遠不會有機會成長、蛻變。
- 用自己所看到的顏色創造新的temple，我覺得很有趣。（鄭雅倚）
- 創作，在過程中會有許多想法的產生，每個人藉由不同的感受，擦出美麗的火花，從一開始的顏色分類，到陸陸續續加入聲音的變化。今天學到小組的合作默契和創作的樂趣。（郭頤均）

