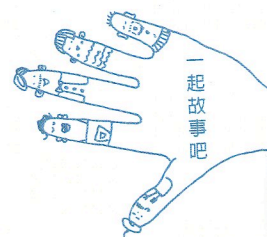

LET'S STORY

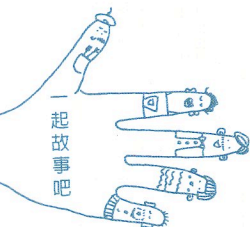
一起
故事吧

國藝會藝教於樂專案成果報告
小本書 × 日新國小 × 四維國小

課程終於結束了，我們鬆了一口氣。
不用再跑學校，只剩下零星的計劃在工作室進行。
依稀記得，在日新國小的第四週，
我們問自己『當12週過後，我們留下什麼給孩子？』
當時，心中隱隱約約浮現了答案。

這本歷程記錄，不是在說明我們多努力，
而是與大家分享，我們找到『可以被堅持』的事物。

-聽故事-影子在哪裡？

我們的第一週課。影子。
影子很具象，因為我們都擁有。然而，知道它，卻不了解它。
它，是太平常了。

從平凡的事物中，找到不平凡的存在，是『聽故事』第一課。

聽故事

影子故事
80min

9/8~9/12

靴子老師
小本書

A4紙張

媒材的變化

學生分5組。

[材料]

手點筒 * 5

A4紙張

紙板

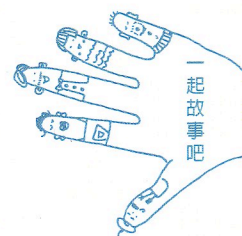
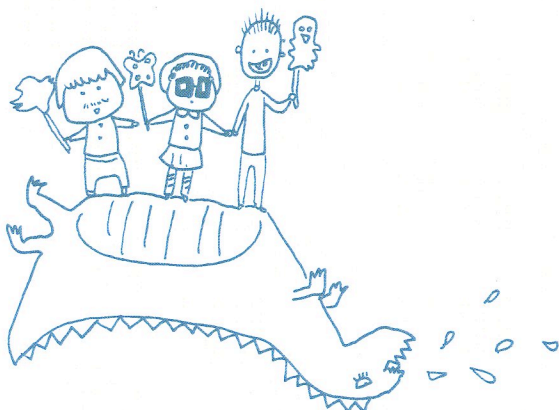
* 影子都是黑色的嗎？可以做出彩色的影子嗎？

* 除了手可以做影子故事之外，還有什麼東西也能用來表演影子故事呢？（小試身手：紙偶）

* 簡單手電筒和A4的影印紙可作為影子故事的舞台，想想看還有什麼東西也能達到同樣的效果呢？

* 小朋友分組，創作自己的影子故事，下堂課表演。

專案名稱	2014 國藝會藝教於樂『一起故事吧！』		階段	聽故事_影子
執行單位	小本書工作室	參與學校	臺北日新國小	
授課老師	薛美華老師		台中四維國小	
課程設計	如附件（三）			
課程記錄	日新國小		<p>影子是活的。</p> <p>一張簡單的剪紙，即可做出影偶。</p> <p>圓的紙張，圓形的影子。很簡單，過程卻充滿趣味，因為影子是活的。透過皮影戲的認識，孩子發現光的穿透能來創作，他們樂的一直討論不停。</p>	
	四維國小		<p>每一班分成 6 組，每一組一個桶子。</p> <p>桶子裡有一隻手電筒和三張紙條，一張紙條一個問題。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 影子怎麼出現的？ 2. 如何讓影子忽大忽小？ 3. 請做出有笑臉的影子和月亮？ <p>10 分鐘的時間，請作答，並上台示範給大家看你們的答案。</p>	
實施成效與綜合檢討	<ul style="list-style-type: none"> ● 教學重點呈現方式改變 影子的發現與觀察為這堂課的讓孩子體驗的重點發現。在日新從<u>表演藝術</u>的角度切入，從認識皮影開始體會光影的有趣；在四維則增強孩子<u>主動解決問題</u>的能力，<u>從解決問題中去發現光影的變化</u>。 ● 學生與學校老師的反應 對於單純的認識光影，主動地解決老師丟出的問題，更引起孩子的興趣，也能透過討論找到答案，並增強對光影的應用。有助於下一堂課孩子在表演時的操作。 對於將表演藝術的課程設計成『解決問題』的方式來認識媒材，學校老師持以正面的態度，鼓勵學生利用身邊的物品找出答案，不會因老師的單向教學，讓學生對於媒材的想像被侷限了。 			

-聽故事-影子劇場

我們任性的認定孩子了解影子，所以期待他們說一個故事。
用影子展現的故事。
那什麼是故事？故事的要素又是什麼？
我們不在意。我們只是鼓勵他們，使用新的『詞彙』（影子）。
你會發現，孩子的表現超乎想像。

影子小劇場
80min

9/15~9/19

美術老師
小本書

40min

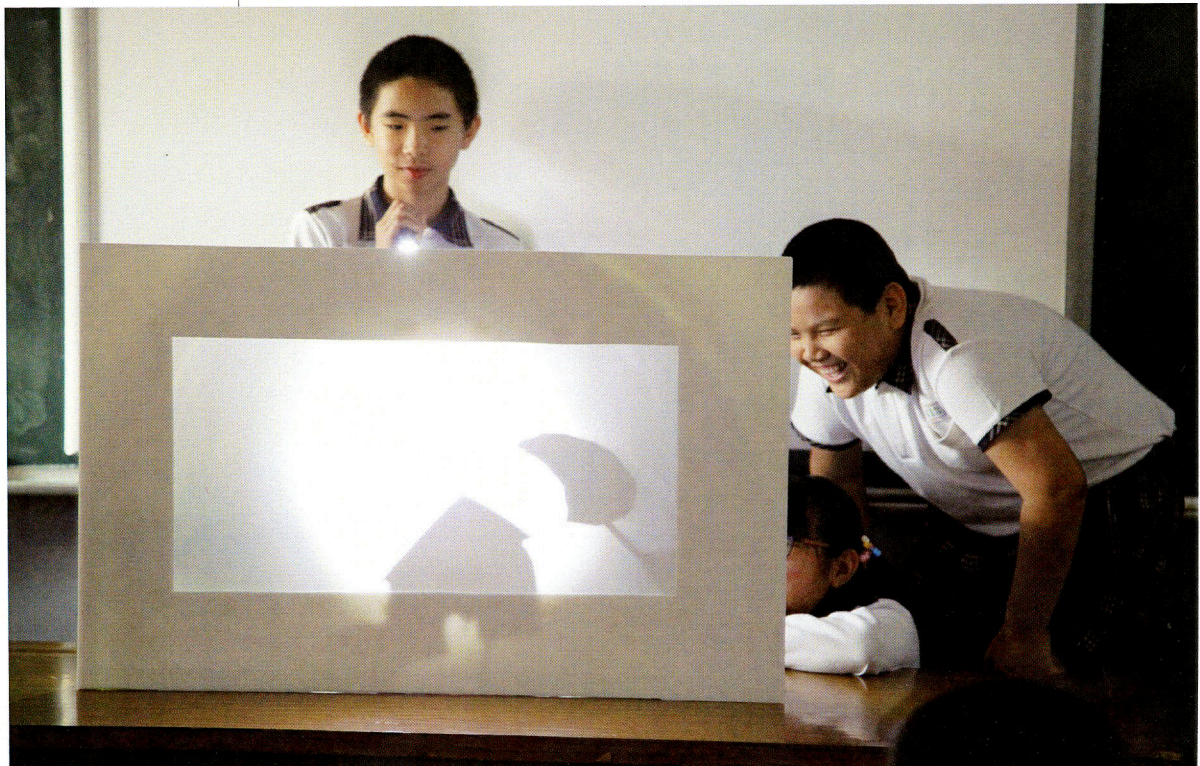
[影子小劇場]

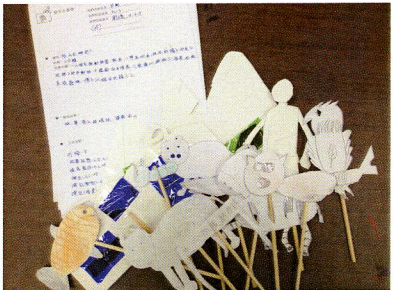
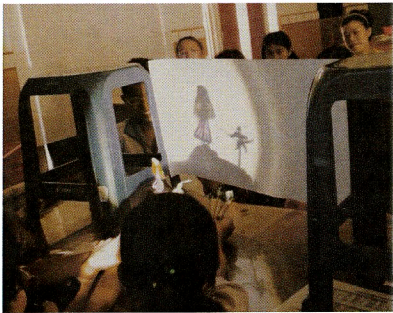
各組分別上台表演5分鐘

40min

[分享討論]

- * 最喜歡哪一組的表現？為什麼？
- * 最喜歡自己組的哪一個地方？為什麼？
- * 如果重新再表演一次，你覺得有哪些地方可以更進步的呢？

專案名稱	2014 國藝會藝教於樂『一起故事吧！』		階段	聽故事_影子小劇場
執行單位	小本書工作室		參與學校	
授課老師	林欣誼 林欣瑩老師		臺北日新國小	
課程設計	如附件（四）			
課程記錄	日新國小		<p>這個部分只有 80 分鐘。一節準備，一節上台表演。而我們事先沒告訴孩子今天要玩些什麼。我們簡單的做了個引導：傑克與魔豆的 2 分鐘小演出。把講台佈置成一個材料 buffet 檯，讓孩子自己來選擇想要的材料。</p> <p>還發下一張學習單，分組討論完成學習單，他們開始自己的第一次表演課。</p>	
	四維國小		<p>聽級任老師說，語文表達和文字感受是他們不斷在練習的。所以我們決定加入一點難度在這堂課中。我們準備兩個桶子，一個桶子裡裝滿的名詞的紙條；另一個則是形容詞。一組分別抽兩張紙條。所組合出的文字，並不是題目，而是故事中所傳遞的情緒。</p>	
實施成效與綜合檢討	<ul style="list-style-type: none"> ● 學習單的有效運用，將時間留給孩子 孩子只有 40 分鐘的時間準備故事並完成道具，學習單的運用能有效地幫助孩子做組織性的思考與分工。老師也不需一直在旁提醒講解，而是將時間全留給孩子發揮創意。 ● 故事主題的選擇方向 在日新國小參與計劃的學生為高年級，讓故事的編寫採自由的方式發展。故事完整度以六年級的學生發展較佳。 在四維是屬中年級學生參與計劃。和學校老師討論過，因為時間短暫，為了降低學生的焦慮感，決定讓四年級使用抽四組名詞的方式來進行聯想，以發展他們的影子小劇場；五年級則增加難度，進行名詞與形容詞的聯想，來發展故事內容。 		 	

-聽故事-聲音按摩與聲感創作

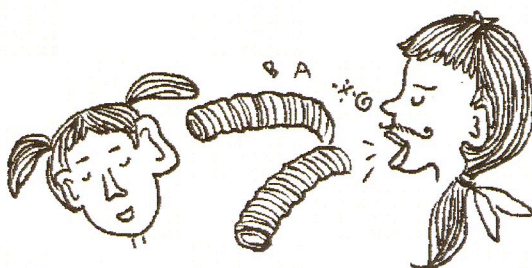
聲音，是生活/命中很細緻的一個部分。
我們都聽得到，也都聽不到。細緻，需要被引導去感受與察覺的。
這一週的聽故事，我們要給孩子另一個詞彙『聲音』。

聽故事

聲音故事
80min

9/22~9/26

丁丁老師
小本書

老師在中央。
學生分5組。

[材料]

奶油桶 * 2
排水管 1m * 30
鐵刷 * 15
鋁蛋塔盒 * 15
色紙
剪刀
膠水

聲感小創作 40min

* 聲音按摩

* 每一組聲音有3min的創作時間。學生利用桌上的媒材自由發揮。

40min

[分享討論]

* 每人一分鐘，介紹自己的創作：最喜歡自己哪一組聲音的創作？為什麼呢？

* 最喜歡哪一個同學的創作表現？說說為什麼？

專案名稱	2014 國藝會藝教於樂『一起故事吧！』		階段	聽故事_聲音
執行單位	小本書工作室		臺北日新國小	
授課老師	丁麗萍老師		參與學校 台中四維國小	
課程設計	如附件(一)(二)			
課程記錄	日新國小		<p>聲音，是生活/命中很細緻的一個部分。我們都聽得到，也都聽不到。細緻，需要被引導去感受與察覺的。</p> <p>我們讓將教室空出來，孩子圍成一個圈，背朝圓心，如果願意，他也可以趴在桌上。大部份的孩子很樂意趴下來小歇一會兒。</p> <p>課程規劃裡，<u>體驗聲音與聲感創作</u>是我們的目標。在上完兩堂課後，發現孩子都很好奇如何製造出剛才聽到的聲音。每一個人都會主動去拿桌上的東西，想放到耳邊搖一搖或敲一敲，企圖發出聲響。於是，我們決定，把『<u>觸覺</u>』這件事也加入課程中。</p> <p>孩子可以主動尋找自己喜歡的物件，自己先是在耳邊聽聽，有了自己的經驗後，再替同學做<u>聲音按摩</u>。</p>	
	四維國小			
實施成效與綜合檢討	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>增加孩子聲音的經驗與觸覺的經驗</u> 孩子對於聲音和觸覺的經驗是少的。他們很習慣透過視覺/文字來理解事物，面對聲音在耳邊的低喃，又被要求不能抬頭張望，他們充滿了好奇想自己試試看。與學校老師討論過，也將觸覺的體驗放入課程內，讓孩子互相做聲音按摩。 ● <u>學習溫柔的對待同學</u> 相互聲音按摩的過程中，需要孩子先在自己耳邊試試看聲音的大小，再去替同學服務。當然他們不會做的太好，因為都太開心於用手上的物品製造聲音這件事。於是，我們在活動節結束後，問了一個問題：<u>你們喜歡老師做的按摩還是同學做的按摩？</u>利用這個問題作了小討論，讓孩子透過討論去找出其中的差異性。 ● <u>聲感創作</u>__面對沒有正確答案的害怕 		 	

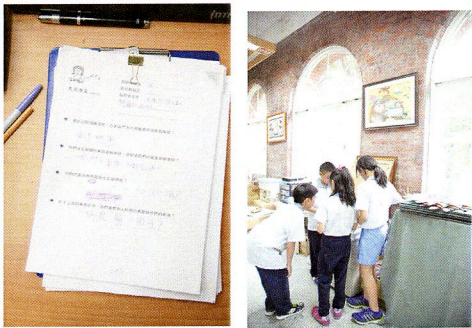

- 說故事 - 大演奏家

再用聲音，為我們說個長大的故事吧！

這個故事沒有語言文字為載體，
只有夠過『節奏』讓我們看見你們的成長。
當然，我知道這個挑戰有點難。很高興你們都願意嘗試。

專案名稱	2014 國藝會藝教於樂『一起故事吧！』		階段	說故事__大演奏家
執行單位	小本書工作室	參與學校	臺北日新國小	
授課老師	林欣誼 林欣瑩老師		台中四維國小	
課程設計	附件(五)(六)(七)			
課程記錄	日新國小		<p>能不能用身邊的東西做聲音的創作呢？</p> <p>寶特瓶，鐵桶，紙杯，紙捲。</p> <p>這些東西如何發出聲音呢？</p> <p>我們讓學生上來自己示範，但中間有個小小的規則，已經使用過的方法，後面上來示範的同學就不能再使用了。每個同學都要努力的想：不同的發聲方式。有的人用敲的，有的人用手捶，有的用彈指深功。尋找聲音的可能性，其實我們在第一週就有讓同學體驗過。在這一週，同樣性質的問題又再丟出一次。</p> <p>在看完水桶和身體節奏的影片後，我們公佈這週的題目：<u>請選擇一首歌，邊唱邊增加節奏。</u></p>	
	四維國小		<p>桌上擺了紙杯，鐵桶，寶特瓶，和我們用紙管自製的一個變聲樂器。我們依序問了三個問題：</p> <p>問題一：如何將紙杯或鐵桶發出聲音？</p> <p>問題二：如何用這些東西發出『愛的鼓勵』的節奏呢？</p> <p>問題三：如何利用人的身體發出聲音呢？</p> <p>看完影片後，再使用很簡單的表格來幫助孩子記錄自己的聲音和節奏，邀請全班來練一段節奏。</p>	
實施成效與綜合檢討	<ul style="list-style-type: none"> 課程目標的改變 <p>在日新進行大演奏家課程時，課程目標是孩子替一首自己耳熟能詳歌曲，<u>邊唱邊敲打出節奏</u>。然而因生活經驗的不足，再加上學校沒有美術作業的風氣，學生沒有在美術課上<u>自主性學習的經驗</u>，只有少部分的孩子願意額外花時間投入這個活動的準備。有鑒於此，加上四維的參與年級為中年級，我們增加新的學習單使用，<u>幫助孩子記錄自己的節奏</u>，課程目標變更為：<u>請小組編寫一個4個</u></p>			

- 說故事 - 故事地圖

孩子的聲音節奏創作，成為我們這一週的故事發想內容了。

我們先看一次每組的錄影，大家都好害羞吧！

『原來我好好笑喔！』『我的聲音怎麼那麼小聲？』『那個某某他好大方喔！』
在台下的你們是不是心中有這樣聲音在發酵呢？

讓我們陪你們帶著這樣的心情，進入下一個階段，說出『聲音裡的故事』。

說故事

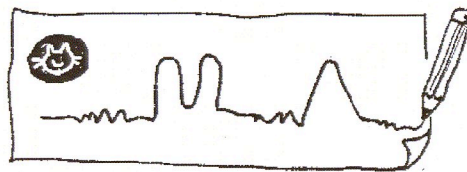
故事地圖 80min

10/13~10/20

美術老師
小本書

學生分5組。

[材料]
上堂課曲線圖
(影印數張)
紙膠
蠟筆

曲線變一變 15min

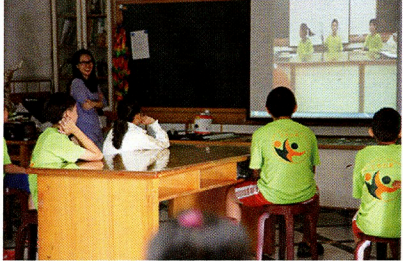

- * 每組將每個人的曲線圖用膠帶粘在一起
- * 透過想象力，將曲線圖變成圖案 ex. 兔子

故事地圖 25min

- * 老師示範故事地圖的使用方式+人物
(人物籤桶，抽籤決定出現人物)
- * 各組抽人物，開始編自己的故事。

學生的故事發表，一組3min。

- * 挑戰看看，如果將兩組的故事地圖接在一起，你可以說出什麼樣的故事？
- * 你最喜歡哪一組的故事呢？為什麼？
- * 把自己的故事整理一次，記得將它寫下來噢！

專案名稱	2014 國藝會藝教於樂『一起故事吧！』		階段	說故事_故事地圖
執行單位	小本書工作室		參與學校	臺北日新國小
授課老師	林欣誼 林欣瑩 老師			台中四維國小
課程設計	附件(八)			
課程記錄	日新國小		<p>利用上一週孩子的聲音創作做一次聲感的線條創作。我們將孩子的表演剪輯成 5 分鐘左右的短片，讓他們先觀看一次，第二次則只保留聲音的聆聽。</p> <p>把所繪製的線條互相交換，讓孩子去聯想線條的可能性。最後，將每個人的圖串成一長大地圖，10 分鐘的時間準備，將地圖上所發生的事情告訴大家吧！</p>	
	四維國小			
實施成效與綜合檢討	<ul style="list-style-type: none"> ● 生活經驗的不同 進入編故事的階段，普遍以日新國小學生的反應來得比較好，因為有較豐富的生活經驗，故事裡較天馬行空。四維國小的學生習慣尋找故事的框架，不敢嘗試自己編故事。 ● 鼓勵老師跳出教學思維的框架限制 我們總被問『如果你不教孩子什麼是故事？他們怎麼能說出一個好的故事呢？』 利用學習單的確可以快速達到故事教學的基本要素，但孩子自己感受的過程卻減少了，因為我們給答案也限制故事的可行性。我們與老師一起經歷這樣混亂的過程，期待下學期看見孩子的自我成長。 			

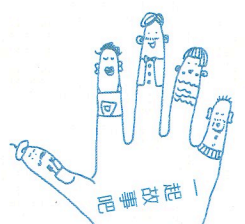
愛的讚美桶

高年級的孩子總是躁動，是要進入青春期了吧。課程中我們注意到這樣不安定的氛圍一直在他們之間蔓延。於是，我們多拉了一個星期的時間，來陪他們看自己與別人的差異性。

專案名稱	2014 國藝會藝教於樂『一起故事吧！』		階段	愛的讚美桶
執行單位 授課老師	小本書工作室		參與學校 臺北日新國小 台中四維國小	
	林欣誼 林欣瑩 老師			
課程設計	因日新孩子的學習狀況，延伸出新的單元，作為上學學期課程的結尾與反思。			
課程記錄	日新國小		上學期的課程碰巧讓孩子以表演的方式呈現。小組少人數面對同學，的確是害羞的。面對害羞和同學的嘲笑，他們需要的是看見自己的進步，孩子也可以學習看見別人的好，使用讚美來代替嘲笑。 我們將孩子的表演剪接成小短片，讓大家去欣賞，並試著寫出每一組的優點。再將讚美的紙條投入桶子內，末後，各組領回自己的桶子，整理大家的紙條，並討論告訴我們這幾週來的感想。	
	四維國小			
實施成效與綜合檢討	<ul style="list-style-type: none"> ● 看見別人的優點 學校老師常開玩笑：『如果今天上課的主題是說老師壞話，你們一定會非常熱烈的討論。』孩子聽了都笑得很高興。的確，面對別人的缺點是容易的，具體說出別人的優點需要練習。期待透過這樣的練習去欣賞別人，也審視自己喔！ ● 誠時的面對自己 是孩子第一次“用力”來審視自己，也期待看見別人眼中的自己。這個部分的反思協助他們在下學期的表現，尤其是台北的學生，下學期的表現都比上學期的表現來得更好，學會了主動修正與自我期待。 			

!

- 做故事 - 一本可以用來玩的書

上學期，是一段辛苦的過程。對孩子來說，他在觀看我們的原則；對老師來言，我們在一邊冒險一邊說服他們改變某些習慣。進入了下學期，我們仍舊任性決定讓孩子去挑戰自己，我們相信他可以乘著『上學期經驗』的小翅膀，自我學習自動修正。

因此，我們只說了一句話『請做出一本可以用來表演或是用來大家一起玩的故事書』。之後，課堂上只有他們的討論聲，再也沒有老師的講解聲。（當然。偶爾有我們的叮嚀聲『請將討論的聲音變成只有組內同學能聽到...』，有時真的太吵啦！）

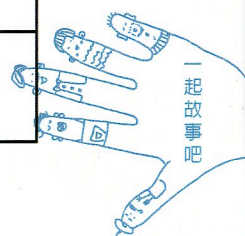

你會看見他們的成長。不需要我們鼓勵，已經懂得站起來去尋找答案。

保持彈性與變動的空間，是需要被練習的。就算第一次的設計不好，也沒關係，因為有第一次的經驗，才能做修正。

第一週	場景設計	
	書的介紹	<p>□ <u>介紹書的形式與種類</u></p> <p>鼓勵孩子將傳統的平面書的概念，轉化成立體的故事裝置。</p> <p><u>小本書故事裝置示範</u></p> <p>透過老師的說故事示範，介紹立體裝置的可能性。</p> <p>背景的轉動</p> <p>人物的移動</p>
	故事整理 (學習單)	<p><u>找出故事中的 3 個場景</u></p> <p><u>列出故事中需製作的物件</u></p> <p><u>背景或是機關發想</u></p>
第二週	場景空間製作	
	(塊體)(紙板) 的空間堆疊	<p><u>空間的形成</u></p> <p>利用紙盒或是紙板，<u>堆疊</u>尋找出 3 個空間，作為故事的 3 場景。</p>
	機關結構設計 + 製作	<p><u>背景繪製</u></p> <p>背景轉軸 (轉軸書)</p> <p>背景抽換 (隧道書)</p> <p>背景翻動 (風琴書)</p>
第三 四週 (老師一起來自由 發揮吧)	場景製作與裝飾	
	背景層次	<p><u>紙張拼貼</u></p> <p>ex. 廣告單運用</p> <p><u>材質拼貼</u></p> <p>ex. 枯葉 or 棉花 or 砂子+白膠等</p> <p><u>紙彈簧</u></p>
	物件結構	<p><u>直立式物件結構</u></p> <p>ex. 樹(示範)</p> <p>→ 哪些東西可以作出站立的結構?</p>
	機關結構製作	<p>背景繪製</p> <p>背景圖上裝置</p>
第五 六週	故事人物的製作	
	人物塑形	紙偶 or 輕質土
	人物移動設計	磁鐵

- 做故事 - 成果大發表

因為學校的文化與資源不同，成果展有不同的展現形式。然而卻都澆不息兩校孩子的鬥志。

日新國小

小小說書人

[時間] 2015年6月

[地點] 日新國小美術教室2樓 藝文角落

我們舉辦小小說書人活動，利用上學期的學習經驗，這學期完成自己的故事與道具創作。有時候來聽故事的是一年級的學弟妹，有時候來聽的是校長和督學。『不知道是誰』讓他們好緊張啊！過程中也不斷地聽見他們問『老師，可不可以再表演一次？』

『我太緊張了，忘詞了。』

真的喜歡看見他們這樣反應，因為他們開始自我學習修正了。這個成果展，並不是一個成果展，也不是一個驗收，而是這個計劃的初衷。

四維國小

靜態寫作展 + 故事攤位

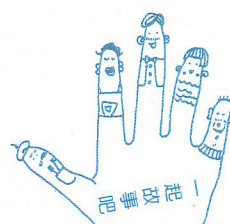
[時間]2015年4月與6月

[地點]台中市兒童圖書館與四維國小穿堂四周

四月份我們搭配了學校的寫作展，先在學校旁的兒童圖書館做了靜態展覽。不同的道具都搭配了孩子自己的一篇作文，可以透過文章欣賞去發現孩子將抽象的文字，轉化成具體的物件喔！當然，我們是貪心的，有了靜態展也一定要有動態活動啊！我們趕上學校六年級的畢業美展開幕活動，學校撥了一個小時的朝會時間，讓參與計劃的孩子散落在川堂四周，鼓勵各校級任老師帶班上同學去聽故事。熱鬧的故事攤位活動，一張一張孩子的笑臉，老師的讚嘆聲。太棒了，這就是我們想看見的。

你看，每一組的故事書都不一樣呢！

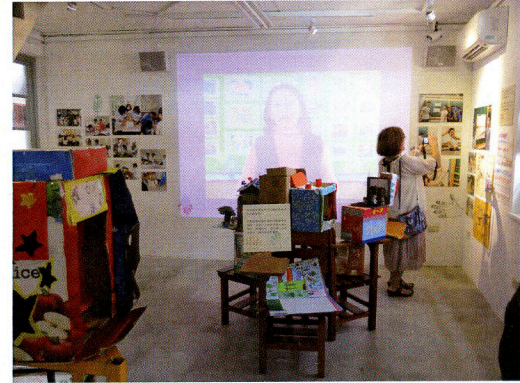
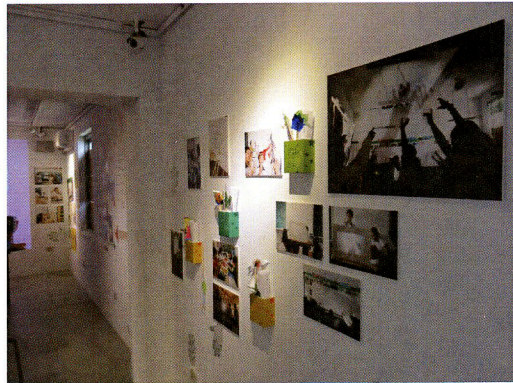
- 做故事 - 成果大發表

寶藏巖活動歷程展

[時間] 2015年7月

[地點] 寶藏巖國際藝術村 5254 展間

孩子的每個階段的學習，都有書面（學習單）和課內小發表（錄影）的完整記錄。其創造力的展現，可以透過這些紀錄去看見他們的成長。這些資料的呈現，可讓孩子藉著的歷程回顧，再次學習檢視與家長分享自己的學習。

-關於-教師研習

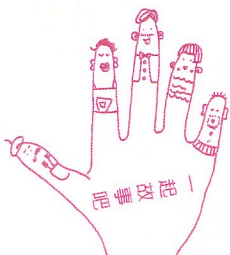
研習課程是一個挑戰，可以看見學校的文化。我們做了兩種不同形式的研習活動。

在日新，老師們喜歡技術的分享，他們好奇一本書的形成與細節，我們也樂於傳授製作過程，當然，我們更期待這樣的技術可以被轉化，變成各班教室裡有趣的活動。（不過，老師們真的需要努力！）

至於在四維國小，研習活動應校長要求，是一個計劃過程的分享。校長很可愛，他問：『怎麼樣可以讓每個老師都愛孩子，都熱衷於教學創新呢？』你們來跟老師分享一下你們的熱情吧！兩種形式的研習，在日新擠爆了教室，在四維，則是沒超過15個老師吧！但因為校長全程在現場，至少這15個老師沒人提早離席。

臺北的老師對於手作很有興趣！

-關於-大家的收獲

日新國小王老師的收獲

『表面的美不是美。放手，是我這次最大的收獲！』王老師說。

日新國小的王老師是相當有經驗與原則的教學者。我們依稀記得，當計劃進入日新國小的前六星期時，和常常王老師一同修正教案，有很多學校裡的『潛規則』是我們需要學習的。雖然了解真實教室現場有助於課程的規劃，然而有時難免會沮喪，心想『難道這些既存在的現象不能被改變嗎？』

當下學期課程開始時，美好的事情發芽了。我們看見孩子很自在的在教室裡討論，他們會自己解決問題。六個星期後的成果展，也出乎我們的想像，尤其是臺北的孩子從一開始的不在乎，變得在意自己的表現，主動去修正表演的每一個細節。孩子與老師改變，都讓我們感動。

四維國小林老師的收獲

『原來，美術課也可以這樣上。』『大家都在談翻轉教育，我也要嘗試看看，能不能把這樣的觀念帶進我以後的課堂上。』

在四維國小的影子課程中，我們做了一點改變。在日新從表演藝術的角度切入，從認識皮影開始體會光影的有趣；在四維則增強孩子主動解決問題的能力，從解決問題中去發現光影的變化。所以我們丟了問題與工具，讓孩子去自動找答案。『大家都在談翻轉教育，我也要嘗試看看，能不能把這樣的觀念帶進我以後的課堂上。』林老師充滿鬥志地與我們分享。

我們的收獲

工作室一路以來一直以作工坊為樂，在經過這十幾週兩校奔波的狀態後，我們心中當初那個快樂的『事物』已經改變了。過去，是以分享為樂；現在則是以『改變某些狀態』為樂。

從透過計劃改變老師的想法，從透過執行改變我們的做法，現在，我們持續思考，如何讓我們改變的動力，一直可以持續與堅持？這樣的改變要怎麼樣才能擴大影響更多的人呢？

而這兩個問題，是我們最大的收獲。