

 教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：舞創藝齊趣 - 4

以『阿喀朗汗-吉賽兒 之第二幕』引導之動作 編排

主編 / 吳舜文 副主編 / 曾瑞媛 編著 / 徐子晴

主編序/ 群英漾藝才

藝才課綱展新頁：108年7月，藝術才能班課程實施規範暨藝術才能專長領域課程綱要，以及特殊教育課程實施規範暨藝術才能資賦優異專長領域課程綱要發布，啟動中小學藝才教育全方位之課程發展，揭櫫藝術基礎人才於實作、認知、審美、普及與尊重殊異之健全教育思維。

藝才輔群創新路：109年6月，《教育部藝術才能專長領域輔導群設置及運作要點》發布，9月，藝才輔導群正式成立，15位藝才班/藝才資優班優秀教師，通過輔導員遴選，成為我國首屆藝才教育教學與輔導體系之生力軍，兼含來自音樂、美術與舞蹈專業教授群的協力指導。

藝才手冊建新例：109年12月，透過5位藝推主持人員策劃、34位教師研編、20位專家審查及2位助理執編，達560頁之《十二年國民基本教育課程綱要-藝術才能專長領域課程手冊》發行，提示藝才課程掌握課綱內涵，充實學習構面之施教效益，並以專業社群永續課程之研發。

藝才教學交享閱：110年8月，集結示例研編、公開授課、社群運作等多面向輔導群精進策略，在主編及分組副主編週週耳提面命的督促下，與15位諮審委員面對面的溝通，15位藝才輔導員展現無比的能量，產出兼具課程設計、教材綜整、教法務實，篇篇精采之藝才教學示例。

感謝：副主編陳沁紅、丘永福、曾瑞媛等3位教授之分組督導，莊敏仁、江淑君、黃芳吟、郭美女、張俊賢、羅美蘭、郭博州、林美吟、高震峰、鄭明憲、戴君安、江映碧、陳書芸、王雲幼、張中煖等15位教授之諮審指導，翁宗裕、柯逸凡、高振剛、林怡君、桑慧芬、陳怡蓓、鐘兆慧、莊浩志、簡俊成、鍾政岳、楊芬林、葉宛芃、陳秋莉、徐子晴、薛美良等15位輔導員之用心編寫。此次系列之出版，各位功不可沒，也盼各界不吝提供建言「藝」起來。

副主編序：舞創藝齊趣

教育部藝術才能班專長領域輔導群於去年成立，「舞創藝齊趣」的產出，清楚的敘明五位優秀輔導員在過去一年的努力耕耘的成果。他們從課程設計、公開觀議課到示例研編，歷經循環式的討論、修正、與專家學者討論後的再修正，終於有機會讓他們的智慧結晶付梓成冊。

從小學到高中階段，一共有五個精彩的示例分享，從嘉義崇文國小楊芬林輔導員所主筆「望向山林的藝動-陳澄波畫作的跨域體驗」，連結學校本位課程發展與實踐，做主題式的課程跨域設計。芬林老師以在地化的概念出發，經由專業導覽對畫作的解釋與分析，讓學生以畫作線條、圖案作為視覺焦點，融合以舞蹈元素引導學生做肢體的展現，以系列的課程整合學生的創作，最後將學生舞蹈創作呈現在文化中心的舞臺之上。

在苗栗市建功國小的陳秋莉輔導員，以「圓」來可以這樣玩！主題式即興創作課程。她以幾何圖形中的圓為出發，連結生活上的物件、音樂聯想及拉邦動作分析的概念，引導學生在肢體發展與動作質感的表現。在課程之中，亦邀請家長做「圓」的發想，透過孩子與家長肢體的共同合作，讓圓的形狀延伸到圓滿的意義，發展出「圓」在不同層次中的想像。

在桃園市平鎮區復旦國小的葉宛芃輔導員，也以發展學校特色課程為主軸，設計之主題「以搖頭擺尾舞「客」獅-方口獅」，融合在地文化中之客家拳、方口獅進行中華民族舞蹈課程設計，配合學校的語文教育提供學生的先備知識，以《西遊記》的人物特色發展做創作編排，讓學生理解將在地文化融合於舞蹈課程中的特色及其重要性。

在基隆市建德國中任教的徐子晴輔導員，以「阿喀朗汗-吉賽兒之第二幕」為引導之動作編排，解決在教學現場中，學生不易區別各類舞蹈型態的問題。依據當代舞蹈家阿喀朗汗以舞劇《吉賽兒》，從故事情節、動作表現到系列性的課程設計，逐步的引導學生理解各類型舞蹈動作特質。此份示例將展示學生由文本導讀、肢體開發、分組討論到創作呈現的歷程。

在國立竹北高中任教的薛美良輔導員則以「古典芭蕾舞-初階硬鞋課程」編寫示例。硬鞋又稱為足尖鞋（toe shoes），是古典芭蕾舞訓練中最重要的一環，當身體的基礎打穩之後，便有機會做出更多、更困難的動作技巧。美良老師以硬鞋訓練，培養學生在古典芭蕾舞的知能，循序漸進由身體基礎的建立，引導學生邁向專業之路。

這五個示例的完成，還要感謝張中煖教授、王雲幼教授、江映碧教授、陳書芸教授及戴君安教授的協助，有他們的提點讓這個示例能去蕪存菁呈現最完整的一面。也期待舞蹈界的老師們不吝指正，讓產出的示例能夠不斷地精進！

曾瑞媛 國立臺北藝術大學舞蹈學系教授暨教育部藝術才能專長領域副召集人 謹識

壹、單元主題

- 一、領域：藝術才能專長領域
- 二、藝術類別：舞蹈領域
- 三、科目：舞蹈鑑賞
- 四、單元名稱：『以阿喀朗汗-吉賽兒之第二幕』動作編排

貳、單元計畫

- 一、設計者：徐子晴
- 二、學習對象：第四學習階段，七年級
- 三、授課節數：共 16 節，720 分鐘
- 四、設計理念

基隆市建德國中於民國 84 年設立舞蹈藝術才能班，為促使舞蹈班學生適性發展、多元學習，更注重藝術人文及五育並進的全人教育。舞蹈班師生交流緊密，經課發會討論，舞蹈藝術教育之建構，每個階段都有不同指標，依據課綱的領導，層層遞進、慢慢堆疊，讓國中生在既有基礎有所著墨，同時在各類項舞蹈也逐漸表現成熟。

但是，在教學現場實際觀察孩子的學習狀況，發現缺乏將所學進行「轉化與交融」。例如，不甚熟悉現代舞和芭蕾舞結合、古典舞過渡到當代舞，身體無法在既有先備能力，又掌握新的元素。上述所見，是教學現場需應對之課題。

因此，本課程設計從藝術鑑賞的層面切入，利用阿喀朗《吉賽兒》作為導引，探究編舞家如何在芭蕾舞者身體建立新的風格意象、如何與舞者解構並共創身體元素，同時將社會議題與劇本呼應。課程單元涵括文本導讀、拉邦理論中勁力的肢體開發、學生分組討論、創作呈現。

『影片賞析』是本課程的主軸，而『拉邦動作理論』則是輔助，也是開展課程的重要元素。學生可以從芭蕾舞、現代舞的學習之外理解當代舞的特質，期待學生在課程發展時，能體察芭蕾舞不僅有輕柔的質地組合，對於屬性偏向 Bound、Quick 的掌握更明確，在動作力量的控制更精進；現代舞雖為開放、自由展現的特質，但經過編排，藉其感受加深動作張力的營造。而當代舞則是多元混合生成，其融會貫通各領域的特性，相較於芭蕾舞、現代舞，更著重在建立歸納屬於學生自

我特質的肢體語彙，強調有創造力的自由，應而彰顯課程中學生自

我展現的部分，進而於分組合作中成就作品的想像，同時培養各方面的藝術涵養及美感素養，並能協助自身學習舞蹈的動力。

課程地圖如下：

五、教材來源：

(一) 王雲幼老師課程講義

六、教材分析：

從鑑賞的觀點切入，採用「ORID 焦點討論法」進行提問發表，由漸進式思考流程及引導性對話，帶領學生釐清不同文化背景的作品如何呈現，覺察、接納多元文化之差異性。

阿喀朗(1974-) 出生於倫敦，祖籍孟加拉，為當今英國著名的獨舞者及編舞者。其背景根植於從小跟隨印度卡達克傳統舞蹈大師訓練，及當代古典舞系統之養成，因此作品大都揉合東西方舞蹈特質。此版本敘事核心仍保留對『愛與背叛』的探討。藉由『現實與超自然』的對比，來展現真愛的包容本質，試圖將舞作賦予新的時代意義，將議題帶入難民與資本主義的面向，符應原作中封建社會階級權力落差的設定，也暗諷當代社會的民粹主義，整體氛圍陰鬱而悲觀。

阿喀朗以當代編舞家嘗試與古典芭蕾舞者工作，教師藉由討論重新解構故事角色，再由當代社會階級議題作為詮釋。同時，學生能以此理解在不同時空背景下、角色身份轉換確有其關聯性，同時破除鑑賞的刻板印象，並從觸覺、視覺、聽覺、動覺等多項實作，重新建構對舞蹈的認識。

拉邦理論所談及的『Effort』是本次單元的主軸，由此四項動作因子和元素與學生做許多試驗。透過關係來釐清自己與群體如何影響動作，創作時路徑的安排對空間會賦予視覺上的意義，再理解型態的呈現有其脈絡，但我們從動力的質地分析來體會張力的存在，它可以是簡單的動作，卻同時擁有十足的力量感，或是如同吉賽兒輕巧又飄渺的角色，但由內而外擴大情緒的張力，使整齣舞劇充滿強烈的氛圍。

七、關鍵字：Akram Kham、Giselle、ORID 焦點討論法、Laban 理論、8Q 全人教育

八、課綱依據：

學習重點	學習表現	<p>舞才 IV-C1 賞析國內外舞蹈作品特色及代表人物</p> <p>舞才 IV-L1 積極參與及紀錄藝文展演活動</p> <p>舞才 IV-K1 分析動作原理原則，並掌握不同舞蹈類型技法</p> <p>舞才 IV-S1 選擇藝術相關主題並搜集資料與描述歷程</p> <p>舞才 IV-P1 透過引導，清楚呈現動作的意念</p> <p>舞才 IV-P3 積極與人溝通、協調，合作參與創作與展演</p>	核心素養	<p>藝才 J-C3 具備敏察和接納多元文化的涵養，關心本土與國際事務，並尊重與欣賞差異</p> <p>藝才 J-B3 具備藝術展演的一般知能及表現能力，欣賞各種藝術的風格和價值，並了解美感的特質、認知與表現方式，增進生活的豐富性與美感體驗</p> <p>藝才 J-A3 具備善用資源以擬定計畫，有效執行，並發揮主動學習與創新求變的素養</p>
	學習內容	<p>舞才 IV-C1-2 國外舞蹈家、團體及其作品（取材考量不同性別/族群）</p> <p>舞才 IV-L1-1 各類藝文活動的積極參與、記錄與分析</p> <p>舞才 IV-K1-2 作品分析概念：含動作分析等</p> <p>舞才 IV-S1-2 創作的設計理念與表達</p> <p>舞才 IV-P1-2 結構完整、主題明確的作品</p> <p>舞才 IV-P3-1 舞蹈創作、展演之欣賞與觀點表達</p>		
議題融入	議題名稱	多元文化教育、閱讀素養教育		
	實質內涵	<p>多J6 分析不同群體的文化如何影響社會與生活方式</p> <p>多J8 探討不同文化接觸時可能產生的衝擊、融合或創新</p> <p>閱J6 懂得在不同學習及生活情境中使用文本之規則</p> <p>閱 J10 主動尋求多元的詮釋，並試著表達自己的想法</p>		
	學習重點	<p>舞才 IV-C1 賞析國內外舞蹈作品特色及代表人物</p> <p>舞才 IV-C1-2 國外舞蹈家、團體及其作品（取材考量不同性別/族群）</p>		

九、設備資源：投影機、電腦、PPT、iPad、筆

十、學習評量：

(一) 評量類別：

- 1.定期/總結評量：比例 40%，口頭發表、書面報告、實作表現
- 2.平時/歷程評量：比例 60%，作業單、實作表現

(二) 評分規準：

採用互評表：4分/每次都能做到 3分/通常能做到 2分/很少做到 1分/從未做到

十一、學習目標：

學習表現 學習內容	舞才 IV-C1 舞才 IV-L1 舞才 IV-K1 舞才 IV-S1 舞才 IV-P1 舞才 IV-P3
舞才 IV-C1-2 舞才 IV-L1-1 舞才 IV-K1-2 舞才 IV-S1-2 舞才 IV-P1-2 舞才 IV-P3-1	學習目標： 『藝才 J-C3』： 舞才 IV-C1、舞才 IV-L1、舞才 IV-C1-2、舞才 IV-L1-1 1. 接納多元文化差異，體察各國藝術涵養。 2. 從影片賞析來探討段落編排及相關舞蹈元素應用。 3. 引用拉邦理論「勁力」進行肢體探索，分別與運用不同身體部位所形成的造型及勁力有關之主題與動作質感或情緒有關之主題。 『藝才 J-B3』： 舞才 IV-K1、舞才 IV-S1、舞才 IV-K1-2、舞才 IV-S1-2 1.理解展演表現方式，實際培養創意思維。 2.東方經典文本導讀，分析故事內容。 3.發展創作呼應原舞作及文本時空、角色、事件。 『藝才 J-A3』： 舞才 IV-P1、舞才 IV-P3、舞才 IV-P1-2、舞才 IV-P3-1 1.參與藝術創作呈現，連結資源勇於改變。 2.藉用拉邦動作分析進行肢體開發，刺激學生創作之可能性。 3.小組練習分組呈現，經由回饋分享創作歷程。

十二、教學流程/活動摘要：

A-1 教學流程/活動摘要	時間	備註
<p>(一) 課前準備： 【教師準備】《吉賽兒》影片播放</p> <p>(二) 主要活動：</p> <p>1.延續前週舞劇影片播放</p> <p>a.學生觀賞重新編排之芭蕾舞劇《吉賽兒》</p> <p>b.探究作品風格特色及舞劇結構</p> <p>2.教師拋出討論議題，學生於筆記本做回應</p> <p>Q1：舞劇的結構是有情緒的醞釀後，再產生動作嗎？</p> <p>Q2：那這份情緒的來源是什麼，其關鍵點在哪裡？</p> <p>Q3：由動作解構來看，到底是屬於芭蕾舞或現代舞還是融合？如何做結合？</p> <p>Q4：試圖闡述一下第二幕，編舞者著重於身體要素的哪些部位？</p> <p>Q5：第二幕的空間水平、時間、重力怎麼分配？</p> <p>Q6：周遭生活你看的電影、小說、韓劇有與此雷同的故事嗎？</p> <p>(三) 統整活動：</p> <p>1.教師經由上述同學回饋與交流後，能討論並理解學生在問答之間的思考脈絡</p> <p>2.藉此為《吉賽兒》結尾，並引導東方文本為下一堂課做起始</p> <p>..... 第一節結束</p>	<p>30'</p> <p>15'</p>	<p>ORID 的應用</p> <p>I：明白作品的結構</p> <p>I：發現作品之轉折</p> <p>I：釐清動作詮釋</p> <p>R；反思元素的使用</p> <p>R；反思元素的應用</p> <p>I：與生活事務連結</p>

A-2 教學流程/活動摘要	時間	學習表現
<p>(一) 課前準備：</p> <p>【教師準備】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.連貫學生先備經驗的課程內容。 2.擬訂本單元課程目標與相關簡答題。 <p>【學生準備】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.準備課程筆記本，藉以紀錄。 <p>(二) 主要活動：</p> <p>1.探究作品詮釋之手法</p> <p>a.深究當代社會議題：資本主義和勞工階級</p> <p>註：將原版《吉賽兒》的故事轉化對應，女主角所處的為勞工階級，男主角的為資本主義</p> <p>b.如何應用不同時空、背景、文化，角色呼應於舞劇（如右圖1所示）</p> <p>2.針對上周提問於筆記本的回饋，進行師生討論</p> <p>Q1舞劇的結構是有情緒的醞釀後，再產生動作嗎？</p> <p>：由情緒作為引發，藉此成就動作張力及氣氛醞釀</p> <p>Q2那這份情緒的來源是什麼，其關鍵點在哪裡？</p> <p>：吉賽兒經男主角抉擇未婚妻後，憤怒至發瘋，造就後續舞作強烈的調性</p> <p>Q3由動作解構來看，作品到底屬於芭蕾舞或現代舞還是當代舞？</p> <p>如何做結合？</p> <p>：芭蕾舞、現代舞都含括在內，尤其在第二幕有當代的上半身融入芭蕾舞的下半身</p> <p>：有類似手語的動作放入創作，應是編舞者出生背景之影響</p> <p>Q4試圖闡述一下第二幕，編舞者著重於身體的哪些部位？</p> <p>：動作編排是簡單的</p> <p>：芭蕾舞踮腳的使用多並搭配上半身構成</p> <p>：精力掌握得宜將飄渺的幽靈角色，表現的強而有力（如圖2所示）</p> <p>Q5第二幕的空間水平、時間、重力怎麼分配？</p> <p>：在第二幕對於元素的應用，使用非常多空間組合的變化來製造神秘感</p> <p>：空間的改變也影響劇情發展，吉賽兒與幽靈皇后的雙人凸顯氣氛的凝重、壓迫感</p> <p>：群舞『卡農』的位移使用，則是呼應幽靈的快速移動</p> <p>：對於第二幕水平沒有太大轉換都以中水平為主</p>	<p>20'</p> <p>25'</p>	<p>ORID 運用</p> <p>O:Q2 藉由觀賞角度寫下感受</p> <p>R:Q4 理解明白創作者肢體語彙的轉化手法</p>

A-2 教學流程/活動摘要	時間	學習表現
<p>Q6周遭生活你看的電影、小說、韓劇有與此雷同的故事嗎？</p> <p>：倩女幽魂</p> <p>：鬼怪</p> <p>(三) 統整活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教師經由上述同學回饋與交流後，能釐清分析學生在問答之間的思考脈絡 2.問題的拋出雖單一，但學生開始多面向的回應，覺察舞作之構成有多層涵義 3.影片鑑賞告一段落，由最後提問帶入東方文本的故事內容 <p>..... 第二節結束</p>		<p>I：Q5 學生的回饋，能體會編舞者賦予作品之寓意</p> <p>8Q 應用</p> <p>EQ 創異力：培養多元文化能力，理解不同文化背景所產生的作品融合</p>

B-1 教學流程/活動摘要	時間	學習表現
<p>(一) 課前準備：</p> <p>【教師準備】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.接續前段課程內容，同時從簡答題中延續課程方向。 2.擬訂本單元課程目標與相關簡答題。 <p>【學生準備】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.準備課程筆記本，藉以紀錄。 <p>(二) 主要活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.東方文本導讀後，教師拋出討論議題，讓學生於筆記本做回應 <p>Q1東方文本中有哪幾項角色？</p> <p>Q2東方文本中的角色，分別帶給我們那些提醒？</p> <p>Q3東方故事的起承轉合哪部分與《吉賽兒》第二段相呼應？</p> <p>結論：由情緒的轉折做情意上的互通後，學生開始從故事角色來發展動作，利用憤慨的力量驅使，找到動作質地轉化、動作力量控制，如何將創作聚焦在此段落（如圖一所示）</p> 2.由『不同媒材』來呈現故事角色 <ol style="list-style-type: none"> a.透過故事情節的討論，理解到身體應用的擴展，從抽象的文字轉換具體的行為，使學生親身感受編舞者的方法 b.教師引導舉例，試圖將身體比擬為<u>烟</u>、<u>膠水</u>、<u>金屬</u>，探索如何運用身體所學過的經驗去發展或新嘗試 <p>比如：借用烟的細細縷縷來呈現吉賽兒與男主角的雙人戀曲，利用膠水來展現許多雙人對峙、劇情膠著的氛圍，再從金屬的剛硬冰冷體會階級隔閡所造成的無助感</p> c.引導學生經想像，將三種媒材的觸覺、聽覺等放入身體，由每個細胞開始工作。三種不同的質地表達：有綿延纏綿而輕柔的、有黏稠卻可用力拉撐，另一則是硬邦邦的毫無彈性 d.學生發現三類媒材，分別構成《吉賽兒》第二幕身體元素的應用，如此更清晰 <p>(三) 統整活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.此時期學生的身體開發，僅限於基礎術科及即興基本認知階段，身體記憶和感受力還未深入，正經由活動試圖重組身體記憶。 2.後續引入動作分析理論中『勁力』元素來輔助作品的動作開展，同時正確解釋身體的質地應用。 <p>..... 第三節結束</p>	<p>15'</p> <p>25'</p> <p>5'</p>	 <p>(圖1) 學生彼此將自己的回饋分享討論</p> <p>ORID運用</p> <p>R：Q2每個角色都有自己的故事及闡述的道理，希望透過故事來釐清人性真正本質</p> <p>I：Q3 針對不同文化的文本，學生從閱讀理解相符合應之處</p> <p>8Q應用</p> <p>CQ 創異力：經由閱讀反思人性本質，從而將轉折點引發為創作靈感</p>

B-2 教學流程/活動摘要	時間	學習表現														
<p>(一) 課前準備：</p> <p>【教師準備】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.連貫學生先備經驗的課程內容。 2.擬訂本單元課程目標與相關簡答題。 <p>【學生準備】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.準備課程筆記本，藉以紀錄。 <p>(二) 主要活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.帶入拉邦動作分析中『動力：Effort』的理論應用（如圖1、2、3） <p>Motion Factors 分有四個動作因子，每因子分有兩元素（Element）</p> <table border="1" data-bbox="108 757 1150 1055"> <thead> <tr> <th>動力動作因子 Effort Motion Factors</th> <th>伸展狀態 Expending</th> <th>凝聚狀態 Condensing</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Space空間因子</td> <td>Indirect間接元素</td> <td>Direct直接元素</td> </tr> <tr> <td>Weight重力因子</td> <td>Light輕飄元素</td> <td>Strong強力元素</td> </tr> <tr> <td>Time時間因子</td> <td>Sustained綿延元素</td> <td>Quick突然元素</td> </tr> <tr> <td>Flow力流因子</td> <td>Free流暢元素</td> <td>Bound拘束元素</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 2.藉由上述的表格，加入關係與空間的型態結合再次應用： <ol style="list-style-type: none"> a.關係的改變，由五人來到二人，再由自己完成，反思如何一人來詮釋多種動力的變化。尤其群體在嘗試做身體連結時，缺乏將力量動作延續的方法，或是當抽象的概念轉換成實際行為時，又身體沒真實碰觸下，學生對身體的展現就無法發揮。 b.反觀空間的營造也是一種表達方法，教師在學生既定的創作中，試圖挑戰多層次的變化，促使學生理解慣性動作是能夠被推翻的，空間感有時是因為學生自身不安全感所造成，教師需要再清楚給予指導語。 c.經歷多項試驗，回頭剖析《吉賽兒》第二幕之元素相較容易，尤其學生利用前週金屬的質地呼應氣憤的緊張感，用烟的綿延來延展動作，再把膠水的拉撐放入雙人對峙或群舞 <p>(三) 統整活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.從原先角色特質的應用，擴大結合所學的基礎元素，如此學生的身體覺察就不只有單一面向，同時也能理解關照自身還有其他同伴，以及創作本身的影響，也為後續分組創作開啟新的方向。 <p>..... 第四節結束</p>	動力動作因子 Effort Motion Factors	伸展狀態 Expending	凝聚狀態 Condensing	Space空間因子	Indirect間接元素	Direct直接元素	Weight重力因子	Light輕飄元素	Strong強力元素	Time時間因子	Sustained綿延元素	Quick突然元素	Flow力流因子	Free流暢元素	Bound拘束元素	<p>15'</p> <p>(圖 1) 該組使用電流來表達 Free 的質地</p> <p>25'</p> <p>(圖 2) 該組使用擺盪呈現 Sustain 的延續質地</p> <p>(圖 3) 該組呈現較清楚 Direct 的動作</p> <p>5'</p> <p>8Q 應用</p> <p>TQ 科技力：與運算思維及媒體素養有關，利用系統性思考歸納來解決、挑戰創作。</p>
動力動作因子 Effort Motion Factors	伸展狀態 Expending	凝聚狀態 Condensing														
Space空間因子	Indirect間接元素	Direct直接元素														
Weight重力因子	Light輕飄元素	Strong強力元素														
Time時間因子	Sustained綿延元素	Quick突然元素														
Flow力流因子	Free流暢元素	Bound拘束元素														

C-1 教學流程/活動摘要	時間	學習表現
<p>(一) 課前準備：</p> <p>【教師準備】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.接續前段課程內容，同時從簡答題中延續課程方向。 2.擬訂本單元課程目標與相關簡答題。 <p>【學生準備】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.準備課程筆記本，藉以紀錄。 <p>(二) 主要活動：</p> <p>1.分組創作並加入《吉賽兒》原版第二幕音樂</p> <p>Q1.依據聆聽音樂後的意象撰寫，將其與新版《吉賽兒》作連結</p> <p>學生意象撰寫如下</p> <p>：很多鬼在開party，中途有人類闖入，像探索的情境，卻也歡樂。</p> <p>：音樂高低起伏時像貓咪，像在皇宮聚會，同時聯想到灰姑娘。</p> <p>：很像一直在跳華爾滋，跳到很多地方遇見不同很多人事物。</p> <p>Q2.音樂與新版《吉賽兒》動作之反差性</p> <p>在原著《吉賽兒》與新版《吉賽兒》之間，我們看到即使故事內容不變，風格、身體卻有著極大的對比性，那如何也能在舊版音樂的牽引下有不同的創作？</p> <p>：針對音樂聆聽學生有多種想像，藉由此我們將與新版《吉賽兒》第二幕的動作發展作整併</p> <p>：學生提及到很多鬼魂在開party的場景，藉此就可利用《吉賽兒》第二幕中許多芭蕾舞腳來襯托</p> <p>：音樂的高低起伏如同貓咪，我們可將如此質地對應在《吉賽兒》身上看到的柔軟與韌性</p> <p>2.分組創作面臨的挑戰及整合</p> <ol style="list-style-type: none"> a.承接主要活動音樂的加入，各組開始找到同質性 b.各組討論發現，A組處理動作上較為粗糙沒有仔細醞釀，而B組則是沒有聚焦，動作質地也沒整理清楚 <p>(三) 統整活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.經過拉邦動作分析的練習活動，促使學生覺察身體發展的可塑性，尤其在先備經驗的影響下，教師更要協助學生突破慣性使用。 2.相較於肢體開發的探尋，在音樂聆聽的部分較晚進行，期待學生在毫無影響下與身體溝通，再進入第二層音樂的刺激再反芻創作，同時將故事與音樂一併整合，促使創作的效率較高也有較多的靈感。 <p>..... 第五節結束</p>	<p>10'</p> <p>25'</p> <p>5'</p>	 <p>(圖1) 嘗試表達故事角色蠢蠢欲動的過程</p> <p>ORID 運用</p> <p>D：回顧反思影片鑑賞之分析並連結動分的理論後，開始執行應用</p>

C-2 教學流程/活動摘要	時間	學習表現
<p>(一) 課前準備：</p> <p>1.教師準備音樂、音響、互評表</p> <p>(二) 主要活動：</p> <p>1.回顧拉邦理論中『身體』元素的開發</p> <p>a.延續前幾週建立於動作動力的出發點，利用身體各部位軀幹作為牽引，今日嘗試挑戰使用『脊椎』書寫自己的姓名。</p> <p>b.書寫自己的姓名，從原地的平面 2D 比劃，再轉換到 3D，連動身體位移及張力。</p> <p>2.複習拉邦理論中『動力』元素的差異性</p> <p>a.接續上述活動，併入形容詞作為質地的導引，例如：熱鍋上的奶油塊漸漸融化、身體是一片玻璃被槍掃射片片瓦碎、漂浮的水母輕輕澎漲收縮。</p> <p>3.進入分組合作討論、練習各組的創作並呈現</p> <p>a.承接前頭兩項活動，協助學生回歸分組創作，再次釐清所有動作與文本、音樂之相關連結。</p> <p>(三) 統整活動：</p> <p>1.演出結束後，利用『焦點討論法』（如附錄二）闡述創作意念、提問（如圖 3 所示），依據焦點團體訪談人數的限制及主持人非指導性的訪談，與學生建立舒適的平等對話。</p> <p>Q1.該組呈現為何？</p> <p>A：呈現的主軸放在妖怪幻化成人形的段落，爾後被發現而氣急敗壞</p> <p>B：沒有特別聚焦，嘗試把故事縮短並展現出來</p> <p>Q2.如何呈現？</p> <p>A：透過『道具』來彰顯妖怪現形的片段，並用較為截斷的質地來加強憤怒的狀態，相較另組我們缺少一些段落來呼應吉賽兒</p> <p>B：發現自己組別用非常多『扭曲』『掙扎的』，類似變異種的概念，展現覆蓋於人皮面具下妖怪的伺機而動，也擷取吉賽兒的踮腳游移、群舞憤怒時的包圍放進創作</p> <p>2.填寫互評表（附錄一所示）</p> <p>..... 第六節結束</p>	<p>15'</p> <p>10'</p> <p>10'</p> <p>10'</p>	 <p>(圖 1) 教師將『關係』的建立從彼此信任開始</p> <p>(圖 2) 身體元素的應用經歷過很多不同處，本堂由『脊椎』出發</p> <p>(圖 3) 課堂後十分鐘進行團體討論分享</p>

教學省思與學生回饋

(一) 檢討說觀議課

- 1.從說課大綱的分析及學生共同整理的部分，究竟是要表現故事文本，還是藉由文本來傳遞《吉賽兒》的核心價值，需要再釐清。
- 2.文本導讀的使用，我們從提問中學生提及的故事、影集，如同倩女幽魂、鬼怪，嘗試針對角色、劇情片段來做分析探索。比如倩女幽魂中姥姥對聶小倩吉寧采臣的糾纏，鬼怪則是穿越時空遇見彼此的珍惜，從劇情結構分析人物的身體呈現，因課程時間有限此部份的發展較少，若有充分時間也許能藉由角色特質對應更多舞蹈面向。
- 3.針對新版阿喀朗的《吉賽兒》除此保有原版故事內容，更重新放入社會階級議題，課程進行時在這部分較少著墨，若未來要將此課程持續實施，建議能將此議題探討朝向公民的方向做關心探討。
- 4.從創作層面來說，學生還保有部分舞蹈的既定動作，教師能否與之溝通試圖做調整，進而在動作探索更至臻成熟。
- 5.由互評表的內容及焦點團體訪談所給予的回饋，可將重點多放在此課程對於學生平日術科的學習，是否有突破及增長或有新的不同學習觀點。
- 6.未來可嘗試將國文教師納入社群，可將經典文本做更深入的引導和探索。

(二) 針對上述問題，各組進行分析及修正

- 1.A組：將《吉賽兒》的片段重新套入，沒有完全對應的片段卻也利用道具和當代的手法輔助完整說明內容
- 2.B組：利用《吉賽兒》的兩段作為創作，第一段落是群舞共憤時包圍的場景，第二段落則是幽靈遊走穿插的景象

(三) 複習歸納所有理論及概念

- 1.《吉賽兒》舞劇鑑賞：學習如何轉化所學，不論於創作或自身的優勢，包含應變力及創造力
- 2.文本導讀：借用東方同類型的故事呼應吉賽爾，將同樣性質的部分作連結並成為編創的動機
- 3.拉邦動作分析：重新認識身體，耐心分析身體的細節透過『動力』深層體會到所有動作發生的起始，並且利用元素來讓創作有更完整呈現

參、參考資料

- (一) 吳舜文等 (2020)。十二年國民基本教育課程綱要-藝術才能專長領域課程手冊，國立臺灣師範大學。
- (二) 洪志成、廖梅花譯 (2003)。焦點團體訪談。嘉義：濤石。
- (三) 張中煖 (2007)。創造性舞蹈寶典：打通九年一貫舞蹈教學之經脈。臺北市：國立臺北藝術大學。
- (四) 洪詠善等 (2019)。十二年國民基本教育課程綱要-議題融入說明手冊.國家教育研究院。
- (五) 陳啟榮 (2007)。多元商數，國教之友第一期，第 58 卷。
- (六) Krueger, R. A. & Casey, M. A. (2000). Focus Groups : A Practical Guide for Applied Research. Sage.
- (七) https://www.youtube.com/watch?v=cs2nsC_pchw 『Akram Khan' s Giselle : The Creative Process』
- (八) <https://ruzimato.pixnet.net/blog/post/48825456><8 小記『阿喀朗版吉賽兒』

肆、附錄

附錄一：學生互評表

『與吉賽兒共舞-2』小組互評表

七年 15 班

座號: 4 姓名: 吳安淇

評量第 B 組

評量日期: 4 月 15 日

評分說明：4分/每次都能做到 3分/通常能做到
2分/很少做到 1分/從未做到

評量項目	4	3	2	1
1.能鑑賞當代藝術創作，並願意嘗試多元形式編舞		✓		
2.可積極參與創作課程，且用心記錄、分析所學	✓			
3.能感受及識別古典與當代舞蹈動作之差異性和原理形式		✓		
4.學習選擇文本相關主題，並將此作為創作設計理念	✓			
5.能懂得在不同學習及生活情境中使用文本之規則		✓		
6.能透過課程引導，清楚掌握『身體』結構元素的使用	✓			
7.能透過課程引導，清楚學習『動力』質地變化的應用	✓			
8.藉由小組合作討論，有計畫地提出編舞想法	✓			
9.藉由分組集體創作，能夠清楚表達結構、主體明確的作品	✓			
10.經過展演能表現自動、合作、尊重、溝通、協調的精神態度	✓			
合計:	7	3		

請描述這一組「小組活動」中有甚麼值得學習與印象最深刻的地方？

我覺得她們都有很明顯的把每個人物角色呈現出來，不會有大明顯的，有人出場的次數比較多，有人較少，她們也把勁力應用的還不錯，我對A組最深刻的地方是女鬼半發皮那段，那段大部份運用了上半身的身骨豐來呈現的，看起來有女鬼的感覺。

我想給這組的建議是？

我覺得今天她們整體跳的很不錯，但是拍子在最後快了幾拍，可能是太緊張了，所以下次盡量不要緊張，要記得數拍子。

『與吉賽兒共舞-2』小組互評表

七年 15 班

座號: 5 姓名: 錢咏伊

評量第 B 組

評量日期: 4 月 15 日

評分說明: 4分/每次都能做到 3分/通常能做到
2分/很少做到 1分/從未做到

評量項目	4	3	2	1
1.能鑑賞當代藝術創作，並願意嘗試多元形式編舞		✓		
2.可積極參與創作課程，且用心記錄、分析所學	✓			
3.能感受及識別古典與當代舞蹈動作之差異性和原理形式		✓		
4.學習選擇文本相關主題，並將此作為創作設計理念	✓			
5.能懂得在不同學習及生活情境中使用文本之規則			✓	
6.能透過課程引導，清楚掌握『身體』結構元素的使用		✓		
7.能透過課程引導，清楚學習『動力』質地變化的應用		✓		
8.藉由小組合作討論，有計畫地提出編舞想法		✓		
9.藉由分組集體創作，能夠清楚表達結構、主體明確的作品		✓		
10.經過展演能表現自動、合作、尊重、溝通、協調的精神態度	✓			
合計: 32				

同一個片段，可以有很多
種不同的表達方式

請描述這一組「小組活動」中有甚
麼值得學習與印象最深刻的地方？

不要那麼戲劇化，
多加入一些舞蹈動作。

我想給這組的建議是？

『與吉賽兒共舞-2』小組互評表

七年 15 班

座號: 7

姓名: 許心穎

評量第 A 組

評量日期: 4 月 15 日

評分說明: 4分/每次都能做到 3分/通常能做到
2分/很少做到 1分/從未做到

評量項目	4	3	2	1
1.能鑑賞當代藝術創作,並願意嘗試多元形式編舞		✓		
2.可積極參與創作課程,且用心記錄、分析所學			✓	
3.能感受及識別古典與當代舞蹈動作之差異性和原理形式		✓		
4.學習選擇文本相關主題,並將此作為創作設計理念			✓	
5.能懂得在不同學習及生活情境中使用文本之規則	✓			
6.能透過課程引導,清楚掌握『身體』結構元素的使用			✓	
7.能透過課程引導,清楚學習『動力』質地變化的應用			✓	
8.藉由小組合作討論,有計畫地提出編舞想法		✓		
9.藉由分組集體創作,能夠清楚表達結構、主體明確的作品		✓		
10.經過展演能表現自動、合作、尊重、溝通、協調的精神態度			✓	
合計: 26				

B組的舞蹈素材較多,而我們較少,我們也比較戲劇化,他們運用的舞蹈素材也很有意思。

請描述這一組「小組活動」中有甚麼值得學習與印象最深刻的地方?

我想給這組的建議是?

希望多多幫助動作不清楚的人,這樣整體的動作就可以更俐落。

附錄二：補充資料

一、ORID 焦點討論法：

ORID 焦點討論法，其中的「O」是 objective，是客觀的、基於事實的，可以引導學生感官看到的、聽到的。「R」是 Reflective，是反思、感受，可以寫情緒和自身感受。「I」是 Interpretive，是意義詮釋，思考自己學到什麼、明白什麼、發現什麼。「D」是 Decisional，是決策、行動，可採取的行動或解決方法。提問過程涵蓋客觀性層次、反映性層次、詮釋性層次和決定性層次，有別以往早期填鴨式教育或單項問答之模式，使學生與教師在有機的循環下理解成長。

1.焦點團體訪談的歷史回顧：

- 二次大戰其間，社會科學者開始使用非指導式訪談於團體中，因此焦點團體成為主要形式。
- 二次大戰後因商務蓬勃發展，市場調查員為要瞭解消費者的看法，以促進公司生產暢銷的產品。焦點團體訪談法在市場調查研究上廣為運用。
- 根據焦點團體的結果，產品會在設計、包裝或廣告期間經過重大修改。在廣告宣傳競爭中，通常會突出消費者認為該產品認為最正向的特質。
- 1950 年代起，美國大都市開始出現市場調查研 公司，提供與焦點團體有關的服務：找到適當的團體參與者名單、召集前來參與討論籌備規劃團體討論、設立單面透視鏡、以及提供錄音與錄影服務。
- 1980 年代，學術界又開始重新正視焦點團體訪談，學術界乃擷取商界研究人員的部分策略並加以修改，使適用於其他對象。

2.焦點團體訪談的基本概念：

焦點團體研究是一謹慎規劃的系列討論，用以在一舒適、包容的、無威脅性的情境進行討論

- 目的瞭解人們對於特定議題、產品或是服務項目的感受與意見。
- 每個團體由一位技巧優良的主持人(moderator) 帶領 4 到 12 個參與者 參與者均具有與該焦點團體的主題有關的某些特質。
- 團體討論可針對具有相似特性的參與者進行若干場次，以便於發覺該主題的趨勢與規律性。
- 研究者至少會比較對照三組以上的焦點團體。
- 研究者運用系統性分析討論資料，提供對某項產品、項目或是機會進行研究結論與建議。

3.焦點團體的特質：

- 同質性的參與者
- 小團體互動情境(4-12 人)
- 針對特定議題與目的討論
- 半結構式的團體討論過程
- 主持人是中介人、催化者與調節者
- 討論時間長短必須恰當
- 蒐集和分析質性資料

附錄三：補充資料

一、多元商數 8Q 內涵要素：

由八種商數所組成，包含健康商數(HQ)、智力商數(IQ)、創造力商數(CQ)、科技商數(TQ)、情緒商數(EQ)、逆境商數(AQ)、道德商數(MQ)以及藝術商數(AQ)，其乃依據健全學生的身體、知識、情感、意志、品格與藝術之個人發展領域以及教育五大目標(德智體群美)所規劃與設計。以下是本課程所採用：

1.創造力商數(Creativity Quotient)：簡稱『CQ』

主要是個人能具有水平思考之能力，係指在有目標或有疑難的導向思考情境中，個人能突破限制提出新的意見、發現新的方法，找到新的答案(如科學發明)或做出嶄新的產品(如文學藝術作品)的思考歷程(張春興，2000)。亦即，個人之思考富有價值性與新奇性。此外，Guilford & Torrance (1967) 提出高創造力在認知能力之特質，包含即變通性(flexibility)、獨創性(originality)、流暢性(flucency)、敏銳性(sensitivity)與精緻性(elaboration)(張春興，1996)。

2.情緒商數(Emotion Quotient)：簡稱『EQ』

主要是個人對自己情緒之認識與管理，自我激勵，對他人情緒之認識與管理之能力。當個體受到外界刺激時，在內心深處常會引起各種情緒波動狀態，倘若反應不當或過度，可能會造成自己和別人的傷害，故妥善管理自己的情緒，並避免情緒失控是個體生活適應與否的關鍵所在(吳清山、林天祐，2003a)。易言之，情緒商數是人群社會中的社交知識，是人與人相處間的潤滑劑。

3.科技商數(Technology Quotien)：簡稱『TQ』

主要是個人對於電腦與資訊的基本功用之認識與操作，且能運用它去進行收集資料與發表報告。科技商數是知識經濟時代下所應具備的商數，它是一個人收集資料的引擎，藉由它可迅速與準確收集到所需的資料，並加以轉化成為有用資訊，最後再內化成為自己專屬的知識。

編著者介紹/ 徐子晴

從小即就讀臺中市篤行國小舞蹈班，再到臺中光明國中舞蹈班並進入文華高中舞蹈班，最後進入國立臺北藝術大學舞蹈系，並於應屆畢業實習後考上基隆市建德國中教師。在校期間擔任副教學組長，除教授表演藝術以外，同時參與舞蹈班課程實施，兩年期間深感所學不足，希望擴展見聞於是報考北藝大藝術人文教育研究所，在跨領域的帶領學習後，於2019年完成碩士學位。

2016年伴隨學校成立舞蹈藝術才能組，在校長邀請下擔任行政一職，正式開啟身兼教學、行政及研究者的身份，經過四年的洗鍊理解藝術行政、藝術教育、教學研究其建構深深影響學生，於此同時十二年課綱正式實施，為能夠藉由自身作為傳遞和溝通的媒介，2020決定參與中央藝術才能專長領域輔導團，從核心由內而外擴展落實教育的本質。

教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：舞創藝齊趣-4 以『阿喀朗汗-吉賽兒之第二幕』引導之動作編排

主 編 吳舜文

副 主 編 曾瑞媛

編 著 者 徐子晴

執行編輯 張韶儒、賴昱丞

出 版 國立臺灣師範大學

地 址 臺北市和平東路一段162號

電 話 02-77496519

指 導 教育部

執 行 109-110年度藝術教育推動資源中心工作計畫

教育部藝術才能專長領域輔導群

官方網站 <https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/>

粉絲專頁 FB 搜尋-教育部藝術才能專長領域輔導群

初 版 2021年8月

I S B N 9789865453954 (PDF)

版權所有·翻印必究

電子版本可至藝術教育推動資源中心網址下載，歡迎各界參考利用，引用時請註明出處。

本書所刊載之作品、文字或圖片，僅為說明輔助之用，非做為商標之使用。

如相關作品或圖片內含他人之著作或商標者，該著作或商標皆屬原權利人所有，特此說明。

備忘錄/

備忘錄/

教育部

藝術教育推動資源中心

教育部藝術才能專長領域輔導群