

Chinese Ethnic Dance

 教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：中華民族舞⑤

第五學習階段適用

開戲箱

主 編 / 吳舜文

副主編 / 曾瑞媛

編 著 / 尤曉晴

國立臺灣師範大學 出版

主編序/藝才示例研編的 5C 之道

藝才課綱展新頁(Curriculum)：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。

藝才輔群創新路(Consulting)：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，藝才輔導群成立，15 位音樂、美術與舞蹈專長之中小學藝才班/藝才資優班教師為首屆輔導員，111 年 8 月，第 2 屆續力前行。

藝才手冊釋綱領(Connection)：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，充實學習構面教學效益，並以專業社群永續之。

藝才示例交享閱(Communication)：110 年 8 月，111 年 7 月，112 年 7 月，113 年 7 月，每學年度定期分組及全體研編會議的激盪討論，聚斂於諮審會議的專業對話，輔導員及教師夥伴展現課程、教材、教法創新研發之成果，聚焦各教育階段卻能呈現系列整合之藝才教學示例，如期完竣。

藝才教研續策進(Collaboration)：衷心感謝副主編陳沁紅、丘永福、曾瑞媛教授之協力引領，歷屆(略)及本學年度諮審委員黃新財、郭美女、呂文慈、江淑君、徐玫玲、趙惠玲、陳箐繡、林美吟、吳望如、鄭明憲、曾照薰、董述帆、戴君安、周素玲、潘莉君諮審委員之慧眼檢視，翁宗裕、柯逸凡、高瑀婕、桑慧芬、林怡君、熊培伶、鐘兆慧、莊浩志、簡俊成、鍾政岳、楊芬林、葉宛芃、蕭家盈、徐子晴、尤曉晴輔導員暨呂孟珊、陸澤芸教師之熱情編撰[依冊別序]，以及李威廷、賴昱丞、鄭湘蓁助理之奮力執編，終有所成。此系列為藝才輔導群每學年度定期出版品，期能提供藝才教育多元思考，亦請各界不吝指教。

國立臺灣師範大學音樂學系副教授
暨教育部藝術才能專長領域輔導群召集人

吳靜文 謹識

民國 113 年 7 月

副主編序/中華民族舞

繼去年以「芭蕾」作為課程示例編寫的重點，今年五位輔導員特別將課程示例的重點放在「中華民族舞」，集合過去幾年的示例，舞蹈組完整地將各校重點發展的術科科目「舞蹈即興與創作」、「現代舞」、「芭蕾」與「中華民族舞」以示例的方式供全臺舞蹈藝才班的教師參考。

五位輔導員邀請自己校內的教師加入編寫的行列，齊心協力完成示例，讓教師社群以專業為導向，相互的學習，能讓中華民族舞的真諦能夠傳達給予學生。尤其，中華民族舞與戲曲間的關係甚深，藉著探訪早期戲曲中重視的「手、眼、身、法、步」一步步整理戲曲的重點，輔導員們巧妙的融合在中華民族舞的身體訓練中，並以示例的方式呈現。

在國小部分的示例，由嘉義崇文國小楊芬林輔導員的「蘭指蝶韻-舞之藝」，以國小舞蹈班第二階段三年級為設計重點，著重於肢體的基本動作之訓練，由淺顯易懂的基本動作講解、認識術語，進而掌握肢體肌力的控制，細緻地結合中華民族舞的指法與身段，培養學生扎實的基本功。桃園復旦國小的葉宛芄輔導員與楊呂孟珊老師以第三學習階段所發展出的「舞之律」，融合戲曲的五法，讓學生學習身體的律動融入於身法之中，透過賞析與實作，了解戲曲與古典舞兩者表現袖舞的手法，知悉水袖的不同技法與情境，表現出袖舞飄然優美的風姿。

在國中部分，由彰安國中蕭家盈老師所完成的示例「以舞探戲」，引導學生從日常生活觀察與體會，幫助學生理解中華民族舞本於生活意象的肢體語彙。透過循序漸進的方式教授形神兼備的肢體動作，幫助學生掌握中華民族舞獨特的美學與韻味。另一位國中的輔導員，建德國中徐子晴老師設計的「戲之昇 舞之華」，亦是由戲曲出發，以經典故事《穆桂英大破天門陣》之段落剖析角色，引導學生突破性別框架，學習詮釋陽剛且成熟的鮮明性格，了解不同性別中動作質感的差異。

在高中示例方面，由新北市清水高中的尤曉晴輔導員以「開戲箱」作為課程發展的重點，其目標在於引導學生確立藝術專業學習的方向，深化舞蹈藝術在實作、分析、應用、鑑賞與創造各個面向之學習觸角，課程的重點響應教育部國民及學前教育署「小論文寫作比賽」，讓學生進行小論文撰寫，以更深一層進行藝術專題之研究，深化學生思考能力，透過課程加強學生獨立思考、自學能力及從事研究之風氣。

感謝萬裕民教授在戲曲舞蹈上的知識傳授，給予輔導員多方的支持，讓中華民族舞的重點能躍然紙上。誠心感謝曾照薰教授、潘莉君教授、戴君安教授、董述帆老師與周素玲老師，能不厭其煩的在示例上給予指導，讓這五份示例得以誕生，衷心期待舞蹈界先進能不吝指正，使輔導群的工作推動更加順利！

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

摘要

一、課程主題：

藝術才能資賦優異專長領域-「中華民族舞」單元課程《開戲箱》

二、教學設計理念及學習目標

教育部推出 108 課綱，目的之一是為了提高學生自主學習的實踐性，並強調激發學生的學習動機，舞蹈班課程雖多為教師自編教材，大多仍以「教師示範教授」為重心，此次示例嘗試改變以往傳統教育模式，針對自主學習的方向進行課程的調整，把自主學習或探究與實作成果，嘗試帶領學生轉化成小論文模式，透過讓學生從「藝術才能資賦優異專長領域—中華民族舞」課程，針對戲曲與舞蹈相關賞析與實作內容-將戲曲劇目轉化成舞蹈小品，並依據自己感興趣的題材撰寫小論文活動。希望讓學生實踐 108 課綱強調的「自主行動」、「溝通互動」、以及「社會參與」等核心素養，從中探索自我、發展自身興趣以及培養實用能力來設計課程。

三、課程發展與學習目標

子單元	對應四大構面	學習目標
單元活動一 《觀戲/觀藝》	美感文化 與評價	藉由學生至劇院觀賞相關京劇演出及參訪國立臺灣戲曲學院「戲曲文物館」之參訪，認識京劇相關文物、提升師生不同藝術見解與涵養。
單元活動二 《承功》	知識脈絡 與思考	介紹戲曲舞蹈的發展並分析京劇劇目故事、角色、動作表現意涵，培養藝術感知與鑑賞能力。
單元活動三 《有戲》	專題運用 與創意	以撰寫小論文方式，探索戲曲與舞蹈相關的歷史發展與表現方式，培養學生深化知識點，增進自學能力及從事研究之風氣。
單元活動四 《戲出新天地》	創作展演 與發表	1. 從京劇劇目中分析與舞蹈相關之表演功法，並與舞蹈動作質地做比較，紮實中華民族舞(武功、身韻)基本動作技巧。 2. 京劇角色性別探知，以了解角色所呈現的氣質形象、思想情感、表演方式與特定行當之相關規範。 3. 從京劇劇目做發想、改編，以舞蹈表演方式呈現，充實藝術鑑賞、創作與展演的多元經驗。

四、課程實施省思

引導學生善用學習方式，翻轉學習思維與模式

此次示例實施過程，嘗試把學習權交回給學生，由學生自己去思考想學些甚麼?從引領學生進劇場觀賞不同於舞蹈表演形式的戲曲演出，帶領學生實際參訪戲曲文物館，由學生學習自己訂主題撰寫小論文，再到嘗試改編戲曲劇目為舞蹈創作小品，一連串紮實的課程內容，學生雖忙碌卻也看到每個學生按部就班完成，及在這不同於傳統「老師教學生學」的過程中，因提昇學生學習興趣，喚醒其「求知慾」，想盡辦法找學習資源，更加令學生留下印象深刻可貴的成長。

而透過賞析與實作，帶領學生了解中華民族傳統舞蹈歷史發展脈絡及與戲曲間不同的表現手法，並以實作方式讓學生加以轉換運用與創作，以達充實藝術鑑賞、創作與展演的多元經驗，也期待藉此喚起學生主動接觸與推廣傳統藝術保存的重要性。隨著十二年國教強調自主學習的推動，欣見學生在知識、態度、技能和團隊合作能力上的收穫，也展現批判性思考、統整能力，在未來盼能加以應用。

目錄

主編序	i
副主編序	ii
摘要	iii
目錄	iv
課程主題	1
教學設計理念說明	1
總體學習目標	1
學生學習特質與需求	2
課程發展策略與理論	2
核心素養展現	4
學習目標於學習重點(表現與內容)的概述與銜接	4
學習評量	5
課程活動設計	7
附錄	22
參考資料	31

教育部藝術才能專長領域輔導群

112 學年度藝術才能專長領域課程示例-開戲箱 課程示例研編實施計畫

壹、課程主題：

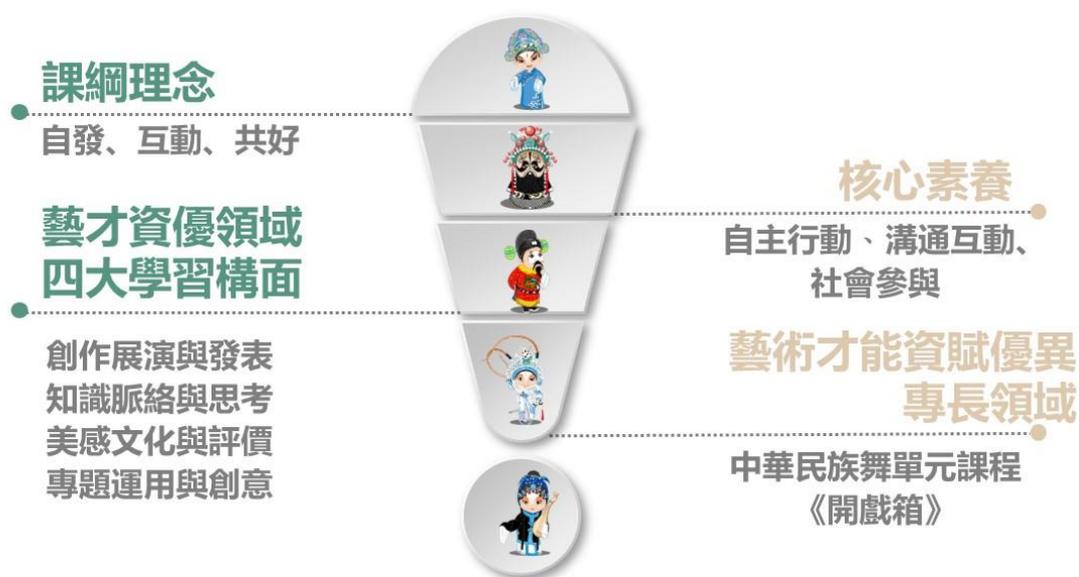
藝術才能資賦優異專長領域-「中華民族舞」單元課程《開戲箱》

貳、教學設計理念說明

一、總體學習目標

教育部推出 108 課綱，目的之一是為了提高學生自主學習的實踐性，並強調激發學生的學習動機，舞蹈班課程雖多為教師自編教材，大多仍以「教師示範教授」為重心，此次示例嘗試改變以往傳統教育模式，針對自主學習的方向進行課程的調整，把自主學習或探究與實作成果，嘗試帶領學生轉化成小論文模式，即透過讓學生從「藝術才能資賦優異專長領域—中華民族舞」課程，針對戲曲與舞蹈相關賞析與實作內容-將戲曲劇目轉化成舞蹈小品，依據自己感興趣的題材撰寫小論文活動。期許學生能透過小論文撰寫學到更多，從關心自身所學到培養議題敏感度，更希望讓學生實踐 108 課綱強調的「自主行動」、「溝通互動」、以及「社會參與」等核心素養，從中探索自我、發展自身興趣以及培養實用能力來設計課程。學習目標對應課綱素養如下：

課綱理念	核心素養	學習目標
自發	自主行動	1.鼓舞學生能主動發表、思考與批判，建立其後設認知與反思回饋的習慣，將所學串聯，使知識的運用更加全面，以建立學生的自學能力。 2.協助學生建立實作與知識兼具之藝術知能，且由藝術陶冶其美學意識與高層次之創意思考。
互動	溝通互動	1.使用語言、文字、肢體及藝術等各種符號培養學生的表達能力與媒體素養，學習整合跨領域、跨專業的資訊並加以運用。 2.能對美善的人事物，進行賞析、建構與分享，以培養美學的省思，豐富美感體驗。
共好	社會參與	能具備自我文化認同的信念，並尊重與欣賞多元文化，順應時代脈動與社會需要，發展與理解多元文化價值觀。

二、學生學習特質與需求

1. 依據「12年國民基本教育特殊需求領域—藝術才能資賦優異專長領域課程課綱-舞蹈專長」設計。
2. 學生於高一已閱讀完「舞蹈欣賞」(五南出版)一書，對中華民族舞蹈歷史具一定的認識。學生於中華民族舞蹈技巧(含武功及身段技法)有一定的基礎，且具相關表演經驗。
3. 依一年級課程內容加深並持續開發個人的學習潛能，發展及紮實動作技能和知識；運用舞蹈編創概念與增加實作經驗以提升創作能力，培育舞蹈創作人才。
4. 藉由小論文傳寫，帶領學生的多元能力養成，包括議題設定、關心與運用學習內容、做研究的方法及論述能力等，找到屬於個人學習的道途。

三、課程發展策略與理論

(一)課程發展策略：

1. 課程設計依據教育部頒布舞蹈藝術才能資賦優異班課程綱要為實施準則，規劃「創作、展演與發表」、「知識、脈絡與思考」、「文化、美感與評價」及「專題、應用與創意」等四項學習構面安排教學內容，以期課程之多樣態與多元化，提供學生更具生涯趨向之課程選擇與豐富之學習歷程。
2. 此單元課程結合本校新課綱發展願景之一「品藝生活」與舞蹈班藝術才能資賦優異專長領域-中華民族舞課程，以單元課程《開戲箱》為主題，運用多元學習方式，提升學生對舞蹈基本技巧的認知與運用。

3. 舞蹈藝術的發展淵遠流長，宋元明清以後，中國的表演性舞蹈逐漸融入戲曲，成為塑造角色、表達情感、展示劇情的戲曲化舞蹈，戲曲為舞蹈提供了另一種表演形式。現今臺灣中華民族舞課程大多以戲曲裡的四功(唱、念、作、打)中的「作」、「打」作為轉化後舞蹈基本技巧課程，另外戲曲的五法：「手、眼、身、法、步」及「把子功」更是與舞蹈息息相關。本示例課程針對戲曲舞蹈與中華民族舞蹈中的分類：武功與身段，透過賞析與實作，了解中華民族傳統舞蹈歷史發展脈絡及兩者間不同的表現手法，並能加以運用與創作。
4. 歷代中國戲曲演員和演員所扮演的人物、性別均有分類，並有一套符號系統來標註各自的角色類型，戲曲的角色分為不同的行當，是戲曲的一種特有的表演體制。本示例透過認識劇目角色表演及行當的特點，了解戲曲角色的性格特徵，同時也能將其角色形象運用在舞蹈自編小品。
5. 引導學生確立藝術之專業學習方向，深化藝術實作、分析、應用、鑑賞與創造等多面向之學習觸角，持續充實美感素養與藝術涵養，以教育部國民及學前教育署「小論文寫作比賽」格式，撰寫小論文進行藝術專題研究，培養學生學生表達對藝術的見解，深化知識點，增進獨立思考、自學能力及從事研究之風氣。

(二)課程發展理論：

運用「ADDIE 教學模式」，依照「學習者」需求，透過分析(Analysis)、設計(Design)、發展(Develop)、執行(Implement)到評估(Evaluate)的過程而設計的課程與教學模式，並結合高中藝術才能資賦優異四大學習構面做設計；預期目標幫助學生從做、用、想、發展到創的學習歷程，拓展學習經驗；由中培養對藝術專業生涯之認知，形塑人文關懷與社會參與之公民責任，積極朝向藝術學門邁進，將所學知能在未來的不同階段靈活運用。

課程發展策略與理論：

ADDIE教學模式檢視高中藝術才能資賦優異領域四大學習構面

ADDIE模式

分析(Analysis)、設計(Design)、發展(Develop)、執行(Implement)、評估(Evaluate)

四、核心素養展現

課程對應核心素養展現

五、學習目標於學習重點(表現與內容)的概述與銜接

單元	領綱	學習表現	學習內容	學習目標
單元活動一： 《觀戲/觀藝》	藝優 U-A2	舞優 V-A2	舞優 V-A2-1 舞優 V-A2-2	藉由學生至劇院觀賞相關京劇演出及參訪國立臺灣戲曲學院「戲曲文物館」之參訪，認識京劇相關文物、提升師生不同藝術見解與涵養。
單元活動二： 《承功》	藝優 U-A1 藝優 U-A2 藝優 U-B1	舞優 V-K1	舞優 V-K1-1 舞優 V-K1-2	介紹戲曲舞蹈的發展並分析京劇劇目故事、角色、動作表現意涵，培養藝術感知與鑑賞能力。
單元活動三： 《有戲》	藝優 U-A2 藝優 U-B1	舞優 V-S2 舞優 V-S3	舞優 V-S2-1 舞優 V-S3-2 舞優 V-S3-3	以撰寫小論文方式，探索戲曲與舞蹈相關的歷史發展與表現方式，培養學生深化知識點，增進自學能力及從事研究之風氣。

<p>單元活動四： 《戲出新天地》</p>	<p>藝優 U-B1 藝優 U-B3 藝優 U-C2</p>	<p>舞優 V-P1 舞優 V-P2</p>	<p>舞優 V-P1-1 舞優 V-P2-1 舞優 V-P2-2</p>	<p>1.從京劇劇目中分析與舞蹈相關之表演功法，並與舞蹈動作質地做比較，紮實中華民族舞(武功、身韻)基本動作技巧。 2.京劇角色性別探知，以了解角色所呈現的氣質形象、思想情感、表演方式與特定行當之相關規範。 3.從京劇劇目做發想、改編，以舞蹈表演方式呈現，充實藝術鑑賞、創作與展演的多元經驗。</p>
---------------------------	--	----------------------------	--	--

六、學習評量：

評量兼顧認知、技能與情意等面向，包含形成性評量與總結性評量，採行多元化評量如實作、學習單、學生自互評等，客觀評定學生學習成果，以策勵學生正向的學習態度與精進學習，並做為教師教學效能改進的參考。

(一)評量類別

1. 定期/總結評量: 比例 60 %

口頭發表 書面報告 學習單 作品檔案 實作表現 試題測驗 課堂觀察 同儕互評 學生自評 其他：

2. 平時/歷程評量: 比例 40 %

口頭發表 書面報告 學習單 作品檔案 實作表現 試題測驗 課堂觀察 同儕互評 學生自評 其他：

(二)教學評量方式：

參考藝術領綱視覺藝術科評量標準 SBASA，並依據舞蹈藝術才能資賦優異班學習構面，研發以學生學習成就素養為導向的標準本位評量標準，作為教師教學評量的參照依據。

以單元活動三《有戲》及單元活動四《戲出新天地》為例：

單元活動三《有戲》						
學習構面	A(優秀)	B(良好)	C(基礎)	D(不足)	E(加強)	學習表現
專題應用與創意	能自動、自主探索並發表相關課題。	能自主探索並發表相關課題。	需借助老師或同儕完成探索並發表相關課題。	即使借助老師或同儕完成探索仍有困難發表相關課題。	未達 D 級	舞優 V-S2 關注舞蹈相關議題。 舞優 V-S3

	能透過專題實施過程，獨立思考、反饋與省思、並解決問題。	能透過專題實施過程，反饋與省思、並解決問題。	能透過專題實施過程，反饋與省思。	透過專題實施過程，無法進行較深入的反饋與省思。	未達 D 級	自主探索並發表藝術相關課題。
	小論文能清楚描述研究背景、動機、目的、問題；客觀且有系統的敘述並正確掌握相關知識；分析完整並具邏輯性；結論呼應研究目的或問題。	小論文能描述研究背景、動機、目的、問題；敘述並掌握相關知識；結論呼應研究目的或問題。	小論文能描述研究背景、動機、目的、問題；敘述並掌握相關知識；未能提出自我觀點作為結論。	僅能簡單描述研究背景、動機、目的、問題及結論。	僅能簡單描述研究背景、動機、目的、問題及結論，且未按照小論文寫作規定內文及引註格式撰寫。	

單元活動四《戲出新天地》

學習構面	A(優秀)	B(良好)	C(基礎)	D(不足)	E(加強)	學習表現
創作展演與發表	能充分掌握動作協調性與穩定性、連貫性，並表現其完整性。	能掌握動作協調性與穩定性、連貫性，並表現其完整性。	僅能掌握部分動作協調性與穩定性、連貫性。	不擅掌握動作協調性與穩定性、連貫性並表現完整性。	未達 D 級	舞優 V-P1 詮釋舞作並表現個人的動作特色。 舞優 V-P2 結合、應用多元媒材及方式編創舞蹈作品。
	能將作品熟練表現出，並具應有之動作特色及風格。	作品能表現應有之動作特色及風格。	作品表現僅能掌握部分應有之特色及風格。	不擅掌握作品應有之特色及風格。	未達 D 級	
	能運用舞蹈編創原則與架構編創改編京劇劇目。	能掌握舞蹈編創原則與架構編創改編京劇劇目。	尚能掌握舞蹈編創原則與架構編創改編京劇劇目。	需教師或同儕協助改編京劇劇目。	無法運用京劇劇目角色或動作特色改編成舞蹈編創。	
	能積極與同學分工、合作，完成舞蹈創作活動，並欣賞他人作品。	能與同學分工、合作，完成舞蹈創作活動，並欣賞他人作品。	能與同學分工、合作，完成舞蹈創作活動。	老師須介入學生創作活動。	無法完成舞蹈創作作品。	

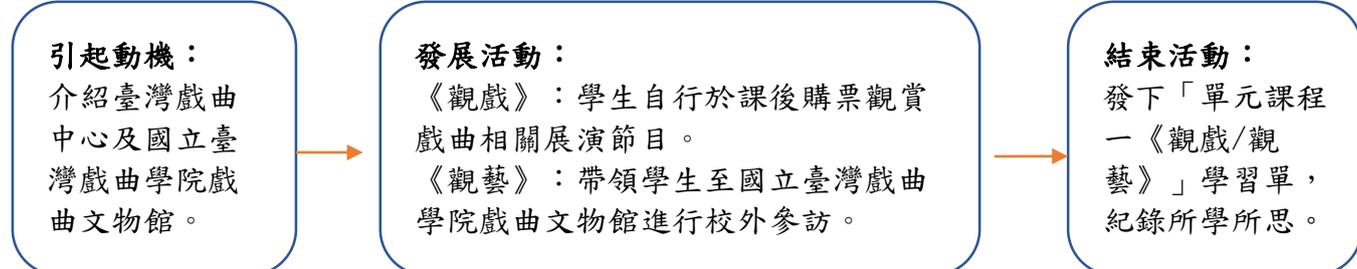
參、課程活動設計

領域/科目	藝術才能資賦優異專長領域/中華民族舞		設計者	課程設計：尤曉晴老師
實施年級	高中第五學習階段十一年級		總節數	校外參訪 3 節(一節 50 分鐘，共 150 分鐘)
單元名稱	藝術才能資賦優異專長領域-中華民族舞《開戲箱》單元課程一《觀戲/觀藝》			
設計依據				
學習重點	學習表現	舞優 V-A2 透過不同媒介表達對各類舞蹈展現的觀點。	課綱核心素養	A 自主行動 ☒ A1.身心素質與自我精進 ☐ A2.系統思考與問題解決 ☐ A3.規劃執行與創新應變 B 溝通互動 ☒ B1.符號運用與溝通表達 ☐ B2.科技資訊與媒體素養 ☒ B3.藝術涵養與美感素養 C 社會參與 ☐ C1.道德實踐與公民意識 ☐ C2.人際關係與團隊合作
	學習內容	舞優 V-A2-1 國內外舞蹈發展的報導、評論與發展趨勢。(取材考量不同性別、族群) 舞優 V-A2-2 國內外重要藝術節的策展方向與活動內容。		
與其他領域/科目的連結	無			
教材來源	1. 臺灣戲曲中心官網 https://tttc.ncfta.gov.tw/home/zh-tw 2. 國立臺灣戲曲學院戲曲文物館官網 https://rb032.tcpa.edu.tw/app/index.php			
教學設備	☐ 投影設備 ☐ 音響 ☐ 電腦 ☐ 電鋼琴 ☐ 樂器 ☐ PPT ☐ 白板、白板筆 ☒ 其他：學習單			
學習目標				
透過親臨劇場觀賞戲曲展演節目感受不同藝術的氛圍，及至國立臺灣戲曲學院戲曲文物館參訪，文物虛實互動體驗，進一步了解傳統戲曲藝術，培養藝術鑑賞能力，提升師生不同藝術見解與涵養。				
教學活動內容及實施方式				

一、準備活動：

- (一) 教師準備：擬訂單元教學目標、設計教材並製成學習單；申請國立臺灣戲曲學院戲曲文物館導覽，提交校外參訪計畫及家長同意書。
- (二) 學生準備：自行購票觀賞戲曲中心展演節目。

二、發展活動：

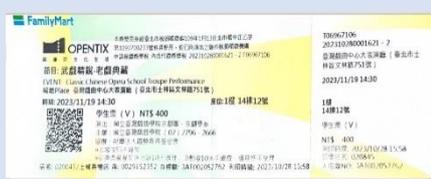
(一) 引起動機

1. 介紹臺灣戲曲中心及國立臺灣戲曲學院戲曲文物館。
2. 說明本單元內容要點。

(二) 展開活動

1. 《觀戲》：學生自行於課後購票觀賞戲曲相關展演節目(以京劇為主)，欣賞傳統表演藝術。
2. 《觀藝》：帶領學生至國立臺灣戲曲學院戲曲文物館參訪，並由導覽員協助導覽講解。

三、結束活動：發下「單元課程一《觀戲/觀藝》」學習單，老師複習教學重點並講解學習單紀錄方式。

<p>照片說明：學生觀賞節目票根 《武戲精銳-老戲典藏》</p>	<p>照片說明：學生觀賞節目票根 《2023 承功-新秀舞臺》</p>	<p>照片說明：學生觀賞節目票根 《2023 新編京劇 -劉姥姥和王熙鳳》</p>
		
<p>照片說明：戲曲文物館參訪</p>	<p>照片說明：戲曲文物館參訪</p>	<p>照片說明：戲曲文物館參訪</p>
		

照片說明：戲曲文物館參訪

照片說明：戲曲文物館參訪

照片說明：戲曲文物館參訪

照片說明：學生學習單

照片說明：學生學習單

照片說明：學生學習單

回饋與省思

學生 1：

《觀戲》

欣賞完戲曲演出，我對戲曲藝術有了更深的理解和體會。演員們的表演技巧和情感表露讓人驚艷不已，令我深深感受到了戲曲藝術的魅力和魔力。

戲曲不僅是一種藝術形式，更是一種文化遺產和精神寶藏，有時不一定需要出聲傳達，一個動作也能代替想表達的話語，讓原本在書上枯燥乏味的文字，瞬間鮮活了起來，這是我人生中第一場觀賞的戲曲演出並且精彩的讓我有股想立馬再看一場的衝動！

《觀藝》

參觀完臺灣戲曲學院，我對戲曲這項傳統藝術有了更深入的了解和欣賞。這裡不僅是培養戲曲人才的學府，更是一個守護和傳承傳統文化的據點。經過這次的參訪，我會更加珍惜和關注我們的傳統藝術，期待日後的表演將其發揚光大。

經過戲曲的觀賞與參訪戲曲文物館讓我收穫滿滿，對戲曲這項古老藝術有了多一點的了解和欣賞，戲曲這種古老而珍貴的技藝一定會一直繁榮下去，這次的體驗更成為我人生中一段珍貴的記憶，也激勵我繼續探索更多關於傳統藝術文化的故事。

學生 2：

《觀戲》

看完演出發現京劇劇目裡有許多與舞蹈中武功和身段類似的術語動作，但動作表現仍有差異，像我觀察到「順風旗」動作，舞蹈表演為了美觀，所以會把手延伸拉長，但崑曲的線條則是會比較短、和將手至在頭的斜上方；京劇動作的「點步翻身」，演員會先做一個小踢腿將前面的一塊布先踢開才不會踩到、翻身時下腳是踩平轉的，而在舞蹈身段中的「點步翻身」則是要踮起來完成動作的。每一位表演者的功底也非常地扎實，出腳踢腿過程其下腳都不會有任何的晃動，弓箭步一踩也都是直接到位，不會太高或太低，射燕到前抱腿，到放手接翻身到探海等動作連接都沒有任何的晃動，在耍各種道具也得心應手無任何的失誤，加上身上表演服都有一定重量，卻無礙動作表現，可見功底之深厚。

與平常看舞蹈表演不同，戲曲有文學、音樂、舞蹈、美術、武術、雜技等表演藝術，反觀有時看舞蹈表演時，儘管有編舞者的舞意介紹，仍不太懂其作品背後的意涵，但在看戲曲演出時因有劇情鋪陳會一直想知道後面劇情的發展，是一次很特別的觀賞體驗。不管是舞蹈還是戲曲有很多相似的東西，也有些不一樣，像是表演服裝、動作表現、道具使用方式等等，但一樣的是它們都需要有深厚的功底和勤奮的練習才能站上舞台享受觀眾的掌聲。

現場也看到許多不同年齡及應只是單純進劇場觀賞演出的觀眾，讓人感佩當代的戲曲演出不只承繼傳統戲曲的藝術特質，並因應時代潮流趨勢，創作老少觀眾咸宜的新劇目，藝術之美真的無遠弗屆。

學生 3：

《觀藝》

參觀戲曲文物館，宛如踏入了一段穿越時光的旅程，穿越在千年的歷史中。館內的陳列品豐富多彩，也讓我有機會深入了解戲曲。參觀的內容有介紹戲曲的特色、戲曲舞台的介紹「梨園戲臺」、「清代野台戲模型」，以及展出服裝、靴鞋、頭面、把子與臉譜等相關陳設。

首先吸引我目光的是各種華麗的戲曲服裝。這些服裝色彩繽紛，刺繡精美，每一件都是匠心獨具的藝術品。聽了導覽老師的講解後，才知道這些服裝背後的故事，它們不僅反映了不同劇種的風格和特色，更蘊含著角色身份和情感的豐富表現。每一種服飾都展現了中國戲曲多元的魅力。再來，老師介紹了戲曲中的角色常常需要穿著特殊的靴鞋，這些靴鞋不僅在造型上獨具特色，更代表著角色的身份和地位。有些靴鞋高大挺拔，彰顯著權勢和威嚴，有些則簡樸耐穿，凸顯著角色的實在和堅毅。每一雙靴鞋都像是一個小小的藝術品，令人驚嘆不已。

在參觀把子展區時，我感受到了戲曲表演中的技巧和功夫。把子是演員表演時所使用的道具，可以輔助表演者表現出各種動作和情緒。很難想像他們需要花多久的時間與精力在練習把子上。臉譜是戲曲中角色的代表，不同的臉譜代表著不同的性格和情緒，不同的顏色也代表不同的個性。精巧的彩繪和獨特的造型，都讓我對戲曲角色的塑造和表演技巧有了更深入的認識。

除了以上展示戲曲的文物外，這裡還有一些互動體驗區，像是把臉譜變成特效，或者穿上簡單的戲曲服裝拍照錄影。還有一個讓我們能實體拿把子練習的體驗。

這次參觀戲曲文物館是一次富有啟發性的體驗。它讓我更加瞭解了中國戲曲文化的魅力和深度，不僅學到了很多關於戲曲的知識，更加深了對中國傳統藝術文化的理解和尊重。

領域/科目	藝術才能資賦優異專長領域/中華民族舞		設計者	課程設計：尤曉晴老師
實施年級	高中第五學習階段十一年級		總節數	4節(一節50分鐘，共200分鐘)
單元名稱	藝術才能資賦優異專長領域-中華民族舞《開戲箱》單元課程二《承功》			
設計依據				
學習重點	學習表現	舞優 V-K1 評析舞蹈作品的形式與風格。	課綱核心素養	A 自主行動 ☐ A1.身心素質與自我精進 ☒ A2.系統思考與問題解決 ☐ A3.規劃執行與創新應變 B 溝通互動 ☐ B1.符號運用與溝通表達 ☐ B2.科技資訊與媒體素養 ☒ B3.藝術涵養與美感素養 C 社會參與 ☐ C1.道德實踐與公民意識 ☐ C2.人際關係與團隊合作
	學習內容	舞優 V-K1-2 不同舞蹈相關作品特有風格的述說、比較與反思。(取材考量不同性別、族群)		
與其他領域/科目的連結	選修-舞蹈概論			
教材來源	自編教材及參考書籍： 1.伍曼麗(2006)，舞蹈欣賞，五南出版。 2.平珩(1998)，舞蹈欣賞，三民書局出版。 3.王克芬、蘇祖謙(1996)，中國舞蹈史，文津出版。 4.余漢東(2001)，中國戲曲表演藝術辭典，國家出版社。 5.吳梅(2016)，中國戲曲概論，五南出版。 6.廖奔、劉彥君(2017)，中國戲曲發展簡史，五南出版。 影片： 1.《夜奔》選段 https://www.youtube.com/watch?v=IKiTFmpdr6s&t=297s 2.《洛神》選段 https://www.youtube.com/watch?v=S9Wz1UwIwtU 3.《穆桂英大破天門陣》選段 https://www.youtube.com/watch?v=7vdDLOPeDk&t=1432s 4.《天女散花》選段 https://www.youtube.com/watch?v=4G6RNL71x90 5.《鍾馗嫁妹》選段 https://www.youtube.com/watch?v=fY-e9skkodQ&t=2479s 6.《白蛇傳-盜草》選段 https://www.youtube.com/watch?v=CdEEDfvonnQ&t=576s 7.《白蛇傳-水鬥》選段 https://www.youtube.com/watch?v=Kqim7q05ZdI&t=553s 8.《霸王別姬》選段 https://www.youtube.com/watch?v=dI32kd8_9a4&t=749s 9.《貴妃醉酒》選段 https://www.youtube.com/watch?v=WGu8kJS4Kw8 10.《長坂坡-趙子龍》選段 https://www.youtube.com/watch?v=dCCNG_eiQE			
教學設備	☒ 投影設備 ☐ 音響 ☒ 電腦 ☐ 電鋼琴 ☐ 樂器 ☒ PPT ☐ 白板、白板筆 ☐ 其他：			
學習目標				

透過觀賞京劇劇目選段，介紹戲曲舞蹈的發展，分析京劇劇目故事、角色、動作表現意涵，培養藝術感知與鑑賞能力。

教學活動內容及實施方式

一、準備活動：

- (一) 教師準備：擬訂單元教學目標、製作教材 PPT 及設計學習單。
- (二) 學生準備：A4 空白筆記紙。

二、發展活動：

(一) 引起動機

1. 觀賞京劇劇目

劇目介紹：

- (1) 《夜奔》選段
- (2) 《洛神》選段
- (3) 《穆桂英大破天門陣》選段
- (4) 《天女散花》選段
- (5) 《鍾馗嫁妹》選段
- (6) 《白蛇傳-盜草》選段
- (7) 《白蛇傳-水鬥》選段
- (8) 《霸王別姬》選段
- (9) 《貴妃醉酒》選段
- (10) 《長坂坡-趙子龍》選段

2. 說明本單元內容要點。

(二) 展開活動

- 1. 介紹戲曲舞蹈的歷史發展及相關內容。
- 2. 京劇劇目故事、角色、動作表現意涵分析與討論。

三、結束活動：老師複習教學重點並提醒學生於下堂課繳交課堂筆記。

照片說明：課堂紀錄	照片說明：課堂紀錄	照片說明：課堂紀錄
		
照片說明：課堂紀錄	照片說明：課堂紀錄	照片說明：課堂紀錄
		

照片說明：學生筆記	照片說明：學生筆記	照片說明：學生筆記																								
<p>宋朝：</p> <p>舞蹈式微</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 程朱理學思想 2. 宮廷無法維持專業藝術表演團隊 3. 藝術走向民間 4. 表演場所：瓦子(瓦舍、瓦市)、勾欄(游棚) <p>演出形式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 結合文學、音樂、舞蹈、戲劇、武術、雜劇 2. 有限的舞台空間展示出無限的意象空間 3. 演員虛假化、抽象化的唱作表演 <p>影響</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 帶故事情節，反映現實生活 2. 宋：戲曲 元：雜劇 明：傳奇 清：昆曲 <p>宋元南曲戲文、金元曲雜劇、明清南雜劇、清代亂彈、京劇、近代地方戲(歌仔戲、皮影戲)</p> <p>元朝-雜劇</p> <ul style="list-style-type: none"> • 科：劇本標明舞台表演的動作或表情等提示性文字 • 幕：舞台表演 • 曲：(琵琶記) <p>明朝-傳奇</p> <ul style="list-style-type: none"> • 所有登場的角色都可以演唱 • 音樂：曲牌(按律不替，修改歌詞) • 崑山腔：昆曲唱腔的始祖 • 弔陽腔：演出時僅輔以鑼鼓而不用管絃伴奏，演員一人演唱，數人接腔，形成極富特色的“徒歌、幫腔”演唱方式 	<p>② 行頭(服裝)：帽、盔、冠、帽、衣、盔、靴</p> <p>③ 伴奏樂器分文武場</p> <p>文場：管絃樂器</p> <p>武場：打擊樂器</p> <p>地方戲</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 中國五大戲曲劇種依次為京劇、豫劇、越劇、黃梅戲、評劇 <p>三、四功五法</p> <p>四功：</p> <table border="1"> <tr> <td>唱</td> <td>唱功，透過聲腔技巧展現人物性格</td> <td>演員以「口」表現，又稱稱為「口齒功」</td> </tr> <tr> <td>念</td> <td>具有音樂性的念白</td> <td></td> </tr> <tr> <td>做</td> <td>做工，是表演身段動作和表情的總稱，又分為以下四種類型</td> <td>演員以「身體」作表演，也就是舞蹈動作</td> </tr> <tr> <td>打</td> <td>武打，又稱為「武功」</td> <td></td> </tr> </table> <p>五法：手眼身法步</p> <p>四、訓練內容</p> <p>把子功：手持各種武器，單人或兩人以上對打的武打動作訓練。</p> <p>毯子功：跳、撲、摔、滾、騰、翻各種動作技巧的訓練。</p>	唱	唱功，透過聲腔技巧展現人物性格	演員以「口」表現，又稱稱為「口齒功」	念	具有音樂性的念白		做	做工，是表演身段動作和表情的總稱，又分為以下四種類型	演員以「身體」作表演，也就是舞蹈動作	打	武打，又稱為「武功」		<p>以歌舞演故事——戲曲舞蹈</p> <p>宋 戲曲——發展</p> <p>一、舞蹈式微</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 程朱理學思想 2. 宮廷無法維持專業藝術團隊 3. 藝人走入民間 4. 表演地區：瓦子、瓦舍(傳統戲曲舞台) <p>二、演出形式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文學、音樂、舞蹈、戲劇、武術、雜劇結合 2. 有限的舞台空間，展示無限的意象空間 3. 透過演員的虛假化、抽象化的唱作表演 <p>三、影響</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 帶故事情節，反映現實生活，引起共鳴 2. 宋-戲曲 元-雜劇 明-傳奇 清-昆曲 3. 宋元南曲戲、雜劇到明清興起的昆曲、雜劇、梆子、京劇、川劇，不斷吸收戲曲的養分，交融與改進 <p>元 雜劇</p> <p>「科」：劇本標明舞台表演的動作或表情等提示性文字</p> <p>「幕」：音樂的單元，劇情的大段落，雜劇劇本一般由四折組成</p> <p>明 傳奇</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 音樂採取曲牌聯套的形式，所有登場角色都可演唱 2. 三要素：曲詞、賓白、科介 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>崑山腔(水磨腔)</th> <th>弔陽腔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支持者</td> <td>文人、士大夫</td> <td>平民、農民</td> </tr> <tr> <td>特性</td> <td>抒情性、敘事性、寫景性、婉約細膩</td> <td>戲劇性、動作性、通俗易懂、豪邁粗獷</td> </tr> <tr> <td>作品</td> <td>(《浣沙記》)</td> <td>(《三塘傳》、《水滸傳》)</td> </tr> </tbody> </table>		崑山腔(水磨腔)	弔陽腔	支持者	文人、士大夫	平民、農民	特性	抒情性、敘事性、寫景性、婉約細膩	戲劇性、動作性、通俗易懂、豪邁粗獷	作品	(《浣沙記》)	(《三塘傳》、《水滸傳》)
唱	唱功，透過聲腔技巧展現人物性格	演員以「口」表現，又稱稱為「口齒功」																								
念	具有音樂性的念白																									
做	做工，是表演身段動作和表情的總稱，又分為以下四種類型	演員以「身體」作表演，也就是舞蹈動作																								
打	武打，又稱為「武功」																									
	崑山腔(水磨腔)	弔陽腔																								
支持者	文人、士大夫	平民、農民																								
特性	抒情性、敘事性、寫景性、婉約細膩	戲劇性、動作性、通俗易懂、豪邁粗獷																								
作品	(《浣沙記》)	(《三塘傳》、《水滸傳》)																								

教師回饋與省思

中國的戲曲與希臘悲劇和喜劇、印度梵劇並稱為世界三大古老的戲劇文化，經過長期的發展演變，逐步形成了以“京劇、越劇、黃梅戲、評劇、豫劇”五大戲曲劇種為核心的中華戲曲百花苑。如何將戲曲歷史演變、美學思想及藝術特徵精準呈現給學生認識與理解，實難在一至二堂課內完成，建議可由簡介戲曲歷史、唱腔與唸白、身段動作、音樂演奏及舞台技術等重點來欣賞傳統戲曲表演藝術之美。並且藉由先請學生複習中國舞蹈史、進劇場觀賞戲曲演出、參訪戲曲文物，再回到教室，發覺戲曲這抽象寫意的表演程式非但不會造成觀賞的隔閡障礙，甚至優美的姿態對於學生來說竟具備相當的吸引力。期待透過之後舞蹈改編京劇劇目呈現，除展現舞蹈藝術的多元風貌，更進一步延續傳統戲曲舞蹈的交流成長與文化傳承。

領域/科目	藝術才能資賦優異專長領域/中華民族舞	設計者	課程設計：尤曉晴老師
實施年級	高中第五學習階段十一年級	總節數	2 節(一節 50 分鐘，共 100 分鐘)
單元名稱	藝術才能資賦優異專長領域-中華民族舞《開戲箱》單元課程三《有戲》		
設計依據			
學習重點	舞優 V-S2 關注舞蹈相關議題。 舞優 V-S3 自主探索並發表藝術相關課題。	課綱核心素養	A 自主行動 ☐ A1.身心素質與自我精進 ☒ A2.系統思考與問題解決 ☐ A3.規劃執行與創新應變

	<p>舞優 V-S2-1 藝術生態與趨勢的討論：含在地化與國際化以及不同性別、族群議題等。</p> <p>舞優 V-S3-2 舞蹈經典人、事、物的文獻整理與分析。(取材考量不同性別、族群)</p> <p>舞優 V-S3-3 跨領域、多元性別議題與面對全球化發展衍生之相關藝術課題探究：含傳統與創新、全球在地化、在地全球化、多元文化等。</p>	<p>B 溝通互動</p> <p>■B1.符號運用與溝通表達</p> <p>■B2.科技資訊與媒體素養</p> <p>□B3.藝術涵養與美感素養</p> <p>C 社會參與</p> <p>□C1.道德實踐與公民意識</p> <p>□C2.人際關係與團隊合作</p>
--	---	--

與其他領域/科目的連結	團體活動-舞蹈專題探索
-------------	-------------

教材來源	<p>1.中學生網站-小論文得獎作品 https://www.shs.edu.tw/Customer/Winning/EssayIndex</p> <p>2.中學生網站-小論文競賽訊息 https://www.shs.edu.tw/Customer/Information/EssayIndex</p> <p>3.拉課力-關於小論文這檔事，高中生不可不知的 5 大要點 https://blog.luckertw.com/5-points-about-essay/</p>
------	--

教學設備	☒ 投影設備 ☐ 音響 ☒ 電腦 ☐ 電鋼琴 ☐ 樂器 ☒ PPT ☐ 白板、白板筆 ☒ 其他：
------	--

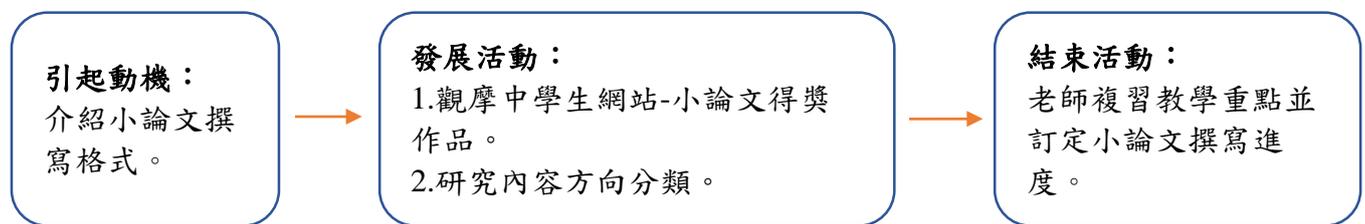
學習目標

以撰寫小論文方式，探索戲曲與舞蹈相關的歷史發展與表現方式，培養學生深化知識點，增進自學能力及從事研究之風氣。

教學活動內容及實施方式

- 一、準備活動：
- (一) 教師準備：擬訂單元教學目標、設計教材並製成 PPT。
- (二) 學生準備：先行瀏覽參閱中學生網站。

- 二、發展活動：

- (一) 引起動機
- 1.介紹小論文格式撰寫方式，篇幅以 A4 紙張 4 至 10 頁為限(含附錄)。

小論文之基本架構分為六大段落					
壹、前言	貳、文獻探討	參、研究方法	肆、研究分析與結果	伍、研究結論與建議	陸、參考文獻

- 2.說明本單元內容要點。

(二) 展開活動

1. 觀摩中學生網站-小論文得獎作品。
2. 研究內容方向分類建議：(個人自行選取研究方向)
 - (1) 戲曲表演功法/舞蹈動作質地差異。
 - (2) 戲曲舞蹈藝術的歷史發展。
 - (3) 戲曲道具使用探討。
 - (4) 戲曲/舞蹈角色扮相探討。
 - (5) 戲曲/舞蹈術語意象(想像)
 - (6) 舞蹈改編戲曲劇目之創作記錄

三、結束活動：發下「單元課程三《有戲》」學習單，老師複習教學重點並訂定小論文撰寫進度。

步驟	內容	學習重點	進度安排
前言	研究目的、動機：釐清研究這題目的原因。	思辨	10%
文獻探討	相關資料的引用、彙整、分析、辯證，亦即須「引經據典」地進行文獻探討。	資訊判讀	30%
研究方法	1. 說明研究概念/架構。 2. 研究方法、研究流程是否合宜等。	資料整理	60%
結論分析	結論分析及觀點產出：每一步驟，緊扣研究目的，查找與分析資料是否完整並具邏輯性，與提供結論。	分析資訊、提供結論、問題解決	80%
參考文獻	正確引註參考資料，並詳列參考文獻。	尊重著作權	100%

照片說明：課堂紀錄	照片說明：課堂紀錄	照片說明：課堂紀錄																																				
																																						
照片說明：學生小論文節錄	照片說明：學生小論文節錄	照片說明：學生小論文節錄																																				
<p>戲曲與舞蹈關係之紀錄——以《雙喜團》為例</p> <table border="1"> <tr> <td>動作四</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>動作五</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>動作六</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	動作四			動作五			動作六			<table border="1"> <thead> <tr> <th>動作</th> <th>中華民族舞</th> <th>戲曲舞</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>將拳式及掌式綜合運用：戲曲手法表演程式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>兩臂展舞：雙手（表演所需掌式），手掌往旁展，精力往旁送，以線條修長為主。戲曲：手軸較往內收，雙手指以圓圈為主，並依不同角行、平、轉、圓圓圓有不同幅度、力度、速度之運用方式。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>兩臂屈伸姿勢與圓舞風韻狀：為戲曲手法表演程式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>兩臂展舞：上手托掌手對齊耳尖，手掌往上展、旁手圓（表演所需掌式），以線條修長為主。戲曲：上手（表演所需掌式），手軸較往內收，上手托掌對圓舞軸光看得到的位置，雙手指以圓圈為主。</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	動作	中華民族舞	戲曲舞	將拳式及掌式綜合運用：戲曲手法表演程式			兩臂展舞：雙手（表演所需掌式），手掌往旁展，精力往旁送，以線條修長為主。戲曲：手軸較往內收，雙手指以圓圈為主，並依不同角行、平、轉、圓圓圓有不同幅度、力度、速度之運用方式。			兩臂屈伸姿勢與圓舞風韻狀：為戲曲手法表演程式			兩臂展舞：上手托掌手對齊耳尖，手掌往上展、旁手圓（表演所需掌式），以線條修長為主。戲曲：上手（表演所需掌式），手軸較往內收，上手托掌對圓舞軸光看得到的位置，雙手指以圓圈為主。			<p>姿勢在動態保持平衡：為戲曲動作表演程式</p> <table border="1"> <tr> <td>探海</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>兩臂展舞</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>點步翻身</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>兩臂展舞</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	探海			兩臂展舞			點步翻身			兩臂展舞		
動作四																																						
動作五																																						
動作六																																						
動作	中華民族舞	戲曲舞																																				
將拳式及掌式綜合運用：戲曲手法表演程式																																						
兩臂展舞：雙手（表演所需掌式），手掌往旁展，精力往旁送，以線條修長為主。戲曲：手軸較往內收，雙手指以圓圈為主，並依不同角行、平、轉、圓圓圓有不同幅度、力度、速度之運用方式。																																						
兩臂屈伸姿勢與圓舞風韻狀：為戲曲手法表演程式																																						
兩臂展舞：上手托掌手對齊耳尖，手掌往上展、旁手圓（表演所需掌式），以線條修長為主。戲曲：上手（表演所需掌式），手軸較往內收，上手托掌對圓舞軸光看得到的位置，雙手指以圓圈為主。																																						
探海																																						
兩臂展舞																																						
點步翻身																																						
兩臂展舞																																						

照片說明：學生小論文節錄

《白蛇傳》的相關內容解析

4.1962年邵氏出品的林黛版電影《白蛇傳》...

相關的藝術品

核桃雕刻《白蛇傳》楊洪武所刻

關良 戲畫圖 Tina Keng Gallery

照片說明：學生小論文節錄

《白蛇傳》的相關內容解析

(三) 白蛇傳相關的戲曲作品

李任鵬 (國立臺灣藝術大學戲劇學表演藝術研究所)

中國戲曲節 2023 四川省川劇院

梨劇

浙江梨劇藝術研究所

照片說明：學生小論文節錄

中國戲曲中「生、旦、淨、丑」角色類型的劃分與特點

二、「生」角之特點及代表角色 (一)小生...

(二)老生 1、為戲中的中年或老年男子...

照片說明：學生小論文節錄

中國戲曲中「生、旦、淨、丑」角色類型的劃分與特點

(三)武生 1、擅長武藝的青壯年男子...

三、「旦」角之特點及代表角色 (一)青衣...

照片說明：學生小論文節錄

中國戲曲中「生、旦、淨、丑」角色類型的劃分與特點

(二)花旦 1、通常是戲中的女主角...

(三)花旦 1、為戲中的老年婦女角色...

照片說明：學生小論文節錄

中國戲曲中「生、旦、淨、丑」角色類型的劃分與特點

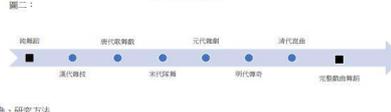
四、「淨」角之特點及代表角色 (一)大花臉...

(二)二花臉 1、即「副淨」，又稱為「架子花臉」...

(三)武淨 1、又稱「武二花」或「棒打花臉」...

照片說明：學生小論文節錄

參、研究方法 一、文獻分析法...

二、實地考察...

圖三 楊麗芳老師在2020湖南南粵春晚之作品《霸王別姬》

肆、研究分析與結論 總括來說...

一、歷史背景和文化傳承...

戲曲舞蹈的形成與中國文化有密切的聯繫...

照片說明：學生小論文節錄

Table with 3 columns: 服飾 (Costume), 舞台布景 (Stage Set), 畫面處理 (Image Processing), 人物 (Character), 對打方式 (Fighting Style).

雖然是在表現一個故事，可表現的方式還是許多不同的地方...

(一)、對打畫面...

兩者特有對打畫面可謂是大大不同...

圖三 楊麗芳老師在2020湖南南粵春晚之作品《霸王別姬》

圖五 梅蘭芳老師2017年北英巡演演出之其作品《霸王別姬》

照片說明：學生小論文節錄

「霸王別姬」戲曲舞臺及舞臺轉軸之設計與美 (二)、服裝...

(三)、劇情說明...

舞劇原本較注重意義的傳達...

戲曲和舞劇因開始都是來源於同一類別...

圖五 梅蘭芳老師2017年北英巡演演出之其作品《霸王別姬》

圖五 梅蘭芳老師2017年北英巡演演出之其作品《霸王別姬》

教師回饋與省思

「探究思考力-啟動自主學習的關鍵之一」

鼓勵學生把學習或探究與實作的成果，轉化成小論文，透過閱讀與探討，運用各項實體或線上資源，學習做研究的方法及論述能力等以增進自學能力，進而培養議題敏感度，關心社會、關心環境都是未來重要的實質能力。

因是第一次帶領學生寫小論文，師生像是「摸著石頭過河」，老師要先了解小論文的書寫格式及內容，而學生除了原本要照顧的學科課業以外，該投注多少時間準備、要達到什麼標準才是一份好的小論文？

指導完學生寫小論文，最大的省思是，帶領學生從中培養出「問題意識」，例如從京劇劇目改編成舞蹈品的過程，其轉化過程的困難度或了解兩者間表演形式的差異，學生能試著找出想研究的問題，展開自己的論述是很重要的。

寫好一個小論文，從第一步的思辨，到第二步的資訊判讀，第三步正確使用各種研究方法，最後到分析結論和產出觀點，前三步驟是絕對需要鍛鍊的「基本功」；此次試著帶領學生寫小論文不去擔心為了幫學生做出「成果」而過度要求，畢竟各種型態的自主學習或課程成果，不一定都能輕易轉化，好好落實探究與實作的過程，有成果和反思，即使沒有產出可以達到參賽小論文的程度，其學習質量也一樣很可觀，因為基本功可在未來加以應用，而小論文開放的創作過程，經由不斷地辯證，提出帶有說服力的見解，對閱讀者，其作者的「觀點」反而更具價值。

領域/科目	藝術才能資賦優異專長領域/中華民族舞		設計者	課程設計：尤曉晴老師 協同教師：賴怡伶老師、黃慈媽老師
實施年級	高中第五學習階段十一年級		總節數	6 節(一節 50 分鐘，共 300 分鐘)
單元名稱	藝術才能資賦優異專長領域-中華民族舞《開戲箱》單元課程四《戲出新天地》			
設計依據				
學習重點	學習表現	舞優 V-P1 詮釋舞作並表現個人的動作特色。 舞優 V-P2 結合、應用多元媒材及方式編創舞蹈作品。	課網 核心 素養	A 自主行動 ☒ A1.身心素質與自我精進 ☒ A2.系統思考與問題解決 ☒ A3.規劃執行與創新應變 B 溝通互動 ☐ B1.符號運用與溝通表達 ☐ B2.科技資訊與媒體素養 ☒ B3.藝術涵養與美感素養 C 社會參與 ☐ C1.道德實踐與公民意識 ☒ C2.人際關係與團隊合作
	學習內容	舞優 V-P1-1 舞蹈技藝的仿作、精緻化與再創造。 舞優 V-P2-1 舞蹈編創概念與實作：含音樂、道具等及多元媒材的選擇與運用。(取材考量不同性別、族群) 舞優 V-P2-2 各類型舞蹈編創作品：含獨舞、雙人舞、小組編創等。		
與其他領域/科目的連結	科技領域-舞蹈科技			

教材來源	自編教材及軟體運用 1. Gold Wave 音樂剪輯軟體 2. Microsoft Offices 文書處理軟體 3. 威力導演影片剪輯軟體
------	--

教學設備	☒ 投影設備 ☒ 音響 ☒ 電腦 ☐ 電鋼琴 ☐ 樂器 ☐ PPT ☐ 白板、白板筆 ☒ 其他：
------	--

學習目標

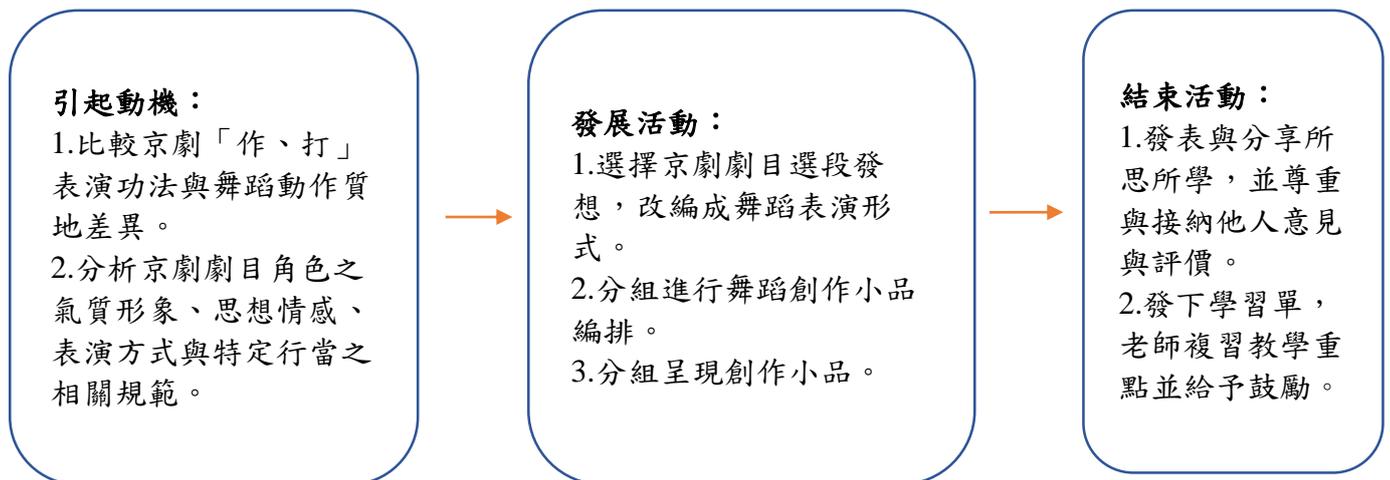
1. 從京劇劇目中分析與舞蹈相關之表演功法，紮實中華民族舞(武功、身韻)基本動作技巧。
2. 從京劇劇目做發想、改編，以舞蹈表演方式呈現，充實藝術鑑賞、創作與展演的多元經驗。
3. 能操作音樂與影片剪輯軟體製作適合舞蹈編創作品之音樂使用及剪接舞蹈編創作品。

教學活動內容及實施方式

一、準備活動：

- (一) 教師準備：擬訂單元教學目標、規劃課程活動流程及設計學習單。
- (二) 學生準備：舞碼創作主題、使用音樂出處。

二、發展活動：

(一) 引起動機

1. 戲曲「作、打」表現功法與舞蹈動作質地做比較。
比較戲曲形體部位如手法的「山膀」、「雲手」，腿功的「探海」、「射雁」等與舞蹈動作質地表現的差異。
2. 分析京劇劇目角色之氣質形象、思想情感、表演方式與特定行當之相關規範。
3. 說明本單元內容要點。

(二) 展開活動

1. 自京劇劇目選段發想，改編成舞蹈表演形式。
2. 分組進行舞蹈創作小品編排。
3. 分組呈現創作小品。

三、結束活動：

1. 發表與分享所思所學，並尊重與接納他人意見與評價。
2. 發下學習單，老師複習教學重點並給予鼓勵。

照片說明：分組編創
《西廂記》

照片說明：分組編創
《白蛇傳遊湖借傘》

照片說明：分組編創
《紅娘棋盤舞》

照片說明：分組呈現
《霸王別姬》

照片說明：分組呈現
《白蛇傳水戰》

照片說明：分組呈現
《紅娘棋盤舞》

照片說明：分組呈現
《白蛇傳遊湖借傘》

照片說明：分組呈現
《貴妃醉酒》

照片說明：分組呈現
《鍾馗嫁妹》

照片說明：學生學習單

教育藝術才能專長領域輔導群
112 學年度藝術才能發展專長領域(高中舞韻)才藝領域課程示例
課程主題：藝術才藝實踐發展專長領域「白蛇傳借傘」特色課程《借戲扇》
單元活動四：《戲扇舞天地》學習單

課程設計：吳曉蓮老師

圖紙：[Blank]

- 一、創意思考：[Blank]
- 二、創意思考：[Blank]
- 三、請紀錄舞蹈小品編排節目中所使用的動作舞步。
舞步：正跳、雲手、踏步
四、請分析你從舞蹈節目角色之肢體動作、思想情感、表演方式與特定行當之相關規範。
1. 肢體動作：肢體線條、表演風采張大、身穿紅色大袖、的潔淨感、纖細呢響、不想自感。
2. 思想情感：喜哀、富有人情味、憂愁的人、親切。
3. 表演方式：沈靜「雲手」、「攏水」都成舞動狀態、舞中影顯一種細膩之感、給人以其美的感覺。
4. 特定行當：角色行當為淨角中的「毛淨」，又稱鬚生，他造型奇特，有深眉、髯鬚及鬚髯，遺響如雷，此段舞身體靈活成噴噴時期的「鬼臉」。
- 五、請紀錄自編小品所運用的舞步。

照片說明：學生學習單

教育藝術才能專長領域輔導群
112 學年度藝術才能發展專長領域(高中舞韻)才藝領域課程示例
課程主題：藝術才藝實踐發展專長領域「白蛇傳借傘」特色課程《借戲扇》
單元活動四：《戲扇舞天地》學習單

課程設計：吳曉蓮老師

圖紙：[Blank]

- 一、創意思考：[Blank]
- 二、創意思考：[Blank]
- 三、請紀錄舞蹈小品編排節目中所使用的動作舞步。
舞步：正跳、雲手、踏步
四、請分析你從舞蹈節目角色之肢體動作、思想情感、表演方式與特定行當之相關規範。
人物情緒起伏顯、時而憂鬱哀怨、時而活潑喜、有可愛真誠一面。
舞動《毛淨》：線條是強烈的、既有小袖的飄美而卻、袖態可愛、又出乎常人地代表戲、戲說為。
舞動《藍》：複雜多變、難以捉摸、沈靜內斂、可是卻又熱情大膽、矛盾的行事作為、畫眼一身。
- 五、請紀錄自編小品所運用的舞步。

照片說明：學生學習單

教育藝術才能專長領域輔導群
112 學年度藝術才能發展專長領域(高中舞韻)才藝領域課程示例
課程主題：藝術才藝實踐發展專長領域「白蛇傳借傘」特色課程《借戲扇》
單元活動四：《戲扇舞天地》學習單

課程設計：吳曉蓮老師

圖紙：[Blank]

- 一、創意思考：[Blank]
- 二、創意思考：[Blank]
- 三、請紀錄舞蹈小品編排節目中所使用的動作舞步。
舞步：正跳、雲手、踏步
四、請分析你從舞蹈節目角色之肢體動作、思想情感、表演方式與特定行當之相關規範。
舞步《白蛇》：肢體動作、纖柔女人、思想情感、對神仙的深愛與忠誠、對地人的喜哀與自怨、面對困難的堅強與決心、對命運的抗争與排斥。
表演方式：以柔美婉轉的身段為主，展現女性的細膩、唱腔多為悠揚婉轉的女高音，讓觀眾感受到細膩的情感態度，唱腔通常以初色、代表她地純潔和美麗。
特定行當之相關規範：青衣。
小青《青蛇》
舞步形象：活潑靈巧、機智勇敢。
思想情感：對哥哥的敬愛之情和義氣、面對困難的勇敢與堅持、堅持自己的信念和決心、願意犧牲自己以換取哥哥的幸福。
表演方式：以靈活有力的身段為主，表演常包括武打和動作技巧的展示，如翻滾、騰旋等，以展現她的勇敢和果斷，劇情通常以初色展現色慾為主，代表活潑和青春、頑皮可愛之相關規範：花旦。
五、請紀錄自編小品所運用的舞步。

學生回饋與省思

學生 1：

這是一堂極具收穫的學習體驗，使我受益匪淺，讓我對中國戲曲傳統文化有了更深入的了解和體驗。透過舞蹈和戲曲的結合，我感受到了舞蹈和戲曲博大精深的文化底蘊，也發現到古代藝術的獨特魅力，在這堂課中，我不僅更了解戲曲舞蹈，也學到了許多戲曲相關的知識細節。

首先，對於戲曲的多樣性以及迷思有了更深入的認識，此堂課中，我學習到了不同時期的戲曲是什麼樣子的，每個朝代都有不同地域所帶來的差異，所以可以認識京劇、越劇、豫劇等不同風格的戲曲，如唱腔就是很清楚的辨別方式。而更多的驚嘆在於表演形式和技巧風格，根據生、旦、淨，丑也有不同的扮相和設定來表演，賦予每種角色都有自己獨特的表演方式。

此外，藉由把《鍾馗嫁妹》此部劇目片段與舞蹈融合，可以發現戲曲當中，真的有相當多武功、身段的舞蹈動作。「舞蹈為何變成戲曲舞蹈」以此為標題嘗試寫了一篇小論文，這項挑戰使我認識小論文的書寫方式，有機會探索戲曲舞蹈歷史過程是如何轉折與演變成現在戲曲與舞蹈兩種不同的表演方式。

最後，這堂課使我更加熟悉且對戲曲倍感興趣，除了在未来不會再對戲曲感到疑惑，也能與他人分享戲曲和舞蹈的差別；透過這堂課，我同時也再次意識到團隊合作的重要性，以及書寫小論文的能力，在高中時期又多學習到不同領域的知識，這些知識和技能的學習不僅豐富了我的文化藝術涵養，也擴展及刺激我的藝術發想空間，更是對提升表演性有更大的幫助。感謝老師讓我們有這樣的體驗課程，帶領我們一步步完成，也意識到學習這件事永遠是自己的事，保持樂趣繼續探索。

學生 2：

戲曲作為中國傳統文化的重要組成部分，擁有豐富的歷史、文學和哲學內涵。表演形式融合了歌唱、說白、舞蹈和音樂等多種元素，使其成為一種具觀賞性和藝術性的表演形式，給人極致的視聽享受。戲曲和舞蹈是密不可分的表演藝術，通過身體語言生動地表現了角色的情感和心境，藉由此次的課程示例，讓我更了解戲曲和舞蹈這兩種藝術形式，也讓我有機會去深入地了解戲曲，在此之前，我幾乎不會在戲曲中投入興趣，只純粹認為這些演員們不論是唱功或技巧技術總是令人驚艷不已，眼神精準到位，不過也免不了覺得他們特殊的唱腔有些刺耳，但是在經過細細品味以後，才發現每一個動作、每一句唱詞都需要演員們通過精湛的技藝和表演功底才能完美呈現，也讓我感受到其中所蘊含的文化底蘊和情感表達的深度。

我們選用《白蛇傳》京劇中遊湖借傘的精華片段作為改編、編排，活潑有自信的夥伴飾演小青一角，而相較內斂沉穩的我詮釋白素貞。剛開始工作時，兩人都無從著手，不過藉由多去看京劇和改編成舞蹈的相關作品後，才發現似乎沒有想像中的複雜困難，也完成了我們的劇改編成舞蹈之作。

透過觀賞其他同學的作品是一種寶貴的學習經驗，也能拓展對戲曲和舞蹈的理解和欣賞。觀看後我覺得都能感受到大家的用心，雖然時間非常有限，只能運用私下的空閒時間練習，但依然不影響作品的品質。每個作品都有其獨特之處，有陽剛的武打性質，也有身段優美之作，每個行當角色形象鮮明，戲曲和舞蹈的結合，也擦出很不一樣的火花，展示了戲曲與舞蹈的多樣性和豐富性。

學生 3：

這次的示例課程，我們是以戲曲為課程主題，對於我而言戲曲很陌生也不陌生，很陌生是因為我從來沒有深入了解戲曲的劇目、起源、背景、服裝……不陌生的原因是因為平時上課的武功和身段有很多課程內容，都是來自戲曲舞蹈，這些都是經過這次示例課程，深入探討及研究所學到的。

我們這組選擇的劇目是《霸王別姬》，而我飾演的角色是虞姬，對我而言是一個挑戰，因為之前從來沒有利用戲曲的劇目改變成舞蹈，也沒有跳過類似的角色，但藉由劇目中的演員詮釋，試著揣摩虞姬這個角色該有的情緒與氣質。編排的過程中，我們會回想到平時武功的基本課，有很多的動作是由戲曲演變來的，或是看影片分析裡面演員的動作有哪些是我們學過及認識的動作來進行與舞碼的結合，這些都是利用這次示例課程的機會可以體驗及學習到的。

最後我覺得學習到很多不同的東西，其中包括課程示例裡的小論文，以前對於論文完全沒有概念甚至對論文的想法就是很複雜很難寫，直到利用這次示例課程的機會，讓我第一次嘗試寫小論文，從進劇場觀賞京劇，參訪戲曲文物館，小論文撰寫盜用舞蹈改編劇目片段，跟著老師的帶領一步步、對戲曲表面的了解再到深入接觸，都很不容易也是一個挑戰，感謝這次課程示例的機會，讓我嘗試也學習了很多不同的事情！

教學省思

引導學生善用學習方式，翻轉學習思維與模式

教學現場常見大部分學生在通過學習之後，還是感覺自己什麼都沒有學到，還是不會解決問題。有專家學者提到是因為學生的專業基礎、價值理念等基本底蘊尚未堅實，而我們推動許多教育教學創新，學習樣態多了許多新面貌，但學生卻仍處在「疲於奔命」完成老師交代作業的過程。

試著自問，「教學者想成為什麼樣的老師，想對學生施展什麼樣的魔法？」而在這日新月異的時代，我們需要更多教學創意，做一個良善的引導，為學生帶來更有效的學習養分。最重要的是，不論是老師或是學生，都要跨域學習，與時俱進，善用各類教學法(工具)成為教與學的利器，以激發學習者的正向態度與成長需求。

此次示例實施過程，嘗試把學習權交回給學生，由學生自己去思考想學些甚麼？從引領學生進劇場觀賞不同於舞蹈表演形式的戲曲演出，帶領學生實際參訪戲曲文物館，由學生學習自己訂主題撰寫小論文，再到嘗試改編戲曲劇目為舞蹈創作小品，一連串紮實的課程內容，學生雖忙碌卻也看到每個學生按部就班完成，及在這不同於傳統「老師教學生學」的過程中，因提昇學生學習興趣，喚醒其「求知慾」，想盡辦法找學習資源，更加令學生留下印象深刻可貴的成長。

另本示例課程針對戲曲舞蹈與中華民族舞蹈中的分類：武功與身段，透過賞析與實作，帶領學生了解中華民族傳統舞蹈歷史發展脈絡及與戲曲間不同的表現手法，並以實作方式讓學生加以轉換運用與創作，創造新的學習體驗，當學生感受到其價值，就會願意主動學習更多，以達充實藝術鑑賞、創作與展演的多元經驗，也期待藉此喚起學生主動接觸與推廣傳統藝術保存重要性的使命感。

結語

感謝指導教授-國立臺灣體育運動大學舞蹈系潘莉君教授的指導，在針對未來課程的發展給予許多面向的寶貴提醒：如導入「動作分析」的思考與運用，幫助學生做角色動作質地的覺察與理解；留意戲曲念白之敘事情境及唱腔的呼吸韻律，以掌握民族舞蹈與戲曲功法的使用；整合跨科學習，讓學生能更全面認識不同文化的藝術特質和表現形式，這些建議在課程實施上都提供了更寬廣的面向去思考與實踐。

隨著十二年國教強調自主學習的推動，欣見學生在知識、態度、技能和團隊合作能力上的收穫，也展現批判性思考、統整能力，能在消化他人觀點後，提出自己想法及觀點；有些已就讀大學的校友返校，開心分享透露自己的做筆記、簡報甚至領導能力，在班上居然意外出眾，這應該也可以算是離開高中校園後加以運用所展現的自主學習成果之一吧！

肆、附錄：

- 1.單元活動一《觀戲/觀藝》學習單(附件 1)
- 2.單元活動二《承功》學生筆記(附件 2)
- 3.單元活動三《有戲》學生小論文(附件 3)
- 4.單元活動四《戲出新天地》學習單(附件 4)

附件 1

教育部藝術才能專長領域輔導群

112 學年度藝術才能資賦優異專長領域-高中舞蹈藝才資優班課程示例

課程主題：藝術才能資賦優異專長領域「中華民族舞」特色課程《開戲箱》 單元活動一：《觀戲/觀藝》學習單

課程設計：尤曉晴老師

班級 座號 姓名：

藉由至劇院觀賞相關京劇演出及參訪國立臺灣戲曲學院「戲曲文物館」之參訪，認識京劇相關文物以提升對不同藝術的見解與涵養。

演出單位：臺灣豫劇團、唐美雲歌仔戲團-青年團

演出日期：2023.10.27

演出地點：臺灣戲曲中心小表演廳

演出劇目	《金錢豹》(京劇)、《孫臍出世》(歌仔戲)
劇目內容	京劇《金錢豹》：《金錢豹》源自於「西遊記」故事其中一折，描述紅梅山妖金錢豹向金華聖母拜壽路途上，看中員外之女，意圖強娶民女。唐僧及孫悟空一行人前往西天取經，恰巧路過此地借住一宿。唐僧看著員外面有難色，以為他不願意借宿，正打算別家投宿時，員外娓娓道來因金錢豹強娶女兒，故而心事重重、唉聲嘆氣。得知此事孫悟空一行人，決定拔刀相助為民除害，替員外一家人主持公義。於是，孫悟空與豬八戒師兄弟二人，變身為小姐和丫環，在洞房花燭夜晚，準備會一會紅梅山妖金錢豹，大戰一場。 歌仔戲《孫臍出世》：《孫臍出世》演出段落主要在齊燕交戰，兩國主將姬無豔和燕丹臨陣對決，燕丹陣中產子，孫臍出生。
印象最深刻的地方 (可從舞意、畫面、隊形、表演者技巧、服裝...去分析)	觀賞完這場演出，最讓我印象深刻的就是《金錢豹》，這一齣戲的主要內容是出自於「西遊記」，故事中的其中一折，而最令我感到佩服的就是演員們除了要唸台詞、走位之外，還要做很多的技巧動作，並且有時候做完技巧還要接著唸台詞，由於麥克風就別在臉上，以致於不能喘息的太大聲，然而演員們又能夠完整的將畫面呈現出來，令我感到佩服。透過這場演出，我發現其實戲曲跟我想像中的其實不大一樣，一開始我以為戲曲就像是歌仔戲一樣唸唸台詞演演戲而已，但其實戲曲還有一個很重要的環節就是毯子功，就像是這齣《金錢豹》，為了展現孫悟空靈巧的身姿，演員就需要做很多翻騰的動作，還要一邊演戲，實在是令人敬佩，真是「台上一分鐘，台下十年功！」

<p>值得學習的地方</p>	<p>欣賞完這場演出，我發現戲曲其實並沒有比舞蹈簡單，甚至比我們還要艱辛，除了很多困難的技巧動作之外，也需要非常扎實的基本功，還有我覺得最殘酷的一點就是我們舞蹈還有群舞可以讓我們有較多上台的機會，而他們則是一個一個選角色，被選中了才有機會上台演出，甚至此我們還要競爭，除此之外我也發現了裡面其實有很多都是我們學過的動作像是跨腿、踢腿、點翻…，看得出來他們的基本功都非常地扎實，而且他們不僅能穿著沉重的戲服乾淨俐落的完成這些動作，還能夠精準地將每一個角色的性格、氣勢展現出來，令人欽佩。最後，透過這場演出我覺得最值得學習的地方就是演員們的表演性、穩定度、台風，以及一顆永不放棄，堅持到底的心。</p>
<p>總結</p>	<p>還記得老師常常跟我們說在跳舞時要把自己當作是一個演員，因為每一首舞碼都是有主題性的，所以就必需要扮演好每一個角色，而不是面無表情的把動作都做出來，那就不是表演了，並且我也深刻的了解到了老師讓我們把每一首舞碼當作個人舞來練的意思，像是戲曲，他們每一個角色都只會有一個人，所以如果他們不把自己的角色練好，不但會影響劇情排練的進度，也無法與其他演員配合，還有可能被搶走角色，所以「台上一分鐘，台下十年功」不是沒有道理的，如果你連基礎都沒有打好、打扎實，你拿什麼上台，又怎麼得到你想要的角色，站到你該站的位子？因此，平常我們就要懂得認真、盡全力的上好每一堂課，下課後努力練習，不要等到最後才在後悔為甚麼當初不再多練一點，「早知如此，何必當初」呢？</p>
<p>票根證明</p>	

藝文館參訪地點：國立臺灣戲曲學院「戲曲文物館」

參訪日期：112年11月10日

一、參訪照片紀錄(可行增列)

<p>參訪照片說明 1：導覽老師向我們介紹了許多以前戲曲演員們所使用的道具</p>	<p>參訪照片說明 2：導覽老師跟我們介紹了戲曲臉譜的用途、歷史淵源及所使用的顏料</p>
	

參訪照片說明 3：導覽老師向我們演示戲曲表演中車子行駛的表現方式

參訪照片說明 4：導覽老師介紹了戲曲表演演員們所用的許多飾品

參訪照片說明 5：導覽老師向我們介紹了每一套服飾所代表的人物以及地位

參訪照片說明 6：導覽老師介紹了許多的頭飾以及他們所代表的人物

二、參訪心得：(至少 600 字、標楷體、單行間距，標點符號不計)

很高興我們能有這個機會來到臺灣戲曲學院，這個充滿傳統藝術氣息的地方做參訪，一開始我們進到了學校裡的表演廳，看著台上的學生認真彩排的模樣，彷彿看到了曾經的我們，一次次不斷的努力練習，就是為了能夠完成好每一場演出。緊接著我們就來到了戲曲文物館，映入眼簾的是充滿年代氣息的歷史牆，上面描述了每一代的校長，以及學院的歷史，中間還放了一個玻璃櫃，裡面是早期戲曲演員們所使用的道具，其中讓我最印象深刻的就是「繡鞋」，看著只有半個腳長不到的著地面積，幾乎快等同於我們的芭蕾舞硬鞋，更讓我每想到的是她們平常居然還要穿著它們在操場上跑步，讓我驚訝不已。

參觀完這一區接著導覽老師帶我們來到了一條長長的走廊，沿路的牆面都是在介紹戲曲的文化、歷史、臉譜等，我也才發現原來每一張臉譜都有他們固定的角色，臉上的每一種色彩也都有著不同的意義，同時也更清楚的展現了每一個人物的性格特色以及所展現的特質，跟著導覽老師繼續往下參觀，體驗到了好多特別的道具，最讓我印象深刻的就是車旗，利用兩個旗子分別放在身體兩旁，在前的是司機在後的是乘客，轉彎就是將旗子往同一個方向偏，讓我覺得很有趣。另外我也發現了原來除了臉譜之外，服飾也是代表角色很重要的一個元素，它所代表的是每個人物的地位高低，一件件精緻筆挺的服飾隔著玻璃窗也顯得格外的有氣勢，讓我的視線不自覺的在它們身上停留許久也不捨離去，看著一個個在櫥窗裡高貴精緻的飾品以及各種行當，也算大飽了眼福，同時學習到了很多戲曲的知識。

最後我覺得這次參訪最有意義也最讓我難以忘懷的就是導覽老師給我們觀賞的「戲曲生的一天」才發現其實學戲曲一點都不簡單，甚至比我們還要辛苦，早上天還沒亮甚至還沒吃早餐就要練早功，然後一直上課上到天黑才能回宿舍，這是我完全無法想像的生活，光是練技巧就要花上一整個下午，還要顧學科以及學習各個戲曲的知識，讓我深感敬佩，也透過了這個影片讓我能夠跟我們的日常生活做對照，發現其實他們比我們還要更不容易，所以看完了他們的一天，就覺得我們吃的這些苦又算得了什麼呢？真正喜歡一件事才會真的用盡全力，盡心盡力的想把它做好，無論過程有多麼的艱辛，都會不斷的逼自己去達到目標，一點點的去接近自己的夢想，也希望戲曲這個傳統藝術能繼續發揚光大，傳承下去，永不停息。

課程主題：藝術才能資賦優異專長領域「中華民族舞」特色課程《開戲箱》

單元活動二：《承功》筆記

課程設計：尤曉晴老師

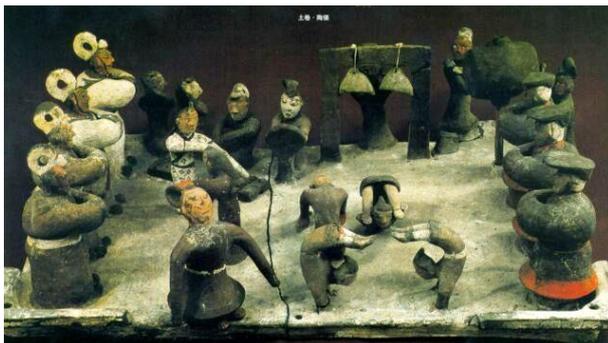
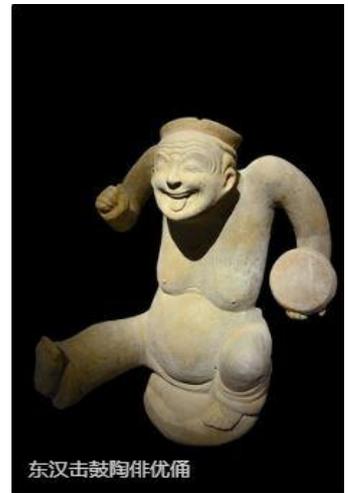
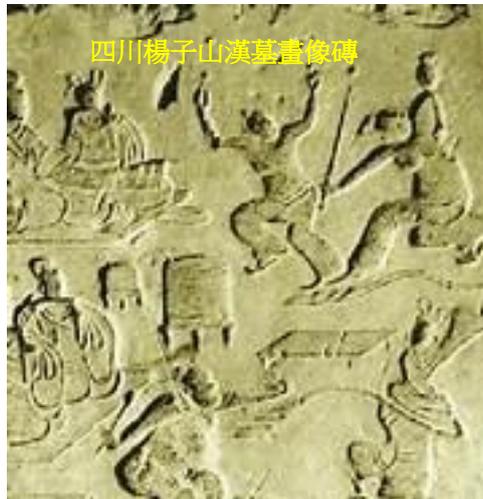
班級 座號 姓名：

以歌舞演故事-戲曲舞蹈

《戲曲考源》：「戲曲者，謂以歌舞演故事也。」

戲曲舞蹈：刻畫人物內心，情感有所提升，但在舞蹈結構，只憑舞姿表現內容和情感是式微的

古代舞蹈相關雕塑

宋-戲曲發展

一. 舞蹈式微

- 1.程朱理學思想影響：簡稱為理學，在思想上對封建倫理綱常的強調，某種程度上束縛了人們的思想，這在很大程度上影響到當時的審美和意識形態，許多藝術形式追求空靈、含蓄、自然、平淡。
- 2.宮廷財力薄弱，無力支付龐大的樂舞人員在經費上的開銷，故宮廷無法維持專業藝術團隊
- 3.藝人走入民間，與地方上的民間組織結合發展出村歌社舞的表演形式(一種載歌載舞的「隊舞」表演(社火))
- 4.表演地區：瓦子、瓦舍(像鏡框式舞台)

二.演出形式

- 1.文學、音樂、舞蹈、戲劇、武術、雜劇結合
- 2.有限的舞台空間，展示無限的意象空間
- 3.透過演員的虛擬化、抽象化的唱作表演，讓觀眾自由想像。

三.影響

- 1.帶故事情節，反映現實生活，引起共鳴
- 2.宋-戲曲、元-雜劇、明-傳奇、清-崑曲
- 3.宋元南曲戲文、金元北曲雜劇到明清傳奇、明清南雜劇、清代興起的亂彈、崑曲、秦腔、梆子、京劇、川劇，以及近代地方戲不斷吸收戲曲的養分，交融與改進

元-雜劇

- 1.一詞最早見於唐代，泛指歌舞以外諸如雜技等各色節目，包括有歌舞、音樂、調笑、雜技，並且分為三段：

艷段：表演內容為日常生活中的熟事，作為正式部分的引子。

主要部分：大概是表演故事、說唱或舞蹈。

散段：也叫雜扮、雜旺、技和，表演滑稽、調笑，或間有雜技。

- 2.劇本標明舞台表演的動作或表情等提示性文字，稱作「科」。

「科」：劇本標明舞台表演的動作或表情等提示性文字

「折」：音樂的單元，劇情的大段落，雜劇劇本一般由四折組成

- 3.「舞科」：一段長或短的舞蹈表演。

- 4.男/女子獨舞、「拜舞」(禮節性)：重視舞蹈表演，欣賞價值高，演員有舞蹈訓練。

- 5.《琵琶記》元朝末年高明所作的一部著名南戲，號稱「曲祖」

明-傳奇

- 1.«傳奇»一詞最早是指唐代文言小說「唐人傳奇」，宋、元時期被指稱諸宮調等說唱藝術以及南戲、雜劇。明代或以後才專稱為演唱南曲為主的長篇戲曲。

- 2.源自宋元南戲，因初期作品多演自唐傳奇，故有別於元代流行之雜劇。元、明以後傳奇演變為同時繼承自元曲的一種戲曲，又稱「南曲」。

- 3.構成明代傳奇的要素有三：曲詞、賓白和科介。

- 4.音樂採取曲牌聯套的形式，所有登場的角色都可以演唱。

- 5.崑山腔(崑曲)是一種戲曲音樂的形式，以曲唱為中心，風格纏綿婉轉細膩，故又有「水磨腔」之雅稱；代表《浣沙記》。

- 6.弋陽腔演出時僅輔以鑼鼓而不用管弦伴奏，列為中國國家級非物質文化遺產。代表《三國傳》《水滸傳》。

	崑山腔(水磨腔)	弋陽腔
支持者	文人、士大夫	平民、農民
特性	抒情性、敘事性、寫景性。婉約細膩	戲劇性、動作性。通俗易懂、豪邁粗獷
代表作品	《浣沙記》	《三國傳》、《水滸傳》

清-京劇、崑曲

- 1.京劇（又稱京戲），融合了皖劇和漢劇，並吸收了秦腔、崑曲、梆子、弋陽腔等藝術的優點，在北京形成。京劇形成後在清朝宮廷內得到了空前的繁榮。
- 2.京劇的腔調以西皮和二黃為主，主要用胡琴和鑼鼓等伴奏，被視為中國國粹。
- 3.京劇於2010年，獲選人類非物質文化遺產代表作名錄。
- 4.唱腔以二黃腔和西皮腔為主。
「西皮」主要表現輕鬆愉快、活潑、激昂的情感。
「二黃」演奏樂器起初為嗩吶，後改為胡琴。
- 5.伴奏樂器分文武場，文場主要指管弦樂器，有京胡、京二胡、月琴、弦子、笛、笙、嗩吶等。武場主要指打擊樂器。
- 6.行當主要分生、旦、淨、丑四種。臉譜是運用色彩和線條構成各種圖案，以象徵人物的性格和品質。
- 7.服裝統稱為行頭，包含：蟒、靠、褶、帔、衣、盔、靴等。這些行頭依角色身分和行當來穿著。
- 8.京劇的道具寫意，比如一隻馬鞭就代表了胯下坐騎，兩面繡著車輪的旗子就可以代表一輛車，而坐車人實際是走著。備註：

地方戲

- 1.是指凝結著某一地域的民風習俗、從而為那一地域的大眾喜聞樂見的演劇形式。
- 2.中國五大戲曲劇種

劇種	京劇	豫劇	越劇	黃梅戲	評劇
代表作品	《貴妃醉酒》 《霸王別姬》 《楊家將》	《穆桂英掛帥》 《紅娘》 《抬花轎》	《紅樓夢》 《梁山伯與祝英台》	《天仙配》 《女駙馬》 《牛郎織女》	《秦香蓮》

四功：唱、念、作、打

- 「作」：舞蹈化的形體與肢體表演；解釋唱詞、人物抒情動作和啞劇
「打」：吸收自武術，加入人物、性格和表情；如翻滾撲跌等。
「唱」、「念」：表演結合舞蹈的姿態律動/唱（旋律的歌唱）、唸（音樂性的口白）

五法：手、眼、身、法、步

- 「手」：指手勢
「眼」：指眼神
「身」：指身段動作
「步」：指台步
「法」：上述各項技術的協調運用

把子功：手執各種武器

戲曲舞蹈的特點

- 一. 戲曲中的舞蹈為表現生活內容服務
 1. 表現主題思想
 2. 推進情節發展
 3. 塑造人物形象
- 二. 戲曲舞蹈是生活動作的提煉
 1. 載歌載舞
 2. 舞蹈吸收古典舞、民間舞
 3. 生活動作誇張化、節奏化、美化
- 三. 戲曲在民間舞中吸取滋養

如《放小生》、《打花鼓》

四. 戲曲在武術雜技中吸取滋養

毯子功（翻、騰、撲、跌、滾、摔）

把子功（刀、槍、劍、棍、棒、錘、斧等各種兵器）

五. 模擬動物形象的舞蹈：如雙飛燕、撲虎、烏龍腳柱等

戲曲舞蹈的運用與設計

1. 戲曲舞蹈於刻化人物內心情感有所提升，但在舞蹈結構，只憑舞姿表現內容與情感是式微的
2. 趟馬：國劇中多以馬鞭來代替馬，或作為騎馬的象徵，凡手持馬鞭揮舞著上場後運用圓場、翻身、臥魚、砍身、摔叉、掏翎、亮相等技巧連續做出打馬、勒馬或策馬疾馳的舞蹈動作的組合就是國劇的趟馬。由丁字步、弓箭步、跑圓場、踢、抬、吸、騙、跨腿、山膀、飛腳、翻身、射燕、大跳等技巧及各種持鞭的基本造型組成。
3. 起霸：提甲出場式亮相、雲手、踢腿、弓箭步、騎馬蹲襠式、跨腿、整袖、正冠、緊甲等基本動作連貫組成；女霸由出場式亮相、雲手、蹋步、鷓子翻身、整袖、正冠、掏翎、緊甲等基本動作連貫組成，表現古代將士出征上陣前整盔束甲的情景。
4. 抖袖：在角色出場時或行大禮前可作整理服飾之意。
5. 水袖：水袖是手勢動作的延長和放大，表演時舞動起來很像水波蕩漾，所以稱為「水袖」。利用水袖可以做出千變萬化的身段動作，例如抖袖、拋袖、拂袖、翻袖……等，以表達劇中人物豐富的思想感情。經由水袖也可以刻劃出人物的性格和身份地位，但必須根據所扮演人物的性格、年齡及情緒，正確地運用水袖的各種動作。
6. 翎子：除了可以襯托人物的身份外，也可以表現人物喜悅、得意、驚慌、憂慮等心情，常用的翎子動作有掏翎、抖翎、抓翎、搖翎、掃翎、咬翎、繞翎、壓翎……等。翎子功各個行當都可以用，以小生用得最多，因此小生中又有「翎子生」這一個行當，例如周瑜、呂布等有武藝、有身份的人物。

戲曲與現今舞蹈發展

1. 中國戲曲舞蹈中，可以看到古代舞蹈的技巧和動作形態的傳承，如「雲手」、「小五花」、「虎跳」、「前橋」、「翻」等技巧在戲曲和中國舞蹈中仍然存在。
2. 戲曲藝術為虛擬手法，通過舞台上抽象的表演動作，在場景和道具有限的情況下，讓觀眾理解其意義和演員所表達的動作，使觀眾藉助豐富的想像力形成自己獨特的藝術理解。
3. 現今舞蹈的表演體系和訓練體系多源自戲曲：中國古典舞是在 50 年代由對岸學者進行研究和創造出來的一種具有中國古典風格的舞蹈學派；參考芭蕾的訓練手法，並結合了戲曲、武術、雜耍等藝術形式以提取舞蹈元素，形成獨特的舞蹈風格。

課程主題：藝術才能資賦優異專長領域「中華民族舞」特色課程《開戲箱》

單元活動四：《戲出新天地》學習單

課程設計：尤曉晴老師

班級 座號 姓名：

一、組員：

二、劇目選段：紅娘棋盤舞

三、請記錄舞蹈小品編排該劇目影片中所使用的動作術語。

小碎步、鷓子翻身、點步翻身、探海、臥魚、掖腿轉、蹉步、花邦步

四、請分析所使用京劇劇目角色之氣質形象、思想情感、表演方式與特定行當之相關規範。

張生（小生）：作為讀書寫字的念書人，卻沒有文人的迂腐習氣，交友廣泛，有其豪邁一面。人物的情緒起伏明顯，時而垂頭喪氣，時而沾沾自喜，有可愛天真的一面。

紅娘（花旦）：個性是很強烈的，既有小姑娘的天真活潑，嬌憨可愛，又出乎常人地仗義執言，敢說敢為。

崔鶯鶯（旦）：複雜多變、難以捉摸、沈靜內斂，可是卻又熱情大膽。矛盾的行事作為，兼俱一身。

五、請紀錄自編小品所運用的隊形。

圖片一	圖片二	圖片三
		
圖片四	圖片五	圖片六
		

六、課堂所學心得感想記錄(自評依序 1(須努力)-5(非常滿意)填寫，至少 600 字心得，不含標點符號)

學習企圖心	舞蹈與戲曲 關聯的認識	舞蹈技巧 掌握度	編排進度 掌握度	表演性	團隊精神
4	4	4	4	2	4
心得感想含觀 賞他組的回饋	<p>將京劇《紅娘》改編為舞蹈是一件充滿挑戰的事情，因為需要充分理解兩者的藝術特點，才有辦法將戲曲中的情感和故事情節轉化成舞蹈動作和舞姿，在這個過程中，我深刻體會到了戲曲與舞蹈之間的差異和相同之處，京劇強調唱腔、表情和動作的結合，著重於角色的塑造和情感的表達，而舞蹈則通過身體動作和舞姿來表達情感和故事情節，注重動作的美感和節奏的把握。雖然兩者在表現形式上有所不同，但它們都是藝術的表現方式，都追求情感的表達和觀眾的共鳴。</p> <p>在小組一同轉化的過程中，難免會有意見不合或是沒想法的時候，但我們也通過一次次的溝通來找到彼此都認同的呈現方式，我們一起不斷的尋找靈感，我們嘗試著將京劇中的經典場景和情節轉化為舞蹈動作和舞姿，通過各種動作設計和編排，表達出人物之間的情感糾葛和故事的起伏變化。我們雖然不斷嘗試各種舞蹈動作和編排方式，但往往遇到困難和瓶頸，經過了好幾次反復修改和調整，最終找到最合適的表達方式。</p> <p>我們也觀賞了其他組別的改編成果，每組雖然都是不同故事，但卻都能用身段或武功呈現出京劇中的經典情節和人物形象，以及適合的音樂來配合舞蹈，雖然有時候可能會有一些小瑕疵或失誤，但他們通過自己的努力和團隊的合作，克服種種困難，各組都非常有特色，作品的詮釋上也讓人身歷其境。觀賞了別組的改編成果後反思自己是否能再更好，更有創意及更大膽地去詮釋。</p> <p>因為有這次的課程活動，使戲曲在我心中根植了不同於以往的形象，這是我第一次如此深入研究戲曲這項歷時千年的藝術瑰寶，學習到舞蹈和戲曲的關聯以及融合，提升了我們的想像力和表演性，更是一次與夥伴攜手達成的一項成果與里程碑。</p>				

伍、參考資料：

書目：

- 1.伍曼麗(2006)，舞蹈欣賞，五南出版。
- 2.平珩(1998)，舞蹈欣賞，三民書局出版。
- 3.王克芬、蘇祖謙(1996)，中國舞蹈史，文津出版。
- 4.余漢東(2001)，中國戲曲表演藝術辭典，國家出版社。
- 5.吳梅(2016)，中國戲曲概論，五南出版。
- 6.廖奔、劉彥君(2017)，中國戲曲發展簡史，五南出版。

網站出處：

- 1.臺灣戲曲中心官網 <https://tttc.ncfta.gov.tw/home/zh-tw>
- 2.國立臺灣戲曲學院戲曲文物館官網 <https://rb032.tcpa.edu.tw/app/index.php>
- 3.中學生網站-小論文得獎作品 <https://www.shs.edu.tw/Customer/Winning/EssayIndex>
- 4.中學生網站-小論文競賽訊息 <https://www.shs.edu.tw/Customer/Information/EssayIndex>
- 5.拉課力-關於小論文這檔事，高中生不可不知的5大要點
<https://blog.luckertw.com/5-points-about-essay/>

戲曲影片出處：

- 1.《夜奔》選段 <https://www.youtube.com/watch?v=IKiTFmpdr6s&t=297s>
- 2.《洛神》選段 <https://www.youtube.com/watch?v=S9Wz1UwIwtU>
- 3.《穆桂英大破天門陣》選段 <https://www.youtube.com/watch?v=7vdDLOPeDk&t=1432s>
- 4.《天女散花》選段 <https://www.youtube.com/watch?v=4G6RNL71x90>
- 5.《鍾馗嫁妹》選段 <https://www.youtube.com/watch?v=fY-e9skkodQ&t=2479s>
- 6.《白蛇傳-盜草》選段
<https://www.youtube.com/watch?v=CdEEDfvonnQ&t=576s>
- 7.《白蛇傳-水鬥》選段 <https://www.youtube.com/watch?v=Kqim7q05ZdI&t=553s>
- 8.《霸王別姬》選段 https://www.youtube.com/watch?v=dl32kd8_9a4&t=749s
- 9.《貴妃醉酒》選段 <https://www.youtube.com/watch?v=WGu8kJS4Kw8>
- 10.《長坂坡-趙子龍》選段 https://www.youtube.com/watch?v=dCCNG_eiQE

學生小論文連結：

https://drive.google.com/drive/folders/16BM5VgZPvaqCOiJugmG14Y8178XzQpA0?usp=drive_link

學生舞蹈創作小品連結：

https://drive.google.com/file/d/1B9uiDmDXr3-tkX0A93CdsLyI7rR0HDGbv/view?usp=drive_link

編著者介紹/尤曉晴

經歷：

- 教育部 111-112 學年度藝術才能專長領域輔導群舞蹈組輔導員
- 教育部 109-112 年度中小學藝術才能班課程發展前瞻計畫研編小組組員
- 榮獲教育部第 7 屆藝術教育貢獻獎-教學卓越獎
- 教育部藝術才能相關課綱宣導種子教師
- 教育部 108 學年中央暨地方宣導種子講師培訓共識營高中參考示例與融入議題說明分享人
- 教育部 104-108 中小學舞蹈藝才班優質發展中程計畫-課程與教學精進計畫規劃小組組員
- 教育部 104-105 中小學舞蹈藝才班優質發展中程計畫課綱規劃小組組員

教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：中華民族舞⑤開戲箱

主 編 吳舜文

副 主 編 曾瑞媛

編 著 者 尤曉晴

執行編輯 李威廷、賴昱丞、鄭湘蕙

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 02-77493276

指 導 教育部

執 行 教育部 112 至 113 學年度藝術才能

專長領域輔導群工作計畫

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 2024 年 7 月

I S B N 9786267053935 (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。

2024 Chinese Ethnic Dance

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