

當「藝術深耕」遇到「教師成長」
「以創作性戲劇為基礎之議題融入統整課程發展」
與教師專業成長之行動研究

基隆市東光國小校長 王佩蘭

研究關懷：

引進創作性戲劇滋養教師專業成長的途徑與可能性

如果教室就是劇場，孩子就是演員

發展語言、溝通

合作學習

提供美感體驗

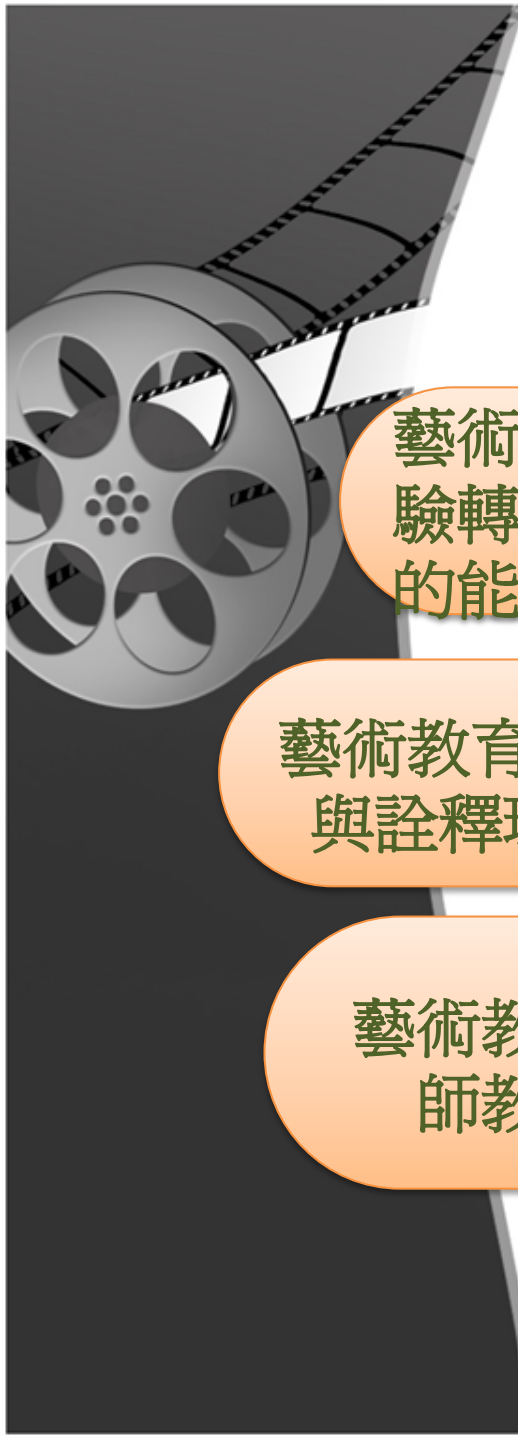
缺乏表演藝術教師的教學現場

機制為何？

機制中介入策略對於教師專業成長的影響

引進創作性戲劇專家教師

藝術教育 文獻引導

藝術教育的涵養將經驗轉換為言說和文本的能力

提供打破視為當然的想法、接受更多的可能性的過程

藝術教育能培養解讀與詮釋環境的能力

藝術教育
Greene
Eisner

藝術教育的技巧能激發想像力

藝術教育教學內涵對教師教學藝術化的啟

藝術教育能發展複雜及精細敏銳的思考能力

創作性戲劇 文獻引導

創作性戲劇的程序就是動力，領導者引導學習者，透過戲劇性的實作去開拓、發展、表達彼此的理念與感覺。在創作性戲劇中，每組學生以即興演出之動作與對話，發展出適宜內容。創作性戲劇主要的目的是在促進參與者人格的成長與有效的學習，不是訓練舞台的演員，因此創作性戲劇可用於戲劇藝術之教學，並激勵與延伸對其他領域內容之學習(張曉華，2008)。創作性戲劇除了有上述的特點外，若依照Gardner所提出的多元智慧論，戲劇活動為擁有不同強勢智慧的人提供不同的舞台，創造性戲劇的確是符合多元智能要求的學習策略，不同學習風格的學生都有表現的空間。

研究方法

本研究以**行動研究**的研究歷程，找出解決校內無表演藝術專長教師困擾的解決方法，嘗試引進表演藝術專家教師，建立「以創作性戲劇為基礎之議題融入之統整課程」發展模式，探討其介入模式對於教師專業成長的影響。

- 研究者為基隆市一所**9班小學**的校長。

研究方法

其研究場域為該校99學年度申請教育部藝術深耕計畫引進表演藝術教師之1至6年級9班的教學現場。

- 參與協同研究者為級任老師9位、教務主任及表演藝術教師4位。

TITLE

DIRECTOR

受邀藝術家或藝文團體簡介

- 受邀藝術家：
- 國立台灣藝術大學戲劇與劇場應用學系 張曉華教授
 - 專長領域：創造性戲劇、戲劇治療、教育戲劇、表導演學、舞台與劇場設計。
- 其研究生教學團隊
 - 曾于若(低年級)
 - 葉獻仁(3、6年級)
 - 魏立雯(4年級)
 - 陳彥銘(5年級)

研究問題

- 本研究之研究問題如下：
- 一)、探討「以創作性戲劇為基礎之議題融入之統整課程」發展模式實施的問題與解決方法，
- 二)、探討「以創作性戲劇為基礎之議題融入之統整課程」執行歷程介入教師協同、教師觀察及專業研習對教師專業成長的影響。

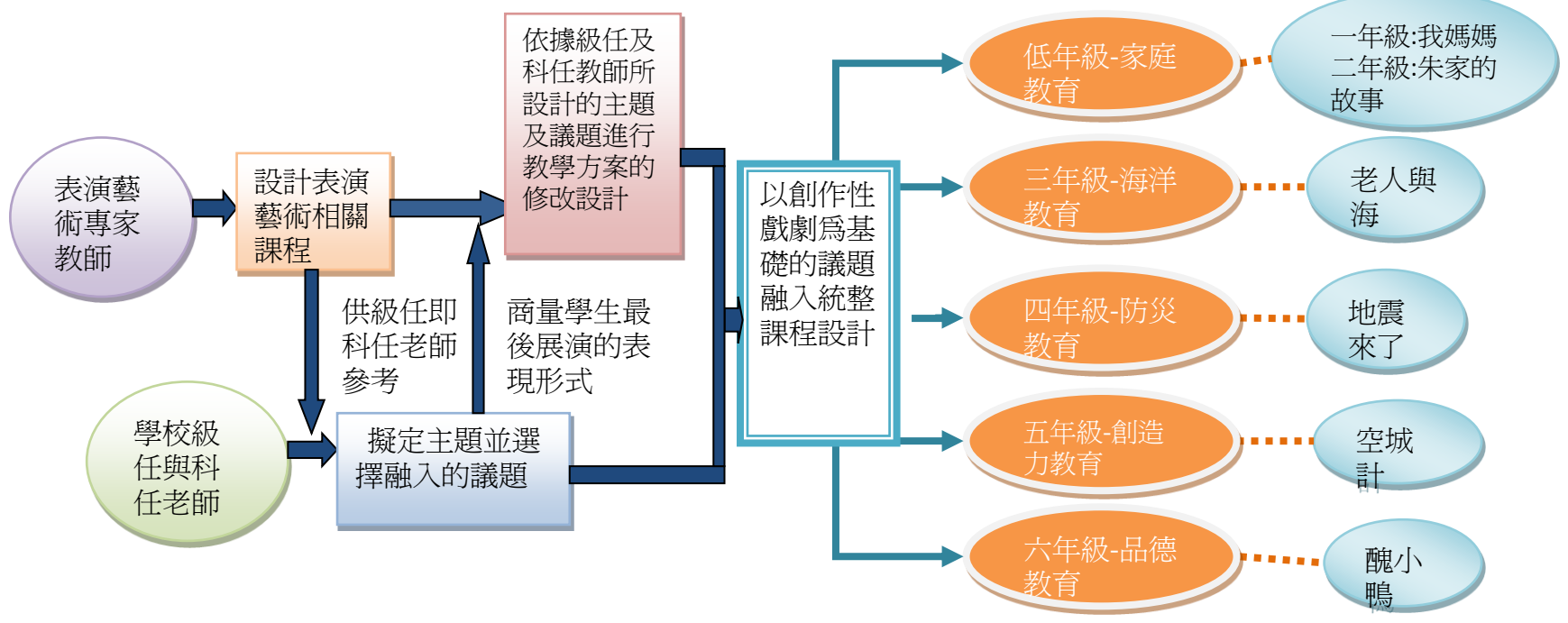
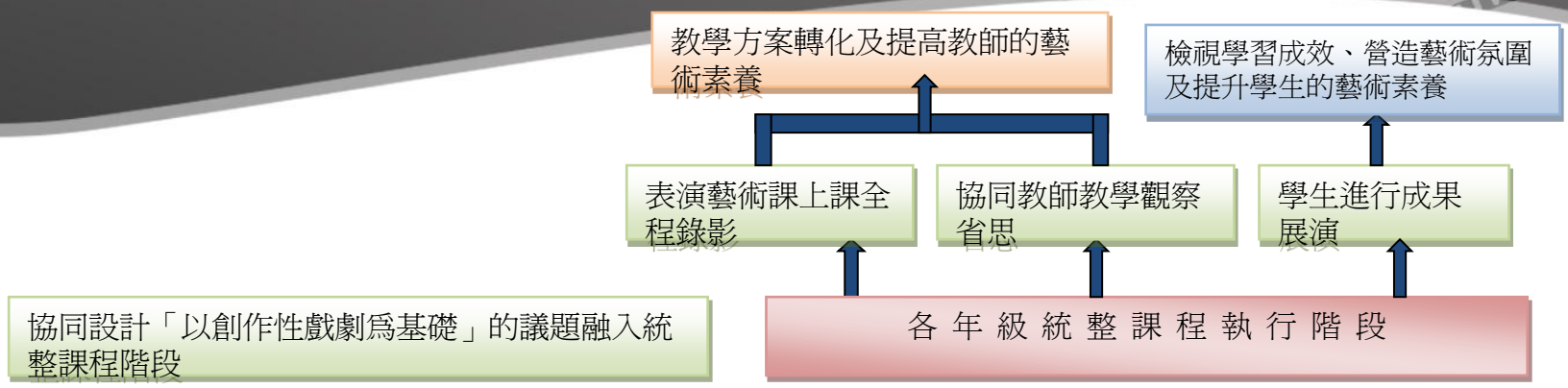

研究方法

- 行動研究流程為：
 - 討論「以創作性戲劇為基礎之議題融入之統整課程」發展模式(附圖1) 及專業研習。 ▶
 - 完成統整課程架構及教學設計 ▶
 - 課程教學執行與研究觀察 ▶
 - 討論實施情形
 - 「以創作性戲劇為基礎之議題融入之統整課程」定案，並了解此歷程對於教師專業成長的影響。結果與分析 ▶

「以創作性戲劇為基礎的議題融入統整課程」流程圖 暨教師專業成長及教學方案轉化策略

教師研習

100.02.23

從閱讀開始的初體驗

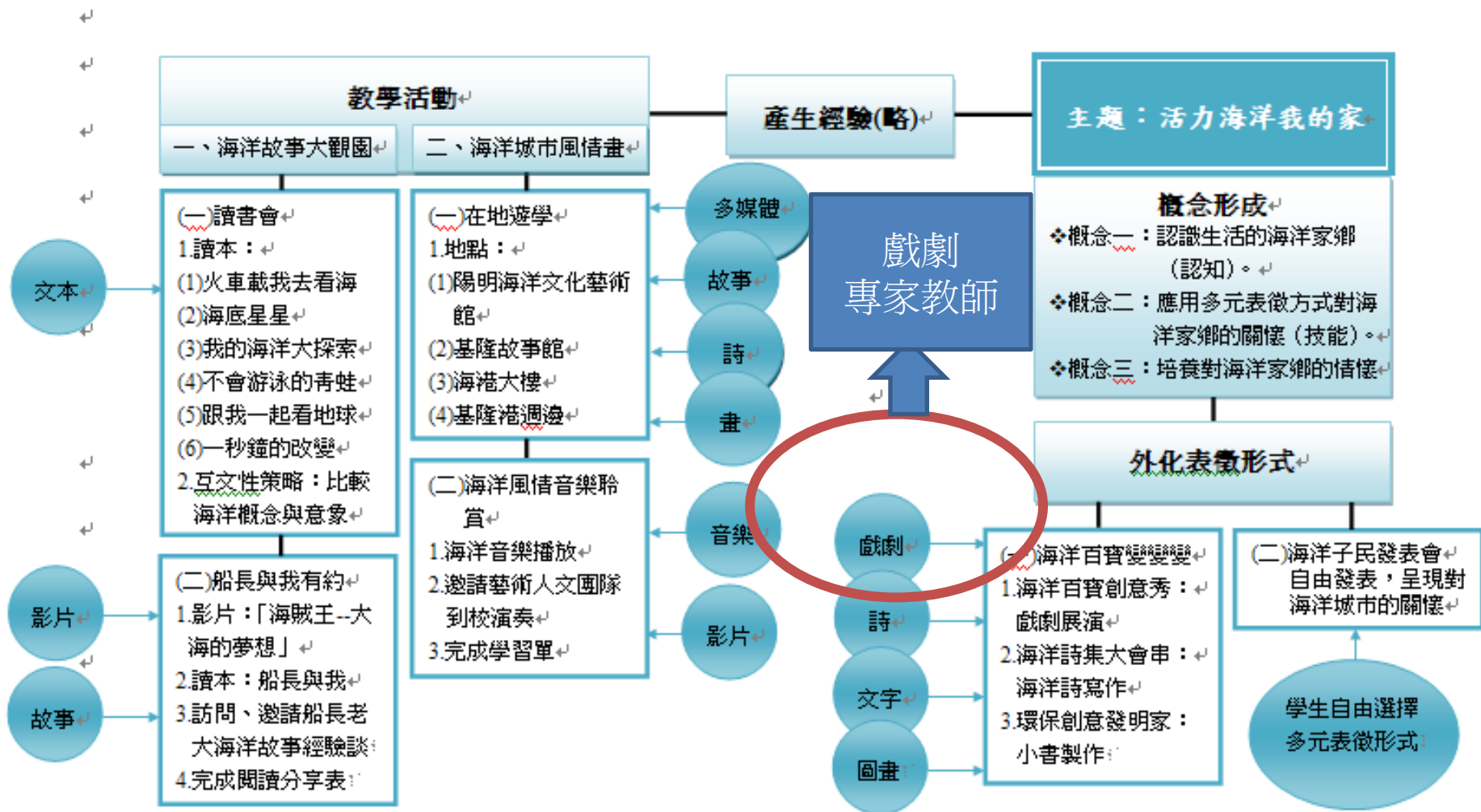
張曉華教授從「表演藝術120節戲劇活動課」談創造性戲劇教學概念

三年級：海洋議題

「以創作性戲劇為基礎的議題融入統整課程設計」圖

【三年級課程架構圖】

四年級:防災議題

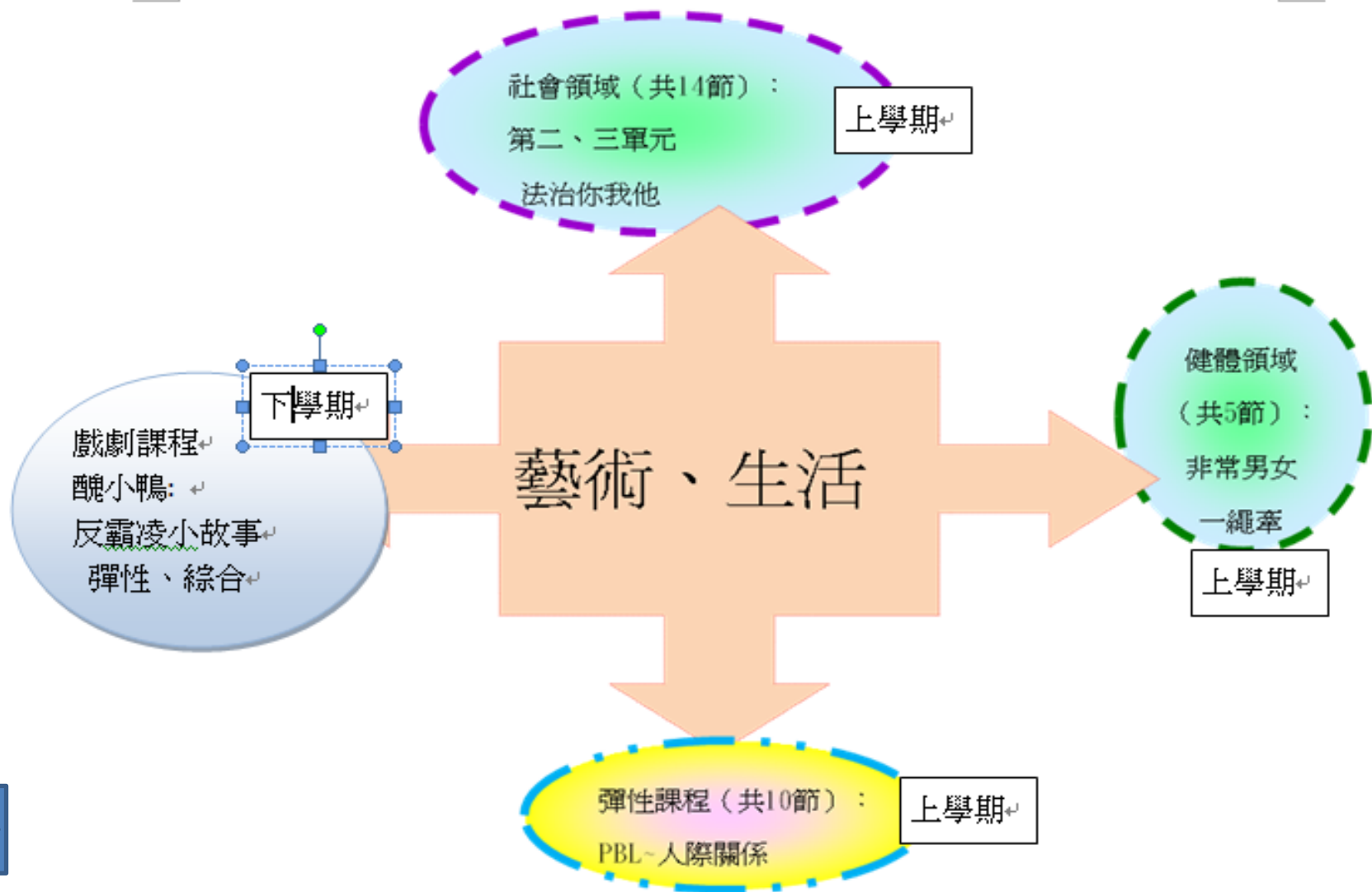
「以創作性戲劇為基礎的議題融入統整課程設計」圖

【四年級課程架構圖】+

六年級:品德教育議題

「以創作性戲劇為基礎的議題融入統整課程設計」圖

表演藝術教師的教案範例(三年級)

東光國小三年級教案

教案設計：張淑仁

日期：100年2月23日(第一週)

主題及媒介：導遊與肢體組合

教學時間：二節課(80分鐘)

教學資源項目：肢體動作

能力指標：能以線條與肢體作搭配表現

教學準備：表演教室、隨機表達指導

學習目標：學生能夠運用肢體組合成無生命的機械

評量重點：肢體語言、合作互動、書畫與創作

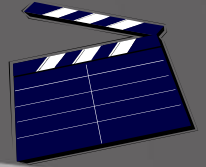
導遊與肢體組合

教學程序	活動內容	備註
講解規範	<ul style="list-style-type: none">簡介表演藝術課的上課方式，表演藝術可分為音樂、舞蹈、戲劇三大領域，本課程又以戲劇課程為主，會經常以遊戲或活動的方式進行，將學生訂定口頭契約，老師的話語應視為活動的規則，須盡力遵守。	
暖身活動	<ul style="list-style-type: none">請所有的學生圍成一個圓圈，進行拍手傳遞，傳遞方式可以順時針、逆時針各傳一次。按圓圈的順序請學生輪流想一個機器的名稱，例如：洗衣機、摩托車等。叫名字遊戲，請一個人站在圓心，叫圓外的人的名字，必須是剛才想出來的那個名字，叫了名字以後，走到那個人的位置，被叫了名字了的人出來站在圓心，如此繼續下去。	
主題活動	<ul style="list-style-type: none">請學生分組討論，將剛才想到的機器，選擇一個，利用肢體把這個機器表現出來。	
分享與回饋	<ul style="list-style-type: none">教師問：「覺得哪一組表現的最好？為什麼？」「哪一位學生給你的印象最深刻？為什麼？」	

一年級教學~家庭教育

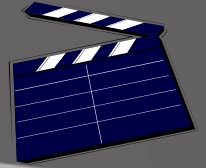
教師觀察與省思.....

- 用北風和太陽的故事讓小朋友表演出身體的肢體動作，將故事融入表演的情境中，是很有創意的課程設計。
- 在課程進行中，老師不斷的用具體的指導語，讓小朋友很快的就能了解老師的意思，並用肢體動作表達出來。

二年級教學~家庭教育

教師觀察與省思.....

- 生活情境的肢體動作，貼切學生的經驗，學生也容易表達。

三年級教學~海洋教育

教師觀察與省思.....

- 沒有客人的教室!
 - 從模仿開始
 - 戲劇演出不用每個環節都逼真，安全最重要。
- 12節課的學習，學生的表演愈趨成熟，呈現出來的演技與畫面也愈來愈好看。

四年級教學~防災教育

教師觀察與省思.....

- 運用聲音大小聲來引起孩子的興趣，訓練孩子的靈敏度和專注力，。
- 分組進行取綽號的活動，讓孩子增進彼此情感。
- 發現了，孩子們的肢體動作經過老師的「啓發」，變得大膽起來，比較有自信，也比較敢展現。
- 雖然演技並不純熟，但部分孩子的神韻及表情已經有些許味道...

五年級教學~創造力教育

教師觀察與省思.....

- 成語猜謎的表演方式，用簡單易懂的方式就表現出競賽的感覺。
- ...學生學習老師的士兵演法，其他學生的角色也接著連續排練完。對於空城計的演出，學生有了表演方式的概念。

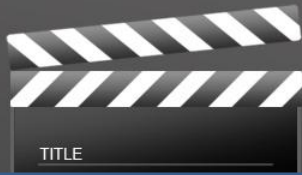
六年級教學~品德教育

教師觀察與省思.....

- 高年級的小孩比較害羞，不易放開，透過遊戲要求擴張目標，減少小集團活動。
- 小組溝通是高年級課堂中最常出現的活動，學習共同討論，不要太堅持己見...
- 學生在表演時，常會在自己的表現當中，忽略觀眾的視線，故要注意表演隊形不要擋住觀眾的視線，演員也不要被其他演員擋住。

結果與分析

「以創作性戲劇為基礎之議題融入之統整課程」發展模式執行歷程分析

協同設計階段

- 表演藝術教師與協同教師共同設計課程的成效會依教師對於協同觀念的不同而產生不同的合作效果。(1)傳統的協同型態 (2)合作的協同型態 (3)教學支援的型態 (4)平行教學型態 (5)分組教學 (6)監控學習者型態 (Goetz, 2000)。在這次的協同歷程中發現，若表演及協同教師的協同模式可以在合作、教學支援及監控學習的型態中游移，其協同的效果最好。尤其是對於課程設計合作的概念最為重要。因此教師對於協同型態的認知與意識，是本案發展模式執行需注意提醒的地方。

結果與分析

「以創作性戲劇為基礎之議題融入之統整課程」發展模式執行歷程分析

協同設計階段

- 表演藝術教師對於協同教師的課程設計理念越清晰，表演藝術課程融入的效果越好。
- 協同教師能將班級學生特質與表演藝術教師預先分析者，表演藝術課程融入的效果越好。因此事先跟表演藝術老師分析學生特質，就能避免課程進行中產生影響學習氛圍的突發事件。

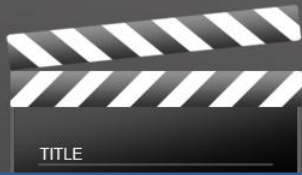
結果與分析

「以創作性戲劇為基礎之議題融入之統整課程」發展模式執行歷程分析

課程執行階段

- 表演藝術因與級任教師協同佔用綜合領域與彈性時數，產生級任教師教學時數壓縮問題。
- 善用授課時間進行協同討論有助於表演藝術教師彈性調整課程，讓表演藝術融入統整課程的成效更佳。
- 不同年級對於學習投入、學習表現及成效有不同的現象

結果與分析

「以創作性戲劇為基礎之議題融入之統整課程」發展模式執行歷程分析

課程執行階段

- 協同教師的藝術素養對於協助學生投入學習有正面的影響。同時創作性戲劇重在學習歷程的體驗，而非最後展演的呈現。這個概念撞擊部分老師對於「學習成果」的定義，在與張教授座談時，有老師提出認為學生的表演不夠成熟，因此決定不發表。在對話中，教授說明表演藝術重視「歷程、非指導性教學模式及美感距離」「提供機會體驗美」是重要的歷程，並不是給予「美是什麼」的框架及標準，這一觀念確實提供老師一個多元思考的角度，並提高教師對於「美感經驗」的意識。

結果與分析

教師專業成長介入策略分析

教學觀察回饋紀錄

- 教學觀察記錄能凸顯教師對於教學歷程的意識與察覺，Hunter and Hatton以四個層次來認可實習教師的日誌寫作，第一層次為描寫式寫作：僅寫出事件及情境。如第二層是反思描寫，基於個人解釋來提供事件的理由。第三層是對話，以對自己就事件的所有可能性的對話來寫作。第四層是批判，寫出教師做決策的理由並且融入更廣的歷史、社會及政治脈絡的思維（引自羅綸新，2002）。在這次的觀察記錄中的確可看到不同型態的反思記錄形式。

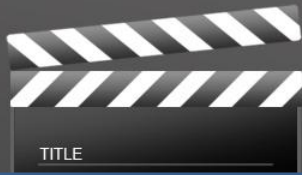
結果與分析

教師專業成長介入策略分析

教學觀察回饋紀錄

- 教學觀察紀錄，有助於留下表演藝術教學流程。
- 以學生為主的創作歷程，看到學生不同的可能性。
- 強調合作的實作創作練習，看到學生經由不同合作經驗的改變。表演藝術教學特質，對於教師對提供學生合作及解決問題機會有莫大的啟示。

結果與分析

教師專業成長介入策略分析

教學觀察回饋紀錄

- 以不同的角度看待教師引導角色與學生學習成效。在這次的研究歷程中，我覺得最有價值的是，表演藝術專家與指導教授對於創作性戲劇教學歷程中教師角色與成果展現方式的想法，讓本校教師對於「教師指導」角色的認知，與「學生學習成果表現」的意涵產生衝突。因為有些孩子需要有準備度，當時機到了，學生自然投入整個氛圍一起學習。但我覺得這種「衝突」讓老師對教師主導之「視為當然」的角色有所衝擊，或許這正是提供教師另一個角度思考教學主體的最佳時機。

結果與分析

教師專業成長介入策略分析

教學觀察回饋紀錄

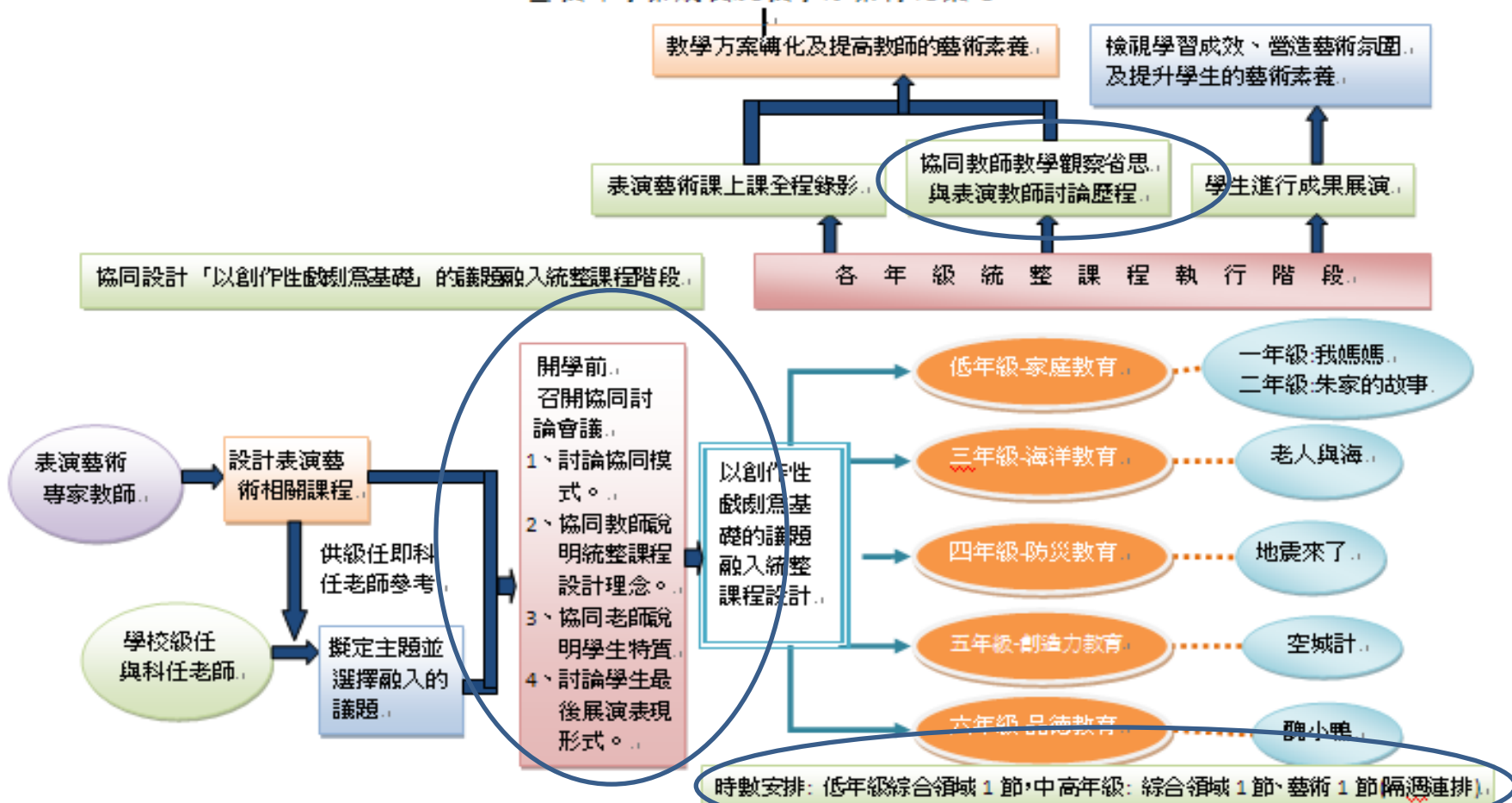
- 表演藝術讓教師體驗學生產生美感經驗的可能性與情境。這些表演課所經歷的點滴，讓老師對於提供學生體驗美感經驗的可能性更有信心

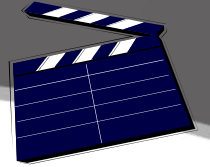
結論與建議

流程修正

基隆市東光國民小學「藝術與人文教學深耕計畫」
表演藝術專家教師與級任教師協同發展「以創作性戲劇為基礎的議題融入統整課程」流程圖
暨教師專業成長及教學方案轉化策略

結論與建議

1. 持續引進表演藝術專家教師或團隊，提供學校師生表演藝術體驗與鑑賞的機會。
2. 將本研究所蒐集之表演藝術教學影片及教師觀察記錄整合，並剪接製作成表演藝術教學參考錄影檔案資料。
3. 加強提升本校教師教學觀察記錄及反思敘寫的能力的機會，提升教師藉由教學觀察及反思敘寫的教師專業成長能力。
4. 加強本校教師對於藝術教育的認知，並提升教師對於教學藝術性及美感經驗的認知與體會。

永不停止的體驗 • 美感悸動的展現

感謝各位的聆聽