

中學藝術與人文領域「探索與表現」能力指標 轉化初探—以七年級表演藝術課程為例

林玫君

本研究是以指標轉化的整體概念，從「探索與表現」面向出發，探討臺灣國中藝術與人文領域指標轉化的歷程與課程實踐的問題。研究結果一發現我國課程主軸與英美課程類似，都包含「創作基本」、「展演應用」、「賞析回應」與「社會生活的連結」等四個面向。經過進一步縱向分析指標，發現「探索與表現」包含六個共通的核心概念；而在橫向分析中，找出指標中小學與中學生在不同發展階段的能力差異。研究結果二分析我國補充教材說明及英美課程內容，找出表演藝術詳細的課程內容與具體的教學目標，提供後續課程設計的依據。研究結果三，實際設計八週課程並進行三個循環的行動省思，發現中學教師在面對課綱時，除了轉化解釋的問題外，在協助學生接續小學課程及準備表演藝術應用與展演的課程上也是一大挑戰。研究結果提供未來課程設計與教學之建議，也可以做為未來師培及課程轉化之參考。

關鍵詞：能力指標轉化、表演藝術課程、戲劇課程、課程設計、行動研究

作者現職：國立臺南大學戲劇創作與應用學系教授

通訊作者：林玫君，e-mail: imaginelin@gmail.com

壹、研究背景與動機

九年一貫教育改革，希望教師能夠從過去知識的傳授者轉變為能力的引發者，而如何解讀不同階段的「能力指標」並依此發展課程，就是改革成功的關鍵。「能力指標」是一種能力導向的課程目標，內容描述的是學生所應具備的學習結果（許民陽、林麗詩、卓家夙，2004）。由於指標是為了因應學校本位課程而做，希望教師能自行依據需求加以增加、補充或分化（李坤崇，2004）；因此在文字的敘述上，就比較「抽象彈性」。高新建（2003）就認為指標是「活」的概念，具有規範性、共通性、階段性、學習結果導向、可分析性、可擴充性等特性。雖然指標的敘寫靈活，但現場教師就可能有解讀上的困擾。潘麗珠、楊龍立、與蕭千金（2004）認為這是「指標的文意不明、過於繁瑣，甚至陳義過高，間接造成現場實踐上的困難」。謝政達（2010）提出能力指標不同於具體行為目標，其差異之處在於能力指標需經由教師解讀與轉化才能達成，若教師能將教學內容與指標作對應，相信其課程會更加落實。

許多學者嘗試對「指標轉化」的概念進行分析。楊思偉（1999）認為教師可以將指標轉化為學生應具備的能力項目，以作為觀察評量的具體依據。李坤崇（2006）也曾綜合各家「指標轉化」的理念與意義，進行學習與評量的設計與檢核。葉連祺（2002）也認為「能力指標」的轉化，應從「課程目標、教學和評量」等整體歷程出發，除了需要對「特定領域」有完整概念及對其「課程內涵、教學方法」有系統的瞭解，另外還需參考指標轉化的具體步驟，才能實踐學校本位課程的理想。

如上述，要進行能力指標的轉化，首先必須對「特定領域」有完整的概念，這對「藝術與人文」領域中的新成員——「表演藝術」的教師而言，這是一項相當大的挑戰。我國的師資培育機構向來以培養「音樂」或「視覺藝術」（美術）教師為主，而「表演藝術」是新的學習面向，無論在整體的概念、課程架構、教學或評量上都顯得不足，加上多數教師們缺乏完整的職前訓練及基礎概念；因此表演藝術教師若想要將這些抽象的指標「轉化」成現場具體可行的教學工作時，需要有更多的指引與案例的分享作為實踐課程的參考。

從民國 95 年起，已有學者（林玫君，2006b）著手整理英美戲劇課程並至小學進行行動研究，提出「補充性表演藝術/戲劇課程架構」。之後，配合此套課程架構，林玫君（2010a、2010b、2011）陸續在國小建構一系列以實作評量為主的「評分規範」。雖然，在其研究中也曾提及指標轉化的重要，但發現其研究重點仍以「評分規範與實作任務」的建構與發展為主，對於「指標轉化」的

理念、方法及實際問題的發生，並未做充分的討論與探究。另外，其研究對象是以「小學階段」為主，在「中學階段」尚未進行相關研究。比起小學階段，國中（第四階段）課綱內容愈趨複雜，且表演藝術課程都由專任師資進行教學，無論在課程深度或廣度都相對擴大，因此有必要對這個部分指標轉化做進一步的瞭解。

本研究目的就是希望針對藝術與人文第四階段的能力指標「探索與表現」面向，透過文獻分析與行動研究，瞭解表演藝術能力指標轉化的歷程、可能發生的困難與因應之道，以提供教師課程實踐與師培研究之參考。具體而言，本研究之問題如下：

1. 藝術與人文領域中第四階段能力指標的核心概念為何？如何轉化成表演藝術課程架構？
2. 如何從表演藝術之課程架構再轉化成具體的教學目標，相關的問題為何？如何因應？
3. 如何以轉化後表演藝術的教學目標，規劃七年級「探索與表現」的課程與教學活動？相關的問題為何？如何因應？

貳、文獻回顧

文獻首先回顧「指標轉化」的意義與方法作為本研究之立論基礎；接著，分析英美課程理念與目標，以提供研究問題二、三在發展表演藝術課程與實踐之依據。

一、指標轉化的意義和方法

(一)指標轉化的意義

依據葉連祺（2002）的分析，能力指標的轉化意涵可以從下列三個觀點探討：一是**忠實觀**，形式雖變但本質不變，多以文字的轉寫為主，但較不涉及文字意涵的改變。二是**調適觀**，認為在合理的範圍內，參雜己見，適度調整文字，強調能力指標和教學目標不盡然是對等符應的關係，只要不太偏離能力指標的本意即可。三是**批判創造觀**，著重本質合宜性的思考，認為本質可變，形式亦

主題文章

可變，甚至應隨本質而改變。能力指標只是教學目標和活動的參考來源之一，並非絕然不可更動，其合理性需加以批判，並依照地、物等因素進行較大幅度的創造和改變。本研究以第三種批判創造的觀點，來分析研究中的資料，因為表演藝術是新興課程，其多樣性與可變性很大，加上學生在國小的表演藝術經驗不一定完整，課程與評量更需隨現場情形作調整。

李坤崇（2006）曾綜合各家指標轉化的理念與意義，從 Mezirow（1991）「工具、溝通及解放」轉化理論，闡述如何進行能力指標的意義剖析。他認為能力指標轉化的第一階段在於「理解工具性的意義」，也就是對於一個學科領域中的技術性的基礎知識的理解。他也建議指標轉化首先可以從能力指標的核心概念做初步的分類。接著，就是從「溝通」的意義進行第二階段的分析，認為此階段可從「實踐性的知識」的觀點，針對能力指標進行更深度的剖析。之後，再以「解放」的意義，進行批判性的分析，掌握特定學科領域的精髓知識，並對其認知歷程、內涵與情境，進行反省性的批判。李坤崇（2006）進一步分析 York 和 Marsick（2000）「行動學習」認為在前面的指標轉化分析後，教師還需把指標繼續轉變成「計畫性的學習活動」；最後依據 Cranton（1994）「導向轉化反省學習」的概念，具體實踐並反思前面的學習活動。

從上述的分析可以瞭解「能力指標」的解讀與轉化，並不只是單純將抽象的敘述轉寫成具體的動詞、名詞而已，它其實包含了整體課程轉化的意涵。一些學者也認為「課程轉化」應採取廣義看法（葉連祺，2002；English, 1992），將課程、教學與評量當成整體概念，甚至包含「教師教導」與「學生學習」等綜合的歷程。本研究將採用廣義的觀點，但受限於投稿篇幅，先不討論評量部分，只把焦點放在指標轉化、課程設計、教案活動與教學實踐之分析。

(二)指標轉化的方法

目前國內已經有許多研究針對指標轉化的方法進行分析（李坤崇，2006；李勝雄，2002；葉連祺，2002）。李勝雄（2002）在研究中強調分析指標的首要任務就是將關鍵詞予以具體化，之後才能針對具體化的內容發展課程。葉連祺（2002）分析後，建議指標轉化可以用具體的轉換策略與程序進行。

李坤崇（2006）也曾建議以「核心交錯式」和「概念整合式」的方法進行轉化。比較這兩種分析方法，他又進一步評析，認為「概念整合式」可以對專門領域的理論與相關文獻進行有系統的比對，可彌補指標中的疏漏，但因需要高度專業素養，進行起來相當耗時。相對而言，「核心交錯式分析」就比較容易

且可以方便現場教師，因為它可以直接從課綱中擷取「單一」指標，進行核心概念的分析。這對於已具有完整的課程體系的領域學科而言，是合理可行的方法；但對於新興學科如「表演藝術」，多數教師缺乏完整的背景，且先前課綱中並無此學科，而現在的九年一貫指標又以統整性的方式敘寫。因此，若是採用「核心交錯」的方式，要直接從「藝術與人文」能力指標上剖析其意義，有可能會對「整體的表演藝術概念及課程架構」產生「見樹不見林」問題。事實上，林玫君（2011）也曾嘗試使用「核心交錯」方式，但也發現剖析後的內容龐雜，需要花費更多的功夫釐清重點。

一般而言，「概念整合式分析」方法（李坤崇，2006）包含兩個階段，一為「能力指標與資料分析」階段，先以特定領域的理念及課程文獻，分析課程主軸/目標；二為「整合與概念分析後的細分」階段，評析基本能力之「橫向銜接與縱向連貫」並透過前面分析的「理論與課程文獻」，對應特定領域下的相關指標做進一步的概念澄清並具體列出能力指標的細項內容。接著再與教師進行「專業對話」並綜合「學習重點與最佳教學策略」進行設計。

不過，研究者認為前面步驟中，在未進行實際課程前，就直接與教師專業對話，不一定能實際瞭解指標轉化後的施行狀況。建議可以在指標細項分析後，就進行課程、教學活動的設計，再進入現場與教師協同，進行「教學省思」與「專業對話」。因為教學者可能會因學生反應，臨時調整原訂教學內容，並加入一些非預定的引導至教學中，這種「非線性變化的歷程」是需要經過教學實踐的歷程才能瞭解。

本次針對「國中階段」的表演藝術課程的研究，將採用「概念整合式」的方法。先在文獻部分，比較我國藝術與人文課綱和英美相關課程之教育理念，作為之後核心概念分析的藍圖；之後將分別從三個問題面向進行指標轉化，請參考後面研究程序的說明。

二、我國九年一貫與藝術與人文領域之理念

在我國九年一貫課程中的「藝術與人文」領域的教育理念中，認為「藝術是人類文化的結晶，也是生活的重心之一，更是全人教育不可缺少的一環」（教育部，2008）。延續此想法，課綱中又進一步闡述，認為藝術是人類在語文之外的一種重要的溝通形式，透過多元的藝術媒介，人們發揮直覺、想像與創意思考，且分享源自生活的思想、情感與價值，以領會生命的意義和各族群文化的

主題文章

情趣。由此可知，本次藝術課程非常重視生活的連結，認為「藝術源於生活，也融入生活」，應該提供「學生機會探索生活環境中的人事與景物。運用感官、知覺和情感，辨識藝術的特質並建構意義，以瞭解時代、文化、社會、生活與藝術的關係」(教育部，2008)

在課程的部分，藝術與人文的教育目標和總綱一致，希望培養學生「帶得走的藝術能力」，其中就是「課程統整」的精神貫穿。Beane (1997) 曾從三個層面來詮釋「課程統整」的意涵：(1) 知識的統整、(2) 經驗的統整、(3) 社會的統整。所謂「知識的統整」是在於把知識當成解決真實問題的一項工具。兒童從教師所提出生活中涉及各領域知識的實際問題中，進行探討或解決，以從中養成問題解決的習慣與能力。在「經驗的統整」的部分，Beane (1997) 認為學生應該在學習過程中獲得組織個人過去舊經驗以解決新的問題情境之機會。最後，在「社會的統整」的部分，主要是以學生個人或社會發生的重大議題為探討中心，由師生共同計畫實施，以獲得通識的知能及在社會互動中解決問題。

三、英美戲劇教育與我國藝術與人文理念比較

與我國「藝術與人文領域」有關的表演藝術教育理論，主要是在英美發展近百年的「戲劇教育」觀點。早在二〇年代，受到進步主義學者杜威、派克等人的啟發，認為教育應以啟發「全兒童」(Whole Child) 為目標，提出兒童教育除了重視其心智發展，對於其心靈及情感的世界，也應給予相同的關注。學習的關鍵在「經驗」，而非刻板的死記，唯有引導學生在實際的生活經驗中學習，且以藝術為媒介，才能培育出健全的兒童。

這種戲劇教育的課程，從 90 年代起就引入臺灣，早期稱為創造性戲劇 (creative drama)，其中包含表演藝術中的戲劇與舞蹈兩種藝術表現的元素，其進行方式是「由一位帶領者，引導一群參與者，在教室、活動室等非正式的表演空間，利用『假裝』的遊戲本能，以即興式的創意活動如遊戲、肢體、默劇動作、聲音口語對話、甚至故事或詩的戲劇化表現，共同去想像、體驗及反省人類的的生活經驗」(林玫君，2006a)。在美國，戲劇教育已經歷百年，認為教室中的表演藝術課程，應該和表演性的劇場舞台分開，強調以兒童學習且以「過程為主」的課程教學模式。

英國的發展也類似，都是在二〇年代，受到進步主義的影響，認為戲劇的發展應該從生活出發，戲劇不只是發展藝術本身，它應該是一種發展「人」的

教育。近代 Dorothy Heathcote 和 Galvin Bolton (引自林玫君, 2006a) 把社會議題與學生學習結合, 認為戲劇是重要的學習媒介, 希望學生從歷史、時事的人戲扮演中, 學習各種知識並在戲劇的真實體驗中, 發現意義。

從英美戲劇教育的理念來看, 可以發現其實它和我國藝術與人文的理念相當的類似, 都重視「全人教育」、「創意想像」、「情感價值」、「生活連結」等面向。另外, 特別強調團體參與過程中「經驗的統整與內化」的部分, 它也反應「課程」之統整意義即「經驗的統整」、「社會的統整」與「知識的統整」。

就「知識統整」的內涵分析, 「知識」應該被當成解決「真實問題」的工具, 而表演藝術的題材就是提供兒童在實際的「人類生活情境」中, 學習解決每個人的生活問題之最佳媒介。這些「人類生活經驗」自古以來, 一直就是創作的靈感來源, 而這些有關「個人情感、經驗或生活」的素材, 正就是戲劇課程經驗中真實需要解決的人生問題。

課程統整的第二項特色—「經驗統整」的意涵意指每個參與者在學習活動的過程中, 都能獲得重建個人經驗之機會。在戲劇教育的教學過程中, 特別強調參與者對人類生活經驗之「想像、體驗與反省」的部份。透過戲劇世界中的「替代情境」, 兒童能夠有機會去統整舊經驗以面對戲劇中的困境、體會不同角色內心的矛盾、捕捉五官知覺的感受、容納他人的觀點、並創造方法以克服新的問題與挑戰 (林玫君, 2005)。這種由直接參與的行動去體驗課程的方式與一般課程的傳授方式非常不一樣。透過五官知覺 (sensory awareness) 及情感回顧 (emotional recall) 等戲劇活動, 許多塵封已久的生活意象及過往的經歷, 都在互動情境中重新運用在新的問題中。

戲劇教育也反映「課程統整」之第三項特色—「社會統整」的意涵。在活動互動的過程中, 參與者有許多機會去開放自己且接受他人的想法。此外, 為了能順利地完成領導者所賦予的任務, 參與者必須培養默契, 並建立共識。從發展基本的「傾聽」技巧, 到雙人或小組性的「磋商」而至整組性的「分工」關係; 從喚起「自我的知覺」到對「他人的同理」, 領導者常製造許多兩難情境, 讓參與者學習彼此合作、信賴與尊重並體驗運用各領域的知識及民主程序, 以獲得通識的知能並在社會互動中解決問題。

參、研究設計

一、研究流程與步驟

依據前面整理的「概念整合式分析」的第一個階段，本研究已在前面文獻中，分析我國「藝術與人文」領域的教育理念並與英美相關課程做比較。接著，配合上下學期時段分三階段進行研究：上學期先透過文獻與討論，進行初步指標轉化分析與表演藝術內涵與教學目標分析。下學期開始設計課程及規劃教學活動，並進入仁愛國中兩班現場，和教師協同進行行動研究，以瞭解現場運作的情形的狀況。以下是研究步驟：

1. 能力指標分析階段

在研究問題一中，比較我國課綱與英文文獻中的「課程主軸/目標」之異同。原來第二階段「整合概念分析」的第一個步驟為「上下連貫與左右銜接」部分，將併入本階段，先以「縱向方式」分析「探索與表現」課程主軸/目標下的分類脈絡，以找出我國與英美指標中共通的核心概念。接著，再以「橫向方式」分析我國藝術與人文領域在不同學習階段中課程發展的銜接性，這會成為之後七年級課程設計的依據。

2. 表演藝術內涵與具體課程目標分析階段

此階段是針對研究問題二進行分析。首先依據前階段的核心概念，形成國中表演藝術的課程架構與對應指標。接著，找出相關指標的細項內容並列出具體的教學目標。由於表演藝術在我國的課程標準中屬於新的面向，缺乏直接的學科內涵敘述，唯一可對照的是英美相關課程的內涵細項及教育部在九年一貫課綱網頁中在「附錄教材」的內容（教育部，2008）。因此，這個階段將參考以上文獻進行分析。

3. 課程設計與教學行動檢視階段

這是研究問題三的行動反思階段。從二月中開學後開始準備設計課程，選取學習重點、教學策略，在三月中進入課堂進行兩個月的教學。每次教學結束，研究助理會先將上課記錄與相關資料進行整理，而研究者則與教學者及助理反思討論當日教學的問題、下週之教學計畫和研究相關發現。最後，五月中至七月間，進行資料整合與論文撰寫的工作。

二、研究方法和參與伙伴

本研究採文獻探討、資料分析及協同行動研究。研究參與伙伴包含「研究

者」、「研究助理」、「執行教學者」、「現場教師」、及「仁愛（匿名）國中兩個班級」。其中「執行教學者」為一位在仁愛國中實習的表演藝術教師，具備多年戲劇教學經驗，同時已獲得戲劇創作與應用系碩士學位。「現場教師」則為原來的表演藝術老師，提供訪談、觀察與討論等專家建議。「研究小組」為兩位具備研究經驗的助理，有豐富的表演藝術教學經驗，負責討論、資料收集、錄影轉譯等工作。「仁愛國中」為南部市郊一所中型的完成中學，其中藍天班與白雲班為一年級學生，共約 70 位，一週各有一堂表演藝術課，在小學時的表演藝術經驗相當不同。

三、資料的蒐集與分析

本研究收集的資料有五項：(1)「研究小組討論紀錄」（以 RG 表示，數字表示日期），主要是研究者（RT）、研究助理（R1 & R2）及教師之課後討論(2)「研究者省思日誌」（RN）；(3)「現場教師訪談紀錄」（TI），主要是訪問教師之逐字稿，研究助理會不定時利用課餘時間進行訪談；(4)「課室觀察記錄」（CO），為上課影片摘錄後的觀察紀錄；(5)「教案設計」（L1-8）每次教學的教案。研究中，為使研究結果更具效度，將採三角檢測的方式進行資料檢核，除了使資料蒐集、整理與分析持續且循環地進行，也透過比較、校正各項資料以達研究的效度。

肆、結果與討論

本研究是依據指標轉化的整體概念，從國中藝術人文第四階段能力指標「探索與表現」面向出發，探討其轉化與課程發展的問題。研究結果一將呈現能力指標之課程主軸分析及指標脈絡中的課程核心概念與發展銜接的部分。研究結果二將分析表演藝術課程內涵與其教學目標。研究結果三，將進行實際課程設計及教學省思，以瞭解指標轉化最後階段的實踐情形。

一、藝術與人文領域中課程目標的分析

(一)藝術與人文領域及英美戲劇教育之課程主軸比較

林玟君（2006b）曾分析 Siks（1983）、McCaslin（1984）、Salisbury（1987）、美國戲劇協會報告書《戲劇/劇場課程模式》（American Alliance of Theatre for Youth & American Association for Theatre in Secondary Education [AATY &

主題文章

AATSE], 1987) 及英國學者 Hornbrook (1991) 等人對表演藝術課程目標的看法。在美國方面, 學者 Siks (1983) 首先提出戲劇課程的三大主軸概念, 認為兒童透過三種角色交替學習, 分別是「戲劇參與者」(child as player)、「戲劇製作者」(child as playmaker) 和「戲劇欣賞者」(child as audience)。另外, McCaslin (1984) 和 Salisbury (1987) 也提出表演藝術課程的三個重要主軸: 第一是「身體與聲音的表達性運用」、第二是「創造性戲劇(戲劇創作)」、第三是「透過戲劇欣賞以增進審美的能力」, 這些主軸其實是反應了戲劇課程的主要目標。在 1987 年美國戲劇教育協會(AATY& AATSE)曾經針對表演藝術課程進行研究, 在其《戲劇/劇場之課程模式》報告書中, 列出四大主軸課程包含「個人內外外在資源之發展」、「以藝術合作來創作戲劇」、「審美賞析」和「戲劇與社會生活的連結」。前三項的內容與 Siks 等人的課程主軸頗為類似, 而第四項主軸「戲劇與社會生活的連結」的部分, 則是跳脫傳統以學科專業為主的課程面向, 希望學校的藝術教育能夠連結到學生的生活與社會文化的層面, 透過整合展演與生活應用, 培養學生表演藝術的基本素養與興趣, 並將之融入日常生活中。

在英國方面, 本次研究又特別分析 Kempe 與 Ashwell (2000) 及 Neelands (2004) 等學者的專書。這些學者參考英國政府國家策略(National Strategy)網頁上所列的《戲劇教學目標庫》, 對不同學習階段的課程進行詮釋, 並對其個別目標、設計及教學方法提出建議。大致而言, 英國學者們認為表演藝術在學校的教育目標, 主要是以創作(making)、展演(performing)、回應(responding)等三大面向為主軸。Neelands (2004) 也指出這三個主軸就是表演藝術的三種核心活動:

「創作」指的是一個戲劇作品從無到有所經歷的階段和過程, 在這個部分學生應該學習的是創作的來源、技法與形式, 且小至一個定格畫面或大至一個完整的演出作品都在這個範圍之內; 而「演出」是希望學生能夠獲得演出時所需要的技巧和知識, 又包含了傳統的觀演關係與課堂中各組輪流和同時的分享演出; 最後「回應」是指回應戲劇作品的技巧與知識, 期待學生能從瞭解戲劇作品到回應作品。

從上述分析可以發現美國及英國的課程主軸類似, 基本上都包含以「創作」為主的基本表現能力; 以「展演」為主的應用整合能力; 最後是以「回應」為主的賞析理解能力。唯在美國 AATY&AATSE 的課程中, 「社會與生活的連結」的層面獨立成一項主軸, 而其他學者的寫法則是把這個面向當成創作主題, 以

融入的方式寫入前三項主軸中。

反觀我國藝術與我國的藝術與人文領域的課程主軸，其中包含「探索與表現」、「審美與理解」及「實踐與應用」三大目標。依據教育部民國 97 年所公佈的國民中小學九年一貫課程綱要，在「探索與表現」的主軸下，其課程目標在使每位學生能自我探索，覺知環境與個人的關係，運用媒材與形式，從事藝術表現，以豐富生活與心靈。在「審美與理解」的主軸下，主要希望每位學生能透過審美與鑑賞活動，體認各種藝術價值、風格及其文化脈絡，並熱忱參與多元文化的藝術活動。最後在「實踐與應用」之下，其目標在於讓每位學生能理解藝術與生活的關連，透過藝術活動增強對環境的知覺，認識多元藝術行業、珍視藝術文物與作品、尊重與瞭解藝術創作，並能身體力行於生活中。

綜合前面比較，我國「探索與表現」的部分相當於英美課程主軸一與主軸二，包含「創作基本表現」和「展演應用整合」，而在「審美與理解」的部分就可直接對應英美課程目標的第三個主軸—「回應賞析理解」。至於「實踐與應用」的面向，剛好可以和美國 AATY&AATSE（1987）的第四個課程目標「戲劇與社會生活」對應，強調學生藝術創作與自我生活及社會文化的關係。尤其到了第四階段，若從我國能力指標的內涵分析，這個階段的創作非常重視藝術與「個人生活及社會自然關懷」主題的連結。換言之，除了創作本身的技法形式等表現與欣賞的能力外，到了中學階段其「創作主題」的發想和取材也是很重要。

表 1 我國藝術與人文課程目標和英美相關課程主軸之比較

課程主軸 文獻來源	創作基本表現	展演應用整合	回應賞析理解	社會與生活的連結
藝術人文/ 表演藝術	探索與表現		審美與理解	實踐與應用
美 Siks	藝術參與者	藝術製作者	藝術欣賞者	融入前三者
美 McCaslin 美 Salisbury	身體與聲音的 表達與運用	創造性戲劇/舞 蹈	透過欣賞 增進審美能力	融入前三者
美 AATY 戲劇課程	發展個人 內外資資源	以藝術合作 來創作戲劇	審美賞析	表演藝術與 社會生活
英 Hornbrook	創作	表演	回應	無
英 Kempe & Ashwell	創造	表演	回應	融入前三者
英 Neelands	創作	表演	回應	特別強調 但融入前三者

主題文章

綜合各家文獻分析（林玫君，2006b、2010a、2010b），並比較我國藝術與人文領域第四階段的能力指標，研究者調整部分敘寫方式，將我國及英美學者提出的課程主軸/目標重新整理如表 1，以提供下一個階段分析表演藝術課程核心概念的全貌。

(二)藝術與人文領域能力指標核心概念分析

接著進行指標「上下連貫與左右銜接」分析。首先將「探索與表現」下四個階段的指標做分類，企圖從其「縱向」脈絡中分析其核心概念，結果發現有六項：「創作基本表現」、「技法形式應用」、「創作展演整合」、「科技媒體結合」、「創作主題之發想」及「想法感受之表達」。

除了縱向分析外，研究者也嘗試透過上列表格進行「橫向比較」，希望能夠比較我國藝術與人文領域前三階段（小學階段）與第四階段（國中階段）指標內容之差異，以瞭解課綱在面對不同發展階段學生之需要所建議的學習目標。在藝術與人文領域課綱下的能力指標中，第四階段「探索與表現」詳列了四項能力指標，分別是：

- 1-4-1 瞭解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。
- 1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。
- 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。
- 1-4-4 結合藝術與科技媒體，設計製作生活應用及傳達訊息的作品。

為了與前三階段能力指標進行橫向的分析，除上述四項能力指標之外，另外增加了「實踐與應用」之下「3-4-10 透過有計畫的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。」，以銜接國小階段的能力指標。從下表 2 各學習階段的指標敘述中，可以發現在**創作基本表現**的部分，「國小階段」以各種不同媒介的探索為主；到了「國中」，則增加媒介的多元性。在**技法形式應用**部分，「小學」低年級僅止於基本形式的探索及工具安全正確的使用；中年級以後，逐漸發展對於創作元素的瞭解與適當技法形式

的選擇與掌握。到了「國中階段」，若國小有持續的練習機會，此時學生應該對各種藝術媒體、技法與形式更能應用自如，且能進一步地探索「傳統與非傳統」形式差異。另外，也可以在創作時，**結合科技媒體**，以連接生活並傳達訊息。在**創作展演整合方面**，「國小階段」中年級以後漸漸學習與人分工從事藝術活動；到了高年級才透過集體創作方式完成作品；而在「國中階段」，雖然在「探索與表現」下並沒有相關的指標，但是若從「實踐與應用」目標下就會發現 3-4-10 的指標內容，其實就是銜接在這個部分的小學課程。中學生不僅要能進行有計畫的集體創作，同時還要表現「自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調」等團隊精神與態度。最後，在**創作主題及想法感受**上，「小學」階段強調想像力的發揮與創意的表現，期待學生能在其中體察創作的樂趣並能表達個人的感受、想法與感情。但是到了「國中階段」，漸漸脫離小學天馬行空的想像，反而比較重視藝術與社會的關係，希望學生能體察人群各種情感特質，設計關懷社會自然環境主題，以傳達個人或團體情感與價值觀，表現「獨立思考」的能力。核心概念分析表如表 2 所示。

在進行上下連貫銜接分析時，也發現「指標間的用詞」有許多重疊或不清楚之處，如「藝術創作」、「藝術媒體」、「藝術與科技媒體」、「藝術創作形式」、「藝術創作方式」、「藝術創作技法、形式」、「媒體技法與形式」及「媒體與藝術形式、媒體、技法」等，雖然都屬藝術創作表現的方法，但對不同的教師而言，可能在詮釋上也會有所差異。尤其表演藝術又是新興的學習面向，雖然教育部的附錄教材嘗試補充相關內容，但與音樂或視覺藝術的橫向對應關係或對指標中名詞的解釋，未有清楚的說明。建議未來指標修訂時，應該把這些名詞作統一的澄清與界定。另外也發現一些「過程能力」或「情意態度」的內涵，如「溝通協調」和「團隊合作」等，只是這些一般性的概念能力隱藏在指標動詞或相關的敘述中，常容易被忽略。同時，他們需要經過長期累積並應用於生活中，才能逐步顯現。這也剛好對應我國九年一貫十大能力及藝術人文中「實踐與應用」的部分課程目標。

主題文章

表 2 藝術與人文領域「探索與表現」核心概念分析表

第一階段 一、二年級	第二階段 三、四年級	第三階段 五、六年級	第四階段 七—九年級	核心 概念
1-1-1 (前) 從事視覺、聽覺、動覺藝術活動	1-2-2 (前) 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式	1-3-1 (前) 探索各種不同的藝術創作方式	1-4-1 (後) 嘗試多元的藝術創作	創作 基本 表現
1-1-2 (前) 運用視覺、聽覺、動覺的藝術創作形式 1-1-4 (前) 正確、安全、有效的使用工具或道具	1-2-4 (前) 運用視覺、聽覺、動覺創作要素，從事展演活動 1-2-1 (中) 探索各種媒體技法與形式，瞭解不同創作要素效果與差異，以方便進行藝術創作活動	1-3-3 (前) 嘗試以藝術創作技法、形式 1-3-2 (中) 選擇適當的媒體、技法	1-4-2 (中) 運用適當媒體與技法 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異	技法 形式 應用
1-1-4 (後) 從事藝術創作及展演活動	1-2-5 嘗試與同學分工、規劃合作，從事藝術創作活動	1-3-4 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品	3-4-10 透過有計畫的集體創作，表現自動合作尊重秩序溝通協調團隊精神與態度	創作 展演 整合
1-1-3 使用媒體與藝術形式的結合，進行藝術創作活動		1-3-5 結合科技，開發新的創作經驗與方向	1-4-4 結合藝術與科技媒體，設計製作生活應用及傳達訊息的作品	科技 媒體 結合
1-1-1 (前) 嘗試各種媒體，喚起豐富的想像力，感受創作的喜樂與滿足	1-2-2 表達豐富的想像與創作力	1-3-1 (後) 表現創作的想像力 1-3-2 (前、後) 構思藝術創作的主题與內容，。完成有規劃、有感情及思想的創作	1-4-1 (前) 瞭解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力 1-4-2 (前) 體察人群各種情感特質，設計關懷社會及自然環境主题	創作 主题 發想
1-1-2 (後) 表達自己的感受和想法	1-2-4 (後) 半呈現個人感受與想法 1-2-3 能用自己的符號記錄所獲得的知識技法的特性及心中感受	1-3-3 (後) 表現個人的想法和情感	1-4-2 (後) 傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特表現	想法 感受 表達

二、第四階段表演藝術課程具體的學習目標

(一)藝術與人文領域的核心概念與第四階段能力指標之對應關係

前一階段的六項核心概念，若做進一步比較，可以歸納出兩個重點，前四項主要是「創作的表現方法」，而後兩項則是「創作內容—主題或感受」的表達。以下表 3 就是依據這些核心概念對第四階段國中的能力指標所做的分析表：

表 3 藝術與人文領域第四階段「探索與表現」核心概念分析表

核心概念	第四階段國中
創作 表現 方法	1.創作基本表現 1-4-1（後）嘗試多元的藝術創作
	2.技法形式應用 1-4-2（中）運用適當媒體與技法
	1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異
	3.創作展演整合 3-4-10 透過有計畫的集體創作，表現自動合作尊重秩序溝通協調團隊精神與態度
4.科技媒體結合 1-4-4 結合藝術與科技媒體，設計製作生活應用及傳達訊息的作品	
創作 主題 想法	1-4-1（前）瞭解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力
	1-4-2（前）體察人群各種情感特質，設計關懷社會及自然環境主題
想法	6.想法感受表達 1-4-2（後）傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特表現

從上述的對應關係可發現在「創作表現方法」上，第四項「科技媒體」可以併入第三項「創作展演」中，因為它是屬於一般表演藝術展演下的另一種整合工作，也就是透過電腦、攝影、科技、網路等媒介所進行的展演。另外，在「創作主題想法」之下，無論是主題的發想或是感受的表達，其實都和創作者所想要表達的想法和感受有關。因此，為了簡化概念並連結至英美課程主軸，嘗試把五、六項合併，直接可以對應至「社會生活連結」的表演藝術課程目標。

(二)第四階段表演藝術課程具體的學習目標

依據前面指標分析，我國的藝術人文能力指標在「探索與表現」下的核心概念為「創作表現方法」與「創作主題想法」，而這樣的脈絡似乎和英美課程主軸有一種相互呼應的關係。換言之，我國核心概念中「創作表現方法」，可以對應國外內涵 I「創作基本表現」與內涵 II「展演應用整合」的部分，而「創作主題想法」則可以與「社會生活連結」對應。透過以上的對應關係，可以參考表演藝術國內外文獻及資料做進一步細項補充，針對表演藝術的課程內涵及目標進行具體化的描述，也方便作為後續階段課程設計之依據。以下表格是在「探索與表現」課程主軸的分類，其中列出英美相關課程內涵細項及教育部（2008）「國民中小學九年一貫課綱之附錄教材」之內容所進行的對照比較。

主題文章

表 4 第四階段「探索與表現」課程主軸下的表演藝術細項內容

核心概念	臺灣	美國	英國
創作基本表現方法	表現試探— 表演藝術的創作元素 1.聲音、肢體動作與道具在表演藝術上準確性的表現 2.即興與創作表演 3.表演藝術的創作 4.傳統與非傳統表演藝術特色的分析、模仿與創新。	發展個人內外資源 1.運用自己的感官去觀察自己 and 別人的情緒 2.利用動作來表達想法、感受和人物 3.透過語言來與他人溝通 4.運用聲音表達自己，並與他人溝通 5.將戲劇應用於戲劇製作中，並進入溝通 6.展現出社會紀律於戲劇活動中 7.從有效的想像、互動和反射之戲劇活動中發現自我	創作 1.如何和其他同學建立客觀的合作關係，而無須理會對方的性別、能力和個人偏見。 2.如何探究、蒐集和選取工作所需的合適資料。 3.如何從不同來源（劇本、故事、詩篇、文件、影像或意念）演繹成戲劇作品。 4.如何選取、應用恰當的戲劇慣用手法和表演形式。 5.如何把對行動的意念，化成為真正的行動。 6.如何編輯、改良小組的初期嘗試，使最終的演出能獨立地、清晰地向觀眾表達創作意念，而不須附加解釋和註明。
	基本概念— 表演藝術的展演 1.表演藝術的排練與展演。 2.表演藝術的編導與劇場技術的應用。 3.劇場藝術與其他藝術間的連結與應用。 4.媒體製作與表演藝術的應用。	以藝術合作來創作戲劇 1.自願參與活動，並在活動中能與小組合作及互動 2.統整、理解、分析問題並且提出具體的問題解決方式 3.參與劇本的創作並把焦點集中於戲劇問題的解決和發展 4.瞭解情節邏輯連接與因果關係 5.探索所選擇的劇場技術選之元素作用於戲劇活動中 6.發展技巧於即興創作的動作和對話中	演出 1.如何把我們日常生活中的行為和身體，轉化為其他人的性格、生活和身體展現。 2.如何選取演出風格：真實主義、象徵主義、表現主義。 3.如何運用表演來表達不同層次的意義和詮釋。 4.如何有效地做到整體演出：行動和反應，給予和回應暗示。 5.如何利用燈光、音效和物品來豐富演員的演出。 6.如何把空間轉化成另一個地點和時代。
創作主題想法	藝術與生活— 表演藝術與生活 1.劇場的社會功能與工作的專業職掌。 2.表演藝術創作與生活美感經驗的分析與分享。 3.劇場實務規範。 4.表演藝術資源的運用。	表演藝術與社會生活 1.在生活和戲劇之間探索其相似性和區別 2.探索各式各樣的社會角色和職業包括了劇院和其它藝術 3.透過戲劇活動來探索歷史和多元文化的概念	融入前三者

經過比較之後，可以發現在第一項「創作基本表現」上，臺灣和美國的課程比較重視發展學生在肢體動作、聲音口語及即興表演的基本表現上，其中臺灣在創作元素中又特別強調明確的主題與完整的內容，且加入「傳統與非傳統」的形式。而美國則又額外強調活動中的溝通、社會紀律和自我發現。相對之下，英國的課程反而比較重視「創作」基本能力的培養。細看其內容，從創作資料的探究、蒐集，到取材來源的演繹、改編，再到戲劇手法形式的選擇、應用及主題想法的行動轉化，最後到創作的編輯與呈現等，這些重要的創作歷程在英國都有清楚的敘述。另外，英國和美國一樣，也重視創作過程中的合作關係，未來在進行課程設時可納入考量。

在「展演應用整合」的核心概念下，臺灣附錄教材中在表演藝術下的補充說明中似乎較重視排練展演、編導與劇場技術及跨領域的整合應用；而美國則強調在即興創作中持續發展學生動作與對話的技巧，重視劇本創作之問題解決與情節發展等編創概念，同時也與臺灣一樣希望學生可以探索並應用一些基本的劇場技術；在英國方面，這個概念下的細項內容與臺灣、美國類似，都重視展演的整合應用表現，強調表演、風格及劇場空間、燈光、音效、物品的運用。

從上表各大主軸下列出的內容發現，表演藝術的細項內涵與學習目標基本上可以從「創作表現方法」及「創作主題想法」下的二項核心概念出發，包含表演藝術的「創作基本表現」、「創作應用展演」及「社會生活連結」，然而經過進一步的整理，發現「創作應用展演」的概念又細分為「創作技法形式應用」及「創作展演整合」。故經過前述分析，可以具體列出個別的學習內涵與教學目標（參考表 5），這些將成為下一個階段的課程設計與教學活動規劃之依據。

三、七年級表演藝術「探索與表現」課程的實踐與省思

(一)整體課程的初步規劃

整體課程的初步規劃是依據前面能力指標轉化的分析結果。在藝術與人文「探索與表現」的目標下，表演藝術的對應內涵為：「創作基本表現能力」與「創作應用與展演能力」（技法形式、整合展演），而依據這些課程目標與內涵，共規劃出三大部分的課程：前兩週為課程第一階段，聚焦在表演藝術「創作基本表現」的回顧練習。第三至五週的課程，就進入第二階段「創作技法應用」的準備，最後的六至八週，進入第三階段課程，延續前面的「創作展演整合」，完成最後的演出任務。

主題文章

表 5 藝術與人文領域「探索與表現」核心架構與表演藝術細項內容對照表

核心概念	表演藝術學習內涵	表演藝術教學目標
創作 基本 表現	表演藝術基本媒介與元素： 肢體、聲音與口語的表現	運用肢體與口語聲音表達情緒與想法
	簡單人物與情節的創作	透過即興創作，塑造簡單的角色與情節 表達情緒與想法
國小 階段		
創作 表現 方法	表演藝術技法與形式： 人物外在與內在的表現	塑造合理的角色並清楚表現角色特性 從不同來源（劇本、故事、詩篇、文件、 影像或意念）發展情節
	編劇：來源、情節、張力衝突	運用戲劇畫面或行動表現獨立的想法
	導演基礎：畫面編排、走位	應用懸疑、衝突的手法表現戲劇張力
	國中 階段	形式：傳統與非傳統表現 分析傳統與非傳統表演形式、模仿並融 入創作中
創作 展演 整合	劇場技術：視覺與音樂效果整合	運用簡單劇場技術（含視覺/聽覺）增加 展演的舞台效果
	展演：有計畫的戲劇/舞蹈創作	進行戲劇/舞蹈的排練及演出 投入參與展演計畫並學習分工合作
國中 階段		
創作 主題 想法	科技媒體如錄影、攝影、電腦設備、科技、語音錄製、網路傳輸	運用結合科技媒體於展演中
	社會 生活 連結	戲劇主題表現與社會文化的關係、具有社會關懷或自然環境的題材、生活取材
	國中 階段	具有情感特質的題材 個人情感或團體價值觀
		透過編創的內容或主題來傳達社會文化及自然環境的關懷 透過編創的內容/主題來傳達個人或團體的情感特質與價值觀

1. 1-2週課程—銜接國小表演藝術基本能力

從前面的分析瞭解，中學藝術人文比較重視透過「藝術創作」來傳達學生的「獨立思考」與「個人或團體情感與價值觀」。若要能透過創作傳達想法或價值，學生應該先具備基本的藝術表現能力。從前面指標橫向的分析，若小學課程有實際依據課綱進行，學生們應該早在進入國中前，就已具備各類藝術創作的基礎學習經驗。不過，考量學生來自不同的學校，在表演藝術的相關學習經驗可能不盡相同，且才剛剛開學沒多久，需要面臨合作默契的問題。因此透過

小組討論決定先設計兩週的基礎銜接課程，一方面彌補部分學生的基本能力，二方面建立學生的同儕合作默契（RG1000328）。

第一週活動以「走走停停、即興雕塑」及「即興默劇創作」等基本肢體活動為主；第二週透過情境卡引發學生與情緒相關的生活經驗，並要學生以肢體聲音呈現出來。同時，透過繪本《瘋狂星期二》中的畫面，引發學生在小組中創造具體的角色情境，最後以「靜像畫面」的方式，進行簡單的呈現與分享。

2.3-5週課程—表演藝術「應用技法」及「傳統與非傳統」表現形式

從前文分析中顯示國中學生應該從「基本的創作表現」進入較複雜的**編導技巧**。在**表現形式**上，可以開始對「傳統與非傳統」進行瞭解。「表現形式」上；而在**創作主題**方面，要能表現對社會或自然環境的關懷，以連結「自我與社會文化的關係」。為考量現場老師取材的方便性，本階段主題選自課本《季節傳說》的主題，嘗試從完整的「故事文本」出發，逐漸加入進階的課程。

第三週在**編導技巧**的活動設計，先從「情節編創」開始，從《季節傳說》中擷取一段具有起、承、轉、合的情節，讓學生以「靜像畫面」呈現其獨立的想法。接著，介紹「衝突、懸疑」等概念，以增加戲劇表現的張力。在「導演部分」，以同樣的活動，引導練習「畫面安排」及「走位」等基本技巧。

第四到第五週原始課程在探索**傳統與非傳統**的表現形式，但在前面能力指標的轉化中，未曾對其定義做釐清，而附錄教材的說明只有提到「對傳統與非傳統表演藝術特色進行分析、模仿與創新」，也沒有進一步解釋其意義。剛好研究現場的表藝老師具備相關背景，經過專家訪談，建議可以從「傳統戲曲」著手（TI1000430）。透過這樣的澄清，第四週課堂中實際選取了國光豫劇隊的《香囊記》來介紹傳統表演形式，練習一桌二椅的空間表現手法，希望能將之應用於學生的創作中。接著，第五週以「非傳統」的戲曲表演形式為主，使用臺灣豫劇團的新編兒童劇《錢要搬家啦！》，介紹並練習傳統戲曲中「程式化動作」，鼓勵學生將之融入新編的創作中。

3.6-8週課程—整合音樂、視覺元素，進行創作展演

第六、七週的課程著重於**簡易劇場技術**的介紹，目標是培養學生應用簡單視覺、聲音或音樂的素材，配合已發展的創作內容，來增進表演的效果。預定將以「音樂廣告」或「聲音故事」的創意活動，介紹展演中的音樂/聲音效果的

主題文章

表現；另外接著以「道具大變身」或「服裝創意秀」介紹舞台視覺的表現。第八週開始進行**創作展演的整合**工作，教學目標則是在鼓勵學生連結前幾週在表現技法上的學習經驗，融合創作的想法，進行有計畫的排練與呈現。以下是這八週的課程計畫表（表 6）：

表 6 核心概念、教學目標與課程內容對照表

核心概念	表演藝術 教學目標	協同行動研究 課程內容
創作 基本 表現 國小 階段	* 運用肢體與口語聲音表達情緒與想法	* 即興雕塑
	* 透過即興創作，塑造簡單的角色與情節，表達情緒與想法	* 聲音表達 * 情境卡與人物情緒表現 * 即興創作/靜像畫面/流動靜像
創作 技法 應用 國中 階段 表現 方法	* 塑造合理的角色並清楚表現角色特性	* 「季節傳說」一分組 改編創作/靜像畫面
	* 從不同來源（劇本、故事、詩篇、文件、影像或意念）發展情節	* 傳統表演形式介紹
	* 運用戲劇畫面或行動表現獨立的想法	* 非傳統表演形式介紹
創作 展演 整合	* 應用懸疑、衝突的手法表現戲劇張力	* 「季節傳說」一分組創作
	* 分析傳統與非傳統表演形式、模仿並融入創作中	
	* 運用簡單劇場技術（含視覺/聽覺）增加展演的舞台效果	* 廣告音樂運用介紹 * 聲音故事
創作 主題 想法	* 進行戲劇/舞蹈的排練及演出	* 道具大變身
	* 投入參與展演計畫並學習分工合作	* 服裝創意秀
社會 生活 連結	* 運用結合科技媒體於展演中	* 「季節傳說」一分組展演
	* 透過編創的內容或主題來傳達社會文化及自然環境的關懷	融入八週的課程中
	* 透過編創的內容/主題來傳達個人或團體的情感特質與價值觀	融入八週的課程中

(二)「表演藝術」整體課程實踐後的反思

1. 1-2 週課程轉化問題與反思

第一週的課程進行的頗為順利，雖然學生對自我身體的掌控與空間關係的拿捏不如預期，但是至少能夠突破自我身體的自覺並願意冒險嘗試表現。透過

小組討論，發現可能是和活動的本質有關，因為學生不需要和他人合作表現，且只需要在自己的空間中聽著老師的指令，自由發揮做出符合自己原創的雕塑（RG1000412）。

不過，表演藝術的基本包含許多部分如肢體與空間的掌握、五官情緒及口語聲音的覺察與表現、想像創意的表現、合作溝通的技巧。前述這些基本課程若在小學階段缺乏學習的機會，到了中學實在很難再接續後來的指標實踐。但是在有限的時間內，如何兼顧「基礎經驗的補足」和「第四階段其它學習指標」的內涵，是本研究中的一個難題。

透過討論初步的想法是用「融入式」的設計，在每次的戲劇課之始時都安排 5-10 分鐘的基礎課程活動，接著在進入第四階段的主題活動。不過，在安排時，可能也需考慮這些基礎暖身活動的全面性與難易度。換言之，必須把時間拉長，思考整體在七年級中，需要利用多少融入性的基礎課程以銜接國中第四階段指標及其轉化後應達到的教學目標與學習進度。

在第一週第二段課程，主要希望學生能透過肢體或聲音來表達自己的情緒或生活經驗，以連接指標中「個人或團體情感與價值觀之傳達」。依據第一週課室觀察紀錄，發現「許多的學生並不習慣連結生活經驗至表演中，各組的想法發散，呈現中缺乏對應的內容與重點」。甚至在討論中學生也反應：「小學階段的學習經驗非常的少，有的甚至完全沒有」（CO1000412）。研究小組在教學後也有以下的反思討論：

R：學生的表現真是差強人意，根本看不出來他們想要表現的是什麼？

P：不要說主題，我連他們想要表現的是什麼內容，都看不太出來。。。

C：就像「上學」那組，內容上鬆散，不知道在演什麼；另外「打電玩」那個，雖然比較有個「情節內容」，但是想要表現的想法（主題）還是看不太出來。。。

R：所以在判斷主題之前，要先看看學生創作「內容」清不清楚，是不是缺乏經驗，沒有「開始、中間、結束」的情節概念？

C：可能吧，必須先引導學生想要表現的內容，確認他們知道自已的故事

主題文章

是否完整且清楚，之後再引導他們討論想要表達的「主題」？

P：可能我們要從最基本功夫做起，下次上課找一個現成的故事，先引導學生體驗如何清楚的表現一個完整的情節。(RG1000412)

從以上的討論，可以發現學生並不善於將生活經驗連結至創作的表現中，不但無法掌握想要表達的內容，更是缺乏獨立的想法（主題）。這可能和我們學生的思考習慣或經驗有關，學生對生活的觀察與感受似乎向來缺乏引導，因此，當有機會要他們表現時，反而缺乏想法。未來教師可能必須花時間引導學生對創作的主题或想法做更多的討論或生活經驗的充實，如此才能幫助學生在創作時產生較聚焦的想法。

另外在討論中，研究小組也考慮將採用現成的文學或繪本作品，作為主題探究的起點—「至少這些架構好的文本，已有現成的人物及可發展的情節」（RG1000412）。在實際上課時，若使用這類的文本，或可精省師生建構新的人物或戲劇情境的時間，如此就可把主要的教學時間放「創作表現技巧」的基本練習上。待到七年級下半學期，待學生有一定基礎後，就可以加入一些學生自己原始的生活素材做為創作的來源，如此更可以符合中學指標上的期待，透過多元創作來表現學生對「生活、社會與文化關係的獨立想法」。

延續第一週的反思，第二週就選擇以繪本作為現成的創作題材，進行《瘋狂星期二》考量其故事的結構頗為完整，且有許多可以讓學生自由創發的空間，並從其中挑出四張圖片，讓學生以靜像畫面的方式分組表現故事中人物的情緒與起、承、轉、合的情節結構。在實際活動進行後，從課室觀察記錄中發現各組在「看圖呈現故事」的表現未如預期的好（CO1000418, CO1000419）。在活動的參與上，似乎單一性的活動如以情境表現人物情緒尚可接受，但是進入綜合性的行動表現，要學生同時表達「情節與想法」時就會有問題。在小組反思中也討論到：「似乎學生需要更多的時間，練習如何透過肢體表現及戲劇行動，將故事的情節或主題想法具體清楚的表現出來。另外，在基礎的表演技巧如「靜像畫面」或「流動靜像」等運用的部分，學生也需要有時間再練習」（RG1000419）。

從這兩週的行動實踐的分析，可以發現我們的學生對於連結生活經驗至創作主题的基本能力需要加強；同時，對於如何以戲劇行動來表現主题或現成文本的詮釋，也需要更多的練習與引導。這個部分的課程，似乎可以參考先前分析的英國中學的課程內容，包含「創作資料的探究蒐集」、「取材來源的演繹改

編」、「戲劇手法形式的選擇應用」、「主題想法的行動轉化」及「創作的編輯與呈現」等。

原本是打算從第三週起，要採用教科書上的主題《季節傳說》作為接下來開展學生創作應用能力的文本。但依據這兩次課程的經驗，對新的文本學生可能需要花費時間進行瞭解，才能進入下一個階段的課程。透過小組討論，決定暫時不介紹新的文本，直接以先前《瘋狂星期二》的繪本，作為後三週課程發展的主軸，希望學生在已經熟悉的故事題材上，嘗試進階的應用技巧（RG1000426）。

2.3-5 週課程轉化問題與反思

此階段為第三至第五週的課程，目標在表演藝術創作的應用能力。在「主題」的選擇上，為省掉學生重新適應新題材的問題，上週已決定沿用《瘋狂星期二》繪本，在第三週先把重點放在「編導技法」的練習，在「編創部分」強化情節發展與衝突、懸疑張力概念而在「基礎導演」上，預定以「流動畫面」形式鼓勵學生處理畫面和練習走位。經過實際教學後，發現學生在「編導基礎」上仍然需要累積更多的經驗。課室觀察紀錄就反應了教師在教學中花許多時間引導學生回到最基礎的練習，才能順利發展一段連貫的情節（CO1000502）。因此，原先要加入其他編導手法的構想，無法有充分時間讓學生親身體驗，只能在進行分組呈現時，以學生的作品作為實例，說明這些手法運用的可能情形。

在第四週到第五週間預定要進行「表現形式」的應用課程。從觀察記錄中，發現在「傳統形式」的空間表現與程式化動作的個別介紹和練習上，整體課程進行還算順利（CO1000509，CO1000510）。到了第五週課程後半，當教師要求學生把所學應用在各組創作時，就產生困難，並無法達到預設的教學目標（CO1000516，CO1000517）。就如研究中反思筆記：

傳統與非傳統的表現，屬於高度形式化的課程內容，要學生放入應用的面向可能太難，不太適合放在第一學期的課程中。或許可以和賞析課程結合，到下學期先以欣賞與理解為主。至於，進行這類型式的表現練習，在有限的時間與學生能力上，可能不是此次課程的首要考量。尤其是這次的研究後，也讓人感覺學生在表演藝術基本能力上的展現，比實際藝術人文能力指標上的期待，相去甚遠。（RN1000516）

主題文章

如上面反思內容，「傳統形式」已有非常固定的表現方式，學生剛接觸這些表演形式，還不到應用自如的程度，較無法達到課綱建議的表現程度。然而在第四階段表演藝術附錄教材中，將「傳統形式的表現」列在「探索與表現」下，就目前的研究顯示，是有實踐上的困難。在小組討論中，認為未來若將之放到「審美與理解」課程下，可能會比較合宜（RG1000517）。

3.6-8 週課程轉化問題與反思

理想上，原先的設定是第六、七週分別進行完整的教學活動，分別以「音樂」與「視覺特效」的選擇與製作為主；最後第八週才讓學生進入小組採排的部分，以對應到「表演藝術整合展演」的目標，希望學生學習整合人力與創意，進行有計畫的小型展演。但透過觀察，發現學生可能需要比較多小組討論、準備及演練的時間（CO1000523、CO1000524）。因此，教師捨棄原始的課程計畫，不以正式的課程介紹，反而讓學生先在小組中發展主要的創作內容，再巡迴各組協助，並以「邊教邊做」的模式，依據學生的需要，適時提供視覺或音樂效果的想法，請學生利用課後自行做收集和準備。

在實際教學中發現，教師在學生排練過程中，顯得「主導性」較高（CO1000530、CO1000531）。隨後的討論反思中也反應，有可能是因為教師對學生整合展演的表現，有一定的理想，但實際七年級學生在表演藝術的經驗或能力上，並不如課綱中的理想。若要達到學生能有計畫化的合作完成一段演出的目標上看，是需要再可能需要等到七年級下學期，甚至八年級後才有辦法達要（RG1000531）。

在最後一週進行課程後的反思中討論時，擔任教學的老師反應：「在這樣的課程中，師生忙於進行表演排練，反而沒有足夠的時間針對**創作主題**想法的討論，也就是連結到生活或環境的關連性的討論」（RG1000607）。這也間接造成課程的發展未能如指標上的期待，朝向自然關懷或人文生活的主題發展，未來在課程規劃上，必須再重新檢視這個部分。

伍、總結與建議

本研究是從指標轉化的整體概念，針對國中藝術人文第四階段能力指標「探索與表現」的面向，探討原始指標「轉化」為表演藝術課程之內涵、目標之歷程與實踐反思。

研究結果一發現，英美課程與我國類似，基本上包含三個課程主軸—以「創作」為主的基本探索表現；以「展演」為主的應用整合；最後是以「回應」為主的審美賞析，只是我國的課程將前兩項主軸放「創作與表現」之下，而第三項「回應」的主軸則與我國的「審美與理解」的內涵類似。另外，美國 AATY 的課程模式又特別把「社會與生活的連結」的層面獨立成一項主軸，剛好對應至我們課綱的「實踐與應用」的課程主軸。

經過整體指標之「縱向比較」，發現在我國藝術與人文第四階段能力指標「探索與表現」下，可歸納出六項**核心概念**：「創作基本表現」、「技法形式應用」、「創作展演整合」、「科技媒體結合」、「創作主題發想」、及「想法感受表達」等。若再進一步分析，可發現其實六項核心概念大致歸類為兩個方向：一是由前四個核心概念組成的**創作表現方法**；二是後兩項組成的**創作主題的想法**。

透過不同發展階段的「橫向比較」，發現「國小階段」的**創作表現的方法**比較著重在肢體、聲音與空間的探索與練習；到了「國中階段」，就重視學生對各種藝術媒體、技法與形式的應用及嘗試整合科技媒體。在**創作主題的想法**上，「小學階段」強調想像力的發揮與創意的表現；但是到了「國中階段」，就以表現獨立思考、情感與價值觀為主。另外，國中生不僅要能進行有計畫的集體創作，同時還要表現「自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調」等態度上的面向。在分析中，也發現「指標間的用詞」有許多重疊或不清楚之處，如「藝術創作」、「藝術媒體」、「藝術與科技媒體」、「藝術創作形式」等，建議未來可以把這些名詞作統一的澄清與界定。

研究結果二是延續前面的歸納，對應到臺灣、美國及英國表演藝術中學課程的內涵細項。經過比較之後，發現在**創作基本表現**上，臺灣和美國的課程類似，比較重視發展學生在肢體動作、聲音口語及即興表演的基礎表現上，而英國的課程則強調「創作歷程」之引導。在**應用展演整合**的核心概念下，臺灣似乎較重視排練展演、編導與劇場技術及跨領域整合；而美國則透過即興創作與問題解決發展學生的編創概念。不過，三個國家都重視展演的整合應用表現，強調表演、風格及劇場空間、燈光、音效、物品的運用。此外，英美也相當重視創作過程中的合作關係與溝通協調，雖然我國將這個部分的指標列在另一個主軸「實踐與應用」之下，但也表示其重要性，未來在進行課程時可以將之納入考量。

研究結果三是透過教室行動實踐反思課程轉化的問題與解決之道。在前兩

主題文章

週的行動中，發現在**創作基本表現**的課程中，許多學生的基本能力不足，反應中小學指標上的「銜接」的問題。初步的建議是用「融入式」的設計，在七年級上學期安排每次 5-10 分鐘的基礎活動，接著再進行主題活動。在**編創應用**的課程中，也發現多數學生並不善於擷取生活經驗至創作中，也難在短時間內將想法轉化為表演的行動。建議教師在七年級上學期可以引導學生多去觀察生活並充實相關經驗，也可在創作初期引用簡短的文本，作為主題探究的起點。最後，可以參考英國課程中引導學生進行創作的細節歷程。除了主題的擷取和想法的表現上，研究中也發現課綱中在探索與表現下的**傳統與非傳統形式**的定義與解釋需要再釐清；若依據附錄教材中表演藝術下的解釋，期待學生在分析後，還要「模仿創新」，有實際的困難，建議參考「視覺藝術」或「音樂」，把相關的內容放在「審美與理解」的面向。在**展演整合**的課程實踐中，發現若要在七年級上學期將「音效與視覺創作」整合至展演中，最好以「邊做邊教」的模式進行。不過，就目前國一學生的程度看來，一上的前半段課程還是以培養表演藝術基礎表達能力為主，後半段就能配合較複雜應用的層面，但以進「編創展演」的部分。

綜言之，中學教師在面對課綱時，除了轉化解釋的問題外，如何協助學生接續小學課程也是一大挑戰。似乎短短幾週的複習課程都不夠，是否需要把七年級上學期的課程，整個拿來進行小學第三階段的複習課程，從七年級下學期後在繼續第四階段的教學目標，如此才能真正落實我國中學藝術與人文領域指標的規劃。或許，指標能力需要作進一步的修訂，未來在國中時期（第四階段）需要和小學高年級（第三階段）的部分作更好的銜接，尤其在表演藝術這門新興的學科上。

從以上的教室中行動的實踐與文獻回顧中對指標轉化意義的探討，可以瞭解在轉化課程仍是需要以「批判創造的觀點」進行分析，課綱只是參考卻不能照單全收，無論在指標的本質或形式上，都需要做更深的省思及探究。能力指標的解讀、轉化與實踐是教育改革中一條必行但漫長的路，雖然途中困難重重，但是只要教師能找到解讀之鑰，發揮專業自主精神，學習如何將能力指標轉化成具體的課程、教學與評量內容，相信九年一貫學校本位課程的理想，就比較容易落實。

致謝

本文感謝國家教育研究院計畫支持，計畫編號 NSC 101-2410-H-024-015-MY2。

參考文獻

- 李坤崇 (2004)。綜合活動學習領域概論。臺北：心理。
- 李坤崇 (2006)。教學目標、能力指標與評量。臺北：高等教育。
- 李勝雄 (2002)。健康與體育領域能力指標之概念分析、轉化與教材發展。國教天地，149，3-12。
- 林玫君 (2005)。創造性戲劇理論與實務—教室中的行動研究。臺北：心理。
- 林玫君 (2006a)。英美戲劇教育之歷程發展。美育，154，20-36。
- 林玫君 (2006b)。表演藝術之課程發展與行動實踐—從「戲劇課程」出發。課程與教學，9(4)，119-139。
- 林玫君 (2010a)。國小戲劇課程之實作評量研究—建立「戲劇基本能力」之評分規範。教育學刊，34，179-222。
- 林玫君 (2010b)。表演藝術評分規範之建立—以小學低年級「戲劇創作能力之應用」為例。當代教育研究，18(2)，113-154。
- 林玫君 (2011)。國小中年級戲劇賞析評分規範與實作評量任務之發展研究。藝術教育研究，21，1-35。
- 高新建 (2003)。能力指標轉化模式 (一)：能力指標之分析及其教學轉化。載於黃炳煌主編，社會學習領域課程設計與教學策略 (頁 51-99)。臺北：師大書苑。
- 許民陽、林麗詩、卓家夙 (2004，11月)。轉化能力指標設計教案模組及多元評量實務探討。「自然與生活科技學習領域課程研討會」發表之論文，國立臺灣師範大學。

主題文章

教育部 (2008)。國民中小學九年一貫課程綱要：藝術與人文學習領域。臺北：教育部。

葉連祺 (2002) 九年一貫課程與基本能力轉化。教育研究月刊，96，49-63。

楊思偉 (1999)。規劃國民中小學九年一貫基本能力實踐策略。教育部委託之專案研究報告。臺北：臺灣師範大學教育研究中心。

潘麗珠、楊龍立、蕭千金 (2004)。九年一貫本國語文第三階段能力指標的具體轉化及示例分析。人文及社會學科教學通訊，14(6)，6-22。

謝政達 (2010)。初探國中藝術與人文教科書教學和能力指標之校準研究。教科書研究，3(1)，41-71。

American Alliance of Theatre for Youth & American Association for Theatre in Secondary Education. (1987). *National theatre education, a model drama / theatre curriculum, philosophy, goals and objective*. New Orleans, LA: Anchorage Press.

Beane, J. (1997). *Curriculum integration-designing the core of democratic education*. New York, NY: Teachers College Press.

Cranton, P. (1994). *Understanding and promoting transformative learning: A guide for educators of adults*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

English, F. W. (1992). *Deciding what to teach and test: Developing aligning, and auditing the curriculum*. Newbury Park, CA: Corwin Press, Inc.

Hornbrook, D. (1991). *Education in drama: Casting the dramatic curriculum*. London, UK: Routledge.

Kempe, A., & Marigold, A. (2000). *Progression in secondary drama*. London, UK: Heinemann.

McCaslin, N. (1984). *Creative drama in the classroom* (4th ed.). New York, NY: Longman.

Mezirow, J. (1991). *Transformative dimensions of adult learning*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

- Neelands, J. (2004). *Beginning drama 11-14*. London, UK: David Fulton.
- Salisbury, B. (1987). *Theatre arts in the elementary school (k-3) and (4-6)*. New Orleans, LA: Anchorage Press.
- Siks, G. B. (1983). *Drama with children* (2nd ed.). New York, NY: Harper & Row.
- Yorks, L., & Marsick, V. J. (2000). Organizational learning and transformation. In J. Mezirow (Ed.), *Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress* (pp. 3-34). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

The Transformation of “Exploring and Performing” Competence Indicators in Arts and Humanity Learning Area in Junior High School— Using Performing Arts Curriculum in the Seventh grade as Example

Mei-Chun Lin

Based on the whole concept in the transformation of competence indicators, this study focused on the transferring process from the competence indicators of Art and Humanity to curriculum and teaching objectives for Performing Arts in middle schools in Taiwan. A comparison between the Performing Arts indicators and those in drama curriculum from U.K. and U.S showed that the core concepts of indicators in the Arts and Humanity were similar in four aspects: “Exploring,” “Performing,” and “Responding,” and “Connecting to social life.” Moreover, through the vertical analysis on the indicators, there were six core concepts under “Exploring & Performing”. Through the horizontal analysis, the developmental differences between elementary and middle school students were found. Furthermore, the detailed curriculum content and concrete teaching objectives were found in the present study through the complementary reference from Taiwan and curriculum details from UK and US. The analysis became the framework for the eight-week curriculum plan in the next session. Finally, an eight-week curriculum was designed and experimented through a three-cycled action research. Aside from the problems in transformation, there was a big challenge for teachers to equip their students with the ability to make the connections from elementary schools to middle high schools. The results of the present study could not only offer suggestions for future curriculum design and teaching in Performing Arts but also provide references for future teacher education and curriculum transformation.

中學藝術與人文領域「探索與表現」能力指標轉化初探
—以七年級表演藝術課程為例

Keywords: transformation of competence indicator, performing arts curriculum, drama curriculum, curriculum design, action research

Corresponding author: Lin, Mei-Chun, Professor, Department of Drama Creation and Application, National University of Tainan

主題文章