

戲劇科專業訓練(Drama Arts Discipline): 著重劇場訓練及製作演出劇目

創造性戲劇(Creative Drama)/教育戲劇(Drama-in-Education): 著重在過程中, 鼓勵參與者的個性成長及促進其學習

創意教學: 以戲劇作為方法教授/傳遞學科知識, 例戲劇教學法

1

以劇本排練為本的戲劇課程 (小四)

編寫員: 黃嘉兒

2. 以演員訓練為本的戲劇課程 (小四)

3. 以成長教育為本的戲劇課程 (小四)

4. 以公民教育為本的戲劇課程 (小三)

編寫員介紹

黃嘉兒

2001 年香港演藝學院戲劇系(榮譽)畢業生，主修表演。2004 年香港演藝學院舞蹈系(音樂劇舞)文憑畢業生。曾習 Broadway Jazz Dance、Jazz Funk、Tap and Ballet。曾主演多個舞台劇、音樂劇及舞蹈演出，校內演出包括《白蘭呼喚》，《The Devils》，音樂劇《綠野仙踪》，《玩盡牙煙新世紀》，《半掩黃昏雨》及《情敵》。音樂劇《Leaving》。並曾獲毛俊輝獎學金。校外演出包括，《劍雪浮生》，《沉淪在櫻花樹下》，《新傾城之戀》，《阮玲玉》(澳門演出)，《鄧麗君但願人長久》音樂劇，《人魚公主》兒童劇，舞蹈演出《DG 茶餐廳》等。亦參與過各大小型學校及社區戲劇巡迴等。曾是《Music Café》編舞，亦曾擔任音樂劇《相約啡音棧》及兒童音樂劇《數碼小王子》助理導演一職。此外，亦曾為多間中小學擔任戲劇導師，編舞，導演及編劇等工作。現為自由身劇場工作者，各幼、中、小學戲劇及舞蹈導師。

[註：所有課程編寫員均以公開招募方式申請，並經筆試及面試後，由評審委員會按其藝術訓練背景及參與戲劇藝術教學經驗等原則甄選出來。]

課程目標及大綱

適用年級：小學四年級

課程目標/遠景：以《十二生肖》故事大綱或劇本為例子，引導學生經驗一整次由劇本及角色分析、至對白設計、至故事分場創造、至戲劇串排等過程、最後是舞台演出。

課程大綱：

課節	主題	課節目的
第一節	神奇的戲劇	1. 建立同學們上戲劇課時正確的觀念 2. 簡單介紹戲劇 3. 互相認識，建立良好關係
第二節	故事欣賞 (十二生肖)	1. 賞析訓練
第三節	我愛模仿	1. 初步訓練學生的模仿能力。 2. 鼓勵同學多運用身體，並想像力和觀察力去創造角色。
第四節	你會怎樣說	訓練學生台詞及聲線的運用
第五節	五觀的運用	提示同學五觀運用及訓練
第六節	身體的合作	舞蹈技巧及舞步訓練
第七節	創造與合作(一)	故事創作 (Scene 1)
第八節	創造與合作(二)	故事及台詞創作
第九節	創造與合作(三)	故事創作 (Scene 2)
第十節	創造與合作(四)	故事及台詞創作
第十一節	創造與合作(五)	故事創作 (Scene 3)
第十二節	創造與合作(六)	故事及台詞創作
第十三節	把故事搬上舞台(一)	故事排練
第十四節	把故事搬上舞台(二)	故事排練
第十五節	把故事搬上舞台(三)	故事排練
第十六節	把故事搬上舞台(四)	故事排練

課程內容 ~ 以戲劇排練為本的戲劇課程

第一節

主題內容： 神奇的戲劇

教學重點： 1. 建立同學們上戲劇課時正確的觀念
2. 簡單介紹戲劇
3. 互相認識，建立良好關係

教學地點： 課室/活動室

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	<p>簡單介紹戲劇</p> <p>戲劇欣賞《小飛俠前傳》</p> <p>老師提問：</p> <p>~簡說故事大綱</p> <p>~什麼是戲劇？</p> <p>~劇中有什麼人物、時間、地點及事件</p> <p>~最後帶出演員要在特定的環境中創造人物及事情</p> <p>~討論如何創造：幻想、入信、思考、組織和合作等。</p> <p>(老師自設問題)</p> <p>**學生自由作答：如學生未能掌握上述概念，老師宜提示學生可聯想日常生活經驗，如看電影，電視等。最後由老師負責加以解釋。</p>	VCD	17 分鐘
活動(二)	<p>Magic To Do</p> <p>老師引領同學進入戲劇世界</p> <p>口號：「One Two Three, the magic magic to do, Go! 」</p>	搖鼓	3 分鐘
活動(三)	<p>訂立條約</p> <p>目的：建立同學們上戲劇課時正確的觀念。老師亦會建立一些特定的守則給學生跟隨，方便老師管理課堂。</p> <p>1) 講解「戲劇」和「遊戲」的關係。</p> <p>2) 由老師與同學共同討論上戲劇課時的規則與犯錯時應有的懲罰。</p> <p>3) 老師在大畫紙上寫上條約。</p> <p>4) 簽上名字，儀式完畢</p> <p>(若時間太長，不能每個同學都簽署，老師可找同學代簽或做協定手勢代表。)</p>	1 張大圖畫紙 箱頭筆 萬用膠	15 分鐘

第二節

主題內容： 故事欣賞 (十二生肖)

教學重點： 賞析訓練

教學地點： 課室/活動室

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	<p><u>認識故事</u> 由老師說《十二生肖》的故事 圖片欣賞</p> <p>《十二生肖》故事大綱</p> <p>從前在一個村莊裡，住著一位老伯，這位老伯僱用了十二類生肖動物為他工作，這十二類生肖動物使出他們最了得的本領貢獻這城市。原本這城市是能安定發展起來的。鄰國有一位魔王想擁有這城，他千方百計想盡辦法要對付這老伯。有一天老伯得到一個消息說有大風暴將會來臨，於是他分咐動物們預早加緊工作，儲備糧食，做足準備。怎料魔王卻假傳消息說沒有大風暴，這只是老伯想利用他們勤勞點工作，為他賺錢的借口。眾動物聽了，議論紛紛，討論間紛爭不斷，最後數群動物罷工，使生產混亂。當大風暴真正來臨時，他們無法對，使得這城市陷入蕭條景象。而在尋找解決的辦法當中，他們認識到要團結一致才能真正解決困難。</p>	搖鼓	15 分鐘
活動(二)	<p><u>故事分析</u> 由老師帶領同學分析《十二生肖》的故事</p>	故事及人物 分析圖表	20 分鐘
活動(三)	<p><u>總結課堂</u> 預告我們來年將會製作《十二生肖》這故事。</p>		10 分鐘

第三節

主題內容：我愛模仿

教學重點：初步訓練學生的模仿能力，鼓勵同學多運用身體、想像力和觀察力去創造角色

教學地點：課室/活動室

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	<p>七七先生/小姐.....</p> <ol style="list-style-type: none">1. 老師介紹兩位朋友(例如懶惰先生、跳跳紫小姐等)給同學認識2. 老師說出他們在形態及聲線上的特別之處3. 著學生扮演角色並與其他扮演的同學打招呼4. 朋友 A 和朋友 B 相遇時，打招呼並說出一些簡短的說話 <p>思考和討論</p> <ol style="list-style-type: none">1. 兩種不同的走路姿勢有甚麼不同之處？2. 其聲音有甚麼不同的地方？	搖鼓 故事及人物分析圖表	15 分鐘
總結	我們在模仿和設計角色中，須要運用我們的觀察力，觀察其身體姿勢，然後利用幻想力為這角色建立他的故事		
活動(二)	<p>叮噠的時光隧道</p> <p>目的：建立劇中角色人物</p> <ol style="list-style-type: none">1. 老師先放 4 張凳在班房中央築起時光隧道2. 同學經過時光隧道便代表已變身成另一個人物3. 同學要在老師手上抽出人物卡以決定他要扮演的人物4. 老師要在組員經過時說明所扮演的人物5. 同學要聽到搖鼓聲才可進入時光隧道進行扮演	人物卡	20 分鐘

第四節

主題內容： 你會怎樣說？

教學重點： 訓練學生台詞及聲線的運用

教學地點： 課室/活動室

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	<u>你會怎樣說？</u> 1. 同學要在老師手上抽出台詞字卡並以角色語氣及聲線讀出字卡內容 2. 老師提問： 是誰說的 對誰說的 在什麼情況下說的	台詞字卡 故事及人物 分析圖表	30 分鐘
活動(二)	總結課堂 不同角色在不同情況下會以不同語氣及心情說話，我們要先看故事情節發展才可決定他的語氣。		5 分鐘

第五節

主題內容： 五觀的運用

教學重點： 提示同學五觀運用及訓練

教學地點： 課室/活動室

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	<p><u>眼睛的運用</u> (焦點訓練)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Level (1) 老師示意同學在空間中走動2) 當老師說「所有人望住我」的時候，同學便要停下來並把焦點放在老師身上3) 重複數次4) Level (2) 由老師說出「所有人望住……」(班房中某個焦點，由老師決定) <p>討論</p> <ol style="list-style-type: none">1) 把同學分成 4 組(A、B、C、D)2) 提出問題：如果台上同時有多過一組人在演戲，這一刻故事或台詞部份或重要事件落在 A 組演員身上時，其他組的注意力該放在那裡？3) 如果這一刻故事或台詞部份落在 B 組演員身上時，其他組的注意力該放在那裡？	故事及人物分析圖表	10 分鐘
活動(二)	<p>以訛傳訛 (聆聽與反應的重要性)</p> <ol style="list-style-type: none">1) 全班圍成一圈2) 設定 A 為傳意者，B 為接收者3) 由老師說出特定的對白 <p>示範例子： A：「喂！百佳大減價呀！」 B：「唔係呀嘛！」 A：「真架！」</p> <ol style="list-style-type: none">4) 如此一直互相傳遞 <p>討論</p> <p>當我們聆聽到聲音時，身體會作出適當的反應，在舞台上演戲一樣，一套戲中可能會有很多不同的聲音效果，我們要用心的去聆聽，才能作出適當而有感受的反應。</p>	情景指示卡	15 分鐘
活動(三)	<p>劇場聲音的創作</p> <ol style="list-style-type: none">1. 老師先預備聲效創作卡2. 每次抽出一位同學作 leader 帶領創作聲音		

	<p>總結課堂</p> <p>專注的聆聽力不但對於一個演員十分重要，用心去聆聽，必定能獲得許多意外的收獲和感受。</p> <p>透過鼻子我們可以感覺很多不同的氣味，當中帶給我們許多不同的身體反應，不同的地方，亦有其特別的氣味。我們千萬別要忽略我們的嗅覺，在平時日常生活中一定要多加運用啊！</p> <p>嘴巴亦可做出不同的語調，用不同的語調，節奏及情感去演繹台詞甚至是聲效，會使整個戲的感覺改變</p>		
--	---	--	--

第六節

主題內容： 身體的合作(一)

教學重點： 舞蹈技巧及舞步訓練

教學地點： 課室/活動室

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	舞蹈熱身及技巧訓練	CD 機 Music	5 分鐘
活動(二)	創作舞蹈 創作部份： 1. 風雪舞 2. 十二生肖慶祝舞 老師先要求每人在四拍內創作一個動作，再在其中抽出 4 位同學作 leader 帶領創作動作，把這 4 個動作重複，成為慶祝舞蹈。		30 分鐘
活動(三)	總結課堂 戲劇起源在希臘的祭祀儀式，在慶典中一群人載歌載舞，互相慶祝。所以舞蹈和形體訓練對演員來說是十分重要的。所以我們要好好鍛煉我們的身體啊！ 要求同學牢記舞蹈，留待加插在故事中		

第七節

主題內容： 創造與合作(一)

教學重點： 故事創作 (Scene 1)

教學地點： 課室/活動室

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	討論第一場及提問 5W (Who, Where, What, Why, When) 第一場角色分配	故事書 人物卡	10 分鐘
活動(二)	Fixed Picture Exercise 1) 分派故事情節卡一張 2) 同學要根據咭片上所寫的情節進行創作，必須是靜止的。 3) 由老師引領同學討論每個情景	情節卡	20 分鐘
活動(三)	總結課堂 在不同的空間中會出現不同的人物和事情，一會定格的姿態可以告訴我們很多事情，我們能夠想像相中人物的故事，推敲他們的說話，所以我們一定要擁有良好的身體表達能力，才可把人物的故事表現出來。 要求每位同學按照自己角色回家在戲劇日誌內寫上他在這場會說的話。 (同學可以加上自己認為可以加的台詞)	戲劇日誌	5 分鐘

第八節

主題內容： 創造與合作(二)

教學重點： 故事及台詞創作

教學地點： 課室/活動室

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	<p>Magic 「If」</p> <p>老師引領「如果有一天仙子出現為這些人物潑下數滴神仙水，使這幅畫真的變得有生命，這些人物在這些處景中會說什麼說話呢？」</p> <p>老師入戲及與同學進行台詞創作</p>	Magic music	30 分鐘
活動(二)	<p>總結課堂</p> <p>在不同的空間中會出現不同的人物和事情，一會定格的姿態可以告訴我們很多事情，我們能夠想像相中人物的故事，推敲他們的說話，所以我們一定要擁有良好的身體表達能力，才可把人物的故事表現出來。</p> <p>要求每位同學按照自己角色回家在戲劇日誌內寫上他在這場會說的話。 (同學可以加上自己認為可以加的台詞)</p>	戲劇日誌	5 分鐘

第九節

主題內容： 創造與合作(三)

教學重點： 故事創作 (Scene 2)

教學地點： 課室/活動室

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	討論第二場及提問 5W (Who, Where, What, Why, When) 第二場角色分配	故事書 人物卡	10 分鐘
活動(二)	Fixed Picture Exercise 1) 分派故事情節卡一張 2) 同學要根據咭片上所寫的情節進行創作，必須是靜止的。 3) 由老師引領同學討論每個情景	情節卡	25 分鐘

第十節

主題內容： 創造與合作(四)

教學重點： 故事及台詞創作

教學地點： 課室/活動室

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	<p>聽聽、走走、停停</p> <p>由老師帶領同學在課室中走動</p> <p>老師用搖鼓 stop 同學並說出十二生肖中其中一種動物的名字。</p> <p>同學便要扮演這動物的形態</p>	搖鼓	30 分鐘
活動(二)	<p>Magic 「If」</p> <p>老師引領「如果有一天仙子出現為這些人物潑下數滴神仙水，使這幅畫真的變得有生命，這些人物在這些處景中會說什麼說話呢？」</p> <p>老師入戲及與同學進行台詞創作</p> <p>總結課堂</p> <p>在不同的空間中會出現不同的人物和事情，一會定格的姿態可以告訴我們很多事情，我們能夠想像相中人物的故事，推敲他們的說話，所以我們一定要擁有良好的身體表達能力，才可把人物的故事表現出來。</p> <p>要求每位同學按照自己角色回家在戲劇日誌內寫上說的話。</p> <p>(同學可以加上自己認為可以加的台詞)</p> <p>Magic music</p>	戲劇日誌	5 分鐘

第十一節

主題內容： 創造與合作(五)

教學重點： 故事創作 (Scene 3)

教學地點： 課室/活動室

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	討論第三場及提問 5W (Who, Where, What, Why, When) 第三場角色分配	故事書 人物卡	10 分鐘
活動(二)	Fixed Picture Exercise 3) 分派故事情節卡一張 4) 同學要根據咭片上所寫的情節進行創作，必須是靜止的。 3) 由老師引領同學討論每個情景	情節卡	25 分鐘

第十二節

主題內容： 創造與合作(六)

教學重點： 故事及台詞創作

教學地點： 課室/活動室

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	<p>Magic 「If」</p> <p>老師引領「如果有一天仙子出現為這些人物潑下數滴神仙水，使這幅畫真的變得有生命，這些人物在這些處景中會說什麼說話呢？」</p> <p>老師入戲及與同學進行台詞創作</p>	Magic music	30 分鐘
活動(二)	<p>總結課堂</p> <p>在不同的空間中會出現不同的人物和事情，一會定格的姿態可以告訴我們很多事情，我們能夠想像相中人物的故事，推敲他們的說話，所以我們一定要擁有良好的身體表達能力，才可把人物的故事表現出來。</p> <p>要求每位同學按照自己角色回家在戲劇日誌內寫上他在這場會說的話。 (同學可以加上自己認為可以加的台詞)</p>	戲劇日誌	5 分鐘

第十三、十四節

主題內容： 把故事搬上舞台（一、二）

教學重點： 故事排練

教學地點： 學校禮堂舞台（註：如情況不許可，於活動室內進行也可）

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	Run-Through 老師按照同學進度進行串排 (加上服裝及道具進行排練)		33 分鐘
活動(二)	總結課堂 要求每位同學牢記對白及走位		2 分鐘

第十五、十六節

主題內容： 把故事搬上舞台 (三、四)

教學重點： 故事排練

教學地點： 學校禮堂舞台 (註：如情況不許可，於活動室內進行也可)

課堂步驟：

活動項目	進行步驟	教具	預計時間
活動(一)	Run-Through 老師按照同學進度進行串排 (加上服裝及道具進行排練)		35 分鐘
活動(二)	試演		30 分鐘
活動(三)	討論		5 分鐘

學校教師試教後感及回應

資料來源：歸納「問卷甲：課程內容評估」－《以劇本排練為本的戲劇課程》

問卷對象：曾使用該教材帶領課堂活動的小學教師。

問卷目的：以不同角度評估學校在使用該戲劇課程後之成效，以協助課程修訂及出版。

使用該課程的實踐學校及班別數量：共三校 4 班。

(就下列各項範疇，你認為 貴校所使用的戲劇課程能達到的成效是什麼？如適用，請列舉例子。)

一) 創意及想像力	<ul style="list-style-type: none"> ● 這方法特別展現到學生的進步，由最初的「不加思索」，到後來為了超越同學，都顯示出學生的想像力提昇了很多。 ● 學生創意及想像力要靠老師的帶領，例如若要用雨傘變作另一用品，老師要給予例子及讓學生先作討論更佳。學生能提議故事的內容及結果，效果不俗。 ● 學生自行製作其角色的戲服，以發揮其創作力。 ● 當要求演員投入某角色時，能發揮學生的想像力。 ● 同學都願意為自己設計合適的角色，而這些角色都是劇本中沒有的，例如宮女，士兵，令原本只有幾個人合演的劇本，變成能讓十多人同台演出的話劇。
二) 運用工具及技巧的能力	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生能運用不同材料及技巧製作道具。 ● 道具：學生利用現成的物件(毛筆)和自行製作的道具(翼--》鳥)。 ● 燈光：仙境時的處理。 ● 音響：以搖鼓音突出「變」的氣氛，學生扮動物的叫聲。 ● 本校的戲劇課程是四年級英文科下學期課程中的 16 節時間，但要訓練學生多方面的技巧兼要排演戲劇，運用工具技巧的能力訓練未能做到。 ● 能運用創意及資料搜集，為自己的角色設計合適的道具，能運用簡單的材料製造出合適的舞台效果。
三) 欣賞與批判力	<ul style="list-style-type: none"> ● 每一次的課堂導師都會把學生分組，而在分組的過程中，學生都有機會欣賞到其他組的演出，學生亦會提出一些改善建議，令同學的表現不斷進步。 ● 學生能透過此活動，欣賞平日不突出及成績較遜色的學生。 ● 在不同的場合都讓學生自行評估及反思，學生亦有改進。 ● 每次課程活動後的檢討，能培養學生的欣賞與批判力。 ● 部份學生能自我檢視表現，知道自己的投入程度及表演水平，並能即時作出改進，但有部份學生未能投入製作，故未有提升有關的欣賞及批判力。
四) 藝術/文化與社會的關聯	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生對藝術有多一點的認識，更喜愛參與一些戲劇性活動。 ● 中國的文化 ● 可帶出「勇敢」/「貪心」等人性的特質 ● 在這方面的體會不深入 ● 作為演員的學生大都能投入角色，並讓學生發揮其表演才華。
你對戲劇課程的其他意見：	<ul style="list-style-type: none"> ● 如不需急於排演戲劇，可深入訓練學生信心，品德培養等個人成長的發展。 ● 戲劇課程須有一定的指引，讓無經驗的教師知道整個課程包含的元素，並藉此設計教案。 ● 如有一套更完善的戲劇教學教材套更好！