

正修科技大學 通識教育 教學綱要

科目名稱：(中文) 文學與人生-偶戲與文創(人文學類)

(英文) literature and Life - puppet show and creative

開課時間：105 學年度第 1 學期

授課年級：大學日間部

總學分數：2 學分

每週上課時數：2 小時

授課教師：陳秋虹

上課時段：星期四下午 6.7 節

一、教學目標

偶戲是多元的藝術，融合了造形、動作、對話、編劇、佈景、服裝等設計，並兼具雕刻、繪畫、舞步、戲劇於一身的綜合藝術。偶戲融入教學是「創意偶戲教學」方式之一，教學法是以「戲劇輔助教學」為出發點，透過「故事性鋪陳」、「情境式模擬」、「角色扮演」、「演出與唱作」等方式進行，激發學習者將偶戲運用在教學活動設計的創意上（張曉華，2003）。

又偶戲表演是創作者用以和觀賞者之間溝通的媒介，透過戲偶的設計和演出，可以展現創作者從生活中的體會、對世事的批判或對生命的歌詠。戲劇治療家，羅勃·藍迪（Robert Landy）就矯正醫學的觀點來看：「操偶者可以藉偶具為雙重角色（Double）消除自我意識之顧慮，跳脫狹隘與現實的困境，自在的表達」故「偶具可作為鼓勵語言互動與交流的一種自然又愉快的方法」因偶戲創作是一項複雜的綜合藝術，適合採用小組合作模式進行，創作歷程採用異質性共同學習法（Learning Together, LT），由來自不同科系的學生組成團隊，合作完成偶戲創作任務。與群組課程核心能力的養成之關聯：

1. 探索自我與生命價值—劇本是一齣戲之靈魂，創作力牽涉文本閱讀深度、廣度與文字駕馭能力，故事改寫或劇本創作歷程，可激發學生對文本深入閱讀之熱忱，探索自我與生命議題，鼓舞創作能力。

2. 人文關懷與在地關懷—期末為喜憨兒設計一齣偶戲，表達對台灣弱勢族群的關懷，並引導學生體會早期野台戲的社教性功能。

3. 多元文化與創意視野—落實對在地偶戲文化的體會與關心，除了對傳統藝術的認知學習，寬廣人文視野外，從中吸取養分也可增加創意靈感，為人生加分。

4. 公益市集—以偶戲劇場表演方式驗收敘事力學習成果，回應社會關懷。

二、課程內容(授課內容會依實際運作略作調整)

1. 課程內容介紹、課程目標說明、前測

2. 引導鑑賞小說方法:故事敘事力技巧與案例練習(《山海經》《搜神記》選讀)

3. 演講:主播罔很大—公視主播林靜梅(口語表達、文字摘記、多元敘事能力)

4. 故事閱讀引導與擴寫演練(《山海經》《搜神記》)

5. 章回小說故事閱讀引導與演練:情意學習主題

(《西遊記》選讀) 選擇一則故事進行深度閱讀，完成 PPT

6. 小組共讀與分析報告—以 PPT 方式呈現(驗收故事深度閱讀與敘事力分析成果)
7. 偶戲藝術鑑賞引導--了解三大偶戲藝術特質與歷史演變(運用網路進行在地偶戲文化探索與分享/小組繪製一張海報圖)
8. 校外參訪(期中考週)
9. 功名威嚇歸掌中:傳統偶戲講座(祝安掌中劇團)
10. 正修廳
11. 故事新編-偶戲劇本創作引導
12. 擬定期末分工與企劃(預定組成兩劇團)
13. 偶戲劇場分項創作/戲偶創作技能引導
14. 小組分項創作(同上)/戲偶創作技能引導
15. 小組分項創作(同上)
16. 偶戲彩排
17. 公益市集活動—(「敘事力成果」票選)
18. 後測/綜合座談、填寫期末問卷

三、上課方式：

1. 小組運用網路進行在地偶戲文化探索、討論與分享
2. 專業協同教學/戲偶指導、偶戲語言、表演藝術講解與互動演練
3. 演講、校外參訪
4. 技巧指導與案例練習

四、教學評量：

1. 個人學習單 6 次：30%(驗收當次課堂學習成果)。
  2. 小組作業：20%(深度閱讀與敘事力分析 ppt 報告、偶劇團地圖海報)。
  3. 創意偶戲：30%(期末合作完成偶戲企畫與創作)。
  4. 其他:20%(參與度、出席率、前後測等)。
- (無故缺席達 1/3 以不及格計分，請假必告知，經老師同意方不列入扣分)

五、指定教科書：

陳秋虹編著(2013)《偶戲夢工廠》台北:華立

六、參考書：

- 魏飴(1999):小說鑑賞入門。台北:萬卷樓出版。
- 佛絲特(2002),李文彬譯:小說面面觀。台北:志文。
- 吳承恩(明代):西遊記。台北:三民。
- 干寶(晉):新譯搜神記。三民書局
- 高明等編審(1997):中國文學總欣賞-寓言篇。台北:地球
- 林辰(2000):神怪小說史話。遼寧教育出版社
- 陳龍安(2006):創造思考教學的理論與實際。台北:心理。
- 魏飴(1999):小說鑑賞入門。台北:萬卷樓出版。
- 佛絲特(2002),李文彬譯:小說面面觀。台北:志文。
- 陳龍廷(2007):台灣布袋戲發展史。台北:前衛。

陳正之（2001）：掌中功名（台灣的传统偶戲）。台灣省政府新聞處

張曉華（2003）《創作性戲劇原理與實作》，財團法人成長文教基金會。

方寸（2001）《戲劇編寫法》台北：東大

唐淑華（2004）《說故事、談情意－《西遊記》在情意教學上的應用》（台北：心理）

【請遵守智慧財產權規定，勿非法影印】