

飛天舞蹈戲劇化課程設計之成效探討

新北市立光復高級中學國中部教師 呂珮鈺

壹、前言

飛天舞蹈雖為敦煌壁畫中之一部分，但歷經演變，從動作、姿態、流傳方式與架構皆有各自的特色，於是，研究者先由介紹認識飛天舞蹈，及飛天舞蹈中的飛天手肢及國樂曲中的飛天樂曲將其發展為戲劇化之課程，從戲劇中的「儀式戲劇化」與「音樂戲劇化」的內容架構，進而探討戲劇化的可能性讓飛天舞蹈結合美術、舞蹈、戲劇與音樂，讓孩子們學習到藝術的鑑賞力與創造力。

貳、文獻探討

此章節從「飛天舞蹈」、「儀式及音樂戲劇化」和「情境活動」三個方面切入，探討傳統藝術。

一、飛天舞蹈

(一)飛天緣由與意義：飛天形象，源自印度神話，為婆羅門教中的二位小神靈乾達婆和緊那羅。乾達婆與緊那羅是能歌善舞的天人，後來成為侍奉供養佛的天人，他們掌管音樂，散花和禮拜之職。每當佛講經說法之時，飛天們都凌空飛舞，奏樂散花，成為一種儀式。

(二)敦煌舞蹈中的飛天舞：敦煌的樂舞分為天樂和俗樂兩大類。天樂屬於仙神形像，出現於佛世界中的樂舞。俗樂就是反映生活畫面中的樂舞。

根據敦煌舞蹈及敦煌壁畫中，飛天舞肢有的吹奏笙笛，有的彈撥琵琶，有的擊打鼓樂，有的吹簫，有的彈奏箏篪等。而研究者將飛天舞蹈常見手肢琵琶，鼓樂，簫，箏篪，笙與國中音樂課本常介紹的中國傳統樂器相結合，撰寫成飛天教案。

二、儀式戲劇化與音樂戲劇化

(一)儀式戲劇化

儀式一般是指某種慶典的一系列完整程序，往往含有宗教的意義，但它也意指一些大眾所熟悉而固定的動作與慣例。

飛天舞蹈也是儀式的一種，也可成為戲劇扮演很好的題材，也讓性戲劇活動帶來許多樂趣。儀式提供了良好的戲劇活動時間、地點、模式與環境，可讓學生理解飛天舞蹈的藝術也學習了傳統文化。

(二)音樂戲劇化

戲劇活動應用於音樂欣賞教學的方法：

1. 音樂欣賞和戲劇表演結合：將音樂活動遊戲化、故事化的方式，音樂素材可使用標題音樂與絕對音樂。
2. 故事引導欣賞法：介紹作曲家創作樂曲的背景故事、動機、風格等，使學生更容易了解音樂故事及脈絡。（楊艾琳等，1999，頁107）而中國傳統樂曲皆為標題式音樂有特定性的音樂內容，學生比較容易體會及表現，本研究藉由創作飛天樂曲的標題編撰戲劇，更增加學生對樂曲的認知及喜愛。

三、情境活動

戲劇習式給予一些指標，指示如何互動地運用時間、空間及人的存在，並透過想像力，將之模塑成戲劇形式，創造出各種意義（張曉華，2005）。觀光導遊（Guided Tour）為參與者因應一幅詳細環境圖，戲劇就在此發生，創作一段描述性的介紹。（張

曉華，2005)

而本研究即運用了情境活動教學方式，將學生帶進敦煌石窟中，以考古學家的身分探討敦煌藝術中的飛天，讓學生置身於敦煌的石窟中進行探討飛天舞姿，並在挑戰活動中舉辦飛天的展覽，由學生扮演導覽者、飛天扮演者、觀眾，讓學生進入情境中並互相互評。

參、飛天舞姿戲劇化與飛天樂曲戲劇化的公開教學演示實施

一、飛天公開教學演示之背景因素

新北市藝文輔導團，成立專任輔導員工作坊多年，由姚素蓮校長與吳金火校長帶領新北市國中小各科領域專任輔導員，並搭配新北市教育局所推動學習共同體與重理解課程設計（UBD）為主軸，發展各科教案至新北市各校實施，並每年定期舉辦一次專輔公開教學演示，讓新北市各科教師共同參與與討論。

二、學習共同體中的教師學習共同體

教師學習共同體中的教學三部曲：即是教師課前集體共同備課、公開授課與觀課、最後公開議課，從中教師們互相學習、分享、及作為下次教學的參考模式。

三、重理解課程設計模式（Jay McTighe & Grant Wiggins, 2013）

UBD是由美國的教育專家Grant Wiggins與Jay McTighe於1998年所提出。重理解課程設計模式為一種逆向教學模式、從學生學習觀點推回課程發展的模式，即教師先考慮如何以具體客觀證據，檢視學生理解的程度，再回推於教學設計中。第一階段為預期學習結果，第二階段為蒐集評量證據，第三階段為安排學習計畫。

本課程設計及運用重理解課程設計模式，導入活動：依據學生對傳統樂器的舊經驗進行設計猜出說聽到的樂器聲音，開展活

動：開始分組探究飛天舞姿、合作完成學習單內容、最後表達出各組觀點，挑戰活動：運用展覽會的構思讓學生進行飛天展覽會的戲劇創作，深入淺出引導學生一步一步進行的教學模式。

四、手持樂器的飛天與飛天手肢

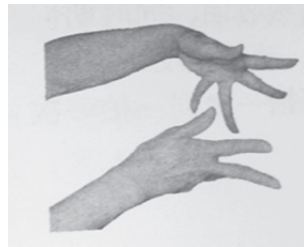

圖1抱笙的手肢

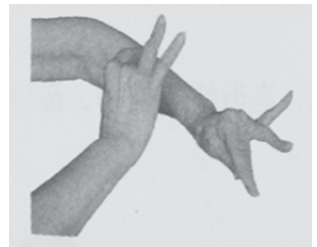

圖2吹管的手肢

圖3箏篋手肢

圖4反彈琵琶手肢

圖5打鼓手肢

五、飛天手肢戲劇化重理解課程課程設計

課程名稱：飛天創意戲劇

單元名稱：飛天 授課年級：8年級

授課日期：

實施節數：共5節 設計者：呂珮鈺

社群成員：國中藝文輔導團

(一)期望的學習結果

課程綱要能力指標（單元學習目標）

1-2-1	探索各種媒體、技法與形式，瞭解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。
1-3-4	透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。

焦點話題 >>>

單元學習的主要概念   單元學習的關鍵問題

<ol style="list-style-type: none"> 1. 中國樂器 2. 敦煌飛天 3. 飛天樂曲分析 4. 飛天創意舞肢 5. 飛天創意戲劇 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中國樂器分類方式有哪些？ 2. 飛天的意義為何？ 3. 飛天的樂曲內容為何？ 4. 飛天常見的手持樂器有哪些？ 5. 創意飛天戲劇？
---	---

學生能知道 (Know)   學生能做到 (Skills)

<p>學生將學習到：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 認識中國傳統樂器 2. 認識敦煌飛天 3. 認識中國樂曲形式 4. 認識國樂曲飛天並創作出故事標題 5. 認識飛天手持樂器戲劇化 6. 認識飛天創意戲劇 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能辨別中國樂器的分類 2. 能理解飛天的含意 3. 能分析國樂曲飛天的各段含意 4. 能辨別國樂曲的樂曲形式 5. 能正確比出辨別飛天手持樂器舞肢 6. 能認識飛天創意戲劇
---	--

(二)學生與教材的分析

學生先備知識   學生特性

已學習中國傳統樂器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 平常上課以講述性為主 2. 較少發言或分組學習 3. 本課需先認識中國傳統樂器
-----------	--

教材組織分析

認識中國傳統樂器進而認識敦煌飛天的手持樂器並學會分析中國樂曲，並運用於戲劇創作中。

(三)評量的方式與標準

<ol style="list-style-type: none"> 1. 能辨別中國傳統樂器 2. 能認識敦煌飛天 3. 認識飛天樂曲 4. 創意戲劇 	<p>層次一：認識欣賞</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 能以演奏方式分類中國樂器的 2. 能以樂器材質分類中國樂器 3. 能辨別中國樂器的聲音 4. 能辨別中國樂器的演奏方式 <p>層次二：認識辨別</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 能說出飛天的含意 2. 能辨別飛天手持樂器 3. 能分析飛天樂曲 <p>層次三：分析，創作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 能創作飛天樂曲各段故事標題 2. 能創作出飛天手持樂器創意戲劇 <p>層次四：展演</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各組展演 2. 互評語自評
--	--

評量方式 (表1)

(四)各節次學習活動設計的重點 (表2)

(五)本節課 (第3節)學習活動的設計 (表3)

(六)延伸教材、學習單或課後作業

學習單 單槍 投影機 電腦 影片 CD 圖卡

(七)參考資料

飛天的藝術 敦煌飛天 中國樂器介紹

六、學生飛天展覽會展演照片

展覽會—反彈琵琶 導覽員解說—新款式抱笙

七、飛天樂曲的故事戲劇化分析

飛天這首歌曲，《飛天》是一首中國民族管絃樂曲，作者為徐景新、陳大偉，作於1982年，樂曲根據敦煌壁畫中「飛天」的形象為題材所作。

Barbara Salisbury Wills在〈創作性兒童戲劇進階〉一書的第五章「與其他學科與其他教學對象」中，提到：

「歌曲」可以跟「故事」一樣，做為應用在戲劇創作的劇本素材。默劇、即興創作的課程可以幫助學生「一首歌」轉化成戲劇呈現。(表4)

表1

表2

節次	學習重點	學習活動	評量方式
一	(音樂, 表演藝術) 認識中國樂器	1. 中國樂器介紹 2. 能聽音辨別各種國樂器 3. 國樂器分類 4. 比手畫腳—各樂器彈奏方式	搶答 展演
二	(視覺藝術) 認識敦煌的藝術	1. 敦煌的藝術介紹	欣賞 學習單
三	(音樂, 表演藝術) 1. 飛天介紹 2. 能辨別飛天常見持樂器手肢 3. 教師引導讓學生能運用飛天手肢發揮創意	1. 聽音—辨別飛天中常出現的樂器的聲音。 2. 比手畫腳—飛天常見舞肢。 3. 搶答—飛天介紹 4. 辨別飛天常見樂器舞姿 5. 各組以手肢比出各種樂器舞姿 6. 分組討論飛天展覽會之形式與內容。 7. 分組展演飛天展覽會並說明展演內容。	搶答 辨別 欣賞 展演
四	(音樂, 表演藝術) 1. 飛天樂曲介紹 2. 飛天音樂故事化	1. 欣賞飛天藝術 2. 欣賞飛天樂曲 3. 飛天音樂故事化	分析 辨別
五	(音樂) 1. 國樂編制圖 2. 國樂曲介紹 3. 流行歌曲中常見的中國樂器	1. 能排列出國樂編制圖 2. 國樂曲介紹 3. 流行歌曲中常見的中國樂器 4. 欣賞國樂中較著名的樂團	學習單 欣賞

表3

活動名稱	內容描述、流程	時間	學習指導注意事項
導入	教師：每位同學現都是參與這次考古學研究的成員（由每位學生扮演考古學家），我們今天要進入敦煌石窟中探討飛天各種手持樂器的姿態，並將研究做一場盛大的展覽會，首先進入時各位考古學家必須先辨別出飛天手持樂器的聲音。 1. 辨別飛天中常出現的樂器的聲音。 2. 教師示範飛天樂器手肢，學生能正確比出飛天中常出現的樂器的手肢。	10	教師撥放音樂，並指導所看到PPT飛天手持樂器的手肢，學生根據中國樂器的彈奏方式判斷飛天常用手持的樂器。
開展	教師：各位考古學家必須了解何謂飛天，飛天有那些常見的手持樂器，方能更近一程的研究。 1. 教師發學習單，由學生找出飛天介紹關鍵詞，並搶答說出。（學習單1） 2. 辨別飛天常見得持樂器舞姿：教師發下學習單由學生排列出飛天姿態與相呼應的手肢姿勢。（學習單2） 3. 觀賞飛天集體舞姿，手持樂器姿勢、出場順序與排列組合。	15	學生能說出飛天的意義及比出飛天手持樂器的手肢。
挑戰	教師：考古學家們，決定將這次研究主題舉辦一場盛大的飛天展覽說明會，並籌畫進行展演活動。 1. 各組抽取所扮演飛天手持的樂器。 2. 分組討論飛天展覽會之形式與內容。 3. 分組展演飛天展覽會並說明展演內容。 4. 未在舞台展演的同學，請扮演展覽會觀眾，給與評分與建議。	15	角色分配： 1. 展覽會導覽員 2. 展覽會飛天手持樂器扮演者數人 3. 觀眾（未展演的組別）
總結	這是一場精采的飛天展覽會，由學生扮演觀眾並說出今天學習的內容。	5	

表4

	樂器	樂曲描寫意境	速度	故事化內容	(學生創作故事)
引子	雲鑼、碰鈴、笙、揚琴、箏的音色被為背景，口笛的高亮旋律	類似仙境的空間，	自由	雲霧飄渺的國度中	(樂曲情境想像) 清晨的毛毛蟲在樹葉上慢慢啃食著葉子
第一段	木魚、磬	描寫神仙婆娑起舞的情景。	慢板	有拿著琵琶、鼓、笙、箏、篳篥，笛的飛天相繼到來	毛毛城變成蛹
第二段	彈撥樂器	描寫舞姿由文靜而活潑。	小快板	飲酒作樂談論著天上的生活	蛹不斷的掙扎最後戳破蛹殼
	古箏強有力主題，樂隊隨後進入 由嗩吶帶出豪放的旋律，中間則間插入由管鐘、木魚和笙	描寫眾神飛舞的最高潮， 誦經嚴肅場面	由慢漸快 快板		
第三段	合奏氣勢磅礴	描寫眾神歡舞。	廣板最緩板	飛天們快樂地離開	蛻變成蝴蝶
		眾神歡舞後逐漸離去。			

(研究者整理)

由此表分析可知，此首飛天富有故事性，教師讓學生聆聽各段樂曲，教師先介紹各段所描寫的意境、樂器、速度等，再讓學生創作每段故事標題及內容，以增加學生對樂曲的了解，之後讓學生分組討論依樂曲意境自行想像創作出戲劇故事。

肆、研究結果

此教案經由新北市藝文觀課教師共20人的回饋中了解，此研究是將飛天議題教學融入於國中藝術與人文教學中，將飛天舞蹈戲劇化後，學生更易了解及能夠學習了解傳統舞蹈、傳統樂器及傳統樂曲的文化涵義並發揮戲劇創造力。

觀課教師再觀察各組表現時，也對學生也能在此課程設計下進入教師的情境設計，並將飛天手臂轉換為戲劇性的飛天展覽會，對學生的創意與分組活動學習給予肯定。

伍、結論與建議

一、結論

本研究運用了敦煌飛天舞蹈、儀式戲劇化、音樂戲劇化、情境活動、重理解課程設計進行戲劇化的文獻探究及課程設計，以飛天舞蹈為主題、大概念、主要問題緊密串起整個課程教學，歸納出戲劇化如何選擇與課

程進行之流程以培養學生探究、合作、表達的能力。

二、建議

根據教師們的回饋與分享整理出：

- (一)觀察教師建議一節課課程內容偏多，上課步驟緊密，能簡化課程的內容給學生有更多的思考及創意的時間。
- (二)知能部分偏多可再增加情意部分的學習，讓一節課的教學內容智能、技能、情意分配更均衡。

公開教學演示每場都是一項具挑戰的任務，所受教的學生並非研究者的班級學生，學生也是第一次參與此活動，從未在這麼多老師的觀課中學習，難免緊張與不自在，很感謝新北市中和國中這一群學生，也感謝觀課教師給予此次飛天舞蹈議題的肯定與指導，這些都能作為日後教學的努力方向。

參考文獻

- 張曉華(2005)。表演藝術120節戲劇活動課：九年一貫藝術與人文領域表演藝術教學現場執教手冊。書林出版有限公司。
- Grant Wiggins·Jay McTighe(2013)。重理解的課程設計。心理出版社。