

教案

变脸: 故事叙述的变化

学科: 英文、美术

年级: 小学

课时: 一至三节45分钟的课程

朝代: 现代 (1912至今)

文物类型: 面具

主题: 语言与故事、日常生活和民俗

编写者: Anjali Wells, 蒙郡公立学校, 马里兰州

翻译者: Yuanyuan Gao, 华盛顿哥伦比亚特区国际学校, 华盛顿哥伦比亚特区

教学目标

学生可以找出故事文本和戏剧表演中角色发展的相似处, 以创造角色变化视觉呈现。

核心问题

- 什么是变化? 为何变化重要?
- 角色在故事中如何变化?
- 为什么角色在故事中会有所改变?
- 过去一年中你有什么变化?

背景知识

中文中的“变脸”是中国川剧重要的一部分。在表演中, 川剧演员的面具多次变换, 速度快到人眼无法辨识。让演员可以一边拂去脸上的脸谱, 一边从头顶拉下另一张面具的技巧是缝制在戏服的不同位置的丝线。演员可以在60秒内变换七张脸谱。变脸的秘诀代代相传, 但只有大约200个人精通了这门艺术。传统上只限于男性参与, 现在女性也可以学习变脸。脸谱的颜色有绿色、蓝色、红色、黄色、棕色与金色, 这些颜色描绘了诸如恐惧、紧张、放松、狡猾、绝望和愤怒等不同情绪。

Smithsonian

Freer Gallery of Art
Arthur M. Sackler Gallery

词汇

变脸 (biànlǎn) : 字面上的意思为“改变脸”, 其为一种演员身着鲜艳戏服, 并快速变换数个脸谱的中国戏剧表演。

角色 (juésè) : 故事中的人或主体。

情绪 (qíngxù) : 感受的表达。

面具 (miànjù) : 通常有设计在上面的面罩。

川剧 (chuānjù) : 一种源自于中国西南部之四川的中国传统戏曲。

传统 (chuántǒng) : 一种代代相传之习俗、技能或才能。

教学步骤

第一天

1. 让学生集合至地毯或公共区域进行全员团体讨论。
2. 选择一个主角经历过改变的故事读给全班学生听, 可参考 <http://characterschange.weebly.com/>。
3. 让学生完成故事的角色组织图。
4. 让学生讨论一下这个角色的改变, 以及他们为什么认为作为一个人改变是重要的。
5. 运用“文物介绍”中的信息, 介绍变脸。
6. 在播放视频前, 提供另外一张角色组织图给学生, 让学生记录脸谱的改变。
7. 播放《中国川剧中的变脸》视频, 并且用以下的问题进行讨论。

第二天至第三天

请从以下的延伸课程中选择。

讨论问题

描述

- 你注意到面具的设计 (颜色、形状、表情) 的哪些地方?
- 它们如何变化 (颜色、形状、表情)?

分析

- 你认为面具为什么会改变?
- 你认为这个表演讲述了什么故事? 你为什么这么觉得?
- 你认为颜色代表什么意义?
- 你认为故事中包含多少个角色?

诠释

- 你认为谁会表演变脸?
- 你认为他们为什么要使用面具来讲述他们的故事?
- 你认为历史上变脸表演的观众是谁?
- 你认为表演者为什么选择使用面具?

探究

- 你看过哪些类型的表演？它们和变脸表演有什么共同点吗？
- 变脸还能让你联想到其他什么？
- 你认为为什么变脸的艺术可以被流传下来？你觉得为什么当今世界只剩下200位表演者呢？
- 在其他行业中，转变和改变的想法是如何被纳入其中的呢？

延伸课程

美术

- 绘画：以变脸表演中的面具作为灵感来源，设计并画出两个代表了你人生所经历过的一个变化之面具。
- 雕塑：在小组中，创作一个故事或者一系列的转变。选一个角色演出故事。制作一个可以捕捉故事一瞬间或者角色情绪之纸浆变脸面具。
- 戏剧：制作一张情绪清单。脑力激荡每种情绪所对应的表情。两人一组，检视每个面部表情。你的搭档将猜测每种面部表情所传达的情绪。互换角色。参与你如何控制面部特征以传达不同情绪之课堂讨论。联想这些表达方式与变脸表演的屏幕截图间的关联，以解码表演中角色的情绪。

英文

- 再看一次变脸表演，并且根据表演中的面具写下你自己的故事。
- 挑选一本新的书籍阅读。选出故事中的一个角色并记录他们的转变。用一段话说明他们在整个故事中的转变。

社会学科

- 将变脸的面具与来自不同文化的面具进行比较和对比。

参考资料

《角色如何随着时间变化》。<http://characterschange.weebly.com/>

线上观看《中国川剧中的变脸》视频：

https://www.youtube.com/watch?v=K1IVyo7Txus&list=PL6RoU6Y7k_2dR5vWYCYSJvCZ5EcfRWDiT&index=14&t=0s

请至该网站了解更多信息：<https://asia.si.edu/teachingchina>