

2-1-5 五感體驗主題：Stupor Mundi (曠世奇才)



· 帶領者：義大利 米蘭工業設計師與大學講師 Sara Ricciardi

· 參與學校：中山國小、成功國小

· 簡介：「要製造混亂，不斷探索才能得到更多東西。」

這是一場從混亂中開始的工作坊，這堂課讓學生發現身邊物件的各種可能性，同樣的物件透過不同的想像，就會有不一樣的結果，因此沒有過多的限制。快樂的即興發揮，給學生創作的自信與自由空間。以校園為場域，讓每位學員化身為無畏的冒險家，大膽探索、細心觀察，從日常的生活的風景中找尋故事與暗示、挖掘素材、聆聽聲音、捕捉色彩，運用想像力發掘其驚奇之處，其中設計師在探勘兩所校園環境與了解班級特性後，針對學校特性分別作不同規劃設計，中山國小以瘋狂聲音遊行為主題，而成功國小則讓學員共創部落圖騰雕塑，凝聚團隊向心力與自身認同感。

· 設計理念與目標：在混亂中激發學員創造無限的想像，讓孩子願意主動探索未知的領域，並發現身邊物件的各種可能性，即使用同樣的物件就會有不一樣的結果，工作坊保

留很大的自由度與即興發揮空間。過程讓學生不斷嘗試、發揮與創作，並未有過多的限制，使之建立自信並從中成長。設計師很重視學生當下的心情與感受，一定要讓他們在愉悅而快樂的氛圍下進行活動與學習，轉變原本「必須做」的想法為「主動想要做」、「喜歡做」，有好的心情去學習，任何事都不再困難。Sara 給予小朋友最珍貴的東西，就是讓他們創造無限的想像，主動探索未知的領域，不壓抑小朋友的好奇心，讓他們不斷嘗試，更從中成長。

「我在乎學生學習當下的心情，一定要是快樂的，這樣教育才有意義，讓小朋友從「必須做」轉變成「想要做」，有好心情學習，任何事都不再困難。」 - Sara

· 工作坊流程：

1. 認識彼此

首先 Sara 先做簡單的自我介紹，搭配戲劇性的肢體動作與表情，拉近彼此間的距離。在彼此都還不熟悉時，Sara 拿一顆球當作互動的媒介，透過互相傳球並介紹自己，不僅促進小朋友們的肢體互動，Sara 也能快更認識同學。

2. 活絡身心

Sara 拍打身體，結合肢體動作與聲響，藉此認識自己的身體，以幾個簡單的節奏引導大家，在教室裡隨意走動，小朋友拿著樂器跟著節奏敲打，宛如行動交響樂團的成員。另外，Sara 與小朋友一同作畫，畫出噩夢與美夢的意境，恣意發揮想像與說故事能力。

3. 探索環境

Sara 和小朋友到校園探險，沿途引導大家觀察周遭，挖掘任何發出聲響的物件，鼓勵接觸自然環境，小朋友們在草叢四處跑跳、滑下斜坡或是穿梭於柱子間，Sara 打破許多素材的功能限制，跳脫以往的思考框架，提高小朋友的探索意願也其激發思考。

4. 點石成金

小朋友帶來的無用物品，例如空保特瓶、玻璃罐、保麗龍.....等，運用這些生活周遭隨處可見的物品創作，經由主題，組合與著色創造出令人意想不到的作品。

5. 大功告成

籌備已久的遊行終於啟程，Sara 帶領中山國小的同學繞行校園，小朋友隨著輕快的節奏製造聲響，從創作到展現，一天半的時間一氣呵成。與成功國小同學一起製作部落圖騰，透過合作溝通、傾聽與協調，最後完成部落共識的圖騰，大家開心圍繞著矗立的圖騰歡呼。

《中山國小》過程記錄：由於來台前 Sara 就得知這班對馬拉松比較熟悉，所以以此特性發揮，設計瘋狂聲音遊行工作坊。

1. 認識彼此



Sara 讓學生們圍成圓圈坐下，要大家勇敢大聲說出自己的英文名字。由於發現班級中男女同學非常羞澀，彼此間互動不多，所以拿一顆球當作互動的媒介，透過同學之間互相傳遞球並呼喊對方的英文名字，不僅促進男生與女生肢體互動，Sara 也能更認識同學。原本羞澀的小朋友們，漸漸敞開心胸，氣氛開始活絡起來。

2. 活絡身心



【肢體表達】：原本羞澀的小朋友們，漸漸敞開心胸，氣氛開始活絡起來。



Sara 畫起世界地圖，介紹自己的家鄉和語言。



【肢體與聲響結合】

Sara 開始帶領小朋友伸展肢體



小朋友一起透過拍打身體的各個部位來製造不同聲響的音調，也能藉此認識自己的身體。



再來 Sara 結合肢體與聲響，蹲下後緩慢起立，並控制聲帶發聲，帶動大家的參與氣氛。



Sara 拿出自己帶來的沙鈴和其他樂器與小朋友分享，起初只用了幾個簡單的節奏引導大家，同學們便自行融入流行歌曲中，一起敲擊歡唱。



【走動交響樂】大家手持 Sara 帶來的各種樂器，在教室裡隨意走動，由 Sara 帶頭，小朋友跟著他的節奏一同敲打，整齊的節奏搭配各種樂器的聲響，同學們宛如行動交響樂團的成員之一。



【影片觀賞】播放非洲原住民在節慶時手舞足蹈的影片，影片裡的人運用動感十足的節奏還有各種樂器慶祝來表達情感，大家聞樂起舞。接著播放 STOMP 破銅爛鐵的表演影片，藉此告訴大家其實身旁的任何器具或廢棄物都可以拿來當作樂器。



大家排成一列，Sara 教孩子開始練習從拍打前面人的身體發出聲音，並邀請小朋友一起透過拍打身體的各個部位來製造不同聲響的音調，也能藉此認識自己的身體。



【獻寶】所有小朋友把家裡帶來的東西一邊走一邊隨意放置在地上，過程中同學們會互相分享自己帶的東西。

3. 探索環境



【尋寶】Sara 請每個人拿著一根敲擊棒，走出教室探索學校裡，找出可以發出聲音的素材。Sara 帶著孩子走過走廊，看看餐車上的鍋子鍋蓋、推車、湯勺可以發出的聲音。



【挖寶】來到學校的聚寶盆(資源回收室)、體育器材室尋找專屬自己的發聲器具，小朋友們彷彿置身藏寶山，不停地挖挖找找，平時用不到的廢棄保特瓶、玻璃罐、保麗龍.....等，都被小朋友們視為珍寶，小心翼翼地挑選，構築腦海中的理想樂器。



【校園探索】Sara 帶大家探索校園，藉由建築的材質、粗細與厚薄差異，結合小朋友的器具與敲擊力道大小，發掘許多可能性，小朋友們興奮地四處跑跳碰、滑下斜坡或是穿梭於柱子間。聲響到處都能被創造，重點是必須透過細心的觀察，才能創造美妙的音樂。



4. 點石成金



【創造樂器】

大家一起共享帶來的物品，作為明天遊行的材料，製作可以攜帶在身上的樂器，過程中，小朋友考慮的不僅僅是樂器本身發出的聲音，樂器本身是否夠堅固、拿得是否順手，也都是非常重要的。



空罐與彈珠、保麗龍盒與木棍、安全帽與接力棒等，許多種令人意想不到的組合再次證明小孩子的想像力與創造力是無窮的。



大家輪流展示自己做的樂器，此時大家已經不再像早上一樣羞澀、不敢動作，反而是得意地舞動、擺動身體，也大方鼓勵其他人的佳作。



Sara 與小朋友分享從義大利帶來的點心，其中開點心的方式，是讓大家兩兩一組用力擠壓塑膠袋出『啵』的聲響，像放煙火的聲音一樣一一發射。



遊行前 Sara 讓大家暖身，伸展筋骨、發聲練習，融入平常看球賽會玩的波浪舞，藉此熟悉節奏感。也讓大家一起練習節奏感，為遊行作排練與準備



準備出發之前，Sara 在小朋友的臉上貼貼紙，為自己打扮著裝，就像是印第安人的戰士，征戰前會用羽毛或在臉上塗顏料，以威嚇、嚇唬敵人，此外也讓大家一齊發出

「wow~~」的聲音凝聚團隊向心力，也給予小朋友們更大的自信心。

5. 大功告成



大家運用材料裝飾自己，也為自己的樂器做最後的修改，達到理想中的最佳模樣，每個小

朋友專心的眼神猶如即將上場的鬥士。



在 10:30 的長下課時間，大家走出教室，準備已久的遊行終於啟程，Sara 用整齊、輕快的節奏帶領同學，沿途經過走廊、操場、校門口等，有 Sara 的帶領，大家並不害羞，大膽地秀出自己製作的樂器，不僅製造聲響，也竭盡所能的尖叫、歡呼、舞動。



活動的尾聲，遊行隊伍在大碗公遊戲區畫下了句點，但大家似乎意猶未盡，每個人都不捨得結束，仍舊精力充沛地到處跑跳，大家在這裡與 Sara 一起遊玩、拍照片。



Sara：這次的活動非常有趣，看到了許多台灣與義大利不同的觀點，也從小朋友的身上學到許多東西，這是很棒的交流機會。小朋友很害羞內向，但其實內心極度想要表達，他們的想像力是無窮的，放任自由探索，不只運用腦袋，身體也是學習的工具，

透過全身的感受探索世界。教育除了學習專業科目外，還可以結合課外的事物，總而言之，能引發孩子的熱情、快樂學習才是最重要的。

· Sara：最近幾天我一直在觀察台灣人，我發現台灣人似乎都不為自己的文化感到驕傲，對於自己的傳統文化與歷史都不太有自信，是因為大家都已經習以為常了嗎？

· 林老師：我覺得應該是教育的問題，傳統教育一直被台灣忽略，而台灣屬於考試取向的教育形式，既然傳統文化不會考，自然就不會有老師用心教導學生。

· Sara：文化教育與認同真的很重要，在義大利，文化、歷史與古建築就存在我們的生活周遭，環境就是我們的導師，也有特別的課在教授義大利文化，瞭解並珍惜傳統非常重要。

《成功國小》過程記錄：學校有個農田小菜園，Sara 一開始覺得可以為學校小農田的圍籬設計裝置，但在第一場工作坊和老師的回饋討論，再加上場勘後瞭解環境天氣與材料限制，改變設定目標，希望讓學生建立起團隊的圖騰雕塑裝置。

1. 認識彼此、活絡身心



【暖身】小朋友眼神充滿期待走進教室，Sara 先做簡單的自我介紹，搭配誇張的肢體動作與表情逗樂小朋友，拉近彼此間的距離。接著一起做伸展，不只全身的肌肉，臉部肌肉也要放鬆，甚至是聲帶，張大嘴型發出聲音，如此才能達到暖身的效果。



【創造故事力】起初，小朋友依照 Sara 的要求畫出令人傷心的夢境，並沒有限制，所以大家盡情發想，認真作畫，有人畫妖魔鬼怪，也有人畫



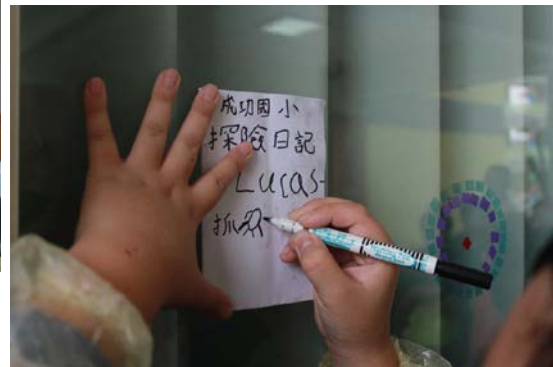
死亡、孤單，接下來試畫出快樂的夢境，小朋友畫了美食、家人、朋友.....等。有個小朋友的傷心夢境是小狗走失了，然而，小狗出現在之後畫的快樂夢境，失而復得的愉悅心境，非常有趣的思路。

畫完後 Sara 帶大家一起分享自己的畫作，透過引導式的發問，詢問夢境裡的細節，輔

導小朋友創作故事，天馬行空。



2. 探索環境



【外出探險】Sara 發給每個人一張學校地圖，

讓大家一起在校園內盡情探險。



Sara 在路上發現許多素材，裝飾在身上，不顧形象地盡情表演引起小朋友們的注目，打破許多素材的功能限制，跳脫以往的思想框架，提高小朋友的探索意願也激發想像。

Sara 沿途引導大家觀察與接觸身旁的物，邀請大家用手拍打岩石、觸摸泥土與樹根，也聞聞青苔的鮮草味。小朋友沿途踏遍岩石與草地，過程中小朋友也因此發現身旁的小小動植物，例如蜘蛛、蚱蜢、蝸牛.....等。



Sara 希望小朋友不要走人造的道路，沿途踏遍岩石與草地。

Sara 沿途引導大家觀察與接觸身旁的物，邀請大家用手拍打岩石、觸摸泥土與樹根，也聞聞青苔的鮮草味。甚至同學們將在路上發現小蝸牛，帶回教室並取名字為小黃蝸。



探險結束後大家回到教室，一同在校園平面圖上作畫，回想剛剛探險中最令人印象深刻的事物並記錄下來，透過畫校園地圖，創造故事，介紹給想要認識這所學校的人。大家將每盒彩色筆都倒出來，在地上或趴或坐，在混亂中找尋最中意的彩色筆，小心翼翼地為動物、植物或建築著色。



Sara 發木塊給小朋友在上面畫出自己最要好的朋友，並視為寶藏，等等要藏在校園的角落。



中午用餐，小朋友很熱烈地對 Sara 提問

3. 點石成金



【影片觀賞】

Sara 播放非洲原住民在節慶時手舞足蹈的影片，影片裡的人運用動感十足的節奏還有各種樂器慶祝來表達情感。接著介紹美

國的印地安人，他們在打仗的時候會發出整齊宏亮的聲音來壯大士氣，也會裝飾臉部來威嚇敵人，藉此傳達這些方式可以做為提振士氣的好方法，印地安人的文化中，圖騰是重要的一部分，圖騰是團結的象徵，也可藉此壯大士氣，一起對抗敵人。假想這個班級是名為「小黃蝸」的部落，而這次工作坊的目的就是要小朋友們共同做一個圖騰放置在田園中，一個代表團結的圖騰。



Sara 說「部落」社群很需要三個要素才能凝聚人們的團結向心力，需要有相似的特殊裝扮、共同的口號聲音、要為部落命名並且一起創造部落的圖騰雕塑。會在自然中挖掘靈感，凝聚向心力，



【尋寶】

Sara 與小朋友們一起尋找藏最好的朋友，
一群穿著雨衣的七彩小飛俠穿梭於校園各
個角落。



【圖騰排列練習】

在製作真正大型圖騰前，小朋友同心協力，
隨意堆疊木塊，探索組合圖騰的可能性。



【零件製作】小朋友挑選擺放在地上的瓶瓶

罐罐，大膽著上鮮艷的顏色，一不小心就將
顏料弄得全身都是，小朋友索性就用雙手灑
灑塗抹，塗上厚實的顏料。



Sara 讓每個孩子選擇一個帶來的物件，為
它上色，每人先選一種顏色塗上去，等它
乾。





【製作王冠裝飾】

在部落裡，身上的裝飾也是很重要的元素，Sara 發給每個小朋友一人一張透明塑膠板，要大家想像自己是國王或皇后，畫

上專屬的王冠，小朋友們大筆揮毫，恣意塗抹，有的人覺得自己是恐龍之王，有的人是冰雪之后，幾位小朋友希望顏料可以快點乾，便不停搨動透明紙板，最後演變成蘿蔔蹲，引來更多同學一起玩。Sara 不幫小朋友們打洞穿線，反而扮演輔助者的角色，要小朋友自己動手完成，最後大家都戴上了自己的專屬王冠，由 Sara 帶領，在教室內遊行一圈，大家喊著部落的「蝸牛」口號，提振士氣。



4.大功告成



【圖騰產出】

Sara 和小朋友一起製作大型的部落圖騰，過程中引導大家一起同心協力完成製作，每個人都有發聲的權利，透過互相溝通、傾聽與協調，過程中，小朋友發揮分享的美德，每個人都有機會使用到熱熔膠槍，大家都是部落的一份子，沒有人被忽略，最後彼此都達成共識，順利完成圖騰。由於同學們都太熱烈了，很多人簇擁著 Sara 與大圖騰，而擠不進去的小朋友們在一旁也沒有閒著，他們找到了自己的小天地，玩得很開心。





大家開心圍繞著矗立的大圖騰歡呼，結束前，Sara 與大家分享從義大利帶來的點心，大家蜂擁而上，飢腸轆轆的小朋友把點心嗑的精光，每個人表情都非常滿足，為這場工作坊劃下完美的句點。

Sara 在這次的工作坊中非常有感觸，希望能藉由此次工作坊，讓小朋友們更團結，也更認同自己、國家與文化。要是所有事情都不敢嘗試、探索，永遠不會有收穫，不能逃避所有危險，唯有勇敢面對困境，才能戰勝一切。

【觀察者討論】老師與 Sara

· Sara：我來自南義大利，長大後到米蘭念書與工作，去過很多國家，學習很多當地的傳統才藝，例如跳舞、花藝等，我認為人們之間的互動交流非常重要。這是我第一次帶小朋友參與工作坊，雖然非常忙碌但很快樂，由於前幾天的工作坊帶給我很大的啟發，所以我這次的活動主要是凝聚小朋友彼此之間的關係，讓他們更團結，也透過給予小朋友最原始的東西，讓他們創造無限的想像，主動探索未知的領域，過多的拘束反而會讓人沒有自信，任由小孩子自己判斷行為，不斷嘗試，便會成長。

· agua：很高興在這次工作坊中，各位師長都很信任我們，幫我們準備了很多材料，也都沒有插手，扮演很棒的觀察者角色。然而，如此的工作坊，2 天的時間是不夠的，需要更長

久的時間才能達到更好的效果，也希望活動結束後，學校的教學可以繼續延續下去。

蕭維靈主任：聽到 Sara 的一席話，我覺得很欣慰，在這個時期，小朋友們的教育真的很重要，因為長大後要再激發他們的想像力就沒有這麼容易了，要改變思想也很困難，我們學校會延續如此的教學模式，將教學融入更多資訊、自由與想像空間。

· 張秀娟老師：我平時與小朋友們相處的時間很長，滿了解他們的，小朋友們的確不太敢放膽去做。經過這兩天的活動後，看的出來他們真的很開心，也從他們身上看到很多發展的可能性，小朋友還跟我說，他覺得大家一起團結起來共同做出圖騰很開心，我很高興他們有這樣的反饋。

· Sara：共同合作很重要，也要讓小朋友們放膽去做，從錯誤中學習，透過主動探索，才會有所發現，好比許多偉大的發現都是在不經意、錯誤中發現的。

· Agua：工作坊中，我發現 Sara 真的很厲害，她在剛開始的幾分鐘就拉近與小朋友之間的距離，整個活動中都充滿活力，全心全意教導學生。

· Sara 這是一定要的，老師這個角色是非常辛苦的，因為必須傾囊相授，將所有東西傳授給學生，會耗費許多精力，但這一切都是值得的，因為自己也會從學生身上得到收穫。

· 賴尚義校長：我很高興這次的工作坊有達成我們當初所期望的，這次的活動創造出理想的學習環境，並讓小朋友們享受每一刻，不再把快樂與學習切割，快樂中學習，因學習而快樂。

Sara 在教學的時候非常認真、熱情，想請教 Sara 老師對於這次活動的感想？

· Sara：這次的工作坊裡，有很多東西都是我即興發揮的，我喜歡隨心所欲的創作，畫地自限反而無法達成目標，最重要的是，要對自己有信心。

· 林佩璇老師:在台灣，小朋友並沒有太多的決定權，不管是思想或是行為都時常被侷限，

久而久之會變得沒自信，也害怕失敗。

· Sara：現在很多人都這樣，變得不敢與現實生活接觸，所以整天與電子產品為伍，各位回到現實吧!

· Agua：我們現在所提倡的全環境教育，就是希望每個人都抱持著活到老學到老的信念，即使力量不大，也渴望為社會盡一份心力，讓世界變得更好。

· 蕭維靈主任：我想這次工作坊最大的成功就是讓小朋友相信，自己的潛力是無窮的。