

藝術教育的邂逅之旅

A Little Something on Drama Education

鄭黛瓊

Tai-Chiung CHENG

經國管理暨健康學院通識中心副教授

「教育」總是一個存在的事實與現象，他是人類學上的先驗範疇，「人」的定義與教育學習是難分難解的。——馮朝霖

當我在閱讀、學習時，我便被形式和緩我「粗野的生活」，使我自然人的本性受到陶養，當我參與活動，雙手製作陶瓶，創作一齣生命的戲劇，我便從抽象形式，配上了「活生生的形象」，從「概念」走向「觀照」。美育在我個人身上，是怎麼發生的？而教藝術與人文的老師又是如何養成的？當我想探究從九年一貫課程綱要，從2000年開始施行起，當年面對新課綱戲劇範疇惶恐的老師們到哪裡去了？戲劇教育在台灣到底發生了甚麼樣的變化？我走進了這個「藝術與人文」領域的花園裡，真相向我顯現，充滿了形式與物質互動交融的各種變化，讓我目不暇給。最近有兩件事讓我動容，一件是2010高雄市兒童藝術教育季，一件是出現國教輔導團的藝文種子教師成立教育劇場（TIE）的劇團，運用在教學中，成為教學方法。

大開劇團的團長劉仲倫，告訴我高雄國教輔導團的教師們，邀請麵包傀儡劇團的藝術家到高雄做師培的工作坊，問我是否有興趣去看看，她是麵包傀儡劇團在台灣的經紀人，又知我研究台灣戲劇教育的師培，所以9月24日一早便隨著她南下高雄。

- 1 高雄國教輔導團在中央公園舉辦的戲偶研習製作，參與的老師們和麵包傀儡劇團藝術家們一同討論製作的情形。（鄭黛瓊提供）
- 2 象徵群眾共同在一條船上，旁邊是由兒童扮演操作的小船。（鄭黛瓊提供）
- 3 東興國小的東東紙影偶戲團同學，專注操偶演出的後台情景。（鄭黛瓊提供）
- 4 9/25當天下午的踩街遊行，此為象徵強權的「人為之駒」巨型偶。執偶的是參與研習的老師們。（鄭黛瓊提供）
- 5 黑箱劇場，是2010高雄兒童藝術季的重點所在地，國內外受邀劇團皆在此演出。（鄭黛瓊提供）
- 6 2008年在和美鎮新莊國小演出以霸凌為主題的「二八家人」。（呂宜璋提供）
- 7 彰化教師劇團TIE劇場第2號作品——「男子漢阿虎」演出劇照，探討性別平等。（呂宜璋提供）

1

2

3

走出高雄中央公園捷運站，才發現原來有一個兒童藝術教育季即將展開，而這次麵包傀儡劇團的講師們，在這裡將麵包傀儡劇團的理念與創作技巧，傳授給前來參加的學員們，他們是來自高雄境內的國中小學教授藝術與人文的教師，這是高雄的在職進修師培課程，繼保加利亞及奧地利的師資外，再次邀請外國講師前來授課。在兩天裡，他們完成了製作一個彼得舒曼的典型敘述形式的大偶，一個對抗的偶像，叫做「人為之颶」，一艘象徵母體的主艦，正被颶風給吹翻，小船們趕走了強權之颶拯救了母艦，大白鳥象徵著自由。我問前來研習的老師們，會將所學帶回去學校教給學生嗎？被問到的都很確定的肯定答覆，我問幾位老師學到甚麼？除了學到製作戲偶，編撰故事與呈現手法外，有位老師說他學到了一種準確完成創作藍圖的執行力，與對追求完美不妥協的態度。

這個研習活動原來是在2010兒童藝術教育季的架構下的第七個子計畫——黑箱劇場，承辦單位是國教輔導團藝術與人文領域教師們及文府國小，他們的方式是邀請國內外的劇團前來演出，互動教學，以及師生戲劇工作坊。麵包傀儡劇團所提供的研習，則是呼應第一個子計畫「藝術踩街任我行」，大型偶戲正適合引人注目，效果極好，只是麵包劇團的政治性的關注，來到這樣歡樂的類節慶活動上，看到觀眾歡樂的反應，抗議思辨的意味被沖淡了。正是橘逾淮為枳，而研習對教師們而言正是提供各取所需的機會，當然其研習專題的內涵意義，則視教師個人消化與吸收能力而定了。

走訪主辦的高雄教育局蔡清華局長談起這個活動的源起，主要起於三個原因：一、尋思藝術教育資源整合，二、搭建藝術團體與學校的媒合平台，三、參考國外兒童藝術教育季的概念。於是與國教輔導團的老師們及藝文界、教育界的相關人士，逐步討論出來。原來只是打算做一個50萬的造型藝術季，沒想到資源創意踴躍湧入，演變成「2010高雄市兒童藝術教育季」，總共包含了

A Little Something on Drama Education

7個子計畫，在高雄中央公園，從9/25至10/3為期8天展開這場藝術教育大活動，動員高市全境在藝術教育有特殊表現的學校，以及地緣方便的屏東、台南的學校，分享他們的成果。25日的踩街使用的大偶，便是24、25日教師研習中完成的大偶，並參與遊行的，吸引眾人的目光。當天下午的藝術體驗逍遙遊，參展設攤的學校，參與師生拿出他們的看家本領，視覺、聽覺、動態參與，我走在人群中看著學生們大方的和我們介紹他們的創作成果，邀請遊客體驗他們的藝術活動，我看到我們兒童們在藝術教育下展現的軟實力，當然他們會站在這裡參與盛會，他們必定是同儕裡在藝術領域中具備實力的。

體驗到兒童藝術季的熱情與絢麗的創作與活力，我想起蔡局長提到他們辦這個活動，並不是要把它辦成一個藝術教育的大拜拜，更重要的是向下扎根的工作，希望每一年能持續的辦下去，透過辦這活動，建立藝術展演範例，建立藝術教育交流平台，讓藝術深入校園、深入社區，普及藝術欣賞的機會，將藝術透過教育與社會的整合落實在每個人的生活裡。

為此，高雄市國教輔導團的成員，扮演核心策劃與執行的角色，吳青燁老師是這活動的靈魂人物，自己是國小教師，也是國教輔導團負責藝術與人文師培的核心教師，又參與在地南風劇團多年，使得她「A」型人的特質在這次策展活動顯現出來，子計畫七的「黑箱劇場」（Black Box Theatre），便是由她主導規劃，邀請了國外四個團體，國內三個團體。這在國內推動戲劇教育的活動裡堪稱是大手筆的。為了將戲劇教育能在國中小落實，國教輔導團進行了吳老師所謂的「軟革命」，為了將戲劇能成功引入藝術教育的體制內，師培講座透過邀請演出團隊演講的方式，搭起了藝文團隊與學校教師接觸的平台，引進更多豐富的藝術資源進入校園，建立老師們掌握表演藝術教學內容的自信，協助老師們解決教學上的困擾，滿足教師們的需要。目前高雄的國教輔導團有自己的辦公室，也有著自己的教師劇團，定期在境內學校間演出，協助教學。

在職進修的戲劇教師培力培養了學習型的教師

師資的養成一如培養學生學力的養成，亦是需要「知、情、技」三方學養的挹注，英國戲劇教學權威Dorothy Heathcote曾說「優秀的教師在於有能力分辨事物與人的差異，二者都需要好的技巧，然而最好的技巧，植基於我們與人的關係。」¹「教育的目的在於培養正確關係，不僅是個人與個人之間的

關係，而且是個人與社會之間的關係。」²國教輔導團迸發出的學習熱情，在許多的師培與研發中，發展多元的師資培力增能的服務，使得凝聚戲劇專業師資在職進修的機構雛型，彷彿浮出台面。

文化創意產業常問的一個問題，是需要還是想要？在「在職進修」的研發推動的立場上，這個問題仍是受用的，輔導團教師們深知教育伙伴的需要與想要，於是運用創意、人脈、資源，架構各式平台，進行藝術教育的交流管道，除了前面以類節慶的形式呈現外，便是這三年出現了教育劇場（TIE）的教師劇團，引人注目。以彰化縣教師劇團為例，它隸屬於國教輔導團下，屬於非正式登記的團隊，2007年成立，目前成員有十五位，所有劇團成員皆是輔導團的輔導員，每週四下午固定排練，以三至四位藝術人文領域輔導員負責編導與行政，目前負責老師為呂宜璋老師。其緣起要推至2003-2004年間曾舉辦過教育劇場輔導團，當時是由師承台南大學林玫君教授的盧昭慧輔導員主持工作坊，2006年連興國小校長林素緞任藝術與人文領域輔導團副組長，認為研習中有許多老師很有向心力，便思凝聚團隊來發展推動戲劇教育，劇團成立初期作品以兒童劇場為主，主題往往配合國教科宣導為主，最近3年開始以教育劇場為主，原因有二，一是教育劇場所需人力少，其二探討議題，可與課綱議題結合，例如：2008年演出主題探討霸凌議題，2009年則主要關懷生命教育主題，2010年則探討性別議題。

關於議題的關注上，高雄國教輔導團也提出了相同的見解，在資源與協助上，顯現得更成熟，目前高雄國教輔導團已於2008年9月，正式成立TIE劇團，目前團員約有十餘位，組成團員以教師為主，其中有幾位是故事媽媽，少數幾位為輔導員。最早他們很幸運的得到南台灣表演藝術發展協會的普羅計畫之協助，培養了種子演教員，目前輔導團研習計畫已擴展到性平、人權輔導團，來規劃教育劇場的研習課程，講師為台南大學的許瑞芳教授，此外，台北藝術大學容淑華教授以跨界文教基金會的資源亦前來協助輔導。目前輔導團更進一步為新加入藝術人文領域的老師們開發認證機制。2008年2009年都有演出，探討著議題有關於霸凌、隔代教養、勇氣、同理心等問題。

「教育一個孩子，是幫助他了解何謂自由和完整。」克里希那穆提認為人如果要在世界上遠離危機，那麼必須要當要個完整的人，真正關心教育的家長和教師應重視如何發展成一個完整的人，「要做到這件事，顯然地，教育者本身必須是個完整的人。」³正如彰化的呂宜璋老師所提及的需要，他肯定表演藝術融入班級經營，但需要更多提供教

師研習的機會以及訓練系統，這個訓練系統應包含教師的心理如何建設，和如何教授兒童，應該幫老師做好心理建設。

戲劇教師專業形象的提升應回歸檢視人的自我定位

在上述的這些個例裡，我們看到在教育的機制裡，藝術教師如何在體制裡增能、互助，當我們在教育場域裡服務，教師的身分讓我們不斷的面對他人與自己的對話，「人的定義與教育學習是難分難解的。」當我們在尋求專業的能力時，我們需要再回來面對自己問些根本問題，我們對人的圖像為何？我們對自己教師圖像又是如何？那麼「人的未確定性、人的自我完成性、人自我完成性的依他起性」⁴便值得在藝術教育師資培育的場域裡和老師們共同思考。

「將學生的問題與需求，當成一切的起點。」（McLaren）那麼在師資在職進修的培育課程裡，我們也可以說「將老師的問題與需求，當成一切的起點。」新竹教大呂燕卿教授在《100年實施藝術與人文課綱之課程導向》指出「課程發展導向中，教師最重要。」「國家教育專業與重要人才的肯定，也是課程發展落實課綱最實際的一環。」⁵

黃炳煌教授針對教師專業的養成，提出了六項條件：1. 有學理基礎；2. 長期陶養，包含實習；3. 有檢定制度、證照制度；4. 在職進修；5. 成立在職進修的教育組織；6. 專業自律⁶。教師的在職訓練，需要配套的環境與資源挹注，那麼戲劇教育教師專業的養成，明顯地台灣還在摸索階段，然而十年來，引我注意的是，藝術與人文領域教師，在師資培育戲劇教育與教學的專業素養與定位上，在目前教育場域裡已顯現出一些契機。這教育系統的建立，需要教育學界 — 教師 — 公部門三方力量的整合，並參考家長、社會資源與地方產業經濟體的需求，共同籌劃願景，落實現職藝術教師在職進修的機制，方能開創出藝術教育人力資源的專業建立系統。

教育的終極目標在人的轉化，而人應該是在教育場域中不斷的透過否定自己與學習突破中，自我形塑，提升自己身心靈的高度，教育應是教師、學生、家長自我追求提升的一連串轉化過程，套一句日本假面超人的台詞 — 「變身」。透過自我不斷學習創化來「變身」，教師的成長需要提供回流學習，準備「變身」的花園。

■ 注釋

- 1 Johnson, L. & O' Neill, C. (Eds.). (1984). *Dorothy Heathcote: Collected Writings on Education and Drama*, p.18. London: Hutchinson.
- 2 克里希那穆提：人生·教育·學習（張南星譯），46。台北：方智出版社。
- 3 克里希那穆提：人生·教育·學習（張南星譯），65-67。台北：方智出版社。
- 4 馮朝森（2000）：教育哲學專論：主體性困境對教育的挑戰 — Lyotard哲學與教育思想初探。
- 5 呂燕卿（2010）：100年實施藝術與人文課綱之課程導向。於「邁向100 — 藝術與人文課程與教學研討會」專題演講。
- 6 黃炳煌教授在政大教育研究所對教師專業養成所提出的六項專業條件（2010）。

