

教育劇場「感受」與「實踐」的表演藝術 美感課程

李其昌 國立臺灣藝術大學藝術與人文教學研究所助理教授

陳虹君 彰化縣立大竹國小主任

梁雅茹 彰化縣立鹿鳴國中教師

壹、前言

表演藝術的美感，建立於將生活的「感知」能力統合實驗於教學歷程之中，並在課中與課後讓學生擁有「實踐」的能力，故透過教育劇場（Theatre in Education）的「教學」與「學習」技巧，讓「演教員」（actor-teacher）引導學生歷經戲劇美學轉化為「觀演者」（spect-actor），提出自己對於面對偏見時的生活經驗，並以假設的立場試圖解決劇中角色的人際對立。

貳、研究內容

現階段教育部美感教育中長程計畫，第一期五年計畫（2014年至2018年）其〈臺灣·好美：美感從幼起、美力終身學〉中，美感教育不僅是從幼起，也強調美的感受力、想像力、創造力與實踐力等均是終身學習，故以此計畫中美感教育的推動之階段性重點以其學校藝術教育的重點進行論述：

藝術教育是培養學習者感性與理性和諧發展的教育，過程中促進學習者豐富想像，敏銳知覺與心靈，覺察差異存在及創造差異特質的知識與能力。經由藝術教育實施美感教育，必須強化生活美感的賞析與創造，多元文化藝術「人」、「事」、「物」形式與內涵的賞析，藝術與生活的關係，藝文展演活動的親身參與（教育部，2013：18）。

本研究依此內涵於課程中進行實作，運用社團活動時間：志工培訓營來進行表演藝術美感教育的培養，為教育劇場「感受」與「實踐」的表演藝術美感課程的實作，做為學生在參與的過程中，感受劇場與生活之間的賞析與創造為主的表演藝術美感教育課程設計之案例。

參、研究方法

本文為透過教育劇場於表藝課堂中進行美感教育的「感受」與「實踐」的質性研究，故運用紮根的理論，也就是「用歸納的方式，對現象加以分析整理所得到的結果。換言之，紮根理論是經由系統化的資料蒐集與分析，而發掘、發展，並已暫時地驗證過的理論」（徐宗國，1997：25）。

循著徐宗國的質性歸納方法，研究者蒐集學生的學習單及影片，同時也與觀課教師進行討論，依這些內容進行脈絡整理，以及運用開放性譯碼（open coding）檢視資料；誠如徐宗國（1997：70）所建議：「我們需要用開放性譯碼將搜集來的資料分解成一個單位，仔細檢視，比較其間異同，針對資料裡所反映的現象，提出問題；經此過程，我們才能針對研究者或別人的假設，提出質疑、探索，並進一步導出新發現。」也就是說，將資料收集後，文字敘寫部分時為開放性譯碼，其中學生均以 S 來代表，S1 代表第 1 位學生，S2 代表第 2 位學生，以此類推。

肆、課程的設計以學生為主軸

教育部美感教育中長程計畫中強調「美感基本原則」、「日常生活人、事、物」的美感認知與實踐應用，以及藝術在生活上的應用等，均從日常生活中強化多元感知、想像、鑑賞、省思批判、多元表徵及場域行動。因此，設計此課程須以學生為主體，並以其所生活經驗設計課程，才能提起學生的先備知識（舊經驗）而主動探索，增加學習動力，而以教育劇場為中介，讓「演教員」引導學生歷經戲劇美學轉化為「觀演者」，提出自己對於面對偏見時的生活經驗，並能以

假設的立場，來試圖解決劇中角色的人際對立。

一、教育劇場中的美感

教育劇場較為人為應用劇場的元素來輔助學科教學，Tony Jackson (1993:1) 認為「教育劇場在本質上係為試圖利用劇場的技術潛力與想像力量，以服務於教育」。例如許瑞芳 (2011:63) 為輔助社會科教學，在《一八九五開城門》中，利用「戲劇演出外，更利用動畫媒體、角色扮演與互動劇場策略來吸引學童的注意力」，促使他們與演教員 (actor-teacher) (既是演員也像是老師的身分來扮演角色)，一同參與討論是否在 1895 年間要對日本軍隊打開城門。在上述的演出實例中，學生能進入清朝末年的演出情境，在引導員 (facilitator) (類似主持人的角色) 的帶領之下，戴上清朝人民的髮辮帽子 (道具)，跟演教員一樣，既是學生的身分，也像是清朝人民的身分，憑著自己的先備知識投身於劇情之中，成為觀演者 (spect-actor)，這樣體驗式的學習方式，不僅是為教育劇場的主要特色，也是教育劇場在美感教育中重視學生「親身感受」及「應用實踐」的最佳實例。

對於美感，George Santayana (1863-1952) 提出審美時知覺的接收過程造成聯想的意象，引導著心靈，在感受上有著愉悅的情緒，而有立即性的快樂，藉由知覺感受到外物而產生的快感 (引自姚一葦, 1997:16)。因此在體驗美感知時，運用我們的五官知覺，來感受外在的事物，而在理解這些外在事物，同時美感也因此產生，將此概念應用在教育劇場就是，例如當觀眾理解劇場中扮演的「人物」如何解決人與人之間對立的問題，所有劇場元素均為此虛擬的扮演呈現來安排，這不僅是為了服務觀眾的快感，也乘載著審美的經驗，這即為劇場美感的效果。

容淑華 (2013:90) 解釋教育劇場中的「感官作用」：

運用劇場藝術的形式將社會議題的文本轉化為戲劇文本，並在一個場域處理文本中所敘述的故事，這個故事是一連串不斷地在不同時空中游移的生命故事。這個場域可以代表不同時空，不管是表演者或是觀者同時處在當下，經由想像力，透過「感官作用」的經驗去創造理解，並獲得

知識。

也就是說，生活中的議題可以轉化為教育劇場中的表演故事，藉此激發觀眾的「感官作用」讓他們獲得知識。因此，教育劇場強調體驗式的學習方式亦符合教育部美感教育中長程計畫（2013：14）中所言：

美感教育，是精煉個體美感素養的教育，必須從生活中基礎美感的掌握做起，從日常生活中「人」、「事」、「物」的形式與內涵之真、善、美，以培養個體的感知、想像、詮釋、思辨、實踐與溝通的能力以及相關習慣的養成。

是在教育劇場中，引導員與演教員藉由戲劇的假定性，再現（represent）情節中的人、事、物，以激發學生去感知、想像、詮釋、實踐、溝通進而「思辯」的能力；學生觀眾雖然處於劇場的假定情境中，一切的情境皆具有美感的形式與內涵，因為在佈景方面，講究視覺藝術的美感，在唸詞配樂方面，講究音樂的美感，皆是求真、求善、求美的表現。

特別要強調的是，美感教育所培養的思「辨」，強調辨別與辨識力；然而，教育劇場所重視的「思辯」係帶有辯證理論正、反、合的歷程。由於創始於英國的教育劇場先後深受 Bertolt Brecht（1898-1956）「史詩劇場」（Epic Theatre）與 Augusto Boal（1931-2009）「被壓迫者劇場」（Theatre of the Oppressed）的影響；本文擬先自 Brecht 與 Boal 對於「人」、「事」、「物」的形式與內涵著手，藉教育劇場模式設計《我的朋友小豆子》的計畫案（programme），讓學生在參與的過程中，能夠發覺劇場中的虛構人物兩難的感知力，也能藉由想像扮演虛構角色，並運用肢體或語言來詮釋內外任的感受，而在劇場開始到結束的過程中展開思辯的歷程，透過團體中不斷地溝通、協調彼此之間的想法，而能利用劇場的演出，來實踐自己的想法與團體的共識，在這樣互動的過程中，產生美的愉悅感。

二、美感場域：教育劇場 vs. 教室空間

教育劇場的形式，讓教室成為劇場，達到劇場中的教育功能，劇場並不侷限

於空間範圍，意指非藝文中心或國家戲劇院的鏡框式舞臺形式才稱為劇場，而是以 Brook (1968: 9) 所言：

我可以選任何一個空間 (empty space)，然後稱它為空曠的舞臺。如果有一個人在某人注視下經過這個空的空間，就足以構成一個劇場行為。

除了「人」與「空間」的重要性外，在其著作《空的空間》(The Empty Space) 書末，Brook 更提出「排練」(repetition)、「演出」(representation) 及「觀眾」(assistance) 三個元素，因此並非在鏡框式舞臺上的表演才稱為劇場，只要有「人」處於「空間」中，經過不斷地重複「排練」，透過再現般的「演出」以及「觀眾」的援助，方才構成劇場。例如，在《我的朋友小豆子》中，輔以 Brook 的劇場理論架構，讓平日上課排排坐的教室，不再僅是教室而是轉換成劇場所需要的場地空間，在這舞臺上演教員的對話均具有其特定價值與價值判斷的工作為基礎，從學生的生活經驗出發，將特定的價值與價值觀在過程中進行思辯，讓學生來援助劇場的演出，以體驗劇場所帶來的美感教育。

如前所述，教育劇場為應用劇場所有元素來進行學科或議題式教學。視演出為一個「節目」或「計畫案」(programme)，而 programme 也有學科的意涵，由此可見教育劇場為在教育裡的劇場。演員皆為演教員，具有演員與教師的雙重身分，利用教育劇場的教育理念與習式 (convention，又譯為慣例手法)，就是將觀眾捲入劇情氛圍中變成觀演者，改變或增加其對議題的認識與思辯。

伍、教育劇場對美感教育的實踐

一、教育劇場《我的朋友小豆子》內容簡介

在此次的計劃案中，主要是為彰化縣立二林高中國高中部志工培訓營所設計，課程時間為三個小時，參與人數為 19 人。先藉由電影《我的妹妹小桃子》的故事描述：阿力和小桃子這對雙胞兄妹，幼稚園時還可以一起上學；但到了小學三年級因為小桃子的身體狀況不佳，加上智力退化的關係，就讀特殊學校，無

法和哥哥一同上學，但在她心中一直希望和哥哥同校就讀。後來，因學校推行了融合交流課程，讓小桃子也能入班就讀，於入班前的一場教學觀摩會，阿力全家前往參加，但龍二和部分同學認為身心障礙的小桃子是個怪人，除了在躲避球賽中故意攻擊阿力的玉環（與小桃子是幼稚園的同學）外，龍二也特意在掃地時間走到阿力面前，警告他小桃子的狀況是會傳染的，不要再讓小桃子來學校。

圖 1 播放影片《我的妹妹小桃子》

透過上述約七分鍾的影片播放內容，順勢將學生帶入教育劇場中《我的朋友小豆子》的情節裡，於劇中當同儕面對特殊同學無法給予協助外又要加以欺負、或是吆喝全體同學共同排擠時，面對這樣的同儕所製造的人際對立，自身面臨所帶來「其實不想跟著做」的壓力與恐懼，又該如何去克服？又如何達到彼此尊重，而不是傷害某一方；這透過劇情所產生的兩難方式期待能讓同學們試著面對與自己理念意見不同的同儕，以及排擠身心障礙學生的同學，藉此機會有一個了解身心障礙者的機會，故藉由《我的朋友小豆子》，來讓同學進行思辯同儕與自己待人的思維差異，以及如何進行友善溝通的問題。

二、美感課程中教育劇場習式

教育劇場常運用演教員與引導員兩者的身分來進行，由演教員演出故事情節，在衝突點產生時，以定格的靜像畫面（tableau）呈現，此時所應用的美學在於學生已因入情於劇情而產生幻覺，情緒雖暫時已投入其中，卻因為「定格」的

靜像畫面而從幻覺中疏離出來，開始思考剛剛所發生的事，此時引導員適時加入討論，將議題中需要思考的主客觀內容表現出來，藉由時間的軸線以及劇情的設計而有辯證歷程，這段歷程也就是我們先前所談的「親身感受」。

學生觀眾在教育劇場中稱為觀演者，因為不只純為觀眾，在劇場中藉由引導員與演教員帶領同時賦予他們演員的身分，希望「觀演者」除了在 Brecht「疏離效果」（V-effect）的帶動下，「注意到」事件的客觀面外，還可再進一步利用 Boal 的戲劇理論，希望觀眾能實際的在劇場上，藉由演出而有所「實踐」。換言之，使「觀演者」有所思也有所為。

因此，觀眾除了具有本身的身分外，同時也是舞臺上的演員，這樣的身分能使他們在假定的情境中勇於實踐自己的想法。雖然在表面上，當觀演者在演出的過程中，其行動看起來都只是角色可能會有的想法，但是藉由這個角色的想法實際與演教員互動，並與引導員討論，學生觀眾可以實際去體驗，並且即時回饋。除此之外，因為大家都心知肚明整個演出是「假的」，所以學生觀眾們可以很安全地做出決定，不會具有後果性。

（一）教育劇場習式名詞解釋

在本文中，較常提及的教育劇場習式技巧有「靜像畫面動起來」、「空椅」、「事件再現」、「坐針氈」與「疏離」等，先予以解釋輔助對課堂方案進行的理解。

1. 靜像畫面動起來

利用一個畫面，就像拍一張照片一樣，從中了解學生的想法及背景經驗，以及個人對於事件或角色的想法。等到畫面的內容被同組學生認同了，就可以從這個靜像畫面移動到下一個或上一個畫面了。

2. 空椅

空椅就是演教員面對空無一人的椅子講話，藉由一張空椅子將劇中的角色及情節依序呈現，可一人飾演多角，此外也是讓同學自由選擇該角色是否出現，讓學生對於演出的空間、人物及位置更有概念，譬如劇中的小豆子，從頭到尾都未曾出現過，僅在意象上呈現排擠感時，代表小豆子意象的人物出現而已。

3. 事件再現

利用事件再現，組織小組演教員與觀演者，讓學生進入模擬的情境，表達自己的意見，並從中了解他人對於事件的看法。

4. 坐針氈

坐針氈是教育劇場常用的工作技巧之一，進入角色的演員可以與觀眾直接對話，讓觀眾更了解角色本身的想法，並在對話的過程中進行想法上的溝通與知識的學習。

5. 疏離

從入情的情節中利用技巧讓觀演者暫時離開當時的時空，例如在本劇中利用「小豆子」、「山藥泥」與「阿虎」等寓言式角色，疏離學生的情感（認為自己就是劇中人），避免學生對號入座及影射，因此發生的是身邊的小故事，但主角不是他們。

（二）劇本架構

《我的朋友小豆子》之劇本架構共有三場演出，在演出前先以「想像」、「肢體空間位置」的劇場遊戲做為暖身開場，讓學生習慣用想像，以及運用肢體空間位置產生表達性的非語言張力。

圖 2 暖身活動：以黏土進行「這是什麼？」做為想像力的開端

圖 3 暖身活動：從肢體觀察跪、站與前後的關係

此三場演出的結構如下：

第一場、主題為「身障生入班後，三位同學對該生的感受」。同學對於即將入班就讀的小豆子（身障生）可能會有的觀感、想法、做法；

第二場、主題為「事件再現，勇敢實現正義」。在威脅下是否幫助已經入班就讀的小豆子；

第三場、主題為「因助人而受排擠」。則是助人時所遇到不同的聲音（可能是負面的）該如何應對。

（三）美感作用

此三場演出就美感作用而言：

第一場、主要在開啟觀演者的對於角色的感知及覺察力；

第二場、則在於感受與實踐，當中因感受壓迫進而想要改變，及承擔改變後的後果；

第三場、在於溝通及對話。

而觀演者的思辯歷程存在於觀演者歷經第一場到第三場的參與過程，藉由語言、文字、肢體、動作來加以詮釋。

（四）引導步驟說明

第一場、「身障生入班後，三位同學對該生的感受」。先由引導員敘述場景、空間以及正在進行的事件，再由一位演教員，依序演出三位同學的對話，採用演完後「定格」再到下一位角色的空間定格及演出，不但讓觀眾入情於其中，也能疏離出角色。

此階段希望觀演者能了解角色的思維脈絡，讓班級小組實際討論劇中這三位同學對於「身障生入班」的想法，並發展出未來他們可能會對該生的作為，如圖4、5、6、7，由觀演者自行即興發展就「欺負」、「冷漠」、「關愛」與「協助」等主題進行靜像畫面呈現，同一時間引導員也在此介入，依序請畫面中的觀演者說出身為該角色的思維，例如：「她的動作不正常，我要欺負她。」；接下來的

階段則請同學評論這三位角色的同學的做法，適當、不適當，或是有其他意見。

圖 4 對於身障生到班上後，同學對他的態度：欺負

圖 5 對於身障生到班上後，該班同學對他的態度：冷漠

圖 6 對於身障生到班上後，該班同學對他的態度：關愛

圖 7 對於身障生到班上後，該班同學對他的態度：協助

進入第二場主題：「事件再現，勇敢實現正義」。同樣採用上述引導員及演教員演出模式，並設計第一階段感同身受的「魚群」¹活動，讓觀演者感受，被強迫「不准跟他接觸」的感受，由演教員飾演「受排擠者」，群體觀演者需達到閃避的規則，而演教員也會進入到角色身分（「受排擠者」），就像教師入戲一樣，哀求群體與他接觸，讓觀演者對事件入情，群體會開始不再覺得有趣，而是開始

¹ 「魚群」活動是一群人往往都會走同一個方向，而面臨到危險時，會各自散開，但不久後又會習慣性的跟著大家走，如同海中群體遊走的魚群般，故取名為魚群。

有其他想法動作出現時，全體定格產生疏離效果，以利思辯。此時由引導員詢問群體觀演者的感受及心得，是否想改變？若回答是，又想如何改變？反之，則詢問原因為何。

再進入到第二階段「改變」；藉由「空椅」的習式，讓觀演者想像角色坐在椅子上，而他們必須冒著被發現的危險，對角色說出或做出想做的事。然後進入第三階段「勇於面對」，引導員將情境設定在被發現剛剛所做的事，那觀演者又該如何面對這樣的反對質疑，甚至是威脅，直接與演教員所演出的角色對話。

最後，進入第三場主題：「因助人而受排擠」，由演教員與觀演者進行坐針氈活動，觀演者直接與演教員對話，給予因助人而受排擠時應當如何自處與面對的建議。

陸、課程設計依據教育部美感教育中長程計畫

誠如朱光潛（2003：17）所論述：形象直覺即為美感，因此教育劇場對學生而言，學生藉由觀演者歷經 Brecht 劇場理論的疏離效果，以及對議題的陌生化，再經由 Boal 的實際行動，共同經歷思考性以及行動性的辯證歷程，藉由影帶及學習單了解《我的朋友小豆子》分段場次的美感體現如下：

- 一、感受的美感：在第一場中，觀演者能辨別劇中三位角色的態度及思維，可由小組討論的海報書寫，以及呈現時的靜像畫面與對話中得知，亦可在演出後的學習單中發現，學生在此次活動學習上的收穫可歸納出，能用不同的角度來看待事件，也能同理被排擠的感受，以及如何面對受排擠者這件事；在娛樂向度也歸納出，可以了解、討論角色的想法，以及扮演角色，能進入情境而有助於學習，學習過程感覺很開心、刺激。
- 二、覺察的美感：在第二場中，第一階段「魚群」活動中，觀演者原本與演教員玩著開心的追逐活動，但隨著演教員的哀求、難過等內心情緒出現後，觀演者的腳步變慢了，臉上的笑容變少了，劇場空間也漸漸沉默了，透過「定格」

習式運用後，從引導員的訪問瞭解到觀演者已不想再聽從閃避的指令，由此顯示觀演者已覺察到內心想要停止「排擠」弱勢同學的表現，而在學習單彙整上，以 S 代表學生（Student），而數字代表問卷的流水號，例如 S1 代表第一位學生。在學習單中 S7（第七位學生）寫出「在大家排擠『山藥泥』的橋段，雖然有趣、好玩，但是如果今天被排擠的事自己內心，一定會很難過很委屈。」

三、實踐的美感：在第二場中的第二階段「改變」，此階段的觀演者均成為劇中的角色，因害怕被發現亦或者光明正大的，依自己的方式對「空椅」（角色假裝已經坐在上面）做出關心、安慰、支持等內心話，此外在學習單中「給劇中人物的紙條」中歸納出「鼓勵山藥泥對的事就繼續做，不要在乎他人的想法，並提出自己的貼身經驗，也鼓勵小雄不要懼怕胖虎；也勸戒胖虎，希望他能接納小豆子。」

四、感受與實踐即思辯的美感：在第二場前兩個階段中因有「被迫」的感受而做出「改變」，但改變不管是好是壞，都有不同的課題要面對，故在第三階段「勇於面對」的過程中，雖然由一位觀演者演示，但在旁的觀眾已經開始給他意見的提示，此時已按耐不住，並給予對話提示；也在其他觀演者與演教員對話過程中，告訴虛擬角色身障的成因，以及本身帶來的不便因素，試著讓虛擬角色因為有著這樣的理解而能有更多的包容，並試圖突破反對者的心防，以要求其將心比心，而 S3 在學習單中提到「……我是學習有問題的人都有人看著我去上資源班，看我不爽，就像特教班的。老師說我是有學習的問題不是有障礙的人」；S7 也提到「因為阿虎討厭小豆子，可是山藥泥很關心小豆子，所以被胖虎排擠……當自己被排擠時，內心有很多委屈，我什麼都沒做，就被大家排擠；在團體中更顯得格格不入，後來找了很多師長聊天，也將自己心情慢慢調適，請求老師幫忙。後來才和解，雙方也道歉不該如此待別人」，除了戲劇本身之外，思考與辯證的行動也開始與學生本身的生活經驗結合。

五、真與善的美感：在第三場中群體觀演者分享對於因助人而受到排擠的自身及他人和旁觀者的經驗，在教學過程中發現，S12 許久不語，頭低低的，心情似乎沒有很好，因此過程中有技巧性的（讓觀演者認為並非特別的關注他）詢問他，觀演者給予角色勇氣的力量，肯定角色這樣做是對的。也在事後追蹤發現，該位觀演者過去曾發生與劇中相符的情境，但最後以冷漠收場，但這並不是他想要的，因此情緒上會比較激動，不過在參與過後也表示，如果再遇到那位同學他則會跟他說出內心話，S12 在學習單中也寫到「國中曾幫助特教生而被屁孩排擠，而我不想被說閒話而不去理那特殊生，現在有些後悔……」。

此外，在學習單第三個提問：「劇中小雄不知道怎麼跟特殊生聊天，對特殊生的行為也覺得很噁心，你會如何讓小雄對特殊學生有不同的看法？你是如何說的，請將他寫出來。」參與者的書寫內文都富有同理心與真誠與良善面，如 S4「並不是每一個人都一樣的，特殊生有它的缺點也會有他的優點，流口水又如何？衛生紙抽兩三張幫他擦掉就好，害怕有疾病可以去洗手，就算是特殊生他也有他的自尊」；而 S12 也提出自己的觀點「特殊生他們也都是人，他們只是一位先天或後天的原因才會有這些行為，可是他們不想要這種結果，他們也想融入你們，但是你們冷漠、排擠，他們不想要這種感覺，而你也一樣吧！」從中都可感受到想為身障者發聲，想改變排擠者思維的言詞。

柒、結語

表演藝術是時間與空間的藝術，就像是學校裡的教學一樣，老師與學生同時在空間內教學相長，不僅彌足珍貴，也充滿了美感。在美感教育的教學中，利用教育劇場的計劃案設計，來讓學子在戲劇情境中親身感受「弱勢生」的難處，以及如何面對同儕排擠的經驗，使參與其中的學生實際經歷 Brecht 與 Boal 的劇場美感模式，這不僅破除了學生以往僅是單純「眼見為憑」的觀看角度，還能在投

身入情於角色的當下，再疏離出角色本身的意志，客觀來思辯事件。

這樣的教育劇場教學方式，能夠訓練學生破除習以為常的人際互動回應，進而輔助學生能以較積極的態度來面對同儕。學生在此教育劇場計畫案的行動戲為彼此相連與牽引的動作，依循著他們因「感受」後的決定不同，而有所不同「實踐」的結果要承擔；在這相連又相互衝突的人際關係中，自己是否妥協或改變，都是由觀演者（也就是學生）自己來決定，而任何決定的瞬間，美的「快感」（娛樂）也因這自信心與勇氣而產生，美感的體驗也在其中乍現。無論在劇場空間內實踐後的結果是正向或負向，經由引導者與演教員，在劇中或劇後回饋討論時予以教育輔正，期待學子能以正常目光對待身障同儕，以達到劇場娛樂與教育的目的。

參考文獻

一、中文

- 朱光潛（2003）。*談美*。臺中市：晨星。
- 姚一葦（1997）。*美的範疇論*。臺北市：臺灣開明。
- 容淑華（2013）。*另類的教育：教育劇場實踐*。臺北市：臺北藝術大學。
- 桂壯三郎、四分一節子（2007）。*我的妹妹小桃子〔影片〕*。臺北市：弘恩。
- 徐宗國（1997）。*質性研究概論*。臺北市：巨流。
- 教育部（2013）。*教育部美感教育中長程計畫：第一期五年計畫*。臺北市：教育部。
- 許瑞芳（2011）。*教習劇場與歷史的相遇：《一八九五開城門》與《彩虹橋》導演作品說明*。臺北市：秀威資訊。

二、英文

- Brook, P. (1968). *The empty space*. New York, NY: Atheneum.
- Jackson, T. (1993). Introduction. In T. Jackson (Ed.), *Learning through theatre: New perspectives on theatre in education* (pp. 1-12). London, UK: Routledge.

附錄一：教育劇場《我的朋友小豆子》劇本

暖身活動

- (一) 我是黏土雕塑家（使用媒材：黏土。目的：帶大家進入想像的世界）
- (二) 國王、侍衛、侍者（先在空間自由走動，停住時自己任選一個角色扮演，從中了解角色呈現的肢體動作因素，第二階段三人一組，在同一組中同時須具備國王、侍衛、侍者三種角色）
- (三) 影片播放：我的妹妹小桃子_公共電視 - YouTube。（播放片段 1-7 分鐘）
- (四) 演教員、引導員、觀演者識別：

播放完畢後，向學生講解：在教育劇場中分有 Facilitator、演教員，當老師戴上帽子就是擔任演教員，會扮演劇中的某一角色，當老師未戴帽時，就是 Facilitator，像主持人跟大家進行討論及解說。

第一場：靜像畫面動起來

Facilitator（以下用 F 代表）：場景來到○○國中 / 小，有一位身心障礙生，名叫小豆子，他即將到該校某班就讀。現在是下課時間，大家都聚集在一起討論這件事，其中有兩個人的對話，讓人印象深刻，我們來看看他們在討論什麼？

【演教員進行一人分飾多角演出】

阿虎：最好是不要坐我旁邊啦～不然他就有得瞧。

山藥泥：你也別這樣，好歹你也是老師指定的小天使！

阿虎：就是因為這樣，我才對他不爽，你不知道智障就是什麼都不會，而且有可能會大便下去，到時候一定臭死人，我看山藥泥到時候妳再去清他的大便。

【分組討論一】

F：現在請兩組同學討論，聽到阿虎這樣說，假如你是山藥泥你會如何回應。當同學討論好後，寫在海報上請組內派兩名同學上臺擔任觀演者，將阿虎與山藥泥的對話呈現出來。

【分組討論二】

F：小豆子明天就要進入我們班了，對於這位身心障礙同學，阿虎、山藥泥他們對小豆子的想法會是如何？請各組分別寫出兩位同學的想法。

F：現在請同學再想想，你的同學中有阿虎、山藥泥、小豆子，身為班上同學的你對小豆子又會有什麼樣的看法？

【小組呈現】

（請同學用靜像畫面呈現阿虎、山藥泥的看法）現在我要將阿虎、山藥泥對於小豆子的態度及可能會對小豆子做的事情，變成一張照片，請各組思考，如果他是一張照片，要如何呈現。再請想想，當你是他們三位的同學，你又會如何對待小豆子，請依序呈現阿虎、山藥泥、小豆子的同學，最後做一張照片中所有角色都出現的照片。

現在再請各組，將上面三者的畫面變成一幅靜像畫面，它可以是一個行為，配上三者反應，或者是你有其他的呈現手法。而當你們定位後，我會讓你們每個角色講一句話。（用靜像畫面、思路追蹤拍背說話的方式，講出心裡的想法）

PS. 上述分組二的實行步驟：

1. 請同學們扮演阿虎，以靜像畫面呈現阿虎對於小豆子可能會有的行為。
2. 請同學們扮演山藥泥，以靜像畫面呈現山藥泥對於小豆子可能會有的行為。
3. 請同學們扮演小豆子的同學，面對阿虎和山藥泥這樣說，你又將會如何面對小豆子，其會有的行為及反應。
4. 請將上述三幅畫面變成一幅靜像畫面。

第二場：事件再現，勇敢實現正義

F：現在小豆子進來這個班級，與各位同學一起上課，以小豆子為中心，山藥泥坐在小豆子的左手邊，老師請阿虎擔任小天使，坐在小豆子的正後方。當 Facilitator 戴上帽子後就是故事中的角色，當演教員坐在哪個位置，演教員扮演的就是那個角色，這樣同學都清楚了，好～那我們故事繼續發展，小豆子

就在上課的時間，小豆子的橡皮擦【以板擦代替】掉在山藥泥的前面，我們來看看接下來發生什麼事。

演教員先演山藥泥再演阿虎：

【演出情節】：小豆子的擦子掉到地上，山藥泥看到了本來想要撿起來拿給小豆子，但是阿虎示意要求山藥泥丟得更遠，山藥泥猶豫了一下，把橡皮擦丟更遠。

F：【提問】

提問一：請問各位同學，剛剛劇情中阿虎做了什麼事？

提問二：山藥泥又做了甚麼事？【撿起來→丟更遠】

這個行為的轉折的原因你覺得是甚麼？他的內心感受如何？

提問三：在阿虎的威脅下，你認為班上同學會如何對待小豆子？

第一階段【當魚群】

F：等一下我會請所有同學擔任小豆子班上的一份子，我們將用意象呈現阿虎對小豆子的態度，也請你們去感受身為小豆子班上一份子，面對這樣的情境，會有什麼樣的感覺。現在你們都是小豆子這個班上的一份子，受到阿虎的威脅要一同排擠與欺負小豆子，接下來 Facilitator 會變成小豆子並且面對你們的排擠，而排擠的方式會以意象呈現，就是各位會在這個空間自由地走動，但當我想要與你接觸，你們就是不讓我跟你們在一起。

活動結束，全體以靜像呈現。Facilitator 再分別詢問其感受。

第二階段【改變】

F：各位同學，現在你們有自由選擇的機會，但阿虎有可能會在這個時候出現，你們會如何去面對小豆子？你會如何去表達你內心想對待他的方式。

請同學想好後就可以進入這個班級，我們用「空椅子」代表小豆子，你自己可以決定，自己要怎麼做，每次只能一位同學，進入這個空間，進來後

就不能出去，你只能待在這個空間，直到每個同學都進來後，Facilitator 會出現，活動才停止。

第三階段【勇於面對】

F：現在阿虎正在質問你剛剛的做法，你要如何面對他對你的要求，並表達你內心想做的。

阿虎：我就是看智障不爽，你跟他在一起你就是智障，聽到沒？/他那麼笨，他不會覺得你在欺負他，他什麼都不懂，你幹嘛對她好？/最好你是不理他，我想你應該不想要全班都不理你吧？

第三場【因助人而受排擠】：坐針氈，與劇中角色對話

F：現在小豆子的班級有人提議要小豆子離開這個班，而山藥泥有些問題，想要請問同學，請同學們幫忙解決他的問題，我請他來跟你談一談，同學如果有什麼問題，也可以問他。

山藥泥：我知道沒有人生下來就願意是那個樣子，我也知道阿虎他們會這樣看待小豆子是因為它們對他有所誤會，譬如有時候跟小豆子講話，他的舌頭會不自覺地吐出來一下，阿虎他們覺得噁心，或者是讓他傳一張考卷，那一張考卷弄得皺皺的，可是那是因為他沒有辦法控制他自己的身體，才會這樣。雖然我知道如此，但我卻沒有勇氣替小豆子說一句話，因為我幫小豆子一下，我的同學幾乎都遠離我，我的朋友越來越少，沒有人願意跟我在一起，只剩下我跟小豆子，我覺得這樣很孤單，所以我現在對小豆子也越來越冷漠，我假裝我沒有看見他，但面對這樣的，內心很不快樂，因為我心裡很清楚那是不對的、不公平的，可是我的同學都又是那樣做，你說我該怎麼辦才好？

附錄二：學習單彙整（19 位參與者；回收問卷數 15 份）

1. 你喜歡今天的活動嗎？你獲得什麼？ -- 學習方面

- S1 去體會不同角色會做不同的事，也有不同的想法。
- S2 讓我們去站在不同人的角度去思考
- S3 不笑他人
- S4 多學習山藥泥的想法、做法
- S5 如何告訴對特殊學生產生反感的人，正確的辦法；我們應該要多學習山藥泥對特殊學生的看法。
- S6 可以學到如何懂得被排擠的悲痛
- S7 改變自己，接納他人看看其他人的優點，或許有點奇怪，但是人只要有恆心，堅持站在對的一方，能出勇氣，跨出一步「接納」
- S8 學習接納特殊生
- S9 排擠別人不只被排擠的人難過，排擠人的人也不好受，所以要有勇氣，不要使自己因為惡勢力而去排擠他人。
- S10 多親近特殊生，讓他們知道身邊還是有人關心她，讓他們感受到溫暖。
- S11 學習勇敢，雖然跨出的第一步很艱辛，但那是值得的。
- S12 勇於幫助弱勢
- S13 被排擠的感覺真的很不好受，不管同學如何，也不行以排擠他。
- S14 不可以對特殊生有異樣眼光。
- S15 學到了不可以欺負別人，也不可以排擠別人。
- 歸納 學生能用不同的角度來看待事件，能同理被排擠的感受以及如何面對受排擠這件事。

2. 你喜歡今天的活動嗎？你獲得什麼？ -- 娛樂方面

- S1 透過扮演角色讓大家很開心也有所成就。
- S2 變成不一樣的一個人去演戲。
- S3 沒有。

- S4 S5 小雄和我們分享他心中的感受。
- S6 可以一起玩。
- S7 在大家排擠「山藥泥」的橋段，雖然有趣、好玩，但是如果今天被排擠的事自己內心，一定會很難過很委屈。
- S8 和特殊生互動。
- S9 在國王、侍衛、奴隸時，覺得很好玩。（做動作）很有趣。
- S10 當飾演被矚己的那位同學（老師）跑向我們，我們跑走，超刺激的。
- S11 大家聚聚在一起討論劇情內容，抹你接下來的場景。
- S12 很好進入狀況，有助於學習。
- S13 角色臺詞很口語化，不像一般死板板的宣導。
- S14 山藥泥追我們的時候覺得很好玩。
- S15 很好玩，希望還有。
- 歸納 可以了解、討論角色的想法，以及扮演角色，能進入情境而有助於學習，學習過程感覺很開心、刺激。

3. 給劇中人物的紙條

- S1 山藥泥：做你自己想做的，不必去在乎別人怎麼想。
- S2 小雄：你做得很好喔！你很有勇氣，加油。
- S3 阿虎：不能笑他，她天生就是這樣，他也難過。小雄：不要怕阿虎他一定會有報應。
- S4 山藥泥：做自己就對了，你應該要有自己的想法！阿虎：風水輪流轉，你現在討厭別人，以後有可能換成別人討厭你。小雄：改變自己的想法。
- S5 山藥泥：希望他可以幫助更多需要幫助的人。阿虎：希望他不要那麼討厭特殊學生，並用心去了解他們。小雄：如果你想要去幫助特殊學生，希望你也可以改變其他人對特殊學生的反感。
- S6 希望能跟他好好相處。
- S7 雄：勇敢擺脫惡勢力，學習如何接納別人，不必害怕只要堅持下去，多

多關心別人，一定會更好。泥：如果是因為幫忙小豆子而被排擠，那也別向阿虎低頭，是要「行的正，坐得端」就算大家排擠你，但至少你是對的。

- S8 告訴小雄不要排擠小豆子，當他有困難就要相助，還有不要相信阿虎，他是錯的。
- S9 山藥泥：堅持你的想法，並且不要放棄，漸漸地班上一定會出現勇敢站出來和你有一樣想法的同學
- S10 你們演得好逼真，讓人有身陷其境之感，也讓我更能體會特殊生的感受。
- S11 小雄：請友善對待同學，要不燃以後你有困難會沒人幫你；阿虎：別欺人太甚，以後會沒有朋友的；山藥泥：別害怕阿虎，大家會挺你的。
- S12 小雄：去做內心想要的目標，不要等到畢業後才後悔，把阿虎當屁孩就好，必要時反擊他。
- S13 阿哈哈～小雄啊～真的有時候遇到這種事，我也會不知道怎麼辦，而選擇忽視，拿出勇氣吧！阿虎總有一天會領悟到自己的惡行的。
- S14 大家都演得很好，給大家一個鼓掌。
- S15 其實特殊學生是很可愛的，只是你們不知道。
- 歸納 鼓勵山藥泥對的事就繼續做，不要在乎他人的想法，並提出自己的貼身經驗，也鼓勵小雄不要懼怕胖虎；也勸戒胖虎，希望他能接納小豆子。

4. 請問你覺得為什麼阿虎要排擠山藥泥？你有被「排擠」或招受「異樣眼光」的經驗嗎？那是甚麼樣的一個情況？後來又怎麼了？

- S1 因為阿虎覺得山藥泥在和他唱反調，所以聯合大家排擠她。沒有。
- S2 因為她看不慣山藥泥對小豆子那麼照顧；沒有。
- S3 因為她去關心小豆子；有。我是學習有問題的人都有人看著我去上資源班，看我不爽，就像特教班的。老師說我是有學習的問題不是有障礙的人。
- S4 山藥泥幫助了小豆子；我有這樣的經驗，應該說明明沒做什麼卻被 A 討

- 厭，A 叫全部的人別理我；後來詢問師長如何處理一些有可能的原因。
- S5 因為山藥泥去接近阿虎很討厭的小豆子；有，也是因為去接近朋友都很討厭的人，而被排擠的，後來過了一度兼之後，就無緣無故的和好了。
- S6 討厭他；有，會被排擠但要忍耐；打小報告；跟老師說。
- S7 因為阿虎討厭小豆子，可是山藥泥很關心小豆子，所以被胖虎排擠；有，當自己被排擠時，內心有很多委屈，我什麼都沒做，就被大家排擠；在團體中更顯得格格不入，後來找了很多師長聊天，也將自己心情慢慢調適，請求老師幫忙。後來才和解，雙方也道歉不該如此待別人。
- S8 因為山藥泥沒有廷小豆子，可是阿虎不喜歡小豆子所以排擠他；沒有。
- S9 因為阿虎欺負小豆子，但山藥泥幫助小豆子；不算，有，在地理課小組上臺報告結束時，好像老師把我們那組評的分數高了一些，我聽到別組說要排擠我們，但是原本我們就沒有什麼交集，所以後來我也不確定他們有排擠我們嗎？
- S10 因為他不喜歡山藥泥去關心小豆子，沒有。
- S11 因為阿虎對身心障礙的人有歧視；剪了新髮型卻被嘲笑，非常窘困的情況，我告訴他們請別再嘲笑了，我內心很受創。
- S12 因為他照顧小豆子；有；會被說我喜歡他 / 她（特殊生）或我和他 / 她有發生什麼不可告人的故事，就是被說閒話；保持不變。
- S13 因為立場不同，以前啊～因為本人作風開放，所以常常接受到異樣眼光，可是後來熟識了，大家也就習慣這是我的個性。也許一開始會讓人嚇到，不過我也因此結交了許多好友。
- S14 因為他是特殊學生，有，因為我同性戀，幸好現在大家都忘記了。
- S15 因為阿虎不喜歡小豆子，而山藥泥去幫助她。有，那時班上的性都用很奇怪的眼光看著我，常常重複我所講過的話，後來經由老師的處理，有改善了。
5. 劇中小雄不知道怎麼跟特殊生聊天，對特殊生的行為也覺得很噁心，你

會如何讓小雄對特殊學生有不同的看法？你是如何說的，請將他寫出來。

- S1 特殊學生或許有些行為是和我們不一樣的，但也因為這樣而顯得他們是如此特別，有時也會一位他們的一個舉動，而感到開心。
- S2 試著去和他相處看看，他只是看一般人不同一些而已。如果不知道時，可以和老師或山藥泥請教。
- S3 不要笑他，他不是自願變成這樣的，他做出噁心的動作要教她這是錯的教他對的事。
- S4 並不是每一個人都一樣的，特殊生有它的缺點他也會有優點的，流口水又如何？衛生紙抽兩三張幫他擦掉就好，害怕有疾病可以去洗手，就算是特殊生他也有他的自尊。
- S5 也許特殊學生和我們通的人不太一樣，但我們可以用同理心，去幫助他們，教導他們。只要你懂得如何與特殊學生相處時，相信你就不會對他們產生反感。
- S6 包容他；關心他
- S7 其實這些行為並不噁心，每一個人也都有這些行為，只是都沒有表現出來，不必覺得噁心，包容這些學生也等於讓自己嘗試另一種體驗，以樂觀的角度來面對，現在所面臨的困境包容他人、接受他人。
- S8 告訴他；跟他說不要對特殊生有偏見，還要包容他，不能排擠她。
- S9 把他當成一般同學，在他們需要幫助時給予幫助。不要在看她時加了偏見。
- S10 我會叫小雄試著關心他近來的生活，問他最近好不好呢，有交到新朋友嗎？進而親近他。告訴他，特殊生也不願意這樣，你應該多關心他，而不是說他噁心。
- S11 讓小雄覺得他們其實是很可愛的；小雄，其實他們很容易開心喔，你只要給他們一個微笑，一顆糖果就能滿足了，而且他們還會一直笑、一直笑，是很好相處的。
- S12 特殊生他們也都是人，他們只是一位先天或後天的原因才会有這些行為，

可是他們不想要這種結果，他們也想融入你們，但是你們冷漠、排擠，他們不想要這種感覺，而你也一樣吧。

- S13 小雄啊～你就把他當成自己的弟妹啊～弟弟、妹妹不懂事，所以需要我們多照顧，用心對待，會看到成果的。
- S14 我會告訴他，他自己也不想要變成這樣。
- S15 如果特殊學生有要打你的話，你就跑到有老師的地方，讓老師制止他（她）。

6. 請寫一小段你和特殊學生或身心障礙者共處的感動經驗。

- S1 義賣活動的時候陪著他們到處去賣餅乾，當他們賣出去的時候，臉上都會有一種說不出來的笑容。
- S2 有一次因為有事無法去服務，我服務的特教生竟然只要我陪、幫忙而不要別人；現在在路上遇到我，都會主動跟我打招呼，喊著我的名字。
- S3 看他動作不方便，變得有點不捨。
- S4 喜樂保的某位姊姊，他會緊緊抱我們或是抓頭髮，但他的擁抱讓我有不可思議的溫暖，雖然本來很怕他，但他的擁抱讓我感到溫暖，回到二中還有些依依不捨。
- S5 還沒當小天使之前的我，並沒有和特殊學生共處過，但自從當上小天使，我發現他們其實並不是想像中的難相處，而他們擁有一顆開朗的心，單純的心態，還很團結，他們熱情的表現，好像勝過於我。
- S6 可以幫助他做它可以跟我們做的事。
- S7 上學期到喜樂保育院服務和一位院生姊姊相處，雖然他很不聽話，但是其實他們也有可愛的一面，熱情擁抱歡迎我，手卻不由自主地抓起我的頭髮，但是這可能是他們所羨慕的，攙扶著他，一起走樓梯，玩樂陪伴她，雖然只有短短 80 分鐘的時間相處，不過我也深深體會到，原來我也可以關心別人幫助別人，雖然；沒有足夠的時間，不過，謝謝這位院生讓我學了很多，也了解包容別人、關心鼻人自己也很快樂。

- S8 和特教班學生做卡片時，一邊幫他想畫啥，一邊幫她剪毛線，看到他這麼配合，覺得他真優秀。
- S9 以前我在掃廁所時，附近特教班的學姐會在這時到廁所的洗手臺洗手，我每次看到那個學姐都會對他微笑，他也會回我個微笑。有一次我像平常一樣在掃廁所，他突然奪去我手中的掃帚幫我掃廁所，我覺得那個學姐人很好。
- S10 我覺得特教班的一位同學很可愛又有禮貌，他是我國小的同學，沒想到二上當喜天使，他還記得我的名字，跟我打招呼，有一次他還把我的手跟他牽在一起～揪感心。>///<
- S11 透過當愛心小天使，讓我能接觸到這些比較特別的學生，在服務的過程中，每當他們學會了我們教的小遊戲，我就會感到很快樂，還有無比的喜悅。或許當他們在學東西時需要花比較長的時間，但他們還是可以成功的，當他們嶄露笑容時，我便會一位他們的快樂而快樂。
- S12 國中曾幫助特教生而被屁孩排擠，而我不想被說閒話而不去理那特殊生，現在有些後悔，但參加小天使就覺得很開心，雖然有時做不好會失望。
- S13 有一次小天使結束，忽然有個人，大聲揮著手說：「小～天～使～再見」（還有燦爛笑容），讓我好窩心，我又沒做什麼事，他們卻是那樣真誠問候，讓我又多了許多的動力。
- S14 未填寫
- S15 其實我的妹妹也是特教生，但她不願意去讀特教班，她也很努力在學習，她現在是正常班的學生了。