

視聽教育叢書

戲劇表演與教學

唐俊偉著

52

00

國立教育

序言

本館自成立以來，對師資訓練一項，向極重視，迄本年止，直接參與視聽教育研習之在職教師，已達八百七十餘人，而間接由各師校主辦之教學觀摩會、座談會、及各區舉辦中學之教學資料研究會等，以每次出席人員累計，已達一萬五千餘人，近又配合國立教育資料館，舉辦全省性之巡迴展覽，展出地點計有台北、新竹、台中、台南、台東等五大城市，預計參觀人員最少在二萬人以上。在本年度結束以前，相信全省中小學教師對於視聽教育的意義、範圍及教材教法之如何運用等，當有較階為普遍之了解。此一時期可稱之為介紹推廣時期。

本年以後，擬更進一步，進為深入研究時期。在此時期，擬盡量使各項視聽教材與視聽教法配合中小學課程、教材、妥為運用，以發揮其改進教學方法的功能。

無論在介紹推廣，或深入研究時期，對視聽教育參考資料之編印，均為中心之工作。一則供各項師資訓練實際之應用，一則為在職教員進修之參考。以後並在經費許可情況下，分年編印，以期逐漸充實。

四十七年十一月

011601

521,5308
0022

戲劇表演與教學

教育與戲劇的關係

「教育」是人類將自己獲得的學識和經驗，運用各種方法，傳授給別人，而使其改進生活的內容，擴大其生活的領域，並提高其生活的價值，以達到真善美的最高理想的措施，所以歐洲人常說：「教育就是生長，創造，或發展。」近代教育權威杜威博士也說：「教育的價值，就是能謀人類生活的改善與發展」。所以「教育生活化」，「生活即教育」，真是確切不移的至論。在人類的生活範圍內，戲劇的存在與人類生活的關係是不容忽視的，因為戲劇不但是一個人們生活藝術的高超表現，而且也是人類精神生活上一種必需的享受，我們翻開歷史一看，就可以發現，幾乎從有人類社會生活發生的時候，戲劇也就相應產生了。不過戲劇的發展，最初是由個人以單純的口述符號，或繪畫，進而為多數人配合音響，化裝的舞蹈或歌唱。由簡易的街頭劇，進而為複雜的舞台劇罷了。所以戲劇不但是直接滿足了人們生活娛樂的願望，同時也間接發生了訓導作用和灌輸觀眾新知識以及傳達教育目標的效果。尤以後者的作用

，更爲世人所重視，於是帝王用它來代表臣民向自己歌功頌德，使他們永遠的臣服於王權統治之下。教士們也用它來向群眾宣傳教義，使大家均受教理的沐浴而能除惡從善。到了今天，各國政府更利用戲劇作爲推行社會教育或政令宣傳的重要工具了。就是一般學校教師，爲了增強教學效果，也經常採用戲劇表演的方法，使學習者，能在娛樂的過程中，輕鬆而有效的明瞭教材的內容，進而獲得實際的生活經驗。我們要想改善教育的方法，謀求教育事業的改進，就不能不注重視聽教育，戲劇是視聽教育的一部份，戲劇表演如何配合於教學的問題，就成爲教師應行研究的課題之一了。

戲劇表演應如何配合於教學

戲劇是多種藝術結晶的綜合表現，它不但是以文藝組合的劇情發展爲骨幹，而且更配合了悅耳的音響，新穎的服裝，真實的道具，以及動人立體化的佈景，所以它能將舞台變爲故事中的現場，將死寂的文字記述，化爲生動有趣的各種姿態，而清晰的表現於觀衆之前，足能吸引觀衆的心靈，使其在欣賞劇情故事發展中，逐步的了解文字記述的本意。而負責扮演劇中的演員，更因爲多次的背誦台詞，推敲劇情，表演動作，自然更進一步熟記故事中的一

切了。在這樣的情形下，於是大家都在無形的教育過程中，而收到了預期的教育效果。這就是戲劇在教育上發生效用的原因。所以我們要想戲劇配合於教學，而求其確能產生較好的教育效果，當然不能草率從事。下面幾個問題，是我們推行戲劇教育以輔助教學，所應該特別注意的地方。

一、教學上使用的戲劇表演，與多幕正式的舞台劇的演出是有極大的區別，因為後者是以能否博取觀眾的喜歡，迎合觀眾的心理，而賣得較多的票款為前提，所以場面務求龐大，劇情務求其深奧曲折，道具、服裝、佈景、燈光、效果等務求其複雜、圓滿，演員的選擇，更以有無優良的演技為先決條件，演出的時間，往往漫長，演出職員人數眾多，至於演出後確否含有極深刻的教育價值，那倒是次要的問題。而且多幕劇的演出，自劇本的選定，舞台的設計，演職員的決定，佈景的裝置，服裝、道具、燈光、效果、音樂等的處理，以及各種上演前後的諸般工作的操作，都是演出人員單方面的表現，觀眾祇負觀劇及評鑑的義務而已。可是教學上的戲劇表演在本質上則完全取決於能否配合教學，能否產生極佳的教學效果為原則，同時劇本的編選，演職員的決定和一切劇務工作的設計與進行，都是由教師輔導，因學生需要自動地展開工作，演職員固然是教師與學生，觀眾也是教師與學生，同時更無需一定

要有龐大的場面，著名的劇本，衆多優良的演職員，複雜而艱巨的劇務設計和演出工作，演出時間則愈短愈佳。

二、戲劇表演需要的取捨，應由學習者主動地決定。我們都知道，學習的效果與學習的興趣是成正比例的。固然戲劇的本身是具有興趣的表現，然而在學習者僅有極低度的興趣，甚而完全沒有時，而教師祇用命令的方式，強迫的從事表演，事後所得的教學效果，是絕對的微小或絕無，甚至於更可能產生極壞的反效果。所以在任何教學實施上，首先應注意引起動機，同時近代教育理論家們，也無不爲「學習者的本位教育」而大聲疾呼，這都是糾正過去灌輸式，強迫式教學的錯誤。那麼我們從事戲劇表演，又豈能例外？不過興趣，也決不是天賦或憑空而產生的，它是由前人的啓發、鼓勵和培育以及學習者自身的實際操作中產生的，這也就是說，教師能於事先給予詳盡的說明，熱烈的鼓舞和支持，使其對戲劇的事物，有充份的了解，於是學習者的興趣，自必逐漸爲之激發而產生了。所以戲劇表演的是否實施，固然應取決於學習者本身，然而教師亦負有重要領導的責任，這是不可否認的事實。

三、戲劇表演的劇本，並不是從許多著名劇本中去尋取的。因爲我們所以在教學上實施戲

劇表演，目的是在配合教學需要，增強教學效果為基準的，所以故事的內容，人物的產生，劇情的發展，無處不應以配合教材為前提，而且在演出的時間，最好以不超過四十分鐘為原則。像這樣的劇本，決不能從市面流行的多幕劇中去選擇，而且教學上戲劇表演的劇本，是應該由教師與學習者自己共同編製的。當然我們在編製的過程中，可以參閱其他的劇本。但是更重要的，那就是得依照大眾的意見，由少數人執筆，經教師輔導去完成的。茲就個人的管見，提出編寫劇本的幾項原則如下：

1. 戲劇表演的主題，應絕對正確且能配合教材。
2. 劇情的結構，應輕鬆合理，且能引起學習者的興趣。
3. 台詞用語，應通俗淺顯，且能適合於學習者的習慣。
4. 劇中人不應過多，道具、佈景、尤應簡易，俾便於排練。
5. 在可能情形下，應配以各種音响或其他效果。
6. 每場演出的時間，不應過長，最好在卅分鐘左右。（小學每場不超卅分鐘，中學不超過一小時）。如果必要時，可分為若干場。
7. 故事的取材，最好為學習者日常所熟悉的資料。

8. 劇情的發展，不應平鋪直叙，而要有起伏變化，對於高潮的處理，尤應恰當。

9. 劇中人的習性，（包括一切言行舉止，如習慣動作和口頭習慣用語等）。都應前後一致，不可混亂。

10. 寫作劇本，原則上先決主題，然後決定內容，再依據內容產生人物。

四、演員的產生應絕對避免教師命令式的指派。因為硬性的指派，不但不易激發學習者自動參加學習的情緒，甚至於更犯上抑止或摧殘學習者參加學習活動的興趣，所以聰明的教師，對於指導學生實施各項教學活動，都應由啓發和輔導以鼓舞其自動參予入手，實施戲劇表演，更應循此道而進。我們應以和藹的態度，親切的口吻，說明表演的意義，儘量的鼓舞大家參加。而後採取相互推荐的方式，以產生適當的演職員，如人數過多，就可以畫分若干小組，同時練習，分別演出。不過演戲工作人員，最好能有相互輪流充任的辦法，使全體學習者，都能有充份參與的機會，而普遍地培植和提高戲劇表演的經驗和興趣。

五、排練的時間不宜過長，排練的情節也不應過細。因為教學用的戲劇表演，並不像職業劇團的舞台劇，專以爭取觀眾票數而維持戲團的生存為原則。所以在排練的時間，也就不必過多。更不需要使每個演員的一舉一動一言一行，都經過多次的排練然後罷休的慎重態度。

，祇要不破壞全劇的整體性，以致於妨礙了劇務進行和演出，一切依劇情而自發的言行，都可以順其自然的存在，而不予制止。同時教師爲激勵學習者參予扮演劇中人的興趣，並提高其本身的創作性，也大可不必任意抑止個人的發展。至於排演的時間，除利用本課鐘點及課餘的時間以外，在必要時也可以向其他任課教師，暫借一二小時。總之，全劇的排練，祇要大體上能將故事的內容，有趣而完整的顯示於觀衆之前，那麼就可以上演了，絕對不需要浪費時間，排練再三。這是我們應該認識的一個原則。

六、音响效果及化裝，應在可能情形下，儘量求其真切。由於教學性的戲劇表演，場面小，演員少，佈景道具也簡單，它所以還能成爲吸引觀衆的力量，除了有趣的台詞和演員的動作外，則唯賴劇中各種有關音响和各演員不同的化裝了。所以我們對於這二者，應該給予特別的重視。在音响方面，可以利用錄音機，將所需要的各種音响，（如雞、狗、牛、豬的叫聲，火車、汽車、飛機的聲音等），順次錄入聲帶中，然後在演出時，準時放送就可以了。在表演前後的音樂演奏錄音，我們也不可疏忽，因爲這與演員和觀衆在心理上的準備，有密切聯帶關係。至於演員的化裝方面，除了各演員的服裝與必用的小道具，應求其真切外，而演員的面部化裝也很重要，假如備有油彩，最好是利用油彩，茲將簡單油彩的製作法與化裝步

驟，略學如下。

甲、油彩的製作：先將購備的各色顏料，（普通有西洋紅，鉍氧粉，橙黃，黑煙四基本色），在研鉢中研細後，置於玻璃板上，再將加熱液化的白凡士林和硬脂酸的混合液倒入顏料中，立即加以拌和，務使全部顏料浸入油液中而色彩均勻合度爲止。如果嫌色太重，則略加白色油彩或鉍氧粉調和後即成，如嫌氣味不好，略加甘油數滴，於是就芬芳撲鼻矣。

乙、面部化裝的步驟。

1. 先將少許凡士林遍擦面部各處，以保護皮膚免爲顏料所傷害。
2. 配合演員的需要，擦以適當顏色的皮膚油彩。
3. 用眉筆依據演員的年齡，性別，個性等件，先畫眉毛，再畫眼框及鼻和嘴型以及面部各處皺紋和其他必需的線條。
4. 用陰暗的顏色，如黑色，灰色或淺藍色，棕色等塗抹面部的陰暗處。（例如貴婦女的上眼簾宜塗以淺藍色，老年人的兩頰與太陽穴及男人的兩鬢，應塗以黑色）。
5. 用紅油彩塗抹婦女或壯健的男子面部和上下嘴唇兩處。
6. 全部畫好後再用白粉輕撲面部各處，是爲定裝。

7. 黏貼假鬚或安置假髮，假鬚鬚是用黑色毛線分段細劈使成鬚狀，然後用酒精松香末之混合液塗抹上下唇即可黏上。如裝戴假髮，多用頭套，惟頭套與額部之接觸部份，必需用橡皮膏貼牢，再塗以皮膚色油彩加以掩飾即可。

七、演出之前對演員的服裝，大小道具及演出時的佈景，效果，以及其他有關方面應予詳盡的檢查。一切事情在實施前的檢查，是爲防止實施時的安全處理。何況實施戲劇表演，應該注意的地方，是如多的多而雜，所以一個職業劇團，無論上演任何戲劇，在上演之前，必有一次較完整而嚴格的預演。（又名彩排）。這種預演，就是除了沒有觀衆以外，演職員的工作表現和正式演出，決沒有任何兩樣。因此這種預演的目的，也就是戲劇表演前工作的總檢查了。導演先生就可以在預演的過程中，對演員的演技，化裝，服裝，道具以及舞台的裝置，佈景的陳設，效果燈光的配合，整個地做一次精密而週詳地校正，如果發現缺點，即可設法改善，於是才有較好的演出成績產生。因此我們實施戲劇表演，對於這項演出安全的處理，是不應該有所疏忽的。

八、戲劇表演實施後，應舉行座談會，我們要知道這種座談的目的，除了教師對全體學習者，講評此次演出工作的成敗，並相互交換演出前後的工作心得，藉以提高大家的興趣和

信念，同時也可以作為日後改進的依據。可是更重要的，就是教師應利用這機會，將教材內容的重點，重新提出，給予講解。甚至於更可以舉行一次臨時測驗，以確實觀察學習者在參予活動後對教材內容實際瞭解的情形。所以這種整理和追蹤工作是決不可遺漏的。然而事實上許多人都不予注意，這是一個很大的錯誤，我們應該特別重視。

九、戲劇表演所備置的佈景道具或其他各種器材，應予妥善保存。戲劇表演也是求真的一種綜合藝術表現，舉凡一切與戲劇有關的各種因素，本應盡量求其真實性的存在，所以演員的服裝、年齡、造型、以及說話的聲腔語調等，皆應符合劇中人的需要。而且舞台上的一切裝設，也應與故事中述說的情景完全相似為原則。因是之故，所以任何一次戲劇演出，佈景、道具、或其他因演出而需用器材之備置，當然是不可缺少的。而且也是整個經費支出項下最大的一項。固然教學用的戲劇表演，不能與營業性質的舞台劇要求一樣，然而每次演出前，佈景和有關的道具、服裝、以及其他必需的器材，多少總得備置一些，如果每一次的佈景和器材，都祇為本次的演出而報廢，這未免太不經濟，而且更非一般學校之財力所能負擔。因此我們為了減少日後多次表演，人力、財力、物力之負擔計，對於已經置備的各種器材，在演出後，確應加以適當的整理，並妥善保存，而備日後再度演出的需要。

十、每次戲劇表演後，應將各種資料，分類整理，並作成有系統的記錄，妥予保藏。資料的整理和記錄的編製，是關係於本活動的日後改進的必要措施。這些資料，包括演後座談記錄，演後教學效果測驗，以及演出照片等，都是很有價值的，所以我們每次演出以後，必需妥為整理，分別保存。或作為自己的參考，或提供有關機構作為研究的文獻。

綜括以上所談各點，我們對戲劇表演，可得出如下的一個結論。

1. 戲劇表演，在適當的運用下，是絕對可以用於輔助教學的，而尤以社會學科最為恰當。

2. 戲劇表演的目的，是將教材戲劇化、興趣化，生動的表演於觀眾之前，以提高學習的興趣，加強教學效果。

3. 戲劇表演劇本的編擬，演員和其他工作人員，應由學習者自動充任。

4. 戲劇表演時間不宜過長，道具、服裝、佈景等不宜過繁，且演出地點，決不能限於舞台一地。

5. 戲劇表演實施後，應舉行座談和測驗，實施前應有週密之準備。

茲再將現行常見的幾種戲劇表演法，介紹於左：

一、連環圖書表演法：

這是將教材內容，先行擬訂為多場戲面，連續分別繪於紙張或白布上，然後將此種連環戲圖，置於特設之固定舞台上，一方面由演出人依次展出於觀眾之前，同時並加以適當的說明。其製法簡易，略如下述：

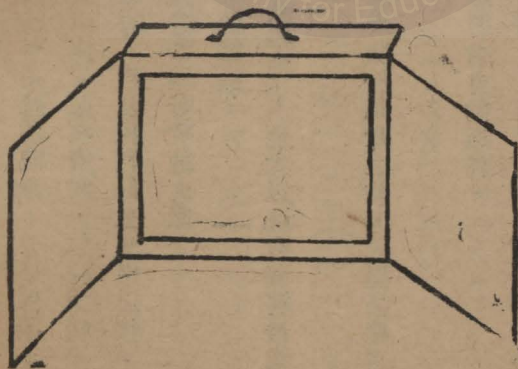
甲、依據教材內容，分別製成每張畫面脚本，惟取材不宜過深，人物應為學習者日常所見，表演事物，亦以在學習者生活經驗中最易接觸的為佳。

乙、畫面的繪製：係依據舞台框面的大小，製成等面積的故事畫框，再按脚本的內容，繪成各種不同的連續圖畫於框內。（最好用彩色繪製）

丙、舞台的設計：依據需要，按長五寬三的比例，製成舞台平面

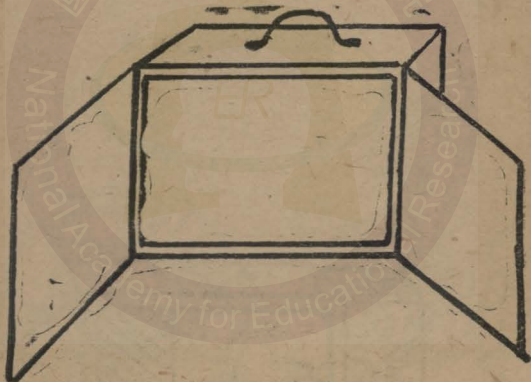
圖面正時開啓未台舞

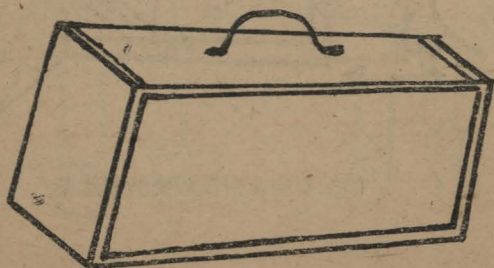
圖面正之後開啓台舞

框，再於框後，加釘置書槽與壁板，或於兩側加訂捲圖器，框前兩端加釘護框翼板二面即成，其圖如下。

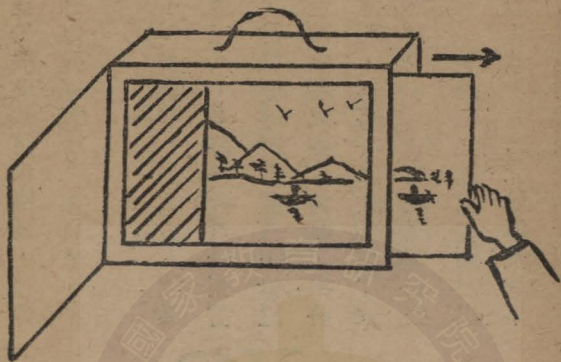
丁、表演法：表演者人數爲一人至三人，先將舞台置於適當地點，然後開啓舞台翼板，分置於舞台前兩端成45°角度，次將前層立起，再將全部故事畫片放於置書槽內。（最先表演者置於最前）。於是依次抽出畫面展出於觀衆之前，同時開始解說故事意義，或模仿畫面人物分別發聲。表演完畢後，則由左向右順次抽出置書槽。其圖如下：

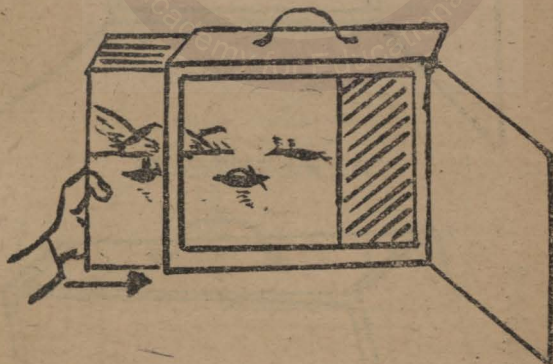
圖面背之後開啓已台舞

舞台未啓開側面圖

圖面正台舞入放片圖

出抽右向左由後畢完演表片圖

二、紙人戲表演法

這是最簡易之戲劇表演法，即是依據教材內容，先行編訂故事脚本，然後用白色硬紙，繪成與故事有關之各色人物，再行依式剪下，並於人物背面，加貼一支架即成。至於舞台，仍可利用前項連環圖畫表演之舞台，或傀儡戲舞台亦可，表演人數，爲一人至三人，表演時將需用之人物，依次顯示於舞台上，隨即由表演者，依照劇本規定，模仿劇中人發言表演之，其圖如下：

圖面背人紙

圖面正人紙演表

附註：如用連環圖表演之舞台表演時，則應將其舞台壁板除去，於適當地位置放遮板即可。

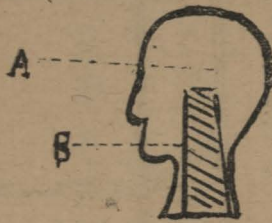
三、傀儡戲表演法

甲、傀儡之製法：先將一可容人手指大小之管狀物（竹管或木管均可約二寸長），擇其小者一端爲上部，用已調製之紙漿或黏土等，捏附於管之上部，使其略成傀儡之頭狀，任其陰乾一日，於是進行雕塑傀儡之面部五官，並用磁漆塗上

紙人戲表演時舞台正面圖

面部各處線條與面部各處顏色，待其乾後，再以色布製成各式外衣，連於下部（即傀儡之脛項），並黏貼頭髮或鬚鬚即成。茲繪圖表示於下：

圖面側部頭傀儡

圖面正之傀儡成製已

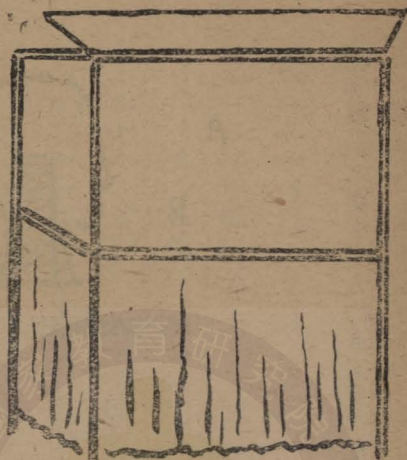
乙、舞台之製法：大約依據長五寬三深二的比例，用木材製成立體舞台，舞台後壁並製成滑槽，俾便隨時更換佈景板用。舞台之前面、側面與頂部，各拉釘鐵線若干根，為分掛前幕側幕及簷幕或各種固定景物之用，於是再以布幔圍釘於舞台四週之下部即成。（布幔長約

三尺

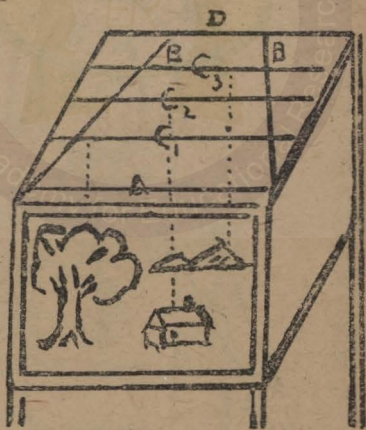
丙、表演要點：

1. 演出者爲一人至二、三人均可，演者先進入舞台布幔內，將應表演之傀儡取出，置於於易取的地方備用，表演時務須注意，決不可將自己頭部露出舞台，而顯示於觀衆之前。

2. 演者以食指套入傀儡頭部，再以中指和食指分別套入傀儡之左右袖中，各司傀儡之頭

圖面正台舞之成已

圖置位掛牽線鐵台舞

- 線鐵掛牽幕前 A.
- 線鐵掛牽幕側 B.
- 線掛牽物景或幕管 C.
- 板幕天或景佈 D.

與左右二手之各項動作。

3. 傀儡露出舞台部份，僅爲身體膝部以上，膝部以下，應儘量避免，俾防止演者之手腕爲觀衆所見。

4. 如有固定之大道具或其他景物，必須陳列於舞台者，則可分別用鐵線懸掛於詹幕鐵線上即可。

5. 表演時可用錄音機放送各種音樂或聲响，以加強演出之效果。

總而言之，視聽教育，是革新教學方法，增進教學效果的重要措施，而戲劇表演，更爲推行視聽教育最有效的一種方式，願我教育界同仁，共同策進是幸。

中華民國四十七年十一月出版

戲劇表演與教學 (非賣品)

著作者：唐

俊

偉

出版者：國立教育資料館視聽教育組

地址：台北市和平東路

電話：二五一三一號

承印者：海

天

印

刷

廠

地址：臺北市中華路一〇四號

電話：三四七八四號

P

1.53

22

料館圖書室