

「戲劇教學活動」的實踐與理論初探

鄭 黛瓊 Tai-chiung CHENG
德育護專講師

前言

「戲劇教學活動」原名為 Drama In Education，此為英國的說法，在美國稱為 Creative Drama，即「創造性戲劇活動」，這種以重視過程的教育性戲劇的活動，又有下列幾種稱謂：Dramatic education、developmental drama、child drama、informal drama，仍以前二種為常見的專有名詞。

國民教育階段九年一貫「藝術與人文」領域課程暫行綱要(草案)已修訂完成，內中包含表演藝術，這是在國內基礎教育課程改革中的一項創舉，然而百事待舉，也引起許多教師、家長與關心此項改革人士的關切。在表演藝術的範疇中，然而戲劇教育在基礎教育中，對國人而言實在是既熟悉又陌生，熟悉的是由於戲劇的語言文學性、思想性及內容的多元性，一些有經驗的老師早已常常在輔助教學上運用戲劇，陌生的是它的理論根據為何？它是否有系統的教材教法？是否有成功的教學途徑可循？在臺灣沒有前例可循的情形下，這正是困擾許多教師們實際教學的問題。故此，未來藝術與人文領域中戲劇教學活動的理論及實踐，需要進一步向大眾釐析。

本文主要針對以廣為英語系國家如英、美、加、澳、愛爾蘭等國使用的術語DIE，所指稱的戲劇教學活動為研究對象，以探究其教育理論基礎，教學的內容、設

計與實踐，嘗試為教育同業提供專業教學與研究的參考。

「戲劇教學活動」的名詞釋義

筆者將DIE譯名為「戲劇教學活動」，理由有四：其一、這是一種運用在教室內教學的戲劇，它關涉到班級經營與教學策略；其二、此種戲劇重點在教學，它不服務觀眾，只滿足所有的參與者本身；其三、它是以活動型態來進行教學，完成教學目標；其四、它是一種重視過程的戲劇活動，透過此活動，兒童得以在此環境中學習。因此，與其稱之為戲劇，不如說是一種運用戲劇元素的遊戲化教學活動更為妥當，故此譯為「戲劇教學活動」。

這些名詞的內容性質雖然大同小異，但由於成長的文化背景不同仍有差異。依據NYU教授 Robert J. Landy 引述 Richard Courtney的說法，戲劇教學活動與創造性戲劇活動主要不同點，在於「美國的創造性戲劇活動專注在行為目標上，而英國則著重於經驗主義與邏輯上」。

既稱為戲劇教學活動，首先我們應先檢視此處所指的戲劇，究竟為何？傳統上亞里士多德在《詩學》中，便曾為戲劇定下定義，他認為戲劇源於模仿，而戲劇乃在於模仿一個行動(Action)，此行動必有行動之人，此人必有特殊的性格和思想，並進而分析

戲劇的六大元素：情節、性格、思想(主題)、語法、景觀、旋律²。戲劇創作完成後交由劇場製作單位執行，重點在最後的精心製作成果，劇場創作的整體呈現，便由所有參與者緊密合作完成的。內容上，加拿大戲劇教育家 Norah Morgan與Juliana Saxton，曾為戲劇與劇場的區別下一個定義：「如果戲劇是關於內容意義，那它便是蘊含著意義內容的一種藝術型式；劇場與表現有關，戲劇性的探索便是劇場表現的重要工具了。」³

而班級中的戲劇活動(即drama in the classroom，課堂劇)，同樣不脫這些戲劇基本元素，但是不同處在於後者服膺於教育，相較於專業戲劇，它更重於戲劇的創作過程，因為這過程正可為教師在引導戲劇創作活動時，提供教學的契機。不論從事戲劇藝術教育，或是運用戲劇輔助教學，戲劇發展的過程遠比呈現的結果重要。這個過程正踏在戲劇的行動中，活動的發展也是透過參與者親身扮演行動之人所推進的。

因此，運用戲劇的元素在教室中進行教學的結果便產生戲劇教學活動，所以Dorothy Heathcote認為與其它是一個學科，她更強調是一門教學系統；學生以角色扮演與教師一起行動，探索主題，發展事件，塑造並體驗人物，在創作中與不同的夥伴聯結、合作，完成任務，並使作品產生意義，這個過程便是戲劇活動過

程。學生兼具學生、演員、編劇的身份，教師則扮演著老師、導演、編劇與演員的角色。這與專業劇場中清楚的分工，人人各有職司不同。

「戲劇教學活動」 主張「從經驗中學習」

從「經驗中學習」是戲劇教學活動的一貫主張，此理論源於十九世紀末、二十世紀初的學者杜威及其他進步主義者。對於「經驗」杜威有很清楚的釐清，經驗具有形式和結構，它可以實踐，表達情感及心智，他認為經驗具有持續性，人因為思維產生經驗，又因經驗油生意義，產生意義後便與未來行動有了持續聯繫的關係。皮亞傑也曾提到「經驗是對現存結構的一種同化過程」，這個同化過程應用在教學上，便是教育工作者應特別注意的，對戲劇教師而言，正是透過戲劇創作過程的角色扮演，來完成同化過程。

戲劇教學活動在教育環境中的運用，正因其透過戲劇的角色扮演模仿生活環境，人的情感，激起創意，得以產生經驗的特質，為二十世紀初期的教育學者矚目。一九一七年Caldwell Cook在他的《遊戲方法》一書，曾提及對兒童學習最自然的方式就是遊戲，一個自然的教育就是藉著實踐、實做，而非只靠著指導與聆

聽，但是把天真的孩子投身社會，直接讓他從中得到經驗，卻是危險的；因此，最佳的途徑便是角色扮演的戲劇，透過排練、假裝來了解這個大世界。

一如英國的戲劇教育家Peter Slade所說「到處都是戲」，了解世界便成了戲劇的最終目的。杜威在當時也已經注意到戲劇的教育功能。在教學目標上，他以社會為重點，希望透過深刻的社會接觸，培養有社會思想，能分工、合作、組織的個人，完成社會改革；又根據心理學分析出兒童在學習上有四種衝動：社交、建設、探究、表現⁵，表現衝動與藝術創造有關，而且在他所設計的學習類門中，更清楚的指出交際與表達的學習能力目標，包含了母語閱讀、寫作和討論，戲劇便是常用來培養學生這方面經驗的部分活動內容。在活動計劃上他主張以兒童為中心，而且要設計一種情境，在此情境中，兒童可以深思熟慮的思考，尋求問題的解決。

這些主張迄今仍是英語系國家的戲劇教師所奉行的核心思想。對每一個戲劇教師而言，每一個學生進入教室，都是帶著經驗來的。老師在課堂上最重要的是如何將學生的經驗發展成概念，有了概念便有了思想，這也是J. Saxton 曾與筆者談過，在她的《戲劇教學》一書中，不是告訴老師如何訓練學生演戲，而是教學生如何思考。思考是人的基本能

力，就藝術創作而言，創意的思想，是創作有意義、好作品的基礎，對事件、人物也就能提出透徹精闢的看法。

「戲劇教學活動」的創作是眾多經驗有創意的組合，而且它也結合角色扮演的表演元素，「人類行為的單位是動作，每個動作都是感覺、思想和表達的相互合作。」⁶透過創作過程的肢體展現，也發展了學生感覺、思想與表達。

「戲劇教學活動」 的內容

當大家開始正視戲劇具有教育功能時，戲劇教學活動的教學內容，便是值得探討的。當然推究其基本元素，可以見到戲劇與語言、文學之間的密切關係，戲劇本身與劇場藝術的緊密聯結，又由於它在題材上是廣泛多元的，因此，當戲劇落實在教育中，該教些什麼？就自然引起許多教育界人士的疑問。曾經有人曾問過我，「戲劇如果放在藝術與人文領域當中，那應該教什麼？你們這個領域總有核心課程吧？」這是一個很重要也很有趣的問題。英國一位戲劇教育家Heathcote 便曾指出當教育中出現戲劇這樣的內容，應把它視為學科，還是視為教學系統？她選擇了後者，這樣的選擇使戲劇的影響與功能更形擴大了。

就內容上，筆者在規劃國立臺灣藝術教育館出版的兩套《藝術教育教師手冊》中的兩本戲劇教育手冊

《幼兒戲劇篇》和《國小戲劇篇》，很清楚的指出此領域在內容上，大致可分為一般性戲劇藝術教育，以及作為輔助教學、課程統整的教學工具；比較上，前者目標著重在探索、創作、審美，後者則傾向思辨、文化與理解。

根據英國的學校委員會，針對十至十六歲學生，經過三年的戲劇教學研究專案的報告(The Schools Council Drama Teaching Project)指出，從許多教學範例中可以歸納戲劇教學上有四個重點：

1. 運用過程學習；
2. 透過表演，學習主題、話題與議題；
3. 參與呈現；
4. 詮釋及欣賞他人的戲劇創作。

整個重點內容上，不脫杜威教育理論的範疇。明顯可見兼具戲劇作為學習媒介(drama as a learning media)⁹與戲劇藝術教育的主張。

站在戲劇藝術欣賞與創作的立足點上，簡要的臺灣及世界戲劇史，透過兒童劇與相關表演藝術的呈現，介紹多元創作的演出型態，應是學童主要的學習欣賞的內容，以能欣賞並認識各種戲劇藝術類型及特質，內容範疇應包含本土與國際，現代與傳統；而將戲劇作為媒介則成了教學的輔助工具，老師扮演著輔導者而非權威角色，戲劇與眾多課程聯結，以方案(或大單元、主題式)方式進行，研發各種不同的戲劇教學活動，如討論火山、地震、歷

史話題、文學、生活文化……等各式取之不盡的題材。老師們在蒐集主題時，可以跨學科與其他老師相討論，共同完成一個主題式教學，運用戲劇模式統整各學科，從點的學習成為面的聯結，培養可以周全思考的學生。

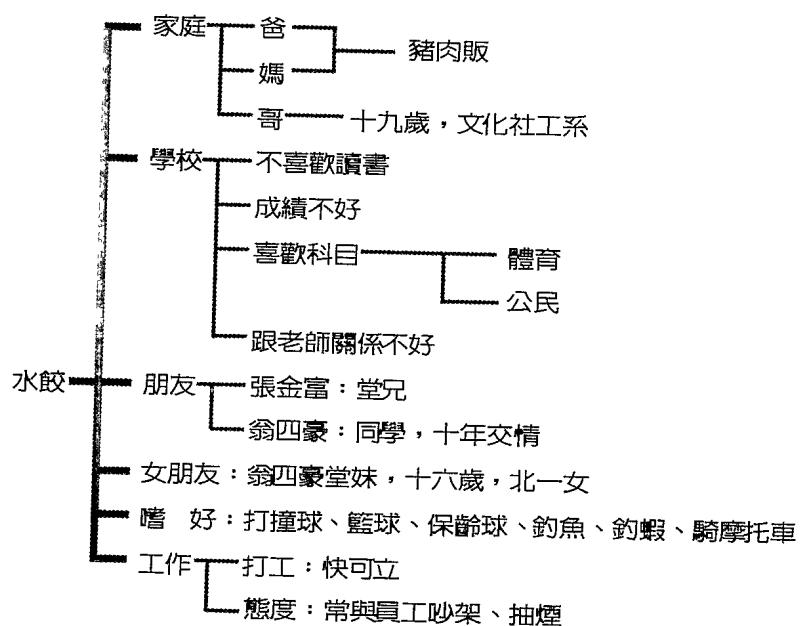
重視「方案」的教學方法

課程規劃以學生為中心，但在執行上有程度的差異，基本上可分兩類，一種是事先不做安排，端視學生意願為中心發展戲劇活動，另一種則是做較寬廣的教案設計，再進入集體創作。

今年(民88年)暑假，應得榮文教基金會的邀請，我在五常國中

的輔導室，指導一個暑期戲劇營，我是採取以學生為中心的方式引導學生討論我們要發展的主題，當時我們決定從人物開始設定，於是我與學生們開始虛構這個人物，這個主人翁即下面人物背景表中的水餃。

明顯可以看出他們對自己身邊週遭的人最了解，也最有興趣，然後我們進一步針對水餃者個人，做了性格特徵的分析表，再據此發展以他為核心的主題網，我們發展了探討這個人物的五週的探索方案，分別是打工篇、在校篇、家庭篇、戀愛篇、交友篇。這當中透過一個虛構的人物，卻不知不覺的將許多個人經歷及所見所聞，甚至有人坦率承認自己就是如同我們設定的人物

一般頂撞母親，買摩托車對他們的吸引及虛榮等。我們發展了戲劇也探索了自己。這便是戲劇教學活動，它既是藝術創作，也兼具治療輔導的作用，在活動過程中發散了孩子們平日的壓抑。他們之中有些人在學校是有紀錄的，但畢竟還是孩子，令人興奮的是暑假後他們全都回來，而且還帶新朋友來。

在主題網建立後，當然一些劇場遊戲、教學策略與技巧，便由我們教師自己規劃選用，每個活動技巧皆有教育特質，如專家的外衣、老師入戲、即興創作、默劇、韻律…等，目前這些相關書籍越來越多，大家可以在坊間出版社，如心理出版社、書林書局、揚智出版社、遠流出版社、成長文教基金會找到。

「戲劇教學活動」的技巧

就教學的技巧上，許多戲劇教育家發展了一些教學技巧，他們彼此影響，而這些技巧皆各有其名，綜括來論，還是以「創造性戲劇活動」(Creative Drama)與「戲劇教學活動」(Drama In Education)，為兩大範疇。前者以Winifred Ward為首，發展了所謂創造性戲劇術，現在NYU戲劇教育所的Nellie McCaslin教授便是她的學生，我們以McCaslin所著的Creative Drama in the Classroom and Beyond一書為例，包含了即興創

作(自我表達)、即興創作(角色位移與對話)戲劇的基礎理論、肢體與節奏、默劇、戲偶與面具、戲劇結構、從故事發展戲劇、說故事等，這其中指陳包含了一般性藝術教育，以及戲劇教學媒介論，並另外發展與特殊教育結合的戲劇活動。

而「戲劇教學活動」則強調的是教師的問答，透過問答引導學生來進行創作，特別著重「老師入戲」，刺激學生的發展的「專家的外衣」、「角色扮演」的活動技巧，就Norah Morgan與Juliana Saxton的〈戲劇教學〉(心理出版社，1999)一書，便分別出戲劇遊戲、專家的外衣、角色扮演、角色化、表演，五種關於外在表現的戲劇活動類型，他們各有其教育功能。

根據上述的戲劇教學活動類型，以下提出一些常見的遊戲和教學策略，便於提供教師們作為手邊教學資源的依據。

1. 跟隨我·跟隨你

●活動目標：

- 建立同儕的互動關係
- 訓練學生反應與創意

●活動人數：全體參與者

●活動過程：

- 兩個人一組，自己決定何者當A，另一人則當B。
- A將手置於B面前，引導B前後左右上下移動。
- B必須緊緊跟隨，不可跟丟。
- 老師視參與者情形喊停，交換

由B引導A。

●注意事項：

引導者的速度要能控制，不要太快，以夥伴跟得上為原則。之後再慢慢增加給予挑戰。

2. 照鏡子

●活動目標：

- 培養學生觀察能力
- 訓練學生模仿能力

●活動人數：全體參與者

●活動過程：

- 兩人一組，自己決定何者當A，另一人則當B。
- 老師與同學討論生活中有那些照鏡子的情形，選定情境後，由A先當照鏡子的人，B則當鏡中人影。
- 老師視情形叫停，而後交換。

●注意事項：

- 在活動中請學生專注在對面同學的肢體、表情上，不要以語言溝通，而是以肢體表達。
- 請當照鏡子的同學在出題的時候，可以以大的肢體動作，逐漸探索至小動作及表情。
- 請同學確實模仿對方所有的行動。
- 此活動可重複幾次在課程中進行，老師可藉此觀察所有學生模仿力的成長。

3. 靜止畫面

●活動目標：

- 能運用肢體表達平面資料(圖畫、照片)之畫面。
- 形成討論焦點。

●活動人數：全體參與者

●活動過程：

- a. 數人（五至七人）一組。
- b. 先討論圖片上的內容、人物、時間、地點，如：幸福的全家福合照。
- c. 小組討論分配角色，決定情境後，以定格畫面呈現。

●注意事項：

- a. 定格時讓學生練習肢體「凝」住的能力。
- b. 注意畫面所呈現的意象。
- c. 注意畫面所表現的結構。
- d. 讓學生分享、鑑賞。

4. 戲劇畫面

●活動目標：

- a. 能運用肢體表現故事情節的畫面。
- b. 形成討論焦點。

●活動人數：全體參與者

●活動過程：

- a. 與全體參與者討論出一個大家有興趣的故事。
- b. 再挑選其中大家有興趣的情節片斷（如：衝突），討論時間地點、人物、情境。
- c. 視班級人數而定，每組五至七人。
- d. 分組發展定格畫面。

●注意事項：

- a. 定格時讓學生練習肢體「凝」住的能力。
- b. 注意畫面所呈現的意象。
- c. 注意畫面所表現的結構。
- d. 讓學生分享、鑑賞。

5. 胡說八道

●活動目標：

- a. 訓練學生運用肢體語言表達的

能力

- b. 培養學生辨視識聲音情感的能力

●活動人數：全體參與者

●活動過程：

- a. 兩人為一組，設計一個有兩人交談的情境，如：求職、打工。
- b. 兩人以有音無字的方式進行溝通。
- c. 兩人情緒可見喜怒哀樂的變化。
- d. 兩人的關係也要在肢體表情的互動中完成。

●注意事項：

- a. 鼓勵學生發聲並創造自己的「語言」。
- b. 學生要專注在角色中，並能以自己的「語言」溝通。
- c. 學生儘量不要笑場。

6. 點點相連

●活動目標：

- a. 快速增進人際互動關係，適合作為暖身活動
- b. 認識數學概念
- c. 發展造型
- d. 理解人際合作關係

●活動人數：全體參與者

●活動過程：

- a. 與學生討論「點」是如何產生？
- b. 假設學生各為一直線，兩人想辦法透過兩人的身體相連，產生許多交點。
- c. 老師出題：從一至十點相連。
- d. 最後各組分享最後的造型結果。

●注意事項：

- a. 不要讓學生只侷限手指相連來解決問題。
- b. 兩人相連可以不拘泥站姿或坐姿。

「戲劇教學活動」策略

1. 專家的外衣

英國戲劇教育家Dorothy Heathcote所發展出來的戲劇教學方式，教師運用老師入戲的技巧，與學生發展一種需要專家協助的情境，專家如醫生、獸醫、植物學家...等，老師扮演著需要諮詢的人，學生扮演著專家，老師不斷的提出問題，學生入戲回答問題。

2. 即興創作

是戲劇教學活動中激發學生創造性思考的基礎技巧。整個活動設計可以從肢體、語言、情緒、情境等方向來發展。許多劇場遊戲都是即興創作的活動。如模仿類型的活動：傳球，選擇一種球類，如籃球，大家練習傳球，學生把球隱去，分成兩組，面對面傳球。這便是一種即興創作。通常語言的即興創作是較具困難的。

3. 默劇

默劇是一種以肢體語言表達的表演藝術，它可以讓孩子更練習如何讓肢體表達更清楚。默劇的探索從人本身開始，這種探索往往從想像力的練習開始，而後探索感覺，看、聽、觸、聞、嚐；然後規劃一種情境，由學生發展並在班級中表現出來。

4. 故事劇場

由美國導演Paul Sills發展的兒童劇場形式，曾於七〇年代的美國各級學校廣泛流傳，理由無他，因為簡單。所有的文學作品皆可直接取用，只要運用說故事及劇場表演的能力，加上簡單的戲劇創作的分場概念，就可以發展一個故事劇場作品。劇本中所有作品，角色不論是誰，多以第三人稱方式進行。

5. 坐針氈

此為教育劇場(TIE)的技巧，戲劇教學活動也常使用，尤其是為了班級的戲劇發展，在開始時為了找出討論的焦點所常用的技巧。特點是：在團體中找出一位扮演我們所要探索的角色，坐在其他同儕前面，只有這位同學入戲，其餘同學針對這個角色提出問題，而扮演這個角色的同學則入戲回答。在問答當中逐漸發現更多的資訊，提供未來戲劇探究的線索。

以上數種遊戲技巧及策略，只是在眾多活動中的一部份，僅提供有興趣於戲劇教學的教師們參考，任何活動皆有其原型，把握其原則，便可以自己設計有趣又有意義的教學活動。

結論

在許多戲劇教師的多年實踐下，我們已經可以看出戲劇的運用，早非僅侷限在認識戲劇與劇場的範疇而已，它是兼具戲劇美感經驗的養成，並能透過有計劃

且恰當的使用戲劇與劇場遊戲的元素以輔助教學。以英國為例，早在七〇年代的報告書上，我們可以看到當時對戲劇在課程上的運用非常廣泛，如英文課，它則著重在鼓勵學生語言表達的能力；戲劇並可運用來教授文學，戲劇文本本就是屬於文學的一環，自然有其方便性，在臺灣最常運用戲劇的教師也是國語老師，這是相當可以理解的；此外，透過戲劇讓學生接觸表演藝術，讓他們透過肢體、語言、情感、思想、能力，完整且有創意的表達自己，並有自信的展現他們的詮釋，進而對人有所了解，這是相當重要的；而且歷史、文化，甚至生活或社會議題，自然環境、應用數學也都有教師在嘗試發展教案。杜威在他的實驗學校裡相當重視歷史，認為學生能透過歷史取代實驗，成為學生學習社會及道德的重要工具，而這個目的對英國教師而言，便落實在戲劇教學活動上，歷史的內容便自然成為戲劇活動中很重要的一部份。

由於運用廣泛，所以師資培訓對象，也可分為戲劇系畢業的戲劇教師，以及非戲劇專業畢業的教師，他們都可以在自己的本位上，學習這樣的教學觀念及技巧，並運用在自己的教學上。目前戲劇將藉表演藝術的課程領域，在我們的基礎教育中生根。「戲劇教學活動」(DIE)的發展與內容應用，值得我們進一步的認識

與參考，在今後教學上，教師們也能有所依據，就是所學的戲劇活動技巧，才會有信心實踐，進而能發展自己的教學風格，並設計自己的活動教案。

註釋

- 1 Landy, Robert J.(1982) *Handbook of Educational Drama and Theatre*. London: Greenwood Press,p6.
- 2 亞里士多德著，姚一葦譯註(1982,7版)：詩學箋註。國立編譯館出版，臺灣中華書局印行，p67-70。
- 3 N. Morgan & J. Saxton著，原著1987，譯著1999，鄭黛瓊譯，心理出版社，p3。
- 4 Robert J. Landy (1982). *Handbook of Educational Drama and Theatre*. Greenwood Press,p3-4.
- 5 W.F.Connell著(1993)，孟湘砥、胡若愚主編，五南圖書出版公司，p122-124。
- 6 同註5，p121。
- 7 Lynn McGregor/Maggie Tate/Ken Robinson(1977,1978,1980,1984,1987). *Learning Through Drama*. Heinemann Educational Books Ltd, p25.
- 8 英人Dorothy Heathcote的主張。