

戲劇課程

山峰華德福實小與種籽實小

曾祥榕、李台元

第一章

戲劇課程的跨案例分析： 山峰華德福實驗小學與種籽實驗小學

壹、前言

在 1994 年臺灣教育改革運動後，許多不滿中小學教育的家長及關心教育的人士，以自己對教育的信念和堅持，紛紛創立實驗學校，以有別於當年公立小學的課程與教學方式，進行實驗教育的另類教學。而後政府也在 1998 年研訂出九年一貫課程綱要總綱，並自 2001 年開始實施。九年一貫課程綱要的實施，是首度將戲劇、音樂與美術同時並列為我國國民中小學藝術與人文領域必修之表演課程。

戲劇是融合許多領域的成果展現，例如：劇本是與語文能力有關；而故事背景脈絡可能與社會領域相關；在布景道具的搭建與製作又會與數學和自然科學相關。回顧過去藝術領域課程，雖已經將表演藝術列入國民教育的正式課程，但相較於語文、數學、自然、社會等，仍未受到教師、家長與學校較高层次的重視。所以，十多年來推動九貫課綱的過程中，戲劇課程始終是孤立甚至是絕緣於學校現場的教學活動。然而，戲劇課程在實驗教育三法實施前的私人或是公辦民營的實驗學校，就受到相當程度的重視，並積極的推動。例如：強調在自由探索過程中，學生自己要對「學習」這項行為負起責任的種籽親子實驗小學和以人智學為中心信念的華德福教育學校，都將戲劇表演列為學校的正式課程。

戲劇在學校教育中可以被當作是一種課程內容，或是一種教學法。但研究者個人認為戲劇是一種教育，是學校透過戲劇增進學生的知識與技能，影響學生的思想意識的活動；不管被解釋為課程或教學法，都需要在學校教育的目的與規範下加以檢視，因此本文將以公辦公營的山峰華德福實驗小學、與公辦民營的種籽親子實驗小學為研究對象，就兩校在戲劇課程目的探討，以及教師如何規劃戲劇課程，教師藉戲劇演出要促使學生做何種轉化，以及教師規劃戲劇課程所面臨的挑戰，學生在戲劇課程的學習成效，進行兩所學校的跨案例討論。

貳、山峰華德福實驗小學的戲劇課程

華德福人智學理念的教育中，主張從幼兒開始至十二年級的學校教育過程中，應當順應孩子身心靈的發展，施予適合孩子發展的相應課程內容，讓學生在遊戲中自由扮演學習，並於小學中年級階段由班級導師帶領學生就主課程中發掘戲劇題目，統整語文、歷史與表演藝術課程，形成具有跨領域統整學習內容及展現學習表現的一齣戲劇。因此，以下將對山峰華德福實驗小學對戲劇表演所論述的意義與內涵、推動的過程、以及學生家長的反應做訪談資料的分析敘述。

一、戲劇表演在山峰華德福的意義與內涵

在山峰華德教育的教育中，戲劇是伴隨著孩子成長的課程之一，從低年級的班級晨圈活動，到中高年級的戲劇成果演出，都是為了讓學生在成長過程的每個階段，對生命有連續又有不同的感受。

在小學一年級的時候，那個樣貌他們就是有點像辦家家酒這樣子，然後這樣一直慢慢上來，所以當他在剛開始時候這樣不斷

的去堆疊堆疊，然後一直到那個他十二年的時候，孩子是一個很有情感，然後他對生命的感受也應該是很強烈的樣子。（山峰主任訪談）

山峰華德福實小認為在學習的各個年級階段中，學生情感的變化，需要以親身經歷的方式才能感受與體悟，而戲劇正有這樣的功能。

我剛剛提到比較多的是情感的陶冶，這個部份因為它是屬於他一定要去感受到文本裡面的人物，這些情境，他才有辦法很深度的理解。（山峰主任訪談）

華德福教育非常重視學生的情感發展，因而人與人之間的情感交流與發展也是重要的學習和體驗的內容。戲劇牽涉到許多人的互動，包括學生同儕之間、學生與教師、教師與教師、教師與家長之間的關係，就是一種情感互動的表現。

戲劇其實它可以看到很多的東西，所有學生之間，它也可以看到師生之間的關係是什麼，可能家長跟老師，或家長跟孩子的互動都包含在裡面。（山峰教師 A 訪談）

所以對山峰華德福實小來說，戲劇課程就是在小學的生活中，提供一個學習歷程，讓孩子去體驗小學階段情感的變化，以作為生命發展的基礎，進而啟發孩子生命潛能。由於古坑華德福實驗中學借用山峰華德福實小的教室上課，高主任以自己的孩子為例，認為戲劇對孩子的影響是相當大。

我自己的孩子在來這邊讀三年的高中，他是一般體制這樣上來，那他在畢業感言的時候，有提到演出那個戲以後對他來講有一種很強的一種影響，就是讓他更意識到他自己的狀態，然後他要練習去跨越他自己的一個某一種狀態。（山峰主任訪談）

情感陶冶是山峰華德福實小的教育重點，對於戲劇與學校其他課程的關係，一位受訪教師做了以下的說明。

戲劇只是孩子們內在裡面的一些讀過的語文課程的讀本，學生內化之後，他可以變成用唱的方式，或者是用演的方式，呈現出他覺得這個故事裡面的精神在哪裡。（山峰教師 D 訪談）

教師認為學生將語文課程學到的知識加以內化，並在理解之後加以應用，而戲劇與音樂，都是學生習得知識的轉化應用的呈現方式。從教師的角度來看，戲劇表演並不僅是讓學生呈現應用與轉化知識的方式，戲劇還具有統整連貫學校課程的功能。

戲劇表演不是就只是戲劇表演這樣子，他其實是一個所有課程的統整的呈現。（山峰主任訪談）

從上述的訪談資料分析，可以知道山峰華德福實小對戲劇課程在學校的意義是替學生情感的發展，提供一個學習環境，並以不同課程所習得的內容，支援學生進行知識、能力、及態度的轉化與應用。從課程與教學的角度來說，戲劇則具有統整各種教師的教學內容與連結學生各類學習經驗的功能。有關學校戲劇課程較為具體的內涵，將再進行更進一步的分析。

（一）角色的同理到情感的陶冶

華德福教育重視孩子情感的感受與發展，而每個孩子都是獨立的個體，他人對事物有所情感反應是無法取替每一位學生的內在。此時，戲劇課程就彰顯出戲劇角色據有培養同理心的重要性。

所以他需要學會去客觀的覺察這個角色，要去同理了以後，再把它演出來。有些孩子選的角色是跟自己很像，有些孩子選的角色是跟自己截然不同，那這個就會考驗到孩子他就是去自我中心化。（山峰主任訪談）

學生從角色選擇開始，就要學會判斷自我與角色之間的差異，這可能是一種內在自我認同以及自我價值調整的抉擇，這種內心矛盾的存在，讓學生能從同理出發到情感投入，並獲得體驗的回饋。

（二）自我療育的功能

戲劇課程應用在心理治療領域，不僅學術界認同，也已獲得臨床醫學上證實可行。一位受訪的教師做了以下說明。

其實它有一個功用就是一個療癒的過程，孩子可以從戲劇裡面得到很大的滿足。像上次演戲有一個是壞蛋的角色，那我們班沒有人要演，可是有幾個孩子他就去嘗試那個角色，然後他覺得很過癮。因為平常不會亂罵人亂殺人。但那個角色他就可以，好特別！（山峰教師 B 訪談）

孩子的內在價值觀與道德觀，會形塑出外在的行為舉止。當孩子從角色扮演的過程中，做出與自己的價值與道德有極大差異，甚至是相反的外在行為時，孩子自身也在學習當自己碰到須站在異端或極端對立面的自己時，要如何做出適當的行為，這就是孩子在進行自我的療癒。

（三）內在價值與戲劇角色衝突的跨越

孩子根據自己扮演的對象揣摩角色，並藉由思考人與人、人與社會、人與自然的各種關係和問題，豐富自己的各種經驗。

我們人有時候好像會被植入一種信念，一種想法，我們應該怎麼樣。而這樣的東西，跟你自己核心的那個自我會有衝突，以至於你沒辦法去把它表現出來。當你有辦法表現出來，你的自我又比較開闊，那在這個同時你也更加的認識你自己，到底是什麼樣子的人。（山峰主任訪談）

真實的自我與戲劇角色扮演的自我互相衝突在戲劇表演是無法避免

的。山峰華德福實小，透過學生自己選角與詮釋角色的戲劇課程，正好提供一個跨越真實自我與戲劇自我衝突的機會；孩子也藉由批判性思考和創造性表達，讓孩子在學習期間學會思考與生活。

（四）實踐學校所學的課程

山峰華德實小認為學生的學習成果是經年逐月的經驗累積而成，透過戲劇的演出正可以把學生在學校所學的成果完整的表現出來。

這一個表演的課程，其實它可以是一個很好的一個方式，把你所學的東西內化在戲劇的實踐過程當中。（山峰主任訪談）

在學習經驗的累積過程中，學生理解自己的感受，也感受到與他人互動的經驗，特別是在戲劇演出的過程中，學生自己與內在的關係，學生與他人的關係，學生與所學知識、能力的關係，都會對學生的成長有影響性的變化。

（五）呼應主課程文本的劇本

劇本是戲劇的主結構，有如一棟房子鋼筋。劇本通常是由編劇者撰寫後，再交給演員揣摩角色；但是山峰華德福實小的戲劇劇本，是由教師與學生在語文課進行的過程中構思出來的。

基本上戲劇它就是從我們主課程裡面挑出來，截取出來之後，把它發展成戲劇的部份，並不是把一個戲劇放在主課程裡。

（山峰 C 老師訪談）

華德福教育的特色之一就是沒有課本，因此山峰華德福實小所編撰出來的劇本，是師生共同投入於課堂脈絡中所構築出來的一種故事性內容；是一種從慣用性語法淬煉成有順序、有脈絡與有畫面的文字符號。學生雖沒有戲劇演出的技巧，但至少經歷過編劇者思維該劇本的過程。

（六）統整學習經驗的課程發展模式

課程發展模式中，有學者以領域的課程為主，將其他課程連結到該課程的統整模式，並在某個領域整合性的呈現出學習成果。

戲劇它是統整性課程。其實它會結合很多的主要的課程跟副課程，有點像是合作的。（山峰教師 A 訪談）

山峰華德福實小的戲劇課程是起始於主課程中的語文課程，並結合其他課程的學習結果，最後呈現於期末的舞台表演活動。這是一種課程統整的模式，因而學校教師認為是一種統整性的課程。

（七）跨領域的學習

爲了讓學生能夠自主連結各領域的學習經驗，統整課程也可以是「自我整合的」教育經驗。尤其在山峰華德福實小以語文主課程發展出來的戲劇表演活動，再搭配歷史課程中的人事物，這樣的教育經驗，也可說是一種跨領域的學習經驗。

因爲現在孩子學的真的很多，要讓它完全都融入到課程當中的話，它就能夠拿其中歷史課程、手工課程還有木工課程去讓孩子融入到這個部份去。（山峰主任訪談）

「自我整合的」（integrative）教育經驗就是要讓學生去統整建構自己的直接經驗，並在尋找有意義的組織和後續經驗的關係中，發展某些能力和獲得滿足，所以戲劇課程可說是提供一個讓學生自行整合學習經驗的學習機會。

二、山峰華德福實小戲劇課程的推動

上一小節是就山峰華德福實小對戲劇課程的意義與內涵做訪談資料分析，以下將對學校如何推動戲劇課程進行說明。

（一）依據學生成熟度發展戲劇表演能力

華德福教育重視學校提供適切的學習內容，協助學生內在情感的發展。

從一年級開始，就會有很簡單的那個音樂劇，這種形式比較是一種團體輪舞的形式，所以孩子會是一個整體呈現……到了三四年級，他們會進入比較個人的角色扮演，配合劇本演出。因為在三四年級其實孩子認的字不多，讓他們在背誦劇本的過程之中，他就有對語文的深入學習。（山峰教師 D 訪談）

山峰華德福實小在低年級的戲劇課是整體的演出，每個學生都演同樣的角色；中年級則因為識字量的增加、肢體能力增強、以及空間關係的成熟，已經可以安排簡單的台詞背誦與走位的戲劇演出。對於高年級，尤其是六年級，已經可以將其他領域所學習到的知識能力態度帶入到戲劇演出的準備過程中了。

像手工可能就可以縫製衣服，戲服，或者美術課可以做道具或者畫布景。在語文課就是有聽故事，甚至可以寫劇本、手工藝術，還有音樂，就是戲劇的一些背景音樂。如果我們要買布，要裁，要丈量舞台，數學課就會進來，所以其實它就是融合很多課程。（山峰教師 A 訪談）

隨著學生年齡增長，情感越加豐富，知識越加廣博，能力也越加成熟。此時的高年級學生在戲劇表演所需要的背景音樂、道具、劇本、戲服等，都會在副課程中的手工課、木工課、及其它技能課程中完成，這也使得戲劇課程的廣度與深度都更加厚實，學生已經可以依據各自的興趣或專長事物去學習戲劇表演的各項知識、能力，透過發展與實踐提昇自身的學習能力。

圖 1 戲劇課程的道具製作與劇本編寫讓學生統整主課程與副課程的內容（山峰華德福實小提供）

（二）呼應主課程的課程發展

華德福教育的課程安排有主課程與副課程，主課程包括語文、數學、自然、社會等，上課時間由晨圈活動開始約進行兩個小時的課，課程長度則維持在二～四周。副課程則有體育、音樂、美勞、舞蹈、家政、戲劇、木工…等，上課時間則安排在接近中午或下午的時間進行。

基本上戲劇，它就是從我們主課程裡面挑出來，我們把它截取出來之後，把它發展出來，變成戲劇的部份。並不是說我們把一個戲劇放在主課程裡。（山峰教師 C 訪談）

戲劇課是在呼應主課程的內容，課程內容有可能是語文文本、也有可能是歷史事件，就依循老師對學生投入上課的程度做戲劇節目的選擇。因為戲劇的醞釀是在上主課程的過程中發展出來，發展過程可能長達一年，

也可能是幾個月的時間。

（三）戲劇表演是正式課程的鋪陳

擔任副課程教師的高主任接受訪談，提到戲劇課程是規劃在正式課程裡的，也在正式課程中實施，只不過戲劇課程所經歷的時間最長會到一年。

它是個正式的課程，它會是一年的時間在鋪陳。比方說以現在六年級演的這一齣戲—周公，它有一個歷史的脈絡，這個脈絡就是有一個連貫性，在這一年即將結束的時候，會有最後的一個成果展現。（山峰主任訪談）

山峰華德福實小的老師在規劃戲劇課程的時候，會去觀察班上孩子的狀況以後，再思考是否借用前一屆教師與學生留下來的劇本；或是決定引導孩子自己寫出他們的劇本來。因此，教師在進行他的主課程之前，就已經抱著一種預備狀態，計畫要如何帶班級的孩子進入這個主課程的文本，並開始就戲劇表演所需的相關支援，請求其他副課程的協助。所以，教師的備課與教學的時間會需要一年的時間。

（四）適合班級學生心靈狀況的劇本

劇本是一劇之本，一本好的劇本可能會被拍成一齣好戲，但一本壞劇本很難拍出一齣好戲。山峰華德福實小的戲劇文本的形成是花費相當長的時間，這當中的困難在於劇情是否能讓全班孩子願意投入演出。

通常我們會以華德福建議的年級所對應的故事來演，可是也要感覺班上的孩子對這個故事他們是不是真的很投入，然後想要把它演出來。（山峰主任訪談）

故事，對於孩子是連續的畫面也是接近真實的，對山峰的老師來說，多花一些時間觀察孩子的情感發展與狀況，找到符合這群孩子的劇本，對這群孩子才是最重要的。

（五）學校行政團隊的參與

戲劇表演是學校很重要的活動，行政階層對於班級戲劇演出的支持，關係著學校團隊的互動氛圍。

我們會去欣賞戲劇，欣賞完以後我們也會檢討，提供一些回饋，然後甚至到現在我們老師自己也想要說我們也應該自己來演看看，有時候你站在旁觀的角度提供別人意見比較簡單，你自己真正去演出的時候，那一種感動，那種體會可能比較深刻。（山峰主任訪談）

多年來對學生演出戲劇的欣賞、督導、協助，學校團隊所蘊釀出來的氛圍不是疲累，反而是希望全校教師也參加演出，藉由親自參與演出所獲得的感動，深刻體會情感的變化。所以，學校行政團隊的態度不是消極的應付，而是積極的支援和參與。

（六）戲劇是另類評量

華德福的教育，通常希望老師能將學生從一年級帶到六年級，對於每年都要實施的戲劇課程應該如何評量，研究者訪談剛帶完畢業班的老師，她的回答是：戲劇本身就是一個另類評量。

算是一個另類的評量，對！通常我們就是會用晨圈時間，就是早上的主課程之前暖身活動，可能帶一些戲劇，可能背台詞，或者是排一到二幕之類的，就會利用這些時間。（山峰教師 A 訪談）

華德福教育並沒有使用教科書與考試制度，對於如何評量學生的學習，總是讓外界有疑慮。但如果一齣戲的演出，看到學生製作出精美的道具、安排切合的背景音樂、演出流程的默契十足，在這樣的成果之下，習慣於量化分數的我們，是否仍認為需要一個號稱客觀評量機制所產生的分

數，來確認學生的學習成就呢？

（七）不明示目的而是親身體會

明確設定課程目標、並告訴學生教學目的，是經歷過師資培育教師的共同信念，也是學校達成教育宗旨的必要措施。然而，對於山峰華德福實小的戲劇課程來說，對學生明示教學目的卻是犯了大忌。

我們不會去跟孩子說戲劇演出的目的，現在坊間的一些CD，我們都不讓孩子聽。因為它講完故事之後，這個故事就是告訴我們要孝順父母，這是我們華德福的大忌，我們不會跟孩子講這個。我覺得學習就是要讓孩子自己有感覺的！戲劇也是這樣的感覺，孩子在演的過程中，他們自己會去理解目的。（山峰教師淑華 B 訪談）

山峰華德福實小對於學生情感發展的方式，完全依照人智學的哲學思維，教學實踐過程相當重視學生的親身體驗與心領神會，情感發展不是藉由知識的傳遞，與考試的檢證加以確認，而是透過戲劇的演出，讓學習歷程是切身的，學習經驗是真實的。

（八）戲劇課程遭遇的困難與因應

從前述的訪談分析中可以知道，山峰華德福實小的老師，都不具有戲劇的專長與專業知識，除了缺乏專業的支持，學校還碰到哪些困難？擔任副課程教師的高主任認為找到好劇本是最困難的。

就是會遇到一些，比如說可能一些新手的老師可能不知道該如何開始，可能光劇本要生出來可能是件很困難的事情，要怎麼去找到適合這班孩子的劇本。（山峰主任訪談）

擔任畢業班導師的說法則是認為經驗最重要，其次是道具的製作。

困難很多，第一，老師沒有經驗，因為沒有參與戲劇的演出，我自己本身沒有任何經驗，對！除了老師沒有經驗，然後道具，再來是有一些學生懶得背台詞。（山峰教師 B 訪談）

戲劇表演是專業也是專門的領域，戲劇所需要的知識與技能都不是山峰華德福實小教師的專長，此時教師要如何去因應與處理戲劇課程的事務。

我覺得當老師有感受到，孩子才有辦法感受到；老師他就有點像是一個前導者這樣，他是一個榜樣跟模範，那他在前面引導，那孩子就跟隨他……他一定要有一個主導性在哪裡，然後去把各種資源拉進來裡面這樣子，所以我覺得老師是更像是一個學習者。（山峰主任訪談）

山峰華德福實小教師認為戲劇課程相當於課程統整的方式，但面對課程統整概念的實施，教師需要學習新的課程發展與教學專業知識和技巧，導致教師的角色產生變化。山峰華德福實小的教師在課程統整過程中，需要多扮演一種角色，那就是「學習者」。教師重新擔任學習者，便能深刻體會學生為何逃避和不參與學習的心情；教師再次成為新領域的學習者，能無時無刻的聽到自我的聲音—學習是有壓力的，學習需要耐心的被教導，學習需要容忍錯誤與失敗；此時，教師才能深切了解同理心的重要。特別是在戲劇這種具有跨領域統整的課程與教學部分，教師對於此領域的陌生與不知，若能藉由扮演熱忱的學習者，似乎比教師原有的其他角色都更為重要。

三、戲劇課程在家長與學生心中的看法

上一小節是針對學校團隊推動戲劇課程的訪談資料分析說明，以下將對山峰華德福實小受訪的學生與家長，談談戲劇課程對他們的影響。

（一）納入正式課程的戲劇課程

戲劇演出在一般國中小的安排，大多數是在社團活動，或是臨時性的任務團隊擔任。在國中擔任藝術教師的家長，提到山峰華德福實小的戲劇課程，是排在正式課程裡實施。

這樣的戲劇表演的課程是放在正式課程裡面，其實他們練習的時間也不是說很多，我覺得他不像我們體制內的學校，會一再重複練習練習，反覆的練習；他們甚至練習會讓你試不同的角色。（山峰家長 B 訪談）

由於山峰華德福實小戲劇課程的教學對象是所有學生，已經不是針對有興趣、有專長的學生實施教學，學生的學習機會均等，學生爲了讓演出達到最好的呈現，每個人都可以協調演練出最適當的角色來進行期末表演，這是與一般學校戲劇課程最大的不同。對於這樣的排課方式，另一位接受訪談的家長，表達了高度認同的態度。

其實我們家長都是很認同這樣的方式，其實這個戲劇是可以帶給孩子很多潛力的發揮。我認爲孩子平常他可能是蠻平凡的，但是他在戲劇的時候必須要去撰寫劇本，還有去背劇本，還要去準備道具還有各方面，其實林林總總很多下來，讓孩子無形之中自我成長很多。所以對於學校的安排是很認同的。（山峰家長 A 訪談）

學生爲了期末演出，要學習合作，學習統整，學習怎麼去運用已學過的課程；想辦法把需要的戲服道具音樂變出來。因爲他們不租戲服，也沒有專業的音響廣播，全部都靠自己雙手製作出來的服裝，以及自己真實的原音重現。這情況與目前講究科技產品輔助教學的學校相較之下，可說是非常少見。也因爲如此，學生學習生活技能並加以運用後的改變，才會呈現最真實的學習表現。

（二）孩子與家長對戲劇課的認知

不預先告訴學生演戲是要學習哪些道德倫理規範或是要豐富學生的情感發展等目的，是華德福教育的要求。研究者以此訪談學生時，得到學生的回答如下。

我覺得這個戲劇它的目的，應該就是想要讓我們展現，六年級最後一幕。（山峰學生 A 訪談）

演這一齣戲的目的？目的可能就是展現一個成果，然後就是，讓我們有上台的機會，或者是，就是有一個努力的目標。
（山峰學生 C 訪談）

一位擔任國中教師的家長接受訪談，對學校是否明白告知課程的教學目的，做了以下表示。

課程目的學校是沒有跟我們談過啦！就像我剛剛講的，我覺得它是可以讓他們，就配合他們現在語言課程，讓他們去編出這個劇本。（山峰家長 B 訪談）

從學生與家長的訪談回答明確知道，山峰華德福實小的教師，是不會將要實踐的教育目的明白的告訴學生，而是讓學生在背誦台詞、練習走位、道具製作、尋找背景音樂、集體排演、整合演出等等過程中，讓學生一次又一次的去體驗、去感受、去理解人與人互動中的合作、體諒與包容；以及學生從角色的揣摩中去感受真實內在自己和所扮演角色的情感、價值、倫理、道德上的差異。

（三）孩子感受到跨領域的學習

一般學校在處理課程統整容易產生最大的盲點，就是學校和老師都自認為發展出了最好的一套統整課程，但這套課程卻讓學生感受不到有和其

他領域產生連結。

我覺得有一點相關，因為語文課有時候會教一些字跟一些造句，講一些台詞那些的。（山峰學生 B 訪談）

有啊，就是像之前那樣，跟語文主課程，歷史有關係，其它就是手工課的那個啊，還有音樂課的配音的那個。（山峰學生 C 訪談）

主課程，副課程，像我們在演戲之間，要製作道具，帽子，衣服什麼東西，那個跟手工美術他們就有關係。（山峰學生 F 訪談）

上完統整課程之後，學生若無法內化與意義化不同領域之間的關聯性，那這樣的統整課程也僅只是學校團隊替老師自己上課方便所發展出來的課程計畫，不是為了學生所做的課程設計。課程統整最重要的目的是在讓學生學會統整的能力，而不是老師能夠發展出一套統整課程。從訪談資料中，學生已能深切感受到戲劇的演出，是戲劇課程連結到主副課程的學習。

（四）家長了解自己孩子也看到其他孩子的改變

家長認同學校和參與學校的程度，可以從對自己孩子的了解看得出來。從一般公立小學轉學到山峰華德福實小的學生家長，本身也是在一般公立國中擔任教師，對於孩子透過戲劇演出的改變，以非常具體的例子來加以說明。

這幾年在這邊，我覺得他在團體裡面可以懂得去縮小自己，或我要站出來講話，就是他在這一邊的拿捏，應該會比在體制內的孩子還學習得到啦，對。（山峰家長 B 訪談）

自己孩子是從斗六市區到山峰華德福實小就讀的家長，從看到一位住在學校附近孩子的轉變，對比到自己孩子的成長與蛻變。

我覺得我看到另外一個孩子他有時候會去演一些丑角，但是他也是能夠發揮的淋漓盡致，我就很讚嘆這一位孩子。我的孩子是比較中規中矩就會比較含蓄一點，但是我覺得在一次一次當中看到他慢慢放開了，我就覺得說這是我們所樂見到的。（山峰家長 A 訪談）

山峰華德福實小的家長，因為時常參加學校舉辦的成長團體，對於班上學生的觀察與了解，遠高於一般公立小學的家長。這些家長了解自己的孩子，也關注孩子周遭同學的發展，因為這些同學有可能是要跟自已小孩一起念到國中或高中，自己孩子好別人小孩也棒，或許就是山峰華德福實小家長的共同願望！

（五）學生對自我改變的察覺

成人或孩子對聽故事總是新奇有趣，但孩子對故事的真正意涵，可能就不是光從聽覺感受就能理解。以上的說法，可以從學生的訪談中看出端倪。

嗯，感覺就是，自己，自己親身下去演，更加的去了解那段歷史。（山峰學生 D 訪談）

我的收獲，我覺得我的收獲就是，讓我的演技更好，然後更了解這個故事。（山峰學生 F 訪談）

上述兩位學生都提到參與戲劇演出後，更加了解那段歷史與故事。學生這樣的說法，透露出學生是經由聽覺，知道了故事；但真正將故事內化與意義化，卻是在學生參與整個戲劇結束後，才有此感受。當然並不是所有學生都能有此感受，也有學生針對參與戲劇演出獲得演技的突破，察覺到自己的改變。

因為我覺得這次我們演戲很有默契。因為之前演戲的時候，

就比較隨便，然後這一次演戲就是比較有默契。就是比較可以等對方，了解對方他現在要做什麼。（山峰學生 A 訪談）

學生參與期末的戲劇演出，不僅獲得戲劇技能的提升，也對主課程的語文、歷史知識產生記憶；更透過戲劇演出，和其他領域的學習產生連結與整合。這就是學生透過戲劇的學習歷程，察覺到自我的改變，也在非意識下學習到自主學習。

參、種籽實驗小學的戲劇課程

一、戲劇課程在種籽親子實驗小學的意義與內涵

（一）戲劇在種籽親子實小的意義

種籽親子實小的課程安排，國語和數學是屬於每學期必修的課，其餘每一科都是選修，因此戲劇活動也是安排在選修課裡面實施。為何學校要安排戲劇的選修課，校長做了以下的說明

戲劇它等於是全方面的，因為我們平常的學科裡面就是可能比較會用文字、閱讀。那在戲劇裡面可能整個包含他的肢體，然後跟你要去閱讀別人的肢體，跟你抓住那個氛圍。（種籽親子實小校長訪談 A）

所以種籽親子實小是以戲劇作為學生學習與自己、與他人溝通互動的機會與歷程。學校認為從低年級開始的遊戲就是自己與群體之間肢體互動的機會，在互動中學生可以學習自己與他人之間的關係如何產生、如何連結、如何有更緊密的互動。一個舞台或遊戲，對學生自己和群體位置空間關係、學生內在心理與群體氛圍的關係，是永遠都在微調當中。要讓學生從互動中獲得知識、累積經驗、形成智慧，種籽親子實小認為戲劇是一個不錯的活動機會。

在孩子小時候，因為他接觸這樣子的課程，他就會比較還有一些身體感，一些肢體感、群我關係，他就可以在很有趣的戲劇課程裡頭學習跟接觸到。那這也是我們通常都會想辦法把戲劇的元素放在整個學校的課程裡面。（種籽親子實小校長訪談 A）

由於排課與選課的關係，並非所有學生都可以有機會參加戲劇表演。因此，學校透過期末表演，讓學生透過欣賞選課學生的戲劇表演，同樣能感受、體驗、並獲得參與戲劇課程的好處。

當我的戲劇，雖然不見得每個人都有修戲劇課程，可是每個人都會看到每一次的演出，當他在演出或者說他在看他的排戲課程，那我們用的就是期末晚會，在晚會裡頭，他就會看著學長姐的演出，他自己會不會在這六年來去嘗試看看？要不要做這件事情？（種籽親子實小校長訪談 A）

圖 2 戲劇課程的意義是提供一個讓學生學習與自己、與他人溝通的機會與歷程（種籽親子實小提供）

種籽親子實小是以正式課程經營戲劇活動，學校自我比喻為是一個營養午餐的營養師，自助餐店的經營者。如此比喻的目的就是要將學校營造為一個提供各種營養素的環境，讓學生能進行全人發展。

對於我的校長的位置，我一定要讓這個元素是在學校產生，可是在學校產生裡面，我可以運用課程，所以我的選修課裡面會擺戲劇課，有些活動是全校性的，有些活動是個別性的。那我要做的就是假設我是一個營養師，我就要確認我的自助餐的團隊的營養要夠多，然後當孩子有需要的時候，就可把它帶進去。（種籽親子實小校長訪談 A）

由上述訪談的資料分析，可以知道種籽親子實小對戲劇課程在學校的意義是在替有興趣學習戲劇相關知識、能力與態度的學生提供一個學習的機會。從課程與教學的角度來說，戲劇課程對學生來說是提供一種跨領域的學習方式，尤其是在高年級也可發展成為專題探究的自主學習主軸；對教師來說則是一種教學方法。有關學校戲劇課程較為具體的內涵，將再進行更進一步的分析。

（二）戲劇是有畫面的語文學習方式

文字符號的認識、意義化、內化、與精熟使用，需要長久的學習。對低年級學生來說，圖像的學習是最有效的方式，而戲劇就像是一部連續的圖畫劇，是連續又有意義聯結的圖畫，也是最佳的語文學習方式之一。

一年級的語文課，它可能都會是一個情境，比如說他今天正在學注音的時候，那我們的老師可能會用一個「老王在賣麵包」的活動，學生最後的練習，是要決定賣出那一種麵包，學生就要試用注音去表達他想要的。所以在低年級我們的語文課常常裡面就蠻有戲劇元素的。（種籽親子實小校長訪談 A）

（三）戲劇是可以跨領域的學習

學生學習戲劇能與不同領域產生連結，例如在本國語文的學習歷程中，不僅獲得文字符號與影像畫面的有意義連結；在英語文的學習部分也可以藉由戲劇的演出，模擬會話情境，獲得真實的對話練習機會。

我們的英文老師在那個剛接我們三年級英文的時候，他的情境裡面就會有演戲的，因為他們一樣要把那個台詞講出來，因為語言常常要去說，要去聽的時候，戲劇就是一個很好的元素。
（種籽親子實小校長訪談 A）

戲劇表演在種籽親子實小長久以來都是正式的選修課程，累積授課經驗後，學校成員認同戲劇表演已經成爲一種教學方法。

（四）戲劇表演是一種教學法

教學需要老師熱情的投入，更需要學生專心的融入；戲劇表演正好提供這樣的教與學的機會、環境與歷程。對種籽親子實小來說，這就是最適合師生一起參與的教學法。

那我覺得這個是除了專門有戲劇課之外，有一個還蠻重要的，就是戲劇可以變成是老師的一個教學方法。比如說我們這個文化日，本來是埃及文化日，我們要講埃及神話的時候，我們就是去演一場埃及神話。那這個就是活動型，而不是課堂的進行。
（種籽親子實小校長訪談 A）

戲劇表演是一種達到教育目的的教學方法，但在修課過程中，若學生對戲劇表演產生興趣，學生更可以發展成爲畢業專題製作的題目，也能向專家學習戲劇表演更專業的相關知識與經驗。

（五）戲劇是學生專題製作的主軸

種籽親子實小的學生在畢業前都需要完成兩件重要的事情，一是登山

或騎腳踏車大旅行畢業的挑戰，二是專題製作。

在種籽這裡還有一個特色，就是小孩會有畢業製作，所以有些小孩他會選擇戲劇做他的畢業製作。（種籽親子實小家長 B 訪談）

畢業專題是提供高年級學生一個統整學習的機會，目的在讓學生獨立完成並展現自己六年學習成果。

到六年級他們要有自己的畢業製作，有些小孩也會選戲劇來作為一個畢業製作。他們就可以自己去安排編劇跟導演，那時候他們在編劇跟導演就會多了一些 sense，多了一些技巧。（種籽親子實小老師 A 訪談）

通常畢業專題製作的老師會引導他們從寫劇本、選角色、如何去安排排演，這些都不是在課堂裡完成，而是由學生利用中午吃飯的時間讓小孩排演，或者是利用其它的時間去完成。

（六）戲劇給學生展現學習經驗與成就的舞台

種籽親子實小強調適性多元的學習方式，在學習過程中重視能否把學生擺對位置，以及學生能否獲得合乎自己性格與能力的空間，戲劇正好提供學生展現學習經驗與成就的舞台。

所以像這種表演性質的事情，我們設計的就不在於一定是用怎麼樣書面去呈現，而是我有沒有舞台讓學生可以被別人看見。（種籽親子實小校長訪談 A）。

從校長、教師與家長的訪談資料中，可以看出學校賦予戲劇表演的教育內涵及對學生學習的期望。以下將對學校如何推動戲劇表演活動進行說明。

二、種籽親子實小戲劇課程的推動

種籽親子實小是一所重視學生要自主、能自主學習的學校，強調自由選課，但是學生要對「學習」這項行為負起自己的責任。以下透過教師訪談，來了解學校戲劇表演課程是如何推動。

（一）戲劇安排在選修課的考量

選修課的課務安排，可讓學生自我探索興趣與專長，精熟專長與延伸學習的方式。也就是戲劇選修課讓學生選擇符合自己興趣與專長的課，進行學習。

放在選修是比較可以讓那些有專長的人，可以進到這樣的課程裡面來。因為很多小孩比較著重文字的輸出，但是有很多像肢體方面，例如說情感的互動這些比較適合在戲劇課上面，可以讓他們做一個更大的發揮。（種籽親子實小老師 A 訪談）

戲劇表演課既然是選修，就會有跨年級的學生進行選修，因此曾經出現一門課有混齡的選修狀況出現；而後學校也因應學生心理與生理差異做課程的安排。

（二）適性化的課程規劃

親子種籽實小在規劃戲劇課程時，會因應學生的年齡差異安排不同的課程內容。

那一屆我剛來這個學校的時候，發現學校只有一堂戲劇課，然後那是混齡的，一到六年級都有。但是在戲劇課程上面有一些，例如說有些創意的想像也好或者是也是要某種輸出也好，一到六年級就比較不適合放在同一個年段上課，所以這些年的經驗，加上師資的改變，我們就會分成低中高三個年段來上。（種籽親子實小老師 A 訪談）

種籽親子實小的戲劇課分為三個年段，所實施的都是創意的想像劇，低年級主要顧慮孩子會在台上有單獨表演的恐懼感，而以群體表演為主，學生可以享受到上台的某一種樂趣跟感覺，例如全部扮演同一群的老鼠或同一群的小白兔。到了中年級會讓學生在不同角色之間進行變換與角色的互動對話。高年級就再加入一點創作的元素，讓學生自己去想整部戲需要怎樣的內容，也就是高年級就會比較多自主學習的機會，完成戲劇故事的敘述。課程的規劃完善後，在往後的推動，尤其在最終呈現學習結果的對外表演，學校行政團隊的角色特別重要。

（三）行政團隊鼎力支持

「以學生學習優先」是種籽親子實小的辦學理念，在戲劇課的推動上，學校行政團隊以百分之百的行動力來支援戲劇演出，可說是想方設法的推動戲劇課程。

所以呢，只要一個老師他願意做這件事情，我覺得校方一定要有一個態度，就是非常支持他。我們會說，你告訴我，你有什麼需求，我們行政來想辦法。（種籽親子實小校長訪談 A）

學校行政在推動的態度與設備的全力支援，使得教師在課程實踐上毫無顧慮。但是師生之間的問題，卻也是影響戲劇表驗順利與否的關鍵。

（四）學校團隊的支援反饋角色

國小學生的情緒會影響參與演出的意願，此時行政團隊擔任潤滑劑及其他教師的協助更顯得珍貴。

比如說孩子在排戲的過程他發現非常累會卡住，然後可能會說，我不演了，或者是我好害怕我好緊張，我不敢演，那孩子會這樣上上下下。所以那時候我們老師都會有一些怒氣，在這個時候呢，讓其它老師親自去跟學生說：「我可以看看你現在談了

什麼嗎？然後呢，我好期待看到你們演出，我都沒有看過你們演出」。等於是大家都在旁邊打邊鼓啦。（種籽親子實小校長訪談 A）

孩子正在經歷害羞的年紀，他會害羞，又想要試著表演，可是又很害怕的時候，就需要有人幫他忙。此時，其它的老師跟整體環境就發揮作用。成人之間的相處有親疏遠近，教師與學生的相處也是如此。當學生的需求被看到，老師的辛勞與付出，也需要被肯定。

（五）學生需要舞台 教師的辛勞也要被看見

為了學生的學習，種籽親子實小教師辛勤認真教學，學生的學習成果被看見了；但老師的辛勤成果呢？

我們看到他這麼辛苦，犧牲中午吃飯時間，然後就來這邊排戲。我覺得不吝於給他們一些回饋建議。然後，再來就是剛剛說的，就是給他舞台，多創造舞台，就是你發現教師很好，就鼓勵他分享出去，請他把戲劇拍出來，我們行政再幫你傳出去，讓更多人看見。（種籽親子實小校長訪談 A）

對親子種籽實小戲劇任課老師來說，一門課就是一個大型創作，創作者最大的動力，就是要讓創作者感受到自己很有價值，要被看見，跟被回饋。種籽親子實小的課程推廣方式，就是將戲劇拍攝下來，透過網路進行宣傳，讓老師的辛勤與認真教學被看見、被肯定。學校團隊的戲劇課務安排與教師辛苦的戲劇教學，究竟戲劇在種籽親子實小的定位是什麼呢？

（六）戲劇課程是一種創作性戲劇

戲劇課在種籽親子實小的任課老師心中是種涵蓋形體動作練習、即興故事改編，可能是集體或小組即興的創作性戲劇。

其實我們學校最主要的是創作性戲劇，我就用創作性戲劇來帶我的孩子。（種籽親子實小老師 A 訪談）

種籽親子實小的教師認為孩子並不是表演者，不須累積表演與觀眾欣賞的壓力，戲劇課就是讓孩子學習與享受戲劇。

（七）演戲不為特定目的

戲劇在種籽親子實小不是為了教學生學會特定的社會風俗習慣或道德道德觀念等特定目的而排演。

我們其實沒有設定哪個目的，我覺得在老師的立場，那個目的就是大家能夠團體合作，然後一起合作出一個作品出來。（種籽親子實小老師 A 訪談）

戲劇課程在種籽親子實小，就是一門讓學生熟悉戲劇表演所需要的知識、能力、與態度的選修課。如此作法可以讓學生在未知的往後教育階段，都能以戲劇課程習得的種種經驗，做進一步的學習。

（八）締造觀的戲劇課

課程締造觀強調學生的心靈不是容器，而是師生之間共同、創造的教育經驗。教材與教學策略都只是一種手段，只有師生都參與使用這些手段所建構出來的教室經驗才是課程。

家長來跟小孩子一起上課，我們就在一起上課，我們一起創作故事，那等於說他們都是我課堂上的學生，我們要一起共同來合作演一個戲，那面對表演其實大家都有一個共同的所謂的不安全感或者是會不好意思，或者是也有某種想要展現的，在那課程裡面有時候我們看大人跟小孩，他們就會透過不一樣的扮演，就看到很多很好很有趣的東西。（種籽親子實小老師 A

訪談)

種籽親子實小的戲劇課，不僅學生可以選課，並且容許家長進入班級一同討論課程內容，針對角色內容，親子之間還能夠互換扮演角色，體現互為主觀的共同參與式課程建構。若從課程實施的面向來說，戲劇課程的教學是在為未知的學校教育階段做準備，並且是與學生和家長共同討論。就課程實踐的觀點來說，這是一種締造觀 (curriculum enactment perspective) 的實踐方式。面對課程實踐的締造觀取向，學校的評量方式是如何進行的呢？

(九) 戲劇課程的質性評量方式

戲劇課程的評量非紙筆的、非記憶背誦內容的立即說明回饋。對於戲劇課程在種籽親子實小的學生學習表現，要如何評量呢？任課老師如此說明：

我們在評量上面會給他一個回饋跟反應，會對他們說：「我們發覺你在哪些對應說話或是說台詞上面，或者是跟角色的互動上面是比較靈巧的或者是肢體的創作跟表達他們是比較豐富而多元的。」我們是利用平常上課的時間來看到小孩不一樣的展現。
(種籽親子實小老師 A 訪談)

任課教師認為，學生在戲劇課程的學習過程中，自己融入團隊，角色扮演的入戲程度，肢體創作的表達等，給予立即性的回饋，就是一種評量方式。針對評量方式，除了融入團隊、角色的投入以外，校長特別以質性評量的說法來對種籽親子實小的戲劇評量方式做出回應：

我們這個評量就會比較接近像質性的評量，它就比較不是幾等第的分法。這個質性評量裡面呢，你可不可以清楚知道你自己跟別人的關係。所以可能老師在他質性評量有一個敘述的項度是他

會不會留意到群體，那這個就是你會去分的項度，然後老師會在那個項度去敘述這個孩子的狀況。（種籽親子實小校長訪談 A）

學校與任課老師，對於學生在戲劇表演的過程中，可以看到孩子肢體動作的成熟，也聽到孩子在對話中音量的增大、詞語的熟練運用、以及對答應變力提升等的轉變。學生的學習評量就是一個質性的文字敘述，而不是得到幾分或等第，也就不會有所謂的紙筆測驗出現。

由於是屬於創作性戲劇課程，著重在學生學會戲劇演出的技巧與肢體創作的展現，也由具備戲劇專業背景知識能力的人擔任教學者，這對學校推動戲劇課程是否產生困難呢？

（十）推動戲劇課程的困難

戲劇課程的實施採混齡教學曾經是教學者感到最為困難的地方，但是現在以學習階段的選課方式出現後，最大的困難就是：

那最大困難就是有些小孩沒有那個對呈現結果的責任概念！排戲排了半天，起步排了半天，結束前就說：「國生我明天不會來。」他好像不會覺得說我排戲是明天一定得來這邊呈現。（種籽親子實小老師 A 訪談）

學生對於戲劇課程要擔任角色扮演的的工作，常會因不同的責任感與態度，臨時決定不參加演出，這就是種籽親子實小推動戲劇課程最大的困難。

三、家長與學生心中的戲劇課程

從上述學校團隊的訪談說明，已經可以了解戲劇課程在種籽親子實小的意義與重要性。但是對接受教育的學生與具有教育選擇權的家長來看，戲劇課程又代表著什麼。以下是訪談資料的敘說。

（一）孩子對戲劇表演課程的看法

研究者對三位六年級學生，提問選修戲劇課程、與家長對學生自己選修戲劇課的看法時，B 同學做了以下的表示：

學校安排這樣的課程，讓我們來選，其實蠻好的，因為這樣子可以讓我們自己有意識到我們需要學什麼，所以我們才會學，不是老師都幫你規劃好，然後你去學。（種籽親子實小學生 B 訪談）

選修課程的制度讓種籽親子實小的六年級學生體認到自主學習與學習自我負責的態度。當進一步問到學生從戲劇課程學習到哪些？A 同學這樣回答：

其實戲劇課程主要有些是要上台，然後就要勇敢地表達出一些事情，或者是跟你一起上表演課的同學找到默契。（種籽親子實小學生 A 訪談）

平日的課程，學生的表演都是課堂上即興式的創作表演，但每學期的期末晚會或文化日，就是選修戲劇課程同學的重大考驗。這樣的考驗，學生認知到自主學習的成果來自本身的期待與自我的要求；也深刻體驗到學習的收穫是每個人在團體互動中，關係的優質化。對於考驗後，親子之間的互動關係，就顯現孩子自主學習後的成果。C 同學對母親看完表演後的描述，正好能呈現評量的滿意度。

對啊，我媽媽回家就說她期末晚會都哭很慘。然後我就說有什麼好感人的嘛！我演的戲又不是什麼感人的戲，然後之後她就覺得說，她笑到很想哭啊，對啊。（種籽親子實小學生 C 訪談）

學生充分理解學校賦予學生自主學習的用意，家長對學生表現的感動

與學校排課的信任，更彰顯戲劇課程在種籽親子實小的教育價值。

（二）家長對戲劇課程的想法

就研究者個人教學經驗來看，面對家長是否滿意學校教育，由學生親自描述家長的反應是最準確的。三位受訪同學就家長對學校在戲劇課程的規劃上，做了以下的回應：

我覺得應該蠻支持的，因為像這一年有一個叫做跨齡排演，就是由大人和小孩一起演出的一個，很多家長都有參與演出。

（種籽親子實小學生 A 訪談）

爸爸媽媽應該都是一些鼓勵吧！就希望可以再演一些其它的戲吧。（種籽親子實小學生 C 訪談）

他們就覺得很好笑，他有時候感覺，覺得很好笑，讓大家都沒有在笑，他就覺得演得還不錯。（種籽親子實小學生 B 訪談）

三位學生的回答中，A 學生還特別舉出家長也參加戲劇表演為例，說明家長對於學校戲劇課程的支持。可見家長平時對學校戲劇課程的安排與實施，有著很高的滿意度；對於期末表演或是文化日的演出也都願意積極提供支援或是直接參加演出。所以，家長的態度是正向的、支持的、積極參與的。

（三）家長參與的態度

家長具有教育選擇權，但是在種籽親子實小的課程安排與教學實施不僅充分給與家長高度的選擇權；並且家長也可參與教學的實施。也就是種籽親子實小的課程實施透明度相當高；家長不僅可以參與，甚至還能與學生一起參加演出。在參與學校課程中，家長深刻體認到教師與學校的用心，因為種籽親子實小的學生演出是被教師和學校鼓勵與肯定；相同地，家長參與跨齡演出，也是受到家長同儕和教師的肯定與鼓勵。

參加跨齡表演，我剛開始本來是很害怕，那等到期末表演之後，無論是學生還是家長，都會給你很大的鼓掌。我覺得就是這邊老師他教給大家的，就是我們會用很欣賞的眼光去欣賞每一個人；那這個欣賞眼光，會讓每個人有很大的能量，去做那些他原本不敢做或者是不敢突破的事情。不管我怎麼做，大家只要看到你很努力，大家都很不吝嗇給你掌聲，我覺得這是這邊學習的很重要的地方。（種籽親子實小家長 A 訪談）

家長從參與跨齡演出的過程中體會到，身為教師者就是不會告訴你演的好不好，也不會有任何的評斷。但教師會一直給予學習的機會，家長就會在老師所給的學習機會與教學引導的方式中，獲得為自己而學習的滿足與成就感。面對這樣的收穫，對於要讓課程不斷發展下去，學校持續的開課，家長提出以下的看法：

我覺得如果要推展這個戲劇，就是我們先要排除大人的一個既定成見，就是我一定要你怎麼呈現。我覺得當那個一定要呈現的時候，其實會讓孩子對這個東西就沒興趣了，那我覺得那個意義就不大。還有我覺得如果就是要實施這個課程，我覺得家長要相信老師，要給戲劇老師相當的信心，去鼓勵他，而不是跟他說這裡怎麼會這樣。（種籽親子實小家長 B 訪談）

透過親自參與混齡演出，受訪的家長認為，家長要放手給專家教師來實施課程，排除大人對戲劇演出的刻板印象；而且要尊重教師的專業自主，讓老師能為學生規劃出最好的戲劇課程。對於家長的認同與肯定，本文也訪問到學生參與戲劇課程的收穫。

（四）學生參與戲劇課程的學習表現與反應

選修戲劇課程的受訪學生，針對研究者提問選修戲劇課程的收穫，做了以下表示：

我自己覺得變得比較大方比較敢大聲地講話。（種籽親子實小學生 C 訪談）

我覺得戲劇學到的就是，可以比較開放，要不然其實上台會有一點緊張。（種籽親子實小學生 B 訪談）

兩位學生對於上台表演的收穫，集中在自己變得較有勇氣與膽量面對觀眾。這部分都是學生以自己原本的個性擔任自選或被指派角色所獲得的感受。對於角色是與自己的個性與價值觀相衝突時，學生有何感想呢？

那你可以想想看你另外的個性，就是有時候生氣的時候的個性，然後你盡量演出你生氣的時候那個個性，這樣應該是會演得比較像。（種籽親子實小學生 A 訪談）

從受訪的資料來看，A 學生已經可以從角色扮演中，來思考自己要如何扮演選擇被指派的角色。學生能清楚看待自己與他人的個性差異，做出不同的反應，並將戲劇效果呈現出來。另一位學生雖能體會他人與自我個性的落差，但卻只能以重複的練習，來融入該角色。

上次我就看到一個，就是那台詞竟然要讓我裝得很可怕，但是我就覺得自己一點都不可怕，然後我就一直想到很可怕，就是可能就要一直狂練習。因為超怪的，嘴巴講跟心裡想的不一樣。（種籽親子實小學生 C 訪談）

從兩位學生的受訪資料來看，種籽親子實小所規劃的戲劇課程，完全尊重學生的個人發展，不以特定目的或手段來引導學生的成熟發展；而是讓學生在學習的過程中去體驗與體悟自己與他人的個性差異。另外，學生對於同儕參與戲劇課程的轉變，也有深刻的觀察說明。

（五）透過戲劇表演課程 學生學會觀察與體諒

戲劇不僅需要角色扮演也需要角色的互動。學生在參與演出的互動過

程中，了解自己，也看到其他同學的改變。

他是我的幼稚園同學，然後因為我小時候都覺得他都很安靜，所以到五年級上學期的時候，我們演出了這個戲，我才覺得他很活潑這樣子，這讓我感到驚訝。（種籽親子實小學生 A 訪談）

○○吧！因為他平常講話很小聲，沒想到他願意當旁白耶。因為旁白講話要很大聲，讓任何人都聽得到。（種籽親子實小學生 C 訪談）

從上述種籽親子實小對戲劇課程的認知與詮釋、戲劇課程如何推動的介紹、以及學生和家長對戲劇課程的反應與收穫等，這些都顯示出以正式課程的方式規劃戲劇課程，是種籽親子實小實現以學生為中心的理念。

肆、兩校戲劇課程的比較

經由上述兩節的訪談資料分析說明，對於兩所學校在戲劇課程上的意義、推動方式、以及家長與學生的反應已經有清楚的認識。以下將就兩所學校在內涵與推動的方式上進行討論。

一、戲劇課程意義與內涵的差異

（一）教育觀的差異

課程是實踐教育的具體方式或內容，但教育的定義繁多，難以同時敘說符合兩校辦學理念、課程安排、教學方式的定義。因此，本文僅以陳峰津（1994）就教育的定義歸納出：發展觀的教育、適應觀的教育、陶冶觀的教育、以及文化觀的教育等四種不同觀點，來分析兩校戲劇課程的教育觀。

1. 發展觀的教育

是以受教者為中心（Educatees-Center view）之理論為基礎，認為教育是由教育者發動作用，使受教者產生變化，儘量發展。發展觀的教育從理論上來說，教育是助人改善與運用經驗，進而改善原來的發展狀況。

2. 適應觀的教育

是不重視個人潛能的自然發展，而重視個體與周遭環境之和諧適應。就理論而言，教育是教學生如何採取成功經驗來適應現在與將來的生活。就方法來說，教育就是指導、幫助學生適應其生活環境，與所處環境相調和，讓學生圓滿地生活於環境當中。

3. 陶冶觀的教育

教育是一種陶冶的功能，是啓發理性的歷程。就理論而言，教育就是要啓發人心所具有的理性。就方法來說，要將未成年人陶冶成為成年人，使其具備社會生活所需的語言、文字、道德能力。陶冶觀雖也形成一種觀點，但它不能單獨使用，必須與別的方法配合使用才有效果。

4. 文化觀的教育

教育是傳遞人類生活經驗的過程，也是傳遞社會文化的歷程。理論上而言，教育是讓學生在文化中生活、學習並吸收，並且發展自己的個性知能，進而創造新的文化。就方法來說，可透過世代的傳遞與區域的傳播加以達成。

山峰華德福實小的戲劇課程，重視孩子情感的感受與發展，學生從角色選擇開始，就在內在自我認同與自我價值之間的調整做體驗式的抉擇。這是趨近發展觀教育的定義，是以受教者為中心（Educatees-Center view）

之理論為基礎，認為教育是由教育者發動作用，使受教者產生變化，儘量發展；就方法而言，教育是助人建立經驗，改善經驗，進而用其經驗改善發展。

種籽親子實小的戲劇課程，是以替有興趣學習戲劇相關知識、能力與態度的學生提供一個學習的機會當做目的，提供一種跨領域的學習方式，與支援高年級學生發展自主學習的專題探究主軸。這樣的戲劇課程是趨向於培育具有戲劇專業知識、能力、與態度的成人做準備；也就是該校的戲劇課程的教育方法，是以將學生陶冶成為具有戲劇專業的成年人；但在課程實施中又以發展觀的受教者為中心（Educatees-Center view）出發，學習需以學生為發動作用者，使學習經驗產生變化，改善經驗，再藉由經驗改善發展。

（二）實施對象上的差異

從兩校的資料分析，可以知道山峰華德福實小是以學生情感的發展為主，以不同課程所習得的內容，支援學生進行知識、能力、及態度的轉化與應用，對象為全校的學生，從一年級到六年級實施。種籽親子實小則是以讓學生學習戲劇相關的知識、能力、及態度，以有興趣於戲劇的學生為對象，提供學習戲劇的選修機會；早期是從低年級到高年級都可以參與，以混齡方式進行教學，目前是分低中高年級開課選修。

（三）課程與教學觀念上的差異

山峰華德福實小的戲劇課程，是以統整各科教師的教學內容與連結學生各類學習經驗為其功能。而種籽親子實小的戲劇課程，因為是以戲劇專業的教師擔任授課教師，戲劇表演是教師的教學方式之一，功能在提供一種跨領域的課程發展，尤其是在高年級也可發展成為專題探究的自主學習主題。

二、戲劇課程推動上的差異

(一) 戲劇課程的差異

戲劇的功能，依據陳恆輝（2008）整理美國戲劇理論家 Richard Schechner 對表演藝術的分類及看法後，得到戲劇具有四大功能，分別是祭祀、娛樂、教育、治療等。然而戲劇在國內各級學校發展的名稱，有稱為教育戲劇、教育劇場、教育性戲劇、兒童戲劇、教育性戲劇課程、戲劇課程等，每個名稱看似相近，但因為翻譯的差異，所指涉的內容或功能有很大的不同。張曉華（2014）認為教育戲劇（Drama in Education，簡稱 DIE）是一種運用戲劇與劇場之技巧，從事學校課堂的教學法。操作方式是藉由人性自然法則，自發性的與群體及外在接觸，在指導者有計畫與架構的引導下，以創作性戲劇、即興演出、角色扮演、模仿、遊戲等方式進行，目的在讓參與者在互動關係中能充分發揮想像、表達思想，由實作而學習，以期使學習者獲得美感經驗，增進智能與生活技能。

徐孟利（2013）參閱華德福教育的相關文獻，認為華德福教育中，教育性戲劇（Pedagogical theater）是由教師將戲劇公演製作的排練與演出過程，視為一種課程來教育學生。特別注重在班級共同參與的歷程中，引發促進學生內在「轉化」教育功能。

爲了讓閱讀者對學校教育有關戲劇活動的相關專業用語較清楚的認識，研究者綜整陳韻文（2006）就英國在學校有關戲劇方面的專業術語介紹、陳恆輝（2008）介紹香港不同種類的學校教育戲劇活動種類，成爲下表。

英文	中譯名稱	內涵
Creative Drama	創造性戲劇	參與者可以是學生或成年人，戲劇活動包括形體動作練習、啞劇、即興故事改編及集體/小組即興創作。目標是促進表演者的人格成長，而非滿足觀眾（陳恆輝 2008）
Drama in Education (DiE)	教育戲劇	教育場域中的戲劇活動，通常由教師主導，將戲劇視為教育工具，著重師生共同參與創造、發展戲劇的歷程與經驗本身，不以最終展演為目的（陳韻文 2006）
	戲劇教學法 / 教育戲劇	不著重演出，而注重學生的個人身心及知識的發展，邁向「全人發展」；要學生學習：有關學習的事、如何思考和溝通、與人合群相處、表達自己的意見、透過戲劇活動促進學生對學科的理解（陳恆輝 2008）。
Theatre in Education (TiE)	教習劇場	由一組結合教育與劇場專業的演教員（actor-teacher），針對特定觀眾，選取與他們切身的議題。設計包含前置作業、校園演出與工作坊、追蹤訪問與評估的一系列活動，企圖使參與者透過積極參與劇場經驗而有所成長（陳韻文 2006）
	教育劇場	目標在讓參與者透過劇場經驗進行學習，演出後有需針對內容所延伸的話題進行討論，內容可以是社會、政治…等的議題（陳恆輝 2008）
Educational Theatre	教育劇場	專業劇團製作具有教育目的的戲劇節目，表演過程中注重與觀眾的互動（陳韻文 2006）
Children Theatre	兒童劇場	由專做兒童劇場的劇團成員選擇具有教育意義的題材，配合舞台多種技術製作戲劇演出（陳恆輝 2008）

從兩所學校的訪談分析中，可以知道山峰華德福實小的戲劇，主要在發展學生的情感，由教師主導產出主要劇本，統整各種副課程教師的教學內容並連結學生的各類學習經驗，最終呈現在期末的表演活動。這樣的戲劇課程趨近於教育戲劇（Drama in Education），著重學生個人身心及知識的發展，邁向「全人發展」。要學生學習：有關學習的事、如何思考和溝通、與人合群相處、表達自己的意見、透過戲劇活動促進學生對學科的理解。

種籽親子實小的戲劇表演是教師以即興的故事為劇本進行創作，就學生學習狀況建議扮演的角色、選擇活動內容所需練習的肢體、口語對話表達練習等；另外也加上准許家長參與戲劇課程的演出。這樣的戲劇演出活動准許參與者可以是學生或成年人，整個活動包括形體動作練習、啞劇、即興故事改編及集體/小組即興創作。目標是促進表演者的人格成長，而非滿足觀眾，趨近於創造性戲劇（Creative Drama）。

（二）課程規劃的差異

山峰華德福實小的戲劇課程規劃，是每位導師、每個年級、所有學生都需要參加的必選必修正式課程；而種籽親子實小的課程規劃，則是以選修開課方式，提供三年級以上學生選習專業的戲劇課程。

（三）課程實施者的差異

山峰華德福實小的戲劇課程，都是由每位導師規劃與實施，雖然在戲劇的專業能力上較為不足，但都利用資源進行諮詢與協助。種籽親子實小的戲劇課程，是由具有戲劇專業的開課教師進行發展與實施。

（四）行政團隊角色的差異

山峰華德福實小的戲劇課程推動，行政團隊的角色，在劇本形成前會協助教師進行學生觀察，並提供建議；另外，在戲劇準備期間，在中高年級會協調副課程教師提供道具與戲服製作、以及音樂的選擇等協助。而在

種籽親子實小的行政團隊，則是完全扮演支援與宣傳的角色，因為是由戲劇專長的教師擔任課程發展與教學實施。

（五）課程實施的觀點差異

學者們從課程實施的觀點來看教師角色的轉變，可分為三種觀點（黃政傑，民 89；Fullan，1991；Synder，Bolin & Zumwalt，1992）：1. 課程實施的忠實觀（fidelity perspective）-- 課程或計畫是由課程專家依照專業知識，事先設計發展完成，只有少數的教師能夠參與。當教師的教學內容能夠越忠實呈現預先設定的課程計畫，課程有效實施的程度也愈高；此時教師與學生都只是被動的課程接受者。2. 相互調適觀（mutual adaptation perspective）-- 課程是由課程專家替學校規劃的措施，但是學校教師可依據學校所在地的特性、學校環境、學生特質等，將課程專家的改革計畫或課程加以調整。此時教師除了依據學生的需要、興趣、技能來調整課程；教師本身的意識型態及價值觀也會影響課程的實施。3. 課程締造觀（curriculum enactment perspective）-- 強調知識是個人建構的、個別化的，其必須符合個人的及外在的標準，所以課程是師生之間共同、創造的教育經驗，教材內容與教學方法都只是一種手段，只有師生課堂互動，所建構出來的教室經驗才是課程。

山峰華德福實小的戲劇課程劇本是呼應語文、數學、社會、自然等主課程文本，藉由教師本身對學生的觀察與理解，篩選適當的主課程內容而形成。雖然華德福的人智學教育思想影響教師個人的意識形態與價值觀，但終究是透過教師個人的決定，選擇了劇本與哪些副課程加以協助。這樣的方式較趨近於課程的調適觀。而種籽親子實小的戲劇課程是一門選修課，課堂上教師不斷的透過和學生互動，去選擇適合的劇本、去培養學生的相關技能、學生自主的與教師討論角色、以及下次可能的課程進度與內容。這樣雙向調適、配合師生成長的課程實施方式，明顯是趨近課程締造觀。

（六）戲劇課程推動上的困難差異

山峰華德福實小的戲劇課程劇本，是因應主課程文本並完全理解整體班級學生的團體氛圍而產生的。因此，教師對華德福教育的理解、學生身心靈發展的了解、教師對於班級帶領的默契、以及戲劇專業知識的通曉，是該校在實施戲劇課程上最感到困難的地方；總括來說，就是戲劇課程師資培育或在職教育的困難。

種籽親子實小的戲劇課程是一門選修課，擔任授課者本身就是具有戲劇表演的專業教師，對於戲劇活動表演者所需的知識、能力與態度都相當豐富。但是有關學生自己的情緒或情感的處理上，就是教師最感到困難的地方；也就是學生自己對參與戲劇課程的自我要求和情緒控管，是影響戲劇課程實施的品質與成效。

伍、兩校戲劇課程對十二年國教課綱的啓示

戲劇表演不僅在兩所實驗學校的課程規劃占有相當關鍵的角色，也對學生的身、心、靈的成長改變、以及習得技能的運用，有著絕對性的影響。從兩校的戲劇課程發展與實施，本文歸納出以下數點啓示，以做為推動十二年國教課綱的借鏡。

一、戲劇課程符合新課綱啓發生命潛能的課程目標

十二年國民基本教育課程綱要中「啓發生命潛能」的課程目標提到：啓迪學習的動機，培養好奇心、探索力、思考力、判斷力與行動力，願意以積極的態度、持續的行動力進行探索與學習；從而體驗學習的喜悅，增益自我價值感。進而激發更多生命的潛能，達到健康而且均衡的全人開展。就兩所學校推動戲劇課程的方式來看，種籽親子實小的戲劇選修，就

是爲了以戲劇表演活動做畢業專題製作的學生規劃的課程，不管是導演的角色、劇本的撰寫、角色的尋找與請託，都是透過戲劇籌備過程的發展可以培養學生獨立思考如何解決某一問題；並藉由戲劇表演活動，集體思考如何去做好一個演出的機會。這正符合啓迪學習動機、培養自主持續學習態度的新課綱課程目標。

圖3 信賢種籽學生的畢業專題，展現學生擔任戲劇表演幕前幕後的創意（種籽親子實小提供）

山峰實小則是在人智學的引導下，結合其他領域課程的學習成果，將戲劇演出規劃爲統合其他領域學習的課程。藉由戲劇課程持續培養探索自己感情變化、豐富自己與外界感情的互動關係；透過戲劇課程的持續學習，學生體會到同理心的重要性、學會判斷自我與角色之間的內心矛盾差異、學會調合內在價值和道德觀與外在言行舉止的落差。學生透過戲劇對於上述的情感發展有了正向的改變，正符應新課綱中，培養好奇心、探索力、思考力、判斷力、行動力的課程目標。

二、戲劇課程符合新課綱陶養生活知能的課程目標

十二年國民基本教育課程綱要中「陶養生活知能」的課程目標提到：培養基本知能，在生活中能融會各領域所學，統整運用、手腦並用地解決問題；並能適切溝通與表達，重視人際包容、團隊合作、社會互動，以適應社會生活。進而勇於創新展現科技應用與生活美學的涵養。從受訪家長說明中指出學生參與戲劇課程，能夠將學生自己家裡的生活帶進來，學生會把家裡的生活演出來，讓學校的學習經驗與家裡的生活經驗，得到一個融合與平衡。也就是說，家長認為戲劇讓學生體會到能夠融匯各領域所學、整合應用各領域所學的成果來解決問題；並且拉近學生學習經驗與家庭生活經驗的差距。而受訪學生也指出，透過戲劇的演出，讓自己在語言的溝通、情感的表達得到進步。綜合來講，戲劇課程對兩所學校學生的影響是：透過戲劇課程劇本的台詞創作和運用，使學生學會表達感情，加強與人溝通的能力和技巧；而在戲劇演出所需要的戲服與道具的製作過程能夠連結其他領域的學習。這樣的成果展現已符合新課綱中「陶養生活知能」的課程目標。

三、戲劇課程提供另類教學模式新思維

從兩所學校的訪談資料分析得知，兩校的戲劇素材很多部分都是家庭生活或學校生活的反映。學校的規劃是賦予教師更大的空間去討論和了解：學生自己內在的問題、生活的問題、學習的問題、人我之間的問題…等。對同一個問題，戲劇能提供多方面的探索，何況在兩所學校教師的規劃下，戲劇已經是一種價值觀的探究學習過程，在不同的資料背景下，學生將能夠學會如何處理問題和提出解決問題的可能性。戲劇排演可以學到許多學科（領域）課程中學不到的東西；也因為戲劇課程的活動，不要求劇本的精美華麗，不強求演出效果的有聲有色，也不苛求學生的演出達到盡善盡美的境界。相反地，教師的教學只是為了營造出更多的學習機會，

以便讓學生在自主或是自我覺知的學習情況下，去做資料的尋找和從不同角度來討論、判斷、和開展他們的思考。最重要是能夠讓學生以參與者的視角，在學習態度上有所改變，達到知識，技能和態度的結合。在上述的思維下，戲劇課程提供教師一種另類的教學模式及終身學習的機會。

圖 4 全校教師共同參與戲劇演出，體現終身學習的新課綱精神（山峰華德福實小提供）

四、戲劇課程提供評量模式新思維

山峰實小的戲劇課程是結合其他領域課程的學習成果，將戲劇表演完整規劃為主課程的一個學習評量。在將戲劇演出視為是一種另類評量的觀念下，家長和老師看到學生透過角色的扮演和創造，學會體諒別人和獲得群體的接納；藉由另類評量的態度，學生自己透過這樣的評量學習機會，能夠對生活作出適應，使他們自己有機會接近感同身受的層面，產生移情的作用。而種籽親子實小雖未明確表示戲劇是一種評量方式，但是基於以下三者的考量：創作性戲劇的目標是在促進表演者的人格成長，不在滿足

觀眾需求；該校著重在發展學生精熟戲劇表演創作的知識、態度及能力；發展畢業專題製作等。我們都可以推論出種籽親子實小的戲劇，亦有隱含著另類評量的內涵。

五、兩校模式提供一般學校推動戲劇課程做為參考

在國民中小學九年一貫課程綱要中「彈性學習節數」是由學校自行規劃辦理全校性和全年級活動、執行依學校特色所設計的課程或活動、安排學習領域選修節數、實施補救教學、進行班級輔導或學生自我學習等活動。但是在十二年國民基本教育課程綱要中則是將「彈性學習節數」規劃為「校定課程」中的「彈性學習課程」，彈性學習課程包含跨領域統整性主題/專題/議題探究課程，社團活動與技藝課程，特殊需求課程，以及本土語文/新住民語文、服務學習、戶外教育、班際或校際交流、自治活動、班級輔導、學生自主學習、領域補救教學等其他類課程。也就是說，新課綱希冀學校端能夠改變現行課綱對彈性學習時間的運用模式，而以課程發展的方式去整體思考如何設計出完整的課程模式與教學方式。

以本文中兩所學校案例來看，能夠給予一般學校的啓示就在於推動戲劇課程的模式。首先，以統整課程的模式來做推動說明，戲劇課程可以統整其他領域的學習，並將各領域的學習成果投入到戲劇的演出。在戲服的丈量製作可融合數學與美勞；在背景音樂則是自然科技與藝術課程的音樂結合；在劇本背景的考究與台詞對談的流暢，則是語文與社會領域結合；在綜合活動或是輔導部分，透過戲劇的集體活動與創作，可以使學生減少以自我為中心的想法，進而學習與別人協調和接受別人的態度。至於在課程與師資人力的安排，則可以在彈性學習課程中規劃一整學期的課程進度，並委以社團活動的方式聘請有專業背景的大專院校戲劇系學生或專業背景的人員擔任兼課教師，以減少老師的教學負擔。其次，以新課綱的校訂課程中選修課程來看，則可以安排在彈性學習課程中實施，以創作性戲

劇為主，學校可以隔周連排的方式進行課程，同樣以外聘師資做為排課及師資的考量，目的則是以讓學生熟悉戲劇演出的知識、能力與態度。

參考文獻

- 徐孟利（2014）。華德福教育性戲劇之課程轉化意涵及教師實踐歷程探究。國立臺北藝術大學藝術與人文教育研究所碩士論文，未發表。
- 張曉華（2014）。教育戲劇跨領域統整教學：課程設計與實務。臺北：心理出版社。
- 陳恆輝（2008）。戲劇課程的藍圖與概念【戲學劇藝術 21 香港演藝學院戲劇學院】。取自 <http://alicetheatre.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=1202514>。
- 陳峰津（1994）。教育概論。臺北：三民。
- 陳韻文（2006）。英國戲劇課程的發展脈絡。戲劇學刊，3，臺北：國立臺北藝術大學戲劇學院。Taipei Theatre Journal
- 黃政傑（2000）課程設計。臺北：東華書局。
- 鄭振初（2017）戲劇課程的作用。取自 <http://www.edb.gov.hk/attachment/tc/publicadmin/related-bodies-schemes/edu-schemes-fund/drama/ch25.pdf>
- Synder, J., Bolin, F., & Zumwalt, K.(1992). Curriculum implrmentation. In P. W. Jackson(Ed.), *Handbook of research on curriculum*(pp.402-435). NY: Macmillan.