

給老師的暑假作業

教育劇場的2度實驗與思考

Assignment for Teachers during Summer Vacation

The Secondary Experiment and Philosophy of Theatre in Education

周一彤 I-Tong CHOU

國立台灣藝術教育館助理研究員

「阿奇在小學郊遊時買了一顆神奇的鸵鳥蛋之後，原本被班上的同學當作空氣的他，身邊開始多了願意跟他說話的同學。雖然大家都是為了鸵鳥蛋跟他做朋友，但是阿奇一點都不在乎，只要有鸵鳥蛋在的一天，他的生活就會變得很快樂……。有一天班上的老大不小心打破了那個鸵鳥蛋。原本吸引同學的蛋破了，還有同學願意跟阿奇交朋友嗎？」

這個故事是教育劇場的實際演出內容，創作發想與劇本都由參加研習的老師編劇，然後自己粉墨演出，更由老師們來寫演出前的前設問題、教學回饋的學習單與欣賞後的教學引導。參與演出阿奇的桃園縣仁善國小廖靜馥老師說：透過自己親身扮演班上受到同學隔離的孩子，很能感同身受的設身處地想去，要如何解決學生實際要面對的處境。

延續之前初步實驗模式

這樣一次有意思的戲劇類研習，來自一群全國各地的30多位教師，她們在炎炎夏日群聚在北師附小的地板教室。對於這群老師來說暑假並不是閒閒美黛子（台語：閒閒沒代誌），而是學習更多的教學技巧與增進自己在藝能方面知識的時間，好讓在課程教學時可以有更豐富的素材及方式可以提高學生學習的興趣，也算是這群老師自己給自己出的暑假作業。

對於主辦單位國立台灣藝術教育館來說，這樣的教育劇場研習計畫已經持續好幾年了，過去因為表演藝術師資比較缺乏，所以研習的重點是帶領老師們怎麼用戲劇去教學，幾年下來我們發現老師們的需求有所轉變，很多老師要求有進階的課程，所以從上次開始就以成果演出的方式，讓老師們實際地參與劇場演出的過程，此外老師們經常需要在學校演出，讓這個演出經驗直接在學校實踐，這次的經驗就是讓老師們能夠知道如何在學校演出，而且把欣賞演出變成一套藝術與人文的教學課程。

這次也延續上次教育劇場的研習模式，同樣是由老師自編自演，但不同的是最後實驗的教學現場。上次是在南海劇場演出，南海劇場是一個專業的表演場地，燈光音響與設備一應俱全，但是似乎離學校演出還有一段距離，因此我們開始思考一個新的問題。若是把場景搬回學校的教學現場，會激起什麼樣的火花，對於戲劇融入教學的理念是否可以更深入的實踐，讓學生可以透過劇場的演繹方式更了解所要傳遞的意義。而且老師們的教學經驗都認為，學校的藝術活動是最能夠聚焦，也最有影響力，把表演藝術的節目帶進學校，又是由老師演出給學生欣賞，一定更具吸引力，我們希望這一次的研習也可以達到這樣的目的。台北縣北新國小教授英文的周良謙老師過去常用不同的方式來帶領學生學習，他說，之後可以增加一點戲劇元素在課堂中，增加學生學習的興趣和動機。

演出置入學校的大膽假設

這個把表演帶入學校這樣的想法，在實際操作時我們卻遇到許多執行的困難。首先是政府標案的限制與標案得標廠商對學校演出的了解夠不夠，看不清楚在學校所會面臨到瑣碎的教學相關問題。這等於說是公部門必須與學校單位作密切的配合，讓案子能順利的在學校做總結的成果。這方面很幸運地由前一年的牛古演劇團得標，牛古演劇團的團長廖順約本身也是台北市立教育大學附設國民小學表演藝術的老師，所以比較了解在第一線教師在操作教育劇場議題時，所要面臨的問題與實際問題的解決方式。

為了要給參與老師一個完整戲劇製作與流程，並在演出專業的分工上可以讓老師了解每一個環節，我們把國內劇團的演出概念放到研習裡來，除演出由老師自己擔任外，導演、燈光設計、音樂設計與服裝設計等，都找專業人員來搭配。這時就顯現出另一個嚴重的問題，學校並非專業演出場地的限制，在這個克難的學校大禮堂中要怎麼做出燈光效果？音效要怎麼克服回音的問題？還有化妝與服裝的穿換要在哪裡完成？在專業劇場效果與學校一般禮堂環境中怎樣取捨所需？經過幾次與整個製作團隊的討論後，我們決定還是要儘可能在空盪的大禮堂內做出劇場的應有規格。擔任這次導演的廖順約老師說，演出是一個共同創作的過程，一切都從製作會議和演出會議開始。會議討論必須依表演型

式、設計風格達到共識，然後由設計師開始構思舞台、燈光、服裝、音樂等演出視覺美感的設計，這次就要帶老師們走過這個過程。

老師們雖然經過第一週的40小時研習課程，但要上舞台演出，還是需要經過演員魔鬼訓練。排練時演員同時把劇本內容完全消化，想像成為劇中的人物，這是一個漫長的磨練，包含讀劇、粗排、細排和整排長達一個半月的過程，經過這麼長的排練所做出的演出，老師們都有一個很大的期待，希望透過在學校的演出，引導學生正確思考劇中所呈現的問題，這些問題在教學法可以透過一些方法來帶領、引導孩子進行思考。因此老師們在學生看了演出前後，延伸出一些提供學生思考的小問題，讓學生可以把劇中角色情境投射到校園之中。

反觀學生立場的校園問題

上一次我們的演出內容主要是以老師為主角，包含了三個小故事，分別是「再見吧！安親班」來描寫現職老師對體罰的感嘆，「今天有多乖」描寫老師與特殊孩子的相處以及「魔鬼教師阿諾」來描寫特殊教育老師的用心，演出劇名是《老師，今天有多乖》，讓學生可以了解各種不同狀況下，不同教育方式的老師。這次我們想改以學生的角度來看一些校園的事件，所以也發展出了三個以學生為主的短劇本，這三個劇本有一個共同的主題，就是學

- 1 第一次排練前先進行工作的分配與故事情節的介紹。
- 2 排練時除了要記台詞，還要有動作配合。
- 3 北師附小禮堂裡外加的克難燈光設備與用黑幕遮起來的臨時化妝室。
- 4 化妝時第一次參加過的老師會幫忙其他演員，也告知舞台妝的技巧。
- 5 演出後進行的問題討論，老師會引導學生自由表達意見。
- 6 緣巨人總是班上被冷落的同學，他老是不清楚為什麼大家都不喜歡他。
- 7 樂樂剛轉學到一個新的學校，老師希望大家可以跟他做好朋友來照顧她。
- 8 駝鳥蛋男孩阿奇因為有了一顆有趣的駝鳥蛋，大家來跟他作朋友。

生在學校交不到朋友的問題，藉著來討論學校裡面同儕關係。並且在演出之前我們在台北教育大學附小與靜心國小，由參與演出的邱筠婷老師與徐聖惠老師做了兩場演出前的前設問題引導教學，讓學生可以先想一下自己的處理方式，看戲劇演出的劇情模擬後再來思考，這部分我們希望每個學生都可以挑一兩個問題來發表自己的看法，也藉由這樣的提問了解教室的學生社群現象。課程裡給學生的幾個問題如下所列：

- 一、班上喜歡和別人吵架的同學，是怎麼和同學吵起來的？
- 二、如果和同學吵架，要怎來化解呢？
- 三、有沒有想到和同學融洽相處最好的方式？
- 四、如果遇到使用不同語言的同學，你會選擇什麼方式對待他？
- 五、有否你要對別人表現好感，卻被認為你是戲弄她的經驗？你會怎麼解決？
- 六、你最喜歡和什麼樣個性的同學當朋友？
- 七、你的班上有沒有經常被排斥的同學？你都怎麼對待他？
- 八、如果被同學排斥，你會怎麼辦？

普遍性的回答都是「不知道怎麼辦」，或是「報告老師知道」，我們發現學生在處理人際關係上的缺乏經驗與無助。有了演出前的前設問題，同樣地我們也在演出後設計了幾個討論的問題，讓學生在一看完，記憶猶新或是劇中情節有疑問的時候，提出來跟同學現場進行討論，這個討論的時間，我們設定不需要很久，主要是讓有想法的學生自行發表，其他同學則是以聆聽的方式，對照自己的處理方式，讓有想法的同學可以再帶領其他同學做一次更切身夠直接的思考。演出後給學生的幾個問題如下所列：

- 一、這次演出的副題為什麼叫做「只要多一點愛」？三個故事的共通點在哪裡？
- 二、綠巨人為什麼經常和別人吵架？他找到了和同學相處的方法了嗎？
- 三、為什麼叫《友沒友關係》呢？是寫錯字了嗎？
- 四、如果沒有鴛鴦蛋，阿奇的生命會不會有改變的機會？
- 五、看了這個演出，你想到了什麼？

這次的現場討論，大多數的現場同學都給了很正面的回應，多數表示有機會的話，會主動的關懷同學與幫助他人。從演出前學生對問題一臉茫然的眼神到演出後的直接反應與笑容，這個戲劇演出的效果比我們想像的大得太多了，實驗的結果已經寫在這群孩子的臉上。台北市南門國小許黎云老師

就覺得，這樣的演出可以讓孩子在劇場中學習價值觀，達到正面教育潛移默化的功能。連在場陪同欣賞的家長也覺得這次演出的不像是一般坊間兒童劇團的動物奇遇與水果系列的表演，這種以學校實際發生的事件帶給小孩的正面意義與成效大過於趣味性高的戲劇表演。

幾種實驗中的執行思考方式

經歷這兩次的實驗後，我們對於之前的設定到最後成果實現有高度的肯定。這些實驗前的預設目標其實都是在一種天馬行空的思考下，尋找可行的方式來執行。最後回過頭來看看這些初步的構思，當中的許多想法恰好與目前坊間的由日本學者吉山勇樹書中《提升3倍效率的工作預測力》裡的幾種思考模式有所對照，我們挪用了這幾個思考模式來解說這兩次教育劇場研習所採用的方式，權充這個實驗的思考方法。吉山在書裡明白的指出在進行任何一項工作之前，預先思考過所有可能會影響成敗的問題或困難的重要性，並提出解決辦法。也提出了五項的思考模式：

1. 垂直式思考：以既有概念做為出發點，深入挖掘其他想法。我們從每年的教師研習中發掘實際演出的可能，並且先了解參與老師意願，然後在標案中詳細規劃第二階段演出的事項，讓整個演出在一個公家標案下能合理的進行，也確保得標者得執行成果演出的實驗部分。
2. 水平式思考：就是打破原有框架，從不同角度剖析及組合不同的概念。在此我們把每年的標案做一個橫向的聯繫，除了每年度研習由當年老師參加的方式，鼓勵前一年老師繼續參與隔年第二階段的排練演出，不但可讓老師繼續學習成長，並可以確保當年願意參加第二階段演出老師的演出水準，造成雙贏的局面。
3. 矩陣式思考：利用下一個或多個九宮格矩陣，將

	讓老師實際創作與教學現場有關的劇本內容	產出3至5組表演藝術教案
鼓勵參與老師於自己課內進行教案分享	讓研習內容落實於實際教學現場	讓老師學習一齣戲的完整製作與演出流程
於每場教案分享課程後與參與教師進行回饋與檢討	將研習所傳授的表演技巧帶至教學現場	

主要概念擺進正中間的格子裡，向外輻射思考，讓發想變多變廣，可以儘可能聯想，讓整個想法更多元化更豐富，然後再挑選可以實現的部分實施。

4. 聯結式思考：就是從某一個行動開始，一個串著一個不斷地聯想，最後每項工作都會連結起來，便能掌握事情的順序和邏輯。在我們的預先設定如下：

- (1) 於始業式宣布第二階段成果公演的事項。
- (2) 誘導而非規定老師以教學現場所發生事件為創作腳本。
- (3) 進行劇本的挑選，並修整挑選出的劇本。
- (4) 依參與教師所在地，分為三組人員，以方便排練。
- (5) 於本組派任一位有經驗的劇場教師帶領。

最後也是最重要的，這個實驗包含了許多的溝通，我們為了要讓老師願意於課程結束後，自己多利用一個半月的時間進行排練。不斷的處理突發狀況和對應不同的想法意見，讓參與老師能夠理解並認同我們辦理的用心，而順利完成整個成果公演。

除此之外，我們也以老師自己創作的劇本自己演出做吸引，並提供國內專業劇團戲劇製作的完整流程與專業分工（每組均有專業導演帶領、化妝與服裝專業人員配合），演出場地供成果發表，以及要求建立演出後學員間教案分享管道與回饋方式。

在學校演出，雖然沒有專業劇場的設備，但只要做了最完善的準備就是一場成功的演出，大家都在等待這一刻的來臨。遠從花蓮每週來台北排戲的花蓮縣富里國小曾惠苓老師說，萊鳥學表演真是太刺激了，車資一萬個值得，透過戲劇的演出給我們這群老師無可取代的人生經驗，讓教學方法更上一層樓。有人說劇場千萬辛苦換得一刻的迷人，當觀眾走進劇場，我們的舞台大幕開啟了，演出正式開始了！

老師，今天乖不乖？
這次，學生會很乖。

（本文圖片提供：國立台灣藝術教育館）

■ 附記：三段故事，三個不同狀況的學生

上次一群老師寫了三個故事，都以老師的故事為主，所以主題是《老師，今天有多乖》，這次是系列二，不是續集，副題叫做「只要多一點愛」，這次的演出將由三十位老師，來演出三個學生的故事。

「沒有人關心我」：綠巨人每天都和同學吵架，有一天，在校外的時候，他睡着了沒有跟上全班回家的時間，有個天使出現了，帶他回到過去，找出他和同學吵架的原因。在班上是否有同學受到冷落，大家都不喜歡接近他。演出的老師因為看到這種情況，才用卡通人物的腳色來把她演出來，你能了解這些同學的心情嗎？如果你被冷落或嘲笑，會不會害怕？

「友沒友關係」：樂樂因為媽媽轉調大陸上班，單親的她只好回到在客家莊的阿嬤家，不懂客家話的樂樂，如何和他的同學重新建立關係呢？如果有人先伸出友誼的手，同學很快就會變成朋友，可是在學校裡，是不是有同學經常吵架、生氣呢？你願先伸出那隻手，跟你的朋友和好嗎？

「駝鳥蛋男孩」：阿奇在班上是個不受歡迎的人，因為在校外教學時買了一顆駝鳥蛋，同學們因為好奇開始和他接觸。有一天，駝鳥蛋被班上大哥威豪打破了，沒有了駝鳥蛋，同學們還會接近阿奇嗎？真的因為一顆蛋，改變一個小孩的生活嗎？阿奇其實只是需要同學接觸與了解，只要多一點愛，他的人生也許就會改變。

■ 參考資料

- 吉山勇樹著（2010）：提升3倍效率的工作預測力（原名：先手必勝！仕事を3倍速くするサキヨミ仕事術，鍾嘉惠譯）。台灣東販。
周一彤（2009）：老師，今天有多乖——一次教育劇場的初步實驗。美育雙月刊，170。國立台灣藝術教育館。
陳恆輝、陳瑞如（2005）：幼兒戲劇教學體系發展計畫：幼兒戲劇教學文獻。QEF撥款出版。