

以教育戲劇教學法建構藝術與人文課程之行動研究

王映之

新竹縣玉峰國民小學教導主任

摘要

本研究旨在以教育戲劇教學法建構藝術與人文專業課程，並藉由研究歷程建立行動研究之反省回饋改進循環機制。本研究採用行動研究法，經由行動、探索、設計、實際教學、觀察討論、文件分析之後，歸納下列幾點結論：

一、本研究掌握以「學習者為中心」之核心概念，由學生認識自我開始，輔以「肢體動覺」、「聲音聽覺」、「觀察視覺」、「創作組織」為課程主軸；配合活化之教育戲劇教學策略，巧妙應用教學活動程序，建構以教育戲劇為統整工具之藝術與人文專業課程。

二、研究團隊藉由對話討論與省思回饋，建立修正調整機制，並找出方法解決衝突問題，改進教學成效。

依據上述之研究結果，研究者提出對課程、教學、教師及學生等後續研究等方面之建議。

關鍵字：教育戲劇、藝術與人文課程、行動研究

Action Research on the Construction of Curriculum Based on the Teaching Method of Drama in Education in Arts and Humanities

By Wang, Ying Chi

Academic Dean of Yu Feng Elementary School in Hsin Chu County

Abstract

This research study primarily aims to construct a professional curriculum based on the teaching method of drama in education in Arts and Humanities. Moreover, through the process of the research we then can evaluate how to use action research in order to improve, change and process our educational cycle mechanism. The research adopts the action research method, along with taking actions, exploring, designing, actual teaching, observation, discussion, and data analysis to come up with the following points:

1. This study understands the core concept of 「The learner is above all」. It starts by students' examining and evaluating of themselves with the main curriculum concern of "The sensation of bodily motion", "Sound Sensation", "Sight Observation", and "Compositional Arrangement". What's more, it is accompanied by activated strategies of educational drama teaching as well as by skillfully applied procedure of teaching activities to construct a professional curriculum based on drama in education as an integrated tool in Art and Humanities teaching.
2. The research group uses dialogues and discussion as well as reflective feedbacks to establish strategies for revise and modifications so they can look for ways to solve conflicts and to improve the effectiveness of teaching.

Based on the above research results, the researcher has given suggestions for the curriculum, the teaching, instructors, students and the future studies.

**Key Words: Drama in Education, Curriculum in Arts and Humanities,
Action Research**

壹、緒論

一、問題背景

（一）研究動機

藝術與人文課程中，所引發的新思維，讓很多教師重新思考藝術教學的意義，並開始融入人文關懷，然表演藝術的部分仍讓現場教師感到恐懼與陌生。在藝術與人文一片沸沸揚揚聲中，是否可以藉由多元的藝術教學形式，將人格養成的概念，讓學生在藝術活動中更認識自己，進而尊重他人，達成人與自己、人與社會、人與自然的學習面向，以增進人文素養的涵育？這是發展教育戲劇創意課程的起始動機。

（二）教育戲劇教學：

1.教育戲劇教學法

教育戲劇（Drama In Education）是運用戲劇與劇場之技巧，從事於學校課堂的一種教學方法。在指導者有計劃與架構引導下，以創作性戲劇、即興演出、角色扮演、模仿、遊戲等方式進行。讓參與者在互動關係中，能充份發揮想像，表達思想，由實作而學習。教育戲劇是一種重過程且以即興創作爲主的戲劇活動，其應該不只在發展「故事或戲劇」本身，它的焦點應該在發展參與者對相關議題的深度瞭解。（張曉華，1994）教育戲劇的基本概念是來自實作中的學習，依年齡層、心智發展的程度，採逐步漸進的方式進行。實作的教學概念運用於教育戲劇是源於法國的教育思想家，吉安一賈奎斯·盧梭（Jean-Jacques Rousseaus，1712-1778）的教育觀點，他認爲：「教育要考慮成人的歸成人，兒童的就歸兒童」。這個觀念形成了他的兩個理念，就是「由實作中學習」與「由戲劇性的實作中來學習」。教育戲劇就是秉持著這個理念，採取活的教育方式以實作爲主，它基本上是沒有觀眾的。因此 McCaslin（2000）指出教育戲劇的重點不在故事戲劇化或扮演戲劇，而是在於如何引導學習者進入學習的主題中，讓他們透過戲劇的情境去學習更多有關的內容（陳仁富、張曉華，2002）。

教育戲劇初步的階段是在練習，發聲，角色性格塑造，運用感官知覺等，使學生具有如何放鬆，信任他人，專心注意等能力。教育戲劇所用的素材，最主要的就是在模擬人生的各種狀況（張曉華，2004）。戲劇在呈現人生的縮影，學習者在戲劇的活動中，可以在過程中體驗或見識到許多人生的境遇，所得到的一些感想之事，都可以供自己在實際生活中參考運用。教育戲劇提供了集中、感應、認知、想像，外表自我，語言表達、情緒，智能的教育訓練，由內而外來達到人格與知識成長的目的。康志偉（2004）認爲教育戲劇的目標是，教師運用此一教學方法於課堂中，學習者能在戲劇活動裡，獲得美感經驗，並能增進生活技能與認知學習。它所強調的是個人自發表現、參與實作學習與群體互動關係等特性。所以會有系統地常運用到戲劇與劇場技巧，以進行即興演出、角色扮演、模仿遊戲等活動方式，但重點則在於戲劇活動的過程，而非表演的結果（頁46）。

教育戲劇的學習是讓學生置身於某一個情境中，來經歷了解其中人的世界。教學情境的建立使學習者能透過各種不同環境的概念，不斷的互動、溝通、協調、探索來

了解其中的意義與價值。教師塑造的教學情境是學生主動深入問題、事件，情況的動力與基本條件。在整個過程中，個人的發展是關注的焦點。戲劇活動是多面向的、互動的學習過程，能統整參與者個人經驗、鼓勵自我探索省思、與他人互動合作等，使個人獲得成長與啟發（林玫君，2006）。因此教育戲劇須提供一個似真的戲劇及情境，能讓學生自然地在想像的空間和情況中學習相關的知識與智能、肢體、情緒的適宜表現。透過實作的過程，學習戲劇的表現與課程內容。教育戲劇以學習者為中心的建構式教學方式，主要是依據瑞士心理學家，皮亞傑（Jean Piaget）的認知發展觀點。因此教育戲劇教師之教學策略，與其課堂上所執行之教學程序才是學生學習的中心。教育戲劇的建構模式是依兒童年齡成長的思考能力，尊重學生的獨特認知體系，以其社會語言的溝通來建立的教學結構。教師的身分必須以多樣化的角色來引導，建構出課程的學習情況，與學生就教學內容、討論、接受意見，遵守共同的規範，發展主題至過程完成為止。戲劇教育學者，尼爾蘭茲（Jonathan Neelands）更強調這種學習是一種"合約"關係，師生皆須有共識，包括了：過程、態度、反應、計畫、時間、評量等。雖然這種契約是隱含於教學中，但由此可知，教育戲劇雖由教師領導，但在事實上卻是以學習者為中心的建構式學習。（張曉華，2003）

2.教育戲劇的特點

林于仙（2007）指出，將教育戲劇定位為藝術領域或是教學法，都有一個相同的教育目的，就是培養創造力（頁 52）。分析教育戲劇的實施方式，可發現它有以下幾項特點（張曉華，2004）：

- (1) 教育戲劇是在經驗一些有意義的事件，而事件本身多屬完整。即：有開始、中間與結束。
- (2) 教育戲劇的實施，是以劇场的技巧，在遊戲的架構下進行。
- (3) 教育戲劇是實作與經驗。
- (4) 教育戲劇在加強對環境與社會的感知能力。
- (5) 教育戲劇強調個人自我表達，創造性與想像力的發揮。
- (6) 教育戲劇的環境是需要學習者做出自我決定。
- (7) 教育戲劇係按程序，計畫引導進行。
- (8) 教師或由教師所指定之領導人皆可主持教育戲劇之進行。
- (9) 教師或領導者可視實際需要以角色扮演的身份參與活動，亦可視時機回復領導地位。
- (10) 教師或領導活動者須指導表演與戲劇之各項技巧。
- (11) 參與者所扮演之角色可以輪流或互調。
- (12) 教育戲劇目的在於促進彼此了解與信任，強化社交、語言、動作等表達能力。

基於以上，可以瞭解教育戲劇的進行模式，係以學習者為中心，設計各項創作性戲劇教學活動，透過學生的角色扮演及參與，延展創意與思維，使學生學習到應有的認知。

二、研究目的

本研究所要探討的研究目的為：

- (一) 運用教育戲劇教學法為統整工具，建構發展藝術與人文領域專業課程。
- (二) 利用行動研究方法為問題解決的循環歷程，藉由反省思考的對話機制，改進與提昇藝術與人文領域之教學效能。

三、名詞解釋

(一) 教育戲劇

教育戲劇簡稱D.I.E.，又稱為戲劇教學活動。本研究所指的教育戲劇教學法，是一種過程遊戲，強調教學目標的達成及議題性的深究思考之戲劇教學。

(二) 藝術與人文領域課程

本研究設定範圍為藝術與人文學習領域的第二階段，以學生為出發點，建構多元的藝術面向，建構包含視覺藝術、音樂藝術、表演藝術統整的藝術與人文專業課程。

貳、研究方法

一、研究設計

本研究採用行動研究法，運用文件分析、實地觀察、訪談記錄進行三角驗證。並經由問題概念→行動→反思→再行動的歷程，建構與發展藝術與人文課程。

二、研究對象與協同研究夥伴

本研究的對象設定在國小三年級的學生，選擇新竹縣某國小一個班級進行教學，學生共 33 人。研究者與協同研究夥伴 4 人（分別輔導員 Y 及 C，該國小任課 I 老師和對教育戲劇專精的 L 老師）擇定於每週五上午進行實際教學，並於課程實施中安排教室同儕觀察，隨時記錄觀察所得。另於課程結束後，召開研究專業對談。就課程進行中，實際遭遇的困境提出討論，重新建構課程目標與教學流程，隨時修正課程發展方向。並隨時記錄研究團隊參與的心得與反省札記，探究研究成員的成長歷程。

三、研究架構

依據研究目的，本研究的研究架構如圖 1 所示。

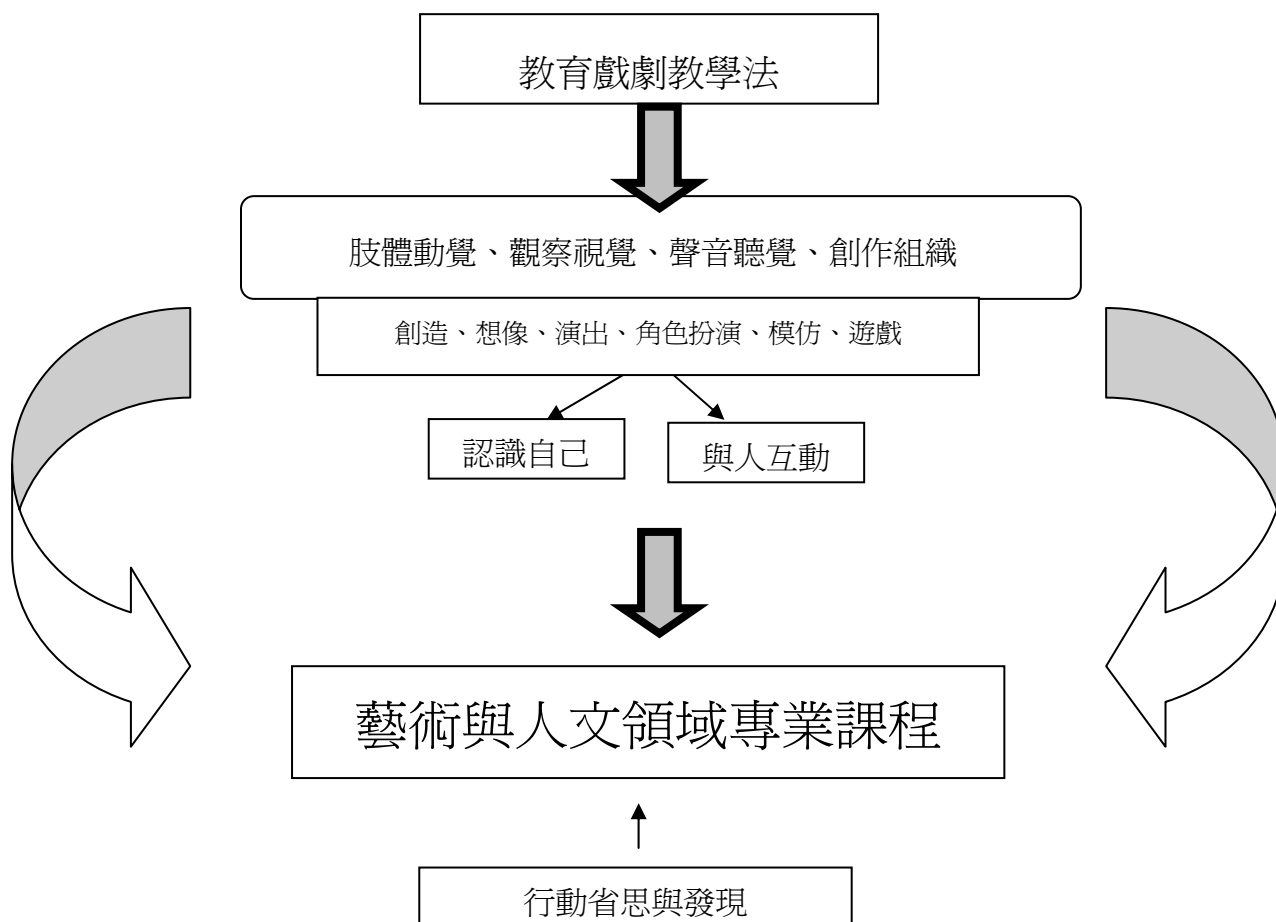

圖 1、研究架構圖

四、研究步驟

根據研究架構本研究步驟為形成問題、文獻探討、設計課程、實施教學、找出問題、修正教學活動、觀察記錄、訪談記錄、對話反省回饋、文件分析、撰寫研究報告等階段。

五、資料蒐集與分析

本研究所採用的資料蒐集來源，包含文獻分析（文件資料，含文獻資料、課程與教學設計、學習回饋、反省札記）訪談與對話（含研究團隊、任課教師、學生）、觀察（錄影音資料、授課及焦點觀察記錄）三部分，如圖3。

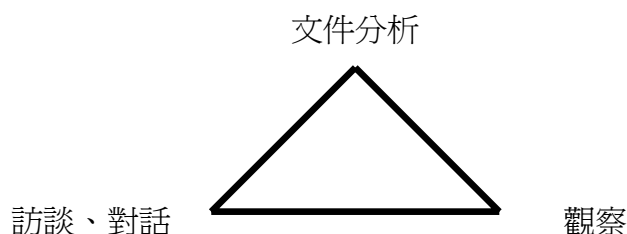

圖 3、三角驗證圖

4.資料編碼(第一碼為資料代碼，第二碼為人物代碼，數字碼為流水編號)

(1)反省札記：A。(2)焦點觀察記錄 B。(3)教學觀察記錄 C。(4)訪談記錄 D。(5)團隊討論對話記錄 E。(6)學習單（學習回顧記錄）F。

六、研究設計與實施

(一) 課程發展架構：課程發展架構關係圖，如圖 4 所示。

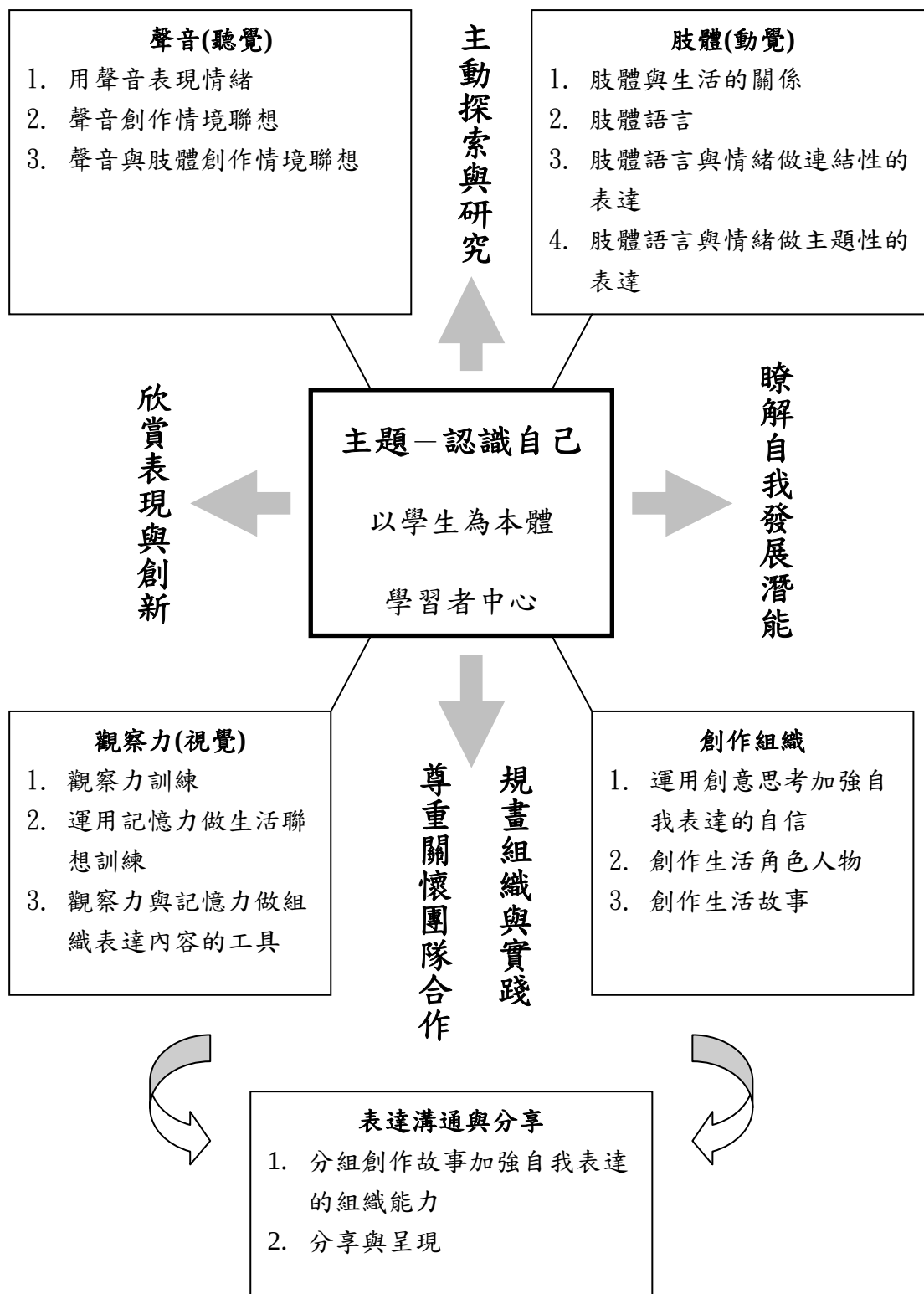

圖 4、課程發展架構圖

(二) 教育戲劇教學法之教學程序：一般皆按四大建構發展部份來進行。即：說明(Exposition)、動作上升(Rising action)、高潮(Climax)、結束(Denouement)。教育戲劇進行的步驟與教學策略可從這四大部份作設計，並可在教學不同階段中予以靈活運用。(楊惠如，nd)，如圖 5 所示。

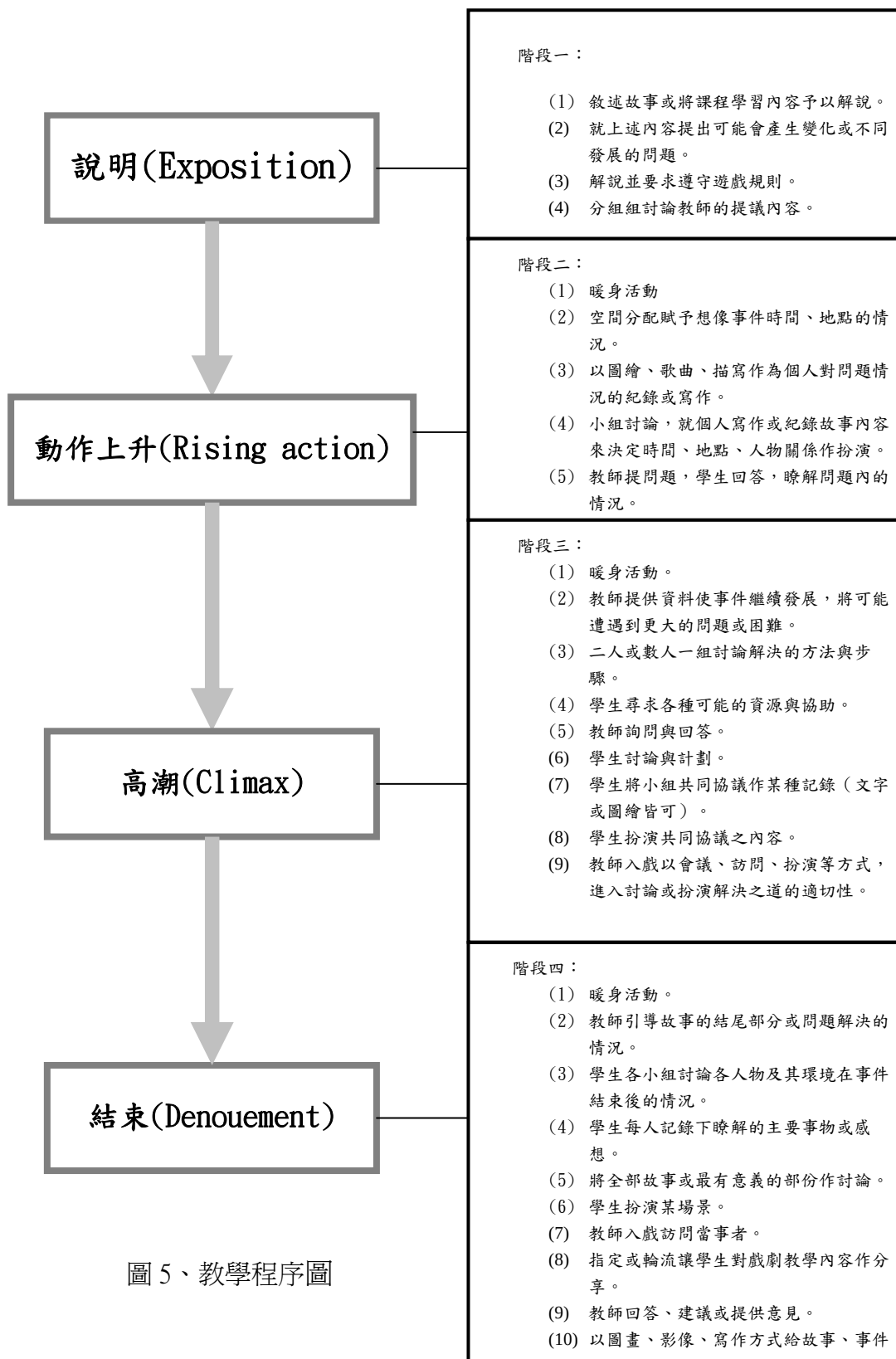

圖 5、教學程序圖

參、研究結果與討論

一、半畝方塘一鑑開

(一) 問題來了：

怎樣建構以教育戲劇教學法為主軸的統整課程模式？

現場老師的困擾在哪裡？

如何尋找學生的需求？

研究開始，知道了戲劇教學的半畝方塘，也清楚方向。可是，也看到自己的不足。在開始設定研究目標時，我們只是很單純的想利用「教育戲劇」(Drama In Educatuon)這樣的表演藝術教學來啟動藝術人文課程的建構機制。可是教育戲劇究竟在藝術與人文領域扮演什麼樣的角色與動力潤滑劑呢？研究者與協同研究夥伴在每週的專業對話裡尋思：「藝術課程裏，一再強調學生的創造與想像力，該如何透過藝術活動來啓迪？」我們瞭解現場教師對表演藝術的茫然，不知該如何落實在課程裏。多數教師認為表演藝術就是「活動」，常常上完課之後，學生很快樂，可是學到什麼卻模糊不清。而老師們也很辛苦，除了怕把課程變成鬧劇之外，更怕把課程變成「冷」劇場的演出形式，難道沒有戲劇專長就真的無法進行戲劇教學了嗎？

進行本課程方案之前，研究團隊花了很長的時間醞釀及準備，思考及對話是最常使用的方式。在每一次的討論中，將討論主題運用聚焦的方法，慢慢去蕪存菁，澄清觀念。我們必須先把最令老師困擾的表演藝術教學模式，如何有效在課程裏落實的方法找出來。本研究鎖定的教育戲劇教學法對於一般教師而言仍顯陌生，依據文獻的資料分析，教育戲劇的課程架構模式就是回歸到基本原則：符應「學生的需求」。課程與教學的最中心其實就是學生，學生要學習什麼，如何讓學生藉由學習，培養能夠帶得走的能力，以及落實藝術與人文領域的精神內涵，具有人文的關懷，是我們在設計課程之初，必須優先考量的基準點。

課程設計之初，研究者與協同研究夥伴將蒐集翻閱的文獻資料整理，並與 L 老師討論，設計初步的課程架構。透過教育戲劇的教學模式，讓學生培養人文素養及良善的人格發展，這是我們進行這個實驗課程的第一步構想，我們也希望這是一門深具創意及創造力的課程。在經過研商之後，將本方案的課程架構訂出：「肢體動覺」、「觀察視覺」、「聲音聽覺」、「創作組織」四個主軸。我們希望整體的架構除了讓小朋友發揮創造力之外，還能進一步培養健全人格。在確定我們此研究將進行的方向後，我們設定以學生為學習者中心的主題，也將重點擺在學生的學習態度及創作發表，藉以讓學生能夠自在的表現自我，分享表達自己的觀點與想法。

根據張曉華（2003）對統整在教學上的定義：將具有關聯的學科內涵，進行完整化或更新組合而成的一種特定設計，而課程設計者必須決定如何去劃分學習內容，如何組合內容，如何保持期間密切的關聯性（頁 366）。是以在設計課程之始，研究團隊決定課程的初步構想—讓學生認識自己，並由 L 老師提供相關資訊，協助我們利用教育戲劇的教學方法，設計一套完整的課程。L 老師提出：**課程在設計的時候，可以增加地方性**

(local)的文化，地方性的東西。應該讓孩子覺得生活要有一些創意，一些藝術啊。是不是這學期的教案當中，我們以學生的需求為主題，然後把我們所知道的一些藝術，我們在藝術層次上的一些認知，能夠把它轉換成孩子可以理解的東西。(E0201 對話)L 老師非常希望課程裡頭，除了藝術的元素之外，應該要加入當地的人文特色，才能展現不同的風貌。例如我們所在的客家場域，文化風俗的考量便可以設計在內。所以，在課程的設計概念主軸裏，我們架設好要以「學生」的需求為主要的理念。讓學生先了解自己，進而學習與別人相處。可是，我們不禁也要再提問：孩子的需求是什麼？是不是我們常常都會自然的以大人的想法加注在學生身上？這部分 L 老師分享了她在紐約所受的訓練：每一次要到學校去跟它合作時，所有的研究員會聚集在一起進行腦力激盪跟創作，會用一個超級大的海報，一邊寫你自己覺得孩子需要什麼，另一邊你變成小孩子，你以小孩子的角度去看你需要什麼。所有的人都會變成兩個身分，一起腦力激盪，找到出現頻率最高的議題，找到一個平衡點來進行。(E0202 對話)藉由這樣的練習，研究團隊的成員就本身在教學經驗上，逐一分享學生的需求，從「學生」本身開始，想像三年級的孩子，那一方面他最關心？那一方面的議題是他們覺得有興趣的？（以三年級的孩子為例）：「怎樣和同學一起玩？為什麼他讓我不高興？為什麼他不喜歡跟我玩？我為什麼會不喜歡跟那個同學說話？為什麼每次分組都沒人要跟我一組？怎樣跟同學說我心裏的感覺？…」(E0210 對話彙整)我們認為三年級的學生乍由低年級變成中年級，在與同學的互動方面仍保有自我意識。在這樣的持續討論之中，我們慢慢聚焦澄清在教學過程裏遇到的瓶頸與陰霾。從與生活的聯結到傳達表現，讓學生了解自我情緒，與自身的情緒和平相處。進而到利用聽覺，視覺展現自身的創造力與創意思考。所以，我們共同討論出學生在三年級時會開始注意跟同儕之間的互動，慢慢形成交友圈。我們希望藉由藝術創作活動，讓學生更了解自己，並且能夠和善與人相處。（如圖 6）

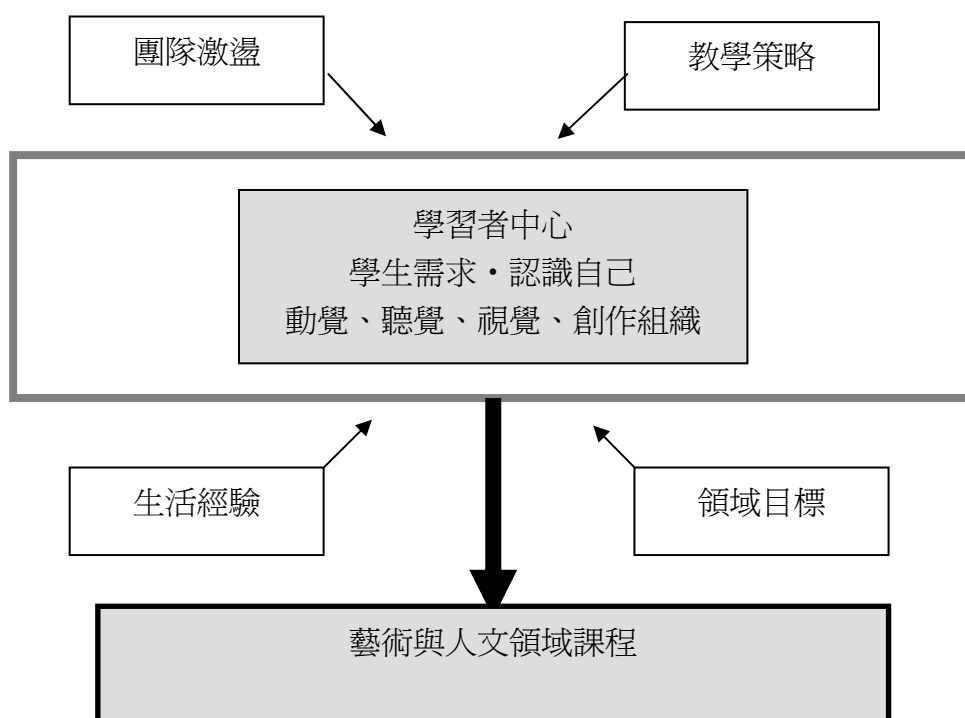

圖 6、以教育戲劇教學法建構之課程模式圖

(二) 動手做吧～設計課程：

依據課程發展架構圖（圖 4）、建構教育戲劇教學法之課程模式（圖 6）以及教育戲劇教學程序表（圖 5），我們設計了整個學期的課程計畫（如表 1-1）及教學活動設計（見附錄）：

整體課程計畫表，表 1-1：

週別	單元主軸	單元活動內容	能力指標	教學目標	評量方式	備註
1	建立關係	1.默契培養 2.師生關係的建立 3.講授戲劇基本要素	1-2-1	1.能了解並遵守共同契約 2.能勇敢表現自己 3.能主動參與活動	觀察記錄學生表現	
2 3 4 5	肢體動覺的開展	1.肢體與生活的關聯 2.肢體語言的創作 3.肢體語言與情緒的連結表達 4.肢體語言與情緒的主題表達	1-2-2 1-2-3 1-2-4 1-2-5 2-2-7	1.能發揮肢體的表現能力 2.能練習控制自己身體的專注力 3.能展現肢體語言的創作能力及情緒表達的主題展演	1.觀察記錄學生表現 2.學生互評 3.學習回饋單	動覺
6 7 8	聲音聽覺的刺激	1.運用聲音表現情緒 2.利用聲音創作情境聯想 3.聲音與肢體創作的表現	1-2-2 1-2-3 1-2-4 1-2-5 2-2-7	1.透過聲音的創作模式發揮創意 2.能專注聆聽及了解默劇的形式 3.運用聲音的特點做不同情緒及情境	1.觀察記錄學生表現 2.學生互評 3.學習回饋單	聽覺
9 10 11	觀察視覺的訓練	1.觀察力訓練 2.用記憶力與生活聯想訓練 3.觀察力與記憶力的創作表現	1-2-2 1-2-3 1-2-4 1-2-5 2-2-7	1.能發展良好人際關係及視覺專注力 2.能用視覺的特點記憶及觀察週遭事物 3.能創作不同情境，強化觀察能力	1.觀察記錄學生表現 2.學生互評 3.學習回饋單	視覺
12 13 14 15 16	創作組織能力的培養	1.創意思考活動 2.創作生活角色人物 3.創作生活故事 4.分組創作故事 5.分享與呈現	2-2-6 2-2-7 2-2-8 2-2-9 3-2-10 3-2-11 3-2-12 3-2-13	1.能與他人創作與討論編輯故事 2.能創作不同角色 3.能深入思考角色的心靈想法 4.能展現自我創意	1.觀察記錄學生表現 2.學生互評 3.學習回饋單 4.教師檢核記錄	綜合

我們設計了十六週的課程：第一週的課程設計首在於師生關係與默契的培養。包含訂定共同遵守的契約：上課發言的方式、刻意吵鬧影響他人進行活動的處理方式、如何解決問題發生的程序、哨音或鈴鼓口令的代表意義以及了解課程中戲劇的基本要素，以便讓教育戲劇的課程得以順利施行。

第二週到第五週課程設計以肢體的表現為主。讓學生慢慢熟悉肢體的創作，藉由本身肢體的開展，聯結個人的生活經驗，以刺激學生多元的想像能力。並且讓學生了解肢體的語言能量與個人情緒的關聯，藉虛擬情境的創造，讓學生經歷問題發生到解決問題的歷程，從中培養學生思考與應變的能力。

第六週至第八週的課程設計加入音樂藝術的基本元素—聲音，讓學生可以利用聽覺的感官與肢體的創作，發揮更多的創意與想像。除了融入聲音之外，更利用默劇的表演形式，使學生在聲音的聽覺訓練上，培育更專注的聆聽能力。這個部分以表演藝術的綜合表現，統整聲音（音樂）的基本形式。

第九週至第十一週的課程設計加入視覺藝術的基本元素—觀察。藉由視覺的觀察能力，培養學生的敏銳度與細膩的創作表現。在這個統整課程的活動中，並不強調視覺藝術的技巧創作，而是希望藉由一些戲劇的表現方式將視覺的概念融入，培養學生運用視覺的觀察，增強想像力的發揮模式。

第十二週至第十六週以綜合型態的方式呈現。藉由情境及故事的創作，將戲劇的表現張力作綜合性的表達，包含角色、腳本、表演的基本概念。讓學生將此學期所學過的肢體動覺、聲音聽覺、觀察視覺作統整性的學習分享，藉此讓學生在展演的過程中，達到教學目標。

（三）用對工具～教學策略：

經過小組討論及文獻分析，並參酌 L 老師在教育戲劇教學的專業，我們運用了教育戲劇教學法的教學策略：

1. 靜止影像/定格畫面(Freeze Frame)
2. 即興創作(Improvisation)
3. 默劇(Mime)
4. 角色扮演(Role Play)
5. 老師入戲(Teacher in Role)
6. 刺激靈感的物品(Stimulus)
7. 思想軌跡(Thought Tracking)
8. 角色描繪(Character Profile)
9. 戲劇遊戲(Drama Games)
10. 劇本情節(Scenario)
11. 回應與評估(Reflection & Evaluation)

經由這些教學策略，配合課程的單元，我們設計以下的教學活動：（如表 1-2）

教學活動一覽表，表 1-2：

單元主軸	單元名稱	教學活動	運用策略
建立關係	默契大考驗	1.超級創意家 2.新版小紅帽	1.即興創作 2.角色扮演 3.劇本情節
肢體動覺的開展	肢體與生活的關聯	1.木偶奇遇記 2.雕龍刻鳳 (修改為：你開我車) 3.畫廊展 (修改後刪除此活動)	1.靜止影像/定格畫面 2.即興創作 3.角色扮演 4.老師入戲 5.角色描繪 6.刺激靈感的物品 7.戲劇遊戲
	肢體語言的創作	1.是誰搞的鬼 2.魚兒魚兒水中游	
	肢體語言與情緒的連結表達	1.找夥伴 (修改：人生百態) 2.飆車大賽 3.雕龍刻鳳	
	肢體語言與情緒的主題表達	1.肢體接力 (修改：造機器) 2.鬼魂游走 3.看身體說話 (修改後刪除此活動)	
聲音聽覺的刺激	運用聲音表現情緒	1.聲體相傳 2.沒有語言的招呼 3.真相大白	1.靜止影像/定格畫面 2.即興創作 3.默劇 4.角色扮演 5.老師入戲 6.角色描繪 7.刺激靈感的物品 8.戲劇遊戲 9.劇本情節
	利用聲音創作情境聯想	1.鬼哭神嚎嘻嘻笑 2.耳清目明 3.記錄聲音	
	聲音與肢體創作的表現	1.默默耕耘 2.童話世界 (修改：水深火熱) 3.音樂人物 (修改：超級比一比家族)	

(接後頁)

(續前頁)

觀察視覺的訓練	觀察力訓練	1.我變我變我變變變 2.「咦」週刊記者 3.真相大白--	1.靜止影像/定格畫面 2.即興創作 3.角色扮演 4.老師入戲 5.角色描繪 6.刺激靈感的物品 7.戲劇遊戲 8.劇本情節 9.思想軌跡
	用記憶力與生活聯想訓練	1.我傳你接球 2.心心相本 3.攝影組徵選	
	觀察力與記憶力的創作表現	1.誰動了手腳 2.記憶中的世界 3.最特別的人 (此活動刪除)	
創作組織能力的培養	創意思考活動	1.當椅子不是椅子 2.布的組合曲	1.靜止影像/定格畫面 2.即興創作 3.角色扮演 4.角色描繪 5.刺激靈感的物品 6.戲劇遊戲 7.劇本情節 8.思想軌跡 9.回應與評估
	創作生活角色人物	1.超級運動家 2.拷貝機 3.分組創作： 「菜市場的奇遇記」 「急診室風雲」	
	創作生活故事	1.造詞創意家 2.故事接龍 3.分組創作三人故事	
	分組創作故事	1.猜猜我是誰 2.我最喜歡的童話故事 3.漫畫劇本 4.創作四格肢體漫畫	
	分享與呈現	1.放鬆身心呼吸法 2.超級排練 3.感覺自由式	

(四) 修修補補～修正教學活動：

在教學實施的過程中，為因應學生的需求及目標實現，研究團隊不斷修正教學活動內容，再實際讓學生參與。其中刪除了一些活動，因為太多活動進行，學生並無法擁有充分的時間去體會活動的內容，如此較難達到教學目標。我們在第二週進行「肢體與生活的關聯」的單元，配合訂定契約的重點，修改其中一個活動內容：「契約訂定體驗活動—你開我車」，並刪除「畫廊展」的活動。活動方式為一個學生當成車子，另一個學生為駕駛，扮演車子的人必須完全信任駕駛的指揮。希望透過實際活動體驗，讓學生在戲劇活動過程中了解「保護自己，保護別人」的重要性。

第四週修改活動：「人生百態」。活動方式為學生雕塑另一個人在菜市場看見的東西讓其他人猜，引導學生做分組創作，表現不同主題的默劇情境。第五週新增活動：「肢體接力」，並刪除「看身體說話」活動。活動方式為學生圍成圈，每一個人運用肢體的表現傳達己身意念，得以延續傳遞。讓學生運用肢體表達自己，並且學習尊重回應他人的表達自由，增加肢體的創作表現。

第八週修改活動：「水深火熱」及「超級比一比家族」。由老師報告氣象，學生以肢體及聲音來反應。以及引導學生發現肢體與聲音的協調，對傳達意義的重要性。藉由修正後的活動，發現學生較能在同一種活動中深入學習。例如L老師在反省札記中所說：太多的活動並無法讓孩子盡興完成。台北的孩子，必須用不斷的轉換遊戲與活動來挑戰；而這裡的孩子卻喜歡在同一個遊戲中做挑戰，即便我說要換遊戲了，還是有大部分同學意猶未盡，希望進行同個活動。發現他們也因此更了解活動的精神，互動中找到自己在團體中的定位。(AL006反省札記)

在修正之後的學習活動中，學生不至於因為活動過多而分散注意力。反而因為能夠深入的經由一些活動，體會活動內容以及強化自己的表現。

二、天光雲影共徘徊

(一) 創造力的開始

課程初步定稿之後，在戲劇教學的創意思維裡頭，感覺到無限的教學曙光引領著我們，也確實感受到這「活跳跳」的課程魅力，如天光雲影般的明亮。我們在學期初進駐該國小，開始實驗課程教學，由L老師擔任授課教師。這次活動是在戶外廣場（如附圖1），幾乎可以說是從頭到尾都是在做活動；從教師的自我介紹、同學害羞的展現自己、到簡易的戲劇活動等，很短暫的時間，學生從害羞到盡情展現及開始喧鬧，可以看出學生的活動性非常強。I老師提出：一些需教導給學生的觀念，如果只用口頭教條式的說明，必定不能引起學生的關注與了解，如果能轉化在一些有趣的活動中，學生能透過角色的轉換，以「同理心」設身處地的了解，相信必能使學生有更深刻的印象，也會讓教學事半功倍。(AI0402反省札記) 學生們很感興趣，讓學生能夠在創造思考、想像力、或語言方面的能力加以提升，老師也能適度的引導學生較不感興趣的活動，引發學習興趣與動機。學生B也表達了她對於第一次課程的看法：我印象最深的是新編小紅帽那一段。第一次的接觸很新奇，我很喜歡L老師的上課方式，感覺好新鮮。(DS0321訪談記錄) 在教學過程一開始，學生對於新老師略有陌生感。而在教育戲劇教學法的實行中，「建立關係」可說是最重要的概念。所以剛開始L老師花了一些時間暖身，利用名字與肢體動作的聯想，協助學生進入教學情境，並建立與學生的互動關係。研究者亦在反省札記裡寫著：本次為第一次上此課程，同學對於表現動作仍顯得生澀與害羞，對於教師還很陌生與好奇，但在教師豐富的肢體動作帶領下，以一連串的活動慢慢拉近彼此之間的距離，感受的到學生對於課程的喜愛。(AJ0201反省札記)

在這堂課中，L老師設計了一個新版的「小紅帽」故事讓學生發揮，藉此讓學生了解戲劇活動的初貌；由大家熟悉的小紅帽的故事做起頭，幫助小朋友做創意聯想，包括戲劇活動需要哪些人的合作等等。因是在戶外，老師運用一些簡易教具來做秩序的掌

控，比如說木魚及鈴鼓。L 老師也加入認知層面的東西，從教師的自我介紹、同學害羞的展現自己、到簡易的戲劇活動等，很短暫的時間，學生從害羞到盡情展現及開始喧鬧，逐漸熟悉 L 老師的教學步調。C 是國中的輔導員，在初次看完 L 老師的教學活動後，很興奮的表示原來國小的學生在表現活動上創作力這麼強，也分享了她的想法：學生們似乎對扮演活動很感興趣，老師從這方面指導，適度的引導學生，才能在各領域均衡發展(BC0201 焦點觀察)。

在教室的教學中，可以發現老師做完概念的介紹或比較後，常會運用有趣的生活化類比來作為強化學生記憶的工作。此時可以發現學生不但津津聽講，而且笑聲不斷，有時甚至會提出更有趣的比喻來和大家分享。(AC0201 反省日誌)

附圖 1 學生第一次實際上課的場地

我們也發現學生的轉變：從原本陌生及害羞的個體，逐漸融入老師的教學活動中。在後續的課程中也逐漸發現用戲劇的教學方法，能夠刺激學生從故事情境裡，展現自我的創作能力，小朋友動作的開展也越來越大(見附圖 2)。甚至在培養教學者與學生之間的默契之後，學生比較能按照教學者的指令，自由想像及思考。在此次觀察整個過程及對學生的影響之後，研究者與協同研究夥伴反省檢討：活動中隊形隨時作變化，可幫助學生容易及早進入狀況。課後老師若能私下和吵鬧的學生交談，瞭解上課無法配合的真實動機，藉機幫助他們解決個人的困難，儘可能的多表示你對每一個學生的關懷，也能讓小朋友感受教師的真誠，下節課的表現也許就不會利用搗蛋來引起注意。教導學生發問問題時要舉手發表，這樣的做法除了能給學生充分、自然的表達發表意見的機會，無形中就等於接納每一個學生，讓學生產生自信心。學生有好的表現並隨時稱讚他們，使他們都有成就感。教學過程中，教室的環境及氣氛應該保持是和諧、支援、尊重及充滿自信心的。(E0326 對話彙整)

附圖 2 學生運用肢體表現，創作各種情境故事的角色

（二）想像力的激盪

往後的課程我們換了一個室內的場地。那是一間音樂教室，將課桌椅搬開後，還能有將近一間半教室大的空間。任課教師要求學生必須養成上課前將課桌椅搬開，並在課程結束後將課桌椅妥善排好，場地復原方便後續使用，藉此讓學生從生活裡培養負責的態度。教育戲劇的教學策略是一種情境式教學法，從「角色扮演」、「故事發展」、「產生衝突」、「解決衝突」等類情境性學習。在所有的課程設計中，L 老師將聲音與肢體，肢體與視覺的概念融入其中，搭配各種故事情境，並鼓勵學生主動思考。Y 輔導員提到：「聲音」與「聆聽」，「肢體」與「觀察」，是兩種類型的訓練，而學生能立即轉變思考方式進入課程的每個階段，老師的引導非常明確，是值得學習的。尤其在「童話世界」的默劇展現上，學生主動表演參與的情形來看，雖然是一個很少接觸的呈現方式，但學生能充分展現，課程進行流暢（AY007 反省札記）。I 老師則說：利用「是誰在搞鬼？」的遊戲，學生可學習到如何從細微的動作觀察到不同之處。經由觀察力的訓練活動，在之後的「魚兒魚兒水中游」便非常能展開身體作活動，可見到學生在肢體動作的豐富性。（AI002 反省札記）

由原任課教師的觀察裡發現，學生在運用肢體創作的表現上，展現了更豐富的創意。甚至在音樂及視覺藝術的創作上，都因為親身經歷而產生更多元的想像空間。（DT0408 訪談記錄）這些想像力的發揮並不在技巧運用的技術有多高超，而在於學生樂在其中的自我觀照與潛能發揮。我們也察覺，在歷經幾次的教學活動後，學生與教學者之間的默契越來越能夠協調，例如一些班級的規範與契約，學生也越來越能夠遵守，以利遊戲及課程能接續。BH 小朋友明顯的出現自律行為！WT 也自己提醒「舉手發言」的契約，MJ 更是徹底執行這個契約，我馬上用戲劇化的快樂回應他們「加點點」！看見他們害羞著被嘉許的模樣，真可愛！覺得班上對於契約的實踐與執行有明顯進步。（AL004 反省札記）當學生能夠學習遵守規範，便能專注學習，在各種教育戲劇的教學活動中，也越來越能看到學生的創造表現。像是其中一個教學單元，利用鉛筆創作的「我變我變我變變變」，小朋友在經過幾堂課的戲劇角色扮演與想向創造之後，所呈現出來的視覺張力，包括構圖及線條表達，明顯高於前面幾堂課的創作表現（如附圖 3）。小朋友在肢體的表達方面，也較第一堂課時的生澀羞赧大膽進步許多（如附圖 4）。

附圖 3 學生運用想像力做視覺藝術創作前與後的表現

附圖 4 學生在經過幾次訓練後，肢體創作性更佳了

（三）學生怎麼說？

我們針對學習的項目，編製一份學習回饋表，希望了解學生學習的感覺與想法。學生回饋單彙整如下：(F001~033 學生學習單彙整)

題 1：你對課程中印象最深刻的是哪一個活動？為什麼？

可自由創意。可合作學習。汽車故障，很有趣。發揮視覺觀察力。英雄找鬼時樣子很有趣。很刺激。當鬼時可帶動全班，有榮譽感。可親身擔任角色扮演。能發揮想像力。因重複他人動作很有趣。從未玩過。很真實的感受。體驗現今年輕人的想法，有很真實的感受。

題 2：哪個活動最能讓你發揮想像力？為什麼？

可欣賞別人的作品。具猜謎性，有趣。刺激頭腦想像力。想像力變豐富。可運用別人的身體作出自己心中的形象。能假想辦演出角色。能盡情發揮想像力。能自己創作出故事。能從同學肢體語言猜出答案。能與同學分享創意。能創作出自己的想法。可展現從未發出過的聲音。能將人物轉化為物體很有創意。能充分展現肢體動作。能欣賞到同學創意。能充分發揮想法。可新編故事。能從故事中發揮想像力創造角色。

題 3：哪個活動最能讓你發揮肢體的創作？為什麼？

「飆車大賽」手腳均須有肢體發展。可創作自己的喜好。「聲體相傳」可運用於未來的課程。樹的多種造型。「造機器」能發揮創意。既開心又有趣。身體能舒展。同學表現很佳。能學習多種動物特色。從同學動作中能展現自己的想法。需從同學肢體動作中猜出答案很有趣。能發揮想像力創作角色。能想像創作角色人物。從同學動作中去學習創意。能展現各種不同角色的創意。能充分展現肢體動作。能全身動起來。從同學指令中可充分發揮肢體動作。遊戲設計良好能充分發揮肢體動作。

題 4：整個課程對你自己有什麼改變？

對戲劇了解更深。更具想像力。變得更活潑。較勇於發言及想像的呈現。變得既勇敢又快樂。有更多創意了。與同學合作。友情變好。較為大方。了解合作學習的重要及學到更多知識。更加融入同儕中。更有創意，了解更多知識。改變生活。很有趣。敢勇於發表。學到很多知識及禮貌。了解上課其實很好玩。

題 5：對整個課程有什麼建議呢？

期望有下次學習機會。增加更多遊戲。期望上課時同學能遵守規則讓課程進

行順利。上課是一段快樂時光。課程能再活潑一點。期望同學間能合作愉快。下次要更好玩。更加廣課程內容。第 11 單元很有創意。能更加豐富。第 6 單元很有趣。期望同學能控制脾氣。遊戲可更多，更刺激些。再多加一些肢體律動的課。遊戲要有創意。時間可再長一些。

3. 經由學生的反應我們可以看出：

- (1) 喜歡及滿意這樣的課程：佔 93.9%
- (2) 能與同學合作愉快：72.7%
- (3) 能欣賞同學的演出：81.8%
- (4) 對老師的上課方式滿不滿意：87.9%

學生對於課程的接受度相當的高，並且能從戲劇教學的課程裡頭與同學合作，展現創意，並欣賞他人的演出。例如我們訪談葉姓學生：其他課大多是唸書，很無聊。與同學合作很有趣（DS001 學生訪談記錄）。任音樂課的教師也說：在音樂課的表現上，葉同學常常是跟不上別人的腳步，且獨自學習讓他缺少學習動力，表現上常落後一截，現在經由戲劇課程，他已能充分大方的展現自己，雖偶有靦腆之表情，但仍能積極參與。（DT001 教師訪談記錄）

經由與學生的訪談及回饋單的反應中，了解課程對學生而言，不僅是知識的充實，更是學生人格觀念的成長。約有九成以上的學生對此課程的學習經驗是愉快且期待的，深植於他們的學習經驗，亦讓這次的課程發揮了教育的功能。我們看到學生對自我的期許及行為上的改變，啟發了學生內省的態度，逐漸也培養了學生人格與人文的素養。

三、問渠哪得清如許

研究團隊在每一次的課程結束後，利用中午用餐時間討論課程實施的困境與發現，並澄清原有的疑惑，企圖從「問」裡獲得源頭概念的更清晰。L 老師一再強調：認識自己的議題對我而言，會發現學生在認識自己之後，會不認識別人。我想探討的是人與自己、人與社會、人與自然的關係。（ET0305 對話）所以，我們一直希望在這套課程中，能夠緊扣教學目標的層面上，看到學生「認識自己」的情緒表達部分。研究團隊在課程的觀察過程裡，不斷發現問題與衝突，並嘗試藉由對話與討論尋求解決：

（一）教學環境的選擇：

第一節課的場地出了一點小狀況，因為學校剛開學，並且進行著其他的活動，我們必須在中廊上課及教學觀察。這是一個開放性的空間，為學校大門入口要往校園裡的必經之路，在我們的教學當中，常會有家長或其他教師經過，加上下課時間其他學生的好奇觀看，多多少少產生了一些干擾。對 L 老師而言，也因為開放性的場地，聲音四散，她必須扯著大嗓門上課，整節課的進行似乎偶有小朋友無法聽清楚她的語音。戶外上課實在太多干擾，有雜音和路過師生，會無法讓孩子專心，而且使其缺乏安全感和我進行創意分享的行為互動。（AL001 反省札記）。進行活動式的課程，最大的問題就在於場地的選擇。一般而言必須考量學生的活動空間，是否安全或足夠？而課程研究的第一次上課卻因為遷就較大的活動場地，而忽略了外在干擾，以至於第一次上課產生了學生與老師都必須花費較大適應力的情形。如何擅用教室有限的空間，來上此類課程，也應是這

個專案中可挑戰與研究的附加項目，方能有助於表演藝術課程的落實(AT001 反省札記)經與實際熟悉學校狀況的 Y 輔導員一起研商，覺得仍以室內的空間比較適合學生進行本課程活動：最後，和老師們協調到教室內上課應是最好選擇。如何擅用教室有限的空間，來上此類課程，也應是這個專案中可挑戰與研究的附加項目，有助於表演藝術課程的落實。所以，我們決定多換些上課地點，如：戶外、一般學科教室及空間較大的音樂教室。(AL001 反省札記)

應在較集中的場地中實施，教師與學生的互動才不會太遠，而學生的專注力較不易分散。(AY002 反省札記)

所以，從第二次的課程起，將上課地點更改至室內的音樂教室，在教學過程中比較不容易出現在戶外的干擾狀況，也讓教師與學生都能專注於教學活動。我們也發現上戲劇課程雖然沒有場地侷限，但如果是木頭地板式的教室，對於學生在跑、躺、臥、坐、動等動作上比較能提供安全且舒適的創作空間。(如附圖 5)

(二) 班級經營時的疑惑

在戲劇教學活動裡，最讓教師頭痛的便是現場秩序的掌控。對學生而言，創作有了更大的開展空間，於是難免會因為興奮與急於表現而亂了課程秩序。在教學觀察過程裡，研究團隊發現部分學生時有想表現引起教師注意的特殊行為，甚至因此而中斷活動進行。L 老師提到了她的反省：我在想：是不是我在執行契約上不夠嚴厲？還是此班特色的關係，主動性強且活潑的學生約有 7 位，再加上班上對 S 的排斥行為造成的課程干擾… 我看，我只能先確認自己的行為，開始確實執行契約 (AL003 反省札記)。

附圖 6 學生在教學活動的過程中，興奮表現自我

H 同學話多愛參一腳，別的同学表演公園中的溜滑梯，他即在旁邊插一腳，且會帶領其他同學一起製造混亂，老師警告第三次才安靜。(CY004 觀察記錄)

學生問問題應有適度的限制為佳，花太多時間提問及回答，將無法順利進行既定課程。教師在處理違規的行為時，不夠嚴格的要求，語氣也並不強烈，學生容易會認為老師是在跟他們鬧著玩，並不會將它當真，教師對於班級的約束掌控力便相對的變弱很多。(CY005 觀察記錄)

只要一位同學開始躺在地板上，其他同學也起而模仿，教師對於這樣的行為，並無有效的制止，只是採取口頭警告，因此沒多久，重複的行為不斷出現。(BI007 焦點觀察)

而我們觀察的結果也發現，L 老師在整個教學過程中，因為其在美國受教育的影響，非常尊重小朋友的意見。甚至於學生刻意的搗亂，她都能平心靜氣的處理。只要有學生舉手發言，她一定用肢體或言語鼓勵：H 舉手發問，教師立即給予獎勵。H 要發言常脫口而出，他的這個舉動的確值得正面鼓勵。(BY006 焦點觀察)針對一些學生的表現，L 老師並無運用太多的班級經營技巧，反而都是運用相當民主的方式，讓學生發表及解決，如下：教師常用的方式：1.請不遵守規定（含多話）的學生出局（在旁休息）。2.用手比「噓！」。3.直接點名警告。(AY001 反省札記)但對學生而言，即便是學會了舉手發言，也因為花了太多時間的表達，而時有部分學生提醒老師：「活動可以開始了嗎？」導致教學課程的延宕。研究團隊再與 L 老師溝通之後，企圖藉由共同的激盪，希望能讓每一次的教學流程都能順利達成教學目標。Y 及 C 輔導員都提出了他們的看法：教師請不願意參與的學生自動棄權，在旁休息觀看，此方式偶爾使用(但時間不可太久)亦需搭配獎懲制度的運用才合宜，否則會擴大不參與的學生數，讓課程無法進行。獎懲制度不明確是學生取巧的導因，可採用團體壓力或積分卡的運用。(AY003 反省札記)

課後老師能私下與較吵鬧的學生交談，與他們多交談，幫助他們解決個人的困難，儘可能的多表示你對每一個學生的關懷。(AC005 反省札記)

在教學過程中，雖然以學生為主，但仍要考量教學流程的進行，並適時轉換學生的情緒。這個部分反而常常是教學者無法顧及的，需要教學觀察者提出針砭，以及教學者在教學日誌中的自我反省，共同討論提出解決方案。學生在師生關係尚未建立的狀況下，確實容易在秩序上干擾課程進行。教學者應善用班級經營的方式，與學生共同訂立明確可行的規範或契約，讓學生以自己為學習者中心，引導學生自我約束與同儕張力，以利活動的執行，達成教學目標。所以，一方面我們希望藉由戲劇教學活動讓學生學習表達溝通與分享，另一方面我們也要在這樣的過程中，讓學生學習尊重自己及尊重他人。在教學者的導引部分就愈顯重要，在訂立與執行契約規範的班級經營掌握度，除了讓學生知道對個體的尊重之外，還有對他人以及上課的尊重；必須讓學生自省力量產生，我們所強調的以學習者中心也才能達成，這也是人格養成教育重要之處。

（三）到底該由誰主導？

雖然在教學過程中都是教師在引導，但是有些活動卻無法順利實施。Y 輔導員提到：老師在示範時已花了約五分鐘示範與說明，相信學生已能明白與了解，這個主題為「是誰搞的鬼」，若由老師口述指定表演主題，其「鬼」如何辨識，是相當困難，易失去課程的意義，後來老師讓學生自創，其實效果有漸入佳境的展現。(AY009 反省札記)

所以，我們可以運用的教學改進策略可以加進「角色扮演」與「老師入戲」、「劇本情節」，讓學生自己創造，躍身為主體，使之更加明白教學活動的意義。如 Y 輔導員再提到的：教師以教育戲劇的方式帶領學生進入一個「信以為真」的情境中（童話：小紅帽），經老師改編口述，讓學生逐一融入角色表演，一場戲劇的完成，發揮了團體創作之美，劇情緊張與愉悅之間，觀眾與演員之間完全融於一體；一場戲劇未有壯觀的場景和昂貴多樣的道具及服裝…等，一樣能讓學生充分發揮想像力，融入其中。（AY002 反省札記）

我們在教學現場發現，教育戲劇最奧妙之處在於整體的彈性，也在於結構性。彈性之處在教學活動中角色扮演的多元，以及教師入戲的時機可視教學活動進行的狀態隨時修正。結構性則在於教育戲劇雖以模仿遊戲帶動小朋友的想像，但實際上教師仍具有主體掌控角色，並且在進行教學之際，伴有開始、中間與結束的明確架構。所以，教師雖可以在議題拋出方面握有主導權，但以可視教學現場而改由學生進行演出的主導，在戲劇教學的模式上亦可順利達成教學目標。

（四）激發學生學習方法

對於教學起始，該如何刺激學生引起學習動機呢？L 教師表達了她的想法：當只有一位戲劇老師時，必須兼顧鼓勵創意的正面態度與執行監督行為規範的執法者。太快樂、忘了別人的存在；太緊，他們的創意都不見了。（AL008 反省札記）

教師能引導學生以熟悉的小動物聲音，如小貓叫、大項的腳步聲…來刺激學生聯想猜出是何動物，或是運用童話故事的主角，學生以肢體動作來呈現主角特性，訓練學生學習到如何從角色或動物當中掌握住其特色，並能將特色清楚的呈現，是很不錯的教學活動。（AI0430 反省札記）

在觀察與討論後，我們認為要激發學生的學習動力，可以採用的策略有：（ET0512 對話記錄彙整）

1. 用預習作業的方法：在一堂課教學活動結束前的幾分鐘，老師告知學生下次上課的新教材，一方面可以了解學生的勤惰，另一方面則在引起學習的動機。
2. 用講故事的方法：學生都愛聽故事，如果用講故事的方式來引起學生的學習興趣，是個很好的方法。當然老師要先訓練說故事、營造氣氛的技巧，不然學生反而會覺得很無趣。
3. 用偶發事件的方法：利用耳熟能詳的故事來改編…等來串聯課程，這個創意點子很不錯，也有助於學生發揮聯想。如果講到的內容與現今的社會議題有關，並適時地將它們連結，應該更有助於讓學生有效率學習。
4. 不要忽視學生的創作能力，只要給對方法，就能激起無限創意的種子萌芽。
5. 尊重每個學生的個體差異性，對於急於發表不守規矩的學生需加以規範，膽怯的孩子則多予以鼓勵，並對能舉手發表的學生給予立即且正向的回應。

肆、研究結論與建議

一、為有源頭活水來

本研究目的是希望藉由教育戲劇的教學方法建構藝術與人文課程，以及由行動研究歷程反省回饋建立循環改進機制。在經過教育戲劇的實際教學與討論之後，我們發現了教育戲劇課程的活水源頭，是以我們歸納下列幾點結論：

（一）以教育戲劇為統整工具的課程建構模式

1. 核心概念的掌握：

在本研究，我們建構的課程模式是以「教育戲劇教學法」作為統整工具。在教育戲劇的核心概念裏，我們抓住以「學習者為中心」的目標主軸向外延伸。透過教育戲劇教學，觀察到老師與學生的互動更為緊密，並可同時發現老師與學生自我的潛能。使現場老師在教學過程中更具有研發教材、統整教學及教案設計的能力，亦可達成「以學習者為主體」、「以生活經驗為中心」的教育理念。藉由課程的延展，輔以「肢體動覺」，融入「聲音聽覺」與「觀察視覺」、「創作組織能力」的四項課程主軸，讓學生在教學裡更認識自己，包含自己的肢體動作、聯想能力、創作能力、以及情緒與生活的關係；進而到能夠認識他人、尊重他人與他人互助相處，發揮團隊合作的精神，並達成人文素養的終極目標。

2. 教學策略的活化：

透過教育戲劇的教學策略，如靜止影像/定格畫面(Freeze Frame)、即興創作(Improvisation)、默劇(Mime)、角色扮演(Role Play)、老師入戲(Teacher in Role)、刺激靈感的物品(Stimulus)、思想軌跡(Thought Tracking)、角色描繪(Character Profile)、戲劇遊戲(Drama Games)、劇本情節(Scenario)及回應與評估(Reflection & Evaluation)等，融入現今的藝術與人文領域課程裏涵括音樂、視覺、表演藝術三大學門教學活動中，再佐以文獻資料、團隊激盪、生活經驗、領域目標，將可不斷的延伸發展。利用表演藝術的綜合性藝術概念，透過教育戲劇的統整與包容性，完整設計藝術與人文領域的專業課程。學生亦能藉由戲劇教學自在的發揮想像力，在教學過程裡重新探究藝術教育的本質，啟發學生的潛能。在自我覺察、自信、同理心與社會化行為方面，學生也能展現包容與尊重的人格。

3. 教學活動的巧用：

在我們建構設計的課程中，藉由不同的教學刺激、教學策略，引導學生經由主動的自我思考及判斷，激發更多的想像與創意。本研究以教育戲劇教學法為統整工具的課程安排，能帶進多元的戲劇元素，讓學生在肢體的展演與表達上，展現思考及創作表達，過程中亦看到學生能藉以認識自己與表現自我。戲劇教學給予學生更大的表達空間，在選擇場地以及教學工具時，亦需因應學生當時況而靈活調整。並把握教育戲劇教學的步驟：「說明」、「動作上升」、「高潮」、「結束」的原則，以避免教學流於遊戲或活動，而喪失教學目標。學生經由原始肢體的創作與老師之間的默契建立，從個體到群體的互動，顯現了學生多面向的表達方式，讓學生發揮更大的想像與創造力，回歸教育的

本質。

（二）研究團隊的對話與省思歷程

1. 修正機制，再調整：

在課程建構的過程裡，我們不斷的嘗試錯誤，也在實際教學裡看到可行與不可行性。教學現場教師欠缺的就是成長團體的激盪，並且無法針對教學現場的問題深入檢討與反省。是以在課程的活動裡，我們因應本地學童與他縣市的差異，將原先設計的活動配合實際狀況修刪與調整，讓學生仍專注在某些活動裡的深化學習，而非填鴨式的大量活動，引起學生學習的疲乏。而以本研究而言，我們所嘗試建立的行動研究歷程在於持續且不斷的循環研討，藉以發現問題→尋求資源→針對問題→提出策略→行動解決→問題檢討→修正→再提方案，以達成問題解決的目標。

2. 找出方法，再出發：

研究團隊每週定時有專業對話的時間，針對教學與課程的問題深入研討，而研究成員也因此建立了良好的默契。在九年一貫藝術與人文領域課程裏，涵蓋音樂、視覺藝術、表演藝術三大學門，對於一般非專業教師更是一大挑戰，如何將發現的問題，經由深入的研商尋求解決策略，將是現今課程發展的重要課題。以研究團隊的成員而言，各自有不同的專長領域。在本研究中，以教育戲劇教學法為統整工具建構藝術與人文課程，研究團隊就在研究的過程，不斷激盪各個專業的知識結構，並且尋求更多元的策略解決觀察到的問題，研究成員在教學觀察的歷程裏，扮演關鍵性的觀察與回饋者角色，發現教學者在教學過程中所無法善盡的盲點，如「場地的選擇」、「班級經營時的困惑」、「活動的主導權」、以及「激發學生學習動機的方法」等，再經省思與檢討，以及問題反向謀略的思考，提出解決方案。研究團隊亦在本研究的歷程中，經由對話討論、觀察記錄、反省回饋等模式，增進了改善教學與批判反省的能力，並且能夠深入探究事情的問題點，並儘速激盪找出解決方法後再進入教學，形成良善的教學循環模式。

二、建議

（一）課程部分：

1. 本研究只設計了一學期十六週三十二節的課程，後續研究應針對課程的連續性深入發展與銜接，設計各階段的藝術與人文領域專業課程。
2. 此次嘗試的戲劇課程安排每週兩堂課，雖以教育戲劇為主軸，但是相對在音樂與視覺藝術融入的比例稍嫌不足，因此建議在課程設計上可再採取彈性的方式去運用。
3. 課程需要不斷發展，亦可嘗試用視覺藝術或音樂藝術作主軸，統整發展其他類型的藝術人文課程，讓學生學習更為多元。

（二）教學部分：

1. 在課程結束後，應安排綜合檢討時間，作問卷及學習回饋，讓學生做綜合性的討論，作為改進教學的參考。
2. 藝文課程教學需以協同模式統整，保有三學門在認知、情意、技能方面的結構完整性及系統性，掌控整個藝術教育的本質與脈絡，輔以合科或分科教學。

3. 學生的學習失焦，往往顯現在學習過程中，尤其是活動式課程。教學者應掌握教學目標主軸，並妥善運用班級經營技巧，俾使教學流程順暢，達成教學目標。

(三) 教師部分：

1. 教師仍應不斷進修成長，打破單打獨鬥的教學觀念。熟絡藝術與人文領域的目標主軸，與教學團隊互相激盪更多教學創意。
2. 教師應建立行動與反省能力，在教學過程中不斷發現問題，並藉由省思改進教學盲點。
3. 鼓勵教師成立成長團體(或教學團隊、專業教學社群)，增進研發課程與自編教材的能力，激發更多教材編製課程設計的方案。

(四) 學生部分：

1. 本研究對於學生創造力與想像力的啟發，只著重在以教育戲劇教學法的開端，若有後續研究，可再針對此目標做更深入的發展研究。
2. 本研究範圍僅有學生共三十三位，以區域而言僅在某一區的某一班級，並未能全面性涵蓋各區學生的表現及需求，城鄉差距的因素值得深入探討與分析，後續應兼顧多樣性與廣泛性的考量。

伍、參考書目及附錄

一、參考資料：

- 林于仙(2007)。用戲劇培養創造力-戲劇融入國小課程的教學。**美育**，159期，48-56。
- 林玫君(2006)。英美戲劇教育之歷史發展。**美育**，154期，78-83。
- 康志偉(2004)。**親師生合作學習戲劇活動之行動研究~以台北縣豐年國小特教班為例**。國立台北師範學院特殊教育學系碩士論文，未出版，台北市。
- 張曉華(1994)。教育戲劇階段教學內容之探討。**復興崗學報**。51期，305-518。
- 張曉華(2003)。**創作性戲劇教學原理與實作**。台北市：財團法人成長文教基金會。
- 張曉華(2004)。**教育戲劇理論與發展**。台北：心理出版社。
- 陳仁富、張曉華(2002)。戲劇教學研究。黃壬來主編。**藝術與人文教育(下)**，頁485-511。台北：桂冠。
- 楊惠如(nd)。**國民中小學表演藝術戲劇課程與活動教學方法**。網路資料。2007.9.9引自：
<http://www.hgjh.hlc.edu.tw/art/2-1-2.htm>

二、附錄

(一) 教學活動設計

教學活動設計				
節數	32 節共 1280 分鐘		年級	三年級
主題	認識自己	教學目標	1. 能善用語言、肢體、聲音、反應、融入等表現，展現自己的創作與想像力。 2. 能善用各種媒材，進行藝術創作活動。 3. 能認識並活用戲劇的表現方法。 4. 能藉由藝術活動，涵泳藝術知能與素養。 5. 能與朋友合作，體會團結與分享的真意。 6. 能從認識自己開始，進而培養人文關懷。	
融入議題	兩性教育、環境教育、人權教育、生涯教育		教學設計者	研究者、L 老師、Y 輔導員
能力指標	探索與表現	1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，瞭解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。 1-2-2 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。 1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性與心中感受。 1-2-4 運用視覺、聽覺、動覺的創作要素，從事展演活動，呈現個人的感受與想法。 1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作，從事藝術創作活動。		
	審美與理解	2-2-6 欣賞並分辨自然物、人造物的特質與藝術品之美。 2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。 2-2-9 蒐集有關生活周遭鄉土文物或傳統藝術、生活藝術等藝文資料，並嘗試解釋其特色及背景。		
	實踐與應用	3-2-11 運用藝術創作活動及作品，美化生活環境和個人心靈。 3-2-12 觀賞與討論，認識本國藝術，尊重先人所締造的各種藝術成果。 3-2-13 觀賞藝術展演活動時，能表現應有的禮貌與態度，並透過欣賞轉化個人情感。		

教學示例（一）

第一週	第一、二節課	單元名稱：默契大考驗			
教學活動流程		教學資源	時間分配	能力指標	教學評量
(一)、說明：老師自我介紹			5'		
(二)、動作上升： 教師自我介紹，學生創意自我介紹 建立契約及默契—— 拉近師生關係及建立良好班級規約			20'		·能了解並遵守共同契約
(三)、高潮活動： 1. 超級創意家—— 激發肢體的伸展及創造力 2. 新版小紅帽—— 以熟知的故事「新小紅帽」情境 引導學生進入戲劇，進行角色扮演 及創意聯想，藉以解決問題。			45'	1-2-1 1-2-2 1-2-4	·能勇敢表現自己 ·能主動積極參與活動 ·能遵守老師約定與同學 良好互動
(四)、結語： 1. 分享與結語—— 經由同學們互相的語言互動分 享，加強其溝通表達能力，並建立 彼此良好互動關係 2. 結語歌—— 以歌曲及律動創作方式做結尾， 增加感覺統合訓練機會，進而達到 安定情緒的功能。			10'	2-2-7	·能主動分享心得想法 ·能配合歌曲律動自由表 現

教學示例（二）

第二週	第三、四節課	單元名稱：肢體與生活表現			
教學活動流程		教學資源	時間分配	能力指標	教學評量
(一)、說明：暖身活動			5'		• 能配合老師的說明練習表達 • 能練習控制自己身體的肌肉 • 能展現肢體的表現能力
(二)、動作上升： 木偶奇遇記-- 引導學生認識及學習控制自己身體肌肉			10'		
(三)、高潮活動： 1. 雕龍刻鳳-- 透過創作增強其肢體表現力 2. 畫廊展一 激發肢體展現力，建立自信心			30'	1-2-2 1-2-3 1-2-4 1-2-5	• 能遵守老師約定與同學良好互動
(四)、結語： 1. 分享與結語-- 經由同學們互相的語言互動分享，加強其溝通表達能力，並建立彼此良好互動關係 2. 分享與結語—製作『嬉戲小書』 讓學生回憶並分享今天過程中欣賞的部分，並告知『嬉戲小書』意義與製作方式 3. 結語歌-- 以歌曲及律動創作方式做結尾，增加感覺統合訓練機會，進而達到安定情緒功能			35'	2-2-7 2-2-9 3-2-11	• 能主動分享心得想法 • 能配合歌曲律動自由表現

(二) 學生回饋單

評量表三年甲班_____號 姓名_____

各位小朋友好：

在這學期的藝術與人文課程中，特別邀請不一樣的老師帶領你們進入戲劇的世界，請你認真的思考及回答下列的問題，讓你們對自己的學習表現能夠更了解，也讓老師清楚知道你們的喜好內容、學習成果及課程改進的方向。

※ 對上課過程的了解（請打✓）

序 號	內容	滿意及喜好程度		
		很滿意	普通	不滿意
1	對這個課程滿不滿意（喜不喜歡）			
2	對自己的表現滿不滿意			
3	能與同學合作愉快			
4	能欣賞同學的演出			
5	對老師的上課方式滿不滿意			

※ 個人對課程的反省及思考

1.你對課程中印象最深刻的是哪一個活動？_____（代號）；為什麼？_____

2.哪個活動最能讓你發揮想像力？_____（代號）；為什麼？_____

3. 哪個活動最能讓你發揮肢體的創作？_____（代號）；為什麼？_____

4.整個課程對你自己有什麼改變？_____

5.對整個課程有什麼建議呢？_____

※ 課程提示：1 超級創意家 2 新編小紅帽 3 聲體相傳 4 沒有語言的招呼 5 畫出演員的角色
6 飆車大賽 7 你開我車 8 默劇童話故事 9 畫出音樂人物 10 造機器 11 鬼魂游走 12 人生百態
13 嘆週刊記者 14 拷貝機 15 造詞創意家 16 猜猜我是誰