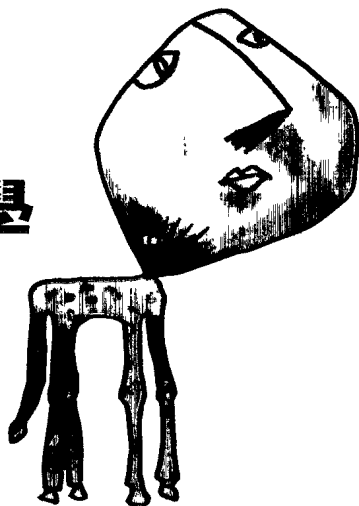

Theater Performance in Taiwan's Elementary Schools

戲劇表演藝術在小學

廖 順約 Shun-Yue LIAO

牛古演劇團編導

扮演遊戲是人類的天性。幾個月大的嬰兒就能夠感受到大人模仿的聲音和表情，來達到快樂。一兩歲後開始會進行假扮遊戲，扮家家酒、裝鬼裝嚇人等。戲劇表演是源自人類內在的一種本能，是人類與生俱來，充滿想像和創意的。可惜的是，傳統的教育觀念根據於一兩百年來對於傳統戲子鄙視的觀念，戲劇表演藝術一直停留在暗處的、休閒的、不登大雅之堂的地位。幾十年來從沒有進入中小學的正式課程之中。

對於小學生而言，戲劇表演大概都不陌生。在平時的課堂上老師或多或少會利用戲劇表演來教學技巧。在課餘時間經過本力單元，讓小朋友上台表演；在社會課裡透過戲劇表演，讓學生在角色扮演中學習適應社會，做時間管理、理財、溝通、合作、解決問題等。然而，老師在課堂上使用戲劇表演，多半是為了教學目的，而非為了戲劇表演本身。戲劇表演本身是一種藝術，它需要時間、空間、道具、服裝、化妝、燈光、音效、舞臺、觀眾等。戲劇表演本身是一種藝術，它需要時間、空間、道具、服裝、化妝、燈光、音效、舞臺、觀眾等。

體制內舉辦了多年的劇展，但是戲劇教育卻仍無法在小學教育裡生根。因為戲劇快樂的本質不容於傳統教育價值，因為大家對於戲劇教學和實施方式沒有深刻的瞭解，所以多少年來它總是在體制外遊走。

終於，我們看到了戲劇表演藝術課程曙光，預計民國九十年推動的九年一貫課程中，已經明列表演藝術為藝術人文課程的一環。雖然仍顯得模糊地以表演藝術來概括一切表演活動，但至少已經肯定了戲劇表演的地位。對於推動戲劇教育活動的熱力，我們人感到無比的興奮，因為從沒有感覺到擁有舞臺，它還是第一。所以教育應該注重個人這些三大小學推廣戲劇活動的實際意義與意義，希望藉此大大推動戲劇教育課程的開展。

一、兒童戲劇教育的過去

兒童戲劇教育在過去，可以說是「暗處」的。雖然在民間，兒童戲劇教育一直存在，但它在體制內卻一直處於邊緣地位。直到近年來，隨著社會對戲劇教育的重視，兒童戲劇教育才開始進入體制內的視野。

知，他們瞭解戲劇的力量，也廣泛透過戲劇的方法來達到情感教育的功能。所以隨著一段時間，戲劇教育就會被提到政策面。經過一番政策討論和研議之後，結果總是只求內在的美感，未能深入戲劇核心。所以戲劇教育效果，時間一久戲劇教育效果就大打折扣。

在《李曼筠和台灣戲劇教育之研究》一文提到李曼筠教授在民國五十六年開始推動戲劇教育，其目的是以戲劇教育來培養學生的美感，並透過戲劇教育來培養學生的社會責任感。李曼筠教授在推動戲劇教育方面，做了大量的工作，包括成立戲劇教育委員會、舉辦戲劇教育研討會、出版戲劇教育刊物等。她的努力為台灣戲劇教育奠定了堅實的基礎。然而，在推動戲劇教育的过程中，也遇到了一些困難，比如社會對戲劇教育的認識不足、教育資源的分配不均等。這些困難使得戲劇教育的推廣變得非常艱難。

局長范金生先生率先推出，是依據教育部於民國六十三年頒定「國中國小兒童戲劇展實施要點」所舉辦。通令全國各縣市政府教育局實施，並規定每年舉辦一次為原則。因為這個要點點燃十幾年的兒童劇展的熱潮，從台北市開始，一直推展到台中、高雄、基隆、新竹、苗栗、花蓮、桃園等縣市。雖然這個兒童劇展推行了十幾年，但在劇展停辦之後似乎一切歸回了原點。

因為社團老師的帶領，我有機會參與七十三在大理國中《夢裡乾坤》及七十四在龍山國中《李家大屋》幕後製作，及七十五年南港國小《森林的舞會》的編劇工作，七十三和七十四兩年還維持比賽的方式，各校為了爭取好名次，不惜外聘當時三大戲劇校系文化大學、政戰學校、國立藝專的校友或老師擔任槍手，把編導的工作都交給校外的老師，學校只要提供經費及學生。當時我們的社團指導高泉旺老師國立藝專戲劇科畢業，對於戲劇有高度的熱誠，已經有許多年承包經驗，在比賽成績方面一直名列前茅，而我們也樂於有實際的實習

機會。當時根本沒有體會到這個劇展方式的荒謬，因為擁有實習的機會，是我們最大的快樂。經過後來對於兒童戲劇有更深入的瞭解之後，才體會到這樣作法只是將教育局比賽的任務變成一次大拜拜模式的戲劇活動，因為所有的工作都承包給當時專業的個人或團體，所以學校舉辦了劇展之後，根本沒有累積任何經驗。

我在七十四年到小學任教之後，曾經訪問了幾位當時參與兒童劇展的訓導主任，他們共同的經驗是「勞師動眾，苦不堪言」。因為有這樣的辛苦經驗，後來各校聽到劇展的名字都敬而遠之。當老師對於戲劇教育的經驗是痛苦的，對於劇場表演活動他們總是抱持敬而遠之的態度，能免則免，所以後來當戲劇要進入校園時，往往會遭到阻力，就是因為這一段不快的經驗。這樣的戲劇教育推廣只能以徹底的失敗來形容。

當時有多本劇作被演出的資深劇場工作者王友輝認為，在一系列的兒童劇展的劇本大多不脫「將成人戲劇縮小」的錯誤方法，演出則大都是將普通劇場的作

法，延用到兒童的身上，讓兒童演員模仿大人僵化的表演模式，把成人劇場的一切設計縮小尺寸，放入兒童劇中，因而產生了許多「小大人」在舞臺上扮演著和兒童世界不相符的奇特景象之戲劇作品。³

在《李曼瑰和台灣戲劇發展之研究》一書中也對這一時期的劇展下了這樣評論：戲劇只是用來包裹制式思想的糖衣，推動兒童劇運者對兒童劇的看法也和教育當局一樣，他們所以用以傳遞思想的方式是極為獨裁式的舞臺規範，制式思想加上獨裁的舞臺規範，再加上競賽的陋規，造成了兒童的災難。⁴

可以顯見從六十五年開始的兒童劇展，在戲劇推廣上或許只是考慮到戲劇的教化功能，以及表演時所帶來的熱鬧。卻從沒有正視戲劇本身活潑具創造性的特性，及戲劇創造過程中學生得到的樂趣。推廣戲劇教育只是因為炫麗的外表，沒有注意到多彩的內在。

其實早在《中華兒童戲劇集》出版時，李曼瑰教授於代序中就已經揭示：戲劇化教學的方法是

[illegible]

終於又回到戲劇教學活動的基本面：戲劇是讓學童透過活動來參與，透過集體的智慧來創造，重要性在於過程，並非結果。追求的目的是，從戲劇活動過程中啟發兒童創造思考的能力，而不是教導學生如何表演；讓學生能夠親身體驗戲劇創作活動過程的樂趣，而不是去記憶劇本的內容。過去以比賽方式追求戲劇教學效果的作法，實際上已經失敗了。讓戲劇活動教學重新來過，以新的面貌繼續在教育界持續地推動下去。

（二）民間團體與有心人士的推動

從兒童劇展之後，民間如光寶文教基金會、研華文教基金會等等民間基金會對於教育投注相當大的心力。他們透過各種體制內體制外的活動，不斷地將戲劇活動推廣開來。除了支持兒童劇團到學校演出之外，還經常與教育局舉辦教師研習活動，把許多創造性戲劇的觀念帶給現職的老師。老師們對於創造性戲劇教學活動都充滿高度的興趣，從這些

種子老師傳播出去，讓戲劇活動在學校中慢慢地萌芽。加上這幾年來專業的兒童劇團不斷地成立，許多有熱誠有興趣的老師也主動加入劇團活動，如牛古演劇團是一個純粹由國小老師組成的劇團，團員除了教師的專業之外，也把在劇團所學在教學中運用，無形中已經建立了戲劇教學的基礎。另外，在台北市幾乎每個月都有兒童戲劇的演出活動，提供家長及學生學校課程之外，更多元的選擇，讓戲劇表演活動帶入生活之中。

（三）教育改革的推動

整個教育大環境改革呼聲不斷地高漲，對於過去制式課程的檢討聲音不斷，如何將教育活化，相信是每個教育改革者的最終目標。整個教育環境與思考方向不斷在推陳出新，總體環境的改變，提供了兒童戲劇在教育體制中相當大的空間。戲劇活動課程當然扮演了重要的角色。教師戲劇研習活動不斷地推出，各家出版社也相繼地將國外創造性戲劇遊戲活動的書籍翻譯、出版。國

立台灣藝術教育館也在八十六、八十七年出版藝術教育教師手冊幼兒篇及國小篇，除了傳統的美勞、音樂、舞蹈之外，也都包含了戲劇篇。在九十年由教育部推動的九年一貫新課程，人文藝術領域中正式納入了表演藝術，兒童戲劇活動即將進入正式的課程。

從無到有是一個艱辛的過程，每一個參與過、推動過兒童戲劇活動課程的老師們都有相同的感受。但在即將進入正式課程的同時，我們除了欣慰，同時也為教育部對於表演藝術課程實施的準備感到憂心：

（一）教育部對於新課程的態度不一

如果詢問大家對於近來教育部推動九年一貫課程印象最深刻的是什麼？想很多人會異口同聲地說：英語師資的培訓，大規模的招考培訓的消息不斷地曝光。我們可以清楚的發現，英語課程在新課程中所受到的重視，不管師資來源在那裡，可以確定的是，已經有超過五萬的人可以報名英

語師資的培訓，表示台灣社會英語師資的人才不缺，但受到教育部特別關照，同樣屬於小學課程新領域的表演藝術，相對之下顯得相當冷清，幾乎沒有人關心表演藝術的師資那裡來？在英語師資已經大張旗鼓地進行培訓計畫的同時，表演藝術的師資規畫在那裡？同樣的新課程不同的待遇在這樣的情況表露無遺。人文藝術領域的表演藝術課程仍舊是傳統的副科，和英語這樣的主科那能相提並論。教育部所表現出來的態度如此，各級學校又豈會盡心的推動呢？

(二) 師資缺乏

雖然這幾年來教育局及民間團體不斷地舉辦研習活動，經過研習的老師人數也為數不少，只是研習通常只有一個短程的一個星期或兩三天，之前所學到的東西出校門後多不復憶起，所以，目前研習多由民間團體及學校自行安排，而教師對研習的興趣也比較低，因為研習期間少，而且研習內容多偏重於教學技巧，而沒有涉及教學理論，所以教師對研習的興趣也比較低。

師範院校除了少數的幼教系開設二至四學分的兒童戲劇之外，其他科系幾乎對表演藝術完全漠視。培育師資的體系，從來不把表演藝術當一回事。師院沒有培育師資，只好外求其他大學的戲劇科系了，但是藝術院校的教育都不是以培育師資為目標，除了沒有修習教育學分，兒童戲劇在系所中也大都是二到四個學分的課程，對於兒童戲劇教學的能力還是有相當的差距。另外就只能外求目前兒童戲劇專業團體的編導演等創作人才，以目前各兒童戲劇團體營的模式，對於教學有較深入的研究大都是劇團的負責人或主要幹部。他們多有較豐富教學經驗，但是劇團的負責人畢竟少數，即使他們願意到小學擔任表演藝術教育，也不足以應付九十年以後的師資需求。所以表演藝術的師資問題，從藝術學院畢業到小學教職人員的培養，都有待突破，而表演藝術的師資問題，不僅是表演藝術教育，也是小學教育的重要問題。

《 》

已經相當長，所培養的人才也可觀，目前人文藝術課程涵蓋美術、音樂及表演藝術，但上課的總時數卻減少，所以學校如果為了遷就現狀，藝術人文課程仍舊以音樂和美術專長的老師擔任，課程只是換個名稱上課而內容不變，因此雖然空有表演藝術之名，卻無表演藝術之實。

(四) 比賽又來了。

[illegible]

以指令的方式，舞臺要更美一點，服裝要更炫一點，劇情要更刁一丈、一點，大人的意見不斷地滲透，又回到從前劇展的老路也不無可能。

三、結論

對於戲劇表演藝術在小學發展，最重要的目的在於能夠以輕鬆、活潑、動態的方式，帶入學生的學習活動中，將原本可能極為枯燥無聊的上課方式，讓他充滿樂趣，這是目前教育改革的主流聲音：快樂學習。如何讓學生在快樂的情境中自然地學習，戲劇表演的園地，充滿了肥沃的土壤。

在語文領域的課程中，透過戲劇的方式可以在人際互動中體驗到同儕情感的互動；在戲劇的對白中學習語言的使用；在情節中體會文章的結構；在主題內容中感受到戲劇內容所要表達的思想與情感的表達方式。

在社會領域的課程中，透過戲劇的方式領略歷史人物的個性和歷史發展的軌跡，透過歷史故事的扮演，將文字的歷史變成一個

實體的歷史故事，讓他們體驗歷史人物的內在思想；透過戲劇故事可以體驗人與土地，人與人的相關的情感，及各地風俗人情的表現。

在人文藝術的領域中，結合美勞、音樂、舞臺的構成，服裝道具的設計，布偶的設計，都可以透過戲劇表演的過程集體創出來，由他們自己去完成表演的每一個部份，完全的參與帶來完全的成就感，透過音樂的使用，如何將戲劇的情境烘托得更為感人，如何去擷取音樂，並且使用她，如何用簡單的樂器配樂，讓學生自己操作，音樂是實用的、是活的。

這樣的期望其實並不遙遠，創造性戲劇推廣的老師已經做了好幾年了，只要我們正視表演藝術的貢獻；她不但是一個教學工具，她更是一個完整的學科，更是讓小學教育活潑化有效的方式之一。

註釋

- 1 呂訴上(1961)：台灣電影戲劇史。台北：銀華出版社。
- 2 李皇良(1994)：中國文化大學藝

術研究所碩士論文。

- 3 王友輝：台北市兒童劇展十一年。文訊月刊，31，p115-116。
- 4 同註2。
- 5 魔奇劇團是國內第一個具規模的兒童劇團，於七十五年四月成立。
- 6 書林出版社出版《劇場遊戲指導手冊》，心理出版社出版《戲劇遊戲》。

