

跨領域教學---當戲劇遇見性別議題

壹、戲劇藝術的特性

- *獨特的藝術：表演藝術所呈現的是事件，而不是一件固定型式的物品
包含故事、角色、文字、對話、音樂、節奏、光影、色彩、服飾等描述，且所有元素同時在一個事件中被看見
- *是一種需要個人實際參與的經驗，例如閱讀、聆聽
- *一直在變化與進行當中
- *一種當下立即的藝術型式
- *連續不斷地顯現張力
- *想像空間的無限可能

貳、劇場藝術的基本元素---戲劇文本在實體空間被呈現

- *表演（者）
- *觀賞（者）
- *空間

參、表演-----表演包含「結構」、「形式」、「風格」

一、 戲劇結構的六項元素

- 1、 情節 (plots)
- 2、 人物 (characters)
- 3、 對話 (dialogue)
- 4、 思想 (thought)
- 5、 音樂 (music)
- 6、 景觀 (spectacle)

1. 戲劇文本-----故事所呈現的內容，其中包含有事件情節、人物、時代、背景、地點等
2. 演員-----角色，表演的動作與節奏，有機的聯繫體
3. 戲劇語言-----言語的與非言語的表現方式
4. 文本的主題
5. 聲音、音效及音樂---一種實際的節奏與律動，立即牽引觀眾情緒
6. 事件發生的地點與時間---
 - (1) 場景……事件發生的地方
 - (2) 光和影的存在-----賦予靜止的空間一種動態的時間向度
7. 劇場空間-----表演場地的實質空間，以及提供舞台設計的空間，用來轉化表演空間與並同時傳達文本中視覺藝術的涵意

二、 形式-----作品組合的方式、材料、目的、樣態等

藝術的七要素：

- 1、統一
- 2、重點的強調
- 3、韻律
- 4、平衡
- 5、比例
- 6、反覆
- 7、和諧

三、 風格-----作者個人之特質，作品想表達之意義

- 1、寫實敘事---具象
- 2、非寫實---象徵、隱喻
- 3、可以同時並存

肆、觀賞者

- 一、為什麼去劇場看演出？在觀賞的過程，到底獲得什麼？
- 二、「觀看」是一種動態的學習過程

【Arthur Asa Berger 《Seeing is Believing : An Introduction to Visual Communication》】

- 三、劇場是集體藝術的經驗過程：包括舞台上所有呈現，以及其他觀眾的影響

伍、導演-----劇場藝術的調度者

- 一、舞臺劇導演的工作是一個貫穿的完整過程，從劇本的閱讀、演員的選擇與合作，到舞臺空間、服裝化妝、燈光等的設計，都是導演工作的組成部分。
- 二、導演是演出文本的作者---選角、排練、整排、採排、演出
- 三、導演本的準備---導演藝術風格、概念
- 四、整合「劇本」、「演員」、「設計與技術」、「觀眾」四個要素

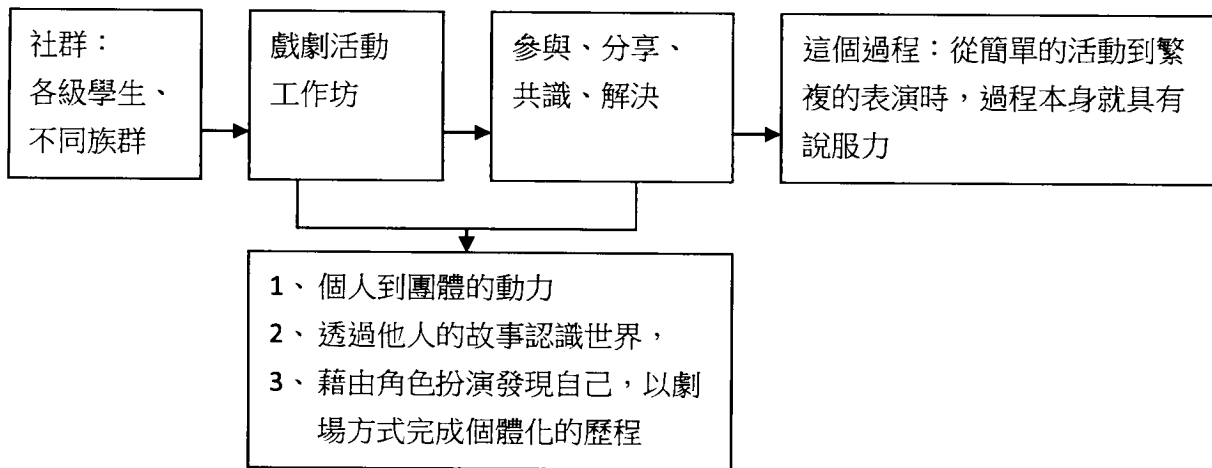
陸、當「教室」是「劇場」

- 一、教師就是教室中的導演
- 二、教師與學生同時是觀眾也是表演者：所有參與者都有觀/演者身分
- 三、表演者就是說故事的人，如何說，沒有一定規則

四、互動式

五、教室中的空間美學

柒、應用性劇場功能轉化的效應

捌、價值理性的追求，重視知識建構的過程，而非量化的效益

- 一、透過參與「劇場」
- 二、「自發性」的「參與」
- 三、「自覺」本體文化的存在（本體與客體關係的釐清），認識我是誰
- 四、「發現自己」，並找到「個人」與「群體」的關聯
- 五、過程中，產生「美感經驗」之作品
- 六、重組知識內容

玖、戲劇融入議題教學的意圖

- 一、一種參與式的、民主的，以及包容的態度在文化與社會的理念方面
- 二、去戲劇文本：故事的敘述，「他—我」、「我—您」關係之想像與建立，把自己想像成其他境況
- 三、觀眾的參與-----觀眾進入情境，進入角色，和演員一同發展故事
- 四、同理心的產生----在「他者」身上尋求自我，從而在「我」身上發現「他者」

拾、劇場特質應用於教學之模式

- 一、教育戲劇 (Drama in Theatre)
- 二、創造性戲劇 (Creative Drama)
- 三、習式戲劇 (Conventions)
- 四、歷程戲劇 (Process Drama)
- 五、專家的外衣 (Mantle of Experts)
- 六、教育劇場 (Theatre in Education)

拾壹、創造性戲劇

美國兒童戲劇協會 CTAA 在 1977 年正式以 Creative Drama 命名，台灣翻譯「創造性戲劇」，其定義如下：創造性戲劇是一種即席、非表演、且以過程為主的戲劇形式。其中，由一位「導演/教師」帶領一群團體，運用“假裝”的遊戲本能，共同去想像、體驗、且反省人類的生活經驗。

導演/教師---

導演的養成：

- 一、戲劇專業領域認知
- 二、創造性戲劇專業領域認知
- 三、教育領域認知

創造性戲劇---Creative Drama，將戲劇視為一種創造性的表達藝術，並非訓練演員，而是豐富孩子們的創作及表達能力，並完成以下目標：

- 一、藝術性---認識戲劇
- 二、教育性---透過戲劇的媒介來教學
- 三、互動性---師生與同儕之間都是雙向以上的交流學習
- 四、參與性---所有參與者都在學習過程中
- 五、表達性---表達式學習，包括語言、肢體、視覺、聽覺等
- 六、組織性---演出需要參與者分工合作完成，分工即是一種最基本的組織行為
- 七、歷程〈process〉中的學習與創意發想重於最後的演出製作〈product〉
- 八、即興創作

拾貳、創造性戲劇的目標

- 一、幫助參與者發揮潛能-----認識自己
- 二、透過對話、動作及故事理解議題的知識，過程中培養學生四個層次的能力
 - 1.直覺的洞悉力
 - 2.知識性的解析力
 - 3.情感面向的感受力
 - 4.經驗的統整能力
- 三、幫助參與者瞭解並欣賞戲劇藝術-----學習有關戲劇的知識
 - 1.劇中角色之行為
 - 2.了解劇情
 - 3.了解各藝術層面運作情況---布景、道具、燈光、音樂、服裝等
 - 4.如何共同創作一齣戲
 - 5.培養鑑賞能力與判斷能力
 - 6.賞析優秀的文學作品
 - 6.欣賞戲劇性活動
- 四、以藝術內涵理解人的生活，從個人生活經驗開始連結

拾參、戲劇融入議題教學(性別)之課程意涵有三：

- 一、知識的統整
- 二、經驗的統整
- 三、社會的統整

建議閱讀書籍

- 1、段慧瑩譯 (2000)。不只是遊戲：兒童遊戲的角色與地位。台北市：心理。
- 2、歐怡雯譯 (2006) 開始玩遊戲 11-14 歲。台北市：心理。
- 3、劉純芬編譯 (2005) 假戲真做，做中學：以戲劇作為教學工具，幫助學生有效入主題學習。台北市：成長文教基金會。
- 4、林玫君 (2005) 創造性戲劇理論與實務。台北市：心理。
- 5、_____ (2010) 創作性兒童戲劇進階。台北市：心理。
- 6、張曉華 (2005) 創造性戲劇理論與實務。台北市：心理。
- 7、谷瑞勉譯 (2001) 教室中的為高斯基：仲介的讀寫教學與評量。台北市：心理。

8、容淑華 (2013) 另類教育：教育劇場實踐。台北市：國立臺北藝術大學。

戲劇互動教學策略

從時間、地點、人物確認事件內容，運用肢體、空間、聲音去創造與發揮想像力。

針對不同學習階段的學生，設計規劃不同的教案與教學內容，教學過程運用戲劇

教學策略與技巧，已達到教學目標。其教學策略有許多，可相互交叉使用，除了

運用在戲劇的教學，也可應用在各科的教學，讓學習者可以更深入地思考教學內

容的人、事、時、地、物，並將平面的知識拓展成立體、內化的層面。

以下就其教學策略大致歸類並簡易說明其執行方式：

一、內容架構，前後相互呼應---從時間、地點、人物確認事件內容， 運用肢體、空間、聲音去創造與發揮想像力。

- ◎ 定義空間 (Defining Space) ---利用家具或物品重新塑造空間，藉以表現出不同的地點，此時可以請同學發揮想像力，假設我們在某一場合，例如：將相同的桌椅用不同的擺設方式，變成候診室、教室、辦公室等。
- ◎ 集體畫 (Collective Drawing) ---小組的成員可用即興雕塑，或事前討論方式，用肢體展現成一幅共同的形象或景象。例如模擬失火的景象，大家可以扮演各種不同角色的情境，如救火隊員、路人、病患等，依自己的想像和整體的圖畫的關係，大家一個個進入舞台，即興地選擇扮演某角色，並擺出定格不動的姿勢 (雕塑畫面)。

- ◎ 靜止影像 (Still Image) ---運用肢體停止的姿勢，以展現整體想表達的一刻。例如要表達驚訝的情緒，分小組進行，同學可以先討論什麼情況會發生驚訝的表情（如看到怪獸），請每一小組作整體的靜止定格的情景畫面。
- ◎ 戲劇遊戲 (Drama Games) ---老師用來導引進入主要教學活動的遊戲，這些遊戲會依教學目標加入情節，將複雜的經驗明確地、但簡化地表現出來。例如鏡子遊戲，可以培養學生的專注力，觀察力與模仿力。
大多數人總認為「玩」是不用教的，且浪費時間。但事實上，學生在參與遊戲的過程中，學會溝通表達、思考反應、以及學會群體與個人關係之互動。
- ◎ 未完成的資料 (Unfinished Materials) ---有目的的展示設定的物品，當成線索一般，延伸出故事來。例如校園暴力的主題，可以設計一封求救的信、幾篇日記等，讓同學去討論，並創造發展出故事情節。
- ◎ 音效 (Soundtracking) ---所有的聲音或器具是用來製造氣氛。請同學利用週遭的物品製造故事中的音效，如走路聲可用手拍地來表現；或是學動物叫；亦可以請小孩躺在地上閉上眼睛，然後由老師製造各種聲響，請小孩冥想發生了什麼事情。
- ◎ 牆上的角色 (Role-on-the-Wall) ---將角色畫在黑板或紙上，每個人看到此畫後描述他所認為的性格。例如可以請一位小孩躺在白紙上，大家

依照他的外型描出線形來，再共同創造這個角色。

- ◎ 日誌、地圖或圖表 (Diaries, Maps & Diagrams) ---從這些文件中，虛構出一個角色來。例如從地圖中可以虛構冒險的路線，或是想像途中發生的事。
- ◎ 雕塑 (Sculpting) ---可以個人或分小組集體去塑造自願表演者的肢體，協調姿勢和空間的關係，進入重要凝住的一刻。例如可以設定主題，以職業為例，例如拿到交通警察指令的學生，就擺出像交警的姿勢，讓別人猜，有些同學讓覺得姿勢不像，他可以趨前進行肢體的調整。
- ◎ 模擬 (Simulation) ---運用角色卡所提供的情境、職業、年紀等，去描述或演出設定的問題。如校園問題，一位欺負人的孩子、被欺負的學生和老師，都先把角色定出來，讓小組討論出劇情並演出。
- ◎ 默劇 (Mime) ---不用口語表達，著重肢體語言的表達所發生的人事時地物。如在公車站牌等車的人，從肢體表演看出他們的關係和他們的職業。

二、敘述性動作---有一主題或焦點事件，以訴說一故事為中心，往後發展成一個情節，可以透過任何假設與想像，個人與團體在語言交談中互動。

- ◎ 電話交談 (Telephone Conversations) ---利用聽到一方的談話內容，去編導整個戲劇的情節。例如模擬電話答錄機留下綁架某人的訊息、或

某個女生留下曖昧的內容，可以用即興的方式或設定好某一種家庭接到這樣的電話會有什麼反應。

- ◎ 坐針氈 (Hot-Seating) ---藉由坐在椅子上的人而產生的角色，或由故事中的角色，坐在椅子上接受大家詢問，其角色的相關問題，亦可藉此活動探索這角色的內心世界。例如陳述『梁山伯與祝英台』的故事後，可請自願的學員上台扮演祝英台的父母，並詢問為何用這樣的方式處理他們的問題？會不會後悔？.....。
- ◎ 老師入戲 (Teacher in Role) ---老師扮戲中的某個角色，以助於情境的引發並藉此掌控整個戲劇活動。例如模擬一群小孩坐公車，由老師扮演司機，並提出一些問題，或是告訴乘客他要罷工，請所有人下車，但公車上有一些老弱婦孺，到底該怎麼辦？請所有的同學來說明如何解決這些問題。
- ◎ 專家的外衣 (Mantle of Expert) ---學生扮演不同專家的角色，去探究並扮演不同專家的看法。例如模擬桃芝水災過後，政府舉辦公聽會，討論責任的歸屬，同學們可依自己的興趣扮演居民、檳榔商、政府官員、學者.....等，但有些主題必須在之前就要先做資料的閱讀和收集或是團體討論。
- ◎ 開會或面試 (Meeting or Interview) ---設定一主題與角色，去發展語言的創造力。新聞報導也可以進行類似的即興創作。

- ◎ 角色卡 (Role Card) ---設定不同角色之狀況，討論並即興發展情節。
- ◎ 某年某月某日 (A Day In the Life) ---例如歷史上的今天，或特別的一天，特別的事件，某個(些)人發生了某些事，經由討論並即興發展情節。

三、更深沉的轉化節構---劇場活動不只是肢體與即興，更進一步探討及重新詮釋作品，開放更多元或不同的思考方向，適時地加入個人想法與情緒，進入表演，以獲取更內化的認知。

- ◎ 即興創作 (Improvisation) ---由老師設定情境，讓小組或個人依照生活經驗或想像力，可事先討論，或隨指令自然產生劇情。例如可以用一句話做即興，如是不是你做的？同樣這句話用不同的心情、角色去即興創作劇情並演出。
- ◎ 論壇劇場 (Forum Theatre) ---一齣戲在演出的過程中，可以設定在某個轉折點或衝突點停止，詢問觀眾的意見和想法，再由演員演出，嘗試各種可能性。例如扮演父子之間的爭吵，在某一時間點台下觀眾可以喊停，或老師設計停止，問同學如何解決會更好，並請同學上台扮演其中一角，企圖解決問題。
- ◎ 型態心理 (Gestalt) ---把一個群體的共同特質，將他們聚集在一起，用不同的戲劇演出技巧表現出這一群人的特質。例如同樣都是藝術家，他們關心的議題或是肢體動作跟其他團體，如老師、學生等，會有很大的

差異。

- ◎ 儀式 (Ritual) --- 群體討論，創造一定的規則和規範。如分組創造屬於這一組的口呼、肢體動作或舞蹈。
- ◎ 思想軌跡 (Thought Tracking) --- 請一人扮演角色的內心想法，或從靜止動作時輕拍他的肩膀，請顯露他揣摩角色的內心想法。例如在靜止動作或雕塑等活動時，當老師輕碰其中一位同學的肩膀，請他說出當他做這個動作時心理的想法。
- ◎ 面具 (Mask) --- 製造疏離的效果。
- ◎ 說故事劇場 (Storytelling) --- 人、事、時、地、物的組合，不同的組合產生不同的故事情節，相同的道具可以想像成不同的用途，請同學組合看看，並將空間裏加一些視覺效果，聽覺的感受，去創造一個屬於自己的故事。

舞台：如影子戲的白布、框形、平面、圓形舞台.....

道具：掃把、雨傘、毛巾、椅子、桌子.....

背景：森林、沙漠、白天、黑夜、都市、叢林.....

人物：男士、女士、大人、孩子、老人、各種職業的角色

服裝：古、今、中、外、男士、女士、大人、孩子的服裝

音效：大自然音樂、古典樂、恐怖音樂.....

燈光：灰暗、黃昏、明亮.....

運用戲劇進入教學活動時，必須有清楚的引導式教學，也就是針對學生的狀態設計教案與教學計畫、教學目標、教學內容、戲劇教學策略、分組進行、評鑑方式等，在教學活動進行時讓學生自由式的發展。

教案設計時，必須注意下列步驟：

- 1、 教學目標
- 2、 教學策略與方法
- 3、 教學內容
- 4、 教學對象
- 5、 對象之起點行為/學習條件
- 6、 教學時間
- 7、 教學場域/空間
- 8、 教學評量