

共思未來戲劇教育的面貌一

英國全國戲劇協會二〇〇〇年會議

The Shape of Things to Come – The Conference of National Drama 2000

鄭 黛瓊 Tai-chiung CHENG
德育護專講師

公元二〇〇〇年四月十六至二十日，在一片繁花似錦的古城約克，兩百八十位來自世界三十餘國的戲劇教育工作者，從四面八方而來，群集在University College of Ripon & York St. John的校園中，舉行了一場盛大的戲劇教育學術研討會，以探索、分享、發展、思辨戲劇教育可以對人類教育提供什麼樣具體的貢獻。

為戲劇經驗正名

進入York校園的報到處Temple Hall的大門，映入眼簾的是告示牌上寫著三個問題，揭發此次會議的三項重點議題：對所有年齡層的學習者而言，應將戲劇經驗正名為何？如何為表現政治、社會與文化環境的戲劇經驗命名？老師在學校所提供的戲劇經驗，與藝術家們以正式且有教育性的佈景所提供的戲劇經驗，以及在某些學習環境中，老師和藝術家使用的戲劇經驗又有何異同？在這密集的五天思索中，期望能共同為未來戲劇教育的形貌思辨出一個方向，任何人都可以在這個看板上寫下他們的意見。

研討會的專題演講 與主講人

這次會議由Pam Howell 與Jan Macdonald聯手策劃主持，會議中安排了多元的研討形式，五篇專題演講為每一天的活動揭開序幕，分別由藝術教育學者David Best、Gavin Bolton、Dorothy Heathcote、Jonathan Neelands、Bantos -Cabangon主講。透過他們陳述個人對此次主題的見解，來探討未來戲劇課程的面貌，為戲劇活動找出一個具普遍性的名稱，並進一步探討經過地方政治、社會與文化環境，戲劇教育會有什麼樣的改變。四月十七日David Best以*Vision*為題，為這一專題主講系列破題引言，「為什麼戲劇，為什麼藝術教育是如此重要？」他從哲學的角度引導大家思考這一議題。他指出語言與藝術是傳達思想與情感的工具，而非僅止於傳達訊息，因此兒童學習語言、藝術，可以幫助他們學習思考和感覺。教育一定有評估，而評估不是測量，敏感而非形式的判斷則是教育的基礎。他一向主張藝術欣賞應透過理性的訓練，方能達成，沒有理性的基礎是不可能對藝術有所了解，也無從產生直覺感受進行創作，對「理性」他有很深的思辨，其在英國對藝術教育的思考，一直有著領導的地位。

*It's All Theatre*是Gavin Bolton主講的專題，Bolton是一位英國著名而且重要的戲劇教育家，也是英國戲劇教育活動（Drama in Education）的先驅者之一，他從歷史的角度引領大眾去檢視戲劇教育的發展，針對英國的過程劇（Process Drama）的應用與發展過程，他發現儘管先後有許多戲劇教育家各自提出他們的創見與實踐，然而戲劇與劇場的定義常常是模糊的，因此在這次的專題中他提出兩個問題，試圖釐清什麼是劇場？對於所有適合各年齡層的戲劇活動，給予的名稱範圍應大到什麼程度？他認為不論哪一種戲劇活動形式，其元素都來自劇場，目前英國將常用的Process Drama定名為Drama In Education，但在澳洲以產生新的命名Applied Theatre（應用劇場），所以他主張在新的世紀來臨，在重新為DIE定位之際，希望大家多朝劇場想想。

戲劇究竟是一個學科還是教學系統？多年前Dorothy Heathcote早已探討此問題，並將她所發展的戲劇教學活動，明白指出那是一套系統。此次筆者採訪她時，還特別問起此觀點，求證她的觀點是否有所改變？她告訴我想法依舊。被譽為二十世紀英國最偉大

的教育家之一的她，以其豐富的教學經驗，得到所有教師的敬重。本著她一貫的教學系統，她主講的專題是*Context for Active Learning*，提供了四個針對連結學校及社會的教案示例，第一是集體進行戲劇創作；第二是她著名的教學策略，「專家的外衣」(Mantle of the Expert)，是老師入戲的一種有效且豐富的教學策略¹；第三滾動角色 (Rolling Role)；第四委任 (The Commission Model)。退而不休的她，以其豐富的經驗與永不熄滅的教學熱忱，贏得了如雷的熱烈掌聲。

來自菲律賓的 Beng Santos-Cabangon，是PETA的執行長，PETA乃當地一個相當有規模而且經營多年的劇團組織，他們多年紮根於社區文化的推動，因此她的報告主要陳述他們多年來的實務經驗與發展，由於他們的劇場藝術標榜著多元統整式的訴求，使得其戲劇教育活動形態多元，類型包括有創造性戲劇活動 (Creative Drama)、創造性寫作 (Creative Writing)、視覺藝術、創造性肢體活動、團體動力、創造性的聲音及音樂等類門，此外他們也有傑出的教育劇場 (TIE) 創作，與社區民眾討論著他們歷史、文化的議題。

最後一天的Keynote由Jonothan Needlands主講，這些年來他的戲劇教育理念與實踐，早已自英國

跨越至加拿大，甚至澳洲、美國等國的戲劇教育會議中，也常聽到他擲地有聲的建議，據Pam Bowell說道，此番會議主題便是他在一九九八年年會時提出的議題，延伸為今年二〇〇〇年的探討主題。在這一篇文章中，他為英國所謂的過程劇的過程和戲劇課的課程安排給予評論。首先他先就兩者的區別下定義，他認為前者是一種戲劇作品，後者則意指一種內在結構，此內在結構應有角色的運作；前者為一種教學法，後者是一種課程結構；其批評重點針對過程劇的過程的實踐與論述，並且對於把戲劇當成學科主軸，而較忽略戲劇作為多元生活經驗探索的狀況，也提出他的見解。報告中並提醒大家別忘了戲劇可以在認識世界文化上，為孩子們提供一個藍圖，老師也是如此。

透過這五篇的專題演講，使得會場討論熱烈，每逢短暫的茶會時間，與會學者們都分別針對這幾個議題交換意見，或有延伸思考，或有更深入的思辨，促使這些在各地推動戲劇教育，或從事師資培訓的教育工作者，透過討論，更清楚地釐清自己所做的事情與地位。

密集分享的研習營會

除了專題更有八場研習會，由主辦單位邀請在戲劇教育上負有

盛名的八位教師，分別主持各自的系列，並由他們個人提供他們成功的教案模式，在各自的研習營中與與會學員互動分享，每場研習營為四天，每日一小時半的分享參與。他們各有所長，這八名研習會的主講老師除了Beng Santos-Cabangon與Jonothan Needlands外，尚有來自肯亞的Kennedy Chinyowa，他們著重在為兒童與成人以傳統藝術的元素，使用在劇場的創作上。

Patrice Baldwin是英國基礎教育的首席教師，也是全國戲劇協會國小組的領導者，BBC的校園電臺的戲劇顧問及劇作家。Ruth Burgess是一位享譽國際成功的教育劇場 (TIE) 與兒童劇場的導演；Don Fraser為全國戲劇協會的創始會員之一，一直嘗試以舞蹈、戲劇、視覺意象，為兒童與青少年製作非傳統劇場形式的戲劇。Stuart Hawkes為全國兒童劇場協會代表，也是國際知名的導演，喜歡使用非傳統性質的教材，不特定在劇場中與兒童分享他的戲劇作品，他的作品內容多企圖以培養兒童自尊為主。John Rainer也是一位相當重量級的戲劇教育家，也有許多重要的經驗分享。

就筆者參與的Patrice Baldwin主持的小組，Baldwin在過程劇 (Process Drama) 的發展上確有其細膩獨到之處。她著重把戲劇運用在課程，讓學童學習文學與歷史，此次她和我們分享的教案是

詩的主題。她根據一首由詩人Kate Flaming的詩作“ The Lady of Shallot”，使參與者經驗一個完整詩的探索過程，也是具象式的、戲劇式的探索，從詩的意象、文字、色彩、情感、想像、思想，一層層的運用戲劇元素引導參與者經歷詩的內涵並形成意義，過程敏銳而豐富，她告訴我她的學生大多是九至十一歲的兒童。較不同於一般的過程劇的教師，她傾向使用一些輔助媒材如音樂、視覺藝術、寫作、肢體動作等，來促使活動更加生動，引起學生學習的興趣，相當成功動人。

這種實務性的教學法的學術分享，在臺灣的確罕見，未來教師自主，及教材的多元開放下，或許可以醞釀更多的兼具實務性的學術研討會，讓臺灣的各級學校的優秀教師，能夠有機會藉著研習會的形式，提供他們寶貴的經驗，並讓教師們彼此從中分享互惠，對我們本土藝術教育的反思與系統建立，應有正面積極的作用。

腦力激盪—論文發表

論文發表會場被安排在校園中的幾座建築物中，爲了能挑選自己想聽的主題，每天清晨七時以後至早餐時間，與會學者都會至 Temple Hall前廳，簽選自己想參與的論文發表會，若是熱門題目，參與者便得請早。這次的自願發表的論文總共有三十四篇，主要還是英國本土的經驗，但也有一

些來自芬蘭、德國、加拿大、美國、南非、牙買加、澳洲、愛爾蘭、紐西蘭等國的戲劇教育實踐與理論的發表，如加拿大擁有終身成就獎的戲劇教育家Norah Morgan，以及中生代的Juliana Saxton 與Carole Miller教授，也在會中發表他們探討戲劇教師定位的論文。這部分有的是書面論文的發表，有的以具體研習會的形式呈現；每一間的會議室，都有著許多戲劇教師們的心血與創意結晶，或是教育劇場（TIE）的活動紀錄分享，或是戲劇教學活動（DIE）的教學成果或教案分享。熱烈的討論，甚至辯論，只爲了真理越辯越明，透過集體思辨，使得教育工作者從實踐到思想理論的建構，都更加豐富而紮實了。

戲劇教育的實作與演出

除了知性的交流，主辦單位還安排了幾場戲劇教育中相關的劇場活動呈現，如亞歷山大技巧的研習課程；與說書人Paul Jackson共渡的感性夜晚，豐富的聲音與想像，聆聽著他動人又五味雜陳的技巧，訴說著一個接一個的故事；印裔舞者Sephira表演其結合印度舞元素的專業現代舞；社區劇團Vita Nova，呈現齣他們針對社區青少年吸毒所發展的TIE戲劇活動“Scratchin’ the Surface”，據說參與此劇的觀眾已超過六千人次，

都給每位參與者留下深刻的印象。

尾聲

戲劇教學活動（DIE）與教育劇場（TIE）源於英國，由於英國過去對世界的影響力，使得他們發展的戲劇教育思想與實踐，隨著英語的傳遞，播散至英語系的國家，如愛爾蘭、加拿大、澳洲、美國，甚至向外再行擴散，目前已形成數個國際重要的學術網絡，彼此學習觀摩。英國的全國戲劇協會，便是其中一個重要的組織，他們從一九八八年建立至今，目前已超過五百名會員，並成爲一個國際組織，每兩年召開一次國際會議，一次國內會議。這是一個民間自發性組織，所有的活動都是由他們自籌經費，戲劇教育的推動是他們當然目標。目前，他們針對一般教師做許多師資培訓的工作，除此之外，他們還出版許多戲劇教育專書與雜誌，供國內外的戲劇教育工作者參考與發表。難得的盛會，終於在眾人的闊論與掌聲中落幕，每個人都滿足的攜著滿滿的行囊，帶著滿腦子的想法，在復活節前夕，離開這個古老又溫馨的小鎮York，並共約著下次會議的到來。

註釋

- 1 可參見《戲劇教學》一書中所提的內容。心理出版社，作者：Norah Morgan 及Juliana Saxton，譯者：鄭黛瓊，1997。