

「劇場外辦」

—結合公共資源、學校、劇場專業的戲劇教育推展計畫

教育部「九年一貫課程」的教育列車已經鳴笛了。這是一種統整多個課程領域的彈性教學法，涵蓋了自然科學、數學、社會、體育和藝術與人文等領域的統整願景。其中藝術與人文領域包含的範疇最為寬廣，也最受教師關注。現在許多因應這種開放性教學方針的教科書都在緊鑼密鼓編寫出版中。九年一貫的許多學科要統整，藝術與人文要統整（不是作文的歸作文、寫生的歸寫生），而戲劇教育則是目前所有的基本人文科目最能發揮統整功效的。戲劇包括了故事的想像力、文句詞藻的練習、舞台佈景的美勞、肢體韻律的動力節奏和感情的表現。

近代的戲劇已有了多元的發展，劇場已超越了靜態的舞台欣賞形式，將表演回歸真實與虛擬（或模擬）的時空交錯，讓觀眾互動和場景生活化與現實化。戲劇活動應用於教育更發揮了遊戲、入戲、移情、抒發情緒、思考、自我反省和學習的功效。

教師可以是一個很好的素人戲劇導演、誘發者、幽默者或共同表演者。用戲劇化的方式上課可令學習變得好玩。二十年來，經過多方的學者推廣引介，國內已經有了許多專業表演的兒童劇場，魔奇、九歌、鞋子、紙風車、一元、小青蛙、杯子、無獨有偶、偶偶偶等劇團除了演出外，時常配合各個單位舉辦戲劇教

育師資的培訓研習，大家認識了「角色戲」、「即興劇」、「教育劇場」、「迷你劇場」、「物件劇場」、「人偶劇場」……等等的形式，本文引介的是既新且舊的表演形式——「劇場外辦」推介給「九年一貫課程」的教師參考試辦。

「劇場外辦」即走出劇場，找一個生活的場景，預設議題或即興挖掘議題去演出。注重表演的場所性（戶內或戶外），意即場所內一切相關的人與物，變成一種場所資料的學習、關懷、相容、參與和反省。「劇場外辦」的目的不是借場所作為舞台去演出（與戶外劇場不一樣），而是刻意去對劇場中的人與物有所回應。我記得十五年前胡寶林老師訓練魔奇劇坊（國內第一個專業兒童劇團），就是從一個公園走到另一個公園，要求團員利用公園中的樹木、遊具、陌生兒童、週邊的店舖去串聯故事即興演出。¹

「劇場外辦」就是一個非常適合教師把學童帶出教室、在校園樹林下、在泳池、在圖書館、在保健室、在校長室、在菜市場、在公園、在運動場、在消防中心、在餐廳、在火車等地演出，成功的關鍵在事前的相關議題挖掘和統整學習領域的媒體。當然，有專業演員的介入將會更精彩。

壹、戲劇教育的推展計畫：「劇場外辦」(Outreach Theatre)

甚麼是Outreach Theatre？為甚麼叫「劇場外辦」？

就字面解讀Outreach Theatre的意義，可以說是將劇場 (theatre) 延伸向 (reach out) 一個沒有劇場的地方，它含有“主動”推廣的意義。廣義來說，「劇場外辦」計畫是指專業劇團，有目標的、有特定對象的，將觸角延伸至 (reach out) 沒有劇場的地方，並且進行一系列的戲劇活動和演出。

在中文的翻譯上，筆者一時還找不到貼切的字眼來比擬Outreach Theatre，幾番經由：劇場延伸、劇場向前走、劇場外放、劇場外燴等等，最後在與胡寶林教授的討論中，選擇以「劇場外辦」作為中譯。以「外辦」來引申其有可移動性 (mobile)、到在地服務，以及依服務對象量身訂製戲劇活動和演出的套裝內容。

「劇場外辦」(Outreach Theatre) 這樣的活動，在英、美常見專業劇團和大學戲劇系所，結合公共資源、劇場、教育，針對不同地域、參與者的條件，進行的戲劇教育計畫。筆者就讀紐約大學戲劇教育研究所 (New York University, Program of Educational Theatre) 時，參與一九九七年暑假在英國和愛丁堡瑪葛麗特大學戲劇系 (Queen Margaret College Drama Department) 攜手合作的「劇場外辦」計畫，在全程的參與當中，領會到公共資源、劇場、教育三者整合的過程，以及在戲劇教育的藍圖之下，將TIE (Theatre in Education的簡稱，本文譯為教育劇場)²，結合DIE (Drama in Education的簡稱，本文譯為教育戲劇)³的巧妙安排。回想自己在國內參與推展戲劇教育的經驗，覺得「劇場外辦」計畫在其組織、創作的過程中，有值得國內專業劇團、教育單位作為未來合作參考之處。

以下本文將就當時這個計畫如何展開，以及運

作的過程，做一個描述，期望這樣的經驗，對於學校、戲劇專業人士在推展戲劇教育，產生對話和互相交流的效應。

貳、公共資源、劇場、教育的整合

夏日的早晨，愛丁堡皇家植物園 (Royal Botanic Garden) 的草地上出現了一位吹著笛子的說故事人 (圖1)，他扮演被樹精靈收養的孩子，吹笛人對著一群報名參加植物園之旅的孩子，敘述自己在森林裡的一段經歷。隨著吹笛人的敘述和引導，孩子們的足跡在整個植物園裡遊走，經歷了一段植物園之旅，他們認識了來自不同文化的植物，例如：在東方園區裡，一隻龍 (由人扮演) 敘述竹子的特色和文化背景。孩子們也遇到來自墨西哥雨林熱帶區的一隻昆蟲 (由人扮演，圖2)，敘述自己離鄉背景，異地生存的經過。整個活動有演出，也有觀眾互動的戲劇活動，讓觀眾提出對劇中角色的建議方法，讓參與者在觀眾、角色扮演的相對關係中娛樂、思考和學習。

專業劇團有目標的、有特定對象的系列的戲劇活動和演出

為什麼說「劇場外辦」是一個計畫，而不單純只稱之為「演出」，是有它的道理的。因為，在整個計畫中，通常先有一個因特定地區、或特定團體訂定的教育目標，交給戲劇專業團體，然後圍繞著這個教育目標，而發展一系列包括演出和觀眾參與的戲劇活動。

以愛丁堡皇家植物園這個計畫為例，植物園為這個計畫訂出的教育目標是：

1. 了解植物對人類的貢獻。
2. 由植物了解不同的文化。
3. 知道植物生長的特性，以及維護植物的方法。

這樣的教育目標在「劇場外辦」(Outreach Theatre) 的傘蓋之下發展出，例如：當孩子們跟

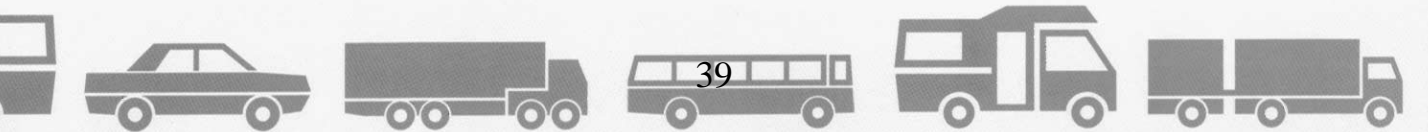

圖1 吹笛人和孩童講自己的經歷。

圖2 孩童拿草指引墨西哥甲蟲。

隨吹笛人遊園碰到龍時，聽龍在哀傷地訴說自己遠離自己的皇宮，而落腳在這歐洲植物園中的東方園區時，有孩子安慰龍說：「你現在住的這個地方也是皇宮呀（But this is the『Royal』 Botanic Garden！）」，聽了不禁讓在場的人莞爾。又當他們在雨林區碰到那隻一身綠、動作緩慢的甲蟲時，在了解牠正無所適從之後，爭相簇擁照顧牠時，有孩子靈機一動，從地上撿了草，握在手中，有效地引導著甲蟲走向正確的方向。另外還有請他們討論如何結識朋友，並以「靜止畫面」（still image）呈現他們如何結識朋友，以便給來自北美的箬麻樹結識朋友的方法等。

整個活動的進行是流動在植物園裡的，表演者以園區作為舞台，將植物園為這次活動所訂的教育目標轉化為故事情節、戲劇遊戲來引導孩子參與，結合了看戲和戲劇互動參與的活動。

參、「劇場外辦」計畫的理念和精神

「劇場外辦」的理念和精神可由下列這些特質看出：

1.在沒有劇場的地方。

- 2.不是觀眾來到劇場，而是主動性的將劇場的條件帶給觀眾。
- 3.在特定的地理區域，或為特定需求的民眾設計的劇場。
- 4.觀眾不僅是看戲，也透過戲劇活動參與。

因此，「劇場外辦」的地方，可以很彈性，因地制宜，主題內容則是切合該計畫的目標即可，可以是為博物館展覽、或圖書館當季主題的目標，或是一項古蹟的歷史意義等等，而量身訂製的一系列的戲劇活動和演出，也可以是一個以監獄為演出場所的劇場，演出的內容和演出後的研習活動，是結合監獄為特定對象的教化目標，例如：青少年飆車心理。

為了符合上述這些條件，參與計畫的各公共資源單位，必須先提出該單位參與此次計畫的教育目標，交由戲劇團體量身訂製創作，在過程中雙方保持溝通，讓教育與戲劇創作可以有效的呈現給觀眾。整個發展的過程裡，創作者不僅得到該單位教育資料的全力提供，也必須進行資料研究，以便發展可以呈現該教育目標的演出，以及戲劇活動。

就如同在愛丁堡植物園的這個「劇場外辦計畫」，是由植物園教育組釐定該活動的教育目標，交由此次計畫的負責人，瑪葛麗特大學戲劇系琳·克拉克教授（Lynne Clark），克拉克教授有著豐富的教育劇場（TIE）實務經驗，以及社區劇場（Community Theatre）經驗，並主持此次和紐約大學戲劇教育研究所合作的「劇場外辦」計畫。參與的戲劇教育研究所的學生，依據不同主題和不同教育目標創作，組成戲劇工作小組，量身訂製戲劇的呈現方式。涵蓋在此次計畫中尚有幾個地區，包括：野生動物園、圖書館、健康

中心、消防局、蘇格蘭皇家博物館等等。各個單位或團體提出他們希望達成的教育目標和資料，給參與計畫的戲劇教育工作小組，戲劇教育小組必須根據下列原則，編織計畫呈現的內容以及方式：

因此，事前的資料收集、準備和演練，運用了教育劇場（TIE）、戲劇教育（DIE）的技巧，諸如：故事敘說（storytelling）、靜像（still image）、圖示（making map）、聲音效果（sound tracking）等等，以及扣著教育議題發展演出的情節的程式，同時設計參與互動的活動，表演者身兼演員（actor）、老師（teacher）、催化者（facilitator）等功能的角色。

「劇場外辦計畫」有時是採定點實行，有時也會把整套計畫巡迴至不同的場域。就像筆者參與的這次計畫，有的主題是去各定點演出，例如：皇家植物園的主題、圖書館的主題、蘇格蘭皇家博物館的主題等等。有的則巡迴至不同的學校社區，例如：「消防安全小組」這一組。

肆、「消防安全小組」示例

為了作進一步說明，筆者選擇此次「劇場外辦計畫」中一個同樣在國內校園中為大家所熟悉的主題：消防安全，詳細描述其發展過程和呈現方式，以便讀者可以參考和比較。

「消防安全小組」，這是個有關消防安全的主題。我們戲劇教育小組，先由消防局送來的資料中了解當局對於此次的教育目標的期望，研讀過

之後，接著在消防局負責這次與我們配合的教育官員蘇珊小姐和消防官員凱茲先生的安排之下，拜訪消防局，了解消防局所有的設備、宣導方式（包括：錄影帶、布偶劇代言的山姆娃娃、適合兒童操作尺寸的消防設備，不同年齡層的宣導重點，以及困難之處等等），另外還安排我們去消防博物館參觀消防器材的演變。

此次觀眾對象是小學學童，最後戲劇教育小組發展出的整個「消防安全小組」演出和戲劇活動如下：

第一場：

（一）演出「愛丁堡大火」：安妮接獲阿姨寄來

圖3 曾曾曾祖父牽大家經過防火隧道，逃離火場。

圖4 消防官員凱茲先生隨行於活動最後現身說法。

綜觀「消防救難英雄組」整個的計畫中演出和戲劇活動；第一場愛丁堡歷史事件是「餌」，引發觀眾火場的感受。第二場則進入經驗上，我們了解的防火方法，以及畫海報告示防火的重要性。整個內容，從材料的選擇、到引發觀眾情感（emotion）、經驗（experience）、想法（thought）、行動（action），運用演出的劇場效果以及戲劇活動的參與，了解每個人的社會責任。

令我驚訝的是，此次消防局參與我們計畫的教育專員蘇珊小姐，本來是小學教師，她自動請調至消防局擔任教育官員，發展教材也配合宣導，約期滿就再回學校教書。這樣的橋樑在公共教育的推廣上非常重要，此次每個主題中教育官員的角色，提供我們很多教育的資訊和經驗的協助。例如：蘇珊小姐會再看過我們的試演，提出意見，以及教育議題是否呈現清楚，而穿著制服的凱茲先生，配合在每次演出最後現身說法，也為演出活動製造了更真實的說服力。另外，對於愛丁堡消防單位在消防安全教育方面，所發展出的針對不同年齡孩童的宣導教材的豐富性，不僅令我大開眼界，並且適時的給予支援，例如：「消防安全小組」演出中，表演會曾祖父的演員頭上戴的古董消防鋼盔，就是借自消防博物館。

的包裹。由愛丁堡大火歷史事件談起，由曾祖父的遺物，以及信中了解擔任消防員的曾曾曾祖父，當時為了救人英勇殉職的過程。

- (二) 重現大火現場：由扮演會曾曾祖父的演員和其餘演教員引導觀眾發出火災現場會出現的聲音（腳步聲、求救聲、火焰的聲音等等）。
- (三) 建造防火隧道：分四組，兩組合作防火隧道，兩組在會曾曾祖父帶領下衝過隧道安全逃生（圖3）。

第二場：

- (一) 如何預防火災：梅敘述自己在房間點燈籠失火的經驗，組員以靜像呈現燈籠失火，以及倒帶演出先吹熄燈籠再去睡覺的預防方法。
- (二) 防火辦法：組員請觀眾分組討論，根據自己的經驗以靜像呈現應該如何防火。
- (三) 畫畫：穿制服的消防官員凱茲先生現身說法，他和觀眾談發生意外時逃生的要點。最後我們請觀眾每人以紙筆做一個防火小海報張貼在場地四周，大家分享後，結束整個約一小時的活動。（圖4）

伍、結論與建議

整體而言，「劇場外辦」計畫的特色在於整合多方資源和專業人士的協力合作，並且結合地域的特色，提供參與者貼切的互動。「劇場外辦」不僅展現了一種劇場的型式，更進一步將戲劇教育實踐。就某種程度而言，「劇場外辦」也是一種教學策略，而可以運用在國內九年一貫教育課程的統整。這樣的型式，似乎在國內有相當大的推展空間。在學校方面，可以考慮把這樣的觀念規劃在課程中，讓學生走出校園，結合劇團或戲

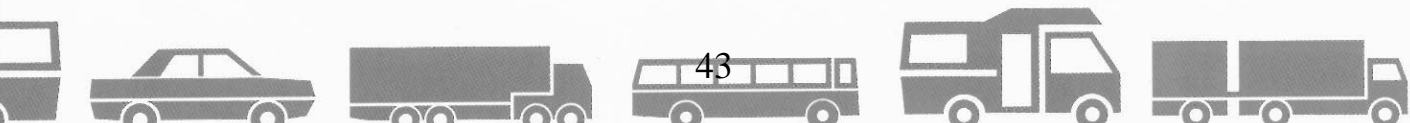

劇系，把劇場、教室帶至公共場域。就公共場域而言，則可以透過「劇場外辦」的計畫推廣他們的理念。就劇團而言，則扮演了整合資源以及傳遞該理念的橋樑，可以搭配劇團駐校與教師配合課程的學習或是結合社區的理念推廣等等。

→ → →
其實，國內劇團參與公共活動的情形也屢有所見，例如：宜蘭童玩節或幾次大型慶典活動的闖關遊戲，都有借重戲劇團體扮演腳色，進行動態引導，其中偶爾也參雜演出、即興互動，讓參與者在情境中被引導，增添活潑的氣氛，但是大抵偏向以娛樂為主要目的。筆者在參與過這次「劇場外辦」的計畫，深深的感受到劇場透過情感、激發觀眾反芻經驗，以及行動思想的再學習的力量，這應該歸因於整個計畫中結合了教育性戲劇（Educational Drama）的理念，以及方法上有效的運用了教育劇場（TIE）或戲劇教育（DIE）的技巧，這個部份是國內專業劇團未來可以再加強的部份，期待「劇場外辦」這樣的計畫為國內戲劇教育的推展更上一層樓。■

註釋

- 1 胡寶林著（1986）。兒童戲劇與行為表現力。台北：遠流。
- 2 蔡奇璋、許瑞芳編著（2001）。在那湧動的潮音中，教育劇場TIE。台北：揚智。
- 3 鄭黛瓊等撰（1999）。藝術教育教師手冊國小戲劇篇。台北：國立台灣藝術教育館。

Special Feature
Jewels of the Art World

