

游溯戲劇教育的原鄉

— 英國戲劇課程扎根現況

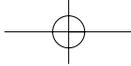
Journey through the Homeland of Theatre Education
An Update View of British Theatre-Major Curriculum

鄭黛瓊

Tai-Chiung CHENG

中華民國戲劇教育協會理事長/經國管理暨健康學院講師

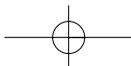
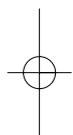

有系統的發展戲劇教育的國家，英國應該是先驅國家之一。但它的戲劇教育到底是怎麼一回事，美育月刊在半年前，便來電邀請我將這些年走訪英國戲劇教師的所見所聞，提供國內讀者一些經驗分享，好揭開它神秘的面紗。英國戲劇教育起步相當的早，也因此累積相當深厚的內涵，從一九〇二年英國教育家J.J. Findlay 提出想像遊戲在幼稚園的教育作用，接著主張自然教育(natural education)的英國教育家Henry Caldwell Cook，在他的中學教授英文，使用了戲劇活動，嘗試讓學生達到自我管理的地步，一九一七年出版了對戲劇教育相當有影響力的書《遊戲方法》(The Play Way)；同時期的另一位女性小學教師Harriet Finlay-Johnson，強調「戲劇化」對激起學童學習的重要性。而後許許多多的教師、研究學者紛紛投入、辨證，使得英國的戲劇教學從理論至實踐逐漸壯大完備，其間人才輩出，卻也造成了英國境內戲劇教育派別林立，其間相互師承關係錯綜複雜，也有另類發展自成一格者，皆對英國戲劇教育相當有建樹，並在不同階段互為消長。大英國協包含許多省，但各省的課程綱要自成系統，如蘇格蘭已將戲劇編進其課程，但英格蘭的戲劇只是作為英語教學中的一部分，然而英格蘭發展戲劇有其相當重要的歷史歷程，面貌多元，故本文將把焦點針對英國的英格蘭省的戲劇教育來介紹。

Journey through the Homeland of Theatre Education

英格蘭的學制與教學現況

英國的基礎教育學制與我國不同，學生就學的年齡也與台灣頗異。

台灣			英國	
考試	學制	年齡	學制	考試
	學齡前教育	3	學齡前教育	
		4		
		5	初等教育	
		6		
	國小教育	7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
	國中教育	13	中等教育(15歲	
		14	上GCSE課程，	
國中基本學力測驗		15	或者上技職系統	
五專多元入學方案			的GNVQ課程)	
高中職多元入學方案	高中教育	16		GCSE考試
	(含五專)	17	上GCE的A級課程	A/S級考試
推薦甄試		18	或是上GNVQ的高	A級考試
申請入學			級課程	(升大學)
大學多元入學方案	大學教育	19	大學教育3-4年	
	(含二專、二技)	20		
		21		
	碩士教育	22	碩士教育(1-2年)	
		23	博士教育(3-5年)	
	博士教育	24		
		25		
		26		
		27		
		28		

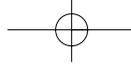
2

英國的基礎教育分為四階段Key Stage 1、Key Stage 2、Key Stage 3、Key Stage 4，國小在KS1、2，國中則是KS3、4。英國的國小教師一如台灣的國小教師是包班制教學，所以他們什麼課都得上，戲劇在英國國家課程綱要中是英文課程內容的一部分，因此每個人都必須教戲劇，但是大多數教師都沒受過戲劇教學的訓練，所以他們大多都不知怎麼教，因此除了少數老師會去參加研習學習戲劇教學法，他們也會由學校出資邀請校外戲劇教師到校教學。而且，英文課的學習，主要在聽、說、讀、寫的焦點上，這使得老師們的需求，就不只是教戲劇而已，還包含了培養學生聽、說、讀、寫的能力。

基於語文教學的需要，因此發展了一系列戲劇教學的嘗試，這些嘗試不論從拉邦的創造性舞蹈開始，或是從劇場遊戲、兒童遊戲理論、劇場創作、戲劇文本創作出發，他們都有一些共通點，大量使用即興創作、角色扮演，留意班級經

ney through neland Theatre Education

營，這一連串的努力群像有Harriet Finlay-Johnson、Henry Caldwell Cook、Jacques-Dalcroze、Irene Mawer、Frances Mackenzie、Robert Newton、Langdon、Marjorie Hourd、Peter Stone、Peter Slade、Brian Way、Dorothy Heathcote、Cecily O'Neill、Gavin Bolton、David Davis³...等，造就發展了英式戲劇教學活動Drama in Education，當然在這些群像之後，目前中生代的教師亦是人才輩出，活躍主導英國的戲劇教育的發展。英格蘭省新的課程綱要六月將出版，據說戲劇與創造性的活動空間更大，我們可以拭目以待。

Journey through the Home and of Theatre Education

一般來說，學生在國中階段才開始有戲劇課程，這段時間屬於KS3、4階段。則可分為兩種型態：其一是作為英文課程內容中的一部分，其二是戲劇課。當學童到十四歲時，這時每個人都會上英文課，就像台灣的國文課，在英國戲劇作為英文課的一部分，其重點則在於說與聽，而在這階段的英文課程包含四個重點：說、聽、團體討論與互動、戲劇，所以在這個年級的學童都會接觸到戲劇，每個公立學校都會開設這門課。另一方面，在戲劇作為專門學科，學生可能在十一或十四歲的階段，開始上戲劇課，也有學校不開此課，或者只在A段班開選修課程，筆者在英國求學時，我的室友就曾對我說到她唸國中時，因為成績不好，不在A段班，A段班可以選修戲劇，而他們則不行，她那時還到學校當局去爭取。至於開或不開由教務主任決定，這門課的名稱有幾種：戲劇、劇場研究與表演藝術，這些課程是有考試的。

在英格蘭省教育中有兩大系統，分別是GCSE(General Certificate of Secondary Education)與GNVQ系統，相當類似我們普通高中與技職學校系統。英國學童在接受基礎教育後，一般學生在十五歲開始上GCSE課程，而成績次佳的學生則進入GNVQ系統的技職學校。十六歲他們將參加GCSE大考，通過者將於第二年(十七歲)，進入第二階段準備參加A/S級考試；通過A/S級的學生，將準備翌年(十八歲)的A級(Advanced Level)考試，很像我們以前的大學聯考，通過的學生便可以申請進入大專學校就讀，畢業時取得學位(degree)；而進入GNVQ(General National Vocational Qualification)系統學校就讀者，學生十八歲時將參加NVQ(National Vocational Qualification)考試，通過則進入學院取得證書(diploma)。

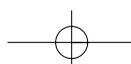
這種升學方式，與戲劇教育的發展有非常密切的關係。在高中裡，戲劇可能成為一門學科，常由戲劇專長的教師教授，課程名稱不是「戲劇」就是「表演藝術」，後者內容就更為寬廣了。通常在中學的第二、三年，學生常會選修戲劇課，以便GCSE會考時可以選擇考「戲劇」，有些高中沒有戲劇課，但是目前有越來越受歡迎的態勢。在這個基礎上，他們是有「紙筆測驗」的。

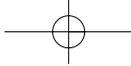
這個背景顯示了學校的需要，過去傳統上GCSE系統的高中教育，戲劇著重在團隊合作的習慣養成、組織企劃活動與市場行銷宣傳的能力；在NVQ的作業裡，技職學校的戲劇課則強調「表演」的評量，內容有服裝、化妝、表演、佈景道具等演出製作能力上。

戲劇教育是教學乎？藝術教育乎？

由於戲劇在課程上分出兩大分野，其一是擔任英文課的重要內容之一，其二是作為學生選修的課程，因此在分野上走出兩大方向，前者由教授戲劇文本出發，而發展了一套戲劇教學方法，後者著重在劇場呈現上，也發展了另一教學系統，隨著課程需要，學生的需求，竟衍生出一九八〇年代的一場重要爭議——戲劇教育是傾向教學與學習技巧乎？還是藝術教育中心乎？主要筆戰的主帥是Gavin Bolton與David Hornbrook，這場筆戰開始於一九八七年代，至今此問題仍未平息。然而，David Hornbrook的論述並無因此而結束，他就戲劇教育中心的立場，思考了如何將劇場內容成為教學。

the

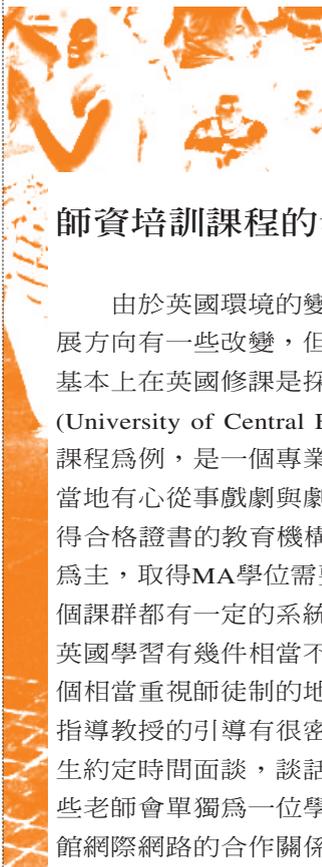

導火線在於David Hornbrook⁴攻擊在八〇年代聲望如日中天且最具原創能力的一位戲劇教育家Dorothy Heathcote之戲劇概念——戲劇乃學習媒介論(drama as a learning medium)，許多重要教學技巧都是她的發明，如Rolling Role、Teacher in Role、Mantle of the Expert、Chamber Theatre……等，一直至今仍在創作新的教學法，筆者去年見她的時候，她又發明了新的方法Commission Drama；Gavin Bolton 與她是並肩作戰的老友，亦是主張戲劇學習媒介論的大師，他對建立英國DIE的理論與歷史整理相當有貢獻，他的學生Cecily O'Neill更在他的基礎，發展了過程劇(Process Drama)，成爲一派宗師。在此概念下逐漸發展更多的種類方法，如戲劇在幼兒教育上的應用、教學生創作戲劇、戲劇在語文教學的應用、戲劇與文化議題的教學、戲劇在特殊教育的應用、戲劇與輔導、戲劇與其他藝術的統整、在課程統整上戲劇可扮演的功能角色，因此，Heathcote 和 Bolton 的好友，也是英國DIE的在戲劇教學領域中深具影響力的David Davis⁵，曾對筆者表示，戲劇的教育潛力相當大，它並非因此就不教戲劇了，事實上它可以適用於全學科。

從戲劇到劇場的內容轉變

這兩大方向影響英國的戲劇教育甚鉅，誠如Brian Roberts⁶所言，主要爭論處在「過程」與「製作成果」的區別，他們的差別就在於「透過戲劇來更開放的學習生活與更著重學習戲劇，來創作發展表演或劇場」。歸根結柢，他們的差別乃在於戲劇教育史的發展，以及課程實際的需要，而走向這兩大方向。由於GCSE的需要，這些會考使得戲劇演變成考試的項目之一，也造成戲劇課程的抬頭，許多戲劇教育學者紛紛投入這個領域，如Cecily O'Neill，其過程劇(Process Drama)對英語系國家的戲劇教育是相當有影響力的；而Jonathan Neelands優游DIE甚久，近年有逐漸向劇場方向靠攏，我們從他的著作即可得知。

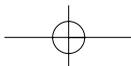

師資培訓課程的發展

由於英國環境的變化，因此也使得學校的發展方向有一些改變，但每個學校做法不盡相同。基本上在英國修課是採課群，以中央英格蘭大學(University of Central England)的戲劇教育中心的課程爲例，是一個專業戲劇師資培育機構，提供當地有心從事戲劇與劇場教育教師，透過修課取得合格證書的教育機構，其開課以課群(Module)爲主，取得MA學位需要修三個Modules課程，每個課群都有一定的系統課程。但是不論如何，在英國學習有幾件相當不同之處，其一、英國是一個相當重視師徒制的地方，因此研究生的研究與指導教授的引導有很密切的關係。老師固定與學生約定時間面談，談話內容相當具份量，甚至有些老師會單獨爲一位學生上課。其二、學校圖書館網際網路的合作關係相當通暢，許多校外資訊都可以透過圖書館管道取得，事實上這也是英國普遍的現象。其三、老師上課自主權很大，除了自己上課外，他們也常會邀請校外專業講師來校講學，就筆者所知，好幾所學校都有此做法。其四、英國的戲劇教育環境相當好，學生不僅校內學習，校外的文化中心也常有戲劇相關的研習課程，供社會大眾學習，其中包含表演、默劇、藝術喜劇、面具……等，屬於延伸的社教課程(out-

作者(圖左)在伯明罕的植物園(UCE正對面)與友人合影(張雲惠提供)。

reach theatre)。其五、以伯明罕為例，針對學生看戲的優惠，有些學生票價比原價低至一半不等，最難得的是他們有些劇院安排的位子是最高的座位。所以到英國留學，不只是學校的學習，還有豐富的相關活動，如各式的藝術節在夏季舉行，皆是學習的好時機(見附圖)。

但是近年來由於英國國內GCSE的需要，使得課程由原來著重於DIE的發展，逐漸強調GCSE的內容，所以針對其本國學生的需要，也開授GCSE課程，但只對其本國學生開授，外國學生以DIE為主，這方面課程安排各學校不盡相同；但為因應其國內需要，不可避免地，其內容課程亦愈趨近劇場教育的發展，此為英國戲劇教育之趨勢。

結論

英國戲劇教育在二十世紀成形、成熟，發展期足足跨越一世紀，在這漫長的歲月中，其間許許多多錯綜複雜的發展脈絡，實在不是這篇短文可以說盡。然而衝突常突顯出問題的癥結所在，Gavin Bolton 與David Hornbrook的筆仗，正顯現出英國的戲劇教育已經成熟的發展兩個面向，一個是探索內在意義的戲劇教學活動(DIE)，可應用在教育上與其他學科作統整學習的工具，另一面向則是以學科導向的戲劇課程，這方面除了運用DIE來教授學生創作戲劇，探索戲劇、文學的意義外，更學習劇場元素，包含舞台佈景製作、服裝、化裝、燈光等完整劇場創作的經歷。

事實上筆者以為這兩者並不衝突，戲劇既是藝術教育的一環，成為一門學科乃是自然，在教學法上，在內容意義與文本創作的引導上，可採用DIE的方法，在技術上，則需常態的教學方式；此外，戲劇與學科融合，作為教學法，這又

愛丁堡藝術節每年總會吸引眾多遊客前往(鄭黛瓊提供)。

可成為另一種教學的可能。這些寶貴的過程，對台灣的戲劇教育初次進入基礎教育的課程中，應可提供珍貴的思考面向。■

《註釋》

- 1 Bolton, G. (1998). *Acting In Classroom Drama*, 3-49. Trentham Books: Birmingham.
- 2 參見英國文化協會官方英國教育網站資料，http://www.educationuk.org.tw/bc_img/system.jpg，英吉爾留學諮詢中心資料，<http://home.kimo.com.tw.beckyweng1014/system.htm>。
- 3 Bolton, G. (1998). *Acting In Classroom Drama*, 254-255. Trentham Books: Birmingham.
- 4 David, Hornbrook, 除了在一九八七年發表論文抨擊將戲劇視為教學方法的這一派學者，並在他後來的出版的兩部著作中仍不斷爭論這件事情，這兩部書為 *Education and Dramatic Art*(1989)、*Education in Drama: Casting the Dramatic Curriculum*(1991)，他當時擔任的是地方戲劇督學。
- 5 Davis, David, 英國University of Central England教授，專攻戲劇與教學領域，是該校DIE國際學院創始人。
- 6 Roberts, Brian, 英國Goldsmiths College教授，本段見解引自其發表在網路的論文Theatre Education in Britain, http://www.gold.ac.uk/gcltdrama/theatre_ed_Brit.htm。