

肆、國小戲劇活動的教學法

根據藝術教育法規，國小的戲劇教育主要列在一般的戲劇藝術教育上，屬於通識的人文科學科目，在目前臺灣的現況來看，戲劇存在於國小體制內，由於沒有戲劇課，所以基本上屬於潛在性戲劇教育，也就是以戲劇配合各科作為教育工具的做法，如語文、輔導、說話…等課程，但也有在團體活動時發展戲劇社團活動的，但戲劇活動的定位畢竟不脫工具論的目的，這樣「寓教於樂」的觀點由來已久。

西方學者卡德威耳庫克在一九一七年的著作《遊戲方法》(The Play Way)中提到，對年輕的孩子來說，最自然的學習方法就是遊戲，而最自然的教育就是藉著遊戲式的練習，藉著實做，而不是藉著教導完成，我們要教導孩子認識世界，不是把他們直接的送進花花世界，而是透過排演，運用假裝的角色扮演，為兒童提供一個安全的學習環境。

因此，不論是為了一般教學，還是戲劇美育的教育，戲劇教育應兼具創造性取向和品質美感取向的教育內涵。所以，在教學上，一般教師與戲劇活動教師所應該注意的教學重點和方法，都將一一於本章列舉，供各方參考。

一、戲劇活動的要素

(一)內容

活動內容上，依據八十二學年度施行的課程標準，可以存在下列幾種課程：

1. 戲劇欣賞課程

- 兒童劇
- 歌舞劇
- 默劇

▲圖四一 用身體占據一個「最小」的空間。

▲圖四二 用身體占據一個「最大」的空間。

習動機；遊戲式的肢體活動，可以增進對幾何造形的認識，或探索立體空間的大小（圖四一、四二）

3. 自然

與數學課的運用相同，可以發展與主題相關的戲劇活動，創造性戲劇活動常被用來認識自然物和現象，作為啓發學習興趣之用，例如水的三態、種籽發芽（圖四三）、小蚪變青蛙…等主題，都是常見的內容。您也可以運用「老師入戲」的技巧，扮演一個氣象播報員，介紹天氣形態，用創造性戲劇活動來引導。

4. 社會

社會課程領域相當廣泛，舉凡與我們成長相關的社會環境，都是學童要學習的內容。藉由戲劇可以運戲劇化的方式，老師引導學生對人的行為、組織與社會規範，作更深入的探索，如加拿大有一位老師，便運用創造性戲劇教學方式，經過學生決定要玩一個搶銀行的遊戲，老師透過老師入戲和學生入戲，以及不斷討論的方式，讓兒童深切了解搶匪式的英雄主義，造成自食惡果的下場，以及對週邊親友與旁人的傷害，改變學生錯誤的英雄崇拜的觀念。

▲圖四三 種子發芽，「喝一口春天的雨水」。

5. 音樂

戲劇為綜合藝術，因此音樂、美術、舞蹈、文學等藝術，都與他有關，著名的奧福音樂教學法，其中部分運用戲劇的表演，來輔助感受音樂性，有相當成效，可參閱本手冊音樂篇。

6. 美勞

角色扮演是最基本的戲劇表演元素，因此與角色相關的人物造形（獅子、女巫…）布景製作、道具製作、偶的製作，都是可以與兒童一起探索、創作的內容。

7. 團體活動

這是目前在臺灣現行基礎教育體制下，戲劇在校園中最主要的活動狀態。在這方面，課程標準明列三類如下：

- 分組活動：在音樂類有兒童歌舞劇，戲劇則包含在康樂類，有話劇、布偶劇、紙影戲、傀儡戲、布袋戲和國劇。
- 定期活動：定期活動指的是朝會、夕會、週會、班會、課間活動等。
- 不定期活動：目前臺灣大多數的學校是採取這類活動。如全校性活動、班際性活動、教學參觀服務活動、教學成果發表活動、節日慶祝活動。

當您想要規畫一個戲劇活動時，如果苦惱不知該選擇什麼時間好，以下的建議可供您參考：寒暑假舉辦兒童戲劇營；週間老師於課堂運用戲劇，做為教學活動；安排在週六團體活動時間；校慶演出；朝會期間；星期三的下午。

如秀朗國小、華江國小皆曾辦兒童戲劇營，成果不錯；校園演出的活動，主要可以包含邀請兒童劇團到校演出，如九歌、鞋子、紙風車等劇團（圖四四），在校園常見他們的蹤跡；此外，還有師生同臺，學生演出等型態。

▲圖四四 九歌兒童劇團「國王與鶴」。

8. 轉導活動

在輔導課與戲劇連結，在西方已經發展出專業而且有效的戲劇活動，心理劇、遊戲治療、戲劇治療等，都是有豐富臨床經驗的技巧。

屬於教育性戲劇的範疇，它們比創造性戲劇更具私密性，完成作品不為公眾演出，而是為心理治療。老師需要受過專業心理輔導的訓練，以及戲劇治療 (Drama Therapy) 的訓練。

9. 體育

與創造性舞蹈類似，可參閱舞蹈篇。

(二) 技巧

美國的創造性戲劇活動與英國的教育戲劇，雖然都使用開放性的引導方式，技巧上互通有無，但運用的結果美式的戲劇活動，多著重在運用戲劇表、導、演的元素引導兒童作創造力的思考，英國則偏重使用如「專家的外衣」等技巧，來探索故事，刺激兒童作思想的思考。

1. 專家的外衣 (mantle of the expert)

英國的戲劇教育權威陶樂絲·海絲凱德 (Dorothy Heathcote) 發展出來的教學技巧「專家的外衣」(mantle of the expert)，主要是透過問題或任務，使老師與學生藉著角色扮演，一起探索許多的知識、能力和思想，在創造性戲劇／教育劇的領域中，我們認為學生是帶著經驗進入教室的，老師主要的工作，運用表演技巧和詢問技巧，把兒童當作專家，並將他們的想法引導出來，落實在創作之中。當問題發生時，向他們尋求答案。您可在「入戲」條所引用的例子中，看到老師如何運用「專家的外衣」與「入戲」的技巧。

2. 入戲 (in-role)

角色扮演是戲劇活動的基礎，分為老師入戲 (teacher in role) 和學生入戲 (student in role) 兩類。讓兒童入戲是戲劇活動必須的階段，所有的趣味從這裡開始，透過不同的角色扮演，兒童開始情意的學習，養成同理心和判斷能加。(圖四五)

例如筆者曾在英國倫敦郊區的一個小學參觀並參與一堂戲劇課，那一班都是十歲左右的學生，在戲劇老師帶領的戲劇教學活動下，有些男孩子必須扮演女性角色，當時一位同行的美國同學問：「妳讓這些男孩子扮女性角色，會不會有些不妥？」那位女老師正色的回答：「不會，他們演不好沒關係，但他們應該要了解女性，因為從小到大，他們不可能不接觸女性，像他們的母親、我，以及他們以後的朋友、妻子等，在他們成長過程中不應該忽略女性，他們應該要學習了解女性。」由這個例子可清楚見到角色扮演的意義。

此外，在戲劇活動中也是訓練孩子認識問題、解決問題及面對問題的態度的好方法。當時老師引導學生們即興創作一個有歷史背景的戲，情節從一個西西里島逃出的佃農開始，由問答中得知這是一個農場工人集體反抗苛刻的地主的故事。其中一場戲發展到農夫夜聚密談次日起義事宜，老師扮演一名農夫向學生挑戰，「你們說要革命，可是我家裡有妻子、兒女，如果失敗了我們什麼都沒有，還會傷及家人，給我一個理由，否則我退出。」此時全班鴉雀無聲，有一位學生說「食物。」老師抓著他的手臂問：「什麼？」學生說他們沒有食物，他們要反抗。

接著她繼續向學生拋問題「可是我們一群人，需要一個領導者，誰來帶領我們？」她以積極催促的口吻問她的學生，本來學生要她當領導者，她拒絕，要學生自己找出一位領導者，她提醒學生只有一位領導，於是學生很快投票決定了領導，落選者有的支持新的領導，有一個「憤而離去，拒絕合作」，此時這位老師開始協調，達成共識後，她很快切入主題，以堅定且催促的語氣要求領導者分配工作，她不斷向領導者施加壓力說「時間不夠、天快亮了」，一面向其他學生詢問意願，於是

▲圖四五 兒童演出「獅王、女巫、衣櫥」的故事。

學生反應，新領導者很快便將同學分成數組。

這位老師運用了老師入戲的方式，並將學生當成「專家」，在角色中透過問題刺激她的學生思考，引導著戲劇進行的架構，以及她要給予學生的訓練和內容，讓學生藉著扮演經歷民生疾苦，從而學習如何產生領袖，如何達成共識、溝通、協調，如何當領袖、如何解決問題。

3. 旁述 (side-coaching)

旁述是劇場演出常用的技巧，這種技巧的源頭來自於「說故事」(story telling)的口傳藝術。它不僅常常在劇場的戲劇演出中看到，而且在親子活動、校園的兒童戲劇活動中，都是家長、老師們說故事或帶領戲劇演出活動時常用的手法，常常是有人從旁說故事，另一邊有人同時演故事。

為什麼老師們在教學中要使用說故事的方式呢？教育性劇場權威，也是紐約大學教授的藍妮·麥凱瑟琳 (Nellie McCaslin)，曾對此指出說故事的幾種功能 (1996, *Creative Drama in the Classroom and Beyond*)：娛樂、教育、散播文化、灌輸價值觀、滋潤精神層次。

故事本就是人類社會溝通的利器，大多數人都喜歡聽故事，當老師要將一個故事告訴自己的學生，老師的身分就是一個敘述者 (narrator) 的角色，對於情節人物而言，他是個旁觀者，而在執行步驟和技巧上，「旁述」正是說故事中一項常用的技巧，也就是老師以第三人稱的手法來敘述故事；而兒童戲劇活動也常常結合說故事的旁述手法和戲劇的表演，成爲一種有敘述風格的戲劇表演。

當老師們準備使旁述說故事的方式來帶領戲劇活動，有幾件事項需要留意：

- (1) 選擇故事素材：故事的題材可能是現成的童話故事，一篇剪報，一張照片，一首詩，一首歌等發展出來的故事。留心你的素材的難易度，當你一面敘述故事，你的學生是否能了解？進而能立即轉換成肢體的表現。
- (2) 故事結構的掌握宜簡單明瞭，主人翁的境遇充滿直線式的發展但又充滿驚奇，又能讓學生容易接受爲上。

- (3) 豐富的聲音表現：這其中包含了音量大小的變化，老師的聲音變小，甚至變成讓孩子讀唇語，都會讓學生覺得有趣的；聲音的角色化，更是老師在敘述故事時的絕佳利器。
- (4) 面部的表情：老師以旁述來敘述故事時，甚至引導學生進行角色扮演，面部表情是吸引學生注意力的關鍵之一。在這裡老師可以加強因角色所產生的表情變化，此外，故事中渲染氣氛的敘述及使用的形容詞、名詞、動詞，都是老師們在活動中可以努力加強的。
- (5) 語言表達需清楚，不要有太多的解釋，故事情節不要太繁複，也不要明有明顯的說教。
- (6) 輔助工具，如音響。如果您覺得需要音響效果，那麼找出您要的音樂，在活動中，另請一位學生支援播放吧！
- (7) 鼓勵兒童能根據你所敘述的內容，以他們的肢體和面部表情表達出來。通常如果他們對默劇的演出越熟悉，他們表現得越好；而且集體扮演一些共同的角色，例如種子、爆米花、垃圾、紙等主題，對幼兒來說是容易理解接受的。

所以，您可以在兒童知道故事後，很簡單的徵詢兒童意願，輪流扮演某些角色，他們負責肢體表演，老師只負責看書敘述；此外，您也可以像個舞臺上的說書人，深入參與兒童表演，一面敘述一面引導兒童一起演出故事（圖四六）。除了這兩類以外，您當然還可以發展其它類型。

4. 即興創作 (Improvisation)

藍妮·麥凱瑟琳針對引導學生發即興創作，歸納出五個方向 (Creative Drama in the Classroom and Beyond, 1996)：情境、物體、服裝、角色、線索。

● 根據情境創作：

譬如從日常生活入手，引導學生反思自己的生活記憶，例如清晨起床所作的事，讓兒童分組即興發展場景。

▲圖四六 老師運用旁述的方式，與兒童共同創作。

景。

● 根據線索創作：

不論您用上述何種方式引導，請留意在讓學生即興創作活動前，先將發展的對象，與兒童討論清楚再開始，形成故事的線索後，兒童的創作方向將更明確，但千萬不要只給一個標準答案，討論出很多的可能性，讓他們延伸思考，創作也呈現多元的面貌。

5. 默劇

「默劇」是一種古老的戲劇表演手法，它的誇張性，將人的表情、肢體發揮至極致，也展現了介於舞蹈和寫實戲劇表演的另一向度的表演趣味。它從模仿真實世界開始，卻同時運用豐富的想像力和聯想力，運用表演者的肢體和五官，準確的傳達從人的日常生活中萃取的生活片段，而不倚賴道具來表現，進而引起觀眾的共鳴。

「模仿」是默劇發展的源頭，日常生活中「比手畫腳」、「超級比一比」等老少咸宜的遊戲，正是「默劇」表現的另種型態。

此外，「鏡子」遊戲更是演員默劇訓練的一項基本技巧，您可以先用鼓勵的字眼讓兒童照鏡子，觀察鏡子中的自己是如何行動，或者先喚起他們照鏡子的經驗記憶，再帶他們進行模仿的「鏡子」遊戲；作法上可以衍生多種，筆者提供自己常用的兩種方式，供您參考：

- (1) 您可讓孩子集體扮演鏡子中的人，老師當照鏡子的人。活動中適時鼓勵可以準確模仿的幼兒，這會刺激其他幼兒的觀察力和模仿、表現的準確性。
- (2) 您也可以兩個一組，讓他們一人扮演鏡子中的人，一人扮演照鏡子的人，如此輪替進行。但要留意花多一點的時間在分組上。

▲圖四九 老師只要一張老鼠遇見貓的照片，就好像你們在做事情時，被別人用照相機偷拍下來一樣，……。

這個活動，根據筆者經驗，幼稚園大班以上的兒童在模仿的準確性上，已經可以做得相當好。

在引導活動上，老師與兒童的事先溝通很重要。首先，老師必須能引起兒童的注意力，默劇是一種無聲的表達，當老師在運用這種活動時，可以自行設計一個和孩子有默契的肢體動作，讓他／她們知道接下來要與老一起玩無聲戲—默劇的遊戲。可以用手語（他們已知的）或自己的動作，需注意的不是自己的表演，而是自己與孩子對話式的肢體動作，刺激他們想要了解老師在作什麼？刺激他們覺得好玩，引發他們想要參與你的活動的動機。

其次，關於教學內容的設計。默劇的無聲特性，使得參與者必須不能透過他的聲音來表達他的感受，因此在肢體表達能力的開發，有很大的潛能。下面我們舉出幾項常見的兒童戲劇活動之內容方向：

- (1)感覺的開發：人的感覺有觸覺、聽覺、味覺、視覺、嗅覺 情感上有喜怒哀樂，人本來就應有表達這些感覺的能力和自信。您可以設計一個情境，如水的三態，讓孩子經歷冰冷的、溫暖的、熱的、燙的，這些形容詞的具像過程。
- (2)造型的能力：「肢體雕塑」是軸心概念，相關肢體創作的遊戲，也就是人雕人的活動 (Sculpture)、戲劇的畫面 (Tableau)（圖五十、五一）皆是常常用的技巧。在內容上包含固體、

▲圖五十 「白女巫坐在雪車上」，前二人是拖車的鹿，中間是駕雪車的小矮人，高高在上的是白女巫。

▲圖五一 瞧！我們的鹿和別人不一樣呢！

液體、氣體的探索，如筆者曾帶領幼兒探索垃圾筒裡的垃圾，他們很清楚家裡的垃圾，並且把他們扮演出來。

(3)律動的能力：自然界本就存在的旋律性、方向性、規律性的美感，兒童本身就具備這樣的能力，老師可以運用各種樂器的聲音，方向中的方位是水平、對角、直線、曲線、高、中、低…等，與幼兒作肢體律動的探索。

(4)模仿的準確性：例如前述的鏡子的遊戲，超級比一比是常用的技巧。而模仿的準確性與兒童的觀察準確性和學習的準確性、直覺的準確性、表達的準確性相關，這些都是我們希望透過戲劇活動，能培養兒童日後具備的能力。

老師與兒童進行「默劇活動」時，除了使用上述因這些內容發展的技巧和單一性的角色扮演外，他們也常常與「旁述」的技巧綜合運用，以一種由老師敘述，兒童表演的方式進行，當然故事性的結合，也使得活動的表現格局更大，表現的內容更豐富了。

(5)遊戲

- 「打結」是一個挑戰兒童團結、解決問題的遊戲（圖五二、五三），大家手牽手，由一個小朋友帶頭當領袖，帶著其他同學穿針引線，就完成了打結的工作，然後在考驗同學的記憶能力與解決能力。
- 「一、二、三，木頭人！」這是一個多麼好用的兒童遊戲！筆者就非常喜歡運用這個方法，帶兒童創作樹，「

▲圖五二 打一個又緊又密的結。

▲圖五三 想法子解開這個結。

一、二、三，木頭人」（一人當一棵小樹）…「一、二、三，木頭人」（兩人作一棵樹）…「一、二、三，木頭人」（全班作一棵大樹）（圖五四、五五、五六）。「木頭人」的遊戲，可與角色扮演技巧的「停格」遊戲互相搭配進行。

▲圖五四 大樹上選開著小花。

其實許多兒童遊戲都與角色扮演有關，除了上述遊戲外，還有警察抓小偷、貓捉老鼠…等，後者即是在表演中常用的追逐元素，如果空間許可，可以善加運用。您還可以延伸發展，收集更多的遊戲作為您運用的資源。

(6) 團體分組

活動進行時，通常團體可以分為三種情形進行：集體活動、二人一組、數人一組。活動發展時您可以交互運用，特別是人數太多的時候。

(7) 問與答

資深的戲劇教師茱莉安娜·薩克森 (Juliana Saxton) 在《戲劇教學》（心理出版社，一九九九）一書中提出，老師在引導戲劇活動時利用問答，與兒童一起發展戲劇探討問題，老

▲圖五五 兩個人作一棵樹。

▲圖五六 全班作一棵大樹。

師的發問，主要能夠檢視學生具備下列五種能力：

- ①發現學生知道什麼？
- ②發現他了解什麼？
- ③發現關於他所知道的事情，他有什麼看法和感覺？
- ④發現他需要知道什麼？
- ⑤發現如何幫助他找尋知識？

活動進行時，教師除了帶領學生創作戲劇外，他還需注意在活動開始、中間、結束時，都應該運用詢問的技巧，刺激學生思考，鼓勵解決問題的能力，願意提出建設性意見的意願，討論人物的行為動作，以及知識的建立。這部分是戲劇活動的教學重點之一。

二、戲劇教學的經營和活動過程

老師在學校經營戲劇活動時，以教學內容和運用型態，可分為三種類型：

(一) 戲劇欣賞課程

藝術欣賞是藝術教育法規中所明列的重點課程，因此，倘若在校教師想規畫這方面的課程，這方面的資訊不難取得。您可以運用本手冊的參考諮詢單位，與各劇團聯絡，取得相關演出資訊，安排觀賞時間，團體訂購多有折扣，消費不大；此外，可以透過年代售票系統取得演出時間表，國家劇院、各地文化中心，也是您蒐集演出資訊的地方；或者是您可以在學校製作一齣戲，或是請學校附近的大專兒童戲劇社團到校演出，如有足夠經費，可以邀請兒童劇團到校演出。都是您在經營「戲劇欣賞」課程時，可以參考的作法。

在挑選欣賞的劇種，您首先應了解戲劇的類型，才能挑選適合且多樣的兒童戲劇給學童觀賞。

1. 話劇

這是我們常見的一種類型的劇種，完全以對話為主的戲劇演出型態，常見於小學的戲劇活動中。

2. 歌舞劇

一種載歌載舞的演出，如鞋子兒童劇團的「稻草人與小麻雀」、牛古演劇團的「螃蟹與男孩」，九歌兒童劇團為秀山國小指導的歌舞劇「老鼠娶親」，便是齣專為兒童設計的歌舞劇。（圖五七）

▲圖五七 秀山國小的「老鼠娶親」劇照。

3. 默劇

這種表演型態，可以給與兒童很大的想像空間，演員表演不借助語言和道具，傳達故事情境和人物的喜怒哀樂的情感，如九歌兒童劇團的「不要眨眼睛」。

4. 偶劇

是老師與兒童溝通的利器，尤其是低年級以下的學童尤其是。偶的類型很多有影偶、布袋偶、提線偶、鐵枝偶、杖頭偶等，不一而足，詳細可見本手冊偶戲製作部分。人也可以作成偶。（圖五八、五九）

5. 故事劇場

由美國導演 Paul Sills 所創，故事劇場是一種結合故事中第三人稱和第一人稱的劇種，使用的劇本往往忠於原作，運用表演和劇場製作來發展戲劇演出，目前在臺灣，這種表演型態才剛被引入。這是一種很容易處理的劇種，老師若在學校排練

▲圖五八 我們變成提線傀儡了。

▲圖五九 身上腰部的線和頭上的線都放掉了。

這種劇種，可以全班一起演出，在七〇年代的美國，流行於各級學校間。

6. 教育劇場

教育劇場 (TIE) 是近五、六年才被引進國內的劇種，為英國導演 Gordon Vallins 於一九六五年所創，目前施行於英國、美國、加拿大、澳洲、愛爾蘭、肯亞…等英語系國家。它是服務於教育體制中的劇種，劇團針對學校的教學需求，設計一個戲劇活動，帶至學校演給學童看。它的內容往往透露一個議題，與學童的學習和生活有關，如：歷史、社會事件、同儕壓力、校園暴力、性教育…等；演出的型態，結合劇場演出和討論模擬，觀眾參與屬於深度的參與。目前在臺灣只在臺北師範學院幼教系常態教授，其餘如彰化師範大學、國立政治大學也都曾應課程安排而出現；一場演出觀眾人數為三十至六十人，約兩個班級。目前部分兒童劇團開始計畫發展此類型態的劇種，如鞋子兒童劇團、九歌兒童劇團、臺南人劇團，如果您有興趣或需要，可與他們聯絡。

7. 傳統戲曲

臺灣的傳統戲曲類型頗多，可參考曾永義教授的「臺灣傳統戲曲」一書。內容包含歌仔戲、南管戲、北管戲、採茶戲、車鼓戲、布袋戲、皮影戲、傀儡戲、京戲和其他大陸劇種，種類很多。其中最常見的有歌仔戲、布袋戲與京戲，其表演藝術各有所長，與臺灣的社會生活，各有其影響力，在文化發展上有其地位，值得介紹。

(一) 一齣戲的製作

如果您想要在學校製作一齣戲，以下我們以劇團運作作為藍本，配合學校狀況，提供分工與課程整合可能性的建議。

1. 製作人：經費的籌措，戲劇規模和整體戲劇活動的總負責人。往往由校長擔任。若是班級活動，可能是導師。
2. 導演：指導學生演出，決定表演風格，與編劇修改劇本，與舞臺製作等相關人員協調，多由老師負責，也可由學生擔任。

3. 編劇：負責發展演出本，可以由老師和學生，甚至由學生集體透過角色扮演，發展劇情、對話，完成演出劇本。
4. 舞臺設計與執行：可與美勞課結合，師生共同設計製作演出布景、道具、服裝、紙箱子、碎布、塑膠袋…都是您可使用的材料。（圖六十）
5. 燈光設計與執行：如果學校有此設備，演出可能會使用這些設備，由於屬於較危險性工作，所以應由成人來執行。
6. 音樂與音效設計和執行：可與音樂課整合，與兒童討論劇情，那些場次適合運用什麼音樂的段落來烘托劇情？場與場銜接的轉場音樂，應使用那種音樂？觀眾進場與謝幕退場音樂是什麼？劇中要使用那些特殊的音效？可用什麼樂器或工具來製造？坊間唱片行有賣音效卡 (CD)，您可視需要買來參考。
7. 服裝、化裝：這部分也可與美勞課整合，設計角色造型，將設計臉譜化在臉上，或是製作面具、服裝，都是相當有趣，又富教育意義的內容。
8. 行政：學校的劇場活動多不售票，但這也作為您設計認識劇場的課題之一，主要在與製作人的聯繫，取得經費，安排演出場地，租借服裝道具、飲食交通的安排、所有經費的支出……等事，一如總管，總負責人有個頭銜叫「執行製作」。
9. 宣傳：國文課時，老師可以與兒童討論海報宣傳文案，在美勞課時學習幾種不同的 POP 字體，將海報製作出來；一般劇團演出時，包含大的海報、宣傳單、邀請卡等。您可以將您班上的小朋友，訓練成能幹的小幫手，也是統整課程的好機會。
10. 創作類型和作法上，可以參閱本手冊第三章之第二節「劇場活動內容與分類條」，本文不再贅述。

▲圖六十 秀朗國小學生自製的官帽與鳳冠。

(三)創造性戲劇活動

創造性戲劇活動在臺灣較多被幼教教師所運用，在小學中則相當少見。在英語系國家，這樣的課程往往規畫成K-6的課程，也就是自幼稚園至六年級的戲劇課。我們因國情不同，沒有戲劇課，然而戲劇仍舊被有經驗的教師運用在各種教學中。如果您想要在您班上，引導一個戲劇活動，下列五點，是您要留意的事項：

1. 戲劇化 (Dramatization)

能清楚知道故事與戲劇的差異性，準確運用第一人稱的角色扮演，和第三人稱的說故事語言，以及與兒童發展戲劇情節。老師事前應能了解戲劇的分場技巧，並能掌握情節中的戲劇懸疑、發現、逆轉、衝突、高潮與解決，並能將之運用在活動中，讓兒童透過角色扮演活動，能經歷到戲劇的立體世界。這方面的能力可以透過多看戲與多讀劇本，以及戲劇理論專書獲得。

2. 故事來源

老師最常見的與兒童玩故事、發展故事，他們根據從那裡開始？

- 童書：坊間常見的故事書是您可以參考選擇的。
- 相片：一張泛黃的相片，可以透露出角色曾經歷的事，由此引發與兒童一起推測、發展此人的過去。
- 圖片：圖片也是很可以發揮聯想能力的觸媒。
- 剪報：報紙刊登的社會新聞，也是您和學生可以討論思考的題材，透過角色扮演產生的同理心，學生對事件能有更深的看法。
- 漫畫：這是學生常接觸的類型，您可擇優與兒童討論發展戲劇活動。
- 自編：與兒童討論一個話題，共同創作。
- 課本：針對課文，也是您可以取材的材料。

3. 場地

任何一個開放的空間即可，注意環境的安全，但不要週遭

有人來人往的情形，以免兒童容易分心。韻律教室最佳，一般教室亦可。

4. 遊戲規則

任何一個遊戲都有遊戲規則，您可與兒童擬定你們之間的規定，這個規定包含了活動範圍、活動進行的規範，越簡單清楚越好。例如鈴鼓三聲表示「請安靜」。

5. 戲劇結構的運用

戲劇結構是您在為學童設計介紹戲劇的課程中，應該注意的重點，因為不論故事是單一情節還是複雜情節，除了玩造型、創意的肢體活動外，凡是涉及故事者，便應在結構中進行。亞理斯多德為戲劇定下六大元素：主題、角色、情節、對話、景觀、旋律，其中情節是戲劇的身軀，而結構則是他的骨幹。

在情節中伴隨的幾個編劇技巧，是您要練習的。他們各有教學重點：

- 懸疑：引起參與者在角色中願意不斷探索下去。
- 發現：是一個很好的引發學童好奇心的技巧，例如您只要拿一個袋子，中間裝一些東西，當您把手伸進去的時候，立即會引起他們的注意，故事進行也是如此，當白雪公主的後母發現白雪公主沒死，情節就預備要進行下面的發展了。
- 急轉：這時是您在角色裡挑戰學童的時機，往往由您扮演某一個角色，傳達某個重要信息，刺激參與者的思考。如一個農莊上苛刻的地主，原本就給佃農不足的糧食，將減少供給的糧食。老師在活動中引導學童進一步思考問題。
- 衝突：產生問題，確定並突顯討論發展劇情的焦點。
- 危機：這也是常引起學童興趣的一部分，如遊戲中警察捉小偷、貓捉老鼠，這種追逐遊戲，最好玩的部分便是這種危機的產生時刻。
- 高潮：情節中最扣人心弦，最令人緊張的時刻，您們的故事中那一部分，可以製造高潮呢？「時間的壓縮」是製造戲劇張力很好的技巧，譬如：事情要在一天或一夜

中完成，時間剩下越少，戲劇越緊張，解決問題的要求越來越高，便一步步製造了高潮。

- 解決：戲劇中任何製造的問題，原則上都要被解決；善用這部分，您可以在角色扮演中訓練學童解決問題的能力。

三、戲劇教學活動的選編及設計

基本上，不外乎「討論—扮演—再討論—再扮演」這樣的循環。設計一個戲劇活動，除了上述，必須在戲劇架構中進行外，它還有兩個切入點：

(一)從造型入手的角色扮演的活動

造型是一種非常容易的步驟，它可以在您的引導下發揮學生的創意。以筆者在民權國小帶過的一篇教案為例，小學二下有一篇課文「一粒種子」，您可以用這個技巧，將課文分成三段：

第一段—課文部分：「有一粒種子，睡在泥土裡。…原來春天已經來了。」（圖六一、六二、六三）

第二段—課文部分：「他覺得

▲圖六一 「有一粒種子睡在泥土裡」。

▲圖六二 另一種睡在泥土裡的種子。

▲圖六三 小種子醒了過來。

有點兒渴，就喝下幾口春天的雨水…就更舒服了。」（圖六四、六五）

第三段—課文部分：「太陽出來晒著他…身體也長得更高了。」（圖六六、六七、六八）

作法上，在經過暖身活動後，讓學童六人一組，即興發展種子發芽、春天的雨水、太陽光照耀的過程，每組呈現時，其餘童學則在一

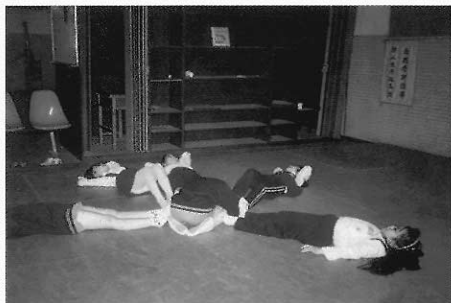
▲圖六四 這是春天的雨水（民權國小學童上戲劇課情形）。

▲圖六六 「身體長得更高了」。

▲圖六五 另一種較「撒野」的雨水。

▲圖六七 我們做一個熱力四散的太陽。

▲圖六八 這是另一種陽光。

旁背誦課文。

進行創作前與兒童將創作的角色討論清楚是必要的，種子的種類、種子的長相、他如何睡在泥土裡？春天的雨水是什麼樣子？太陽呢？進行創作時，可依據分段，逐步以「討論一角色扮演」的步驟完成。

(二)與兒童一起創作的戲劇活動

另一種方式是您與您的學生一起來創作故事，它可以是改編或自編。首先，與他們一起討論一個有角色的議題，決定是社會事件還是行爲問題，然後討論故事的開始，確定角色性格，這時您可與兒童作是角色太陽，讓學童集體思考角色性格。英國式的戲劇活動，多用此法。

之後，您便可以先作一段開場獨白，交待故事即將開始，分配角色後就可以開始，注意發展的故事運用前述戲劇特有的技巧，在情節的各重要轉折點上，適時對兒童提出關鍵性的問題，推動情節發展，也刺激他們思想問題。如村子裡有一棵大樹因為開路要被砍掉，村民想要把它保留下來，這時老師可以扮演村民之一，向村民說「我老了，沒力氣和縣政府爭取，誰去說？」這時班上應出現一隊請願人馬；然後進入下一場戲，地點在縣府會議廳，老師扮演縣府官員，故事繼續發展下去，一直到最後。注意，您及學生在這裡，可以更換扮演角色。

四、戲劇教學的資源運用

一位準備在學校帶領戲劇活動的老師，應該清楚學校有那些資料可供應用。

(一)空間

空間的選擇很重要，若是不恰當，學生容易分心，活動便帶不起來，學校的戲劇活動空間包含：

1. 教室：通常不適合做大的地板動作，但是故事發展、思考型的問題、角色扮演卻是個可以活動的空間。但實際上，因為

有太多讓小朋友分心的東西，並不是太理想。

2. 韻律教室：很好的活動場地。
3. 操場：屬於純肢體性的角色扮演活動較為適合。由於操場活動多，人來人往，學童容易分心，效果不好。
4. 禮堂：最好集中在舞臺上活動，但有些學校禮堂兼室內體育館，人聲嘈雜，活動不易。
5. 圖書館：是個不錯的活動空間，但桌椅須要挪移，小朋友要能專注在你介紹的故事上。
6. 走廊：不是個好活動場地，太容易受干擾。

(二)設備

若牽涉到演出，您可能需要到總務處了解學校的設備。

1. 劇場的場地：正是演出之用，與創造性戲劇教學無關。
2. 燈光：劇場設備。
3. 音響設備。（圖六九）
4. 錄放影機：教室內設備。
5. 其他：如道具間的規畫。

(三)教師

教師是落實藝術教育的根基，因此師資的取得也是相當重要的。

1. 師資培訓

鼓勵校內教師參加相關戲劇教學的研習會，如國立臺灣藝術教育館、臺北縣教育局、教師研習中心、各縣立文化中心，都常辦相關課程，兒童劇團也有辦理相關研習課程，如九歌、鞋子、紙風車…等。

2. 校外專業師資

透過劇團、藝文機構、專業學校教師（大專、高職）、專業學校

▲圖六九 秀朗國小的音響設備之一。

畢業生、大專相關社團學生，都是您可參考的範圍。

(四) 經費

學校推動這方面的活動，若需要資金可以從何著手申請？

1. 學校
2. 文化中心
3. 文化、教育當局補助
4. 家長會
5. 企業支持
6. 學生活動費

(五) 家長的支持

這類活動甚至可以邀請家長們參加，如愛心媽媽、媽媽成長班，他們的支持，都對戲劇活動的推動有推波助瀾的作用。

1. 全校家長會
2. 班級家長會

(六) 社區資源

在推動學校社區化的理念下，社區文化中心是可以與學校整合的，如空間、設備的提供，便是可行的。

五、戲劇教學評量

活動的評量不在於紙筆測驗的評量，而是一種形成式的評量。

(一) 評量的方式：

可以包含：同儕互評、個人自評、各人的分享、持續成長的情形，都是我們可設計的方法。

(二) 評量的內容：

創造性戲劇活動不是一個只重視結果的戲劇活動，而是一種相當重視過程的教學活動。所以，老師在評量上，必須朝兩方面進行觀察：其一是兒童在戲劇活動參與中的過程；其二是戲劇活動的結果。

2. 表二

活動名稱：

活動日期：

教師：

班別：

評 量 項 目		姓 名											
肢 體 的 表 現 能 力	● 是否能透過肢體來表達各種感觀的感受												
	● 以肢體造型的能力												
	● 肢體的美感感受能力												
	● 肢體的自我控制能力												
	● 肢體的律動表現能力												
	● 肢體模仿能力												
聲 音 的 表 現 和 掌 握	● 聲音模仿的能力												
	● 聲音的節奏能力												
	● 聲音與日常生活的聯想力												
	● 聲音的表現感情能力												

據此，再依照您的活動目標，彈性增減您需要的項目，持續觀察兒童參與活動過程變化，甚至如果您用在與學科結合的用途上，在評量上認知項目便成為評量重點。但別忘了也給自己一份評量，自我評估在這份教案中，那些技巧已得心應手，那些部分尚需加強，作為日後改進教學技巧的參考。至於設計評量表方面，於「創作性戲劇入門」（民八十三年六月，心理出版社）一書中，收錄了幾類評量表格，您可以參閱。