

壹、兒童戲劇與國內兒童教育活動現況

談及兒童教育和兒童戲劇，我們或許可以由戲劇本身就包含有教化娛樂的功能來看，或許也可以由兒童在扮演遊戲的學習行為，來聯想兩者的相互關係。然而，兒童戲劇發展至今已成為一門教學方式，好像又不是單純可以就樣來理解，而這其中的原理原則和技術是怎麼樣呢？

演變至今，所謂的兒童戲劇教育，或者本篇所要闡釋的戲劇在國小教學的實施，在本國現有教育制度之下，沒有戲劇科任老師，沒有施行戲劇課程的節數，戲劇教育卻似乎沒有因此消失，反而有越來越受到重視的趨勢，為什麼呢？這樣的現象是基於什麼因素？如何演變而來？它的演變將會怎麼樣？

爲了了解這樣的現象，和兒童戲劇的教育內涵，在國小的施行可能性，以下就三方面來進行了解：

一、兒童戲劇教育的意義：

介紹戲劇與教育互動的歷史。

二、我國兒童戲劇在國小的發展：

探討國內目前施行戲劇教學的現況。

三、現代兒童戲劇教育課程的理念與目標：

了解兒童戲劇的精神和落實的方向。

一、兒童戲劇教育的意義

回顧戲劇史，戲劇除了它表現的藝術形式之外，它的本質還涵蓋了扮演、模仿、想像、遊戲、節慶活動的運用（圖一），以及教育的方法，而不只是侷限於「表演」的藝術。（圖二）

事實上戲劇與教育的互動關係其來有自，古代雅典人應用戲劇在教育 and 休閒方面，文藝復興時代，拉丁文對白的舞臺表演是學校學習拉丁文課程的一部分。

戲劇以它本身本來就涵蘊了表達、傳遞的意義和教化的功

能，在被納入教育領域之前，就被運用在學習語言的方面；然而，一直到最近這一世紀，也就是二十世紀初隨著政治、人文等刺激，教育思潮的運動之下，戲劇才正式在教育領域中占有一席之地。

以下就戲劇與兒童教育的淵源，敘述這一段歷史，以及其後的發展，和所造成的影響，來了解戲劇在教育範疇的角色。

(一) 戲劇與兒童教育的淵源

戲劇被運用在兒童教育上，作為啟發兒童的學習方法的歷史，可溯至二十世紀初，在英國和美國踏出第一步。這些開路先鋒，在英國有卡德威耳庫克 (Caldwell Cook) 透過教室活動，在美國有愛麗絲敏尼赫次 (Alice Minnie Herts) 透過劇場 (1982, Handbook of Educational Drama and Theatre)。同時期，在教育方面，由於受到進步主義 (Progressive Education)，美國的杜威等學者的影響，更助長了這部分的成長。當時學者們提出教育應該以啟發「全兒童」(Whole Child) 為目標，強調孩子的心靈與情感教育和智能教育同等重要，而經驗是學習的關鍵，透過實際經驗學習對兒童是重要的，也就是所謂的「做中學」(learning by doing) 的理論依據。

在這樣的觀念影響之下，老師們開始嘗試尋找適合教學的方法，其中，當時任教美國西北大學的溫妮佛吾爾德 (Winifred Ward)，她結合自己在戲劇的專長，在小學開設戲

▲圖一 幼兒期就喜歡玩扮演遊戲。

▲圖二 「晚安，Do Re Mi」鞋子劇團演出。

劇教學並且名之為創造性戲劇活動 (Creative Dramatics，後來多簡稱為 Creative Drama)，她可說是第一位把戲劇活動和舞臺式表演分開的人。

於是，戲劇在當時被發展作引導學生學習的方法，由於戲劇綜合了各種藝術（舞蹈、美術、音樂、文學等等），再加上扮演活動本來就存在於孩子的生活經驗，因此，當時許多學校便開始著手將戲劇教育推展至校園。

至今，從「經驗中學習」的戲劇教學已經有七十多年的歷史，並且從英、美衍生至世界各地，目前在英語系國家，如英、美、加、澳，把這些專為學校設計的戲劇活動稱為教育性劇場和戲劇 (Educational Theatre and Drama)，此外，德、法、日等國，也在肯定戲劇活動寓教於樂的功能，發展出各自本土的戲劇教育。

我國在受到美國這一波兒童戲劇思潮的影響之下，曾於民國五十七年，由中國戲劇藝術中心創辦人李曼瑰教授將觀念引進國內，並推動「創造性的戲劇活動」。

(二)名稱定義

關於本文所指的「戲劇活動」或者近年來見諸於國內相關書籍文章所採用的譯名，如創作性兒童戲劇（林玫君）、兒童創作戲劇活動（胡寶林）、創造性的戲劇（高敬文）、創造性戲劇活動（王友輝）等，實質指的都是英美這一波兒童戲劇教育運動所發展出來的戲劇教學。在英國普遍以「教育戲劇」(Drama in Education) 來稱呼美國稱為「創造性戲劇活動」(Creative Drama) 的稱謂。

美國兒童戲劇協會 (Children's Theatre Association of America, 簡稱 CTAA)，在 1987 年檢視教育性戲劇的詞彙後，將「創造性戲劇活動」定義為：一種即興的、不以被觀賞為目的，重視過程為中心 (Process-centered) 的一種戲劇形式，過程中參與者在領導者的引導之下，從事想像、創作，並反映出人們的生活經驗，基礎是建立在人類反映自己對世界的看法，進而了解其中的能力 (ability) 與衝動 (impulse)。

創造性戲劇同時需要邏輯與本能的思考，個人化的知識，並且產生美感上的愉悅，儘管創造性戲劇在傳統上一直被認定屬於兒童及青少年，然而其進行的程序，卻適用於所有的年齡層。（圖三、四）

簡而言之，創造性戲劇活動是一種由教師引導，參與者將其內在的想像或生活經驗，運用戲劇元素：肢體、聲音、角色、對話、情節、韻律、美術等，透過即興扮演的活動過程，它是一種引導式的教學，尊重學生個別的經驗，以團體即興創作的方式進行，重視參與的過程，目的不在演出。

二、我國戲劇教育在國小的發展

從戲劇和教育演變的淵源，和創造性戲劇活動的定義，可以發現戲劇教育呼應我們目前教育當局所推動教育改革的理念，學習是自發的，學生學習的過程，是透過將新的素材和舊有的經驗結合，然後產生一個新的學習內容，老師只是一個引導者，引發學生學習的能力，提供學生學習過程，讓學生能夠去探索他的舊經驗，發展出新的東西。

事實上，這樣的觀念也曾在民國六十年前後受到重視和嘗試推廣，當時，中國戲劇教育中心創辦人李曼瑰教授，在了解美國兒童戲劇教育運動中，兒童戲劇已由劇院進入學校的教學，曾經大力推動臺北市教育局與戲劇中心合辦國中國小戲劇

▲圖三 戲劇治療研習創作：濟公問「症」。

▲圖四 親子戲劇：鱷魚放假了。

教師研習和舉辦兒劇展。然而，由於當時戲劇環境缺乏生氣，人才欠缺，加上屬於比賽的因素，產生了不少問題，包括將一般劇場的做法延用到兒童的身上，造成和孩子世界不相符合的戲劇現象（臺北，文訊，民76）。

反觀近十年來，國內隨著專業兒童劇團的出現和開放教育精神的提倡，戲劇教育的功能再次受到重視。開始有為數不少的兒童戲劇教學研習，並且在師範學院幼教系也陸續開設了兒童戲劇教育課程，在小學也有在寒暑舉辦戲劇活動。加上國內戲劇生態也更為蓬勃和多元的情況之下，戲劇教學活動似乎成了極富潛力的教學方式。

(一) 國小戲劇教學問卷調查

撰寫這本教師手冊的同時，我們以問卷抽樣調查的方式，對國小進行一份「國小戲劇教學問卷調查表」（附錄），根據回收的資料，就學校的意見和教師的意見，我們可以大略綜觀目前戲劇教育在小學的現況：

1. 學校方面

(1) 兒童戲劇活動在校園的情形：

大多數的學校有由學生演出兒童劇和班級戲劇教學，另外還有專業兒童劇團或社區團體到校演出，但是社區團體的演出為數極少，由教師演出的有一所學校，有一部分學校表示該校未曾有兒童戲劇活動。

(2) 進行方式：

①時間：大部分安排於星期一至星期五或星期六的班級時間，再者為不定期的學校節慶或寒暑假活動營。

②場地：大部分在教室，另外就是借用視聽教室、司令臺、音樂廳或諮商室。

③師資：大部分由級任教師擔任，另外由科任教師例如說話

▲圖五 義工媽媽為孩子演偶戲。

課，少數由專業師資、媽媽義工或大專社團擔任。（圖五）

④經費：有來自學校編列、家長會補助、教師自籌或公家單位補助，少數表示曾有企業（基金會）支持。

(3)教學困難：

進行戲劇教學所遭遇的困難依序為師資缺乏、經費不足、缺乏校外支援、無適當場地以及行政難配合。

(4)對於推動戲劇教學的意願：

①支持的理由：

- a. 肯定學生透過角色扮演的體會，使人生經驗更豐富，有益學習，以及人格陶冶。
- b. 學校分組活動時間充足（但是場地、師資、經費不足）。
- c. 學校有專長的師資與禮堂，或有良好的展演中心。
- d. 希望建立以戲劇教學為特色的幼稚園。

②有條件支持的理由：

- a. 不排斥，可嘗試多元化的教學，戲劇教學寓教於樂，可達到教學目標。
- b. 必須不影響正常教學，需有師資、場地、經費、校外支援及行政上的配合。
- c. 不要增加老師太多工作負擔，學校本身行政、教學、業務繁多，人員編制不足，經費有限，全面推動不易。
- d. 教師本身意願很重要。

③不願意的理由：因為時間、師資等困難。

2. 教師方面

(1)運用戲劇教學的情形：

①進行方式：

大多數運用在與學科搭配、配合學校特別活動，以及社團活動，其次有的屬於校際觀摩，和少數有兒童戲劇的課程。

②實施意願：

- a. 大部分願意，因為：
 - 教師本人喜歡。

- 戲劇教學效果可以彌補當前教育缺失，符合開放教育理想。
- 教學活潑，提高學生學習興趣。（圖六）
- 大部分兒童喜歡表現透過表演達到角色互動，學習同理心，更能學習體諒別人。

b. 有條件之下願意：

有適當時機就可以，課程太多而沒有時間從事課外活動。活教材、課程、內容及參考資料充足較易實施，教師多參加兒童戲劇研習活動。

c. 不願意：恐怕時間不多。

d. 其他：經費不足。

- ③ 帶領戲劇活動時的困難：教材、帶領技巧、時間安排三項，是最多教師列為困難的，其次是學生人數、活動空間和學生常規。

(2) 對於戲劇教育列入課程標準的意見

- ① 大多數認為需要的理由：肯定戲劇教育的價值，例如戲劇教學生動活潑，開展兒童個性，發揮多樣教育效果，培養兒童健全身心。

- ② 認為不需要的理由：可由學校依據實際條件安排，視學校發展特色及學校活動或社團活動辦理，師資條件不足，學生課業太重，列入後增加科目，融入各科教學即可，目前國語課本與生倫等等學科已包括部分戲劇性教材。

綜合這份問卷調查所獲得的意見，恰好與民國八十五年二月光寶文教基金會舉辦的「兒童戲劇教育推廣研討會」中，對出席學校意見徵詢的結果有部分相同，例如無適當場地，常需搬動桌椅，會因課程進度緊迫而影響進行時間，師資有待培訓，和鼓勵老師放下身段試試看，而對於戲劇教學的教材與教法則表示極為需要。

▲圖六 活潑化的教學：大湖國小，大家來保護行道樹。

(二) 國小推行戲劇教學的例子

雖然，在目前國小課程中沒有戲劇課，以及目前國小師資培育系統中並沒有戲劇課，然而戲劇活動卻仍然存在學校的特別活動，例如節慶典禮、社團活動和說話課等課程中。另外，值得一提的是，在肯定戲劇教育的價值後，開始在自己能力所及範圍嘗試戲劇教學。位於臺北市萬華區的華江國小，近兩年來，在校園裡進行戲劇教學的推動，目前由附設幼稚園到小學都有教師參與這樣的課程實驗，他們是怎麼樣進行的呢？

1. 目前進展情形

目前在該校以三種形式結合戲劇：

(1) 寒暑假的戲劇營：

寒暑假的戲劇營隊是華江國小對社區服務的活動，利用這樣的機會學校結合專業的資源，教師不僅獲得培訓，也在帶領活動營中學習創造性戲劇的帶領技巧。

(2) 配合各科課程：

民國八十六年起，覺得如果結合學科教學，更可以使大多數的學生受惠，有助開放教育的推行，於是教師自由參加，利用週三下午的〔教師成長團體〕，除了配合專業學科的研習之外，同時分享老師戲劇教學和教案設計的心得，大家互相切磋，目前也有其他學校的教師參與。（圖七）

▲圖七 利用「教師成長團體」分享戲劇教學心得。

▲圖八 以戲劇教學引導自然課：扮演食物鏈。

教師有研習進修的機會，加上寒暑假帶領戲劇營隊實習的機會，便開始設計結合戲劇配合學科教學的教案，例如國語、鄉土教學、音樂或聯課活動的戲劇教學，就在此種氣氛之下，逐漸展開戲劇教學的推行。（圖八）

(3)配合學校特別活動或慶典的表演：

舉凡學校的運動會或特別活動也會安排戲劇的表演活動。（圖九）

2. 爲什麼要選擇戲劇教學

表達，可以培養兒童自信，對於內向害羞的學生很有幫助。戲劇教學也是一種合作，而不是「慘烈」競爭的教學，同時在戲劇教學中，充滿創造力的發揮。這些特色，不僅補救了一般學科難以達成的情意目標，並且符合教育改革的理念，和開放教育的精神。所以，當他首次接觸戲劇教學時，就深深埋下日後推廣的種子。

3. 推行戲劇教學的心得

- (1)〔實際做很重要！〕，老師們的教案，從構想到多次實教學中經過修改，才足以對其他老師分享。
- (2)教師在這樣的教學中必須有開放教育的理念，尤其要敏感學生個別的差異。
- (3)結合學科的戲劇活動，活潑了原有的教學，課程中有活動並且兼顧了智育部分認知的進度和情意部分。
- (4)教師能否放下身段嘗試變化很重要。

▲圖九 華江國小：示範「井裡一隻蛙」語文課教學。
▲圖十 以戲劇教學引導音樂課。

(5)教師如何掌握教室活潑的氣氛和秩序，並保持二者之間的平衡，顯得很重要。(圖十)

該校在逐步實施中，累積了將戲劇教育融入學科，並且也將計畫結合專業進行戲劇治療的輔導。

除了華江國小動員教師成長團體之外，有些學校例如臺北大湖國小、民權國小，在班級家長的支持與經費贊助下，另外聘請專業戲劇教師在課堂時間(語文課或團體活動)，為學生安排戲劇活動，而屏東師院附小則培訓教師如何運用戲劇治療進行輔導，成為輔導室的活動之一。

三、現代兒童戲劇教育的課程理念與目標

依照目前我國藝術教育法規，戲劇教育在國小被列在一般藝術教育內，國小體制內並沒有戲劇課(參見第七章)。在這樣的情形之下，戲劇教育只能以配合各科，例如說話課、輔導課...等實施教學或者團體活動時間也可以進行戲劇社團活動。然而，不容忽略的是戲劇本身其實也是一門專門學科，除了運用戲劇與學科結合，成為輔助的教學工具之外，戲劇本身就像國語、數學、音樂等有其教學目標。

(一)戲劇教育的課程理念和目標

戲劇的教學目標包括下列幾點要項(1987,Creative Drama Resource Book)：

1. 幫助兒童發展語言和溝通表達能力。
2. 培養兒童發展理解和解決問題的技巧。
3. 鼓勵創造性的思考能力與表現能力。
4. 團體活動的參與性：包含正面的自我評價、社會觀察、同理心、自信心等項目。
5. 培養對戲劇藝術的了解與興趣。

戲劇教育在不同年齡層，有因應對象的生理、心理發展需求，而目的不同。在幼稚園和小學階段，其目的不是在學表演，而是藉戲劇活動豐富兒童想像的世界，培養如何放鬆、專

注、和自我意識的表達、社會意識的建立。然而，不論是透過戲劇學習的一般學科，還是學習戲劇本身，都應兼具創造性和美感取向的教育內涵，也就是必需考慮戲劇的基本元素。

戲劇活動的基本元素包括了三大範疇：1. 肢體與聲音的表達運用；2. 創作戲劇；3. 由戲劇欣賞能力而增進審美的能力。

1. 肢體與聲音的表達運用

肢體和聲音是人的表達工具，也是一般表演者需要增進的能力，肢體活動非常重要，尤其可以抒發兒童的精力和情感，有助於表達力、專注能力的培養，在進行戲劇課程中，老師可以設計韻律動作或模仿動作的活動（參見示例），以配合所要進行的課程。（圖十一）

2. 創作戲劇

根據美國兒童戲劇協會的定義，戲劇活動是一種重視過程且不以表演為目的，以過程 (process-centered) 為中心的戲劇形式，活動的方式是由引導者帶領參與者，運用角色扮演即興創作將人類經驗的想像世界反應及回顧的過程。

3. 由戲劇欣賞能力而增進審美的能力

戲劇活動的過程，通常會有彼此欣賞，或觀賞另一組同學，呈現他們創意的時候，雖然不是表演卻已構成「看」的條件，有時學生因為有「被看」而感覺到分享的快樂。

▲圖十一 運用肢體組合一個馬桶。

▲圖十二 欣賞「小李子不是大騙子」，黃大魚劇團演出。

提供孩子觀賞正式劇場的表演機會，能培養孩子藝術欣賞和審美的能力，當孩子看到演員豐富的肢體語言，和詮釋角色的藝術時，所有來自教室的概念也在再次被強化了。（圖十二）

（二）戲劇教育的實施

由目前小學分科課程的組織方式，學校進行戲劇活動的內容，可以區分為：欣賞性的戲劇課程，例如兒童劇傳統戲曲、偶劇等等，和結合學科的創造性戲劇活動，例如語文科、體育科等等，另外還有不定期配合學校特別活動的戲劇演出創作，例如社團活動或團體活動（參見第四章）。

對於欣賞性戲劇課程和戲劇演出創作，可以結合專業團體或專業師資提供資源，包括觀賞演出或示範，達到戲劇教育：培養對劇場藝術的了解和興趣的教學目標，至於戲劇結合學科學習的部分，可以配合教師研習課程，培訓教師具備帶領以及轉換課程的能力，也可以比照英國部分學校，由戲劇科任教師和學科教師配合的方式，有效的運用現有資源。

▲圖十三 語文課教學：我是行道樹。

依據國民小學課程標準（民國八十二年修定），國語課的聽說讀寫與戲劇教育的教學目標：發展語言和溝通表達能力有相輔相成的作用（圖十三）。數學課中所需的觀念、知識、思考和技能，例如圖形空間、數量關係，也可以透過情境來扮演拍賣場來完成此課程，自然課的課程目標可將觀察實驗配合扮演來教學（圖十四）。音樂、體育、美勞，原來就是戲劇的內涵統合在其中，而社會課的課程目標與戲劇教育目標中群性與解決問題能力相吻合，另外，近年來提倡的鄉土活動社會文化的學習，更可以把戲劇扮演作為動態學習的一部分。

在教育改革推行的潮流中，戲劇活動實施的方式其實很符合教育改革的思考原點，因為它包含了活潑化的教學，和尊重學生的舊經驗，鼓勵學生自主學習，兼顧了認知和情意的學習部分，加上就戲劇的特性能統合語文、數理、社會文化、認知、音樂、美勞等，以及在過程中培養學生互動會作的能力又正符合了目前推行的統整教學（民國 87，北市師實小），所以儘管師資、時間、場地、經費等，是目前在小學體制推行戲劇教育需要克服的困難，我們仍然相信這是值得提倡和實施的教育方法。

▲圖十四 透過扮演動物而更了解動物的習性。

附錄

「藝術教育教師手冊」國小戲劇教學問卷調查表

敬愛的各位先進：

您好，本問卷為國立臺灣藝術教育館即將出版之『藝術教育教師手冊國小戲劇篇』前置作業之一。長久以來，臺灣的戲劇教育在整體教育環境中，一直被認為是件太困難或太麻煩的事，以致長期的被忽視；然而戲劇並非只有專業人士才會使用的藝術，我們希望透過此次問卷之整理分析，歸納出戲劇教育在國小校園中推展的現況，以及所面臨的困境與問題，期使本手冊更具實用功能。煩請各位先進撥冗填寫，並於十一月十日前直接將本問卷寄回即可。不勝感謝，並祝 教安！

藝術教育教師手冊戲劇組 敬上

一、基本資料

校名：_____ 填表人：_____ 職稱：_____

所教年級：_____ 所教學科：_____ 教學年資：_____

校址：_____ 電話：_____ 傳真：_____

您是否看過兒童劇演出？ 是 否

您是否參加過兒童戲劇研習課程？ 是 否

二、學校部分（可斟酌複選）

- () 1. 貴校曾經有過的兒童戲劇活動：①專業兒童劇團演出
②學生演出 ③教師演出 ④社區團體 ⑤班級教學
⑥從來沒有 ⑦其他

- () 2. 貴校進行戲劇活動的方式：①社團（團體活動）
②班級教學 ③課後輔導④戶外教學 ⑤戲劇營隊
⑥其他

- () 3. 貴校進行戲劇活動的時間：①寒假 ②暑假 ③星期一至五 ④星期六 ⑤學校節慶 ⑥其他
- () 4. 貴校進行戲劇活動時的場地：①禮堂 ②教室 ③司令臺 ④視聽教室 ⑤韻律教室 ⑥其他
- () 5. 貴校進行戲劇活動時的師資安排：①級任教師 ②科任教師 ③家長 ④專業師資 ⑤大專社團 ⑥其他
- () 6. 貴校進行戲劇活動時的經費來源：①學校編列 ②家長會補助 ③教師自籌 ④公家單位補助 ⑤企業（基金會）支持 ⑥其他
- () 7. 貴校進行戲劇教學活動時曾遭遇之困難：①無適當場地 ②缺乏師資 ③行政難配合 ④缺乏校外支援 ⑤經費不足 ⑥其他
- () 8. 貴校是否願意推動戲劇教學：①願意 ②有條件願意 ③不願意 ④無所謂 ⑤其他
- () 9. 貴校選擇上一題答案的原因是：_____

三、個人部分

- () 1. 您在何種狀況下運用到戲劇教學：①兒童戲劇課程 ②與學科搭配 ③校際觀摩 ④社團活動 ⑤配合學校活動 ⑥其他
- () 2. 您認為兒童戲劇是否需要列入國小課程標準：①需要 ②不需要 ③無所謂 ④其他
- () 3. 您選擇上一題答案的原因是：
- () 4. 您是否願意運用兒童戲劇在教學上：①願意 ②有條件願意 ③不願意 ④無所謂 ⑥其他
- () 5. 您選擇上一題答案的原因是：
- () 6. 在帶領戲劇活動時最困擾您的問題是：①學生常規 ②活動空間 ③活動內容（教材） ④帶領技巧 ⑤時間安排 ⑥學生人數 ⑦其他