

伍、幼兒戲劇活動的課程領域

幼兒的戲劇活動領域可以涵括幼兒生活的全部，戲劇活動的取材都是從日常生活中而來。從肢體的活動、日常生活語言、人類生活各種模式和情節的模擬，以至於人所處世界各種形形色色的現象都是戲劇活動的領域。本書從戲劇欣賞和幼兒戲劇活動領域兩方面來介紹：戲劇欣賞方面以劇場類型和戲劇的構成部分；幼兒戲劇活動領域則針對在幼稚園(所)中幼兒的戲劇活動的內容，做劇場整體的教育，不僅是在指導幼兒如何表演，而是對整體劇場的認識；另一個重點就是戲劇課程如何和相關的搭配的介紹。

一、 戲劇欣賞—劇場類型的介紹

兒童劇場就是以兒童為欣賞主體所創作的表演類型，因為兒童的身心狀態、成熟度和成人不同，而且在身體、認知、語言、情緒和社會行為的能力都正在成長中，所以對於兒童劇場的要求，都寄望它具有高度的教育意義。(圖19)

圖19

有時成人過度的強調教育意義，往往將兒童劇場變成另一個上課的教室，把成人世界對於兒童的要求都強壓硬塞在戲劇的表演中，使得兒童對欣賞戲劇演出，感覺比教室上課更教條，更索然無味。所以必須強調的是，如果一個演出的內容和形式都無法吸引兒童的注意，再大的教育意義也是枉然。因此，兒童劇一般都採取輕鬆活潑的表演方式，演出的時候，也儘量讓小觀眾們和演員之間有所交流。（圖20）

事實上，透過戲劇的形式，演出一些經過設計，極有創意巧思的故事或舞蹈，讓小朋友在劇場內感受到快樂的氣氛，喜歡演出的故事、演出的人物、舞臺的裝扮，或是能夠引起他們對於表演的好奇，對於故事結局的感覺，或是演員們為什麼能在舞台上自在的演出，有什麼困難？還是有什麼特質？這樣便是一場最佳的戲劇教育。因此，不管任何類型的表演，只要觀眾的設定為兒童，內容上也能夠以兒童的理解能力為前提的演出，就應稱為兒童劇。

圖20 演員與幼兒交流。

舞台的表演類型是相當多元的。一齣兒童劇的演出可能結合了好幾種表演的類型。為了讓老師們更清楚地了解兒童劇場的形式，在此將兒童劇簡單的分類，但各個類型之間並非截然的界線分明。以目前的趨勢而言，幾乎所有的演出都儘量揉合各類型的特質。國內有名的兒童劇團：如九歌劇團的演出，經常都會使用到偶，而且每次都有不同類型的偶和造型；如紙風車劇團，在演出中經常實驗各種不同的形式，如黑光劇、幻燈劇、打擊樂……等等。各種類型的戲劇經常都是交互使用，讓演出更豐富，更具可看性。在此將戲劇分類，純粹是為了介紹的方便，實際授課時可以擷取各類型的特質，去做變化應用。

(一)以演員來分類：

1.以人為演員：

- ①大人演給小孩看：目前國內的兒童劇團如紙風車、九歌、鞋子等劇團都是這種型態，由成人演員演出，以小朋友為主要的觀眾群，設計適合他們觀賞的演出內容和形式。（圖21,22）

圖21 大人演給孩子看。

圖22 九歌兒童劇團「李兒上山」劇照。

- ②小孩演給小孩看：由小朋友當演員來扮演劇中的角色，一般學校的演出都屬於這種類型。由小朋友來演給小朋友欣賞。國內目前沒有這類常態性演出的劇團，想讓小朋友們多演戲，也能多看戲，就只能由老師們努力地創作，在學校裡多做演出了。
- ③小孩和大人聯合演出：在幼稚園的演出這個類型最常出現，老師是導演也是劇中人，和小朋友們聯合演出。一方面可以維護小朋友在舞台上的安全，另一方面可以帶動小朋友的演出，甚至在上做演出的提示。老師和幼兒間能夠得到強烈的互動，在幼稚園是個非常不錯的實施方式。
- 2.以偶為演員：布袋戲、傀儡戲、皮影戲、布偶、指頭偶……（圖23）。
- 3.人、偶合演：結合人和偶同時演出的。

(二)以表演類型來分類：

- 1.舞台劇：原指一切在舞台上演出的一切戲劇類型的表演，但現在的定位通常是指在舞台上利用演員的語言或是肢體語言來做為表演的主體的演出，之前在台灣通稱為話劇，比較注重語言的對話。

圖23 大型偶的演出。

但現代劇場觀念更加多元後，通稱這類的表演為舞台劇。所以舞臺劇擁有許多種不同的面貌，近來有許多戲劇工作者一直致力於戲劇型態的改革而不斷做實驗，但這些都不脫離舞台劇的範疇。這個類型比較常用在兒童劇場的有：

- 說故事劇場（**story theater**）：其實就是將一本故事書立體化，劇中人隨時都可以站出來，敘述故事的情境，或前因後果，甚至一些人物的描述，演出形式非常自由，說說演演的方式，一起進行，所以故事的每一個細節都能明白清楚的呈現出來。
- 史詩劇場（**epic theater**）：這是劇場史上一個很重要的劇場觀念，他強調製造劇場的疏離效果。但在兒童劇的表演中我們只採擷了它的表演形式，並不強調他原有的劇場內涵。通常一個演出是一個單一的故事，或幾個短故事。有一個說故事的敘述者，他來控制故事的進行，但他並不是單純地說故事而已，他同時也是劇中的人物，隨時可以進入劇中和其他的角色對話、表演，並隨時可以跳出劇情充當說書人或評論者。
- 參與劇場(**participation theater**)：在演出時由孩子們共參與演出的過程，參與的程度有各種不同做法，有些做法是孩子還是在坐位，只是透過演出者立利用問話的技巧來達到參與的目的，有些演出則讓還孩子參與戲劇的進行，在關鍵劇情上由兒童觀眾決定劇情的發展；還有可以帶著現場的觀眾一起經歷劇中的情境。在幼稚園實施戲劇教學，經常使用這個方式。（圖24）
- 教育劇場（**theater in education**）：這是英國發展出來的一種在學校中運用劇場元素的一種方法，並不算是一種戲劇類型。它經由一個劇團帶著一群演員進駐學校，進行教育劇場的活動，它並不是單純的演出給兒童們欣賞，而是透過演員在角色中，和一群孩子藉由他們自己的身體和情緒完全進入的情境，去做一番探索和生活，演出的對話大多經由演員們即興發展而來。劇情的發展可以有結局，也可以是一個開放性的結局，演員不僅是舞台注意的焦點，同時也給與孩子另一種刺激。（圖25）

2. 默劇（**pantomime**）：是一種很古老的戲劇形式，和戲劇差不多同時發生，因為它的娛樂性高，所以幾世紀以來都極受到觀眾的喜愛。默劇純粹是利用表演者的肢體動作，來做為表演的語言。

圖24 參與劇場，觀眾與表演者互動。

圖25 市師幼教系於聖恩幼稚園演出「圓圓國與方方國」，形式為教育劇場。

動作都是從人類平時的走、爬、跑、跳，或日常生活中的大小動作，如爬樓梯、縫針線、踩腳踏車、開車、開門，上廁所等，或是觀察動物的動作，靜物的姿態，經過肢體的模仿創造之後表現出來。人類情緒的揣摩也是默劇表演者必要的功課，將它融在劇情之中，表現出喜、怒、哀、樂等情緒狀態，讓觀眾從表演者動作中感受到人生的各種情境，因為它獨特的表演方式很容易就可以讓觀眾了解動作的意義或是發噱。(圖26)

默劇演員中比較令人耳熟能詳的有卓別林、馬歇馬叟。卓別林在無聲電影時代利用他獨特的造型，和特殊的身體與語言，創作了許多令人感動的作品，流傳至今仍受到相當多觀眾的喜愛。馬歇馬叟則在舞台上創造了白臉的畢普這個角色，在舞台上千變萬化的戲劇情節，都在他一舉手一投足、一顰一笑的肢體動作中表達的淋漓盡致。現代流行舞蹈中許多摸牆壁、拉繩子的動作都是從基本的默劇動作發展出來的。國內的兒童劇團也經常使用默劇表演的方式來創作，九歌劇團的《不要眨眼睛》、紙風車劇團的《聖誕鈴聲》都是屬於默劇型態的演出。

圖26 默劇經常用誇張的臉部位化妝。

3.歌舞劇 (musical)：這是在1920年代在美國發展出來的戲劇型態，它幾乎擷取了各種表演最受歡迎的部份，如歌唱、舞蹈、馬戲、舞台景觀等，在加上嚴謹、抒情的戲劇結構，並且都採取輕鬆幽默的表演方式，使得它最後發展成一種最受歡迎的劇場型式。

歌舞劇迷人之處在於它對個各類表演型式的結合與掌握。歌唱、舞蹈、甚至雜耍、魔術等都是深得觀眾喜愛的表演形式。所以幾乎所有在百老匯演出過的歌舞劇都被拍攝成電影，在台灣耳熟能詳的窈窕淑女、國王與我，真善美等片子，都是屬於歌舞劇的型態。最近綠光劇團也極力再發展本土歌舞劇的演出，如《領帶與高跟鞋》、《都是當兵者的禍》、《結婚》等。鞋子兒童劇團的《無鳥國》、《稻草人和小麻雀》、紙風車劇團的《貓捉老鼠》、也都接近歌舞劇的表演方式。

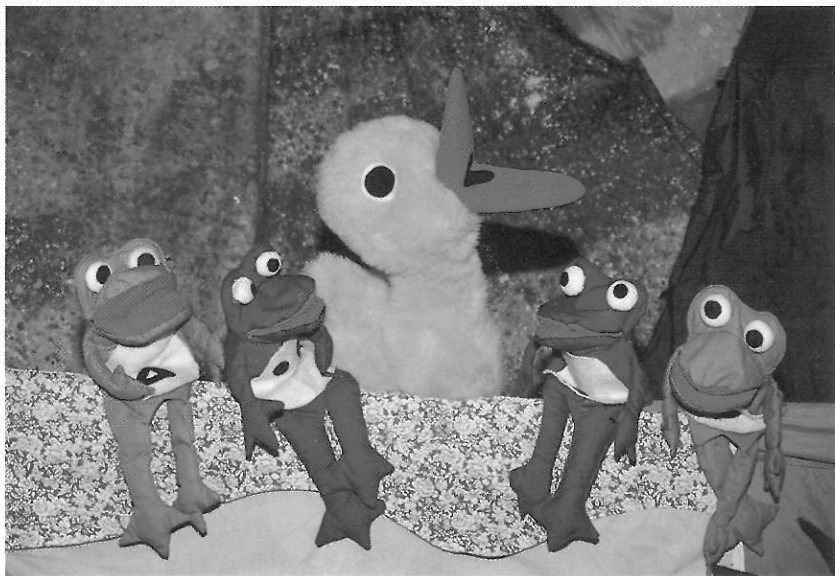

圖27 「戲偶」常是幼兒最喜愛的演員。

4. 偶戲 (puppetry)：包含布袋戲、傀儡戲、皮影戲、布偶等以偶為主要表演工具的戲劇形式。由於偶的變化多端，而且造型奇特，是小朋友相當喜愛的一種表演形式（圖27）。偶的特色在於她的侷限性小，表演空間不大，偶戲台很容易就可以設置，演出又能夠依表演者的企圖，自由的發揮，表演空間非常廣闊。它的型態大略有：

- 影偶：利用光源將偶的造型投射在一個布幕上，表演在幕後操作偶的動作，並加上對白、配樂等。如皮影戲。
- 布偶：由表演人用手伸進偶的內部，食指撐住頭部，拇指和中指分別是偶的上肢，直接進行操作表演。如布袋戲。
- 杖偶：由一根主要的杖棒撐住偶的頭部，兩手分別用兩根木棒來操作的表演形式，表演者通常是在偶的下方。
- 懸絲偶：表演者利用絲線來操作布偶，在偶戲裡算是較困難的表演方式，因為透過絲線不像布偶或杖偶一樣容易操作。表演者通常在偶的上方提著絲線的控制器做演出。（圖28）

圖28 九歌兒童劇團製作的「皇帝的願望」是由懸絲偶和演員一起演出。

5.傳統戲曲：在台灣比較接觸的戲曲有京劇和歌仔戲，近來由於族群意識逐漸受重視，在台灣佔有相當族群的客家戲也經常可以看到。這些傳統戲曲各有它們發展的背景，語言當然各不相通，唱腔也各自不同，但他們共有的特點：

- 寫意的舞台形式：如京劇採用的一桌兩椅，可以是高山、深谷、城牆等的象徵，在舞台上很少用布景，所有的景象都能透過對白或唱詞虛擬出來，透過舞台動作的模擬，讓觀眾了解劇中人身處的環境。京劇的舞台程式已經發展得相當嚴密，一舉手一投足都有意義，教學方式也則相當強調師徒的傳承，一段戲一段戲由師父教給徒弟，唱跟動作之間都講究嚴密的結合。相對的歌仔戲則較為鬆散，它發源自宜蘭，在發展過程中，與社會的發展很緊密的結合，廣受臺灣人民的喜愛，是台灣唯一土生土長的戲曲。
- 融合了唱、做、唸、打的表演方式：唱是它們都是透過許多唱腔來交代劇情或表現人物的心理狀態，不同的腔調代表著不同的情緒，不同的人物個性（圖29）。演員對於唱腔的選擇和表現都是經過不斷地練習、模擬而來。做是在舞台上許多程式化的象徵動作，如開門、騎馬等，演員必須經過相當嚴格的訓練才能練就這些程式語言。唸是唸白，除了唱和對話外，經常會有類似數來寶之類的唸白。打就是武功，翻、滾、作戰等的舞台動作，激烈的打鬥場面，都是透過精密的動作設計，讓它呈現氣勢十足的場面。

圖29 「合歌舞以演故事」的傳統戲曲。

二、幼兒戲劇活動領域

在幼稚園裡，老師們教學對象是幼兒，而幼兒在認知、情意和技能學習發展上，還只是停留在萌發的階段。因此，很多教學主題單元，老師往往唱作俱佳的示範給孩子看，甚至帶領他們思考、創作，來共同解決問題，這些都已具備表演的元素。所以，幼稚園老師在園中使用戲劇來豐富教學，是非常自然的。而老師的身份和表現，也就更接近教育劇場為其演員定位為老師一演員 (teacher-actor) 了。

一般來說，幼稚園的兒童戲劇活動 (包含兒童劇場演出和創造性戲劇教學)，在課程領域上，含蓋了五個方面：

- 培養幼兒欣賞劇場藝術的能力與劇場禮儀。
- 開發幼兒聲音、肢體、語言和情感的表達能力。
- 創作戲劇。
- 培養幼兒合作的精神。
- 與其它學科教學結合。

(一) 培養幼兒欣賞劇場藝術的能力與劇場禮儀。

如何培養幼兒欣賞劇場藝術的能力呢？「老師演給孩子看」的型態，是幼稚園較常見的作法。以演出場地來分，大致包含下列兩種類型：

1. 小規模的戲劇演出

這類戲劇活動的活動地點在教室，演員是班級老師 (圖30)，通常是兩位，有時也用偶，在這裡戲劇多半作為教學上引發學習動機的輔助工具，內容上可以隨意與教師的教學主題結合，不論在單元教學、主題式教學…等各式教學上，都可以靈活結合運用，包含幼教課程活動六大領域—健康、遊戲、音樂、工作、語文、常識。例如與情意教學的行為劇，教師們可以藉平日觀察孩子們的行為模式，發現他們在常規上有待學習的地方，發展相關題材的短劇。這類短劇作法上有幾項特點：

- ①時間不長，通常十至十五分鐘。由於幼兒專注力有限，較不易長時間專注在一個主題上，因此戲劇的進行長度，應見好就收，不宜太長。
- ②戲劇格局不大。由於幼稚園教師配置，一班為一至二人，在自己班上進行，人手調度有限，演出的故事人物不宜太多。
- ③即興的演出方式，是常用的手法，偶的運用也相當常見。老師演故事給孩子看（圖31），老師運用偶來演給孩子看（圖32），老師與偶合演故事，或者兼或有幼兒參與演出，都是幼稚園常見的手法。
- ④活動目的不是為戲劇而戲劇，戲劇成為輔助教學的工具。
- ⑤裝扮簡單，一頂帽子或圍巾，就可以解決角色改裝的問題。

2.較正式的戲劇演出

演出規模較前者更具完整性和藝術性。演出表現型態可參考本章第一節戲劇欣賞內容製作。

這類型的演出模式是小型劇場演出的縮影，通常演出隨著各園所的條件不同，而有不同作法。如果學校經費寬裕，往往邀請專業兒童劇團到校演出，這類演出支出較大，但也較精緻。活動領域除了培養幼兒欣賞戲劇藝術的能力和劇場禮儀外，也是全園師生情感交流的好時機。

在作法和園方相關配合上，教些什麼呢？往往是老師們規劃這類活動所迷惑的。下列是幾個參考方向：

圖30

- ①認識劇場：有的園方甚至在表演中安排幼兒擔任驗票員的工作，很有劇場家家酒的趣味。
- ②結合單元教學主題：主題範圍相當廣，可視老師們需要發展，例如環保…。
- ③反映幼兒行為的行為劇，例如搶奪別人的東西…。
- ④戲劇藝術的創作類型，有大人演給幼兒看，也有偶戲或人偶合

圖31成長幼兒學園的演出。

圖32 地點：萬芳幼稚園，呂碧玉園長示範。

一，有歌舞劇…等。

⑤鼓勵幼兒參與戲劇的演出培養參與的熱忱，包含小道具製作、表演、剪票…等工作。

⑥了解劇場禮儀，培養人際間的尊重。（圖33）

⑦演出後老師應有時間和孩子討論劇情，回答與討論他們一肚子「為什麼？」的問題。

（二）啟發幼兒聲音、肢體、語言與情感的表達能力

要啟發幼兒聲音、肢體、語言與情感的表達能力，積極的作法在創造性戲劇教學，這是一種相當重視學習過程的教學活動。所以，老師在課程領域設計與評量上，須朝兩方面著手：其一是幼兒在戲劇活動過程的參與表現；其二是戲劇活動的結果。內容可以分為下列幾類：

1. 引導肢體的表現能力

①是否能透過肢體來表達各種感觀的感受一如喜、怒、哀、樂的情緒表現，拒絕和接受的肢體語言是截然不同的。

②以肢體造型的能力—引導幼兒透過認知記憶，運用模仿、轉化、具像的過程，用自己的身體，將模仿的對象，創作出來。如筆者曾引導幼兒扮演垃圾筒中的垃圾，發現四歲至六歲的幼兒，已經很清楚這種主題了。

圖33

從扮演和看戲中，幼兒學會刻劇場禮儀，培養人際間的尊重。

- ③肢體的美感感受能力—幼兒很早就可以感覺到人的肢體傳達的美感，什麼樣的肢體有力量，什麼樣的肢體傳不出力的美感，五、六歲的孩子已經可以分辨了。
- ④肢體的自我控制能力—群我的互動，肢體活動的節奏，行進的快慢，都可培養幼兒自我控制的能力。
- ⑤肢體的律動表現能力—對規律動作產生美感經驗，是需要被教導、啟發的。鑿鑿的鼓聲，可以自然的帶著幼兒點頭；肢體的訓練可以具方向性（前、後、左、右）、層次性（上、中、下）等；自然界如風的律動等，都是可開發的內涵。（圖34）
- ⑥肢體的模仿能力—任何具體的造型、表情都是幼兒可以模仿的內容，從中可見幼兒瞬間學習的準確度、與專注力的掌握。

2.開發聲音的表現和掌握能力

- ①聲音模仿的能力—聲音模仿一如肢體模仿特性，但是在內容上，著重在好玩的聲音製造，從身上的打擊，口腔、聲帶的振動、共鳴，至任何器物的敲擊皆可鼓勵嘗試。
- ②聲音的節奏能力—內容引導上如聲音的製造，再與節奏結合。
- ③聲音與日常生活的聯想力—培養幼兒對生活的觀察和情感，透過聲音遊戲，檢視其聯想力。
- ④聲音的表現感情能力—聲音的情感，特別在角色扮演中，幼兒最能表達這部份的能力。

圖34 隨著自己打擊節奏起舞的幼兒。

3. 鼓勵 語言表達能力

- ① 語言的完整表達能力—完整句的表達，在角色扮演的活動中，老師可以引導。
- ② 語言與劇情和角色的適切性—幼兒入戲時，故事中的危機情節，適切的語言便會發展出來。
- ③ 語言學習的能力—在創造性戲劇教學中，雖然大部份語言是即興產生，但老師可運用老師扮演(teacher-in-role)的技巧，運用語言重複學習的方法，訓練幼兒學習好的語言。
- ④ 語言的吐字是否清楚—戲劇表演中，口齒清晰是基本條件，老師帶領幼兒活動時，也別忘了這一環。

(三) 創作戲劇

創作戲劇著重在創意的發展，是幼兒階段在創造性戲劇活動中最複雜的步驟，也是培養幼兒戲劇感的重點教學。老師往往運用戲劇教學技巧與故事結合，與幼兒共同在即興遊戲中，在腦力激盪下玩（演）出每一個故事。

1. 想像力的發揮能力—在問答與遊戲式的技巧中，引導幼兒想像力。（圖35）
2. 對故事情節發展的邏輯能力—在集體延展戲劇的創作過程中，老

圖35

幼兒以自己的想像力，表現擅長扮鬼臉的小稻草人。

師引導幼兒發展合理的情節。

- 3.原創能力—故事與人物造型創作最困難，但幼兒的想像空間自由，原創性的作品時時可見，筆者曾帶過一個扮演水龍頭的戲劇遊戲，一位中小班的小男孩，使用自己創作一個「尿尿小童」造型的水龍頭。

(四) 培養群我合作的精神

1. 集體創作時的合作精神

- ①合群—刺激幼兒學習合作精神，是教學重點之一。分組運作是必需的，技巧上有集體、二人小組、數人小組，視情形運用。
- ②領導能力—在集體創作中，適時給與每個孩子在團體中作決定，有些孩子天生有作決定的領導力，但大多數需要在活動中適時給予肯定鼓勵。
- ③是否尊重決定—除了與領導能力有關的「作決定」外，尊重決定的態度，也是活動中要帶給幼兒的。

2. 參與活動的情形。

- ①專注力—幼兒參與活動時的專注力，也是需要培養的。老師的肢體、聲音，或道具的使用，都可引起幼兒注意。
- ②貢獻創意的意願—在問答中鼓勵幼兒發問、回答、提出見解。
- ③解決問題的能力—在活動中設計一些需要解決的問題，來刺激幼兒思考問題的解決方式。

(五) 與其它學科教學結合

由於幼稚園老師們常常將創造性戲劇活動與學科教育結合，內容領域的安排自然以幼稚園六大教學（健康、遊戲、音樂、工作、語文、常識）為綱，設計完整教案，當然戲劇活動，可視教師需要穿插在教學中。此時，戲劇活動純粹只是輔助教學的工具。