

專題研討(一)：戲劇教育理論與實際問題

主持人：邱兆偉所長（國立高雄師範大學教研所）

主講人：胡耀恆主任（國立中正文化中心籌備處）

評論人：吳靜吉教授（國立政治大學）

主持人致詞：

這一場研討是今天的第一場專題研討活動，很榮幸的請到中正文化中心胡耀恆主任擔任主講人；國立政治大學吳靜吉教授擔任評論，吳教授在教育心理學及戲劇方面都有很傑出表現，可以說是多才多藝，能夠向在座的貴賓介紹他們兩人，深感榮幸，現在即請胡主任開始演講。

專題演講：戲劇教育理論與實際問題 胡耀恆

今天我的講題是「戲劇教育理論與實際問題」，首先，我將戲劇的特色加以說明，王國維先生曾說，戲劇就是以人物扮演故事，例如用楊麗花小姐演呂布或是由辜振甫及李寶春演空城計，因此在扮演時時有一定的地點，有一群的觀眾，所以戲劇的一個簡單定義是：「以人物在一定的地點對一群的人所扮演的故事」，因此扮演的人就是演員，編故事的人就是編劇、劇作家，在一定的場所指的是舞台或是劇院。

國內的戲劇人才嚴重的缺乏，我今天演講的重點便是在討論為何我們缺乏人才及以後該怎麼辦的問題。以下先舉例說明人才缺乏的情況，若在國外話劇演莎士比亞的時候，演員的聲音可以傳達給兩千甚至叁千人的耳鼓，即使坐在後座的觀眾也可以聽得非常清楚。而在國內如歌劇及國劇的演員則聲音被比喻為「小蜜蜂」、「小螞蟻」，原因在我們的訓練不夠。中華民國戲劇協會曾經針對這個問題，請國外的聲音(voice)專家來訓練，但那卻需長達一年的時間才能收到預期效果，這麼大的訓練需求已超過協會的能力範圍，因此需由教育來著手；又如化粧(make-up)的人才，是每次演出都需要的。我國有固有的戲劇傳統，有特殊的程序及美感是世界上其他化粧藝術所無法匹敵的。可是，當我們談到化粧的其他功能時，我們感覺到我們的人才不足，特殊的化粧技巧可以使年紀大的演員表現出容光煥發神采飛揚，也可以使年輕的演員變成滿臉皺紋

，可是這方面的人才，在國內相當缺乏。

如何來補救國內在這些方面人才的缺乏，最主要的途徑即是教育，我們在檢討之後發現有以下的缺失：(1)在大學方面：在大學部方面我們的數量不足，在研究所方面，我們的方向有錯誤，在高中方面我們缺少積極的參與，在社會上的意見領袖對戲劇可能未能有全面的了解。反觀美國的情況，則是在1988~1989年間有434個大學提供學士學位的課程(B.A.)，提供戲劇方面的課程讓學生修習，又根據1991年出版的科系指南(Directory of Series)指出有737所大專院校給予戲劇方面的課程，而且授予學位，另外若加上不授予學位的學校及機構則共有1041個單位在提供戲劇方面的課程，這個數字的增加，主要乃是由於後者對戲劇領域的課程擴及到廣播、電影及電視方面。若以434或737來比較，美國的人口是台灣人口的十倍，因此以人口為指標，我們應有43~73所的學校提供戲劇課程，而國內只有文化大學、藝術學院及政治作戰學校有戲劇系，影響所及，顯現國內的數量方面不及應有數的十分之一，因此我國大學在這方面的科系嚴重不足。目前雖然很多學校想成立藝術學院，其中科系可能包括美術、音樂及戲劇系，但是仍不能解決上述的問題，因為還有涉及到開課內容的問題。在美國的一份研究所課程指南(Directory of graduate program)，指出美國有206所研究所有碩士(M.A.)、藝術碩士(M.F.A.)及博士(Ph.D.)、藝術博士(D.F.A.)的課程，在美國藝術碩士多過碩士，以印第安那大學為例，有140個學生唸B.A.，10個唸M.A.，25個唸M.F.A.，10個唸Ph.D.，唸M.F.A.的人多過M.A.的人，又如夏威夷大學，45個B.A.，12個B.F.A.，10個M.A.，15個M.F.A.，18個Ph.D.；又若加州聖地牙哥大學，110個B.A.，76個M.F.A.，沒有M.A.及Ph.D.，由上述可看出一般的碩士(M.A.)逐漸的減少而藝術碩士(M.F.A.)逐漸的增多，其主要原因乃是因藝術是一種綜合性的藝術，需要結合音樂、舞蹈、文學及科技，隨著科技的日新月異，需要更專門的人才。

為了解釋M.A.及M.F.A.之不同，首先解釋兩個英文字"drama"及"theater"之區別，"drama"注重的是劇本、文學，理論性的、批評的、歷史的，而"theater"注重舞台之技術如佈景、燈光、化粧、聲音等等，其中M.F.A.所注重的是theater這一方面。在一般的大學階段(B.A.)四年中，並不特別給予B.F.A.學位，原因是戲劇是綜合性的技術，需要多方面的知識，在西方戲劇有兩千五百年的歷史，上演的戲劇數以千計，經常上演的也有數百之數字，因此對戲劇的歷史源流要有所了解，要能花很長的時間兼顧到理論及實際的工作，唯有在此基礎上才去選擇一種專業—如化粧、燈光等等，畢業後才有就業的機會，否則必須再深造，取得博士學位，才能有在大學任教的資格，這種專業的學程，如同醫師專業的養成一樣。反觀國內課程的情況，四年下來在中文系及外文系中對文學的批評及了解只有入門的知識，對戲劇實際的知識及技能所知非常有限，問題之一為在研究所的階段仍偏重在歷史、文學方面的理論性的研究，而當美國由於科技的突飛猛進，已逐漸引導學生走向如醫生般的專業的研究，而

國內仍是固步自封，也就是國內仍注重在"Drama"而不是在"Theater"方面，使國內造就的人才只能紙上談兵，而不能動手動腳，他們是在圖書館中研究，而舞台上所需的則是和器材上接近的工夫。這是國內教育在這一方面造成人才缺乏的原因。例如中正文化中心有演出組，負責舞台佈景、燈光等的工作，最近兩三年國內找不到合適的人才，於是請耶魯大學教授來訓練一批人，現在演出組組長要出國進修，找遍全台灣，只有兩參位人才，但是基於家庭或其他原因，大都不願離開原來工作崗位，於是面臨人才嚴重缺乏的問題。幸有一位先生，文化大學畢業，在美國花了5年的時間唸到了M.F.A.，而且有實際舞台的工作經驗，他花了5年的時間才取得M.F.A.，這是為什麼中國留學生不願去唸M.F.A.的原因，但是M.F.A.因有技術上及舞台上的實際經驗，其畢業生可以真正勝任舞台上演出的工作，因此在國內的教育體制上要對M.F.A.給予更大的重視，如果國內的研究所在這方面不能改絃更張的話，即使有藝術系、戲劇系，有碩士或博士的學位，對演出的藝術恐沒有實際的幫助。國內大學科系之不足，研究所方向之值得檢討，其原因可能來自文化的因素，因此我們要從觀念上重新加以檢討。西方的戲劇可溯及西元前四世紀，亞里斯多德檢討了整個希臘的文藝活動之後下了結語，「最高的藝術成就在悲劇」，因為悲劇是結合其他藝術的一切，比當時最偉大的史詩更為精簡，西方的文化以戲劇為主流，而中國的文化或文學則以詩詞歌賦為主流，因此中國人注重音樂、美術沒有問題，而戲劇則未能獲得應有的地位。

在我國戲劇演員的地位幾乎和乞丐、妓女併列，或是屬於富有人家的僕人，所以實際的舞台工作者並沒有社會地位，因此他們的聲音、化粧就沒有人去鑽研，尤其是知識分子更不屑一顧；另一個原因是我國傳統戲劇中沒有舞台燈光、佈景、聲音、化粧，因此國內中文系把這一套學問拿來研究當然也不包括上述表演藝術的內容，他們會認為那是屬於戲劇系的或外文系的。

西方的戲劇在五四的前後被胡適之、傅斯年等先生提出來讓大家演出及觀賞時，也正是傳統戲劇受到嚴厲批評被指為封建落伍的時候，基於此一原因，舞台的種種藝術因而缺乏。

在美國，除了上述M.F.A.的問題以外，美國的高中很多具有戲劇的活動，戲劇的活動在西方有兩千多年綿延不絕的歷史，因此在西方已累積了很豐富的演出的知識，這一方面在我們的社會裏是很欠缺的，因此在我國的社會裏，藝術活動的普遍性貧乏，使得兒童從小就缺少積極參與的機會，長大後在這方面的觀念或知識亦不足夠，造成像我們今日面臨的問題這般。

因而，我們要鼓勵學生多走、多看，多參與戲劇的活動，不論懂或不懂，多看看總是有益有收穫的，到大學中則除書本之外也要多參與，並直接參與活動的內容，以取得完整的知識、技能，而最重要的研究所，更要從傳統的M.A.加強M.F.A.然後再努力促成新的社會風氣，決策階層共同來重視這個問題，可以找到適當的答案，來共同解決我們面臨的戲劇教育實際問題。

評論人評論：

今天，胡主任告訴我，他要演講的重點在討論有關M.A與M.F.A的問題，我想這是一個很重要的問題。

現在我根據剛才的內容順序來談，可分為以下幾項：

1.研究所人才培育方面，同意胡主任在論文中的看法，但是也要同時考慮到在中小學階段的美育教育，美育教育應往下延伸。尤其對兒童來說，戲劇是很有趣的，兒童喜歡戲劇，兒童有演戲天份，我們若能善加引導，對國內戲劇的向下紮根很有幫助。

2.國內培育的人才，確實傾向於能紙上談兵，而未能動手動腳的人才，亦即「drama」導向而非「theater」導向的，在這一方面要加強在演出實務方面人才的培育。

3.國內在劇本方面亦顯示不足夠，只好一再舊戲新演，雖然我們重視紙上談兵，但在劇本方面仍應加強努力。

4.化粧方面，傳統的化粧技術是不錯的，如歌仔戲、野台戲，中國的化粧方法與中國人的臉型是有關的，必須注意到文化背景，不可把西洋化粧方面全盤採用，因為美是整體的，且要符合我國的演員在臉部五官構造上與西方不同之處，如鼻樑的高低、牙齒的造型等等。

5.在服裝方面，除了要設計得很精緻美麗之外，也要注意其演出上是否便利是否實用，例如一套合身的服裝，在需要跳躍的演出中可能需要加以改善，才能盡善盡美的演出。

6.在觀念上，我們的左手接傳統，右手接西洋，我們的任務將是如何融合中西藝術，創造出新的世紀，開創新的方向，以解決今日左右不能逢源，徘徊在中西方的徬徨之中。

7.中國大陸方面，在大學裏有關戲劇方面的科系比我們多，他們有導演系、戲劇文學系、舞台美術系、演技系，因此我們將來兩岸在這方面的交流上，我們要加強努力的地方尚多，否則將遠落在別人水準之後。

8.目前國內大學在這方面的科系分化不明且數量不足，學生所學不夠專精，未能有效的投入實際的舞台幕前及幕後的工作，我們太注重理論及學位而忽視了最重要的動手動腳的實務能力。

9.我們要積極鼓勵全民參與戲劇活動，要從幼兒就開始。就戲劇教育而言，則要從欣賞教育著手，從培養幼兒的視覺、聽覺以及動機開始，尤其在動覺上更是符合人性自然的需求，且符合日常生活的自然方式，例如我們看卓別林喜劇，百看不厭，就因為它有豐富的動覺美感。

10.我們的高職有7校有戲劇科，但是在教學內容上仍未能注重在動覺藝術方面人才的培育。

11.我們的喜劇演出常用誇張或醜化的方式來達到引人發笑的效果，而忽略了適當的動作所表現出的美感，動覺的美感其實就存在日常生活中，如網球比賽中、足球比賽中選手的動作就具有動覺的美感。

12.藝術教育並不等於美育，藝術教育只能說是智育的一部分，一般的實施情況，只重紙筆的學習與測驗，對其內容的精義則不很了解，甚至走向只是一種技術訓練，而嚴重違背了美育的目的。

13.藝術界存在因理念上的衝突而相互排斥的情況，我們應能以開放的心胸，接納他人的觀點，共同來致力於美育的推展。

14.美，是心中有愛，有和諧，能主觀兼容客觀，因此在理念上若能容納不同的觀點來相互對照、相得益彰，更能使整個美感趨向完滿的境地。

15.我們美育的目標，不只是培育表演工作者，尤其重要的，我們要致力於一般大眾在日常生活上隨處隨時都去捕捉，垂手可得的美感—隨機美，因此藝術教育不必限定在藝術科系中，可以在各科系中運用不同的方式來達成。

最後，我要強調美育的目的在造成完美的人格，進而促成和諧社會，在消極方面，它是一個治療的工具，戲劇的表現可以滿足我們心靈上的需求，達到快樂，幸福的理想。

自由討論：

一、台灣省教育廳國教輔導團李宜堅團長發言：

國民中小學國語文教學中，常忽略戲劇之編導與演出之指導，有礙美感教育之實施，在此建議：1.由教育部課程教材充實改進做起，在國語文中增列戲劇的內容。2.各縣市辦理教師編導研修，並辦理劇展比賽，以期落實戲劇教學。3.各師院在語文組學生的養成教育中應增列少年劇展之教學指導。

二、台北市立南門國中張遠鎮教師發言：

前面主講人及評論人提到大陸近來戲劇文化及藝術的發展很不錯，不知將來兩岸如何來交流。我提供的意見是，國內十八歲以前的青年、青少年及少年的管絃樂團可以交流，而且絕不遜色。

三、桃園縣立桃園國小傅彥熹教師發言：

當前國內學校在戲劇表演教學方面確實不足，如同美術欣賞教學之不足一般，國外兒童在平日教學活動中，表演的機會非常多，成為習以為常的教學活動方式，因此針對國內兒童之學習方式，戲劇及表演實在是一項值得推展的教學活動。

四、國立高雄師範大學英語系蘇碧瓊副教授發言：

生活本身就是美感教育的場所，我們要培養自己及學生隨時注意生活中美的存在，培育美的情操。另外，美國默劇家洗蘿蔔曾到本地與英語系師生座談，他把情感及實物（如汽球）藉動作表現出「重如千斤」、「輕如鴻毛」的美，這種表演藝術融入教學中也是一種美感教育。感謝邱所長提供我們這麼美好的機會參加內容豐富的研討會，這對身為科學家、藝術家及演員的綜合體的教師來說是有很大的幫助的。

五、國立台灣師範大學音樂系范儉民副教授發言：

我很贊同主講人及評論人的看法，僅提出一項建議，就是在各級學校的聯課活動中，組織戲劇社團，可能落實戲劇教育，達成美育。

六、台北縣立江翠國中洪東標教師發言：

戲劇教育要從中小學教育中培養，目前中小學在經費、師資、時間及場地上都有缺乏，實施上有困難，而且學生因為缺乏適當引導，在認知上有偏差，對戲劇的了解不夠，因此如何從正確的引導及行政上的配合才能夠發展出戲劇的光彩，是我們今後努力的方向。

七、國立台南師範學院章錦逸講師發言：

請解釋“隨機美”的意義？

八、國立台灣師範大學湯香櫻研究生發言：

目前國小階段實施戲劇表演的機會並非很少，例如國語課中「說話課」，國語課本中四、五、六年級也有兒童劇本，如果時間允許，這是從事戲劇教學的很好機會，另外新改編的「生活與倫理教材」常有兩難情境的心理劇，可由扮演方式來從事教學。

主講人答覆：

1. 戲劇來自於人模倣的天性，自然而然產生的，因而戲劇教學可以從小、從日常生活中來普遍的實施，在自然的情境中，都可以從事美感教學活動。

2. 幾位發言者都是陳述自己的意見，他們的看法相當好，因為他們是陳述意見，因此不再多花時間回答。

3. 今後國內的戲劇發展要朝向theater，而不只是drama，戲劇如何的演出，在戲劇的歷史中都已有，因此我們要能守成之外尚要創新，不必怕失敗，今後若能把演出提昇到更高層次，則戲劇工作的未來是樂觀的。

評論人答覆：

1. 學校已在實施戲劇教育的活動，確實已在做，但仍嫌不夠，尚待加強努力。

2. 我所指的隨機美乃是指美感的剎那捕捉，這在日常生活中，隨處可得，尤其在自然情境中更是美感十足。

3. 聯課活動確實可用於實施戲劇活動，這是一個可行的方式。

4. 多成立教育戲劇研究，多結合戲劇、心理與教育等領域，以促進戲劇教學之推展，尤其重要的，把戲劇教育落實在日常生活中，成為全民普遍參與的活動。

5. 戲劇可以作為教學的良好方法，尤其是創意戲劇更有其特別的功效，值得推行。

主持人總結：

謝謝主講人及評論人精闢的演講及評論，使我們獲益匪淺，也謝謝各位參與研討，這只是研討的開始，希望各位以書面或個別的方式繼續研討，謝謝大家！