

讀者劇場內在之美， 從課堂「小事」開始

See the Inner Beauty of Readers' Theater: Let's Read *The Trifles* in Class!

黃斌峰 Bin-Feng HUANG

台北市立士林高商英文科教師

逐漸流行的戲劇教學

從古至今，戲劇向來與詩和小說並稱為文學中的三大種類，當然有其深邃及迷人之美。近年來，將文學作品運用於教學上的風潮逐漸盛行，也因此各種版本的高中職英語課本中，早已能見到戲劇類課文的蹤影。從另一方面來說，在英語教育界也早已有用戲劇為教學媒介的理論架構！（Barnes, 1998; Yau, 1992）由此觀之，讓學生在課堂上欣賞戲劇之美，絕非是個不切實際夢想！當然，要達到這個目的，能用的教材教法何其多！本文的重點，便是運用時下最流行的戲劇教學法——「讀者劇場」（Readers' Theater）的概念，再加上劇本「小事」（*Trifles*）作為文本，設計出一則教學實例，主要目的是讓學生在課堂上，實際體驗戲劇的內在之美。

「讀者劇場」：讓學生欣賞戲劇的內在之美

首先，「讀者劇場」（Readers' Theater）乃是一種新興的教學法，卻在甚短的時間內，成為運用最廣泛的教學方式之一。簡單地說，這種教學法是將戲劇的元素帶入教學，神奇地將教室課堂變成了表演的舞台，並且在過程中，有效地提昇學生的讀寫能力。首先，讀者劇場和傳統戲劇最大的不同，在

於捨棄了傳統戲劇的外在包袱，包括服裝、化妝、道具、舞台布幕及燈光等等；此外，參與學生也不需要背誦台詞，而以深入鑽研文本來取代。換言之，學生在演出的過程裡，可以全程使用劇本，採用朗讀的方式（Aaron Shepard, 2004）。簡單地說，若要運用這種教學法，教師除了改寫劇本外，接著便得引領學生熟讀劇本，然後指導學生如何朗誦台詞，最後在演出的過程裡，讓學生經由小組討論來腦力激盪，思考如何用添加台詞，或是改編劇本等的方式，來增加演出的趣味性。

綜合諸位學者的論點，讀者劇場之所以能在極短時間內，獲得全世界英語教學界的青睞，大致上有下列幾點原因：

- （一）能夠引起高度的學習動機，將原本枯燥的語言文字轉化為另一種生動活潑的演出。更重要的是，每個學生都有機會練習，成功的進行，從而增加自信心（Walker, 2005）。
- （二）學生在教師的指導下，試著用不同的朗讀方式，來做不同的詮釋，不但隨時修正自己對文本內容的理解，增進閱讀能力，更進一步鍛鍊到口說語言的流利度（Blau, 2001; Bonnie B. Armbruster & Jean Osborn, 2001）。

(三) 能夠增加學生的社會互動。由於是全體學生一起朗讀同樣一份劇本，有時是全體一起朗誦，有時是數位同學一起唸讀某句台詞，如此一來，不致造成嚴重的心理壓力。更重要的是，創造出同儕間互相溝通，而形成一種另類的社會教育（曾惠蘭，2004）。

簡言之，顧名思義，所謂的「讀者劇場」，乃是一種以「閱讀」做為最高原則的戲劇形式。我們可以這樣說：在讀者劇場的教室中，閱讀者（學生）站在舞台的中央，褪去了一般認知中華麗的戲劇外衣，卻也完全沉浸在閱讀劇本的樂趣中。這也就是說，「讀者劇場」所呈現的，並非是戲劇表現於外在形式的美，而是藉由對於劇本的深入探究，再加上用最簡單的方式來實際演出，真切地欣賞戲劇的內在之美。這種「戲劇的內在之美」，所關乎的是劇本的內在意涵，有別於專門在舞台上呈現，璀璨炫目，經由加工製造出的包裝之美；而是一種樸實無華，未經雕琢，卻最貼近戲劇本質，乃至於人生真諦的美。當然，這個說法或許流於空泛，因為「美」，原本便是一個抽象至極的觀念，更遑論還要區分「內在之美」與「外在之美」。若是要對前者具體來闡述，則可以從三個不同的層次來談：（一）劇本中的語言之美。「讀者劇場」的重點之一，便是教師引領學生熟讀劇本。從理解對白的字面意思出發，逐步進展到劇本時空背景的習慣用語，以及劇作家的獨特文風。在過程中，學生自然就能欣賞劇本中的語言之美。（二）劇本中的演出之美。「讀者劇場」的另一個重點，是讓學生藉由朗誦來實際演出劇本。換言之，「讀者劇場」所強調的演出之美，並非在於誇張的肢體表演，而是著重於對白的口說展演，舉凡流利度，語調的抑揚頓挫，乃至於情感的貫注融入，皆有涵蓋。簡單地說，學生在演出這一環，表面上看起來似乎只有朗誦，其實是透過實際唸出對白，鑽進角色的深處，由

此體驗劇本中的演出之美。（三）劇本中的意涵之美。我們可以這樣說：透過讓學生體驗前兩種的美，教師可以達到語言訓練的目的。至於這第三種的美，則是著眼於劇作家創作該劇本的初衷。一個劇本之所以成為文學作品，當然是因為劇作家在劇本中注入了獨到的意涵，有時是對社會現狀的針砭，有時是對人生旅途的體悟。這種意涵之美，不但是整個劇本的精華，更是戲劇之美的最高境界。為了讓學生體悟這種美，除了前述的劇本改寫外，教師更可以發揮巧思，設計出其他類型的教學活動，讓所有學生一同參與。

「小事」這個劇本與「讀者劇場」

「小事」(*Trifles*) 這個劇本，創作於1916年，作者是美國近代傑出的女劇作家與小說家蘇珊·格拉絲貝爾(Susan Glaspell)。蘇珊·格拉絲貝爾1882年出生於美國愛荷華州，大學畢業後，曾當過報社記者。1915年與同為劇場導演的丈夫共同創立普洛文斯鎮劇團(Provincetown Players)，而踏入戲劇界。至於「小事」這個劇本，乃是一個單幕劇(One-Act Play，即指從頭到尾只有一幕的劇作)，故事情節相當簡單：在愛荷華州鄉下的一處農舍，發生一起謀殺案，被害人是農舍的男主人約翰·萊特(John Wright)，發現屍體的人是鄰居，謀殺案發生時，只有女主人萊特太太在家。案發後，檢察官與警長前去農舍採集證據，而鄰居、鄰居太太與警長太太也一同前往。當時，檢察官、警長與鄰居，三位男人正在農舍樓上蒐集「重要事證」，而鄰居太太與警長太太兩位女人則在廚房關心一些「小事」。然而，十分諷刺的是，隨著劇情逐步發展，逐漸明朗的是：廚房裡的「小事」才是事件真相的關鍵！

這個劇本的高明之處，乃是在於用極巧妙的手法，極強烈地嘲諷男性的專橫與自私。在劇情開頭的時候，三位男人便大刺刺地占據了舞台中央，

表示要做些「重要偵查工作」，遠比兩位女人所看到的「小事」還重要。不料，只有從這些「小事」中，才能真正探究女主人萊特太太的內心世界，了解她如何活在丈夫的陰影之下，也只有這樣，才能解開這起案件！此外，這個劇本的有趣之處，則是在於儘管讀者一開始，便大致猜到萊特太太便是兇手，但從頭到尾，作者從未指出兇手是誰，完全展現了充足的懸疑張力！而正當三位男性完全找不出行兇的動機時，兩位女性所發現的「小事」，其實就是一條條的重要線索，而讀者就要像玩偵探遊戲一般，自行歸納，拼湊出整個事件的全貌！

整體而言，「小事」這個劇本僅有一個場景，重點全在各個角色的對白，恰好適合套用「讀者劇場」的形式。由此出發解析這個劇本，劇本中的語言淺顯易懂，散發出一股質樸的語言之美，也恰恰符合劇本的時空背景：廿世紀初的一處鄉下農場。再者，劇中角色可分為兩組：男性角色的對白平板、冷漠，有時帶有輕蔑；女性角色的對白情感則較豐富，顯示較能同理萊特太太。展演出這兩者的反差，便能體驗劇本中的演出之美。最後，此劇本的意涵，圍繞著「反諷」二字：在舞台中央進行調查的兩位男性，表面上看起來似乎很重要，實際上是被嘲弄的對象，用來烘托在舞台側邊，發現命案真相的女性。而這件命案的起因，居然也是男性沙文主義在作祟！看明白劇作家用巧妙的反諷手法，毫不留情地批判男性對女性的壓榨，便能欣賞此劇本的意涵之美！

套用「讀者劇場」的概念，讓學生體驗「小事」這個劇本的內在之美

首先，若以高一至高二的學生為對象，「小事」這個劇本過於冗長，而且對白中摻雜不少美國中西部的俚俗用語，恐不利於學習。因此，在「保留原著語言精神」的原則下，適度的改寫當然是必要的：

【Cast】

George Henderson, the county attorney

Henry Peters, the sheriff

Lewis Hale, the neighbor

Mrs. Peters

Mrs. Hale

(*In the kitchen of the farmhouse*)

Sheriff: Now, Mr. Hale, before we move things about, you explain to Mr. Henderson just what you saw when you came here yesterday morning. (語調平板，冷靜，不帶情感)

George: By the way, has anything been moved? Are things just as you left them yesterday? (同上)

Sheriff: (*Looking about*) It's just the same. (同上)

Hale: Yesterday morning I went to John Wright's house to see if he wanted to go to town with me. I knocked the door twice. Then I thought I heard someone say "Come in!" (同上)

George: What happened after you went into the house? (同上)

Hale: I saw Mrs. Wright sitting in the rocking chair. (同上) And she looked queer! (放慢，每個字加重)

George: How did she feel about your coming? (語調平板，冷靜，不帶情感)

Hale: I don't think she minded it at all..... I said, "Can't I see John? Isn't he home?" She said, "He's home, but you can't see him!" "Why not?" I asked her. "Cause he's dead!" said she. I got up and said, "What did he die of?" She said, "He died of a rope round his neck." I asked, "Who did this, Mrs. Wright?" "I don't know!" she said.

Then I thought maybe I should let her tell her story to the coroner, or the sheriff first.

(同上)

George: Well, I guess we'll go upstairs first. (同上)

Henry: Nothing here but kitchen things! (kitchen things 字略加重，語調句尾下挫表示輕蔑)

(*The women are drawing nearer!*)

Mrs. Peters: Oh, her fruit; it did freeze! (略快，freeze 加重並變慢。語調句尾上揚表示驚訝)

Henry: Women! We have a murder here, and they only worry about her preserves! (本句 and 之後放慢，加重，並語調句尾上揚表示輕蔑)

Hale: Well, women are used to worrying over trifles! (放慢，語調句尾下挫表輕蔑，trifles 字加重)

(*Then the three men go upstairs one by one, leaving the two women in the kitchen.*)

Mrs. Hale: Wright was so stingy. (so 字加重) I guess maybe that's why Mrs. Wright kept so much to herself. She used to wear pretty clothes and be lively, when she was Minnie Foster. (平板但放慢) Oh! That was thirty years ago! (語調句尾下挫，thirty 加重)

Mrs. Peters: (*Looking at under a small corner table*) She was sewing quilts! (quilts 加重，語調句尾上揚表示驚訝)

Mrs. Hale: Look at this one! (略快，語調句尾上揚表示驚訝) Here, this is the one she was working on, and look at the lousy sewing! (略慢，lousy sewing 加重，語調句尾上揚表示驚訝) All the rest of it has been so nice and even. What do you suppose she was so nervous about?

Mrs. Peters: Oh, I don't know! I sometimes sew awful

queer when I'm just tired (放慢表示猶疑) Look, here's a birdcage. (birdcage 加重) (*Holding it up*) Did she have a bird, Mrs. Hale? She must have had one. I wonder what happened to it (放慢表示猶疑) And look at this door! It's broken! One hinge is pulled apart! (this door, broken, pulled apart 加重)

Mrs. Hale: It looks like someone must have been rough with it! (略快，rough 加重，語調句尾上揚表示驚訝)

Mrs. Peters: By the way, I'm so glad that you came with me, Mrs. Hale. It would be lonesome for me sitting here alone. (放慢，glad 與 lonesome 加重)

Mrs. Hale: Yes! It is a lonesome place and always was. (略快表肯定，lonesome 和 always 加重) Not having children means a quiet house and no company at all! (Not 與 no at all 加重) Besides, John Wright was such a hard and rough man! (such, rough, 與 hard 加重) I wish I had come over to see Minnie Foster sometimes (放慢表示懊悔) Look at the pretty box in the sewing basket! (*Opening it*) There's something wrapped up in this piece of silk. (略快，語調句尾上揚表示驚訝) (*Lifting the silk*)

Mrs. Peters: Oh, Mrs. Hale..... It's..... It's the bird! (放慢，the bird 加重，語調句尾明顯上揚表示極為驚訝)

Mrs. Hale: But..... Look at its neck! It's broken! (neck 與 broken 極為加重，語調句尾明顯上揚表示極為驚訝) I know John Wright! He wouldn't like the bird — a sing that sang. She used to sing. He killed that,

too! I might have known she needed help!
I know how things can be for women! (語調句尾上揚表示肯定)

Mrs. Peters: My, it's a good thing the men couldn't hear us! (My 加重) They would just laugh at us for getting all stirred up over a little thing like a dead canary!

(*The men are coming downstairs.*)

George: It's all perfectly clear except for a reason. I'm going to stay here a while myself; I want to go over everything. (語調平板，冷靜，不帶情感)

(*The two women's eyes meet for an instant. Then they both exit with the others.*) 【THE END】

至於教學活動的進行，自然便是參照前述「戲劇內在之美」的三個層次，分為三個階段來進行：

階段一：讓學生體驗劇本的語言之美

在這個階段裡，教師主要的教學目標是讓學生熟讀這個劇本。教師可以先將這個劇本給學生，讓學生自行閱讀，然後參考下列的問題來測試學生的理解程度：Where are these people? What happened in the farmhouse? Who was killed? How was the body found? Why is the play titled “Trifles?” (Where do you see this word?) In the farmhouse, what do the men do,

and what do the women do? What do the women find in the kitchen? (How is the quilt and birdcage?) What did Mrs. Wright use to be, and what kind of life does she live? How is the Wrights' house? Who broke the bird's neck? What kind of person do you think Mr. Wright is?

我們都知道，當學習者掌握閱讀教材的要旨後，教師便要引導學生整理歸納其中的重點（詹麗馨，李欣蓉，89），而以上這些問題，便是方便教師達到這個目的。之後，教師再來帶領學生一行行地詳細閱讀劇本。很重要的一點是：教師在本階段的講解，是要讓學生欣賞到劇本語言的平實之美，因此教師在做制式化的講解同時，也務必凸顯「劇作家如何用最精鍊的語言，精準地表達出角色的思想」這個重點。

階段二：讓學生體驗劇本的演出之美

這個階段的主要目標，便是要學生經由朗誦劇本，體驗劇本中的演出之美。教師可以先參考筆者的藍色註記，要求全班一起練習朗誦：教師一句句地解釋該如何朗誦並加以示範，然後隨機抽點一位同學朗誦給全班聽，並指出其中的優缺點，然後再由全班跟著這位同學再次朗誦。教師務必讓學生把握住這個原則：在表達對白的情感時，可以儘量誇張，甚至達到喜劇的效果。能做到這點，便能成功地美化演出。

為了增加學習的趣味，教師可以用「常態」

1 進行教學活動時，若能善用教室中的多媒體，將更能抓住學生的注意力。(翁凱毅老師攝)

原則，將全班分為三組（亦即每組都有口語能力高、中、低的同學），由三組同學依序朗誦整個劇本。此外，這個劇本只有三男兩女，而且女性的台詞明顯多於男性。不過，教師在分派的時候，可以不必拘泥於「男同學一定得唸男性角色對白」或是「同一個角色一定由同一位同學來唸」，而是要以「平均分配」為最高原則。例如，某位人物的對白可由兩三位男女同學一起朗誦。最後，以下表格為參考的評分標準：

項目 組別	流利度 25%	發音 25%	語調 25%	情感 25%
第一組				
第二組				
第三組				

簡單地說，這個表格的最終目的，就是將前述的「演出之美」透過量化的方式呈現。讓同學眼見分數，具體地了解自己究竟將演出添加了多

少分的美感，如此對於劇本的演出之美，體會只有更深。

階段三：讓學生體驗劇本的意涵之美：「大家來當柯南」活動

最後是讓學生體驗劇本的意涵之美，也就是讓學生完全領略劇本中「反諷」手法的運用。教師不妨就從劇本裡「透過謀殺案所製造出的懸疑效果」出發，設計出「大家來當柯南」這個活動，帶領學生來玩一場偵探遊戲！

首先，教師在黑板上大大寫上 Who Killed John Wright? 這幾個字來詢問同學。等同學都回答出 Mrs. Wright (Minnie Foster) 之後，教師再對同學說：「沒錯，兇手應該就是她！但是，動機呢？……」教師把 motive 一字寫在黑板上，接著對同學說：「卡通裡，柯南在推理時，都會把線索一個個找出來。現在，我們就來學柯南一樣來找線索！劇本裡有給我們哪些線索呢？……」教師引領著同學找出 fruit、quilt、birdcage、bird 四個線索，而每條線索之後，教師皆詢問 What about it ? 與

2 學生朗讀劇本時，可由學生先自行揣摩，教師再從旁協助與指導。(翁凱毅老師攝)

Why ? 之後在黑板上寫出這樣的筆記：

fruit → freeze → why??

quilt → lousy sewing → why??

birdcage → broken → why??

bird → broken neck → why??

教師引領著學生找出這四個 why 的原因，過程中，教師可以給學生一些提示。以第一條線索來說，教師可以對同學說：「記不記得我們在讀劇本的時候，我問過大家一個問題，How is the Wrights' house?，那個時候的答案呢……大家設身處地替 Mrs. Wright 想一想，身處一個如此寂寞的環境，恐怕要得憂鬱症囉，哪還有心情理會家事……」而第二條線索，教師則對同學說：「劇本裡告訴我們 Mrs. Wright 是 nervous，除此之外，還有呢？讀劇本時我問大家 what kind of life does she live?……這樣的心境難怪會反映在縫紉上……」至於第三與第四條線索，劇本中就有答案，教師更可以回應到當初詢問同學的這個問題 What kind of person do you think Mr. Wright is? 如此教師帶領學生一層層地抽絲剝繭，最後導出這個結論：「婚後的萊特太太，生活受到丈夫的束縛，感覺寂寞，形成巨大壓力，還得忍受丈夫的粗暴與不體貼。最後，連她所飼養的鳥，生活裡最後一絲的快樂，也被丈夫所扼殺！此時她再也無法忍受，她勒死了丈夫，如同丈夫殺死她的鳥一般！」做出結論之後，教師向同學說：「大家想想這個結論，作者寫這部劇，想必是同情女性吧！是否也在否定男性的霸權呢……」跟著進一步指出：「大家仔細看我們做出結論時所根據的四條線索，是三位男士找出的，還是兩位女士找出的？……三位男士說女人只會關心 trifles，實際上這些線索是 trifles 嗎？」這時教師便可向同學解釋「這就叫做「反諷」(irony)」，並且向同學說明這個劇本標題是 Trifles，代表整部劇本身就是個大反諷！重點是，當學生對這一點恍然大悟後，自然會對劇作家巧妙的手法感到驚服，這也就是領略了劇本中的意涵之美。

欣賞戲劇的內在之美，從「讀者劇場」開始

一直以來，戲劇都是一個迷人至極的文類，不但可以閱讀，也可直接拿來演出，也因此始終在各類的英語課程中具有一定的重要性。然而，多數教師一想到在課堂上教授戲劇，馬上便聯想到道具、戲服，或是舞台布景準備不易的問題，而打退堂鼓。而「讀者劇場」恰好是另一個絕佳的選擇：以深入閱讀劇本為主軸，省去了外在的戲劇包裝，轉而讓學生以最樸素的朗讀方式來演出，由此賞析劇本中的語言、演出，以及意涵等方面的內在之美，實是讓學生獲益匪淺的戲劇教學法！

編者按—

本文之撰寫，承蒙本校進修部三年六班同學全體之傾力配合，特此致謝。

延伸閱讀

- 曾惠蘭 (2004)：在教室中實施讀者劇場。翰林文教月刊，10 (2)：3-6。
- Walker, Lois (2005)：讀者劇場 (李晏戎譯)。台北：東西出版事業股份有限公司。
- 詹麗馨，李欣蓉 (2000)：樂在英語教學。台北：師德企業管理股份有限公司。
- 黃斌峰 (2009)：將讀者劇場運用於英語教學。英文新天地，19，40-45。
- Armbruster, Bonnie B, & Osborn, Jean. (2001, September). *Put Reading First: The Research Building Blocks for Teaching Children to Read*. Retrieved December 9, 2005 from the World Wide Web: http://www.nifl.gov/partnershipforreading/publications/reading_first1.html
- Barnes, M. (1998). Hot on the campaign trail: Teaching social studies through drama. *Social Education*, 62, 218-222.
- Blau, L. (2001). *Give students the practice to read with ease and confidence, and watch accuracy and understanding soar: five surefire strategies for developing reading fluency*. Retrieved December 21, 2005 from the World Wide Web: <http://teacher.scholastic.com/professional/teachstrat/readingfluencystrategies.htm>
- Kennedy, X. J. (1991). *Literature: An Introduction to Fiction, Poetry, and Drama*, 569. New York: Harper Collins.
- Shepard, Aaron. (2004). *Readers on Stage*. London: Shepard Publication.
- Yau, M. (1992). Drama: Its potential as a teaching and learning tool. *Scope*, 7(1), 3-6.

破

密碼

讀者劇場

一個團體運用綵排的方式，揚棄死記台詞或製做道具的步驟，以大聲的朗讀為主軸，來演出與體現一個劇本。