

《老師，今天有多乖》

一次教育劇場的初步實驗

“Teacher, How I Am Well-Behaved Today”

A Primary Experiment of Theater in Education

周一彤 I-Tong CHOU
國立台灣藝術教育館助理研究員

10月一個安靜的週日上午，南海劇場湧進一群家長帶著自家的小朋友來看一場不同於以往的兒童劇——由現職教師親自上場演出的兒童劇。進場前工作人員遞了一張問卷學習單給蒞臨觀眾，按照慣例來說，一般問卷由大人填寫觀後意見並交回，但這次不同！「這次特別是給小朋友填寫的」，工作人員向蒞臨觀眾如是說。這張看戲後填寫並繳回的學習單，並不是演出後表達演出意見並留下連絡方式的問卷，而是這次實施「教育劇場」裡一個重要的步驟——學習回饋。

當天兩場演出後共回收了368張由小朋友填寫的問卷，讓這次參與演出的老師看過問卷後進行討論。用這樣的回饋來進行學習對演出老師來說是非常新鮮的。透過自己參與演出的戲劇，老師們可以

更細膩的了解小朋友對劇中角色的看法，以及對這些教育議題有更深層的思考方式。在日後規劃及教授相關的課程時，可以更準確落實與加強觀念的建立與傳達。任教於三峽國中特教班的簡僑偉老師在觀賞後表示：「若能將演出地點更直接搬至學校，透過戲劇活潑的表現方式來深化教學目標，可以對小朋友產生潛移默化的力量，來改善目前教育最難實行的人文素質的養成，導正偏差的思想。」

「教育劇場」到底教育了誰？

戲劇一直以來都具備了教育的功能，古希臘戲劇以淨化人心為演出準則，傳統京劇更有宣揚忠

由左至右

圖1 第一階段的研習課程中對肢體開發的訓練，圖為多人以身體造型表現烤吐司機的樣子。（藝教館提供）

圖2 課程中利用音樂來讓老師們感受律動，並搭配音樂進行肢體開發。（藝教館提供）

圖3 在第一階段的最後，安排以「讀劇」方式來呈現老師們所編劇的作品。（藝教館提供）

孝節義的效果，近代戲劇教育者特別再將「教育」與「戲劇」結合成「教育劇場」（THEATER-IN-EDUCATION，簡稱TIE）的觀念，希望能透過演出內容提供反思與討論的空間，讓參與者（包含演出者與觀賞者）對自我、他人以及周遭的環境有更深刻的了解，從而充分地表現出來。這種表演的方式著重運用戲劇情境來分析和整理參與者的感受和見解。

在還沒面對觀賞者正式演出之前，排練的老師就已經面對戲劇隱含的教育議題有所感應並進行思考。在「今天有多乖」演出中飾演自閉症女孩瑋伶的盧怡珊老師，本身是新竹關西國小特教班的老師，原以為特教班老師長期跟特教學生相處，詮釋自閉兒應該能得心應手。但盧怡珊老師卻表示：「正因為太過熟悉自己學生所表現出來的各種外顯行為，每次排練都想更精準、更全面的揣摩這些孩子的面貌，加上必須衡量舞台效果，使得每次彩排都必須不斷歷經自我推翻和修正，這反倒是最困難的地方，並透過這樣的過程與劇情，更能引發自己對面對這些學生時更多的觀察，不只是傳授知識，更必須『因材施教』。」

在這次的「教育劇場」施行中，除了能讓小朋友從觀賞中學習到戲劇裡所傳達的意涵，並對教育意涵做出回饋。對於參與演出的老師來說，在整個

研習過程的第一階段前期課程、第二階段中期排練與第三階段後期演出中，更能了解戲劇的特性與當前的教育環境，進而對自身的教育工作有更深入的思考。

實驗前置的設想與困難

「教育劇場」的觀念引入國內已有多年，各公私立單位舉辦這類的研習或座談也有多年的歷程；但這類的教師研習課程或座談，除了在一直不斷推動與釐清戲劇融入教材的觀念，以及辦理教師基礎的戲劇訓練課程之外，其實並沒有一套實際執行教育劇場的實驗方式。對於上過一系列基礎課程的教師，對於戲劇的認知與劇場工作所須具備的知識技巧能掌握多少？教師回到學校後，是否能利用研習所學，落實到實際的課程教學？能否達到「教育劇場」當初設定的戲劇教育目的？這一個面向並無著墨、持續地操作下去，以致於學校內的戲劇課程只偏重於教學活動與技巧的帶領，雖然戲劇活動化的帶領雖廣受到學生的歡迎，但老師們缺乏表演理論的基礎知識和表演能力，確實是教學深化的危機。

一開始決定要落實「教育劇場」這個想法時，就先設定好實驗的幾個步驟，如下：

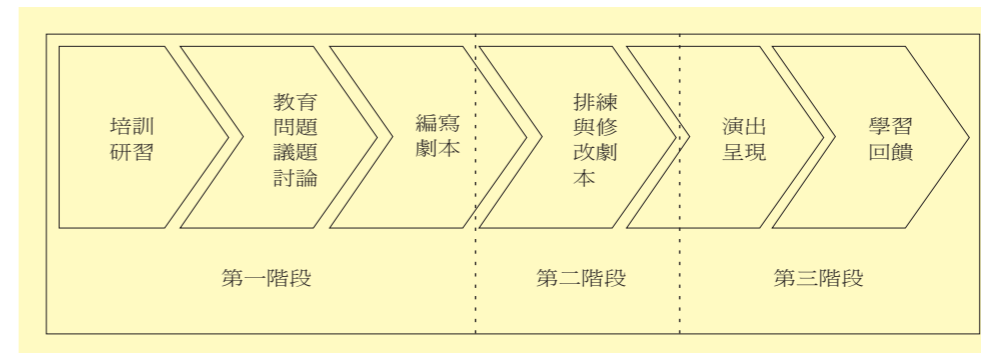

圖4 成果公演「老師，今天有多乖」的宣傳海報。(藝教館提供)

這些步驟其實除了研習與演出呈現外，其他的部分並沒有明確的出現在企劃書裡，也就是說都具備了不可預測的變數。整個規劃過程中遭遇外界最大質疑的就是，真的會有老師願意在參加完可以領取研習時數的課程後，願意再花上兩個月的課餘時間來進行排練？「人」的這個問題一直到演出前都是個不確定的因素，果然原本安排表演一段偶戲的南投縣信義鄉同富國小林宗翰老師，因為九月分颱風造成道路中斷而無法到台北來，所幸該段偶戲僅

為串場演出，對整齣戲的影響不大。雖然定義為「教育劇場」，但在主題上並不特別要求老師針對目前的教育問題來創作劇本，希望可以用引導的方式由老師們自己發展出劇本。帶領這些研習老師的國北教大實小廖順約老師，利用了第一階段四天各一個小時的實作時間，與研習老師努力的完成了11個組的劇本，劇本雖然還不夠完整，但因為是以老師自身經驗為出發來寫的故事，劇本不但具有真實感而且非常吸引人。

最後是專業程度的問題，劇本的內容是可以經過潤飾變得動人，但是能否將議題準確利用戲劇方式呈現出來，不至於偏離原先的構想，就得考驗剩下兩個月時間的排練。依照所挑選出來的三組劇本，先進行演出教師的分組，為考慮到排練時地區性的便利性，分成台北、板橋與桃園三組，並由第一階段課程幾位授課老師分別擔任三組的導演工作。除了每週平日的兩次排練外，利用三個周六下午進行三組的整排與討論，互相觀摩其他兩組

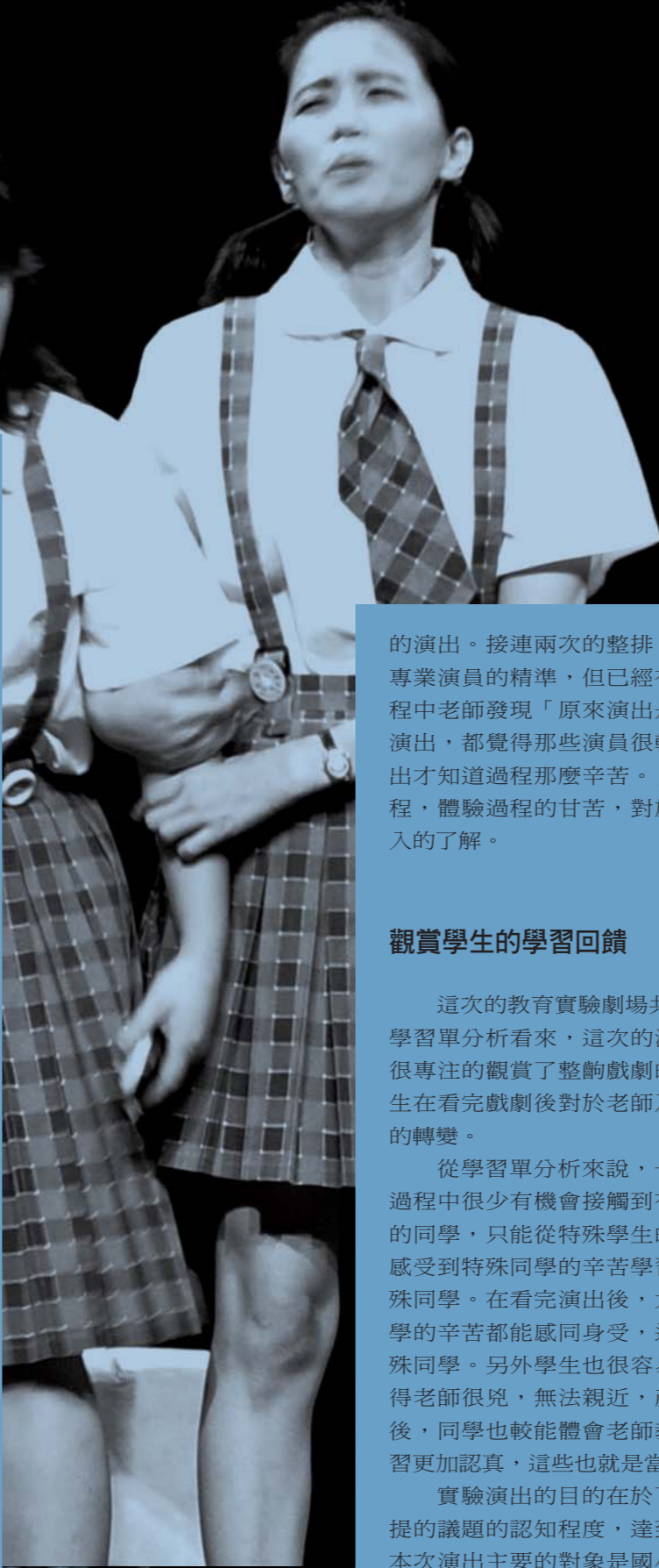

圖6 「再會吧！安親班」中討論上安親班，小朋友無法得到適當照顧的問題。(藝教館提供)

的演出。接連兩次的整排，老師們的演出雖然不如專業演員的精準，但已經有相當的水準。在排戲過程中老師發現「原來演出是那麼辛苦，以前看戲劇演出，都覺得那些演員很輕鬆又容易，現在自己演出才知道過程那麼辛苦。」透過參與這樣的演出過程，體驗過程的甘苦，對於表演藝術教學才會有深入的了解。

觀賞學生的學習回饋

這次的教育實驗劇場共回收了368份學習單，從學習單分析看來，這次的演出是成功的，學生們都很專注的觀賞了整齣戲劇的演出。也發現了多數學生在看完戲劇後對於老師及特殊學生的觀感有很大的轉變。

從學習單分析來說，一般的學生在學校的上課過程中很少有機會接觸到有自閉症或其他學習障礙的同學，只能從特殊學生的外表去評斷同學，不能感受到特殊同學的辛苦學習過程，甚至還會嘲笑特殊同學。在看完演出後，大多數的學生對於特殊同學的辛苦都能感同身受，進而體諒、包容、關懷特殊同學。另外學生也很容易因為老師的威嚴，總覺得老師很兇，無法親近，產生距離感，在觀看演出後，同學也較能體會老師教學的用心與辛勞，對學習更加認真，這些也就是當初想傳達的教育目的。

實驗演出的目的在於了解學生對於教育劇場所提的議題的認知程度，達到劇場教育的結果。由於本次演出主要的對象是國小學生，希望藉由簡單易懂的演出來達到教學的目的。也由於利用戲劇表演傳達教育目標，相對地也比純文字敘述或課堂講述更能夠讓觀賞的學生吸收、體會。綜觀這次從第一階段的學習課程到演出後的學生學習回饋，這是一個過去少有的、非常完整的學習過程，不只學生吸

收到了演出傳達的意涵，參與演出的所有老師也學習到了更完整的表演藝術教學。

初步結論與後續構想

藝術學習是體驗學習的過程，音樂、視覺藝術老師都需親身創作的經驗，表演藝術當然也需要親身創作的歷程。參與研習的老師在四十小時的課程中，體驗了教學的方法和內容。但在劇場的正式演出，因為牽涉到技術、經費和工作團隊的組合等多方面的整合過程，老師缺乏學習這方面的實作機會。這次演出主要的目的在於讓老師有一個親身體驗這樣過程與學習的機會。排戲之後終於有老師說出，原來排戲這麼辛苦、原來上台表演需要那麼多的時間練習、原來戲劇的演出需要那麼多在黑暗後台默默地工作的黑衣人。這些「原來」都是老師在排戲之前無法感受的！老師們經過這次演出，對表演工作有更深入地了解，對於表演藝術的學習歷程也有更深的體會。老師的表演素養藉由實作大幅地提升，表演藝術教育才有慢慢深耕的可能。在這個初步實驗中，「教師」就像一個實驗者，戲劇提供了一個教師進行行動研究的介質，可以沙盤推演，也可以實際操作，用批判的精神去發現最深刻的問題，帶領著學生發掘自我內心的自發性省思。

在現今如此詭譎多變的教育現場上，若能夠靈活運用這樣的「教育劇場」教學技巧，無論在班級經營或課程計畫的推動上，必然能夠開創一番新局面，讓表演藝術有無限的可能性和爆發力。在今年的規劃上除了將成果公演團展至校園內，更期望可以成立一個戲劇社團，逐年進行校園的巡迴活動，藉由這演出期待能夠實際地結合學校課程資源，成為一股足可潛移默化的力量，來改善目前教育所面臨的問題。

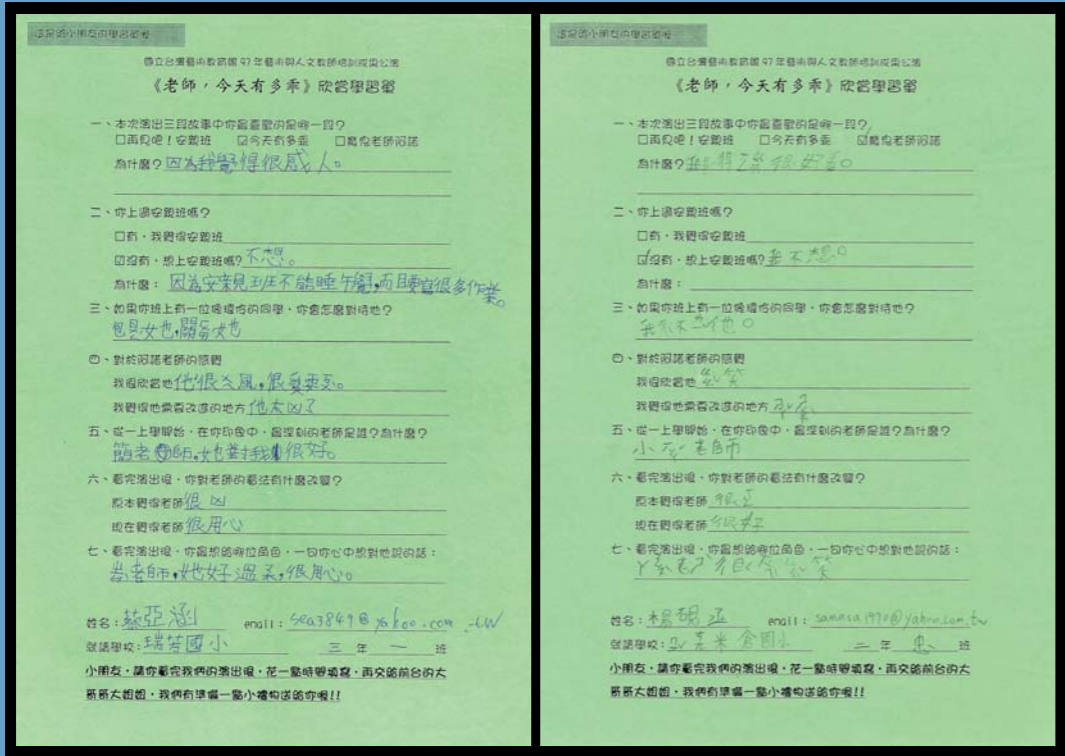

圖5 成果公演學習單的目的在整理看完演出後需要學習的東西，引導孩子加入學習，來激發思考。(藝教館提供)

“Teacher, How I Am Well-Behaved Today”

附記：三段故事，三個不同形象的老師

國立台灣藝術教育館辦理戲劇類的教師研習已有六年，一直以來也都只進行基礎教師培訓。這一次將「教育劇場」研習予以延伸，也是初步的實驗。在這次為期六天，共40小時的基礎訓練課程，以提升教師個人編、導、演的基本能力為重點，利用老師研習時所編寫的小品劇本，進入第二階段的專業講座與分組排練，最後在劇場上作一次成果的專業演出。這次的演出內容有三個小故事，分別是「再會吧！安親班」來描寫現職老師對體罰的感嘆、「今天有多乖」描寫老師與特殊孩子的相處以及「魔鬼教師阿諾」來描寫特殊教育老師的用心，演出劇名是『老師，今天有多乖』。

「再會吧！安親班」是現職老師的感嘆。學生在學校裡，老師絕對不能打罵，但到了安親班，學生被打，家長還要感謝老師，唯一的目的就是功課要好。這個故事是老師們藉由自己在學校的所見，讓家長們來思考孩子到安親班的情形。

「今天有多乖」是一個真實的故事，學校的學生狀況越來越多，特殊孩子在學校的狀況各有不同，老師如何面對一個活在自己世界裡的自閉小孩，藉由兩個老師對於這個孩子不同的對待方式，孩子的反應模式來證明，只要能適當的教學方法因材施教，也能跟特殊孩子相處。

「魔鬼教師阿諾」是一個特殊的老師，我們都經常要求學生要乖，但有不乖的學生，有沒有不乖的老師？故事藉由一個行事獨特的老師，以另類的方式帶領一個在社會邊緣的學生逐漸改變的過程。雖然是令人害怕的魔鬼老師，但有一顆天使的心。

圖7 「今天有多乖」裡，患有自閉症的瑋玲常常自言自語，常讓新的級任老師不知所措。（藝教館提供）

圖8 「魔鬼教師阿諾」一劇中，另類教法的阿諾老師遞給頑皮的學生阿松一個愛心便當。（藝教館提供）