

戲劇教育規劃與施教之探討

顧乃春 (本文作者係國立台灣藝術專科學校戲劇科專任教授)

一、前言

我國的進步與繁榮，論者均歸功於教育之成功，誠然，沒有完善的教育思想、理念與方法是難竟其成的。

戲劇教育在西方已有一段相當長的歷史，古老的英國在伊利莎伯時代大學派(University wits)的作家們多半出自牛津及劍橋兩大學，而年輕的美國也在一九一四年哈佛大學開設戲劇課程。貝克(Geroge pierce Baker)教授所主持的四十七工作坊(47 Workshop)，培養了許多傑出人才，像尤金·歐尼爾(Eugene O'neil)，他後來榮獲了諾貝爾戲劇文學獎，戲劇教育所培植的戲劇人才，使得文化不斷提昇與發煌。

我國戲劇教育以專業為導向者始於民國廿四年，政府設立了國立南京劇專，後因時局變遷而中斷，至民國四十年政戰學校設立影劇系，四十四年教育部設立國立台灣藝術專科學校，設有影劇科，並於七十年獨立為戲劇科，五十二年私立文化大學設有影劇系及藝研所(含戲劇)，七十年政府設立了國立藝術學院，設有戲劇系，並於七十九年設戲劇研究所。我國戲劇教育已初具規模，但面對文化建設及社會的需要，將來必會有更多的學校設立戲劇系來培植戲劇人才，筆者不

揣淺陋，就戲劇教育規劃與施教層面參酌美國戲劇教育之概況作以下之探討。

二、戲劇教育規劃與施教

(一)基本概念

戲劇乃一種綜合藝術，包括了文學、美術、音樂、舞蹈等要素，而其表現的方式則需透過劇本、導演、表演、舞台設計、舞台技術、化粧、服裝、配音等複雜元素作統合的表達，在這些領域中任何一部門人才之缺乏均不為功，沒有編劇人才，演出就沒有劇本可資依據，沒有導演人才戲劇就難發揮統一的演出效果，沒有表演人才戲劇就無法呈現，沒有舞台設計及技術人才則劇場藝術就無法發揮。

戲劇人才之培育首要條件是被教之對象是否有某項之秉賦，如表演的人，他(她)們應具備想像力、自覺力、感受力、耐力以及模倣感、舞台感、觀眾感等特質，他們具備了這些秉賦才易被教育出傑出的人才，所以在學生入學之初，均須有一些條件限制，以甄試的方式入學已為中外戲劇教育家們共同的理念。

戲劇教育各校可以有不同的發展觀念，依其教學資源、教學的重點、教育的目標做出規劃，並形成該學系的特色，如紐約市立大學布

魯克林學院其戲劇系的重點在培養劇場表現所需人才以及戲劇的推廣與經營人才，並設立研究所獲得這方面的高級人才。這些目標確定後，一切的措施據此而規劃之。縱觀美國戲劇教育之規劃，約有下列之方式：

(一)以劇場藝術創作人才為導向者：如密蘇里大學戲劇系，他們培植編劇、導演、表演及劇場藝術人才為重點。

(二)以戲劇與舞蹈合一為導向者：如聖荷西大學。因有些戲劇富有大量舞蹈表演形式，他們以這種表演形式為訓練人才之重點。

(三)以戲劇與電影、電視合一為導向者：如加州藝術學院，他們以培植上列三種戲劇人才為依據並使之產生統合作用。

(四)以戲劇文學及理論為導向者：如哥倫比亞大學。其重點在培植編劇及理論批評人才為主。

(五)以戲劇推廣與劇場藝術創作人才為導向者：如布魯克林學院。

(六)以編劇、導演、表演、舞台設計各部門獨立為導向者：如紐約大學。每一部門均獨立為系，並在某些課程中產生相互統合作用。此一制度中國大陸北京戲劇學院已經採用，他們設有戲劇文學系、導演系、表演系以及舞台美術系。

以上述這些基本概念觀之，戲劇乃一特殊之教育，需依其導向及

特性而審慎規劃之。

(二)課程規劃與安排

戲劇教育在某一學校形成其特色後，依其特色進行課程規劃，一般來說其規劃的原則不外根據「由內而外」及「由淺入深」兩大原則，茲分別說明如後。

(一)「由內而外」係指課程核心與週邊之關係。一般來說戲劇之核心部份建立在理論及史觀的基礎上，那麼就要開設如「戲劇原理」、「戲劇史」、「戲劇構成」等課程，此為核心的部份。而週邊的課程則有導演、表演、舞台設計、舞台燈光、服裝、化裝等，由核心而擴散至週邊形成一種嚴密的課程架構。

(二)「由淺入深」係指循序漸進的法則。課程設計按步驟來實施，如編劇 I 的課程在學生未選之前決不同意其進入編劇 II 的課程，又如表演方法 I 的課程，學生沒有修過則不同意其進入表演方法 II 的課程，此種循序漸進的概念，應該係每一教育工作者所遵循的法則。

一個戲劇系究竟應開什麼樣的課程呢？本人於七十七年參與「改進我國藝術教育之規劃研究」，曾舉美國東西兩岸舊金山州立大學及紐約市立大學布魯克林學院戲劇系為例，該兩校所開之課程目前仍未變動（請參閱教育部教育計畫叢書

之九十一—研究報告之四十四第一四九頁至一六〇頁），現另以密蘇里大學戲劇系及奧亥俄大學奧柏林學院為例，該兩校所開課程分別如下：

(一)密蘇里大學

課程名稱	學分		學分
發聲訓練	2	編劇 I	3
表演與移位	2	編劇 II	3
舞台技術實習	1	劇場實習	1-3
口語文學	3	美國劇場 I	3
戲劇與社會學	2	美國劇場 II	3
舞台技術原理	2	戲劇原理	3
舞台化裝	1	戲劇批評	3
表演（非主修學生）	3	表演 III	3
劇本分析	3	戲劇導讀	1-3
黑人戲劇 I	3	舞台布景設計	3
黑人戲劇 II	2	服裝設計（高級）	3
專題研究	1-3	戲劇導演（高級）	3
劇場實習	1	戲劇藝術構成 I	3
舞台技術	3	戲劇藝術構成 II	3
美國新戲劇	3	劇場建築	3
電影表演	3	戲劇史 I	3
發聲表演技巧	3	戲劇史 II	3
表演 I	3	問題研究	
表演 II	3	劇場研究導論	3
服裝設計	3	劇場史工作坊	3
佈景繪畫	2	現代戲劇實習	3
佈景設計	3	戲劇理論工作坊	3
戲劇導演	3	獨立研究	
音樂劇表演	3		
劇場特殊問題 I	2	以上該校計	
劇場特殊問題 II	2	開五十二門課程	
主題研究		供學生選修	

(二)奧亥俄大學奧柏林學院戲劇系

課程名稱	學分		學分
表演藝術論	3	佈景設計與演出	1-3
表演方法	3	女演員音感訓練	3
表演基礎	3	美國音樂	3
表演聯合實習	3	即興表演	3
戲劇行政	1-4	戲劇批評	1-3
古典與現代劇表演	3	導演基礎	3
表演藝術研究	3	佈景設計（高級）	3
表演與舞台設計	3	表演（詩劇）	3
美國戲劇	3	燈光設計專題	3
戲劇管理與經營	3	戲劇行政專題	1-4
舞台設計導論	3	服裝設計專題	1-4
前衛劇觀念論	3	服裝製作專題	1-4
個別或集體創作	1-4	布景設計專題	1-4
演出製作	3-4	舞台技術專題	1-4
黑人劇場	3	舞台行政專題	1-4
西方戲劇史	3	表演藝術規劃	3
佈景製作	3	戲劇與電影批評	3
服裝製作	3	中國戲劇	3
燈光設計	3	中西戲劇比較	3
音效設計	2	特殊專題	3
戲劇排演	1-3		

該校計開設三十九門課程供學生選修。

不管係舊金山大學、紐約市大學，或密蘇里大學及奧亥俄大學我們發現一個事實，均以劇場專業需要來規劃課程，非常切合實際需要。

(三)課程目標及內容

課程規劃係教學整體之一環，尚需落實在具體內容之上，每一門課程均有其目標及內涵，不容與其他課程內容相重複。

課程之目標係指開設之課程作用如何、效果又如何，這些作用與效果以簡要的文字呈述出來。現以「戲劇欣賞與批評」為例，其目標可這樣地撰寫：以各時代之戲劇名著，就其類型、主題、結構、人物、對話、背景等予以分析以達到對戲劇認知的目標。

目標既定，即行開始着手其課程內容，上述戲劇欣賞與批評課程既係從各家作品入手，需列出所有這類作品書目，現以哥倫比亞學院卡登教授(Christin Cotton)教材內容為例，計列有：

愛斯奇勒斯(Aeschylus)的阿加曼農(Agamemnon)

索福克里斯(Sophocles)的依的柏斯王(Oedipus the King)

優力匹蒂斯(Euripides)的米地亞(Medea)

亞里斯多芬斯(Aristophanes)的李昔斯屈萊達(Lisistrata)

沙士比亞(Shakespeare)的李耳王(King Lear)

卡特龍(Calderon)的人生如夢(Life is a Dream)

莫里哀(MoLiére)的偽君子(Tartuffe)

拉辛(Jean Racine)的費黛兒(Phaédra)

哥德(Goethe)的浮士德(Faust)

易卜生(Ibsen)的海妲傳(Hedda Gabler)

契可夫(Anton Chekhov)櫻桃園(The Cherry Orchard)

皮藍德婁(Luigi Pirandello)的六個人物找作家(Six Characters in Search of an Author)

布雷克特(Bertolt Brecht)的勇氣之母(Mother Courage and her Children)

貝克特(Samuel Beckett)終局(Endgame)

梭瀛卡(Wole Soyinka)的獅子與寶石(The lion and the Jewel)

卡登教授據以上之劇作一一予以介紹、分析，從劇本中獲得思想主旨、結構技術、人物性格以及對話等各種藝術特質，達到應有的學習效果。

現再以紐約市立大學布魯克林學院史蒂芬·蘭格萊(Stephen Langley)教授所授表演藝術經營原理為例，說明其課程目標及其內容。其目標是這樣寫的：本課程的目的在探討表演藝術經營管理之理論及其系統之方法，並強調其實務及其運作之重要性，以達到強化這個領域內知識為目的。

其課程內容是這樣安排的：

(一)導論

(二)表演藝術的形態

(三)商業經營，推廣及票務管理

(四)非營利表演團體、劇團之經營及管理

(五)表演場地、人員編制探討及季節性活動之分析

(六)預算編列及控制

(七)票房營運以及進賬之方式

(八)基金運籌、獻金處理、統計、分賬處理等

(九)市場策略

(十)設備管理、觀眾行政

(十一)公共關係、宣傳、媒體運用、廣告製作等

蘭格萊根據上述內容，分別予以講解、舉例並輔以課外之實習，頗能收到教學之效果。

(四)教材準備

課程目標及內容確定後即應準備各項教材，教材約可分為主要教材、參攷教材及補助教材三大類，茲分別說明之。

(一)主要教材：主要教材係指該課程授課所依據之書籍或講義，這些書籍、講義由教師自著或自編，或由教師指定具權威性的書籍為主要教材。以布魯克林學院戲劇系主任奧特蘭尼(Benito Ortolani)講授的劇場史為例，他選的教材為布羅凱特(Oscar G. Brockett)所著的「劇場史」(History of the

Theatre)。該書內容充實，極具學術性與代表性。又如卡登教授戲劇欣賞與批評，採用的是馬克(Maymord Mack)編輯的諾頓世界名劇劇選(The Norton Anthology of World Masterpieces)，奧亥俄大學戲劇欣賞講座採用自編教材，將不同的相關資料彙集成冊作為教材。而教授自己的著作作為教材者更為普遍，如蘭格萊教授的表演藝術經營與管理，採用的教材係他自著的美國戲劇行政與製作(theatre Management & production in American)。不同的教授有諸多選擇的方法，要之，主要教材必須直接能反應課程之目標與內容者為宜。

(二)參攷教材：此處所指參攷教材乃課程內相關之參攷書或教材，如奧特蘭尼教授所授劇場史開出的參攷書有尼格婁(A. M. Naglar)的劇場史(A Source Book in Theatrical History)、班特來(E. Bentley)的現代戲劇論(The Theory of the Modern Stage)、布羅凱特及芬德賴(R. Findlay)合著的一八七〇年後的歐美戲劇史(A History of European and America theatre and Drama Since 1870)，柏索爾德(M. Berthold)的世界劇場史(A History of world Theatre)等，除此之外，奧特蘭尼教授隨堂又指定了數十

種相關書籍及劇本，可謂豐富充足，學生有良好的配合可在劇場史中得到諸多的知識。又如舊金山大學表演課程開出的參攷書有柯奎林(Coquelin)的演員及其藝術(The Actor and his Art)，及爾特(Gillette)的初次表演的幻覺(The Illusion of the First time is Acting)、鮑特森(Poterson)的表演心理學(Psychology of Acting)、康賽介瓦斯基(Komisarjevsky)的我與劇場(Myself and the Theatre)，海頓(Haydon)的現代表演手冊(Modern Acting: A manual)、科爾(Cole)的史坦尼斯拉夫斯基方法手冊(A Handbook of the Stanislavski Method)、布列齊(Bridge)的演員實作(Actor in the Making)、愛密爾(Emile & Behnke)的舞台語言與移位(Speech and Movement on the stage)、畢爾赫(Birch)的舞台訓練(Training for the Stage)、契可夫(Chekhov)的演員表演技巧、克羅柯(Croker)的舞台：自我發展與戲劇藝術(Taking the Stage: SelfDevelopment through Dramatic Art)、愛爾文(Irvine)的演員的藝術與工作(The Actor's Art and Job)、馬凱(Mackay)的表演基礎原理(Elementary principles of Acting)。由上述

可知，指定參攷教材是相當重要的一環。

(三)補充教材：補充教材係指參攷書以外的一些資料、圖片、報章雜誌評論或幻燈、錄影帶等。戲劇藝術永遠是生長的、發展的，會有很多著作評論及演出，凡與該課程有關者均可列入補充教材，像卡登教授的戲劇欣賞與批評課程，當介紹到超現實主義派戲劇時，她選用了安東尼奧尼(Antonioni)的珂德札(Cortazar)電影作為補充教材，在介紹到中國戲劇時他們會用幻燈片及影帶作為補充教材，這些教材的運用可達意想不到的效果。

(五)教學方式

有關教學方式論者多矣，基本來說有三種類型，即講解型、討論型與交互作用型，交互作用型即係講解與討論並用的教學方式，它是屬於一種開放式學習系統，注重思攷的訓練，可以導正學生自我實現的目標。美式教育多採用此種方法。

戲劇藝術的表現，絕對係一種創作活動，學生需要靈敏的思攷能力。此種能力的培養應有賴新方法的運用，垂直式或封閉式的單向教學不易收到腦力激盪的效果，交互作用可產生互動的效果，問題的提出、討論此一問題，如何解決此一問題，過去理論如何解決此一問題

，新的問題又是什麼，如何歸納，如何演譯構成一個循環系統，如此週而復始，定可產生一定之效果。不過如遇學生不主動討論時，教師要設法引導問題，或講解一些基本理論再進行討論，有助於進度的展開。

紐約市立大學隆尼(Loney)教授在教授戲劇構成時慣用的方式是這樣的：

進入教室，以上次指定之劇本作一導言，並要學生提出問題，或由教授提出問題來進行討論，這些問題有：劇本中人物性格如何？他們的生活背景如何？他們行為目的如何？他們要做這件事的心理動機如何，人物這樣的安排你認為合理嗎？劇本基本理念是什麼，結構上你認為如何，是以何種方式呈現，你對這個劇本有何評論，如果你導演要如何處理，如果你表演如何詮釋，你有看過那些評論，他們如何評論。這一連串的問題，反復予以探討，對這個劇本便了解無遺了。

其他的課程教學方式在美國大致不離上項原則，此種教學策略有其一定之效用。

(六)成績考量

學生學習的成績如何，是否達到一定的要求，需要成績的考量，考量可刺激學習者追求其知識境界。

成績考量先要確立其標準，在美國常區分為五級，以ABCDF為代號，A相當於90至100分，B相當於80至89分，C相當於70至79分，D相當於60至69分，F則表示沒有通過，沒有及格。

教師如何考量其等級呢？約有兩項標準，即主觀標準與客觀標準。有些教授上課會發給學生課程綱要說明及要求說明，明訂考量之標準，茲以卡登教授所授戲劇欣賞批評為例，她的標準是這樣的：

出席率及參與討論、口頭報告佔總成績 20%
書面報告佔總成績 10%
筆記佔總成績 30%
期中考試佔 15%
期末考試佔 25%

有的教師可將以上的比例作適當的調整，悉依該門課程教師設定，有些老師直接將缺席率明定所佔百分比，以便更客觀的認定。

學生成績除考試有標準答案可作客觀的認定，但作業、報告、討論等均不易有客觀標準，此時教師則必須依其學術及職責作主觀的認定，以斷定其真正成績，國外教師很少馬虎從事，學生水準自可提高。

三、結語

上述戲劇教育規劃與施教，

其討論之重點區分了基本概念與實施方法二大範圍，有些例證不無參攷之價值，筆者以為國內各校如計畫設立戲劇系，首應思攷設系的基本理念，如一般大學其重點可放在文學、語言傳播方面，而專業學校教育，當局可預作一些特色分工，結合該校之資源以及劇場人才之需求予以規劃，如純劇場表現人才、與舞蹈結合之表現人才，與電影、電視結合之人才，與表演藝術推廣經營結合之人才，按此性質、特色或可培植出更實際需要之專業人才。至於課程之結構，由於教學的理念不同則規劃與安排亦隨之不同，有望同道者一齊來思攷這些問題，則戲劇教育幸，文化發展幸也。

