

課堂劇即「類比」劇

Dorothy Heathcote 的實踐在語文教學的應用

Classroom Drama as an Analogous Play

The Methods of Dorothy Heathcote in the Practice of Teaching Language

鄭黛瓊 Tai-Chiung CHENG

經國管理暨健康學院通識中心副教授

1 新竹教大中文系同學認同了楊喚的《童話裡的王國》裡的角色，運用角色扮演，轉譯出童詩裡的角色情感，後面是不捨分離的父母，前面是臨行回望的小弟弟，最前面的小女孩當小弟弟的白馬。地上的平面圖是採用Heathcote的Mapping技巧與停格畫面。

6月12日我受邀到新竹教大中文系主持一個戲劇教學工作坊，原因是因為該系正發展「華語教學」相關課程，而且該系很積極的培育師資人才，並拓展教學市場，今年夏天便有學生前往菲律賓與泰國實習，教授當地的學生學習華語。據邀請單位表示，菲律賓相關校方與中文系，都希望透過戲劇結合語文教學，讓學習更加活潑有效，這讓我覺得非常有趣，於是我選定以戲劇教學活動（drama in education）和創造性戲劇活動（creative drama）為主要內容和同學們分享，其中DIE裡包含了一些Dorothy Heathcote的想法與技巧。正巧近日我收到英國Patrice Baldwin女士寄來一個消息，Dorothy Heathcote今年六月甫獲大英帝國員佐勳章，成為英國女王入幕之賓，肯定她長期在戲劇教育（Drama as Education）上的貢獻，至今87歲高齡仍舊為學生與教師的教育而努力。

Baldwin女士是目前國際戲劇教育協會總裁（International Drama/Theatre and Education Association，簡稱IDEA）和英國戲劇協會理事長（National Drama，簡稱ND），她也是Heathcote的學生，我曾在2000年在York鎮參加過她主持的研習營，她的戲劇教學細膩而有創意，堪稱個中好手。文中除了提到Heathcote退休後的足跡，除了英國本地，更影響著加拿大、美國、南非、土耳其、澳洲、紐西蘭、中國等地，她漏掉了台灣，台

灣還翻譯了她與Gavin Bolton合著的書 — *Drama for Learning*¹。文中特別提到Heathcote創作出的學習模式，是一種將戲劇做為全方位的學習方法（drama as a holistic learning method）（Baldwin, 2011）。這讓我想起Cecily O'Neil曾說過Heathcote的戲劇教學法是一種全語言（the whole language）的方法，歸根究柢，Heathcote的課堂劇（classroom drama）到底是一種甚麼樣的進行狀態呢？筆者想透過一位研究Heathcote二十餘年的學者論述，一探究竟。

Betty Jane Wagner曾為文解析Heathcote如何使用戲劇引導學生學習文學與語言，這些作法對我影響甚深，我很願意將我所嘗試過的技巧與理解和讀者分享。Heathcote重視理解文本甚於記憶文字，一切從理解（understanding）開始，理解有助於引起學生的學習動機，幫助學生學習。

引導學生從「求知」開始

Heathcote的戲劇世界是一個認知的世界，她在戲劇情境只服務一個目的 — 求知（to know）。通常Heathcote會處理一個文本，它可能是一部文學作品，一個歷史事件，或一個人類學的專題研究，並引導學生透過戲劇理解文本，只有透過真正的理解，才能達到學習，而這種學習必須透過一

2

3

4

個過程，即是Wagner描述的狀態——解碼（cracking code）。只有當學生能夠解讀文本中核心意義，意味著解出文本中的符碼，學生才能生出一種掌握素材的自信，而非記憶書本內容，被文字操縱，是一種被動學習的狀態。她認為學習不是指記憶一些頭銜或文字，而是「將某人已經讀過的資料精煉重組」²。

Heathcote的戲劇目的是創造一種讓學生需要知識的情境，於是當學生在她與學生創造的戲劇情境中找答案，他們可能從圖畫書、字典、書信、電腦等途徑找出他們的答案，Heathcote便可確定她的學習型戲劇已經出現。

將戲劇作為文本解碼的工具

當Heathcote著手教學時，為了幫助學生「精煉重組」所學，Wagner提出有兩個關鍵問題，是Heathcote身為教師會先思考的——「閱讀是否是個人經驗連繫到他人身上的一種方法？學生是否將寫作符號轉譯至人生經驗？」³當她決定用戲劇做為轉譯文本意義的系統時，「角色扮演」成為關鍵的步驟。然而「角色扮演」的類型與狀態，往往產生不同的戲劇架構與學習成效，於是「認同」（identifying）被提出，這是一種感同身受的情感，也是進入戲劇情境的入口。

在Heathcote式的閱讀歷程裡，讀者以認同的心理狀態投入文本世界，而認同的對象不外乎兩方面——主角與作者，接著教師引導學生透過角色扮演

經歷作者楊喚創作的角色心情，角色扮演是一種行動，這種行動包含著戲劇行動、角色行動和作品的初步外顯狀態，而後師生共同創作出教室裡的戲劇作品，這是一種外顯結果，學生最終透過此過程，達到理解的結果。

課堂劇（classroom drama）——類比（analogy）而不肖似（simulation）

Heathcote使用戲劇做為教學架構來從事文學教學，以角色扮演引導學生進入文本情境，然而角色的建立，是採取類比而非模擬。Analogy源於希臘文，意指比例，後運用在語言學上以表示概念或事物的比較，它「指出事物間的相似性」，以及「一種推論形式（通常為歸納法）」，「從肯定兩事物間的相似性出發，以證明兩事物在其他方面亦必相似」⁴。類比提供一種本質變奏的模式，例如台灣蘭陵劇坊的名劇「荷珠新配」，劇中有一台賓士車，但是舞台上不打算用真的賓士車，於是借用戲曲車旗的概念，在車旗上畫上賓士車輪胎圖案象徵，觀眾一目了然，這種手法便是類比，戲曲裡使用桌椅搭成橋梁、山坡，即是一種類比。這是種根據文本的內在本質，進行類比情境的創作，它不重情感模仿，是一種推論式的發展；simulation意指肖似，意思是重視外在形式細節的模仿，期使達到維妙維肖的外顯結果。

選擇戲劇從「類比」開始，決定了課堂戲劇的

- 2 學生進入角色，扮演一群要建立吳郭魚養殖場的員工，他們正為自己的養殖場設計商標。
- 3 英國Theatre Powys劇團在其TIE作品《The Tower of Ilium》中，以Heathcote方法引導學生觀眾參與，在劇場演出裡融入學習，這些小學生正從資料事件中排出年序，為即將看的戲定出時間座標。
- 4 老師入戲是Heathcote發明的重要技巧，教師可運用此法在戲劇情中入戲與學生對話，並將重要訊息帶入，以推動事件的進行。圖片中教師入戲和學生進入模擬情境，兩人假裝將吳郭魚苗放入養殖魚池。

風格，前者將不會發展出與文本一模一樣的戲劇，後者則是表現出原著的內容與形式，也就是我們常見的戲劇演出模式，但前者卻著重在如何透過戲劇讓參與者達到深層的學習與理解，這種戲劇是以role-play的方式進入類比的戲劇型態，來表現文本中傳達的意義。依據Wagner的整理，Heathcote有幾種作法展開課堂裡的戲劇：

- 一、除了詮釋文本中特殊場景外，不以文本中的場景為焦點。
- 二、重組文本中的事件：排出編年順序，以促進學生的理解，在此過程也令學生發展出歷史意識。
- 三、舉出文本情境裡相關的問題：例如問題討論，創作從衝突開始，懸疑的事件開始，進行聚焦討論。
- 四、讓全班透過角色扮演進入情境：集體入戲，並善用老師入戲（Teacher in role）的力量。

Heathcote的教室是個「類比」劇場

於此，我們可以將專注於角色扮演（role-play）的戲劇教學活動，和專業劇場的戲劇演出之間畫出一條界線，前者屬類比型的表現，可以說是一種類比劇，後者則是著重角色性格（character）的模仿。因為這種差異，使得戲劇教學所產生的課堂劇與舞台上的戲劇大相逕庭，這是一種使用角色（role）推展事件並應用在多種學習領域的劇場，透過和文本的角色認同，而得以進入「類比」的戲劇世界，類

比戲劇即角色劇（role-play）。

戲劇教育一直是以角色扮演做為教學主要的策略，Heathcote的drama for learning或是drama as education，皆援引簡易象徵的「類比」的創新手法，在教室裡引導學生們透過歷史文學與人類學的研究報告相遇，進而一起探索文本背後的核心意義，也解決了教室裡演戲道具、服裝不足的窘境，「類比」讓戲劇和文本結合有了互通的橋梁，而Role-play的劇場和專業舞台劇的演出是截然不同的劇場，其展現風格完全不同，關鍵在一開始課堂劇便選擇走「類比」劇的路線，其目的是為了協助學生學習與理解，為了教育。

（本文圖片提供：鄭黛瓊）

■注釋

- 1 本書於2006年由鄭黛瓊、鄭黛君合譯，譯名為《戲劇教學——桃樂絲·希斯考特的「專家外衣」教育模式》，由心理出版社出版，是第一本Heathcote闡述自己的教學方法——專家外衣（mantle of the expert）的專書。
- 2 Wagner, Betty Jane. (1999). *Dorothy Heathcote: Drama as a Learning Medium*, p. 190. Maine: Calendr Island Publishers.
- 3 同注2，pp. 190-191.
- 4 Angeles, Peter A. (1999)：哲學辭典（段德智、尹大飴、金常政譯），15。台北：貓頭鷹出版社。