

戲劇裡即興教育的機會

The Impromptu Educational Opportunities in Drama

鄭黛瓊 | Tai-Chiung CHENG
經國管理暨健康學院通識中心副教授

責任就是回應的能力 (responsibility= response + ability)。～ Brian Tracy

回應的能力與即興的能力相關，換言之是一種隨機應變的能力，這就不容易了，這也可以說明筆者當年初到美國求學時，每次玩即興創作遊戲，其實是相當痛苦的事。這種能力如何取得？從遊戲開始，成長過程若扼殺了遊戲的能力，便壓抑了隨機應變的能力，創造力無從開展。因此，這種隨機應變的能力，是需要環境來陶養的。

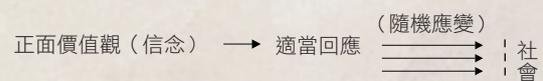
即興遊戲 (improvisation) 陶養隨機應變 (improvisation) 的能力

遊戲中的戲劇又是一種複雜度甚高的遊戲，可以提供人在綜合能力的運作環境下，學習如何在動態的環境中，為因應層出不窮的困難，整合各種能力，以解決眼下的問題。所以在戲劇課裡，可以提供這樣的機會，它不只是提供一個學習如何欣賞戲劇、認識戲

劇藝術的課程，更應該是提供一種開展個人對世界做適當回應的練習場。

戲劇課中即興的角色扮演，提供學子一個操練的機會，他們不用在真實世界裡隨機應變，承受可能失敗所帶來的負面影響，他們可以在戲劇情境裡，透過角色扮演與合作的伙伴隨機應變，每次的及時回應都是一種操練。教師可以再操作即興創作的手法，引導學生透過即興創作，在每次不論滿意與否的即興創作，反省探索自己的核心信念，以及其所做的「回應」，每次的創作都是一次個人生命的投射，非常的真實，而學生也透過創作看到自己生命開展的結果。在創作與製作一齣戲的過程裡，學生們在動態下進行創作與學習，他們所經歷的各種問題與刺激，卻在需要完成作品的期待下，發展整合能力，開創解決問題的契機。

想要培育具有隨機應變並能適當反應的人，必擁有下列能力：

1 「讚美責備一家親」劇照，角色讚美與責備正在一較高下。
(朱妍姿、蘇鈺婷提供)

正面意味著一種建設性的態度，戲劇可以做為檢視我們人生信念的查核園地，而戲劇的呈現之地，即我們檢驗信念的實驗室，在此，我們在實驗室裡的查核便應該要嚴謹（rigourness），接下來的問題是哪些信念是值得讓我們檢驗的？這是我們該思考的問題。

即興隨機的源頭在思想

當表演藝術進入基礎教育已有十年，儘管有些學校仍沒有提供太多的戲劇經驗給學童，但我們仍看到與九年一貫課綱出現前相比，兒童參與戲劇或欣賞戲劇的經驗，有著很大的改變，創意、快樂成為藝術與人文領域課程的表現特徵。這很好，只是一如兒童劇資深導演與劇作家廖順約老師所說，他也是長期推動台灣兒童戲劇教育的推手之一，在多年參與師資培育與基礎教育現場的耕耘裡，發現目前學校的表演呈現一種「綜藝化」的現象，搞笑成為學生對戲劇的印象，這是一個奇怪的現象，彷彿戲劇等於搞笑，有一次他與我談論目前台灣戲劇教育推展的情形，提到他曾與

一些老師們交換意見，他說是否可以「寧願把一個童話故事，認真的演出來，而不要改變它」，誠實的探究角色的內在，理解故事中的意義，而不是指追求表面的好笑，重點在「誠實」的探究上，否則故事的深度便不見了，這是搞笑至上所呈現的風險。

在這一點上，我們可以參考美國兒童劇場界 1960 年代的作法，想想在這樣的環境條件下，我們如何做可以做的更好？1960 年代的美國兒童劇場界，曾經反省兒童戲劇過於偏向安全的歡樂氣氛或童話文學的題材，使得戲劇視野不夠開闊，因此提出了成熟主題（mature theme）的訴求¹。成熟主題有兩個條件，第一、故事的推展「需要詮釋者高明的推理」，第二、故事發生不快樂、災難或不道德的事，具有普遍性²。例如美國兒童劇作家 Aurand Harris 的作品《亞肯色的熊》（*The Arkansaw Bear*）談的是透過死亡和兒童談的是生命的意義，我記得當年在 NYU 上他的編劇課，身為美國重要的兒童劇作家之一的他，和我們談到此劇首演時，兒童觀眾紅著眼離開劇場的模樣，他說他不後悔寫著樣的題材，因為不論兒童願不願意，

2 「讚美責備一家親」劇照，劇中晏子告訴車夫：「態度決定一個人的高度！」。
(朱妍姿、蘇鈺婷提供)

他們終究要面對親人或寵物離開自己，他們必須了解生命延續的意義；他的喜劇作品《安卓克里斯與獅子》（*Androcles and the Lion*），以義大利藝術喜劇（*commedia dell'arte*）形式，談論自由的真諦，同時介紹戲劇史上的一種劇種風格給兒童觀眾，他曾說過他把兒童當成年輕觀眾，是一個獨立個體。所以在他的戲劇中不會有假裝年輕的表演，因為兒童沒有成人的背景與經驗，所以劇作家的責任是「將兒童觀眾，在一種較高層次的狀態，引領進入假裝的世界」³。他深知戲劇對孩子的影響是一輩子的，所以，他總是慎選主題與承載的想法。

在學校裡開創即興舞台的勇氣

今年夏季在「GreaTeach — KD2011 全國創意教學 KDP 國際認證獎」甫獲藝術與人文標竿獎的桃園縣景興國小教師朱妍姿與蘇鈺婷老師，提供了這樣的案例與勇氣。這是一個以戲劇統整語文與藝術人文領域的方案，特別的是它不是從搞笑或標新立異開始，

而是從誠實的面對自己的困境開始。藝術創作最核心的出發點是誠實。

這個方案緣起於教師們發現學生常在網路上攻訐不喜歡的老師或同學，以朱妍姿老師為核心，她認為此風不可長，而從自己班上的學生的衝突裡，發現有些學生不太能分辨責備裡蘊含的正向力量，以及欠缺圓融表達建議的溝通能力，於是展開和學生一起創作一個關於責備與讚美的戲劇文本，並邀請藝文教師蘇鈺婷老師協同藝術表現的指導，共同引導學生探索品格教育與正向價值觀。

於是他們從一篇文章《責備與讚美》開始，而透過自己創作劇本與製作戲劇的過程裡，學生建立了理性看事情的態度，學會包容與正面看事情。這齣短劇叫《責備讚美一家親》，是由六年八班的學生創作作品，在製作過程裡，不僅同事協同完成創作，並且還有家長的投入，擔任服裝製作，出錢出力。

當我問到經歷這個創作，學生們是否找到解決問題的答案？朱老師表示沒有這麼快，她說：我覺得透過戲劇在孩子心中埋了一棵種子，什麼時候

3 同學自發主動的參與，負起責任討論各組分工的工作內容，是戲劇創作不可少的過程。（朱妍姿、蘇鈺婷提供）

發芽不知道，但孩子對責備的想法是有改變的，最大的收穫是孩子的互動更加緊密，而且他們學會解決問題，他們學會用正向方式去解決問題。真正的改變，從看戲的學生身上，我無法評估，但如果是實際參與戲劇演出的學生身上，他們的改變就很顯著。

由於議題與形式的緣故，很自然的產生跨領域的課程統整的模式進行，因此教師的夥伴關係就很重要。蘇老師提出這樣的觀察：

課程統整會需要教學上的伙伴，這很重要，例如我是科任老師，我教音樂，如果我要進行統整，以我的專長和內容，就需要結合伙伴共同發展創意，對小朋友真的很好。

可見統整型態的教學，有一同研發教學的同儕組織是很重要的。理想和創新的前途總是充滿未知與冒險，甚至未獲部分同儕的支持，也是難免的。問對了問題，就找到了出路，就這問題，朱老師提出的自省問題是「我的出發點是為了誰？是為了同事？還是班上的孩子？」

「優質教學不可以簡化為教學的方法和技巧；

優質教學來自教師的認同（identity）與人格統整（integrity）⁴。」認同與人格統整都需要勇氣，一個不畏流俗的勇氣。教師關注的焦點在教學內容，還是學生中心的學習，這不是二分法，關注學生的需要，卻知識承載不足，容易使教學流於空洞，有知識卻不顧學生的需要與狀態，便無法架構一個理想環境，讓學生得到活潑的學習機會，這兩者都該在教學現場裡，教師的心裡反覆對話著。

有隨機應變的能力就有能力負責任

在混沌曖昧裡蘊含著開創道路的契機，學生們不斷面對發現與修正整合的歷程，向上提升能力，需要隨機應變的次數增多，練習的次數也增多；差異與整合，混沌與秩序，不斷的辯證，而層出不窮的問題，一連串刺激展開了師生共同尋找新的解決路徑，在這其中充滿了即興的練習，這不只是劇場遊戲裡對參與者即興能力的鍛練，而且是在創作歷程裡，真實的經驗隨機應變的狀態。因此，戲劇經驗的展開，提供學

子們一個有勇氣向未知探索的機會，有能力即興的人，意味著較能面對突發狀態，尋找應變契機。

本文不僅是探究劇場遊戲裡的即興創作遊戲，可做為學子即興能力的陶養，而且是談論劇場裡具備挑戰學子，陶養隨機應變的即興能力之機會。這個陶養可以使我們在生活中，在訊息萬變的環境裡，具備回應問題與挑戰的能力，有能力回應，就有能力負責解決問題。回應的能力，是我們在教育裡甚少思考的重

點，卻是一個人由被動轉為主動者的一個重要指標，有趣的是人本來就具主動性的。馮朝霖教授在2011年3月於國家教育研究院提出中小學課綱願景與圖像，在人類圖像的擘劃裡，提出了「即興不離自發，童真至上典範」的理想（馮朝霖，2011）。我想這樣的未來基礎教育理想，戲劇在這教育的圖景裡，一定可以扮演好這個角色。

■ 注釋

- 1 鄭黛瓊、邱少頤（2005）著、盧明編：兒童戲劇劇本創作指導手冊，1-6。國立台北教育大學師資培育中心。
- 2 Jed H. Davis. (1986). Preface. Coleman A. Jennings and Gretta Berghammer (Eds.), *Theatre for Youth: Twelve Plays with Mature Themes*. pp.vii-ix, 158-197. Austin: University of Texas Press.
- 3 Aurand Harris. (1977, 1986). *Six Plays for Children by Aurand Harris*. (Coleman A. Ed.). pp. 3-29, 35-87. Jennings Austin: University of Texas Press.
- 4 Parker J. Palmer. (2009)：教學的勇氣，13。台北：心理出版社。

Facebook

老是錯過藝教館精采的活動！您懊惱嗎？

請動動手指訂閱藝教電子報，到「國立台灣藝術教育館」臉書一遊。

如果您發現藝教館挺不錯的展演、研習及競賽活動，卻老是晚了一步而錯失良機呢？只要您上「國立台灣藝術教育館」臉書及訂閱本館藝教電子報，就可輕鬆獲得各種訊息，不要再猶疑，趕快上 <http://ed.arte.gov.tw/Web/Epaper/List.aspx> 登入您的 e-mail，立即享有長期免費、迅速確實且再也不怕漏失的藝教資訊喔！