

Dorothy Heathcote

終生為教與學而創造的戲劇教育家

Dorothy Heathcote

An Educator in Drama with a Lifetime of Creating for Teaching and Learning

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

Dorothy Heathcote 為英國戲劇教育界的巨擘，2011 年六月因終生對戲劇教學的貢獻榮獲英國女王的員佐勳章（MBE），同年 10 月 8 日辭世。員佐勳章，即 MBE（Member of the Most Excellent Order of the British Empire），譯名為大英帝國最優秀勳章（Most Excellent Order of the British Empire），簡稱大英帝國勳章（Order of the British Empire）。筆者在美育 184 期（2011 年 11-12 月），撰寫的〈課堂劇始於「類比」行動—Dorothy Heathcote 的實踐在語文教學的應用〉，刊載其獲獎事。意外的是，卻在 10 月 8 日傳來她辭世的消息。在她的正式紀念網站名為「Dorothy Heathcote—A Celebration of Life」¹，我們可以見到來自世界各國的戲劇教育界對她的追思，然而更重要的是她對戲劇教學留下的重要貢獻，讓後人站在她的肩膀上，繼續前進。

Heathcote 認為戲劇是世人認識社會最佳的利器，在虛構的戲劇情境裡，學生很容易理解情境裡的人際互動，而 Heathcote 的天才更在於她意識到人在特定社會情境裡，所需要的特定能力，這能力包含情感的認識與知性的認識，她將這兩種知識界定為學習的範疇，於是她巧妙的將它們編織到她的學習情境裡。在她的戲劇課裡，她始終重視學生從中「理解意義內涵」（to understand the meaning of implication）²，「意義」永遠是她設計課程的重心。

學習歷程與師承

1945年她進入布萊德福城市戲劇學校（The Bradford Civic Theatre School）就讀，當時的校長是 Esmé Church，是一位德高望重的知名演員。Heathcote 在表演上，她師承 Esmé Church，舞蹈則從 creative dance 發明人 Rudolf Laban，有趣的是她原來是想當演員，但當表演課程快結業時，她與她的表演老師也是當時劇校的 Church 校長晤談，當時 Church 認為 Heathcote 的外型不適合當演員，因為她和同年的同學比起來，身型高大，但 Church 非常肯定她的才華，堅持她去從事教育——教戲劇，當時她還準備當不成演員就回工廠去，而和老師有些爭執。而剛好 Esmé Church 因其身為英國兒童劇場的改革領袖之一，正參與一份期刊的創刊，叫做 *Theatre in education*，這是英國第一份探討劇場與教育整合的期刊，當時和她一起擔任委員有 Peter Slade，有趣的是她說她不懂教育，卻要 Dorothy Heathcote 從事以戲劇來協助教育，這是一個創舉，是一群有洞見與勇氣的人們，敢於付出想像、歲月與行動，將創見具體落實。Heathcote 果然沒有回去工廠，她成為師資培訓的新銳教師，一步步將 Church 植入她心中的概念——「the Drama of Mind」，在教育場域裡落實，不論他人輕蔑的眼光，她仍堅持並在教育現場和教師站在一起，親自在班級裡實驗、示範，以解決教師們的教學問題³。1947年，她開始發展為課程而戲劇的視野，在第三年的教師訓練裡，她面對許多挫折與挑戰，但她心中的戲劇與教育連結的藍圖已然浮現。

1

2

- 1 Dorothy Heathcote 的演講神情，2000 年於 National Drama 的學術研討會擔任主講人，地點為 York 大學。
- 2 Heathcote 善用布與其他實體物增加教學情境的真實性，本圖為研究生研習「專家外衣」使用布匹標示地點的畫面。

就讀劇校之前，她經歷第二次世界大戰，為了協助母親養家，14 歲開始在紡織廠工作五年，由於業餘的參與演講與文學課程，她的表演才華漸露光彩，19 歲考上戲劇學校，本來因家中經濟不佳而思放棄，卻意外得到工廠老闆的成全，提議讓她不良於行的母親接替她的工作，並建議等她兩年學成後仍可回工廠工作，當時他說「...and there'll be three looms waiting for thee, when tha's finished.」⁴於是「three looms waiting」傳為美談，多年後 BBC 為 Dorothy Heathcote 製作電視專題節目，即以此為標題，意思是還有三台織布機等著 Dorothy，因為她在工廠裡就是負責三台織布機。這段經歷對她是有意義的，Gavin Bolton，她的學術夥伴，亦是英國戲劇教育界另一位導師，認為 Dorothy 的完美主義，對執行與觀察的準確，應來自於這段時日的訓練與陶養⁵。

她 24 歲進入德蘭大學 (the University of Durham) 的教育系任教，展開了她一生教育「專家」的生涯。從 Bolton 的描述裡，劇場訓練、紡織技能與教育專業，這三個領域對應她的生活，如織女般織就了她所展現出來的人生彩布，她將這路徑像藝術家般，無私的展現在世人面前，讓人們走在她的道路上，繼續開展前進。她看重學習看重知識，我曾跟她說我是個「slow learner」，她說她也是，正因如此，她了解如何

幫助有學習障礙的人學習；事實上我所認識的 Dorothy 是一位非常精確的長者，她對她所認識的資訊，相當重視精確度，她對時間準確的掌握，曾讓我嘆為觀止，也發現精準是她立身的準則之一，當我採訪她談起她的創作教學法——專家外衣戲劇教學模式，她第一個和我強調的便是精確 (rigor)。

Dorothy Heathcote 戲劇教學的主要發明

關於她一生重要的發明教學法，有人以為有三項⁶，「專家外衣 (mantle of the expert)」，專為國小學生與全課程 (whole curriculum) 設計的；捲入角色 (rolling role)，專為國中教師引導學生進行小組學習 (working in teams) 而設；委任劇 (commission drama)，專為學校與企業、博物館與產業相關，前二者是她長期推動的戲劇教學法，尤其是「專家外衣」教學模式，是她一生推動最力的方法，也最為人推崇的方法。Gavin Bolton 在為 Dorothy 撰寫傳記時提到，「專家外衣」教學模式，就是 Dorothy Heathcote 的傳記⁷；而「委任劇」則是她晚年發展出來的方法，筆者曾參與 2003 年她在 NATD 主持的研習營，學習此方法。初步理解，運作模式與「專家外衣」近似，最大差別，專家外衣是一種虛擬模式，「委

3 布的應用，筆者在西定國小實驗專家外衣教學模式時，引導學生繪製吳郭魚的家。

任劇」則是來真的，真的承辦「任務」，也就是說 Dorothy Heathcote 對真實性的要求，在這個方法上，更推至極至。

事實上，從 1960-70 年代起，她開始進入國中小學去示範教學，為教師們尋找最好的教學模式，在那時她已經開始嘗試運用集體扮演的的方法，引導學生們在戲劇創作的學習情境中學習。「困惑者模式」(Man in the Mess) 與「專家外衣教學模式」(Mantle of the Expert) 是兩種相反的方法，前者探討人為何失敗，後者專注於解決問題，透過扮演專家角色形成學習框架，引導學生學習課程知識，「經歷式戲劇」(Living through Drama) 啟發了 Cecily O'Neill 發展了「過程劇」(Process Drama)⁸。「老師入戲」(Teacher in Role) 具有劇作家的功能，也可成為故事角色，教師會使用故事文本或劇本，引導學生集體創作戲劇，Bolton 曾說若非「老師入戲」，她的「經歷式戲劇」會像「兒童戲劇遊戲」(child play)⁹，而她通常引導學生創作戲劇時，常常一開始就自己先入戲來引導學生進入情境。此外，她常用的策略如儀式 (ritual)、律動 (movement) 與敘述 (depiction) 出於 Dalcroze 與 Laban¹⁰，「室內劇場」

(Chamber Theatre)¹¹ 則是她相當喜愛用的方法之一，她也曾親自向我提到這件事，室內劇場是源自於美國的讀者劇場，她喜用這種技巧引導學生朗讀文本，啟發想像以進入情境。

思想的形成

Dorothy Heathcote 喜歡廣泛閱讀，她自新堡大學退休後，便將大量藏書捐贈給曼徹斯特都會大學 (Manchester Metropolitan University)，該校為她成立了「桃樂絲希斯考特檔案室」(Dorothy Heathcote Archive)，筆者曾因她指引，造訪她的藏書，歸來再去看她，她得意的笑著跟我說，「我的書裡沒有太多戲劇，對不對？」至於她的思想的形成，Cecily O'Neill 指出歸功於「她對歷史、詩、聖經及莎士比亞的熱愛。」¹² 她喜讀哲學，晚近她的閱讀更延伸至東方學問，有人將她的教學法置於後現代概念來詮釋，筆者記得最後一次見她時，她送我上車，臨行她對我說「我最近在讀佛教經典，有些概念可能更接近教學現場。」學習胸襟如此寬闊，令人感佩。

Dorothy Heathcote 一生主要鑽研的焦點在於

4 布的應用也可以紙代替，成為繪製地圖的工具。圖為筆者在經國學院幼保中心實驗專家外衣教學模式，幼兒專心思考規劃一場婚禮的空間設計圖。

「幫助人們如何學習？」將每個學生 (pupil) 視為獨立個體，而且總是能在他們參與的工作中，看出各種不同的發展可能，她使用戲劇創造情境，刺激學生在情境中體驗、思考，創造教師新的功能，啟發與引導學生理解與解讀情境，進而產生學習的動力，知識在她的戲劇課裡，變成解決問題的妙方，學生的學習動機被啟動，學生在教室裡的角色由被動轉變成主動。因為肯定人的主體性，她的教學方法裡總是充滿讓學生思考、開展與解決問題的機會，皆以人的主體性為基礎，學生是學習的主體，所有的方法策略，皆是此概念的註腳。

從 20 世紀到 21 世紀，她親自與許多不同的青少年、兒童，甚至保護管訓的孩子共同創作戲劇與探索學習，她對學生是學習的主體的看法從不改變，她這種觀念同時也啟發許許多多的教師、追隨者和學生，她留下許多的創見與發明的教學

方法，將是戲劇教學的教師們薪火相傳的珍貴資源。

(本刊圖片提供：鄭黛瓊)

■ 注釋

- 1 參見其官網網址，<http://www.dorothyheathcote.org/obituary/>
- 2 Gavin Bolton. (2003). *Dorothy Heathcote's Story — biography of a remarkable drama teacher*, p. 38. Stoke on Trent: Trentham Books.
- 3 同注 2，p. 23。
- 4 同注 2，p. 21。
- 5 同注 2，p. 18。
- 6 參見 NYU 的 Department of Music and Performing Arts Professions 官網上轉載，<http://steinhardt.nyu.edu/music/edtheatre/people/faculty/heathcote>
- 7 同注 2，p. 125。
- 8 David Davis 於 2011.11.20 口述解釋。
- 9 Gavin Bolton (1998). *Acting in Classroom Drama*, p. 182. Stoke on Trent: Trentham Books.
- 10 同注 6，p. 190。
- 11 我譯為室內劇場乃是參考室內樂的譯名而來。
- 12 Dorothy Heathcote & Gavin Bolton (2006)：《戲劇教學 — 桃樂絲·希斯考特的「專家外衣」教育模式》(鄭黛瓊、鄭黛君譯)，p. VI。台北：心理出版社。

- 5 2006 年在經國學院以專家外衣教學模式引導學生探索基隆西定河流域的人文發展，使用 Dorothy Heathcote 的方法，用布與繪圖，聚焦同學們發現的地標，找出環境與人文交匯的意義所在。

