

劇場遊戲 表演藝術

教學演示與教程實驗

二〇〇四年北區藝術與人文教育活動成果與效度分析

Drama Game, Performing Arts Teaching
Demonstration and Education Method Experiment

The Result and Efficiency Analysis of 2004 North Taiwan
Arts and Humanities Education Activities

林國源

Kuo-Yuan LIN

國立台北藝術大學劇場藝術研究所所長

國立台北藝術大學戲劇學院劇場藝術研究為配合推展九年國教「藝術與人文教育」，在巡迴發表項下策劃並實施了藝術教育劇場研習營計畫（93年10-12月），這一計畫是台北藝術大學戲劇系舉辦暑期青少年劇場遊戲營（93年7月上旬）與傳統戲曲夏令營（93年7月下旬）的延伸，前者我們體會到劇場遊戲對青少年自我成長的重要性、後者則使本系師生深植傳統的根基且生機暢旺地汲取藝術教育美感經驗的傳統根源。本文即想從表演藝術之劇場專業教育與表演藝術在中小學「藝術與人文教育」中的互通性與互動性，來省思表演藝術專業教育與「藝術與人文教育」國民通識教育之間的互補與互動的實況與實例。

國立台北藝術大學戲劇學院劇場藝術研究所承辦，新竹市建華國中、台北市新民國中協辦國立台灣藝術教育館「2004年北區藝術與人文教育巡迴成果發表會」，經過兩個月來舉行了劇場遊戲與表演藝術密集教學演示兩天（建華國中基地）及週二定期教學演示六次（新民國中基地），平台展示研討三次，參訪看戲兩次，並舉辦結案研討座談會，交換參與教師演示心得與分享教案、教學紀錄，同時設立網站傳播教育成果，延續發揮種子教師之教學能量。

台北藝術大學戲劇系舉辦之暑期青少年劇場遊戲營（93年7月上旬）
與傳統戲曲夏令營（93年7月下旬）

劇場遊戲營—表演活動

劇場遊戲營—表演活動

傳統戲曲夏令營歌仔戲《山伯英台》

傳統戲曲夏令營客家戲《族群和睦》

傳統戲曲夏令營歌仔戲《山伯英台》
（指導老師：廖瓊枝藝師）

傳統戲曲夏令營客家戲《族群和睦》
（指導老師：賴碧霞藝師）

一、密集教學演示紀要

實施日期：93年10月21、22日（週六、日）

講師：賴碧霞老師、蔣薇華老師

參與教師：桃竹苗地區中、小學教師

先實施客家山歌教學演示，由賴碧霞老師教唱客家山歌〈農家樂〉、〈妹剪花〉及〈上山採茶〉；〈農家樂〉輕快而富童趣、〈妹剪花〉婉約含情帶意、〈上山採茶〉則清越憂而不傷。

其次實施劇場遊戲教學演示，計有三菱鏡、傳球、家具等劇場肢體遊戲；疊骨牌、我愛你、機械組合等劇場聲音遊戲；紙的聯想、我把口香糖變…、形音詞等表演遊戲，進而就愛情篇、師生篇、家庭篇等進行表演排練，自即興運用到劇場互動、分配角色、分組排練到最後演出呈現，最後分享討論，十分緊湊，內容非常豐富有趣。

劇場教學演示—客家山歌教唱
(指導老師：賴碧霞老師)

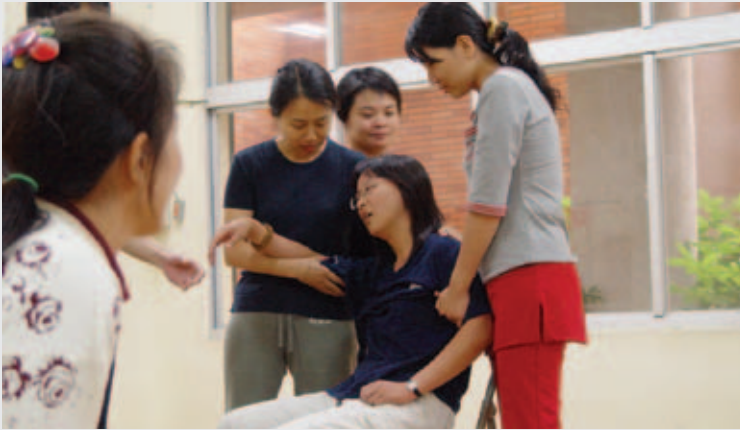
劇場教學演示—客家山歌教唱
(伴奏老師：鄭瑞祥老師)

建華國中劇場教學演示—劇場遊戲及表演教學
(指導老師：蔣薇華老師)

建華國中劇場教學演示—劇場遊戲及表演教學
(指導老師：蔣薇華老師)

建華國中劇場教學演示—
劇場遊戲及表演教學
(指導老師：蔣薇華老師)

二、定期（週一及週二）教學演示紀要

實施日期：93年11月4日至12月7日

講師：劉純芬老師、陳湘琪老師

參與教師：台北地區中、小學教師

先實施演示前暖身教學，由陳湘琪老師每週一至新民國中帶演示班學生做肢體表演基礎訓練；訓練項目含肢體動作與聲音表演基礎開發訓練。

其次由劉純芬老師帶國二班進行六次「主題」劇場表演教學演示，發展主題為「誤會」：

■ 第一週

湘琪：肢體暖身、身體接龍、猜領袖、木頭人劇場遊戲、圍圓結束。

純芬：是誰搞的鬼、塑造戲劇性的腳色與人物、自我肢體訓練、買票看戲、對號入座、及四格漫畫繪製及欣賞討論。

■ 第二週

湘琪：

1. 暖身+大小跳、伸展、放鬆；2.遊戲：貓捉老鼠（快、慢、跳不同動作指令）；3.分成男女兩組，抽「空間」題目…表現家具、電器用品、家用品或裝飾品；4.眾人組合那個空間，例如：男生組成一個廚房、女生組成一個豪華浴室、兩組互相示範。

純芬：

1. 螃蟹和捕魚人；2.碰碰車；3.角色扮演：公車情境，有一清純的女學生（1）扶公車上需要幫助的人，（2）司機煞車碰到人，（3）打瞌睡不小心碰到別人，（4）色狼碰別人，經過角色扮演，再來分享與討論。

■ 第三週

湘琪 / 純芬：

1. 分組開始設計教案，我們分成國一兩組，國二兩組、國三一組。
2. 教師分享明德國中表演教室照片。
3. 討論主題：生命中的誤會有哪些？什麼原因或物件會引起誤會？
  - （1）值錢的東西—動作
  - （2）情感（愛情、友情…）—想法
  - （3）不聰明的行為（ex.衝動）—想法
  - （4）一時之間的想法或行為—行為
  - （5）講話的語氣（intonation）—聲音的變化
  - （6）心情、情緒類（尤其是表情）

新民國中劇場教學演示（指導老師：劉純芬、陳湘琪 老師）

■ 第四週

湘琪：劇場遊戲

- 1.基礎暖身+大小跳
- 2.遊戲：一條龍
- 3.日常生活的動作練習

純芬：主題教學

生命中最荒謬卻又經常發生的誤會。

■ 第五週

湘琪 / 純芬：教案分享

- 國一上組 我們的教學目標是彼此認識和介紹自己，教具是鈴鼓，暖身活動就是鈴鼓咚咚兩聲就兩個人一起，身體要接觸。
- 國一下組 教學目標：探討人際關係被排擠怎樣解決？
暖身是雕塑家，目的是讓他們身體有互動，建立身體信任感，雕塑他們討厭的動作、身體姿態或表情。
- 國二上組 教學目標是兩性關係：暖身活動是兩隻老虎，學生會說這歌好無聊，但我們有變化，配合鈴鼓變化：大、小、快、慢，或配合情緒的形容詞：雄壯、生氣、快樂、悲傷、溫柔、三八…小活動就是聲音加動作，我們設計有爬行、相撲動作等。大活動也是動作加聲音，我們有指令小鳥依人、河東獅吼、孔武有力、英雄救美等

■ 第六週

湘琪 / 純芬：教案分享

主題名稱		兩性關係—如何與同齡異性相處	
教學對象		國中（二）年級	
設計者		黃淑玲、林琬瑜、陳灣鈴、鄭麗美、賴安慧	
時間	活動名稱	活動內容與步驟	教具
(略)	一、暖身遊戲	男外圍女內圍，男順時鐘女逆時鐘走動，配合音樂，時間到轉身相對，老師喊口令，做對者可坐下。 A. 翻臉無情：背對背。 B. 不解風情：女面男，男背對。 C. 一見鍾情：面對面。 D. 自作多情：男面女，女背對。	鈴鼓 手提音響
(略)	二、小活動 兩人一組表演	兩人一組，由四種暖身遊戲擇一動作、表情、一句話。 分組呈現 1. 猜表演者肢體動作表情，為A、B、C、D。 2. 猜完後，老師碰觸表演者雙方各講一句話。 (讓同學更明確了解ABCD的意涵)	
(略)	三、小活動 腳色扮演	1. 先分四大組，抽籤決定題目(A、B、C、D)。 2. 事前想出一事件或故事，用腳色扮演方式(父母、師長、男女雙方)。 3. 定格並說出自己腳色的想法。 4. 共同討論：定格腳色說出自己想什麼；觀眾也說出自己的意見。	
(略)	四、分享與討論	日後，若面對以上四種情況，會以何種態度方式來處理？	學習單

教學成果彙集：教學演示錄音整理六篇，錄影VCD一套，教材簡報兩份，教案設計六篇。

三、參訪及看戲紀要

十二月六日參訪北藝大戲劇學院，參觀戲劇系排練教室、黑盒子小劇場、舞蹈廳、佈景工場、服裝工場等。

觀賞哈維爾劇作《越來越難集中精神》學期製作演出。

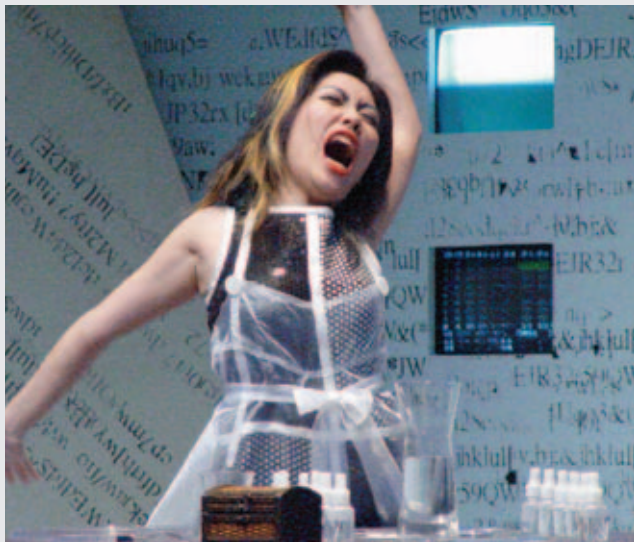
劇情摘要

《愈來愈難集中精神》完成於一九六八年，是哈維爾六〇年代繼《花園宴會》（1963）、《通知書》（1965，又名《備忘錄》）的創作，這三部曲反映了在捷克社會中生存的荒誕，也成了他的代表作。哈維爾的劇作風格深受尤涅斯科、貝克特等荒謬派劇作家的影響，因此「形式」在他的作品中佔了很重要的地位，他所創造出的角色，也常常沒有明顯心理活動與生命色彩，要傳達的精神與概念才是他劇作的主體。

《愈》一共分為兩幕，一景到底，但是除了頭尾段落之外的時間全被割裂錯置，時序顛倒錯亂。劇情描述一名社會科學家胡博士周旋在妻子與情婦之間，又深受年輕秘書吸引。這一天是個異常的平常日子，胡博士一如往常地和妻子與情人反覆說著拖延情況的謊話，但是卻有一組由女科學家帶領的人員，帶著一台可以偵測人類思維的機器「puzuk」來訪，要對胡博士進行實驗，經常當機的puzuk最後真的發生了嚴重的故障，女科學家與胡博士之間會……?? 這個實驗結果會……?? 經過了這折騰人的一天，胡博士身心又發生了什麼變化??

此次演出，將把時空放在約五十年後的未來，社會背景著重在一種正在當下隱隱醞釀的現象，暗喻，或者說大膽的預言未來制式化的、被科技淹沒的、人被壓抑的病態社會。這種現象廣義來說，甚至包括了不知不覺中制約了人們選擇的一切廠牌；原劇中代表極權政府的科學四人組與實驗，在被預言的未來社會結構中，則為「機械生活」下了一個標準的定義。

《愈來愈難集中精神》演出劇照

胡妻發瘋

秘書調情之一

秘書調情之二

不速克（機器人）「紅燈」

情婦發嗲

參與教師計有桃竹苗地區教師及眷屬五十人、台北市地區教師十七人。這齣戲的演出，我個人有短文〈激情在為倒影造像〉略言演出的趣味所在：

離此不遠是《愈來愈難集中精神》一劇的本相，即令這一部戲的時空設定在未來，其間所推想的先設性仍離開不了波特華爾《惡之華》意態下的都會文明的現代性。

首先，這是一首歪斜對位的輓歌，唱的人就是寄情天地、下了地獄的唐璜。這位唐璜因化身受獎、受訪的生命價值哲學學者而帶幾分蒼白的優雅，無如生命中最無厘頭、最非理性的激情——嫉妒、驚悚、輕蔑、乖離，逐一地譜出了愈來愈難集中精神定靜下來的靈魂。

說優雅，這齣戲呈現了這位唐璜的前生，他曾在宏偉的柱廊下久居，巨柱在夜裡會幻化為玄武岩層壘堆積的洞府；哲人的口中吐出了字字珠璣卻老是失焦、跳閃、轉換。

說荒寂，唐璜的輓歌仍令他貞潔、消瘦、帶孝的情婦企求再作一次甜蜜滿足的微笑；而在暗黑穹蒼下扭臀擺腰的女人，乳房翻出，衣袍敞開，就如獻祭的犧牲，在他的身後，仰天長嘯，哀嚎、喊叫。

說狂喜，這齣戲有能量觸動人的癡癩帶，戲的韻律會讓人心頭一震，卻又在瞬間飛逝，一直在旋轉的摩天輪，左抽右旋的蘇菲轉，記住，不要驟然停下，否則會癡癩倒地。

說深沈吧，這齣戲就是二百多字的心經，內文提點色空互注的境界，這就又應了波特華爾天地感應的冥合世界，色彩聲音香味聚合觸身心法，成此世界，此即「離此不遠」的本相。

最後，我們期待這次演出的視覺呈現的魅力，請注意，是魅惑之力，這是導演陳培廣與設計群的才華特點，也是我們所最期待親臨觀賞的重點：激情在為倒影造像，導演，設計群及演員們蘇菲打轉。

四、研討座談議題

本次研討座談，先由協辦基地學校提出平台教學成果彙報，計有姚清元老師及邱美莉老師彙整表演藝術教學成果：

- (一) 藝術與人文教育的現況、需求與前景。
- (二) 「表演藝術」教學實施的現況、需求與前景。
- (三) 本年度成果展的看法：
  1. 建立平台或成爲中心學校。
  2. 彙整機制。
  3. 網路共享。
- (四) 戲劇的教育進修管道與建教合作平台的構想與期望。

■ 表演藝術研討座談，第二屆全國藝術與人文學習成果巡迴發表會會議紀錄

- 鍾明德院長：此為台北國立藝術大學推動藝術教育的實際例子。戲劇學院追求專業、創新、卓越。除了專業領域訓練外，是否能更關心基層藝術教育，今天大家來到這裡，正可以彼此切磋、分享實際教育經驗。
- 教案研討：
培英國中陳好萱老師：以卓別林影片「摩登時代」教學以及上課情況為例。內容包括卓別林生平介紹、影片觀賞、解說，以及與學生討論。學生交心得報告，以及分組呈現。

光影魔術師—教學簡報（新竹市培英國中 陳好萱老師）

■ 座談會：

- 張中煥院長：戲劇專業人士進入教育職場，如何設計課程，才可以發揮專長，值得深入思考。使表演藝術教育不會流於平面化，而是可長可久的教育課程的鋪陳。
- 林國源系主任：介紹建華國中表演藝術教育課程、新民國中教學演示。
- 座談會後段內容：
  1. 請多推廣這樣的座談活動。希望可以對老師的表演藝術教育有所幫助。
  2. 基層表演藝術教育老師可以經由參與專業老師的教案而獲益良多。
  3. 希望老師多積極主動參與這樣的活動。
  4. 在學校裡推廣表演藝術。
  5. 研習經費拮据，很感謝台北藝術大學給予這樣的機會。
  6. 表演藝術研習課程，可以各個領域的教學，有這樣的技巧可以使得教學更活潑，更有效果。
  7. 有與會者認為，藝術教學目標不明顯，相關人力資源明顯不足，戲劇等相關藝術課程相對來說不受重視。藝術教育目標在創作力或鑑賞

力？但是學生的表現能力或人文基礎各有不同，因此顯然無法將一套教學方法套用於所有人身上，再加上各個學生的興趣點也不見得相同。接下來就是資訊管理、分享的問題。學校設備標準如何整合？而不會有太大落差？表演藝術教育如何成爲一般的藝術教育？張中媛院長回應，我們應該把藝術教育看成是一個專業，藝術教育本身就是一個專業，而非「藝術」加上「教育」。過去的概念在「藝術專業從事能力」與「藝術教育能力」上並沒有清楚思考。現在的做法是在「藝術專業從事能力」後再補強「藝術教育能力」，但這顯然仍無法達成「藝術教育」的專業能力。現在的重點應該在於找回「藝術教育能力」的專業主體。所以在藝術教育上應該分清楚、目標清楚，培訓的途徑、方法也會有所不同。林國源系主任回應，每一個人都有表演能量，這一點是我們可以樂觀的原因。再者，大環境上，也仍有許多努力的空間，國立台北藝術大學戲劇學系暨研究所計畫開設在職教育專班研究所，給予在職教師一個進修的管道。另外，如「藝術教育人才培訓營計畫」也是希望在這個領域上能有所幫助。

·張中媛院長：應該有更多人投入藝術教育這個領域。藝術與其他的如理工的科目一樣重要，甚至有更高的力量。期待大家繼續努力。

座談會後並觀賞戲劇學院畢業製作演出《侯貝多·如戈》：

劇情摘要

有一個年輕人，在殺了自己的爸爸之後入獄。入獄不久，逃獄回家後又殺了媽媽。背著不容社會情理的罪惡，踏上逃亡生涯。他遇見一位小女生，拿走她畢生受盡家人保護的第一次。這一家子因此天翻地覆，失去的都再也回不來了。

亡命之徒最不该被人記得。而女孩得到了他的名字。侯貝多·如戈。侯貝多的離去，小女生的追隨，更是這個家分崩離析的開始。躲到妓院裡的侯貝多，殺了警察，繼續逃亡。但他是註定要回來。開戰。侯貝多挾持人質，一位太太，別於小女生的太太。還一槍斃了她的孩子。到處找侯貝多的小女生，作了警察筆錄、供出了只有她知道的逃犯名字。被哥哥賣到妓院，還是到處找你……侯貝多！

最後，小女生終於找到一心嚮往的男人，警察也手到擒來。而我們見到侯貝多的最後一面，是在監獄的屋頂上。消失在眼前。逐日去。

參與教師計有桃竹苗地區教師及眷屬五十人；台北市地區教師七人。這齣戲的演出，我個人有短文〈瘟神行旅〉略言演出的趣味所在：

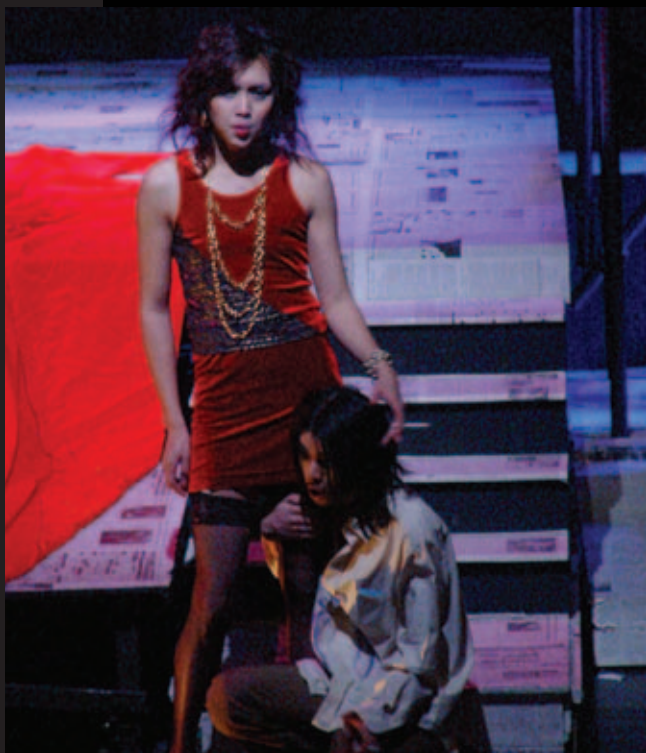
《侯貝多·如戈》是一部張力十足、令人毛骨悚然的戲，單看總排，即顯現其間高能量與高分貝的造型變化與聲音穿透的力道，兩位導演的解釋之明銳與俐落更是結合了表演與設計的心力與才情。

《侯貝多·如戈》演出劇照

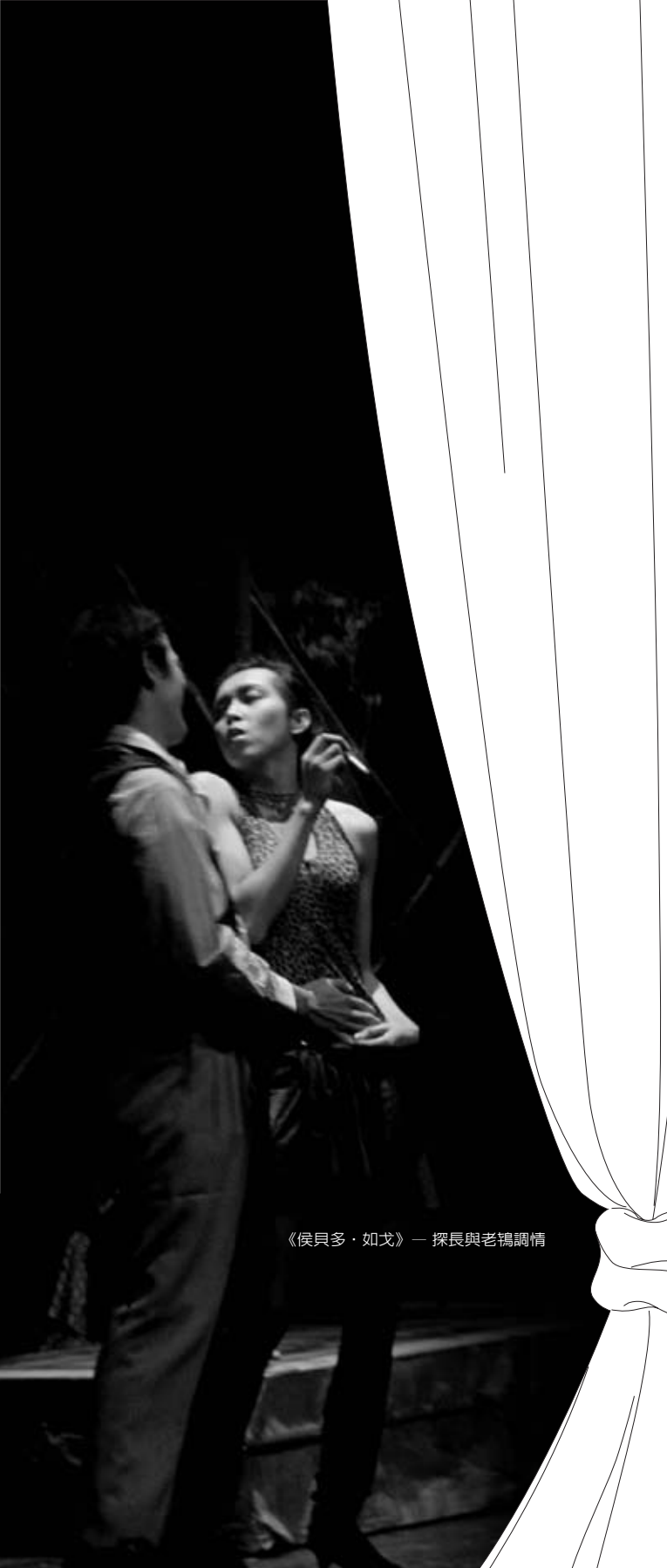

《侯貝多·如戈》— 辭行

《侯貝多·如戈》— 嘲弄

《侯貝多·如戈》— 調笑

《侯貝多·如戈》— 探長與老鴇調情

《侯貝多·如戈》— 群眾議論

《侯貝多·如戈》— 扼殺母親

這齣戲的劇情不難懂，侯貝多·如戈越獄，懷恨在心成為瘟神式的人物，回家殺了母親，然後到另外一個家庭強暴了為兄姐「呵護」的小妹，然後警探追捕這頭異化了的野獸至妓院……。

第一劇組的戲充分顯現了此劇瘟神行旅的恐懼張力，侯貝多探母，母親瞬間如見閻羅，整個行程就如埋設的定時炸彈，滴答滴答…；第二劇組的戲則有希臘悲劇奧瑞斯提亞弑母的深度，唯原來的淨罪之旅竟轉成了魔鬼或瘟神降臨的張力，群戲因而有歌隊的詮釋架子與質感。

這齣戲在表演詮釋上的多樣可能，在設計想像的多變空間，讓我們看得出戲卵上的預告，精彩可期，自不待言；我們期待，我們也敢說，這不只是表演有設計，是連設計都大有表演能量的一齣戲，何況又是兩位導演針對同一劇目的角力較量，難怪雄偉益發削瘦，只是奇怪，雅雯卻益發亮麗呢，奇怪啊奇怪。

五、活動成果分析

(一) 國立台灣藝術教育館主辦、國立台北藝術大學劇場藝術研究所承辦、新竹市建華國中及台北市新民國中協辦之「2004年北區藝術與人文教育巡迴成果發表會」，經過兩個月來舉行密集教學演示兩天（建華基地）及

週二定期教學演示六次（新民基地），平台展示研討三次，參訪看戲兩次，及本次研討座談會，交換參與教師演示心得與分享教案、教學紀錄，並設立網站傳播教育成果，延續發揮種子教師之教學能量。

（二）教育文案內容優缺分析：本項觀摩營以台北市新民國中、新竹市建華國中為推展基地，邀請北區中小學的教師種子代表，參與劇場藝術教育觀摩營。建華基地集中兩天辦理，參與教師體力負荷重，惟教學效果甚佳；新民基地分六週定期辦理，參與教師體力負荷較輕，有學生進行教學演示，教學效果甚佳，反應熱烈，並有教案分享。

（三）民眾參與活動迴響

1. 十二月六日參訪北藝大戲劇學院，參觀戲劇系排練教室、黑盒子小劇場、舞蹈廳、佈景工場、服裝工場等。
2. 十二月六日觀賞哈維爾劇作《越來越難集中精神》學期製作演出。參與教師：桃竹苗地區教師三十人及眷屬二十人；台北市地區教師七人。
3. 十二月十八日觀賞現代劇作《侯貝·多如戈》畢業製作演出。參與教師：桃竹苗地區教師三十人及眷屬二十人；台北市地區教師七人。

（四）綜合檢討與改進意見

1. 藝術與人文教育的現況、需求與前景專任師資甚少，各科教師兼任極需進修、研習管道。
2. 「表演藝術」教學實施的現況、需求與前景專任師資甚少，各科教師兼任極需進修、研習管道。本次教學示範，引發極大迴響。
3. 本年度成果展的看法：
  - （1）建立平台或成為中心學校。
  - （2）彙整機制：在藝術與人文教育方面，台北市、新竹市皆有輔導團、中心學校，且定期舉行教學研討，本計畫彙集教材及教案如圖示與教案附件。
  - （3）網路共享，本計畫已設立網站共享成果。
  - （4）戲劇的教育進修管道與建教合作平台的構想與期望，國立台北藝術大學劇場藝術研究所籌設表演藝術教育在職碩士專班，以培育表演藝術教育人才。

（五）交換傳播部分：本計畫設置網站（<http://theatre.tnua.edu.tw/1122/index.html>），傳播藝術與人文教學成果，並製作VCD一套，將教學演示之錄音、錄影剪輯製作，並於近日出版專輯。■