

王添強專題講座：教育戲劇的功能「兒童劇與教育戲劇對兒童成長的影響」||上海國際藝術節戲劇訓練營專家講座

原創 2017-11-05 教育戲劇咖啡吧 教育戲劇咖啡吧

注：△本文為王添強繪本戲劇工作坊報道原創作品，若欲轉載請回復「授權」，瞭解詳情。
未經授權，視同抄襲。

教育戲劇咖啡吧

教育戲劇咖啡吧

王添強：「兒童劇與教育戲劇
對兒童成長的影響」

——上海藝術節的「戲劇訓練營」開場專家講座

主辦：中國上海國際藝術節中心
承辦：深圳騎士教育科技有限公司
協辦：上海市靜安區市西小學

學習內容提要：

- * 教育戲劇源自現代戲劇培訓
- * 教育戲劇、戲劇培訓對孩子的作用？
- * 「教育劇場」的概念
- * 教育戲劇的源頭
- * 戲劇應用在教育範圍

教育戲劇源自現代戲劇培訓

戲劇培訓，就是劇場訓練「演員」擁有一種「直覺」，進入角色性格與內心世界的的能力，就是「移情」能力，（其中最具代表性的是俄國「斯坦尼斯拉夫斯基」的訓練「方法」）正是現代眾多訓練方法的起源。

古代這些移情作用是以宗教感染下，在面具的保護下進行。但戲劇角色的轉換與移情，對孩子的作用是什麼呢？

「戲劇培訓」對孩子的作用是？

戲劇培訓過程中，能夠訓練孩子的語言、動作、情緒表達、反應、呼吸、舒緩、創作、批判、思辯、鑽研能力，也就是當代「多元智能」、與「綜合素質」的重要學習元素。

簡單的說，也就是如何讓孩子鍛鍊與學習，從不同角度面對問題，學會面對事情發生時候的冷靜與反應處理解決問題的能力。

當孩子有能力去面對的時候，表演呈現不是為了孩子在舞台上做出誇張炫彩的成人模仿秀，表演是為了訓練孩子如何在群主面前表現自己時如何更好的控制自己，尋找和鍛鍊自覺能力。

戲劇培訓終極目標非基礎教育所需，但其「過程」正是當代教育觀點的重要元素。藝術教育是為了孩子的心。

現代劇場改變觀眾成參與者身份， 開創「教育劇場」的概念

現代舞台藝術自「布萊希特」開始，觀眾脫離單純「旁觀者」的身份，舞台上「角色」經常「出戲入戲」游走於「角色」與「演員本人」之間，供「觀眾」有更多思考空間，同理心「同情」之外，走向「理性批判」角度，理性、冷靜、間離的「美感距離」，觀眾的身份因此改變，不再旁觀，直接參與。

教育戲劇的源頭

「教育戲劇」來自源自英、美兩地。

英國方面

英國語文中「劇本」從來是重要一環，研習劇本自然離不開加入「戲劇」的培訓。

五、六十年代，戲劇界倡導戲劇應該涵蓋，個人發展、思辯能力、創意思維、合群訓練為主，通過戲劇讓學生綜合能力成長髮展（development through Drama）戲劇慢慢脫離了英國文學的教育範疇。

六、七十年代，英國受巴西人 Augusto Boal 的論壇劇場， Forum Theatre 所影響，一種以觀眾可以參與議論情節發展的劇場。英國出觀眾多教育劇場（Theatre in Education），並且以學校學生為主要對象。

後來，大部份技巧後來由教師們所吸收，漸漸衍生成眾多扮演範式（convention），並且參照（Theatre in Education），

正式名為「教育中的戲劇」 Drama in Education。

「教育劇場」在英國息微，而「教育戲劇」反而得到擴展，發展至不單純「滲透學科」之中。

美國方面

上世紀二十年代，受杜威的實踐學習（learning by doing）理念的影響，採用一種即興創作（Improvisation）方式的戲劇活動，後來正式名為創作性戲劇（Creative Drama）。

成學校重要的增益部分，目標是鍛鍊孩子的創造力，近年很多已經獨立成一門以「創作」為主的「戲劇科目」，或與其他學科合併成「綜合課程」。

近年有一些學者建議直接叫回 Improvisation。

澳洲

把以教育為目標的戲劇教學，稱為 Process Drama；

加拿大則稱為 Development Drama；

台灣地區叫「戲劇教學」，綜合舞蹈正式開科，稱為「表演藝術科」；

香港

「教育戲劇」稱廣義上戲劇應用在教育的行為，

「戲劇教學法」作為「戲劇滲透」學科教學手段的名稱。

當代的發展：

經過上世紀七、八、九十年代的互動、交流之後，美國、英國、加拿大及澳紐，以至世界各地之間，「教育戲劇」內容及技術差異已經很少，只是滲透及綜合的範圍及目標有所不同。情況彷彿 buffet，與香港的「自助餐」及日式「放題」一樣。

不是沒有分別，只是無需誇大。

2002年香港國際戲劇教育研討會中，香港業界共識以「教育先行」，總稱所有廣義上「戲劇應用在教育」的教學活動，名為「教育戲劇」，這應該是中文名詞的最佳選擇。

正如澳洲、加拿大也沒有自稱為 Drama in Education 一樣，

中國翻譯回英文名字也不宜叫 Drama in Education，

以免成為別國系統的一部分，

建議中國的「教育戲劇」正式英文翻譯，
為 Educational Theatre & Drama (ETD) ，
以突顯我們之間的分別，比英國、美國更廣闊與深度。

戲劇應用在教育的範圍

戲劇應用在教育的範圍 (Educational Theatre & Drama ETD)

- 1、戲劇滲透學科 / 課程 (through Education)
- 2、兒童戲劇活動 (theatre by children)
- 3、戲劇科/課 (Drama or Theatre classes)
- 4、教育劇場 (theatre in Education)
- 5、兒童劇 (theatre for children)

1、戲劇滲透學科 (through drama) ，香港方面很大部分學校叫「戲劇教學法」，就是以戲劇作為學習工具、媒介，進行不同學科的教學工作，例如：語文、品德、外語等。滲透在課程就是以戲劇作為綜合及統整課程的一部份，不重視演出，純粹一種教學手段，提升孩子學習能力，思辯能力。

2、兒童戲劇活動 (theatre by children) ，一般以社團方式運作，也有普及必修的，以戲劇排練作為兒童在學校學習、增益的一部份，有以「即興排練」 (Improvisation) 方式，有以「劇本排練」方式，也有綜合兩者。

3、戲劇科或戲劇課 (Drama or Theatre classes) ，以戲劇作為獨立學科存在，彷彿美術及音樂一樣，不是以「純藝術」為目標，以「戲劇」為學生提供「美感教育」，包括：創作、工具運用、欣賞、思辯，等部分。

4、教育劇場 (theatre in Education) ，一種特定設計，由「專業演員」表演，以「演教員」的身份容許觀眾參與其中，達成教育目標的「劇場」活動。

5、兒童劇 (theatre for children) ，專供十八歲以下年輕人欣賞的舞台表演，現今多數稱「兒童及青少年劇場」 (theatre for young audience TYA) 。

0-2嬰幼兒劇，3-8兒童劇，8-15少年劇，15-18歲青年劇

1、滲透學科

a、戲劇教育模式 Learning about Drama approaches

- b、故事教學模式 Story Drama approaches
- c、角色情境模式 Role Drama approaches 衍生自美國創意戲劇系統（Creative Drama）
- d、教育戲劇模式 Learning through Drama approaches
- e、第三者解決問題模式 Mantle of the Expert approaches 衍生自英國的教育戲劇系統（Drama in Education）
- f、自我成長模式 Learning about Self through Drama approaches 加拿大與英國的 Development Drama
- g、過程戲劇模式 Process Drama approaches 澳洲與英國的 Process Drama
- h、七大模式混合策略

2、兒童戲劇活動（theatre by children）

- a、即興編作模式（Improvisation）
- b、劇本排練模式
- c、不同戲劇種類-音樂劇、形體劇、偶戲、影戲、物件劇.....
- d、混合模式

3、戲劇科/課（Drama or Theatre class）

- a、個人能力培訓模式
- b、戲劇創作模式
- c、生命教育模式
- d、社會關懷模式
- e、混合模式

4、教育劇場（theatre in Education）

- a、論壇劇場
- b、一人一故事劇場
- 還有，更多.....棺材劇場

5、兒童劇（theatre for young audience TYA）

- a、專供十八歲下兒童欣賞
- b、年齡層分工：
  - 零至二、二至四、三至八、
  - 八至十二、十二至十五、十五以上
- c、不同戲劇種類-音樂劇、形體劇、偶戲、影戲、物件劇.....
- d、場地分類-鏡框、黑盒、扇形、史詩、戶外、巡遊、櫥窗.....
- e、美感教育-刺激、探索、欣賞、發展、創作、內化

問答：

老師如何提高自己的「批判思維」？

「觀點與角度」的手法就永遠是五個選擇，所有的決定都不是非黑即白，需要自己的論點與之。不用「批判」而是用「思辨」就能融會讓人接受，「思辨」就是我選擇我思考的角度。而且要可以多強調我們現在能夠接受並很強調的，自我肯定、合作和群和創意思維。

傳統藝術如何結合

首先要很認真的研究，中國的傳統藝術，解構中國傳統藝術，將傳統藝術中的元素融入在戲劇活動中，用京劇的身段去演繹爸爸媽媽回家開門這樣一個小小的片段，讓孩子明白為什麼這樣「顫抖、瞪眼」等等，當開啓孩子對戲劇的熱情，也就是等於多了一個喜愛傳統藝術的新苗。教育界不要擔心「改造或者破壞」傳統，也不需要去的到傳動藝術的認同，傳統藝術是可以改變革新，這樣才是幫助了傳統。孩子喜不喜歡傳統藝術不在孩子，而是在大人身上，我們喜歡，孩子才能喜歡。

教育戲劇咖啡吧

探訪國際藝術節系列
走進兒童劇系列
家長育兒文章及講座活動
教育戲劇理論學習
王添強教育戲劇&創意戲劇工作坊及講座
創意戲劇劇本及排練

公號內容版權歸教育戲劇咖啡吧所有
任何組織、機構及個人不得擅自轉載或二次修改
轉載或合作請聯繫我們
cicity1023@163.com

微信掃一掃
關注該公眾號