

教育戏剧的功能

王添强

教育戏剧

广义上是所有「应用在教育」上的
戏剧活动。

教育戏剧源自现代戏剧培

戏剧培训，

就是剧场训练「演员」拥有一种「直觉」

进入角色性格与内心世界的的能力，

就是「移情」能力，

俄国「斯坦尼斯拉夫斯基」的训练「方法」

正是现代众多训练方法的起源。

古代这些移情作用是以宗教感染下，
在面具的保护下进行。

而戏剧培训过程中，

语言、动作、情绪表达、反应、

呼吸、舒缓、创作、批判、思辨、钻研能力

则是当代「多元智能」、

与「综合素质」的重要学习元素。

戏剧培训终极目标非基础教育所需，
但其「过程」正是当代教育观点
的重要元素。

现代剧场改变观众成参与者身份，
开创「教育剧场」的概念。

现代舞台艺术自「布莱希特」开始，
观众脱离单纯「旁观者」的身份，
舞台上「角色」经常「出戏入戏」
游走于「角色」与「演员本人」之间，

供「观众」有更多思考空间，
同理心「同情」之外，
走向「理性批判」角度，
理性、冷静、间离的「美感距离」，
观众的身份因此改变，
不再旁观，直接参与。

教育戏剧的源头：

「教育戏剧」来自源自英、美两地。

英国语文中「剧本」从来是重要一环，

研习剧本自然离不开加入「戏剧」的培训

。

五、六十年代，戏剧界倡导戏剧应该涵盖

个人发展、思辨能力、创意思维、

合群训练为主，

通过戏剧让学生综合能力成长发展，

development through Drama ，

戏剧慢慢脱离了英国文学的教育范畴。

六、七十年代，

英国受巴西人 *Augusto Boal* 的论坛剧场，

Forum Theatre 所影响，

一种以观众可以参与议论情节发展的剧场。

英国出现众多教育剧场 (*Theatre in Education*) ，

并且以学校学生为主要对象。

后来，大部份技巧后来由教师们所吸收，
渐渐衍生成众多扮演范式（*convention*），
并且参照（*Theatre in Education*），
正式名为「教育中的戏剧」，
Drama in Education。

「教育剧场」在英国息微，
而「教育戏剧」反而得到扩展，
发展至不单纯「渗透学科」之中。

美国方面，上世纪二十年代，
受杜威的实践学习（*learning by doing*）
理念的影响，
採用一种即兴创作（*Improvisation*）
方式的戏剧活动，后来正式名为
创作性戏剧（*Creative Drama*）。

成学校重要的增益部分，

目标是锻炼孩子的创造力，

近年很多已经独立成一门以「创作」

为主的「戏剧科目」，

或与其他学科合并成「综合课程」。

近年有一些学者建议直接叫回 *Improvisation*。

澳洲把以教育为目标的戏剧教学，称为 *Process Drama* ；

加拿大则称为 *Development Drama* ；

台湾地区叫「戏剧教学」，

综合舞蹈正式开科，称为「表演艺术科」；

香港以「教育戏剧」称广义上戏剧应用在教育的行为，

「戏剧教学法」作为「戏剧渗透」学科教学手段的名称。

当代的发展：

经过上世纪七、八、九十年代的互动、交流之后，
美国、英国、加拿大及澳纽，以至世界各地之间，

「教育戏剧」内容及技术差异已经很少，
只是渗透及综合的范围及目标有所不同。

情况仿佛 *buffet* ，
与香港的「自助餐」及
日式「放題」一样。

不是没有分别，只是无需夸大。

2002年香港国际戏剧教育研讨会中，
香港业界共识以「教育先行」，
总称所有广义上
「戏剧应用在教育」的教学活动
名为「教育戏剧」，
这应该是中文名词的最佳选择。

正如澳洲、加拿大也没有自称为 *Drama in Education* 一样，
中国翻译回英文名字也不宜叫 *Drama in Education*，
以免成为别国系统的一部分，
建议中国的「教育戏剧」正式英文翻译，
为 *Educational Theatre & Drama (ETD)*，
以突显我们之间的分别，
比英国、美国更广阔与深度。

A、戏剧应用在教育范围

(*Educational Theatre & Drama ETD*)

- 1、戏剧渗透学科/课程 (*through Education*)
- 2、儿童戏剧活动 (*theatre by children*)
- 3、戏剧科/课 (*Drama or Theatre classes*)
- 4、教育剧场 (*theatre in Education*)
- 5、儿童剧 (*theatre for children*)

1、戏剧渗透学科 (*through drama*)

香港方面很大部分学校叫「戏剧教学法」，就是以戏剧作为学习工具、媒介，进行不同学科的教学工作，例如：语文、品德、外语等。

渗透在课程就是以戏剧作为综合及统整课程的一部分，不重视演出，纯粹一种教学手段，提升孩子学习能力，思辨能力。

2、儿童戏剧活动 (*theatre by children*)

一般以社团方式运作，也有普及必修的，
以戏剧排练作为儿童在学校学习、增益的一部份，
有以「即兴排练」 (*Improvisation*) 方式，
有以「剧本排练」方式，
也有综合两者。

3. 戏剧科或戏剧课

(*Drama or Theatre classes*)

以戏剧作为独立学科存在，仿佛美术及音乐一样，不是以「纯艺术」为目标，以「戏剧」为学生提供「美感教育」，包括：创作、工具运用、欣赏、思辨，等部分。

4、教育剧场 (*theatre in Education*)

一种特定设计，由「专业演员」表演，以「演教员」的身份容许观众参与其中，达成教育目标的「剧场」活动。

5. 儿童剧 (*theatre for children*)

专供十八岁以下年轻人欣赏的舞台表演，

现今多数称「儿童及青少年剧场」

(*theatre for young audience TYA*) 。

1、渗透学科

1、渗透学科

a、戏剧教育模式

Learning about Drama approaches

b、故事教学模式

Story Drama approaches

c、角色情境模式

Role Drama approaches

衍生自美国创意戏剧系统 (*Creative Drama*)

1、渗透学科

d、教育戏剧模式

Learning through Drama approaches

e、第三者解决问题模式

Mantle of the Expert approaches

衍生自英国的教育戏剧系统 (*Drama in Education*)

1、渗透学科

f、自我成长模式

Learning about Self through Drama approaches

加拿大与英国的 *Development Drama*

g、过程戏剧模式

Process Drama approaches 澳洲与英国的 *Process Drama*

h、七大模式混合策略

2、 儿童戏剧活动

(*theatre by children*)

2、儿童戏剧活动 (*theatre by children*)

a、即兴编作模式 (*Improvisation*)

b、剧本排练模式

c、不同戏剧种类-音乐剧、形体剧、偶戏、影戏、物件剧……

d、混合模式

3、 戏剧科 / 课

(*Drama or Theatre class*)

3、 戏剧科/课 (*Drama or Theatre class*)

- a、 个人能力培训模式
- b、 戏剧创作模式
- c、 生命教育模式
- d、 社会关怀模式
- e、 混合模式

4、教育剧场

(theatre in Education)

4、教育剧场 (*theatre in Education*)

a、论坛剧场

b、一人一故事剧场

还有，更多……棺材剧场

5、儿童剧

(*theatre for young audience TYA*)

- a、专供十八岁以下儿童欣赏
- b、年龄层分工：
零至二、二至四、三至八、
八至十二、十二至十五、十五以上
- c、不同戏剧种类-音乐剧、形体剧、偶戏、影戏、物件剧
……d、场地分类-镜框、黑盒、扇形、史诗、户外、巡游、
橱窗……
- e、美感教育-刺激、探索、欣赏、发展、创作、内化

6、 五大范围交错应用

B、游戏层面的教育意义

1、肢体操控

2、节奏掌握

3、情绪揣摩

4、集中注意培养

5、观察力建立

6、互动合作培训

C、扮演层面的教育意义

- 1、语言表达能力
- 2、表情操控能力
- 3、动作表达能力
- 4、交流合作能力

①、戏剧探索层面的教育意义

1、角色探索

2、矛盾认知

3、冲突管理

4、故事、情节探索

E、创意层面的教育意义

1、创造能力

2、解困能力

3、适应不同环境

4、创作步骤掌握

F、 艺术层面的教育意义

1、 感觉敏锐

2、 欣赏能力与态度

3、 批判与思辨能力建立

G、心理成长层面的教育意义

1、自我肯定

2、合作合群

3、消除恐惧

4、情绪控制

5、智能互动发展

6、洞察直觉

H. 多元智能层面的教育意义

- 1、不同智能位於不同独立脑部区域，互动衍生发展，戏剧是综合艺术，混合不同技能有利智能「衍生」发展
- 2、每个人都应该拥有全部智能，个别呈现强项与弱项的组合，戏剧可以发掘强项，补充弱项
- 3、多元智能展示一条学习与发展轨迹，教育戏剧非常重视策略轨迹

H、多元智能层面的教育意义

4、智能可以传授、学习与转化，教育戏剧所学到的能力可以转换回传统能力

5、多元智能跟传统精英分类基本没有分别，所以更容易融入社会

6、智能分类与传统智能量测没有矛盾，所以测量戏剧成长，可以以测量多元智能发展作根据

1. 教育戏剧应用基地学校

- a、文化-尊重学生各种潜能，发掘他们的优势，
- b、准备-按步就班把戏剧作为渗透科目的统整核心，
戏剧贯彻学校学习生活之中，发挥学生多元智能，
- c、工具-以戏剧作为切入及教学工具，以多元智能作为
学生提升的评估工具，

1. 教育戏剧应用基地学校

d、合作-老师之间、老师与学生、
老师与管理、老师与家长之间合作

e、美感-重视各种艺术，并运用美感教育：
引入、探索、欣赏、重构、再创作的步骤。

1. 戏剧在社会的七层功能

- 娱乐消磨
- 教育、宣传
- 陶冶性情
- 启发独立思考、思辨
- 身份认同、建设理性凝聚力
- 推动创意社会、维护公共空间
- 建立有承担的社会

谢谢

www.kidstheater.org

www.mingri.org.hk