

戲劇課程融入學校教育研究初探— 以華德福實驗教育學校為例

溫子欣

國立臺中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授

一、前言

本文為「國家科學及技術委員會」研究案「國民小學階段私立實驗教育機構/學校之素養導向教育實踐研究」之部份研究成果初探，本研究案內容包含研究參與學校之素養定義分析、素養導向課程分析、戲劇課程教學分析、數學課程教學分析，本文則聚焦於「戲劇課程」在其教育中之運作及對我國學校教育的啟示。本文將先就過往的研究文獻中對於戲劇課程融入小學、中學之成效與優點進行文獻探討，其次進行陽光華德福實驗教育學校（化名）戲劇課程設計與實際執行分析，以顯示其結構、意義與價值。最終將探討學校融入戲劇課程的可能性。

值得注意的是，在教育研究談到戲劇課程融入小學、中學時，大抵可分為兩類，第一類為將「戲劇」融入某既有領域或科目的教學中，第二類為將「戲劇」作為獨立課程領域（科目）。在一般中、小學之中，較普遍以第一類作法為主，例如戲劇活動融入語文教育課程或社會領域課程，而本研究對象學校則是採行第二類作法，由學校設立獨立的戲劇課程，語文、英語、藝術等課程學習成果則是融入戲劇課程的劇本中進行展現。在陽光華德福實驗教育學校，此戲劇課程縱貫小學、國中與高中階段，其地位與語文、數學、社會、體育等相等。

二、戲劇課程的意義與價值

在教育現場，已有部分教師嘗試將戲劇融入教學設計中，也因此產出部分研究成果。關於戲劇活動融入課程與教學中的優點，茲分成以下數項進行說明：

（一）提昇口語表達能力

戲劇牽涉複雜的對白以及不同角色人物的口吻風格，可提昇學生的口語表達能力。詹美鈴（2002）與洪慧瑄（2008）的研究皆發現戲劇融入教學可提昇學生的口語表達能力，使國小學童口語表達更加流暢。

（二）增加肢體動作與肢體語言掌握度

除戲劇對白外，演出者需透過肢體語言來加強情感表現，故戲劇演出也是肢體語言或是肢體動作發展的良好機會。林玫君（2017）研究即指出創造性戲劇可

幫助學童了解與控制自我肢體運作，增加肢體表達能力。

（三）提昇人際互動與社交能力

黎淑慧（2004）與林郁軒（2010）的研究皆發現創作性戲劇教學融入語文教學時，除使學習更加活潑有趣外，可提昇國小學童自尊心以及溝通互動、團隊合作等社交技巧。羅綸新與簡良哲（2009）研究亦指出創作性戲劇活動可顯著提昇學童人際關係，包括學童之「社會地位」、「喜愛同學」與「被同學喜愛」均有顯著影響。曾佳雯（2007）之研究指出創造性戲劇輔導方案可改變國小兒童班級人際關係結構，使被拒絕、被忽視與爭議性兒童之個人社會地位改變與提昇。

（四）具有情意教育的意義

王蘭芝（2008）在其研究中，深度訪談曾經使用戲劇融入教學之教師，研究分析指出戲劇融入教學對於情意教育有其重要意義。學生透過角色扮演，可體驗劇中角色人物的思想與情感，可潛移默化學習角色美好的一面，並在排演討論與修正過程中養成接受批評的器量，培養個人的責任心與合作的精神等等。

（五）增加對特定科目課程內容的理解

在特定學科教學融入戲劇時，可提昇該學科學習效果。Arieli（2007）將創造性戲劇應用於小學六年級科學概念教學，發現此作法可以增進學生對於科學概念的理解。黎淑慧（2004）研究指出創作性戲劇可提昇國小學童國語文學習動機，並讓學生察覺聆聽能力、說話能力、識字與寫字能力以及寫作能力之間的相互連結性。林佳蓉（2009）則將創作性戲劇活動應用在閱讀教學上，發現創作性戲劇活動能給予學生展現自我的機會、提昇學生對於閱讀與閱讀課的喜愛程度。研究並發現可提昇國小高年級學童文本內容理解、情境理解、心得分享、解決問題四個面向之閱讀能力。

如就戲劇課程對於學生之總體效能觀之，蔡慧君、陳鳳如（2008）曾融合 Howard Gardner 多元智能理論，探究結合繪本與創造性戲劇教學活動對國小三年級學童多元智能的影響。其研究結果發現學童在「語文智能」、「肢體—動覺智能」、「人際智能」及「內省智能」有顯著提昇。張曉華（2004）則指出，戲劇教育融入國民教育，如果是從共同編寫劇本、場務、排演、演出至演出後的反思整體進行，將可完整符合當時九年一貫課程的十大基本能力，可見戲劇課程是對於學生的各項能力或是素養的整全性培養。

綜上所述，戲劇教育融入國民教育階段，可提昇學生之口語表達能力、肢體

語言表達能力、人際互動能力、具有情意教育意義，並且在與不同學科融合時，可提昇學生的學習動機，讓學生更容易理解學習內容。就學生個人整體發展而言，戲劇課程可促進多元智能發展，戲劇是一種專案導向與實作導向的展演學習，學生必須使用多元能力（智能）進行統合展現，因此不僅可以培養多種能力及素養，並且可以透過演出這樣的具體成果，提昇其自尊心與自我肯定。亦即，與十二年國教核心素養之精神進行比較分析，亦可發現學生在進行戲劇演出任務時，即牽涉「知識」、「能力」、「態度」的綜合運用，符合素養導向精神。

三、華德福實驗教育學校戲劇課程分析

本研究對象陽光華德福實驗教育學校之戲劇課程為獨立課程，屬先前所提及之第二類作法，其執行細節會在隨後的第一點進行說明。在研究過程訪談該校行政團隊、課程設計團隊、戲劇課程授課教師，進行戲劇課程與戲劇公演非參與觀察，公演結束後並進行學生訪談。在此將先討論此戲劇課程的特色與定位，其次分析其所著重的自我探索、自我認識與自我發展課程特色，再者討論戲劇課程進行中學生的成長與團隊合作情形，最後與文獻相對照，分析戲劇課程對於學生多元能力與素養的涵育與發展。

（一）華德福學校戲劇課程為獨立學科且與其他學科處於平等地位

陽光華德福學校之戲劇課程為獨立課程，此戲劇課程縱貫該校小學、國中與高中階段，課程設計符合 Bruner 螺旋式課程概念，依據學生身心發展階段設計戲劇演出相關結構，隨著年級提昇，展演時間將由短至長，戲劇包含內容將由簡單提昇至複雜，比如從對白式劇本逐漸增加融入歌唱、舞蹈，至 12 年級演出時甚至以音樂劇形式呈現。這些戲劇演出內容與元素的增添也都是呼應該校對於史代納博士人智學當中兒童發展的歷程的理解，與理論相對應而設計的成果。

陽光華德福學校戲劇課程之地位，與其他國語文、數學等課程相同，作為獨立課程，並非將戲劇融入於例如國語文課程或社會課程之中，反而是將其他領域科目所習得內容融入戲劇展演中。如本研究所觀察之國小五年級戲劇課程及公演，融入國語文（相聲、對白）、英語文（部分英語台詞）、音樂（學生小提琴伴奏、歌唱）、優律思美（劇中舞蹈）、濕水彩（布景繪畫）、手工藝（布景、道具）等，戲劇排演及公演過程是不同科目學習的具體呈現，巧妙穿插於主體劇情中，又不影響劇情完整與流暢性，使戲劇演出成為跨領域學習成果的展現。

（二）華德福戲劇課程重學生自我探索、自我認識與自我發展

Goffman（1959）提出戲劇論，認為生活即舞臺，社會互動即為一種戲劇表

演，每個人都是表演者。陽光華德福學校則認為戲劇是學生自我探索、自我認識與自我發展的重要方式之一，學生透過戲劇角色扮演來認識角色，同時也認識自己。戲劇提供一種安全的方式讓學生來探索自己，同時嘗試不同的潛能與可能性，一個學生在他習以為常的生活中，可能只日復一日的重複扮演相類似的角色，劇本裡的角色則可以讓他跨出固定角色，進行嘗試，體驗與自身不同之角色生活與思考。

華德福戲劇課程劇本選定與改寫，乃參酌學生身心發展階段決定，該階段學生可能對哪些事情好奇？可能普遍面對什麼困擾？於是可以找到合適劇本進行引導。例如研究中公演劇目「聖誕玫瑰」，其中主要重點之一在於處理不同角色在價值觀上的差異與衝突，即劇中角色各自活在自我的世界觀或價值觀中，如何透過反思與領悟，理解自己思考的侷限性，同時肯定他人或許比自己正確。在小學五年級，學生逐漸產生抽象思考與批判思考，爭取獨立性，會堅持與捍衛自己的看法，透過戲劇演出，可以看見針對同一件事情，原來有不同的價值觀與立場交織，進而理解換位思考或多方思考。

學生對扮演角色的選擇，來自學生的自主選擇或是教師跟學生討論後的共識，老師可能技巧性的讓某位學生扮演一位對他有特別教育意義的角色。舉例而言，如有一位同學平時較自我中心，在劇中卻扮演樂於助人的角色，他可能從中體驗到助人的快樂，未來更願意主動付出。一位對自己未來發展疑惑的學生，可能扮演一位同樣在自我探索歷程中的劇中角色，透過演出此角色自我澄清的過程，學習深入思考，刺激其澄清自我的想法。

（三）特別重視學生獨立自主與彼此的團隊合作

在戲劇課程設計中，每一位同學都必須上台參與戲劇演出，除了主要角色外，有些同學甚至演出數個角色。同學們也要分擔幕後工作，製作布景、道具等等。在相關的分工歷程，授課教師會儘可能採取低度介入，讓學生自主討論與協調，發展成獨特合作模式，這也就是黎淑慧（2004）、林郁軒（2010）、羅綸新與簡良哲（2009）等人所提及的戲劇教育對於人際關係與社交能力的提昇。由於授課教師群重視學生的自主性，並且降低介入，也可以使學生自然發展出獨立自主與彼此協調的能力。在本研究於戲劇正式公演進行非參與觀察時，觀察到戲劇課教師是在遠離舞台的觀眾席後方控制聲光，劇場前、後台完全由該班小學五年級同學自主合作，進退場、換幕完全由學生相互提醒、機動處理，後台完全沒有師長進行指導或提點，卻依然順利完成所有任務，令研究者十分震撼。（該劇目演出時間約 50 分鐘，且牽涉複雜的換幕與進退場）公演後針對演出同學進行訪談，同學對於後台沒有師長這件事視為理所當然，可以感受到學生在戲劇課程過程中顯現與養成的獨立自主性以及高度的彈性合作能力。

(四) 符合專案導向學習，學生綜合使用多種智能

專案導向學習（Project-Based Learning）是一種有系統的教學法，讓學習者能深入的探討複雜的議題及專案，藉此成功學習知識及技能，讓學習者透過設計思考、問題解決、決策討論或是解答調查等，歷經較自主且長時間的學習活動，藉以獲得知識與能力的一種教學方式（徐金城，2021）。「專案導向學習」是根基於建構主義理念的一種學習方式，藉由專題安排複雜且真實的任務，統整不同學科領域知識的學習，學習者經由一連串的探索行動，以及合作學習的情境，學習問題解決的知能以及知識活用的技能。此學習方式運用高真實性的內容、真實評量、學習者導向的學習活動，提供學習者真實而複雜的專題計劃，學習者不僅合作進行探究與問題解決，並以具體的作品呈現其學習結果（林維真，2023）。比較陽光華德福學校戲劇課程，可知其符合專案導向學習的定義，學生須完成專案目標（戲劇公演），且必須有合作學習的過程，其結果為真實評量、實作評量，固可兼取專案導向學習的優點與好處：學生具自主性、教師扮演促進者、合作學習、從做中學、問題解決、具挑戰性、可專注發展高階技能或統合性技能。

Gardner（2000）提出語文、邏輯數學、空間、肢體動覺、音樂、人際、內省、以及自然觀察八項智能，對照華德福學校戲劇課程作法，至少滿足前七項智能的內容運用，茲表列如下：

表 1 華德福學校戲劇課程多元智能運用對照

多元智能名稱	學習形式/內容對應
語文智能	戲劇對白、相聲、英文對白
邏輯數學智能	問題解決、邏輯思考
空間智能	美術形式表現，布景彩繪、道具製作
肢體動覺智能	肢體語言表達、優律思美
音樂智能	歌唱、小提琴演奏
人際智能	自主分工、工作協調
內省智能	排演與公演省思、修正

資料來源：作者自行整理

依據本研究之學生訪談，學生可明顯感知自己透過戲劇課程與公演所帶來的成長，除口語表達、肢體表達的成長外，學生亦可清楚感受在戲劇課程中總體展現了諸多跨領域學習成果，如演奏、繪畫、語文朗誦、英文等。且學生認為其自信提升，面對群眾（觀眾）的緊張感降低。至於合作行為與問題解決，學生表示已成為自然的行為反應習慣。

四、結語－戲劇課程融入學校教育的建議

戲劇如以教學方式或學習活動融入既有學科，目前皆有教師嘗試施行，具有

可行性。如以本研究當中陽光華德福學校戲劇課程的設置與辦理方式，則學校可酌予評估於校訂課程之彈性學習課程或彈性學習時間進行辦理，唯尚需考慮部分因素。戲劇以獨立課程形式開設，在教學上需較高專業性，陽光華德福學校戲劇課程授課教師是戲劇專業師資，具表演藝術專業知能與經驗以及戲劇課程設計之能力，學校若欲嘗試開設戲劇課程，可能需優先考量如何取得合適師資。此外，因牽涉公開演出，在行事曆安排以及經費協助上，也需預作估計。陽光華德福學校戲劇課程推行多年，也對應華德福教育理念，故家長接受度高，若有學校嘗試開設戲劇課程，與家長溝通並取得共識也是重要事項。戲劇課程學校教育對學生有益，但有一定的執行難度，如學校欲投入，需與行政及親師生多作溝通與準備。

參考文獻

- 王蘭芝（2008）。國小教師戲劇融入教學經驗之研究例（未出版之碩士論文）。國立臺灣師範大學，臺北市。
- 林佳蓉（2009）。創作性戲劇活動應用在國小閱讀教學之行動研究（未出版之碩士論文）。國立臺東大學，臺東市。
- 林玫君（2017）。兒童戲劇教育之理論與實務。臺北市：心理。
- 林郁軒（2010）。創作性戲劇對兒童社交技巧與自尊之影響（未出版之碩士論文）。私立大葉大學，彰化縣。
- 林維真（2023年6月13日）。專題式學習。國家教育研究院雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網。取自<https://terms.naer.edu.tw/detail/ddefb761567ca85369ae9527158c95be/?startswith=zh&seq=1>
- 洪慧瑄（2008）。創作性戲劇教學對國小五年級學童口語流暢力影響之行動研究（未出版之碩士論文）。國立臺灣師範大學，臺北市。
- 徐金城（2021）。STEM專案導向學習對科大學生學習動機及學習成效影響之研究。教育部教學實踐研究計畫（PEE1080244）。
- 張曉華（2004）。表演藝術戲劇教學在國民教育十大基本能力上的教育功能。臺灣教育，628，29-38。
- 曾佳雯（2007）。創造性戲劇輔導活動方案教學效果與教學困境之分析研究（未出版之碩士論文）。國立臺南大學，臺南市。

- 詹美鈴（2002）。青少年對創作性戲劇的詮釋與展現（未出版之碩士論文）。國立臺東師範學院，臺東市。
- 蔡慧君、陳鳳如（2008）。結合繪本與創造性戲劇教學活動對國小三年級學童多元智能的影響效果之研究。《兒童與教育研究》，4，187-214。
- 黎淑慧（2004）。創作性戲劇應用於國民小學國文課程進行角色扮演教學活動：中山國小四年級為例（未出版之碩士論文）。國立臺灣藝術大學，新北市。
- 羅綸新、簡良哲（2009）。創作性戲劇活動提昇學童同儕人際關係研究。《藝術教育研究》，18，69-99。
- Arieli, B. (2007). *The integration of creative drama into science teaching* (Order No. 3291364). Available from ProQuest Dissertations & Theses A&I. (304843103). Retrieved from <https://www.proquest.com/dissertations-theses/integration-creative-drama-into-science-teaching/docview/304843103/se-2>
- Gardner, H. (2000). *Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century*. New York: Basic Books.
- Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. New York: Anchor.

