

本期專題

遊戲・劇場・性別教育

兒童的戲劇教育不是一種才藝教育，而是人格教育。

——胡寶林(1994)

◎賴淑雅

(九年一貫
表演藝術
培訓講師：
社區大學講師)

「九年一貫新課程」把表演藝術納入「藝術與人文」的學習領域，使得戲劇教育終於名正言順進入中小學校園；但是，許多國中小老師卻因此開始焦慮地摸索著表演藝術要教什麼？怎麼教？值此摸索的適應階段，若期待老師們進一步將性別議題融入戲劇教學的話，對於也是在層層考試壓抑制度下長大的老師們而言，豈不是一件難上加難的苦差事？

二年前，我甫完成英國的劇場教育學業，開始於社區大學開設「教育劇場」課程，來修課的多半是國中小老師，他們全是為了九年一貫的表演藝術而來。期間，我深深感受到了老師們的焦慮，那份焦慮一則因為過去的師資培育過程缺乏完整的戲劇教育訓練，他們急需快速充電，二則因為對戲劇的想像多少還停留在傳統的認知裡，以為戲劇教育就是要教孩子演戲，而「演戲」本身就是一件令人害羞放不開、緊張的事。

因為這緣故，我想透過本文的篇幅，跟讀者(特別是國

中小老師)分享戲劇教育的幾個不同視角，延伸將性別議題融入表演藝術教學的可能性，並以我所設計的二個性別教育教案為例，以為參考。

DiE與TiE

「戲劇，就是上台演戲」這個普遍的傳統觀念，不僅深植在多數人的認知中，也窄化了戲劇作為一種教育媒介豐富的可能性，變成只是一項「才藝」，像唱歌、跳舞一樣。甚至，一如其他學科，本地的兒童戲劇教育向來是以成人為本位，偏重道德教化，並以彩排演出及參加競賽為目標(高敬文，1994)，重視的是學生學習的「成果」。

反觀歐美國家行之近百年的創造性戲劇(creative drama)，例如：「教育戲劇」(DiE, Drama-in-Education)和「教習劇場」(TiE, Theatre-in-Education)所重視的「過程」與「互動」意義，則恰恰與我們大異其趣。

一、教育戲劇DiE

「教育戲劇」(DiE)是利用劇場或戲劇的技巧所設計出來的一系列活動或遊戲，由老師帶領孩童在學校教室進行練習。它的目的是讓學生在一個沒有壓力的遊玩氛圍中，發揮創造力與藝術表現力、釋放身體潛能與情緒、發展群我關係、促進知能發展、培養思考及解決問題的能力。

DiE活動的例子不勝枚舉，茲扼要舉三個例子如下：

1. **布與棍子**：老師準備一塊布與一支棍子，請學生發揮想像力，利用這兩樣物品發展出一個30秒的即興表演，並鼓勵學生盡量讓布不是布、棍子也變成其他功能(可單人完成，或者小組共同創作)。
2. **隱形躲避球**：將學生分成兩大組，按照躲避球的規則一組人在場內；另一組在場外攻擊。老師將手上的球丟出來，但球是隱形看不見的，所有球員參加的是一場隱形的躲避球賽，他們必須全神灌注，注意球的方向、控制球的方向、閃避攻擊、傳球給隊友、被球打中……。
3. **我有麻煩**：老師事先在幾張紙片上寫下不同的麻煩(如：拉鍊夾住了、忘記帶鑰匙、靴子太小太緊脫不掉、車子掉到泥沼裡)，將學生分組，每組

代表抽一張紙片，在規定時間內，小組內部共同討論如何呈現抽到的麻煩（沒有道具、也不能講話），並且嘗試解決它。

DiE的順利進行，需有一份由淺入深的遊戲進程，通常以暖身活動拉開序幕，視學童的身體與心理狀態投入程度，再慢慢讓遊戲由單人參與變成雙人或小組、增加困難度與複雜度。活動過程中，老師應該放下傳統「高高在上」權威者的重擔、捨棄「由上而下」的命令口吻跟學生互動；換言之，老師與學生是在相同水平的同一個遊戲場裡，並適時以「教師入戲」(teacher-in-role)的技巧，跟學生一起在戲劇活動中做角色扮演(例如在『隱形躲避球』遊戲中，老師可以扮演裁判，幫助推動「劇情」的進展)。

二、教習劇場TiE

相較於「教育戲劇DiE」是由老師在學校教室裡操作的戲劇活動，「教習劇場TiE」則通常是由一組專業的劇場人士所設計、演出的互動式表演節目。

劇場學者蔡奇璋(2001)為TiE下了一個非常完整的定義：「一個以演教員(actor-teacher)(註1)和年輕參與者間之明確互動為基石的戲劇體驗；透過諸如『靜像劇面』(image theatre)(註2)、『論壇劇場』(forum theatre)(註3)、『坐針氈』(hot-seating)(註4)和『群體角色扮演』(group role-play)等技巧，編導小組運用戲劇呈現的方式將某一社會議題(如環境保護、種族分歧……)具象化，並且在設計、排演的過程中預留出可供參與者實際介入討論或表演的空間，讓參與者能夠從此一虛擬的情境裡充分地感受到問題本身的深度與難處，進而在多方思辨、溝通後做成自己的結論或決定。」

傳統的劇場演出(尤其鏡框式表演)是一種單向傳播的、封閉的、已完成(completed)的劇場；教習劇場(TiE)卻恰恰相反，它是一種雙向互動的、開放的、未完成的劇場。

TiE大約在六〇年代末的英國誕生，在形式上，它打破了傳統演出中台上與台下的固有藩籬，也改變了劇場裡演出者與觀眾之間的權力關係，讓觀眾不再只是被動接收訊息的一群，而是積極參與的對話者；在內容上，TiE則與一般歡樂熱鬧取向的兒童劇場迥異，主要探討社會性的衝突議題。而且由於希望與學童在

演出過程中進行深刻的互動、對話，它的觀眾通常只有一個小班級(約40人以下)，不像一般劇場演出動輒上百上千人的規模。

TiE的誕生，不管在劇場界或教育界都堪稱突破性的發明，使得當時它所受到的兩大社會思潮影響更顯重要：1.政治劇場、另類劇場與社區劇場的興起(尤其是布萊希特和波瓦的劇場觀)；2.以學童為本位及民主開放的教育手段。在英美兩地，TiE已有三十多年的發展歷史，在台灣則僅有少數幾個專業劇團在做零星的實驗，筆者目前任教的板橋社區大學教育劇場進階班學生(由國中小老師組成)亦正在準備一齣TiE，預計下學期至國中演出。

DiE或TiE與性別議題的結合

DiE或TiE的內涵與面貌並非一發明即完整；相反的，它們不斷吸收著其他劇場形式或劇場活動的精髓匯流而更顯豐富，其中必須一提的，當屬巴西籍民眾劇場大師奧古斯都·波瓦在七〇年代所發展出來的「被壓迫者劇場」系統。

「被壓迫者劇場」系統形成的時代背景是六〇、七〇年代軍事獨裁統治下的南美洲，波瓦等人的劇場被視為受壓迫的農工低下階級革命的武器，在劇場裡，他們看清自己所面對的社會處境以及壓迫來源，並在劇場的模擬情境中演練現實生活所需的革命行動，也就是波瓦所講的「革命的預演」(波瓦，2000)。

八〇年代初，來自所謂第三世界國家的「被壓迫者劇場」系統裡的「雕塑劇場」(image theatre)與「論壇劇場」(forum theatre)被借用到以英國為首的DiE和TiE的教育領域中，自此，DiE和TiE與社會議題結合特質更如虎添翼般地多了兩項有力的互動形式。

雖然，我們不需要帶領孩子在劇場裡「革命」，然而，這些革命工具放在我們教育目標底下，卻是強而有力的教育利器。以下是我嘗試利用「雕塑劇場」所設計的兩個與性別議題相關的戲劇教案，以為說明：

【教案一】

說明：舊版的小學國語課本裡有一篇描寫清晨景象的課文，令人記憶猶新：「……爸爸早起看書報，媽媽早起忙打掃……」，像這樣的性別角色期待與刻板印象，依舊猶如幽靈般隱藏在我們日常生活之中。教案一將以此前提為基礎，利用「雕塑劇場」來進行現象的覺察、分析與改變可能性的探討，適用對象為小學中年級以上的孩子，所需時間為二堂課。

活動名稱：一二三木頭人

活動目標：

- 1.暖身、熱絡氣氛。
- 2.讓學生練習以靜止的身體雕塑，表達對具體物品和抽象情緒的認知與想像。

活動流程	時間	備註
<ol style="list-style-type: none"> 1.老師跟學生一起在教室中隨意走路，並視情況請學生「加快速度」、「放慢速度」、「用腳尖走路」、「用腳跟走路」、「用腳外側走路」、「用腳內側走路」、最後「恢復正常的走路」。 2.請學生任意擇一位置站好，與其他人保持活動距離。 3.老師：「現在，請你們想像自己是一塊黏土，可任意捏塑的黏土，黏土慢慢的扭動頭……肩膀……雙手……上半身……肚子……屁股……腳……最後扭一扭黏土的臉部肌肉」。 4.老師：「我喊一二三木頭人，拍手，請每一塊黏土雕塑出一個杯子來！」 5.學生以靜止的身體雕塑，呈現出各式各樣不同造型的「杯子」。 6.老師可以挑選幾個造型特殊的「杯子」，問雕塑者他／她是什麼杯？ 7.之後，請同學放鬆身體。老師再給學生其他題目練習，例如：車子、雨傘、椅子……，以及抽象的感覺，例如：肚子餓、難過、生氣……。 	15分鐘	<ol style="list-style-type: none"> 1.活動地點最好選在地板教室、小禮堂，或不受旁人干擾的樹下空地。 2.走路練習時，老師要跟學生一起走，必要時示範不同的走路方式，並製造趣味感(如：像鴨子一樣用腳內側走路)。 3.在不同的雕塑練習題目中，盡量讓每個學生都有機會講講自己的雕塑作品，並請其他同學注意觀察和聆聽。每個孩子對自己的作品都有不同的形容和描繪，那是最寶貴的。

本期專題■性別 / 藝術 / 教育

活動名稱：木頭人的另一半

活動目標：1. 練習跟同伴的身體雕塑產生連結意義。

活動流程	時間	備註
1.請一位自願的學生到場中央，擺出任何一個雕塑動作。 2.詢問 / 聆聽觀眾看到什麼？ 3.老師：「你們現在所看到的，是某一個雕塑作品的一半，有誰要當另外一半，變成一個完整的雕塑？」鼓勵第二位自願者，做出另一個雕塑動作，與第一位產生連結意義。 4.詢問觀眾這個完整的作品可以叫什麼名稱？ 5.請第一位自願者離開，但第二位留在原地，動作不變。 6.請第三位自願者加入另一半，完成另一個雕塑作品。 7.第二位離開，第三位留下，第四位加入，以此類推。	10分鐘	1.「先觀察，再加入！」

活動名稱：拍照囉！

活動目標：1.即興創作。

2.練習群體的身體雕塑。

活動流程	時間	備註
1.老師：「我們要來拍照片囉！照片裡一共有六個人，誰要第一個進來？」請第一位自願者到場中央，擺出任何一個雕塑動作。 2.詢問觀眾看到什麼？ 3.請第二位自願者加入 4.第三位、第四位、第五位陸續加入，第六位加入後便完成，老師到這張照片前面「卡擦！」 5.詢問觀眾這張「照片」裡講了一個什麼故事？ 6.依相同的流程，再拍第二張照片。	15分鐘	1.「先觀察，再加入！」 2.鼓勵觀眾講講他看到的不同故事。

活動名稱：家庭

活動目標：1.小組溝通協調。

2.練習用群體雕塑表現一個抽象概念。

活動流程	時間	備註
<p>1.將學生分成小組，約6-7人一組。</p> <p>2.請每一組學生討論如何用一張「照片」表現「家庭」，限時10分鐘。</p> <p>3.10分鐘後，請每一組呈現他們的「家庭」。</p> <p>4.挑選其中幾張最能突顯不平等的性別角色期待、刻板印象的「照片」出來討論。</p> <p>5.挑選出來的照片中再選一張，請該組學生再表演一次。</p> <p>6.老師向著雕塑照片裡的角色：「當我輕拍你的肩膀時，你可以發出一個聲音或講一句話」。</p> <p>7.詢問觀眾照片中誰的權力比較大？為什麼？誰的權力比較小？為什麼？</p> <p>8.詢問觀眾，這張照片裡的人有沒有機會改變成不同的權力？如何改？</p> <p>9.老師向著照片裡的角色：「等一下我會連續鼓掌十次，每鼓掌一次，請你們動一下，慢慢改變你跟其他角色的關係，到第十次時，請讓我們看到一個不一樣的『家庭』。」</p>	40分鐘	<p>1.「家庭」是最容易呈現學童對性別角色期待的題目，老師們或可嘗試其他題目。</p> <p>2.討論時試著挑戰學生的性別刻板印象，例如：「為什麼爸爸早起不需要打掃？」</p> <p>3.讓照片中的角色發出聲音或講一句話，目的是為了讓觀眾明白角色的心理感受。</p> <p>4.分析角色之間的權力關係，有助於讓學生思考不平等的來源。</p> <p>5.讓觀眾思考權力關係的改變可能，有助於思考「革命」的可能。</p>

【教案二】

說明：現實生活中，性別不平等的問題比比皆是，例如：女性特質強烈的「娘娘腔」會被嘲笑或歧視、女生不可以參加籃球社團等等。教案二利用進階式的「雕塑劇場」，讓學生覺察自身週遭的性別不平等現象，並嘗試思考改變或解決的可能性。適用對象為國中一年級以上的學生，最好事先有過教案一的基礎雕塑練習，所需時間為二堂課。

本期專題■性別 / 藝術 / 教育

◎

活動名稱：你覺得性別平等嗎？

活動目標：1. 腦力激盪、發表看法。

2. 練習用連續性的雕塑照片，呈現一個問題。

活動流程	時間	備註
<p>1.將學生分組，約6-7人一組。每組發一張白報紙和一支筆。</p> <p>2.每組利用20分鐘時間，討論性別平等的例子與不平等的例子，將討論結果分別紀錄在白報紙上。</p> <p>3.請學生從不平等的問題中，挑選出組員們都同意的一個例子，並利用三張連環的雕塑照片把這個不平等的問題呈現出來。(準備時間：10分鐘)</p> <p>4.各組呈現。</p> <p>5.詢問觀眾看到什麼性別不平等的問題？</p>	40分鐘	<p>1.三張照片就像連環漫畫一樣，將問題的五個重點，每一張照片都是問題的，呈現一個完整的問題。</p> <p>2.每一張照片呈現時，先請觀眾閉上眼睛，倒數五秒，讓表演組準備，看完一張照片後再閉眼睛讀秒。</p> <p>3.如果觀眾看不出問題是什麼，可以請表演者加上聲音再呈現一次。</p>

活動名稱：你理想中的性別平等

活動目標：1. 腦力激盪、發表看法。

2. 表達理想中的美麗世界。

活動流程	時間	備註
<p>1.每組再利用5分鐘，討論：假如剛剛呈現的那個不平等問題不存在或解決了，那麼理想世界會是什麼景象？請準備一張照片來呈現。</p> <p>2.呈現每組的理想狀態。</p>	15分鐘	

活動名稱：如何解決？

活動目標：1. 腦力激盪、思考解決問題的方法。

2. 呈現解決的可能性。

活動流程	時間	備註
1.每組最後利用15分鐘，討論不平等的問題該如何解決，才能達到理想世界的狀態？並準備五張照片呈現討論出來的其中一種可能的解決辦法？ 2.各組呈現。 3.詢問觀眾看到的解決辦法是什麼？這種解決方式在現實生活中可能發生嗎？為什麼？	35分鐘	

【教案二】是一個進階雕塑劇場的運用，著重參與者對問題的察覺與理解，與團體成員進行思考與論辯，並嘗試提出可能的解決辦法。其中，第一個活動稱為「現實雕塑」(actual image)，也就是將現實存在的問題表現出來。第二個活動稱為「理想雕塑」(ideal image)，意即理想的美麗世界。第三個活動稱為「轉化雕塑」(transitional image)，意味著從現實轉化到理想的中間過程，簡言之，就是解決問題的過程。

必須提醒的是，「轉化雕塑」是整個進階雕塑劇場中，演練現實行動和解決方針的最關鍵步驟，通常參與者在進行思考時，不免出現天馬行空的狀況，或是玩弄小聰明、小噱頭，因此，老師在帶領時，應審慎處理學生所呈現的解決辦法，在討論時，建議提出以下的問題讓觀眾思考：

- A.這種解決方法在現實生活中有可能發生嗎？
- B.這種解決方法是不是偶發的狀況？(例如：某位壓迫性的老師偶然經過別的班級，看見其他老師與學生的良好互動狀況，於是起而效尤)，那麼假如沒有這種偶發狀況，是不是問題就無法解決了？
- C.這種解決方法是不是劇中壓迫者的良心發現所致？(例如：某位壓迫性的父親，突然良心發現，因而反省自己的所作所為)，那麼假如壓迫者沒有良心發現的話，是不是問題就無法解決了？
- D.除了呈現出來的轉化雕塑之外，你們在討論過程中是否還會提出其他解決辦法？

此外，由於進階雕塑劇場富有濃厚的思辨色彩，參與者的智識發展需到達一定程度，才可能彰顯這種劇場形式的功能，因此較不適用於年紀太小的孩童。

結語

在眾多藝術表現形式中，劇場是與人類社會掛勾最緊密的一個。在劇場裡，我們想像、經歷和反省「人類的生活經驗」，運用「假裝」(as if)的扮演本能，探索、發展、表達及溝通彼此的想法與感覺。

劇場絕對不是只有演戲而已，不論遠在南美洲的巴西、歐洲的英國，或者近在台灣本地，劇場工作者努力建構了一個透過愉悅的扮演遊戲過程，便可以進行深刻教育的可能性。在這個鼓勵遊玩、放膽假裝的劇場世界中，嚴肅的社會議題也會變得有趣，性別議題便是其中之一。

與其繼續沿用威權式的道德教化與價值灌輸，不如放下沉重的荷擔，跟孩子好好玩場戲劇遊戲，作為教育工作者的我們都將發現不一樣的視野與天地。 ◈

參考書目

- 胡寶林(1994)。《戲劇與行為表現力》。台北：遠流出版社。
- 賴淑雅譯(2000)。《被壓迫者劇場》。台北：揚智出版社。
- 蔡奇璋、許瑞芳編著(2001)。《在那湧動的潮音中——教習劇場TIE》。
- 林玫君(2001)。《九年一貫課程新思惟——創造性戲劇融入教學之理念與實務》。台北：翰林出版社。

註釋

註1：教習劇場的演員需在戲劇表演過程中進出其所扮演的角色，以引導參與者對演出議題的分析與討論，達到互動的功效。由於他們的工作具有近似老師誘導學生學習的色彩，因此稱為「演教員」。

註2：此劇場形式係由巴西籍民衆戲劇導演波瓦(Augusto Boal)所發展而出，意指參與者透過靜止的身體雕塑姿態，表現出類似照片人物的戲劇呈現。筆者在《被壓迫者劇場》(Augusto Boal 原著，賴淑雅譯，揚智出版社)譯書中，將image theater 譯為「形象劇場」和「雕塑劇場」。

註3：此劇場形式亦為巴西籍民衆戲劇導演波瓦所發明。其操作模式，是當表演者演出劇中主角的困境之後，演出暫停，由擔任協調、主持工作的「丑客」(joker)詢問觀眾主角應該如何解決困境，並向觀眾說明剛才演出的片段即將重演一次，觀眾再次觀賞時，如果認為劇中主角可以採取不一樣的行動或解決之道的話，他 / 她可以隨時舉手喊：「停！」，並且上台取代劇中的主角，將他 / 她的想法或解決辦法演出來。由於不同觀眾會演出不同的解決之道，使得整個劇場演出變成一個論壇空間，故稱為「論壇劇場」。觀眾在此劇場形式中不再只是被動的「觀賞者」(spectator)，而是主動、具有行動能力的「觀演者」(spect-actor)。

註4：此劇場形式讓觀眾直接與劇中角色對話，問一些與劇中人物相關的問題，此時的扮演者必須接受觀眾的各式提問，猶如坐在針氈上。

