

创造性戏剧教学原理与实作

张晓华 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

上海戏剧学院人类表演学科研项目资助

创作性戏剧教学原理与实作

张晓华 著

图书在版编目(CIP)数据

创作性戏剧教学原理与实务/张晓华著. —上海:
上海书店出版社, 2011. 9
ISBN 978 - 7 - 5458 - 0382 - 2

I. ①创… II. ①张… III. ①戏剧教育—教学研究—
中小学 IV. ①G633. 952

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 060471 号

责任编辑 计 敏
技术编辑 丁 多
装帧设计 郦书径

创作性戏剧教学原理与实务

张晓华 著

上海世纪出版股份有限公司

上海书店出版社出版

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

(200001 上海福建中路 193 号)

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

上海印刷十厂有限公司印刷

开本 710×1000 1/16 印张 20

2011 年 9 月第一版 2011 年 9 月第一次印刷

ISBN 978 - 7 - 5458 - 0382 - 2/G · 26

定价: 45.00 元

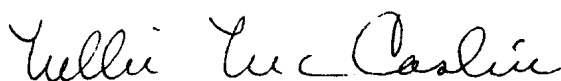
FOREWORD

One of a teacher's greatest satisfactions is seeing the success of her former students. During my long lifetime in the classroom I have had an opportunity to teach many gifted and highly motivated young men and women; consequently I have been rewarded by sharing their recognition in the practice of my discipline. I became acquainted with Hsiao-Hua Chang, the author of *Creative Drama, Theory and Practice for Teachers and Leaders* when he was a graduate student at New York University a few years ago. He took several of my courses but beyond the classroom experience, I remember the discussions we had afterward, probing topics of mutual interest and concern. In conference and while walking from building to building after class, we discussed ideas and different theories of arts education. I was, therefore, not unprepared to learn that he was continuing his fine work in drama and theatre education and that he planned to write a book on creative drama for Chinese teachers. That book has now been written.

Reading the titles of each chapter (English translations, which he supplied for me as I do not read Chinese), I was pleased to see how much of my work he had remembered and integrated into his own philosophy of education. Definitions, objectives, and the basic concept of creative drama are followed by chapters on process, ideas for pantomime and improvisation, developing self-confidence in the student, cooperation, skill in asking and answering questions, the teacher's role, problems of the participants, assessment, and even the art of puppetry. He concludes with the next important step: making the transition from process to performing the play for an audience.

With an introduction as to the origin and development of creative drama, we

can see how our discipline has grown through the years. I wish that I were able to read Mr. Chang's text in Chinese but as I cannot, I can only say that the outline he sent me in sound, practical, and inclusive. Mr. Chang was a devoted student and he is today obviously a dedicated teacher. My warm congratulations to the author of a welcome contribution to the field that he and I enjoyed exploring together.

A handwritten signature in black ink, reading "Yellie Luc Caslin". The script is fluid and cursive, with the first name "Yellie" and last name "Caslin" being more prominent than the middle name "Luc".

New York University

中 译 文

作为老师最大的满足之一,便是看到他过去所教学生的成就。在我漫长的教学生涯中,我曾有机会教过许多具天赋才能又勤奋好学的男女青年,因此,我不断地获得了分享他们在这项领域中成功的喜悦。我认识《创作性戏剧教学原理与实作》一书作者张晓华,是在数年前,当他还是一位纽约大学研究生的时候。他曾修过我几门课程,除了课堂所学,我记得还有许多讨论,探询彼此共同感兴趣与关切的论题。在会议中以及在课后从一栋建筑走到另一栋建筑时,我们讨论了人文教育的观点与不同的理论。因此,当时我已想到他将会持续进行在戏剧与剧场教育角色上的工作,也会为中国老师们写一本创作性戏剧的书。这本书,现在果然完成了。

在阅读各章节的标题之后(因我不会看中文,他为我将之翻译成英文),我非常高兴看到了他还记得我所教过的著述,并结合在他自己的教育哲学里。定义、目标与创作性戏剧基本概念,接着的各章节是:程序、有关默剧、即兴表演的观点,建立学生自信心、合作、问答技巧、教师的角色、参与者的问题、评量,甚至偶戏的艺术。他以下一个重要的步骤作为结论:将程序转换为对观众戏剧的演出。

随着创作性戏剧起源与发展的介绍,可以看到,这些年来我们的训练是如何地成长。我希望能够阅读张先生的中文内容,但我知道无法做到,我只能就他寄给我的大纲来说,是稳健、实用与完整的。张先生过去是位用功的学生,今天显然是位热心奉献的老师。在他与我都乐于共同拓展之领域中,我诚挚恭贺这位受到大家期望而有所贡献的作者。

蓝妮·麦凯瑟琳

1996年5月29日于纽约大学

作者与蓝妮·麦凯瑟琳
(Nellie McCaslin, 1914—2005)
合影于2002年新北市,台湾艺术大学主办的“国民中小学戏剧教学国际学术研讨会”会场。

本序文作者为纽约大学戏剧教育系及研究所教授,有重要著述十余册,曾任美国前儿童戏剧联盟(The Children's Theatre Association)主席。1999年元月应邀来台北市主持“艺术桥梁研习会”及2002年参与“国民中小学戏剧教学国际学术研讨会”论文发表。

自序

“创作性戏剧”一词系 Creative Drama 在实用意义上的译名。最早是由李曼瑰教授于 1974 年将 Creative Dramatics 译为“创作性的戏剧活动”并将其概念介绍到国内。^①本书采用“创作性戏剧”而未采用“创造性戏剧”一词,是认为戏剧系一种以程序发展(the process of developing)来表现的艺术,Creative Drama 是将创作程序(creative process)结合戏剧程序(drama process)的一种艺术教育,必须历经界定问题、发现事实、酝酿、灵感、执行五个阶段的艺术创作过程,来完成戏剧创作与表现的程序发展。可以说任何戏剧的创作程序,都是解决问题的程序并且需要智能与情绪上的动作注入其中。戏剧史学家奥斯卡·布鲁克特(Oscar G. Brockett)指出:“Creativity 包括了许多过去没有而现在才开始存在的事物——不论它是否为:一个观点、一项发明,对一项问题新的解决方法、一件艺术作品、一种新的艺术程序,或将已有程序予以创新的运用均属之。”我的老师创作性戏剧著名教育家蓝妮·麦凯瑟琳(Nellie McCaslin)亦说:“戏剧,不论正式与非正式,皆为人类的艺术性创作(artistic creation),系基于人类生命的观察予以选择、安排并进而提升之。”因此,就 Creativity 在戏剧艺术的实质应用而言,Creative Drama 是在创作而非创造。而且,由于本书以实用为诉求,并未将全部创作性戏剧理论纳入讨论,只采适宜的“原理”予以阐述。故作者采“创作性戏剧教学原理与实作”之名,以符合其本质上的特性。

戏剧的表现系在于动作而非叙述,如何让师生在戏剧的实作中学习至为重要。创作性戏剧教学是戏剧、剧场、创作与教育等多项技术整合的运用。为使理论与实际结合,学者们多主张创作性戏剧教学有阶段与层级之划分。因此,幼稚园、小学低年级、高年级,或中学,在教学方法运用的原则上是相同的,唯在内容的深浅上则

有差异。本书尽量纳入深浅不同的内容,先作原理阐述,再作实例说明,并依动作的程序逐项叙述,教师或读者可针对不同层级的对象,选择采用适宜的教学内容或相似的题材,其目的即在希望教师或领导者能依个别不同的情况与素材,发挥创意,掌握原理与程序,充分地参考、应用并推展。

这些年来,笔者常领导实作教学示范。对采用创作性戏剧的教学理论与实证,有了更深入的体认。创作性戏剧让参与者有自主的权利学习戏剧,透过教师或领导者的引导,渐进地由参与者创作出属于他们自己的戏剧。因此,在创作之后往往能引起热烈的讨论与心得交换。各个团体成员的融入程度非常高,教室的气氛与一般课堂的教学情况完全不同。在教学的过程中,孩子们的互动让教师觉得教学实在是一件乐趣与成就。事实上,创作性戏剧让学生与教师在课堂上,都得到某种心理上的满足感。究其原因仍是在于创作性戏剧的艺术本质。基本上,创作性戏剧是透过团体合作所进行的戏剧表演活动,它不同于“创造”所代表的意义是在于“创作”有其共同关切的必然。由于戏剧有它的结构,是以人为心,将人的行为做序列的安排,而此安排与自身过去的经验与未来的构想有密切联结。就如同音乐是词曲、音符、节奏、旋律等时间顺序的安排;在视觉艺术上是空间与所见事物要素的安排,其创作多着重于过去的经验与未来的构想做“美”的安排,给予人美的感受。因此,艺术的表现我们常称之为“创作”。创作性戏剧亦同,任何一出戏剧,都是将各种素材,透过自身过去的经验与未来的构想,以团体合作,教师领导所共同完成的,其中有共同关切的主题、情况、事件故事。基本属性与重点是在于艺术的合作“创作”来学习戏剧,而创造的变通、独创、精密、流畅、开放等能力则是戏剧活动中学生所获益的一环。也因此之故,创作性戏剧才能引起参与者共同的关切与热切的反应。这也是为什么在华人地区所见,都使用“创作性戏剧”一词的原因吧。

近年来,许多的研究都引用了创作性戏剧的方法。在许多的研究方向上,证明戏剧应用于许多的团体与教学,均确有其实用的价值与影响。作者以个人的经验与感受,更有一种野人献曝的心理,很想把这种愉快的教学经验与方法与全体教师以及对戏剧活动领导有兴趣的人士共同分享。创作性戏剧教学让笔者更尊重每一个参与者学习的过程中心里的感受。在尊重自己又尊重他人的情况下,有更愉快的学习经验。也同时建立更良好的人际关系与真诚的人际情感。

蓝妮·麦凯瑟琳(Nellie McCaslin),我的老师,创作性戏剧的一代导师,她将

“创作性戏剧活动”(Creative Dramatics),建立“创作性戏剧”为一个学门,这位令人推崇的理论与实务的推展学者,不幸于2005年过世了。本书曾在她的鼓励之下,出版成为属于我们自己文化与艺术的一种教学,确实令她引以为荣。这次本版发行除在此纪念她的学术奉献,也更激励我继续为表演艺术戏剧教学,扎根于推广工作而努力的信念。我深深地体认:戏剧教育的成功,最重要的还是要依靠老师们在课堂内的教学。期望未来在学校让创作性戏剧教学不但能更广泛地为所有教师们愉快地应用,也能让学生们都享有快乐学习戏剧的宝贵成长历程。

在此,谨感谢上海戏剧学院孙惠柱副院长、张生泉教授、彭勇文教授之支持推广创作性戏剧教学,以及财团法人成长文教基金会、上海书店出版社的帮助。李樱宁教授说得好,她说:创作性戏剧虽来自西方,就好像汽车、飞机来自西方一样,但我们同样可以造出,甚至是更好的汽车、飞机。成功的创作性戏剧教学,就有待老师们的实现了。希望老师们能愉快地使用本书,享有更成功的教学经验。

台湾艺术大学戏剧系教授 张晓华

〔注释〕

- ① 李曼瑰,儿童戏剧教育运动及儿童剧的征选与出版。1974年1月。载于李曼瑰剧存,第四册。(台北:中正书局,1979年出版)

FOREWORD	/ 001
中译文	/ 001
自序	/ 001

第一章 绪 论

引言	/ 001
第一节 创作性戏剧的起源与发展简介	/ 002
第二节 创作性戏剧的定义	/ 006
第三节 创作性戏剧活动的项目	/ 007
第四节 创作性戏剧的教育目标	/ 008
第五节 创作性戏剧的应用	/ 014
结语	/ 016

第二章 创作性戏剧的基础概念

引言	/ 022
第一节 戏剧与剧场艺术应用的认识	/ 022
一、戏剧的结构	/ 023
二、戏剧的形式	/ 026
三、剧场艺术运用的要素	/ 027
四、戏剧与剧场艺术的学习历程	/ 028
第二节 创作性戏剧的基本要素	/ 030
一、团体	/ 030
二、教师或领导者	/ 032
三、观点	/ 033
四、空间	/ 034

第三节 创作性戏剧教学活动的程序	/ 035
一、计划	/ 035
二、暖身	/ 036
三、解说与规范	/ 037
四、讨论	/ 037
五、演练	/ 038
六、评论	/ 039
七、复演	/ 039
八、结论	/ 040
结语	/ 041

第三章 教师或领导者的教学技巧

引言	/ 043
第一节 如何作课程计划	/ 043
一、课程教学考量的要点	/ 043
二、课程或活动的安排	/ 044
三、课程教案之设计	/ 045
第二节 建立适宜的教学环境	/ 046
一、引发学习兴趣	/ 046
二、培养适切的情绪	/ 046
三、建立创作的自信	/ 047
四、发挥互助合作的精神	/ 048
第三节 教师参与角色	/ 048
一、决定“教师参与角色”的身份姿态	/ 050
二、选择合适的角色	/ 050
三、教师进入与离开角色的方法	/ 052
四、如何处理教师在角色中所遭遇的难题	/ 053
五、“教师参与角色”的程序	/ 054
第四节 教师旁述指导	/ 055
一、活泼学生表演气氛	/ 055
二、创作性活动的鼓励	/ 056
三、集中注意力,进入活动	/ 057
四、指挥控制动作速度	/ 057
五、结束活动	/ 057

	六、教师旁述指导的注意事项	/ 058
第五节	询问与回答	/ 059
	一、询问的技巧	/ 060
	二、回答的技巧	/ 061
	三、教师问答时的注意事项	/ 063
第六节	讨论	/ 064
	一、如何掌握适切的讨论时机	/ 064
	二、讨论的模式	/ 065
	三、如何指导有效的讨论	/ 065
	四、讨论时教学的注意事项	/ 066
第七节	如何处理参与者的问题	/ 066
	一、自我意识过度的问题	/ 067
	二、消极性参与者的问题	/ 069
	三、激进型参与者的问题	/ 070
	四、身心障碍者的问题	/ 071
第八节	评鉴与评量	/ 073
	一、评鉴	/ 073
	二、评量	/ 074
第九节	教师或领导者的信心与态度	/ 077
	一、教学的信心方面	/ 077
	二、教师的态度方面	/ 078
结语		/ 078

第四章 初阶的创作性戏剧活动

引言	/ 081
第一节 专注	/ 083
	一、听觉练习方面 / 084
	二、视觉练习方面 / 086
	三、触觉练习方面 / 087
	四、嗅觉与味觉练习方面 / 088
	五、感知混合练习方面 / 089
	六、专注单元课教程活动参考案 / 090
第二节 肢体动作	/ 091
	一、基本动作 / 092

二、概念动作	/ 093
三、精力概念动作	/ 094
四、合作动作	/ 095
五、主题动作	/ 097
六、说故事做动作	/ 099
七、肢体动作单元课教程活动参考案	/ 102
八、肢体动作演练的注意事项	/ 103
第三节 身心放松	/ 103
一、呼吸的控制	/ 104
二、自由走动	/ 104
三、缩放活动	/ 104
四、注视检查	/ 104
五、注视模仿	/ 105
六、想象情况	/ 105
七、团体情境呈现	/ 105
八、身心放松单元课教程活动参考案	/ 106
九、放松练习的注意事项	/ 107
第四节 游戏	/ 107
一、暖身游戏	/ 108
二、节奏性游戏	/ 109
三、转换游戏	/ 109
四、介绍游戏	/ 110
五、专注游戏	/ 111
六、传达讯息游戏	/ 112
七、游戏单元课教程活动参考案	/ 113
八、游戏活动的注意事项	/ 114
第五节 想象	/ 114
一、暖身的想象练习	/ 115
二、组织的想象练习	/ 115
三、静态的想象	/ 117
四、动态的想象	/ 117
五、想象单元课教程活动参考案	/ 118
六、想象训练的注意事项	/ 118
结语	/ 119

第五章 进阶的创造性戏剧活动

引言	/ 122
第一节 角色扮演	/ 122
一、准备性的角色扮演	/ 124
二、单人扮演	/ 125
三、双人扮演	/ 125
四、三人扮演	/ 126
五、团体扮演	/ 126
六、角色扮演单元课程实施参考案例	/ 128
七、角色扮演的注意事项	/ 129
第二节 默剧	/ 129
一、暖身默剧活动	/ 130
二、单一情境动作之默剧	/ 130
三、发展情况之默剧	/ 132
四、动作加配音效之默剧	/ 134
五、叙述中的默剧	/ 136
六、创作人物在环境中之默剧	/ 139
七、模仿戏剧动作的默剧	/ 141
八、默剧单元课程实施参考案例	/ 142
九、默剧演练的注意事项	/ 143
第三节 即兴表演	/ 144
一、暖身的即兴表演	/ 145
二、基本建构之即兴表演	/ 146
三、单一情境之即兴表演	/ 149
四、设置情况的即兴表演	/ 150
五、对物品联想的即兴表演	/ 152
六、从人物之特质作即兴表演	/ 153
七、即兴表演某一场景	/ 156
八、延续性创作的即兴表演	/ 158
九、即兴表演单元课程实施参考案例	/ 160
十、即兴表演演练的注意事项	/ 161
第四节 说故事	/ 161
一、个人的说故事活动	/ 162
二、剧场性的说故事活动	/ 165

三、说故事单元课程实施参考案例	/ 179
四、说故事活动的注意事项	/ 179
第五节 偶戏与面具	/ 180
一、偶戏的种类与制作	/ 182
二、创作性偶戏的表现方法	/ 187
三、教师应用偶戏的教学方法	/ 191
四、偶戏单元课程实施参考案例	/ 193
五、面具的功能	/ 194
六、面具的形式与制作	/ 195
七、面具的创作性戏剧活动	/ 197
八、面具单元课程实施参考案例	/ 198
九、偶戏与面具应用的注意事项	/ 198
结语	/ 199

第六章 戏剧扮演

引言	/ 203
第一节 故事戏剧化的戏剧扮演	/ 204
一、白雪公主	/ 205
二、龟兔赛跑	/ 212
三、机智的晏婴	/ 213
第二节 诗歌戏剧化的戏剧扮演	/ 217
一、八哥	/ 218
二、七爷、八爷	/ 218
三、小蜗牛	/ 220
第三节 仪式戏剧化扮演	/ 220
一、米沙布尼斯	/ 221
二、吃年夜饭	/ 222
三、早(晚)点名	/ 222
四、班会	/ 223
第四节 自然科学的戏剧扮演	/ 224
一、水的三态变化	/ 224
二、蜜蜂	/ 225
三、登陆月球	/ 226
第五节 日常生活事件的戏剧扮演	/ 229

一、小立的遭遇	/ 230
二、无知之义	/ 232
三、牙齿的健康	/ 235
第六节 编剧之创作性戏剧扮演	/ 238
一、如何取材	/ 238
二、进行方式	/ 238
三、剧本范例	/ 239
结语	/ 242

第七章 创作性戏剧成果的示范演出指导

引言	/ 245
第一节 选择适宜的剧本或题材	/ 246
一、完整的戏剧结构	/ 246
二、合理的情节发展	/ 247
三、适宜的演出条件	/ 249
第二节 演出的导演计划	/ 250
一、诠释订定演出之内容	/ 251
二、演员的地位及移动路线	/ 251
三、演员表现的要点	/ 254
四、音乐与音效	/ 255
五、灯光	/ 255
六、服装与造型	/ 255
七、节奏的掌握	/ 255
八、导演计划的注意事项	/ 256
第三节 排演执行	/ 256
一、角色排定	/ 256
二、讨论创作大纲、剧本与对词	/ 257
三、初排	/ 257
四、细排	/ 258
五、复排	/ 258
六、试装	/ 258
七、统排	/ 259
八、抽场排演	/ 259
九、技术排演	/ 259