

谷劍塵著

戲劇教育之理論與實際

商務印書館印行

谷劍塵著

戲劇教育之理論與實際

商務印書館印行

中華民國三十三年九月初版

版權所
翻印必究

戲劇教育之理論與實際一冊

渝版手工紙

定價國幣貳元肆角

印刷地點外另加運費

著者

谷劍塵

發行人

王雲五

印刷所

商務印書館

發行所

商務印書館

目次

第一章 戲劇與教育的關係

第一節 戲劇與教育的同一意義說

第二節 戲劇與教育的發生同源論

第三節 戲劇與教育的一個目的說

第四節 戲劇與教育的同一命運說

第五節 戲劇與教育的一樣要論

第二章 戲劇對社會的反動特徵功能和我們應取的對策

第一節 戲劇對社會的反動

第二節 戲劇的五大特徵和兩大功

第三節 戲劇教育化的可能

第三章 戲劇教育的認識

第一節	戲劇教育是普及教育和繼續教育·····	四六
-----	---------------------	----

第二節	戲劇教育是學校教育·····	四八
-----	----------------	----

第三節	戲劇教育是社會教育·····	五三
-----	----------------	----

第四章	戲劇教育的價值·····	五七
-----	--------------	----

第一節	戲劇施教在學習心理上的價值·····	五七
-----	--------------------	----

第二節	戲劇施教在教學方法上的價值·····	六三
-----	--------------------	----

第三節	戲劇施教在一般心理學上的價值·····	六八
-----	---------------------	----

第五章	戲劇教育的特性和其定義·····	七三
-----	------------------	----

第一節	戲劇教育的特性·····	七三
-----	--------------	----

第二節	戲劇教育中三種特性的支配·····	七七
-----	-------------------	----

第三節	戲劇教育的定義·····	八〇
-----	--------------	----

第六章	戲劇教育的六大路綫·····	八三
-----	----------------	----

第一節	廣義的戲劇教育與狹義的戲劇教育·····	八三
-----	----------------------	----

第二節 消極的戲劇教育與積極的戲劇教育

一六七

第三節 縱的戲劇教育與橫的戲劇教育

九一

第七章 學校劇的研究

九六

第一節 學校劇的特性和要素

九六

第二節 學校劇在學校教育上的效用

一〇六

第三節 兒童演劇與小學教育

一一一

第四節 兒童劇的題材

一一四

第五節 學校劇的建立和在學校中的地位

一二八

第六節 學校劇的解放運動

一二三

第八章 戲劇教育人員和其專業問題

一三七

第一節 戲劇教育人員和其專業的討論

一二七

第二節 眼前的戲劇教育人員

一二九

第三節 戲劇教育人員缺乏的原因和補救

一三二

第四節 戲劇教育人員資格的確定

一三七

第五節 戲劇教育人員應具備的幾個必要條件……………一三九

第六節 戲劇教育人員的專業教育訓練……………一四一

第九章 戲劇教育的制度和行政……………一四六

第一節 戲劇教育制度……………一四六

第二節 戲劇教育行政……………一四八

第十章 戲劇教育的實施……………一五一

第一節 戲劇教育的實施計劃……………一五一

第二節 戲劇教育施教前的準備……………一五五

第三節 戲劇教育施教時應注意的工作……………一五九

第四節 戲劇教育施教後的工作……………一六三

第五節 戲劇教育施教場的選擇和設備……………一六五

第六節 戲劇教育施教場的管理……………一七〇

第十一章 怎樣推進中國戲劇教育運動……………一七四

第一節 革除心理上的障礙……………一七四

第二節 建立戲劇教育行政系統及人事聯繫……………一八二

第三節 推進戲劇教育的方策……………一八五

第十一章 各國戲劇教育運動概觀……………二〇五

第一節 中國的戲劇教育……………二〇五

第二節 美國的戲劇教育……………二〇八

第三節 蘇聯的戲劇教育……………二一〇

第四節 英法德諸國的戲劇教育……………二一五

附錄……………二二〇

戲劇教育之理論與實際

第一章 戲劇與教育的關係

第一節 戲劇與教育的同一意義說

戲劇是具有文學和演劇的二元性的東西；比較近代的說法，傾向於演劇性的方面，即是藝術性的，我們叫他爲舞台的藝術 (Theatrical art)，或綜合的藝術 (Synthetic art)，綜合的藝術是根據華格納 (R. Wagner 1813-1885) 對歌劇的見解而來，後來哈格曼才利用於話劇，這就是指的後一種的性質。所謂綜合，不是「混合」和「混合」(Physical mixture) 而是「化合」(Chemical compound)。如果我們把戲劇當作「揉合」和「混合」看，則只要台上掛起有上下款的緞幃，點上幾十百盞電燈，念幾句詩詞，奏一段樂曲，跳一場舞蹈，即謂已達到綜合的目的。戲劇對過去的藝術，並不是這樣無政府的綜合起來的。戲劇中所謂「綜合」是把聲音藝術 (Music art)，造形藝術 (Plastic art)，表情藝術 (Mimic art)，空間結合於時

間，時間結合於空間，從而訴之於感覺，非訴之於悟覺的成物。在舞台上，一切裝置、服裝、化粧、動作、都是訴於感覺；即是劇中的對話、歌曲、或者說，訴於空想的中樞的文藝，在表演時，也同樣訴於感覺。

我們對戲劇的「綜合」作這樣的解釋，已很可以看出戲劇的性質。現在再就戲劇的意義加以討論。戲劇的意義，自發生到現在，曾經多少專家發表過他們不同的主張；而總括他們的主張，約可分為舊時代的戲劇意義和新的意義二種。分別介紹於後：

亞里士多德的詩學對悲劇解釋：「悲劇者乃動作之模仿也，而其動作必為嚴重的，必有起有訖，有一定之長度。其文學，則於全劇之各部份中經過數種藝術的點綴，的裝飾。其體裁，乃動作而非敘述。其作用，在發人之哀憐，恐怖之心，使此種情感，得正當之排洩滌淨」。

哈米而登(Clayton Hamilton)在戲劇原論說：「戲劇是由演員，在舞台上，當着觀眾，去表演的一段故事」。

小仲馬的意見：「劇場是學校，劇本是課本，演員是教師」。

哈格曼說：「戲劇是文化的會堂」。

史特靈堡說：「劇作家就是要把當時緊急的大問題化成通俗的說教者」。

羅曼羅蘭對劇場的見解：「劇場是精神食糧的供給所」。

英國教育家培根說：「兒童戲劇能夠收到能夠修練記憶，涵養美的風度，使行動大方的效

果」。……「教育目的與教學法」。

✓蕭伯納的主張：「劇院是宣傳主義的最好場所」。

N·莎登說：「我們的戲劇不是要說明世界，而是要改變世界」。

馬修士說：「戲劇乃是應用動作，佐以語言，將劇本中的緊密的情景與活潑的人物，由素有訓練，善於表情，身分恰合的演員，在規定的時間內，於完備的舞台上，直接表演給多數同嗜好，同程度，同心理，聚在一起觀衆，其同欣賞的藝術」。……

大衛遜的意思：「青年人對於戲劇的適當享受是發展品格的有效方法」。……

豈斯蒂斯 (George Keeth) 的意見：「喜劇的目的在促覺觀衆的反省與思維而使社會進步的」。

上面所介紹的各家對戲劇的意義可得到藝術作用，和教育作用二種；前一種是舊的，後一種是新的。我們服膺後一種說法，贊同戲劇對世界社會的改變的一說。這是新戲劇的意義。現在我們再來介紹教育的意義。教育的意義，各家主張不同，最重要的有「引伸說」、「生長說」、「預備說」、「開展說」、「改變說」，此外還有「形式訓練說」、「形成說」、「復現說」、「回顧說」等。……

「引伸說」也就是「誘導說」，這個教育的意義係根據教育的字源而來。教育的英文爲 Education，法文爲 Éducation，概出於拉丁文 Educare 一詞，德文 Erziehen 是「養育」。

「文的動詞 Erziehen」。拉丁文 Educare 一詞向來解作誘導，又有人說 Education 也可以說由拉丁文的動詞 Educere 蛻變而來。由此研究，我們可以知道無論英德法的教育一詞都是出於動詞。因字在拉丁文爲「出」，Educere 則爲「引」，合之則爲引出，所以有許多教育家對教育的意義有「引伸」的一說。

「生長說」是教育家杜威的說法，他的主張認「教育就是生長」(Education is growth)。「預備說」，爲哈銳斯(W. E. Harris)的主張；他以爲：「教育是預備個人與社會的結合，此種預備，使彼能助他人，亦受他人之助」。由此推演，因又有「結合」一說。

「開展說」，把教育當作發展人類的優良性能和習慣說的，有王陽明、柏拉圖(Plato)、孔米紐斯(Comenius)、洛克(Locke)、盧梭(Rousseau)、裴斯泰洛齊(Pestalozzi)、海爾巴特(Herbart)、福祿培爾(Froebel)、費生德(G. E. Vincent)、史摩爾(A. W. Small)、俄歇(M. V. O'shea)、白鐸勒(Butter)、庫的格(W. C. Ruediger)、樊得烈(J. J. Findlay)、威爾頓(J. Welton)、派克(S. C. Parker)諸人。分別介紹於左：

王陽明的教育學說，在教人致良知；使人發展人人固有的良知。

柏拉圖說：「教育在使個人身心得圓滿的發展」。

孔米紐斯：「教育在發展健全個人」。

洛克以爲：「教育目的在完成健全精神與健全身體」。

盧梭說：「教育者無他，養成正當習慣耳」。

裴斯太洛齊說：「教育在使人的各項能力得自然的，進步的，與均衡的發展」。

海爾巴特以爲：「教育之所事，在涵養調叶的與多方面的興趣」。

福祿培爾說：「教育目標，在謀篤實的，純潔的，諧和的，及神聖的生命的實現」。

費生德說：「普通說來，教育之社會的見地，乃致力於公共遺產的延續和發揚」。

史摩爾說：「教育之最大目的，自社會學的觀點看去，乃增進個人對於其所生息之社會適應能力」。

俄歇說：「吾以爲教育是發展社會之活動」。

白第勒以爲：「教育是使人逐次適應人類之遺產，一方發展個人潛能，他方使促進文化所包含之觀念，行爲及制度等」。

盧的格說：「教育一個人，即使彼適應關於近代生活之環境，且發展組織及訓練其能力，使能有效的，正當的利用此種環境」。

樊得烈說：「所謂教育，是養育(Nurture)，不是自育(Nature)。他的功用，在把歷史上文化，傳給後代的個人，所以應當教這些個人，給以科學和藝術，以期了解社會的俗尚，而縮短複演的歷程。但生活是動的，不是靜的，故教育又當使受教育利用已往的經驗，以創造未來的文化」。

威爾頓說：「教育之目的，在發展完美而有效的人格，即使人人生活與宇宙發生圓滿而可貴的關係」。

派克說：「使人之生長及發展能力，完全實現，即爲教育」。

對於教育作爲「改變說」者，有下列各種論據：

中國教育兩字的解釋見說文：「教，上所施，下所效也；育，養子使作善也」。（段註：「育，不從子而從子者，正謂不善者，可使作善也」。）

學記的解釋：「教也者，長善而救其失者也」。

詹姆士（James）說：「教育乃將人們動作及行爲傾向，組成習慣」。

穆爾（E.O. Moore）以爲：「教育乃個人經驗之組織和改造的一種歷程，由此增加個人效率，使其經驗日益社會化」。

杜威在他教育即生長的解釋也說到：「教育是改造人的經驗，使經驗增加意義，及具繼續後繼經驗的能力」。

桑代克和蓋次合著的「教育基礎原理」（Elementary Principles of Education）裏說：「人生的技術與希望，是在改變世界，使來者優於往昔，實言之，即在使一切事物，不論其變動，爲植，爲一己，抑爲他人，都較更有利於人生的目標。（下略）」依他的意見，教育就是改變（Change）。

教育的意義如何，有上述論說，而近人之論教育者大都從屬生長說和改變說，杜威的「生長說」裏，仍包含改變的意思，其他諸說，亦含有同樣的意義，所以改變一說，為教育原理上最有力的學說。

戲劇既是改變，而教育又是說改變，這可以說他們是一個意義的東西。

第二節 戲劇與教育的發生 同源論

前節說過戲劇和教育，都是改變，所謂改變，個人地說，便是改變人類的本性，也就是原始天性(Original Natures)，也叫做「同性」。本性原是教育的基礎，教育是上層的建築物，我們也可以說，人類如果沒有本性，個個如木石一樣，也就沒有法子實施教育，把他改變，教育者雖有法寶，也無從施展他的技能。

所謂人類的本性，係指那些先天的，不學而能的行動，雖然各心理學家的意見不一，但據桑代克的見解，大約可以把他分為四類：

一、反射(Reflexes)

二、本能(Instincts)

三、情緒(Emotions)

四、能量(Capacities)

反射，是指身體某部份，容易發生而很有規律的反應。例如目遇強光，瞳孔即起收縮；喉梗在喉，不禁立刻嘔吐，皆是屬於這一類。

有時刺激或動境 (Situation) 比較複雜，反應的變化也比較多，而這刺激或動境與反應的結合，也比較容易改換，這個我們叫做「本能動作」或「本能」。例如兒童經人誇獎，便喜形於色；見一生人，便畏縮不前；如遇一異獸在旁，便難免戰慄、奔走，甚至藏匿，都屬於這一類，這本能的行動，不但比較複雜，而且不發生於某一部分而是偏於人身全體的。

情緒是一種先天的行動，他的發生，是散於全身，但特別是在內臟和腺的系統裏，例如憤怒時，血液循環加速，甚至吐沫停止等。

能量亦稱「本量」。有時刺激或動境異常複雜，反應便更多變化，而動作和反應間的結合也極為活動，這我們叫他為「能量」。「能量」係表示原始能力之發展的可能性 (Possibilities)。大都是理智方面，因各人稟賦不同，有人學習能力強，有人弱，有人喜歡研究這個，有人喜歡研究那個。音樂家有音樂的特殊能量，文學家有文學的特殊能量，戲劇家有戲劇的特殊能量。其他都是，不必一一介紹。

這四部份，以本能和情緒較為重要。本能是我們行為的基礎，我們的舉止，和我們的藝術興趣，大都是各種本能趨向的強弱，及其變更所決定。情緒像本能一樣，對於行為的發展是很重要的。戲劇和教育事業就是適當的把情緒改變過來。

人類的本能，究有多少種類，心理學家辯論得很多，很難得到同一的結論，現在我們姑照華倫(H. O. Warren)的見解，分爲六類，即營養的、生殖的、防禦的、侵略的、社會的、與個體的發展，其中以個體發展，尤爲重要。個體發展的本能，約有五類，便是模倣、好奇、交際、遊戲、右手(右手使用性)、美術的表現。其中以模倣、遊戲，格外有戲劇的和教育價值。

依寇屈伯克(Kirkpatrick)對模倣的分類，又分爲：

- 一、反射的(Reflex Imitation)是一種不自主的模倣。
- 二、自發的(Spontane Imitation)，有意作用，但是無目的的模倣。
- 三、戲劇的(Dramatic Imitation)，把四週圍的情形，實地表現出來，這與演劇很有關係。
- 四、有意的(Voluntary Imitation)，有目的的模倣。
- 五、理想的(Idealistic Imitation)，由愛好愛美所發生的一種理想的模倣。

模倣本能，是我們戲劇的基礎，也是教育事業的基礎。一切學習不管成人兒童都是從這上頭發展開來的。

情緒是本能動作之身體上的準備，有些原始的情緒是附繫在本能上，像恐怖情緒，附繫於逃避危險的本能；忿怒情緒，附繫於鬭爭本能，所以我們一切行為都是以情緒爲基礎，任何動