

戲劇教學

桃樂絲·希斯考特的「專家外衣」教育模式

Drama for Learning

Dorothy Heathcote's Mantle of
the Expert Approach to Education

Dorothy Heathcote & Gavin Bolton © 著

鄭黛瓊、鄭黛君 © 譯

心理出版社

戲劇教學 >>>>>>>>>>

桃樂絲・希斯考特的「專家外衣」教育模式

桃樂絲・希斯考特 著
蓋文・保頓

鄭黛瓊 譯
鄭黛君

國家圖書館出版品預行編目資料

戲劇教學：桃樂絲·希斯考特的「專家外衣」教育模式／Dorothy Heathcote, Gavin Bolton 著；鄭黛瓊等譯。

-- 初版.-- 臺北市：心理，2006（民95）

面；公分.--（課程教學；5）

譯自：Drama for learning: Dorothy Heathcote's mantle of the expert approach to education

ISBN 957-702-912-4（平裝）

1. 戲劇—教學法

980.3

95010497

課程教學 5

戲劇教學：桃樂絲·希斯考特的
「專家外衣」教育模式

作 者：Dorothy Heathcote & Gavin Bolton

譯 者：鄭黛瓊、鄭黛君

執行編輯：高碧嶸

總 編 輯：林敬堯

出 版 者：心理出版社股份有限公司

社 址：台北市和平東路一段 180 號 7 樓

總 機：(02) 23671490 傳 真：(02) 23671457

郵 撥：19293172 心理出版社股份有限公司

電子信箱：psychoco@ms15.hinet.net

網 址：www.psy.com.tw

駐美代表：Lisa Wu tel: 973 546-5845 fax: 973 546-7651

登 記 證：局版北市業字第 1372 號

電腦排版：辰皓國際出版製作有限公司

印 刷 者：辰皓國際出版製作有限公司

初版一刷：2006 年 6 月

本書獲有原出版者全球繁體中文版出版發行獨家授權，請勿翻印

Copyright © 2006 by Psychological Co., Ltd.

定價：新台幣 280 元 ■有著作權·侵害必究■

ISBN 957-702-912-4

作者簡介

桃樂絲·希斯考特（Dorothy Heathcote）在布萊德福（Bradford）北方劇場學校（the Northern Theatre School）習得劇場知識，師事 Esme Church 與 Rudolph Laban，在從事自由業的身分數年後，她於德蘭大學（University of Durham）任教。之後，執教於新堡大學（Newcastle-upon-Tyne），歷四十六年之久，主要在「透過戲劇教育」（Education Through Drama）教授碩士班或學位階段的高級班課程，這段時間，她大部分時間在出國講學，主要國家在於美國和加拿大。現已退休，在戲劇教學上，仍講學、創新不輟。

蓋文·保頓（Gavin Bolton）畢業於雪芙得大學（Sheffield University），他曾經有十三年間教授各種學生，從國小、國中到視障、聽障的學生。一九五八年蓋文變成國中學校的代表，一九六一年他坐上了德蘭教育局戲劇顧問的位子，一九六四年開始於德蘭大學任教，一直到一九八九年退休。他之後擔任英屬哥倫比亞省的維多利亞大學（Victoria University）助理教授，以及紐約大學（NYU）、伯明罕中央英格蘭大學（UCE）的訪問教授，戲劇教育研究著作相當豐盛，其專書《Acting in Classroom Drama》是唯一詳述英國戲劇教育史的重要典籍。

譯者簡介

鄭黛瓊，國內資深戲劇教育專家，九年一貫藝術與人文領域課程綱要起草人之一。目前為經國管理暨健康學院副教授，並於國立政治大學、國立台灣師範大學、國立台北教育大學、台北市立教育大學兼任。著作有：《從節慶看教育劇場與社區文化互動——以「草鞋祭」為例》、《藝術教育教師手冊國小戲劇篇》、《藝術教育教師手冊幼兒戲劇篇》、《中國戲劇之淨腳研究》，譯有：《戲劇教學》。聯絡信箱：tach35@ms41.hinet.net

鄭黛君，筆名舟子，旅居加拿大溫哥華。建築背景，後投身文字創作，現為自由作家。詩及散文等作品曾在海外日報刊登，出版作品有旅遊文學著作《希臘風》（中國天津百花文藝出版社），頗獲好評。目前甫完成生態寓言故事：《一株浮木——小青漂流記》，正尋找合作的出版夥伴。

序言

桃樂絲·希斯考特和蓋文·保頓都是創新且具影響力的教育家，他們共同在此書中分享、闡明及延伸他們所理解的一個明確且充滿活力的學習模式。雖然這兩位作者同時以他們在戲劇教育界的貢獻而著名，然而在這本書裡描述的教學方法，和所牽涉到的層面，遠超過專門研究戲劇教育的老師們所關心的範疇。希斯考特女士及保頓先生共同提出一個有目的的、對話體的、解放的以及隱喻的課程模式。學生們穿著專家的外衣以及所附帶的責任，是處於一個專注的活躍狀態，來處理一系列的企劃案和行動的計畫。他們開始產生他們自己的認知，且最值得注意的是，這個知識總是深植在一個富有創造力的環境背景當中。專家的外衣在根本上是針對整體課程，並且與著重在活動式學習及全語言的當代趨勢產生共鳴。它是一個真正地統整教學的珍貴例子。

在致力於課程的主題及材料上，發展這高度清晰的研究，桃樂絲·希斯考特提出一個矛盾的情境。這教學是真實的，然而它卻是透過「這個大假象」達成它的真實性，因為它是在一個有力的想像背景中運作，透過這內在戲劇性的時間、空間、角色、及情境的規則來創造。這「前後情境關聯化」（contextualization）正是影響它效果的關鍵。從一個情況的內部來思考，立刻推動了不同角度的思考。研究報告已有力地指出：孩童對於特殊知性任務的表現能力，其決定因素在於將這任務植入其中的前後情境背景。在專家的外衣教學中，問題及挑戰是從一個被賦予動機，且可被理解的情境（context，上下文）中發生。想像力對於這種思考方式並不是一個隨意且額外的選擇，但對於工作中所產生的象徵及傳訊的任務卻十分重要。正是這想像力，才能允許老師及學

生們一起來設計行動的替代模式、替代方案及解決辦法，而想像力正是這複合式教學的中心。

雖然專家外衣不強調它戲劇性的根本，但它的目的與任何一個有效的戲劇效果是相同的。它在認知及情感上激發學生們，並要求他們不僅僅是重演及重複他們既有的理解，而且要重新看這世界。每一件在前後關聯工作中所發生的事，均被提升為重要地位。這重要性是透過情境、角色及任務來達成，首先是透過語言，這語言最初是由老師來作模範，但是漸漸地由學生們宣稱是他們自己的。「語言」不僅僅包括討論，還包括了寫作語言、閱讀，以及對各種標示系統（sign system）的詮釋。這裡有一個觀眾的成長意識，同時存在於工作中並透過廣泛的公眾，使學生們變得有責任。角色扮演（role play）對這種必需的參與並不是個合適的詞。學生們在從事的事業中逐漸增加說服力、複合性及真實性，來進駐他們的專家角色。在他們承擔的任務及面對的挑戰中，當他們經驗到他們的身分及能力均擴大了，他們發展成他們的角色將是遠超過功能性的。

對這類教學在社會層面的重要性，不應該被忽略。最有效的學習是發生在一個互相支持和合作的團體之中。在此，學生們以一種團隊組合在合作的環境中工作，並在真實世界中面對預期中的挑戰。每個人的成就水準被提升，代替了無意義的競爭。專家外衣透過一個關係的模式及一個任務的網絡系統，來設立一個輔助的、詮釋的及熟思的團體，這一切都被植入在一個具有彈性的環境背景中。學生們被要求提出問題、協商、妥協、負起責任、互助及合作，這一切都是在超過他們自己以外的服務性工作。他們投入在完成任務上的精力，多於在這些互動關係上；而他們發展出對自己的知識及能力的覺察。他們活躍在這學習過程中，不僅是在認知上，也是在社交及親近美學上。他們以被要求從事的

各種任務中所做的反應，來表達他們的理解程度，並且從背景的內在與外在，來反映他們的認知。

正如Freire所顯示的，學習者因認知到他們是學習者的身分，而被激發和授權。在專家的外衣中，學習的責任被分擔到小組和老師之間。老師也承認自己是這學習團體的成員之一，他／她的投入及勇氣、技巧及善解人意，是向前驅動這經驗的要素。老師的基本功能是持續這個學習經驗，並且在其中支持與挑戰學生們。當老師們以此模式工作，他們將開始理解到更多有關他們的學習過程；結果是他們對於學生們的學習方法，可能變得更加敏銳及有見識。所有成功的學習經驗倚賴於學習者的能力，將有關的背景及資訊集中在問題上，並且因為對抗及解決問題而累積更進一步的經驗。在專家的外衣中，學生們的主要知識及經驗是被確認的，而他們的參考架構也被擴大了。

這個模式挑戰了有關教學本質的一些基本概念。許多教育家認知到我們現今教育模式的瑕疵——除去前後關係化的「技巧」及能力的現象增加、對評量的執迷、對挑戰的缺乏、對教學傳遞模式的信賴——這些實務已明顯地失敗，甚至學生自己在這些實踐中同意這些論調。相反地，希斯考特和保頓提供了這假設，認為教育可以突破目前這事先包裝好的、可接受份量的、片段的、以及高度任意使用的事實，而學生們對知識的真實胃口往往被這些事實給鎮壓了。在此（指在專家外衣教學中），學生們被授權，不是被給與偽造的「自由」，而是藉著鼓勵他們使其接受約束，在此範圍之中，他們將努力來面對挑戰，並且從一增強了權力及知識的位置上做決定。從老師提供的這個堅固基礎上，學生們逐漸地開始掌控想像的背景，這控制權是從他們所幫忙創造出的關係背景中贏得的。他們變成專家——學習中的專家。

保頓和希斯考特有許多共同的地方，雖然他們的背景非常不

同。希斯考特十四歲時離開學校，而無任何正式的資格證明。在第二次世界大戰時在一家製造廠工作，之後她被訓練成一個演員。她的思想形成歸功於她對歷史、詩、聖經，及莎士比亞的熱愛。保頓對戲劇教育過程之清晰的分析能力，反映了他最初訓練成為英文老師和以數學為其副科的背景，並且在他的許多部著作及文章中被闡明出來。希斯考特和保頓在大學教育學院裡教授戲劇，彼此相隔十五英哩，並且在學校裡密集地和學生們及老師們一起工作。和他們相關的哲學已經影響了世界各地的教育者。他們倆均已退休，希斯考特是從 Newcastle-upon-Tyne 大學退休，而保頓是從 Durham 大學退休。但是如這本書所顯示的，他們仍認為自己是學習者，且繼續藉著研究講習會、會議及寫作來影響戲劇教育界。在 Lancaster 大學的檔案室保存了希斯考特的成果紀錄，而保頓也已建立了一個檔案，探源 Durham 大學的戲劇教育發展過程。他們的工作將繼續在未來的正統教室內產生共鳴。這合夥關係是以尋求加強老師技巧的方法為開始，已經在這個獨特方法的傑出分析中開花了，這方法為學習提供了整合的和真實的機會。

Cecily O'Neill

（塞西莉·歐尼爾）

譯者序

我遇到桃樂絲·希斯考特女士，是在二〇〇〇年春天的約克城，那是一個飄著雪，遍地嫩綠，黃色水仙、鬱金香花開，與古城建築相映成趣的地方；是在參加 National Drama 2000 的國際戲劇教育會議上，我是為了她專程去的。我問她「如果我要研究妳，和誰研究最好？」她想了一想「大衛·戴維斯」（David Davis），於是大衛就成了我的指導教授。

桃樂絲對台灣戲劇教育的研究者來說是如雷貫耳，卻又披上一層神秘色彩；但對英語系國家戲劇教育界來說，說她是「女王」也不為過。她發明許多膾炙人口的戲劇教學方法，例如「老師入戲」（teacher-in-role）的技巧，她被譽為發明戲劇教學法的天才，傳奇性的導師，而「專家外衣」（Mantle of the Expert）是她倡導最久，也最常提及的一個方法，發明的時間在一九七〇年代中葉。

雖然自戲劇出發，她一生的專注不在教授戲劇、劇場技術，而是在如何幫助學生學習與幫助老師們教學，學習與教學才是她的研發重點。因此她成為西方戲劇教育界的戲劇學習媒介論（drama as a learning medium）的巨擘，她雖然不是最早，但卻是最有影響力的一位。許多目前英國重要的戲劇教育界的精英，都與她有淵源，NATD（戲劇教學協會）是一個戲劇教師的協會組織，她是榮譽理事長；ND（全國戲劇協會），其中許多一些重量級的領導群像，不是她的學生就是曾向她請益，並堅持繼續將她的方法發揚光大的人；曾經來台的重量級學者 Jonothan Nee-lands，也曾是她的門生。

另一位作者蓋文·保頓也是西方戲劇教育界的先驅，他不僅

有豐富的實務戲劇教學的經驗，同時也是理論權威，論著等身，大衛·戴維斯為他編輯出版的《*Acting in Classroom Drama*》，是目前論及英國戲劇教育發展史唯一的權威論著，不作第二人想。他與桃樂絲是老友也是戰友，八〇年代（1980's）英國有名的戲劇教育（Drama-in-Education）論戰，「戲劇到底是學科，還是學習媒介？」蓋文與桃樂絲並肩作戰，戰火延燒深遠，直到今日兩派仍有消長，而兩人俱是「戲劇學習媒介論」的領袖。蓋文的學養，在戲劇教育界與桃樂絲一樣，早已是擁有國際聲望，望重士林，戲劇教育界發明Process Drama的名師塞西莉·歐尼爾，也是本書序文作者，便是其高足。

本書集兩位大師共同潛心，為桃樂絲發明的教學方法——「專家外衣」教育模式，釐析其方法原則，並附有珍貴的教學示例，作者仔細分析過程中的方法步驟，包含老師的教學與學生的學習。這個方法是一個針對統整型課程發展的教育模式，教師透過選定「企業」做為活動架構，細膩而豐富的運用角色扮演，引發情感，建立學生的責任感，發展「標示」系統，引導學生學習課程內容，進而提升其精神層次。整個學習過程，是跨領域的，也是全面的課程學習。

在這個方法中可以看到桃樂絲如何像一個園丁，細心的讓學習的種子在學生的心靈中發芽，並一步步地輔助學生建構起自己的知識架構，沒有壓抑，只有幫助；在知識的傳播上，她像織女仔細的編織知識的網絡，並引導學生發現知識的脈絡；最終目的，不是為了培養一群知識資料庫，而是培養真正的學習者。

最後，我要特別感謝我的另一位翻譯夥伴，鄭黛君，我最親愛的妹妹，因為她建築的背景和作家的身份，使得她在原文的理解上嚴密精確，在中文的表達務求精準；為了「信達雅」，我們甚至不惜花費越洋電話，不惜放下關係激烈辯論，直至深夜，一

直到達成共識，為了此書她做了最多的貢獻。我們還要將此書獻給我們在天國的母親，在病榻上她還期待著妹妹能幫我一起翻譯此書，但那時妹妹返國照顧她無法參與，但我們最終還是雙劍合璧；也獻給我們親愛的父親，謝謝他對我們的養育與愛護，多年來他一直是個忠貞的戰士，守護著我們的家園，做我們最好的後盾。譯文最後校定是由我負責，因此若有疏漏處，則是我才疏學淺，尚請大雅方家不吝賜教。我還要感謝桃樂絲與蓋文兩位先生對我的信任，授權讓我翻譯此書，使我從中學習許多；也感謝心理出版社的耐心等待，總編輯敬堯先生與執行編輯碧嶸小姐的協助，都為此譯本的催生投注了重要的貢獻。華文地區的老師們，歡迎您搭乘「專家外衣」的列車，繫緊妳／你的安全帶，讓我們一起展開這個「教／學交融」的旅程。

So! Enjoy it!

鄭黛瓊 謹識
於伯明罕

目錄

第一篇 對專家外衣教育模式的探討 1

導論——蓋文·保頓 3

第一章

桃樂絲·希斯考特 與蓋文·保頓的對話* 11

第二章

一些入門的指導方針 23

第三章

領域教學要素：將專家的外衣模式 應用在統整課程上 31

第二篇 從探討到展現成果 45

第四章

中世紀修道院內的生活 47

第五章

醜聞，疾病，及死亡！老師的惡夢？ 91

第六章

兩齣冒險戲劇 105

第七章

教育九歲學童他種文化123

第八章

英國的亞瑟王：一個延伸的例子133

第九章

共同引出一些線索197

第十章

最後書信的意見交換219

附錄 A

主教的信229

附錄 B

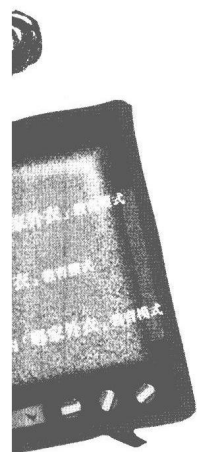
修道院基層平面圖231

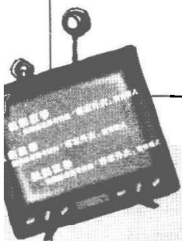
附錄 C

一些有關室內劇場的摘記，及「拯救泰勒森」
的完整劇本233

附錄 D

英國亞瑟王時期的發音導讀251

第 | 一 | 篇

對專家外衣教育模式的探討

戲劇教學

桃樂絲·希斯考特的「專家外衣」教育模式

導論——蓋文·保頓

桃樂絲·希斯考特和我的事業生涯有許多共同處。許多年來，我們在英國北部的 Newcastle-upon-Tyne 及 Durham 兩所大學裡（約相隔十五英哩），同時擔任教師培育的職位。

我們負責幫助老師們及有興趣的專業人才，在各種教育背景下發展戲劇教學模式。雖然我們工作的一小部分是幫助實習教師，大部分時間則幫助有經驗的教師加強技能的培育——有時培育對象包括演員、心理學者、精神病科護士、顧問，及工業人員（以桃樂絲而言）。

我們的「學生們」多是優秀的職業人員，這對我們能夠達成責任有極大的影響力。我們的工作變成了導師與學生之間的「夥伴關係」（partnership），這是一個極好的機會來真實探討戲劇的方法，及其對教育幫助的可能性。在那幾年裡，我們的學生幫助我們擴大了戲劇表現的界限及多元化。從這門課題裡，我們學到了許多，多到讓我們了解它仍有許多更待學習之處。我們希望這本書將為新一代想要擴大教學範圍的老師們打開界限。

雖然這本書是共同創作（如在此導論裡，有時可清楚看出下筆何人，有時又是同聲之筆），其目的在於闡述桃樂絲獨特的研討方向。她的方法使來自世界各地的學生們受益良多，而時機已成熟，讓這方法也能供其他人取用。

桃樂絲一向是一位改革者，並且已經對我的教學產生極大的影響。我可以總結出幾項她教給我的準則：

- 假如你從事教師教育，你一定要繼續直接與孩子們接觸，幼稚園、小學、初中和高中的學生們，的確是教育組織的所有層面。這樣，你才能經常實行你所要他人去做的，並從那實