

透過創造性戲劇及奧福音樂融入閱讀教學 —以初小中文課為例

麥泳茵
中國語文及教育戲劇訓練老師

(一) 簡介創造性戲劇及奧福音樂教學

「創造性戲劇(Creative drama)定義為：一種即興的、非表演的，以過程為中心的戲劇形式。在這些活動中，參與者在領導人的引導下從事想像、扮演與反應人類經驗，其基礎是建立在人類反應自己對世界的看法，進而了解自己的能力和內在動力」（李秀姿、陳昭儀，2007，22頁）。張曉華（2014）表示創造性戲劇是西方國家推崇及重視的一種藝術教育，於學校戲劇教學中最常用的初步階段戲劇教學。因此「創作性戲劇教學是透過戲劇來進行的教學活動及方法，其教學過程以參與者為中心，強調在自由、開放的時間和空間下學習與領悟，並透過引導讓參與者身歷其境了解學科的內容及相關知識，並發揮其想像力與模仿力，利用肢體及口語充分表達情緒及感受學會控制情緒」（葉玉珠、葉玉環、李梅齡、彭月茵，2006，4頁）。

至於奧福音樂教學理念與創造性戲劇有着很多共通點。奧福音樂教學理念沿自奧福博士，他認為每個人天生都有音樂性，而且音樂須與律動、舞蹈、語言相結合才產生意義（林焯，2008）。「奧福音樂教育重視孩童發展的基本元素，包括肢體發展、語言發展、認知發展、情緒發展、社會行為發展等」（鄧兆軒、陳淑瑜，2010，81）。它不只是音樂教育，更關係到兒童人格發展，這點與創造性戲劇有着共同的理念。奧福音樂教學包括說故事歌曲教學、語言說白節奏、視譜遊戲、肢體律動與表演、鋼片琴與木琴練習、即興創作及自編小型音樂戲劇等（林青芬、吳淑明，2016，72頁）。

(二) 簡介閱讀戲劇化教學

許瓊玲（2012）的著作《語文戲劇化教學》提及閱讀戲劇化教學，研究者對這種教學深感興趣。因為許氏認為創造性戲劇沒有傳統的包袱限制，在小學教學上有比較多的發展空間，而且她嘗試以創造性戲劇活動與閱讀教學結合在一起。

首先，許氏闡述語文戲劇是指如何把語文應用到戲劇領域，使其發揮創意的功能。因為語文涉及口語及書面語的文字及文章，而戲劇牽涉的範圍大，藝術層次多，因此可以把語文戲劇化，並用於閱讀。「透過角色扮演，體會作者所創造的情境及所要表達的感情，增加了文學欣賞能力」（許瓊玲，2012，71頁）。因此許氏認為閱讀教學與戲劇結合，能讓閱讀的理解能力延伸而出。她甚至認為「閱讀最高境界在於它與戲劇結合的創意中有可能讓學生產出『無中生有，製造差異』的效果」（許瓊玲，2012，81頁）。

(三) 創造性戲劇及奧福音樂教學結合於閱讀戲劇化教學的教學實例

以下是研究者與初小的學生，透過敘事文章《牙齒要搬家》進行教學，以創造性戲劇與奧福音樂結合閱讀戲劇化教學，讓學生輕輕鬆鬆地掌握閱讀技巧，感受透過戲劇教育獲得的成就感及享受音樂創作的樂趣。現節錄其中三節課堂的重點與讀者分享：

第一節：

主題	蛙牙真痛苦
圖示	
教學步驟及分析	<p>研究者先以「教師入戲」扮演《牙齒要搬家》內的人物美美，表示自己喜歡吃糖果，愛用手拿東西吃，但又不愛刷牙和洗手，結果牙齒一天比一天變壞，想要「搬家」（交代敘事文章內容）。在牙齒變壞的過程，研究者利用鋼片琴彈打不同的節奏，由輕快逐漸變得沉重，透過樂器帶出的不同氛圍，與此同時，請學生配合身體的律動及步伐，表達蛀牙為美美帶來不同程度的痛苦。</p> <p>然後研究者善用戲劇其中一個元素「道具」，請學生合作把白色輕黏土搓成小牙齒，然後黑色水筆在「小牙齒」上畫上黑點，一邊填色，一邊以自創聲效，例如「篤……篤……篤」、「澎—澎—」，模仿牙齒被病菌日漸侵蝕的情境，把抽象概念具體化。從此觀之，「戲劇是多元化的藝術活動，兒童日常在語文、美勞、音樂等學科學習之智能」（甄曉蘭，2003，31 頁），均可運用於戲劇活動。</p>

第二節：

主題	刷牙歌
歌曲內容	<p>《刷牙歌》</p> <p>「向上刷，向下刷，不可放任胡亂刷，應防牙縫藏辣撻，想防蟲蛀應該刷。</p> <p>你又刷，我又刷，光輝潔白唔辣撻，應防牙兒黃又黑，起床臨訓都應刷。」</p>
教學步驟及分析	<p>研究者與學生進行奧福音樂教學的歌唱及律動教學。首先與學生一起欣賞及學習唱歌曲《刷牙歌》，然後再為歌曲分組合作即興創作肢體創意舞蹈，最後分組表演，表演時加入說白、歌唱、律動及利用樂器製造音效，在歌曲終結時，大家要合作做一個「定鏡」（常用的教育戲劇習式），以表達歌曲主題。</p> <p>有一組學生的表演令研究者印象深刻，現細說如下：</p> <p>學生先用木魚敲擊說白的節奏，然後說白：</p> <p>「趕緊刷牙、趕緊刷牙，向上刷，向下刷。</p> <p>如果你不刷牙，如果你不刷牙，牙齒要搬家。」</p> <p>然後大家一起唱歌及跳舞，唱到最後一句時大家以肢體動作扮成一顆「牙齒」作為「定鏡」。當大家以為表演結束時，突然有組員拿着小鼓跑出來，站在「牙齒」旁邊，然後擊打小鼓，每打一下，「牙齒」就向下跌，最後隨着急速又澎湃的小鼓節奏，「牙齒」跌落在地上，表達不刷牙的後果。</p> <p>在這組學生表演後，大家一起分享感受，有學生表示敲打小鼓能帶出澎湃的感覺，與第一節大家要依照不同節奏表達不同步伐，有異曲同工之妙。另外，有學</p>

	<p>生留意到表演者扮演一顆「牙齒」時表情十分痛苦，因此當它跌在地上時，就代表「蛀牙已經脫落了」。此外，創作說白的學生表示留意到研究者把歌詞及《牙齒要搬家》文章貼在白板，於是嘗試在文章內找創作靈感，因此引用文章內「趕緊去刷牙」、「牙齒要搬家」及歌詞「向上刷，向下刷」等句子用作說白的內容。</p> <p>透過以上活動及學生之間的交談，可見學生不僅「啟發肢體感知及創意」（林青芳，吳淑明，2016），而且懂得運用歌曲及肢體動作帶出主題，把戲劇情景欲表達的氣氛渲染出來（香港創意戲劇議會，2014）。</p>
--	--

第三節：

敘事文章內容	<p>《牙齒要搬家》</p> <p>一天晚上，美美躺在牀上睡覺，睡得正甜時，她做了一個夢；「我長得愈來愈黑，真難看！」牙齒不高興地說。「每次美美沒有洗手就拿東西吃，我真的很擔心。」嘴巴也說起話來。牙齒接着說：「美美太不講衛生了，我真想搬家。」第二天早上，美美還記得昨夜的夢，她想起牙齒和嘴巴的說話，心裏害怕起來，趕緊去刷牙、洗手，從此做一個講衛生的好孩子。</p>	
學生的即興歌曲創作內容	 <p>牙齒生氣啦</p>	 <p>嘴巴擔心啦</p>
	 <p>美美不講衛生</p>	 <p>牙齒快要搬家</p>
	 <p>怎麼辦呀？</p>	 <p>怎麼辦呀？</p>
教學步驟及分析	<p>研究者先以角色扮演的方式，把《牙齒要搬家》內容演繹出來，有的負責旁白，有的負責扮演牙齒，有的負責扮演嘴巴，有的負責扮演美美。</p> <p>然後進行奧福音樂之中的即興創作教學。研究者請學生運用 、 音符，即興創作 6 節 4 拍子節奏，創作完成後用鋼片琴把創作成果敲打出來。學生們都紛紛拿起文章閱讀，並即興嘗試了很多不同的節奏組合及配上歌詞。</p> <p>透過反覆的練習，學生既提升對 4 拍子的各種節奏組合的認知，又能豐富詞彙，並且提升學生對閱讀的主動性。由此可見，創造性戲劇及奧福音樂教學融合在一起時，的確能為學生帶來不一樣的戲劇、音樂、閱讀新體驗。</p>	

(四) 總結

透過以上的教學實例分享，可見學生在「學習音樂的過程，能培養出創造思考、建立自信心」（謝宜芳、李友婷、宋佩容，2017，10 頁）。與此同時，奧福音樂講求的肢體活動、聆聽專注及即興創作都與創造性戲劇理念一致，「在戲劇化表演中必須透過肢體、動作及語言的表達方式」（許瓊玲，2012，292 頁）。此外，當學生以戲劇化生動地演繹閱讀文本時，就是顯示閱讀戲劇化的威力。因此，研究者建議大家多嘗試透過創造性戲劇及奧福音樂融入閱讀教學之中，發挖更多可能性。

參考書目：

- 李秀姿、陳昭儀（2007）。創造性戲劇教學對國小資優生創造力與人際溝通影響之研究。《資優教育研究》第7期，19-45頁。
- 林青芬、吳淑明（2016）。應用奧福音樂教學融入課程設計及成效探討－以國小音樂課為例。《藝術論文集刊》第26期，69－92頁。
- 香港創意戲劇議會（2014）。創意戲劇—培訓及研究。香港教師戲劇會。
- 張曉華等著（2014）。教育戲劇跨領域統整教學：課程設計與實務。台北，心理出版社。
- 莊菽羚（2017）。奧福音樂教學模式融入幼兒創造性戲劇課程實施成效之研究－以一所大專幼兒保育科為例。《耕莘學報》第15期，54 -65頁。
- 許瓊玲（2012）。語文戲劇化教學。台北：秀威資訊科技股分有限公司。
- 葉玉珠、葉玉環、李梅齡、彭月茵（2006）。以創作性戲劇教學啟發幼兒創造力之行動研究。《師大學報：教育類》第51期，1-27頁。
- 甄曉蘭（2003）。課程行動研究實例與方法解析國小戲劇創作課程之教學轉化。台北市: 師大書苑。
- 樂思教育（2006）。中文閱讀理解一年級。香港：樂思教育出版有限公司。
- 鄧兆軒、陳淑瑜（2010）。奧福音樂治療的理論和應用。《國小特殊教育》第49期，80-90頁。
- 謝宜芳、李友錚、宋佩容（2017）。課外音樂學習動機與學習成效關係之研究。《兩岸職業教育論叢》第一卷第一期，7-16頁。