

0510《以人為本的應用戲劇》課堂筆記 by 陳韻文老師

時間：5月10日(二) 9:00-12:00

地點：復興高中藝術大樓5樓大排練教室

講師：木有枝劇場工作室曾靖雯老師

感謝復興高中與葉子彥老師的玉成，表演藝術工作坊第三回合，得以在讓人安心、安全創作與分享的該校戲劇科大排練教室進行，由來自台南的曾靖雯老師，帶來了讓參與的老師們普遍覺得被療癒的工作坊。

曾靖雯老師受到被壓迫者教育學與被壓迫者劇場的啟發，非常注重反思，嘗試通過對個人生活經驗的回溯與賦義，進一步開啟覺知。在5/10「以人為本的應用戲劇」工作坊中，她引領教師們歸返自身，回想自己投入教育的初衷，界定此刻自己所在的位置，並在討論與創作中，分享和連結彼此的經驗與情感。對本次參與者而言，曾老師循序漸進、搭建鷹架的戲劇引導方式，以及制宜調節距離的提問、諦聽、澄清與回應，不僅讓第一線的老師們在自在、信任、合作的氛圍中，整理自己，逐漸打開彼此，同時也提示他們未來引導學生回觀自我、建立連結的取徑。以下嘗試記述工作坊的流程：

【識別能量】以童軍繩和鼓示意溫度計，參與者辨識自己此時刻的能量，站在適切的位置，說出反映當下感受的一句話。

【地理定位】以童軍繩和鼓示意台灣南北軸，參與者依自己生活/工作的區域，站在適切的位置，說明自己從何而來。(當天的參與者最南來自高雄，最北來自金山。)

【身體掃描】將雙手作為掃描器，從腳一路向上掃描至頭部，察覺自己的身體狀態。

【定格練習】

延續**【身體掃描】**，圍成大圈輪流將雙手放在不同身體部位，夥伴模仿，理解彼此的狀態。

反覆倒數3、2、1，原地變化成各種雕塑。

在空間中隨意漫步，依三角鐵提示，停止行走，定格在一個特定的姿態。恢復隨意行走與動作，但必須依鈴聲提示，分別在15秒、10秒、5秒內回復到那個特定的姿態，並且與他人的身體產生某部分的連結。最後一次，以15秒的時間，讓自己回復到中性姿態。

以眼神彼此示意，找到一位夥伴，兩人一組。開始隨意行走，當鈴聲停止時，必須在團體中發現彼此，四目交接。繼之，在停止時，在沒有言語交換的情形下，兩人除了四目交接，其中一人必須模仿另一人的姿態，進展至根據對方的姿態，

用另一個姿態做出回應。4-5 人一組，由其中一人啟動，其他人陸續與之產生連結，創作出集體的雕像。

【我的雕塑】

想一個描述自己的形容詞。在小組中，選一個人作為自己的雕像，邊雕塑他/她、邊說明為何這個形容詞/狀態與自己的關連。

圍成大圈，輪流以「雕像+形容詞」的方式介紹自己。(參與者選擇描述自己和雕出的形象主題包括:為難自己;想得多做得少;容器;溫暖的;焦躁不安;演戲;頑皮;勇敢;沉思而後動;突破現狀;有希望、想法，但也很安靜;認真努力往前衝;優雅的舞者;中性穩定;悠閒優雅的)

【組內分享】

就工作坊開始以來的發現與覺察，自由分享。

【大圈分享】

自己是被雕者，提供的是動作畫面，經過雕塑者說明時，覺得非常感同身受。看到了很多不同的樣貌，但其實每個人也都只是選取了生活中的其中一個面向，我們同時身兼家長、教師等多重角色。如果回到最本質、本我，那又會是什麼樣貌?如何才會是自己最舒服自在的狀態?

老師的引導循序漸近，值得學習，似乎啟發如何回到教學現場操作。

【師者溫度計】以童軍繩包圍的鼓為圓心，參與者所在的位子為圓周上的一點，在圓周到圓心之間的隱形線上，找到自己的位子。擺定一個姿態，思路拍啟時，說出心中的一句話。

想當年(投身教育時的初衷):成為燈塔;改變藝術教育;想讓學生接受最好的學習;看看;進來看看吧;試試看;就是一個職業，沒有關係;結婚了，就選一條穩定的路;餓不死;想要帶學生一起玩;想要當一個好老師;想要影響一些人;想要樹立典範;長大了還能天天上學，很開心。

現在(此刻的心/處境):剩餘價值還有多少?可以怎麼做呢?現在的孩子很可憐，希望可以影響、幫助更多人;這是快樂、有價值的事，但是...;可以做自己想做的事;無愧於自己，能做多少是多少;更有能量了，但不一樣，以前是教學生會一件事，現在是教他們面對自己的人生;能聽到學生的笑聲是很幸福的事;是一件很有意義的事;還有很多要學的事;學會聽懂學生在說什麼，也讓學生聽懂我在想什麼;成為一道光;還有很長一段路要走;創造不同的風景;成為教育典範、建立風格。

【敘說與傾聽】 新的小組中，分享是什麼造成了從當年到此刻的不同心境?現在的處境又是什麼?

【連結與轉化】試圖從彼此的分享中，找到共同在意或共同經歷過的事，以一個定格畫面呈現，並搭配「思路拍啟」，說出心中的一句話。

第一個畫面

五句話:加油、加油、就快到了。再推一把就上去了，你可以的!老師，我不行了。你可以的，不要放棄!這是我的舞台。

創作原意:老師幫助學生學到帶得走的能力，朝著目標/楷模而努力。

觀眾的回應與詮釋:

- 1.老師應該扮演的角色。
- 2.掙扎、努力向上的過程，有目標，有人推、有人拉、有人加油。
- 3.倒敘法呈現一位由底層向上的教師的努力歷程。
- 4.教學現場是老師的舞台，也是學生的舞台。

第二個畫面

五句話:媽媽不在家、再努力一些、啊~~~~、老師快救我!老師這題怎麼解?

創作原意:老師扮演很多角色，背負很多人的期待，不知如何調適，找到自己的平衡點。

觀眾的回應與詮釋:

- 1.一位老師在不同的學生眼中是不一樣的，也有著不同的關係
- 2.老師要面對好多人(主管、家長、學生)與事
- 3.老師知道要做正確的事，但有很多外力掣肘
- 4.教學現場許學生未盡本分，老師扮演管理者的角色

第三個畫面

五句話:這題我會!好的，來自台北的張小姐、真不錯、我知道、嗯，表現不錯!

創作原意:學生的回饋與回應，是師者成為更好的老師的動力;學生為主體，互動式、活發多元的學習是師者期待的風景。

觀眾的回應與詮釋:

- 1.好正面、光明的典範，開放觀課。
- 2.很棒的老師在教學。
- 3.這是要給誰看的嗎?/評鑑期待出現的樣子。
- 4.翻轉教育，學生主動，理想的教育現場。

【反思與回饋】

察覺到自身從言語的討論轉化成動作時的遲滯，但也在觀眾的回應中，發現到每個人最有感覺的事不一樣，以及畫面的多義性。

即興的火花與抽象的語言，激發了多重詮釋的可能性。

完整的呈現，其實是由台上與台下共同完成的。

很少有研習是關注教師自身的，平日忙於工作，也很少有機會觀看自己教師的角色，挖得這麼深

回到初衷，分享彼此的經驗，發現自己並不孤單，而且有種被滌清、再度充滿能量的感覺。

在老師的引領之下，收穫良多。

在最後這個環節的呈現與分享，最後三個畫面似乎分別示意了投身教育、努力向上的過去，在多重角色、多重壓力中力求平衡的現在，以及我們所期待理想教學互動的願景與未來。

曾老師推薦以下著作:回到人，重新思考自己的位置，尋見意義。

- P. Freire(2003)。《受壓迫者教育學》，方永泉譯。台北：巨流。
- P. Freire(2011)《希望教育學：重現受壓迫者教育學》，方永泉、洪雯柔、揚洲松譯。台北：揚智。
- Shor, I. & Freire, P. (2008)。《解放教育學－轉化教育對話錄》，林邦文譯，台北：巨流出版社。
- Kanpol(2004)。《批判教育學導論》，張盈堃、彭秉權、蔡宜剛、劉益誠譯。台北：心理。
- P. McLaren(2003)。《校園生活：批判教育學導論》，蕭昭君、陳巨擘譯。台北：巨流。
- Augusto Boal(2000)。《被壓迫者劇場》(賴淑雅譯)。台北：揚智。

曾老師的木有枝工作室【劇場活動 + 創造性表達 + 公共性思辨】

理念:「做藝術(doing art)，我們將說出我們思考的事，創造我們想要的社會，成為我們想要成為的自己。」(Augusto Boal, “The Aesthetics of the Oppressed”)

任務:「抗爭不是只有反對，而是一個創造性的過程。創造、再創造、改變現況、積極地參與過程，這些行動就是抗爭。」(傅柯)

聯絡方式:woodwithbranches@gmail.com