

匠心讀劇——寫作與表達課程的思與行
**Reading Scripts- The Think and Practice of
Chinese Writing and Expression**

黃月銀

Huang, Yue-Yin

Author's Correspondence Information

作者通訊

黃月銀 Huang, Yue-Yin

The Officer of the Chinese Education Division

Common Core English Course, Office of Academic Affairs

National Taiwan Normal University

國立臺灣師範大學教務處共同教育委員會國文教育組組員

Email: m0313@seed.net.tw

7F., No. 120, Sec. 1, Chenggong Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234036,

Taiwan (R.O.C.)

DOI:10.6360/TJGE.202306_(31).0008

收稿日期：2022/10/18；修正日期：2023/01/03、2023/02/01、2023/03/01；

接受日期：2023/03/30

摘要

語文教學以聽說讀寫為學科本質，然而聽與說較常在教學環節被忽略。藉由讀劇比賽的辦理，融入具有校本特色的劇作進行教學活動，結合期中展演，使學生勇於踏出讀劇的第一步，將劇本解讀從靜態閱讀轉化為動態展演歷程，透過深度討論教學法與小組合作學習，深化對於劇本意涵的理解。讀劇後藉由演出後座談會使觀眾和演員的想法得以交流，角色立場互換，代入各種不同人生處境中思辨性別、人性等課題。再經由微寫作的抒發與表達確認學生是否充分理解，並填寫學習反思了解過程中的收穫，在情緒教育的對應上，提升合作學習成效，在閱讀理解的深化上，促進反思文本意涵，在口語表達的技巧上，強化態度增加勇氣，最後綜整歷程改良課程模組的設計。

關鍵字：大學國文、通識教育、深度討論教學法、讀劇教學、創意教學

Abstract

Language education recognizes listening, speaking, reading, and writing as fundamental elements of the language learning process. However, the skills of listening and speaking are often neglected during the teaching process. By organizing reader's theater competitions related to school-based features and mid-semester showcases, students were encouraged to take their first steps in reading and performing plays, interpreting a play from script to performance. Through Quality Talk and small group teamwork, students gained a deeper understanding of the play. Post-performance discussions between performers and audience members allowed the exchange of ideas and positionality. It also connected personal experiences to themes such as gender and humanity. In post-performance short-essays homework, students reflected on their discoveries throughout the journey with written responses. This homework provided teachers a way to evaluate the extent of student understanding. The various aspects of the reader's theater program enhanced effective collaboration in social-emotional learning, deepened the critical analysis of literature and thematic reading, strengthened courage and confidence in verbal expression and delivery, and finally, improved the teaching model by integrating elements of the teaching process.

Keywords: Chinese teaching at university, general education, quality talk, dramatic literature teaching, creative teaching

匠心讀劇——寫作與表達課程的思與行*

壹、前言

十二年國民基本教育課程綱要國語文領域著重培養學生語言溝通與理性思辨的知能，奠定適性發展與終身學習的基礎，幫助學生了解並探究不同的文化與價值觀，促進族群互動及相互理解。¹對於大學通識課與中文閱讀與表達（大一國文）課程規劃，在此基礎上如何培養學生具備核心素養能力成為重要課題。

《十二年國民基本教育課程綱要總綱》（以下簡稱 108 課綱）上路之後，大一新生已接受過校本、多元選修、微課程、自主學習等彈性時間規劃訓練的洗禮，本研究對象高中階段雖於 107 學年度入學，但在高中端課程轉型與試煉中已展現新型學習樣態，值得由此探析從高中到大學如何持續涵育國語文教育的基礎核心素養。

109 學年度起，臺師大以深度討論教學法（Quality Talks，以下簡稱 QT）革新大一共同國文課的教學，增進學生高層次理解（high-level comprehension）以及對文本、議題進行批判性分析思考（critical-analytic thinking）的能力，²以持續培育語文能力、涵養文學與文化素質為教學目標，更進一步培養學生表情達意、解決問題與反省思辨的能力，幫助學生習得現代公民所需之聆聽、口語表達、閱讀及寫作的的能力。由於課綱與課程的轉變，舉凡藉由各類文本的閱讀

* 本文承蒙論文審查委員多次提供修改建議，在資料、內容上，多有修正補充，國立臺灣師範大學共同教育委員會國文教育組謝秀卉老師亦多所斧正。教學活動實施前，經國立臺灣師範大學國文系胡衍南教授、須文蔚教授、陳芳教授於共同備課研習會中指導並提供資料。謹此，一併致謝。

¹ 李瑞騰等：《十二年國民基本教育課程綱要 國民中小學暨普通型高級中等學校語文領域——國語文》，臺北：國家教育研究院，2018，頁 1。

² 胡衍南、王世豪編：《深度討論教學法理論與實踐》，臺北：元照出版公司，2020，頁 1。

欣賞與創作，激發創意，開拓生活視野，培養反省、思辨與批判的能力必不可少，在教學活動中健全人我關係，體會生命意義，理解並尊重多元文化，關懷當代環境，開展國際視野，更必須融入課程之中使學生體驗，促進反思。這些重要的變化和衝擊，將使大一共同國文課帶來迥異於以往的教學風貌。

在 108 課綱由下而上銜接大學博雅教育之時，為能彌補中學教育不完善處，加值人文陶冶，促進跨域思維，使學習者日後嘗試運用於各自的專業領域，提升思辨能力，完成人才培育，複合聽說讀寫能力的讀劇課程是為一可行的教學活動設計。讀者劇場（Reader's Theater，以下簡稱 RT）的教學理論與模式在國外行之有年，除了以讀者反應理論為核心基礎的戲劇教學，在實踐場域上由小學至大學，依據學習特質增補同儕學習與延續活動，業已累積相當豐碩的案例，³不但專用於文學教室，符應語文教學本質，也滿足不同學齡層適性化和差異化的學習需求，對於提升閱讀理解、傾聽、述說與寫作內涵在前行研究中已見具體成效。110 學年度適逢臺師大百年校慶，學校全球華文寫作中心辦理「2022 全球華文讀劇系列活動」，並製播「華文文學線上課——讀劇工具箱」系列課程，⁴教務處共同教育委員會國文教育組辦理讀劇比賽，⁵因此研究者節選

³ 詳細內容可進一步參考何洵怡：《課室的人生舞臺：以戲劇教文學》，香港：香港大學出版社，2011。將有助於開展戲劇教育在文學課堂的意義。

⁴ 其企劃概念是「從戲劇與文學的角度帶領大家認識讀劇，藉由專家講解與演出示範，期望透過讀劇讓文學教育更能穿透生命，也為教學場上的教師提供教學備課的方向與協助教材。由相聲瓦舍藝術總監馮翊綱老師，從劇場專業帶我們認識『讀劇』，並以選入高中職課本的《玩偶之家》文本為起點，請臺師大文學院院長暨英語系教授陳秋蘭院長介紹劇作家易卜生；由臺師大全球華文寫作中心須文蔚主任介紹《玩偶之家》對華文世界的影響；並由 On Stage 表演藝術工作坊團長張文易與副團長王識安親自示範讀劇演出；再由國文教學資深教師易理玉老師引導，從《玩偶之家》延伸至國文素養教學。」。臺師大全球華文寫作中心：〈華文文學線上課——讀劇工具箱〉，YouTube，2022 年 4 月，

www.youtube.com/playlist?list=PLE9hQSkLFEjF8tQPkX2CWz7kv0vlatPov。

⁵ 此課程設計選用與學校發展特色連結性強的教材，整合學校相關資源，挪借十二年國教「學校本位課程發展」之定義，指以學校為發展主體的課程，強調由下而上的課程決定形式，經由選用、調整或自行創新課程與教材，回應學生的個別差異和學習需求，以學生為中心整合學校及社區特色與資源的總體課程計畫，故本文摘要謂之校本特色。莊明貞等：〈學校本位課程規劃與實施詳參教育部國民及學前教育署辦理十二

美術系校友田啟元《白水》以及本校講座教授高行健《夜遊神》劇作進行教學，透過 QT 紀錄 A、B 表完成課前預習、課中討論等，⁶奠基於前行研究者從課程教學和實施上積極調整，展現對於擁有 108 課綱學習經驗的學習者所進行的適性教學，也符應經典對於人之存在等重要問題能提出深刻的洞見，有助於人的自我反省，也提升人對自我與他人、自我與自然、超自然關係的思考，⁷更凸顯聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）「優質教育」（Sustainable Development Goal 4：Quality Education）。因此，本研究具體的研究目標有二：

- 一、探究運用讀者劇場教學理論融入大一國文課程之實踐成效，觀察分析本次教學規劃與實施能否有效提升學習者學習動機、學習成就感，或是由戲劇鑑賞、再創作與聽說展演向度的學習經驗，而較好地理解戲劇所呈現的審美經驗與人文省思？
- 二、評估學生參與此課程後的語文能力發展情形，特別是相對舊課綱的學習者，歷經 108 課綱洗禮的學生在學習特質和學習需求上可能存在哪些差異？

而相對應的研究問題，是希冀得知學生經驗本課程之學習活動，對日後語文學習是否產生正面影響（perceptual and attitudinal）。

年國民基本教育課程綱要（總綱）實踐策略、教師增能課程設計及主題進階回流計畫簡報》，2017，reurl.cc/282b7v。學校本位課程發展於高中端之執行與定義參見黃政傑等：《十二年國教課程教學改革理念與方向的期許》，臺北：五南出版社，2012，頁 47-48。

⁶ QT 紀錄 A、B 表於教學上的應用詳參黃子純、謝秀卉：《走進「深度討論」的國文課》，臺北，五南出版社，2020。表格略有微調，新版見謝秀卉、劉純妤：〈臺師大中文思辨與寫作能力測驗及其評分量尺建置發展研究〉，《通識教育學刊》，第 30 期，（2022.12），頁 257-300。華藝，doi.org/10.6360/TJGE.202212_(30).0007。

⁷ 黃俊傑：《轉型中的大學通識教育：理念、現況與展望》，臺北，國立臺灣大學出版中心，2015，頁 169。

貳、文獻探討

為說明本研究之理論基礎與爬梳前行研究成果，首先將論述「讀者劇場」(RT)的定義與內涵，其次說明戲劇教學與語文學習相關研究，最後探討國內、外相關的實證研究。

一、從讀者劇場到接受美學

讀者劇場(RT)廣泛運用於特殊教育改善學生聽讀學習成效卓著，亦常見於中小學中／英語教學增進課堂活動的生動與樂趣。⁸解釋學派的伽達默爾(Hans-Georg Gadamer,1976)認為當我們與文本相遇，應用理解與對話過程之間進行中心分析的框架，據此模式與過去進行一種互讓性的對話，開誠布公地提問與回答，將可由此導致理解，⁹影響接受美學理論以之為先驅，構築於幻想的文學作品一旦與讀者的自我意識結合，將拓展出一個容納一切的疆界，閱讀與解讀的過程中，所有作品將可以得到無窮無盡的多樣性模式，而非僅有單一

⁸ 國小部分有吳美慧：《讀者劇場運用於國小高年級英語閱讀教學之行動研究》，臺北：國立臺北科技大學技術及職業教育研究所碩士論文，2014。謝家欣：《運用讀者劇場提升國小六年級學生英語口說能力與學習興趣之研究》，新竹：國立清華大學教育行政碩士在職專班碩士論文，2017。薛鈞元：《電子教科書融合讀者劇場教學法對國小學生英語學習成效及動機之研究》台中：國立臺中教育大學區域與社會發展學系碩士論文，2020。；國中部分有歐于菁：《運用「讀者劇場」發展國中英語口說教學策略之行動研究》，台中：國立臺中教育大學教育學系課程與教學碩士在職專班碩士論文，2013。；高中職部分有陳里維：《讀者劇場對臺灣高職學生英文單字學習成效之影響》，臺北：國立臺灣科技大學應用外語系碩士論文，2020。；補救教學之應用有林倩如：《以讀者劇場提升國小英語補救教學學童英語學習動機與自主學習能力之行動研究》，台中：國立臺中教育大學教師專業碩士學位學程碩士論文，2017。張薰尹：《以讀者劇場進行英語補救教學之行動研究》，嘉義：國立中正大學教育學研究所碩士論文，2015。許嘉真：《運用『讀者劇場』作為國中低成就學生英語課後輔導工具之研究》，臺南：國立臺南大學教育學系課程與教學碩士班碩士論文，2011。研究者以「讀者劇場」於國圖博碩士論文資料庫進行檢索，計有 161 筆研究資料，檢索日期 2022 年 12 月 31 日。

⁹ 羅勃 C·赫魯伯：《接受美學理論》，董之林譯，高雄：駱駝出版社，1994。，頁 47。

結構或別無分致的封閉意涵。

沃爾夫岡·伊瑟爾（Wolfgang Iser）的讀者反應理論加以延伸這種多樣性閱讀與理解的可能，作品的精華一旦展開其有效啟動思辨的功能，讀者與作品的歷史便永無終結，而它的意義透過文本與讀者之間的交流得以綿延不斷。¹⁰職是之故，作品結構與接受者在閱讀的過程中不斷相互作用，讀者持續性和綜合性閱讀文本，填補空白，但又遵循著文本的模式，透過其想像、個人氣質、和文本規定，完成審美客體的構造和具體化。¹¹近年來在大一國文素養和議題導向式的教學風潮中，應用上述理論，更能邀請學生進入課堂，以之為發表、分享思考力和表達力的主體，激發投入學習活動之意願。教師作為引導者，從旁歸納總結，再次啟動學生的討論與思辨，讓建構思考的歷程持續，寫作與表達得以啟蒙。本文探討讀劇在「文學教育」領域的教與學，思索如何以讀寫合一的思維啟動創造力，設計以理論為基礎的多元教學策略。梳理前行研究相關者如下：

（一）教育戲劇（表演藝術）領域的讀劇

戲劇本質意在表現「行動中的人」（man in action），既以人為核心，即能透過戲劇的結構歷程呈現人所經歷之事物的內涵與因果關係，透過探討與了解建立學生的價值觀。¹²其中與讀劇教學設計最為相關者在於其中融入「建立情境」、「敘事性」、「詩化」與「反思」的戲劇習式活動（conventions），使學生融入角

¹⁰ 同前註 9，頁 160。

¹¹ 伊麗莎白·弗洛恩德：《讀者反應理論批評》，陳燕谷譯，高雄：駱駝出版社，1994，頁 138-139。

¹² 張曉華：《教育戲劇理論與發展》，臺北：心理出版社，2004。張曉華：《教育戲劇與劇場應用國際學術研討會論文集》收錄「2008 教育戲劇與劇場應用國際學術研討會」發表 16 篇論文，其中與教育戲劇相關者計 8 篇。詳見張曉華：《教育戲劇與劇場應用國際學術研討會論文集》，臺北：國立臺灣藝術大學，2009；張曉華等：《教育戲劇跨領域統整教學：課程設計與實務》，臺北：心理出版社，2014。張文龍：〈論戲劇技巧於教學之運用〉，《表演藝術國際學術研討會論文集》，新北：國立臺灣藝術大學，（2004.5），頁 149-164。華藝，doi.org/10.29488/BYYS.200405.0149。

色情境中，理解事件發展始末，透關人物的心理，引導學習者對於劇作內容產生更為深刻的認知與反思。戲劇教學法帶來沉浸式的感受與一般授課氛圍不同，王妙純、羅文苑以戲劇表演融入大一國文課，其教學活動設計以大一國文課文為媒材進行劇本改編與戲劇表演，¹³與本研究以劇本設計讀劇活動不同。

教育戲劇常以跨領域統整教學方式實施，近來更結合敘事力研究、探究教學法，建構以地方為基礎的藝文創作與教育之學習歷程，¹⁴其意在引導學生篩選編輯進行地方資料，經由構思、書寫產出提案，目的是創作戲劇、文物展等各種既定形式的混合或化合的藝文再現，與本文研究宗旨與教學目的不同。

（二）語文教育（文學）領域的讀劇

以讀者劇場作為教學策略的研究，在中小學得到廣泛實踐，¹⁵而本文借重結合讀者處境模型（Situational Model）和讀者反應理論（Reader-Response Theory）的「互動模式」，加強學生與劇本的交流，發揮語文教學的人文性和工具性，教室裡的師生即是現場聽眾。¹⁶

沈惠如研究指出讀劇不需裝扮、走位、背台詞，更適合作為輔助文學教學的工具，歸納讀者劇場的 5 項特色和 4 道步驟，¹⁷張連強結合心理諮商與輔導提供戲劇跨領域課程的教學實踐經驗指出：

讀者劇場最大的特色為，朗讀者將故事或情節內容，以不同角色的

¹³ 王妙純、羅文苑：〈親愛的，我把大一國文 Live 秀了！——以戲劇表演融入國文課程之教學活動設計〉，《新竹教育大學教育學報》，第 27 卷，第 1 期，（2010.6），頁 161-1921。華藝，doi.org/10.7044/NHCUEA.201006.0161。

¹⁴ 王婉容等：〈從戲劇課程出發的風土藝文課程的跨領域統整課程設計發展與執行歷程初步探究與省思〉，《亞洲戲劇教育學刊》，第 11 期，（2022.12），頁 7-24。

¹⁵ 黃心怡：〈淺談讀者劇場〉，《國教新知》，第 57 卷，第 2 期，（2010.6），頁 78-81。華藝，doi.org/10.6701/TEEJ.201006_57(2).0007。

¹⁶ 同前註 3。

¹⁷ 沈惠如：〈讀劇表演的建構與應用〉，《中華戲劇學會文藝會訊》，2001 年，網頁擷取日期 2023.3.11，reurl.cc/oZnl2V。

聲音表情，將故事呈現出來，利用口語說故事，是一種以文本為主的發聲閱讀活動。朗讀者必須充分運用臉部表情、聲音，並不要求太多肢體動作的表達，這樣的戲劇活動，在教室講臺、甚至是學生的座位上就可實施，恰好可彌補普通教室空間不足的缺憾；學生也不需要害怕花時間去背臺詞、準備道具等，而心存抗拒，只需要拿著劇本以適當的聲音、表情流暢地朗讀劇本即可；對教師而言，讀者劇場的教學技能，較容易接受與學習，實施在教學上並不會造成老師太大的負擔。這樣的教學方式，透過朗讀、對話甚至劇本創作的方式，讓聽、說、讀、寫的功能交互作用而產生新的創意。學生可以達到語言表達的練習，同時也滿足喜歡表現的欲望，教師同時也能具體呈現教學的成果，可說是輔助學生學習語文的一種方便又實用的教學活動。¹⁸

這段文字充分說明讀者劇場融入語文課的教學歷程，提醒教師教學策略執行時的注意事項，肯定讀者劇場對於語文課程的學習成效與功用。

將戲劇融入國語文教學的研究進一步與閱讀、寫作教學結合則有羅嘉怡一改傳統的閱讀教學多採用「以文為本」或「作者為本」的方式，過於強調語文教學的工具性，運用戲劇教學法引導學生與文本深入交流（讀者反應理論），進入角色的內心世界（讀者處境模型），達致深層閱讀理解和品德情意的提升。其特點在於加強讀寫結合，使學生的口頭報告和寫作內容更有深度，並有助發展其自主學習能力和態度。¹⁹針對學習動機的強化與書寫能力的提升則有胡寶秀以「史氏表演體系」（Stanislavski）的演戲手法應用在中文作為第二語言「記敘

¹⁸ 普通型高級中等學校國語文學科中心：〈111 年 8 月 17 日「111 學年度種子教師培訓課程」講座——讀者劇場在高中國語文教學中的設計與實作〉，YouTube，2022 年 9 月 12 日，youtu.be/Go9PW2FjKu8。

¹⁹ 羅嘉怡：〈學與教博覽 2019—文本、內心、角色的互動：戲劇帶動·讀寫結合〉，《Go eLearning》，2020，www.hkedcity.net/goelearning/resource/5e1c346d0da87ead69adf7c6。

文」的學與教，並進行其在「學習動機」及「動機教學實踐」方面的研究。²⁰

（三）其他領域的讀劇

傳播領域方面，臧國仁整理「朗讀」（「朗讀／朗誦」）相關文獻，區分出「戲劇（表演藝術）領域的朗讀：「對詞」與「讀劇」、「詩文（歌）的朗讀（誦）」、「教育領域的朗讀之學」、「傳播領域的朗讀：播音」、「其他領域的朗讀：宗教界與其他」等，²¹凸顯聲音作為載體與敘事媒介的特質，探討說者與聽者皆得在朗讀的過程交換彼此的身體活動以促進言說溝通，提出以「身體敘事」為核心的傳播研究。

綜上所述，讀者劇場與過去戲劇教學法運用於語文教學，其差異之處在於教學方法與步驟更為清晰，從引起學習動機，引導學生朗讀重要片段，以聲音、情感帶入角色的心境，之後尚需有意象整合、錄影片段觀賞、選擇與對談（讓學生對主題有深刻的思辨）甚至是比較閱讀，²²讀劇的重點便聚焦於角色心境的理解，戲劇技巧的掌握，例如反諷或歌對的作用，因此當學生在課堂討論後，逐一上台報告時，教學者在黑板邊聆聽邊寫上關鍵詞，略作總結。是以戲劇教學的重點在於運用戲劇方法讓學生帶入角色的所思所感，包括「集體建構角色」、「提問角色」、「圍讀」和「對談」，²³讀劇的基本任務是帶出內容要點和人物心態，教學者一方面幫助學生有組織地去掌握作品的重要事情，另一方面，又提醒學生注意細節，尤其角色情感的變化。²⁴最後，尚須以書寫作為統整收束，使學生提出對劇作內容的看法，包含四層面：（1）「情感」，強調參與，讀者受作

²⁰ 胡寶秀：〈演戲如何促進中文作為第二語言敘文寫作的學習動機〉，《亞洲戲劇教育學刊》，第9期，（2020.6），頁29-52。

²¹ 臧國仁：〈朗讀與身體敘事：傳播取向的研究提議〉，《傳播文化》，第21期，（2021.12），頁4-37。

²² 何洵怡：《跨國界閱讀：翻譯文學的教與學》，香港：香港大學出版社，2020，頁31。

²³ 同前註22，頁90。

²⁴ 同前註22，頁103。

品的影響；(2)「客觀」，強調理解，描述或呈現作品；(3)「演繹」，闡述作品的意義；(4)「評價」，以某些標準評定作品。²⁵藉此反思戲劇作品在教與學中有何理念和挑戰，期能解決問題，提高學生對於戲劇作品的興趣，深入了解作品背後的意義。

而「提問角色」與寫作時編劇的考量恰有異曲同工之妙，藉由角色的問答勾勒男女主角的人設，也是演員探索角色的方法，自我探問這個虛構人物一些實用的、私人的問題，在即興的自問自答中可以得到各式各樣對詮釋角色非常有幫助的洞見。²⁶

一個人的閱讀與思考終究不如集眾人所思所感來得廣遠，藝術品可以成為「一個經驗的客體」(an object of experience)，只有通過個人經驗才能接近它，但又不等同於任何經驗。此經驗之所以不同於數字之類的理想的客體，就是因為只有通過其結構和聲音系統的經驗的（物理的，或潛在的物理的）部分才能接近它。²⁷是故分組討論交換經驗，藉由不同背景和專長相互交流詰問，讓作品關鍵處在腦海停留、深化，補充彼此的有限所知。並且運用戲劇傳遞其中敘事意涵所能帶來的情感渲染，即使是政治或法律領域，對於正義的追求，運用虛構的歷史事件或文學小說裡的故事做為教材，依然可以使讀者將憤怒轉向慷慨，想像一個前瞻的未來。²⁸其涵育人性的具體方式是以人文傳統進行情感教育，通識教育和人文經典課程據此也著重情感素養的培養，包括同理／同情心、富同理心的想像力、代入他者角度的意願、對他人情感的細緻感受和代入他人的生命歷程，因此戲劇作品透過聲音的行動詮釋，將可鞏固處境性的領悟，陶成心

²⁵ 同前註 22，頁 150。

²⁶ 比利·默尼特(Billy Mernit)：《浪漫喜劇寫作大師班：暢銷好萊塢 20 年，相遇、分手、復合的喜劇「愛情動力學」》，謝樹寬譯，臺北：漫遊者文化，2020，頁 160。

²⁷ 勒內·韋勒克、奧斯汀·沃倫：《文學理論》，劉象愚等，杭州：浙江人民出版社，2017，頁 143。

²⁸ 瑪莎·納思邦：《憤怒與寬恕：重思正義與法律背後的情感價值》，高忠義譯，臺北：商周出版，2017，頁 328-334。

態與胸懷，涵養待人態度與倫理實踐。²⁹

二、戲劇教學與語文學習

戲劇來自於真實生活的演繹，透過作者心靈折射豐富多樣的世界，再由文學稜鏡映照人生與人性本質。文學賞析的關注對象，除了對作家知人論世的鉤稽考掘，由字句到篇章解構進行語言和修辭審美，在以學生為學習主體的課堂活動中，也重視讀者的參與，從劇作解讀連結當代意義，延伸跳躍至學術與生活情境。以戲劇元素融入語文教學者有之，³⁰運用戲劇提升學生書寫能力者有之，³¹本文抽繹戲劇中更為簡化的讀劇方式，加上臺師大思辨教學模式，具體運用在書寫表達上，是與前行研究與教學創新之處。尤其本單元教學運用臺師大大一中文思辨與表達課程指定之深度討論教學法（QT）進行問題設置，融入、引導討論主題，³²採用文本細讀的方式，師生與劇作進行廣泛而深入的互動，共同享受劇作的藝術魅力。戲劇教學對於學生語文學習的提升與助益在於：

戲劇訓練改善了學生的專注力和集中力，更訓練他們學習聽出重點，對創意思維的培育也有幫助。說話方面，做到「樂善勇敢」，即學生樂於說、善於說、勇於說、敢於說。演繹方面，學生懂得運用眼神、形態舉止等形體表達以配合不同環境、場合和身分，表演技巧得以改進。當學生代入人物角色，理解他的內心世界、處境、衝突，對他們設想問題、處理困難也有正面的影響。個人修養方面，欣賞話劇能提高學生的剖析能力和鑒賞力。至於劇本的創作、對白的撰寫、分析、想像等能力也得

²⁹ 梁卓恒等編：《字裏人間：人文經典與通識教育》，香港：香港中文大學出版社，2021。

³⁰ 同前註 13。

³¹ 同前註 20。

³² 深度討論提問設計與類型見胡衍南、王世豪編：《深度討論教學法理論與實踐》，臺北：元照出版公司，2020，頁 18；黃子純、謝秀卉編著：《走進「深度討論」的國文課堂》，臺北：五南圖書公司，2020，頁 14。

到全面提升。³³

經由課前預習，加上初步讀劇的提問彙整，學生對於戲劇在場景設置、轉換，人物對白與心境詮釋都能進行更幽微深入的闡釋，學生在課前須預習劇本，再由教師引導小組討論，逐步建立讀劇自信。圍繞著劇作的基本理解提問與分享之後，第二階段持續以提問和彙整進行課堂活動，以講述法介紹和深入闡述對劇作主題的看法和見解，用解釋和例證來建構和支持論點。

由於本課程屬大一國文必修，成員來自各系所選課學生，基本語文核心素養掌握連結至爾後的閱讀與論文書寫，進階能力則需要滿足學術情境應用需求。因此，也導入若干較為深刻的文學理論：像是《白水》由景入情，詞句的工整和重複，適切韻尾的使用傳達悠悠情意。文字的音響化、戲擬語言及巴赫金「狂歡化」語言，放大戲作的抒情特質，充分展現角色的愛意、悔恨、猶疑、忐忑等情緒。³⁴藉此引導學生理解田啟元將原來「白蛇傳」故事中單一的價值觀被解構，不再有單一正確的「情感勝利」，亦沒有單一正確的「道統勝利」，而是把視野擴展至「人」的所有層面。進一步思索白蛇故事在當代可能發生的意義和豐富價值？《白水》與「酷兒理論」人妖何分的連結是什麼？在社會上，還有哪些人，哪些事，同樣是被主流文化價值視為「妖」？藉由學術情境或生活情境的連結，擴大學生的思辨範疇，拓增小組討論交流空間。

而高行健使其人物在劇場的舞臺上旅行，扮演角色，證實「戲劇這門藝術的真諦則在於戲弄人生。」其語言風格「邪言不正，其猶綺色」，展現現代詩劇「無意義中的意義」。在〈沒有主義〉中他自言：「老莊哲學的無為和佛家的出世過於消極，我畢竟想做點什麼，對社會和自我採取一種靜觀的、觀省的態度，

³³ 牛津大學出版社編輯部：〈勇於創新 不斷求進——風采中學「戲劇教學」經驗談〉，《啟思教學通訊》，第3期，2003年，
www.keyschinese.com.hk/keys_bulletin/2003_3/11.htm。

³⁴ 關於《白水》的解讀參考鍾得凡：《田啟元編導風格研究——以《白水》為例》，臺北：國立臺灣藝術大學表演藝術研究所碩士論文，2007。

企圖對諸如上帝、魔鬼，男人、女人，善、惡，救世、受難，以及現代人之他人與自我、意識與語言等古老的主題，以戲劇形式重做詮釋。」³⁵藉由與學生共同討論此齣反映現時代人生存困境的內心戲劇，思索我們這一代人在情慾、或出遊、或處於後現代消費社會的生存條件下所造成的困惱和焦慮。在學生彼此的分享中，理解當代青年的心靈與所感，之後在引導或教材選用的考量上，方得借力使力，安排更能夠引起共鳴的素材文本。而小組討論結果呈現方式依據課堂時間各組擇要發表，其餘可以上傳到教學平台使小組交流。

參、研究方法

研究者擔任「中文思辨與表達」課程授課教師，為下學期「中文寫作與表達」規劃具體的讀劇課程與實施學習活動。為解決教學現場的問題，本研究採取行動研究法，期能以本於戲劇理論的讀者劇場(RT)融入語文課的教學歷程，對「中文思辨與表達」課程教學活動之理論與實務提出具體的建議，研究架構圖如下圖 1。

³⁵ 高行健：〈沒有主義〉，《聯合文學》，第 196 期，(2001.2)，頁 37。關於高行健劇作解讀參考張憲堂：《高行健居法時期劇作的戲劇性與劇場性研究》，宜蘭：佛光大學文學系博士論文，2011。

一、研究設計

圖 1 研究架構圖

資料來源：本研究製。

研究實施程序扼要說明如下：

- （一）課程設計：選取合適的劇本，節選教學文本，訂定各項評量評分等第說明。
- （二）課程實踐：於學期第一、二週實施教學，教學對象為修習本課程學生。
- （三）觀察記錄：第五、六週呈現讀劇結果，辦理演出後座談會，書寫微寫作評量，填寫學習反思。
- （四）行動反思：教學者是行動者也是研究者，根據此研究法的主要核心將行動與研究結合，根據上述歷程不斷修正與反思。

二、研究參與者

本研究根據便利取樣，研究參與者為修習研究者所開設「中文思辨與表達」下學期之「中文寫作與表達」課程的學生共 71 位，週四夜間班包括各系所大一學生，週五日間班限人類發展與家庭學系、機電工程學系「智能鑄造產學攜手專班」、東亞學系、華語文教學系「應用華語文學組」、歷史學系、地理學系大一學生選修，涵蓋 19 個系所。本研究的「中文思辨與表達課程」為大一必修科目，上學期選修「中文閱讀與思辨」，下學期修習「中文寫作與表達」課程，學生經由教務處共同教育委員會國文教育組的排配，可自行上網選修課程。

三、研究工具

為了解「中文思辨與表達」之「中文寫作與表達」的讀劇課程實施與學生語文學習素養的發展情況，本研究主要以質性研究方法蒐集資料，針對研究問題進行教學實務具體討論。本研究將研究工具依據行動研究過程分為行動前、行動中、行動後三個階段，分別為 QT 討論 A、B 表、演出錄影照片、演出後座談會發言紀錄、微寫作、學習反思與課程意見問卷。

（一）行動前：目標聚焦

第一週說明課程實施與深度討論教學法（QT），以說明評量規準為起點，並指導學生事先預習指定文本後，書寫 QT 討論個人預習 A 表。為適時以問題診斷為起點，透過課堂提問、課程 Line 群與教學平台建立管道，了解學生語文學習的基礎與相關經驗。

（二）行動中：發展實施

為了解課程實施情形與學生讀劇活動語文核心素養能力發展情形，蒐集在語文核心素養能力發展歷程中的相關資料，包括 QT 小組討論 B 表、演出錄影照片、演出後座談會發言紀錄、微寫作等。

1. QT 小組討論 B 表：從個人預習的 A 表中選取 2-3 個問題進行小組討論後填寫紀錄，並於課堂口頭發表。

2. 演出錄影照片：紀錄讀劇活動各組表現的文本詮釋、口語表達、合作協調及創意展現。
3. 演出後座談會發言紀錄：由自願學生擔任主持人，依序邀請各組擔綱同一角色之演員與現場觀眾座談，互動問答，可以觀眾問演員，也可以演員問觀眾。
4. 微寫作：根據兩個指定文本設計兩項線上書寫作業，檢視語文核心素養能力之書寫向度發展情形。

（三）行動後：成效評估

為理解課程實施情形與學生讀劇活動學習成效，蒐集對於課程行動研究的回饋與反思，呈現行動研究的成果分析綜效。此問卷分由「讀劇是否加深你對劇本的體會？」、「整體過程請對自己投入程度給予自評」的個人省思，以及「讀劇演出成功之處」、「讀劇演出不足之處」、「最大的困難是什麼」、「最大的收穫是什麼」的整體收穫兩大項目進行調查，附有「讀劇對你的學習有什麼啟發？」、「給予本次作業的回饋」等開放式問題。

四、課程設計

本課程設計分為課堂外與課堂內兩個部分，課堂外由學生先行預習指定文本教材，課堂內採取以讀者劇場(RT)體驗語文學習提升核心素養能力的方式，教學流程如下圖 2 所示：

圖 2 教學流程

資料來源：本研究製。

以下分就課堂外與課堂內說明本研究之課程設計：

一、課堂外

- （一）了解評量規準：將評鑑方式及標準詳載於課綱，使學生能在選課系統查詢，並於第一堂課詳細說明進行方式與評量規準，使學習目標聚焦，讀劇評分規準如下表 1。

表 1 國立臺灣師範大學讀劇評分參考說明

評分 項目	評分說明	評分參考標準			
		普通	好	很好	出色

文本 詮釋 (40%)	1. 劇本剪裁(或選段)合適度	0~10	11~20	21~30	31~40
	2. 據角色設定，表現角色聲音。				
	3. 據劇情需要，表達角色情緒。				
口語 表達 (40%)	1. 音量	0~10	11~20	21~30	31~40
	2. 語速				
	3. 流暢度				
	4. 清晰度				
	5. 儀態與肢體語言				
合作 協調 (15%)	1. 角色相互配合度	0~3	4~7	9~11	12~15
	2. 走位調度合適度				
創意 展現 (5%)	1. 道具運用	0	1	2~3	4~5
	2. 服飾搭配				
	3. 音樂設計				

資料來源：臺師大教務處共同教育委員會國文教育組³⁶

由於教師社群在學期尚未開始前的共備研習已形成共識，將辦理全校讀劇競賽，因此研究者以相同規準訂定評量準則。

(二) 事先閱讀教材：預習指定教材，填寫 QT 之 A 表，上傳 Moodle 平台。

³⁶ 謝秀卉、劉純妤：〈臺師大中文思辨與寫作能力測驗及其評分量尺建置發展研究〉，《通識教育學刊》，第 30 期，（2022.12），頁 257-300。華藝，doi.org/10.6360/TJGE.202212_(30).0007。後文微寫作之評分亦參照之。

(三) 小組讀劇演練：各組可決定運用哪一個劇本，依據原著或逕行改編，學習之後有兩週時間演練、彩排，進角色協商與工作內容分配。

二、課堂內

此為本研究之重點，本單元之如下表 2 所示：

表 2 讀劇活動課程說明

單元名稱	學習目標	學習表現與學習內容
田啟元 白水	1.能理解臺灣小劇場鬼才編導田啟元的作品與創作成就。 2.能了解劇本創作背景與當時社會情境。 3.能了解《白水》對白蛇傳故事的批判、辯證與反省。	1.《白水》如何從妖孽到妖謔顛覆原先的性別設定，更進而探討性別婚姻與道德規範等傳統觀念。 2.白蛇故事在當代可能發生的意義和豐富價值。 3.小組分工以聲情表現《白水》的角色觀點，進行多元轉換，朗讀時能凸顯韻腳與歌隊的特點。
高行健 夜遊神	1.能認識高行健的作品與創作成就。 2.能理解火車旅行、圓形結構與骨牌般事件演繹對劇情推動的效果。 3.能了解《夜遊神》語詞的人稱變換，呈現達於個人主體的解脫與精神上自由自在。	1.《夜遊神》如何實踐戲劇層次觀與戲劇表演的三重理論。 2.藝術表演「戲弄人生」的詮釋路徑，如何議論生死、自我、兩性等問題。 3.小組分工以聲情呈現《夜遊神》內心戲劇的特色，反映現時代人生存困境。

資料來源：本研究製。

分組討論於第 1-2 週教學時間進行，以了解學生語文學習情形。讀劇演出、演出後座談會、微寫作書寫與學習反思於第 5-6 週期中報告週次進行，授課時間每堂為 50 分鐘，於課堂中實施的教學步驟如下：

（一） 分組討論及發表：20 分鐘

討論並填寫 QT 之 A、B 表，紀錄、分析小組學習情形，並於 Moodle 平台登錄、上傳紀錄表。課堂上的 QT 討論，教師須以板書補充，演出後座談會也以板書統整，或請助教現場打字即時投影在教室中，並製作會議記錄，據此歸納綜整全班討論成果。

（二） 讀劇演出：25 分鐘

配合百年校慶實施「獨具慧眼／讀劇匯演」的行動實踐，各組於第五、六週從田啟元《白水》、高行健《夜遊神》中選取章節分組讀劇，每組 5-6 人，作為期中考成績。

（三） 演出後座談會：15 分鐘

為了能夠達到演員和觀眾雙向溝通，不但觀眾提問演員，演員也可以提問觀眾，逐步引導總結，示例如下：

1. 哪一幕令你最感動？
2. 哪一句對白令你印象最深刻？
3. 哪些地方令你覺得看不明白？心生困惑？
4. 看完演出之後，請觀眾朗讀一小段最能表達角色的台詞，比較與剛剛讀劇演出者的詮釋方法有何分別？

5. 哪些對白加減？以營造表達效果？
6. 剛剛走位、道具、服裝、燈光的詮釋，你覺得用意是什麼？
7. 我從……觀點思考（針對劇中事件）
8. 我認為……（針對演員詮釋方式的觀點，把自己當成演員，扮演採取這個觀點的角色，進一步明理由）
9. 從這個觀點來看／演繹角色，我有個問題／疑慮……³⁷

演出後座談會讓學生進入角色歷程，且詮釋不同劇本的組別能相互交流，讓學生培養更具同理的回應，因此以演出後座談會推測其他人或物的觀察、理解、信念、關注及疑問，更深入理解劇中角色人物內心世界，練習跳脫自己的知識和生活背景框架，清楚看見不同觀點會如何影響對情節和角色詮釋的理解，有效推動學生透過讀劇深入思辨。

為能突出角色動機及性格，關注事件和人物心態的關係，反思行為背後的意識，進一步使學生接下來能夠有目的地進行長篇發言和寫作，參與對各種觀點和看法的探討，也關注更多劇作細節，以「提問角色」練習區分主要觀點、輔助細節和相關解釋。演出後座談會則是準備提問示例，以向「白蛇」角色提問為例：

1. 接收：青蛇欲取許仙性命時，你看到許仙是如何反應？許仙向你求救，你會出手嗎？
2. 回應：許仙躲到法海身後，你的感受是什麼？打算如何挽回？或者不置可否？
3. 評價：後來你叩問：「是誰在那邊寫著詩篇？」反映你對這段感情的評

³⁷ 扣緊朗讀劇場演出的回應模式，關於演出後座談會的辦理與實施情形詳見註3，頁65。

價如何？

4. 組織：青蛇扮演默默支持你的角色，為你挺身而出，你將做那些事來回報其付出？

5. 生命價值：（白蛇反問觀眾）青蛇要讓法海當男無根，當女不成，為何青蛇執意與法海針鋒相對？你對青蛇的態度和立場了解多少？劇本中戲分不多的青蛇？你如何體會其情感？³⁸

第一堂課三組演出完畢約需時 30 分鐘，之後 20 分鐘進行演出後座談會，各邀請 2 位學生擔任主持人，第 1、2、3 組演出，由第 4、5、6 組提問，依序輪流。《白水》演出後座談會先後提問 3 位白蛇、許仙、法海和青蛇；《夜遊神》則與角色分配相關，兩班因角色分配協商結果不同，辦理方式也有所差異。

（四）微寫作書寫：30 分鐘

語文學習須以聽說讀寫全方位完整其過程，讀劇演繹詮釋，在聽與說方面已得到長足練習，再經歷過座談會，可對彼此的想法互有補充。接著引導學生進行微寫作，使這些討論成果得到延伸思考，作為讀劇活動的收束，符合「中文思辨與表達」之「中文寫作與表達」課程教學目標。學生在五、六兩週先以紙本書寫。經老師批閱，給予建議，兩篇擇一較優者打字輸入平台作業繳交區。

《白水》微寫作的設計欲使學生練習從生活情境思考，探索自己人際互動中的慣性思維，嘗試發現問題，了解劇作與自身經驗的關聯性與意義建構。題目如下表 3：

表 3 《白水》微寫作題目一覽表

娘，我一頁一頁的翻聖賢書，一個一個的去閱人的臉，所謂聖賢書無非要	丁（白蛇）：是誰在那滄海桑田
	甲（青蛇）：是誰在那鳳痴鸞顛

³⁸ 五種模式參考註 3，頁 44-45。

我們做人，但為什麼真的人都不想做	丙（法海）：是誰在那牽引紅線
人呢？娘啊！閱遍了人和書，我只想	乙（許仙）：是誰在那情海生變
長哭，娘啊，世間原來並沒有人跟你	全：是誰在那邊
一樣癡心想做人啊！	變，變，輕輕變。
（張曉風〈許士林的獨白〉）	變，變，輕輕變。（田啟元《白水》）

根據許士林所說「真的人都不想做」與《白水》「是誰在那邊／變，變，輕輕變」，請說明你對「人與人之間的可能性」、「找出與他人相處之道」的體會，文長 200 字以內。

資料來源：寫作題目是作者自行設計，張曉風：〈許士林的獨白〉，出自《步下紅毯之後（新版）》，臺北：九歌出版社，2007。

《夜遊神》的劇作延伸的學習活動，企圖讓學生透過書寫表達「這個人物可以看到、觀察到、或注意到什麼？」、「這個人物可能知道、了解或相信什麼？」、「這個人物可能在意什麼？」、「這個人物可能會有什麼疑惑或問題？」，分享想法，深化在演出後座談會中所得到的想法。因此設計以獨白體設計代入書寫，練習從該角色或物件提問。以觀點取替培養學生的同理心與理解，穿透劇作主旨。題目為：「請以劇中任一角色，寫下「○○的獨白」，展現其個性與生活哲學，文長 200 字以內。」

（五）填寫學習反思：20 分鐘

請學生對於學習活動進行反思，學生讀劇演出時必須思考該如何以合適的語氣、節奏、身體姿勢才能合理詮釋角色，以此方式引導學生紀錄省思成果，並思索如何呈現才能達成學習目標。

五、資料處理與分析

研究者根據教學過程所蒐集的資料，分別編碼如下表 4 所示：

表 4 質性資料編碼說明

資料名稱	資料編碼	說明
1. QT 討論 A 表	討 A1	表示 QT 討論學習者 1 的 A 表
2. QT 討論 B 表	討 B1	表示 QT 討論第 1 組的 B 表
3. 演出錄影、照片	影 1	表示第 1 組的演出影像紀錄
4. 演出後座談會發言紀錄	紀 1-1	表示學習組別週四班第 1 組的學習反思，紀 2-1 則為週五班第 1 組發言紀錄
5. 微寫作	寫 1	表示學習者 1 的微寫作
6. 學習反思	思 1-1	表示學習組別週四班第 1 組的學習反思，思 2-1 則為週五班第 1 組
7. 課程意見問卷	問 1	表示學習者 1 的問卷回答

資料來源：本研究製。

本研究著重從資料本身出發，透過有系統地蒐集和分析資料的研究歷程，嘗試歸納和演繹讀者劇場（RT）在語文教學中的創造性呈現，依據概念化（conceptualizing）層次持續比較資料中的事例，分析過程中組合結構和歷程，不但有助於研究者捕捉學習現象的複雜性，驗證研究目的，以供進一步推衍擴充。研究方法同時具備根據 Strauss 提出的三階段資料編碼方式，包含「開放性譯碼」（open coding）、「主軸譯碼」（axial coding）與「選擇性譯碼」（selecting coding），³⁹將資料加以分類、歸納，從中尋索意義主軸，抽取出創新的、統整的、合於現實的架構。

因本研究之研究者同時也是教學者，故以資料三角驗證（data triangulation）提高研究結果的客觀性，由各種資料來源來蒐集證據，研究過程除研究者外，

³⁹ Strauss, A. L. *Qualitative analysis for social scientists*. Cambridge University Press, 1987.

也由教學助理擔任調查者同時進行，比對同一資料時，運用不同觀點或理論加以探討，也儘量使用不同的研究方法研究所描述的對象。

肆、研究結果

本研究依據讀者劇場（RT）理論設計並實施「中文思辨與表達」之「中文寫作與表達」讀劇課程，主要的實施程序為「課程設計、課程實踐、觀察記錄、行動反思」四階段，透過各階段的反思後具體總結經驗。以下分就學生參與課堂學習活動的時間順序，透過歸納分析學生在各項學習活動中的表現與內容、對各項教學活動的回饋和心得，探討課程實施的情形和結果。

一、參與課程前

學生須事先閱讀教材，預習後填寫 QT 之 A 表，上傳 Moodle 平台。分析《白水》提問內容，其問題設計如下表 5：

表 5 《白水》問題類型分析（討 A1-1）

編號	問題	類型
1.	劇作如何凸顯許仙的無能？為何許仙被法海所困，失去獨立思考能力？	分析型
2.	根據白蛇追憶，白蛇索夫的理由，是什麼？	分析型
3.	根據劇本，法海抵擋白蛇的理由是什麼？	推測型
4.	分析一段台詞的情緒詮釋，應是什麼？	推測型
5.	分析一段劇作台詞中指涉的對象為何？	歸納型
6.	分析劇作台詞中「滄海桑田」指涉的是什麼？	推測型
7.	分析劇作台詞中「情海生變」指涉的是什麼？	推測型

8.	多元觀點的轉換製造什麼樣的戲劇效果？	推測型
9.	法海現身為何沒有歌隊評論他？法海為何不願意成全白蛇和許仙？	分析型
10.	改成較為短促的韻腳，舞台指示為何特意標記「笑」？	分析型
11.	除了水淹金山寺，白蛇有沒有更好的辦法挽回丈夫，避免悲劇？	感受型
12.	白蛇水淹金山寺為什麼會引起觀眾的認可與同情？	感受型
13.	青蛇為何憤恨許仙，這個角色在劇中的作用是什麼？	歸納型
14.	歌隊的狀態和作用是什麼？製造什麼樣的戲劇效果？你覺得成功嗎？	推測型 分析型
15.	劇名「白水」，意指什麼呢？	推測型
16.	開放式的結局，你覺得合適嗎？	推測型

資料來源：本研究製。

1980 年代臺灣解嚴之初，學生事先閱讀田啟元多元前衛的劇作，能夠在不同的角色立場上尊重多樣的情感態度和觀點。此階段的提問，學生大致能扣合文本內容與劇作核心意旨，從正統與「妖言」的角度探討田啟元劇作，進行故事溯源，文體及語言特質探究，展現對劇作的理解，接續發展課堂上小組深度討論（QT）提問的互動。《夜遊神》的提問如下表 6：

表 6 《白水》問題類型分析（討 A1-1）

編號	問題	類型
1.	夢遊者喃喃自語展現內心世界，其情慾狀態是什麼？	推測型
2.	當夢遊者受到刺激，失望離開，口中念念有詞，顯現心	推測型

	中的想法是什麼？	
3.	夢遊者為何踩碎自己的頭顱？與劇作主旨有何關聯？	分析型
4.	夢遊者的暴力行為，有何隱喻？	分析型
5.	結局安排多重挫敗的夢遊者，成為凶手，殺死流浪漢。 就在他回家收看有無命案報導的新聞時，又於天橋上和 另一名行人扭打一起。此時，在一聲啞啞的嚎叫，火車的 檢票員上，幕落，結束了一場心靈之旅的噩夢。這樣的 安排，劇作者的用意是什麼？	推測型
6.	根據劇情，流浪漢的箱子，可能的作用是什麼？	推測型
7.	請分析妓女這個角色的特質。	歸納型
8.	「那主」角色，在本劇中呈現什麼價值觀與戲劇性？	歸納型
9.	高行健利用人頭的變體來代替思想，扔掉它或是將之割 除的動作，象徵什麼？	連結型
10.	如骨牌的事件推動戲劇情節發展，本劇中有哪些事件演 繹情節？	歸納型
11.	火車旅行對於本劇情節推動的意義和作用是什麼？	推測型
12.	「你」的人稱，在本劇中如何發揮劇場性的作用？	歸納型
13.	評論者認為《夜遊神》似乎有意實驗「鬧劇」式禪劇的 可能，請從劇作證明之？	分析型
14.	兩性情慾在高行健戲劇性的劇作法中有何特色？	歸納型
15.	高行健如何挑戰觀眾的思考，探詢人類生命的真諦？	分析型
16.	高行健在《夜遊神》如何呈現繼承中國傳統戲曲，並混 合西方現代劇院的元素？	分析型
17.	高行健是否假託戲劇文本的外在書寫，表現其個人內在 主體的追尋？	推測型
18.	高行健的戲劇層次觀，如何從演出層次，向超越演出的	感受型

意識？是否成功達到「讓觀眾照亮自己的洞察力」的目的？

資料來源：本研究製。

《夜遊神》是 1990 年代高行健旅居法國劇作，透過讀劇深刻理解民主社會中性別平等的價值，思索存在意義的內心戲劇等不同觀念的作品。在搭火車的場景中，從離家到返家，從「出發—旅行—返家」的圓形結構，以真實的場景，由敘述者或一個情境進入虛幻的場景，以虛實移置架構出劇作的劇場性。這是高行健居法後一段在西方世界乘坐火車的經驗，是融入西方的生活，寫出西方生活現實的作品。正因歐洲特快火車之旅是一封閉環境，有助於夜行者沉睡入夢，合理掉入一連串的夢境。

不論《白水》或《夜遊神》的類型問題可以看出學生往高層次思考的提問軌跡，⁴⁰可見學生對於文本逐漸加深理解，透過教師的引導將使學生的思考更有層次性，透過討論及思辨培養學生習得批判性分析能力（critical analytic thinking），而非僅停留在發展提問類型的階段。綜上，繼之使各組揣摩以下列不同角色身分，向劇中指定對象提問，之後分享擬定的問題與回應。總整學習者參與本課程之事前預習所達成的學習成效，包含「理解角色的心情」（問 1）、「用不同視角去閱讀文本，並且比較能知道角色為什麼會說那些台詞、有那些情緒」（問 4）。後續讀劇時每組須繳交分工表使觀眾知悉編派與分配等分工概況，並從中可知學生對劇作或角色詮釋有其理解上的差異，有學生能夠「事先揣摩角色特性，更能理解法海這個角色的立場想法。」（問 7），也有學生發現「要融入角色、以角色的身分思考需要花時間思考劇本外角色間的關係。」（問 18）顯現預習階段投入的學習時間不足，省思理解文字與揣摩角色的重要性。

⁴⁰ 六種類型問題的定義及其例子參見胡衍南、王世豪編：《深度討論教學法理論與實踐》，臺北：元照出版公司，2020，頁 18。

二、參與課程後

在讀劇體驗學習中，教師的重要工作是促進探究式閱讀理解，使學生產生自我學習反思。研究者根據蒐集資料歸納分析學習者認知和情意方面對於語文學習素養能力的發展情形，以下針對量化資料和質性資料分述之：

（一） 量化資料

本課程於活動結束後以學習成果導向問卷線上作答，採用李克特五點量表，呈現學習者參與課程後的自我評價，如下表 7 所示：

表 7 學生學習成果導向問卷結果

題號	題目	非常 同意	同意	普通	不太 滿意	極 不 滿意	總 數	平 均 數	標 準 差
1	讀劇是否加深你對劇本的體會？	30	37	6	0	0	73	4.3	0.62
2	整體過程請對自己投入程度給予自評（滿意度由 5 到 1 呈現）	21	39	13	0	0	73	4.1	0.68

資料來源：本研究製。

本研究以學習成效自評評估戲劇理論的讀者劇場（RT）融入語文課之學習成效。評估工具採用研究者自行設計的學習成效自評，共 2 題。此問卷使用李克特氏 5 分量表（Likert scale，1＝非常不同意 5＝非常同意）。問卷顯示學生覺得讀劇加深閱讀理解，也自認為投入讀劇學習活動中。接著進一步請學生提出擔綱演員的省思，採線上表單填寫質性文字描述並據以分析學習成效。

（二）質性資料

1. 透過不同角色互動促進情感詮釋，提升動機

《夜遊神》的劇本雖發生於場景單純的車廂中，也僅只是夢遊者的夢中所想，但透過不同角色的互動，深刻呈現當代人荒謬虛無的心境，貼近人性，學生對於其中若干角色雖然相關生活經驗匱乏，但透過戲劇的理解揣摩，尚能體會該角色的生活與所思所想。

有些角色甚至刻意設置演員生理性別與原著設定悖反，以處理方式的差異引起觀眾好奇。《白水》以男性飾演白蛇一角，學生認為「角色經協調，且戲份多。」（紀 1-1）「想嘗試不同效果。」（紀 1-3）「意外，男性演員看待女性角色或許有不同演繹。」（紀 2-3）也有以男性飾演青蛇一角，認為相較其他角色，青蛇可揣摩處較少，按原著青蛇是一忠心角色，總為白蛇不抱不平，為白蛇付出，甚至看重白蛇大於自己。青蛇「崇拜白且為之抱不平；完全為白著想，延續子嗣。想以男性飾青蛇，覺得這是有義氣的角色。」（紀 2-2）也有組別以女性詮釋許仙一角，認為面對妻子的掙扎，許仙的態度不夠負責，當枕邊人變身自己最恐懼（理所當然）之物，許仙「明知犯錯，自圓其說。」（紀 1-3）、「容易被世俗價位綁架，欠缺中心思想，許仙並不渣，也有感情和自己的想法，從唯唯諾諾的對白可知他仍有愛。」（紀 1-3）甚至進一步以追問型問題分析許仙的心路歷程，建議軟弱的許仙應採取更好的處理方式。

同一劇本不同的情感詮釋呈現演員對於該角色的思辨，《夜遊神》中學生刻意以男性飾演妓女一角，在揣摩過程中認為「比較難，花較多時間，因為並無接觸這類人物。覺得妓女像是戴著面具與人互動一樣。」（紀 1-2）、「有點困難，過度演繹會太刻板印象，所以會折衷，以嬌俏的方式呈現。剛烈，面對夢遊者和流浪漢說話方式灑脫。以其它文本了解，這種職業在不同人身上，會有不同風格。」（紀 2-2）對比同一角色，由女性演員飾演妓女，其想法是「自己的本質不需要被他人定義，不用因為自己作為妓女而感到尷尬。因為被外界定義了

這樣的刻板印象，所以即使不以這樣的方式免除車票，他人也會認為做作。」
(紀 1-3)

很多操作細節的處理，在讀劇時恐不能體會，透過演員現身說法，或操作者說明其用心，觀眾不但恍然大悟，也多了一份對於劇作的理解，演員則完成了「從做中學」(Learning by Doing)的實踐歷程。

2. 透過讀劇召喚讀者期待視野填補空白，獲取成就感

研究者於教學過程分析以讀者期待視野所解讀的文本意涵，使學生投入讀劇活動時能映照自身的生命觀照，得到更為深刻的理解。關於「真的人都不想做人」一句，學生認為許士林和《白水》裡的台詞之所以如此闡述的原因有二：

首先許仙和白蛇的愛情並非建立於同一立足點，人類的見異思遷是天性，即使違反了道德仍難避免情感生變，人類會十分掙扎；妖則否，因此這段感情本在一開始便有分歧。再者為人對無法掌握之事物產生恐懼，許仙對妖族是非常畏怕的，因為其是未知領域且之前沒有人和妖的愛情先例，他自然不能接受這般情形。上述兩個原因使許仙白蛇的戀曲不能延續，充分展現了人類於其中的痛苦和抗拒，所以真的人不願做人。」
(寫 43)

也有學生認為是因為人對聖賢的理想、定義產生壓力，思辨是否達不到這些標準，是否就稱不上一個人？進而分析：

人與社群的牽繫、彼此比較、鼓勵也促成了人「生」的慾望，在尋找理想的自己途中，我們都遇見不同的人、緣分，也會經歷層層的改變，而人際相處即為改變的一種來源，無論是好是壞，有他人的借鏡，我們才能更看清自己，也可能受到啟發，產生做人的意念，人跟人之間是流動的情感循環，就如同生命也是生生不息的。(寫 6)

3. 讀劇有利於探究式理解，展現語文能力

從課堂劇本分析、分組討論時提問、讀劇呈現，將這些觀點歸納分析，學生即能發現自己與他人的不同觀點。順著「變」的主題，接續著表達意見，學生提出《白水》中許仙的情海生「變」對比白娘子的「癡心」，究竟人情互動該如何相待？

人好比一粒沙，在大千世界中隨風而去，旅程中與許多人擦肩而過，這就是可能性所在。只要我們在面對人的交流時，保持真誠的心相待，哪怕是在大漠、在幽谷、在深海，無論外在如何「變」，我們始終是那一粒沙，始終「癡心做人」。在不同的章節中，遇上不同的人，碰上不同的可能，始終，不變的仍是那一份「真」與「誠」。(寫 33)

關於如何「找出與他人相處之道」的體會，學生認為：

世界上唯一不變的東西就是變，人心尤是。在日常生活裡最不能奢求的就是一段穩定不變的關係，人心太纖細脆弱，也許是一個小動作、一句話，一個裂痕浮現，如同白蛇和許仙最後走至滅亡，都是由此奢望起。所以在與人相處中應該把態度擺正，我們是人類而非聖賢，「變」是最稀鬆平常的事。把自己的期望放低，「不變」欣然接受；「變」則不需太過悲苦，不是要看破紅塵的麻木，而是處變不驚的淡然。(寫 63)

當師生圍繞著演員，學習找出不同的觀點，也培養對他人想法或觀點的敏銳度，更能深刻了解彼此詮釋劇本與讀劇的內心感受，對於「人與人之間的可能性」，由經典走向當代議題的思辨：

聖賢說「禮」，背後是有一個「仁」去支持這個概念，沒有「仁」的「禮」只是固化的教條。「仁」是道德實踐的理想，是人與人之間相處最理想的體現。現代社會尤其重視多元聲音，人應該做出自由選擇。不過，固化的規範、只願聽自己所接受的，要實現求同存異，簡直是同床異夢。《白水》無疑是「一元」與「多元」的可能性的角力，法海固化的教條，

將人的可能性毀於搖籃之中，而白蛇的所作所為，表現出人的多元的可能性。我認為只有將心比己，求同存異，才是人與人之間相處的起點及方法。（寫 60）

不但是情感或家庭範疇，學生也思索國際之間的人權和正義，提出「我們如何看待犯了錯的人」的議題：

人常說因為別人犯錯，就覺得自己有完全支配他人的權利，但人都會犯錯，所以這種看似正義的做法，就會在實際上變成一種強壓弱的罪惡。所以人應看著自己的內心，是否有支配他人的慾望，如果有，又加以實現，那麼人與人和國與國，就只會有殘酷的戰爭。相反地，如果心中有善，照顧傷者、同情弱者、看顧窮人、不以正義之名行壓迫之實，世界就會和平。（寫 71）

不論演員或觀眾都能產生更廣闊、完整的理解，激發更多具有啟發性的見解與有趣的提問，進而深化核心語文素養能力。過程中發現有學生不曾書寫過獨白體的文字，因此，需調整於寫作前先說明獨白體的文字特色，使學生更能掌握此形式發抒情感。

4. 獲得思緒的湧動與轉折，抒發內心感懷

獨白體的書寫延續演出後座談會的交鋒與思辨，落實在文字中，呈現思緒的湧動與轉折，許多學生以男性之身寫女性角色，或者以女性角度解讀男性角色的內心所感，在理解之餘更多了文句結構的表達和練習：

在古今中我所有的劇本以及小說當中，我幾乎被當作一個受男人掌控、並且完全沒有自主權的因為角色。然而，在這部劇本當中卻讓我完美呈現了女人應有的樣貌，不再是對著男人低聲下氣，而是檢回了可掌控的「自主意識」。記得我曾說過：「您不相信女人也會真愛，不祇是賣？」
「您是說女人的感情都是用錢買來的？」雖然我對於性愛關係輕率，但

這卻不代表我的性自主權就要掌控在你們這些男人的手裡。(寫 10)

由於微寫作角色自訂，其中最多人寫的是「妓女的獨白」，圍繞著父權的批判，以角色代入人物內心。在讀劇過程中學生發現同樣的句子由不同演員運用不同的語氣加以詮釋感覺真的差很多，表達的意思也不盡相同，切身的體會到了現代人只用手機以文字傳訊扼殺了深層的語文理解。此外學生也感受到：

讀劇，可以讓我們對於文字有更深入的了解。因為讀劇表演不同於單純閱讀，讀劇是一個輸入知識，再輸出理解的完整過程，讓人能更站在人物立場思考。同時透過表演者不同的詮釋方式，觀眾也會對劇本有不同的理解或是想法，是很特別的學習經驗。(問 27)

我認為讀劇對於解讀夜遊神劇本是很有幫助的，透過聽從閱讀聲或是夢遊者的台詞，能夠更好的理解作者想呈現的意境及哲理，比起單閱讀文本還要深刻。再者，後來的座談會也很有幫助，許多同學都會問有趣的問題，可以更了解其他人詮釋同一個角色的心境及發想。(問 30)

我認為讀劇是另一種形式的學習，透過讀劇更能感受到劇中人物的想法、感情。這兩個劇本各有獨特之處。白水透過許多重複句式的疊加，表達人物的情感，很特別。夜遊神則是打破我對表演應文雅的印象，讓我印象深刻。(問 37)

總上，學生體悟到應以更細膩的角度來閱讀及思考劇中角色的糾葛，以達到更深入的理解。在學習過程中學會細心體察，閱讀時不能只看字句表面，從探究中得到更多理解，培育語文核心素養能力。

5. 增加同儕互動樂在學習，創新語文應用

對於運用讀劇教學的創新與接受狀況，從未嘗試過的學生大多認為頗為新鮮有趣，對於熟悉組員有所助益，增加班級互動的機會，提升團隊向心力，協助凝聚課堂共識。過去曾有過讀劇活動相關經驗者，肯定課程能夠勇於創新，

提出其他課程不易有機會嘗試的學習方式，不但加深對於文本的理解，也對學習方式頗有啟發，克服了過去的演出障礙。其經驗感受為：

在今天的演出後發現其實《夜遊神》雖然相較於《白水》來說更難以理解，但照劇本仔細演出竟有不同的效果，若只閱讀《夜遊神》的文字，會發現其中角色的思想與一般人較為不同而難以產生共鳴，但在同學們動態演出時，卻使角色生動了起來，動機甚至是理由都變得合理了，因此我覺得劇本本就不該單從字面上去理解，而應該做實際演出，更能了解與展現出作者的原意。(思 56)

從讀劇的身上發現了另一種詮釋故事的方法，也比普通的文本更讓我明白與理解角色的心境，更加的可以帶入情節，最終讓我對於文本更熟悉。(思 5)

在演出後座談會有深入探討各角色的性格及想法，同學們都有機會上台發表自己的言論，讓我們都能更加了解每個角色的內心世界及飾者角度下的詮釋，相較於單純聆聽老師上課，多了幾分參與感。(思 39)

我認為讀劇可以讓我更好的、也更有動力去了解劇中人物的想法、對劇本的體會，這於我而言是很大的啟發，往常可能僅僅求讀懂，但為了讀劇會更深入去揣摩劇中人物的所作所為，是十分大的收穫。(思 49)

因讀劇必須融入角色、看到同儕不太一樣的一面，與日常對話不同，也與上台演戲不同。學生從過程中了解文字其實可轉以展現情感上的表達，此後也更願意試著善用自己的聲音語言。因相觀而善促進學習成效，擴增閱讀文本型態，學生大多也能肯定藉由讀劇活動閱讀平時較少接觸的劇本文類。

伍、教學省思

兩部劇作層層透過提問與討論深入劇作核心意旨，培養學生閱讀探究分析能力，也能在充分理解的前提下演出，並享受劇作帶動的思辨與表達。學生在演出方式性別角色的詮釋有立場明顯不同的情形，有時是飾演同一角色的演員之間，有時是觀眾理解與演員詮釋之間，透過發言理解彼此的想法，特別是讓立場明顯不同的同學暢談其想法，以及立場介於兩者之間的發言，從問卷中的反思了解其語文核心素養能力的具體增長。

一、讀者劇場對於語文課程的學習成效與功用

本研究之教學實踐主要是以讀者劇場（RT）理論於「中文思辨與表達」之「中文寫作與表達」課程，讀劇教學活動是研究者於 110 學年度開設課程的設計。在過程中，學生於課堂上與課後的表現、寫作成果和問卷回饋均對教學與研究助益甚多，累積教學經驗與反思，透過研究修正實施模式。學生在本學期之展演作品，提交本校教務處共同教育委員會國文教育組辦理之讀劇比賽獲得首獎與推薦獎，首獎改編高行健《夜遊神》劇作，推薦獎搬演田啟元《白水》片段，均展現學生寫作及口語表達能力，雖組員來自不同系所，經由課堂上與課餘小組討論及團隊合作，在讀劇的排練和演出中，發揮創意潛能，精進人際溝通和團隊協調的能力。

回顧本課程教學模式之建構歷程，檢視前行研究之成果，與課程發展之初的教學目標加以對照，研究者的關注焦點在於兩班學生來源多元屬性不同，學習風格各自迥異，週四夜間班討論時較為奔放活潑，週五日間班以歷史地理華語東亞等系為主，也有零星其他系所，較為深思熟慮，是否都能在過程中互相比較、討論自己在「進入角色」過程中的疑惑或困難，觀眾向演員提問，演員也能向觀眾提問，最後完成書寫作為定錨。

本研究將課程分為三階段，包含課堂讀劇以聲情展現劇作文字意涵，與組員和觀眾之間達到情感的流動，第二階段是讀劇後的座談會，各自以演員或觀眾的立場進行意見交流，省思讀劇過程的收穫與不足之處，第三階段透過微寫作確認是否更深入了解角色的內心世界，與自身生活的連結，了解劇作情節的複雜深刻，並讓認知融入寫作中。據此，透過參加校內比賽得獎的2組作品，各自選擇不同劇本完成問題討論和角色分配協商的過程，分析比賽提交的簡報文字內容之向度，週五日間班以高行健《夜遊神》第二幕節錄部分內容改編，因為其中情緒轉變較大，呈現劇作人物不願單純聽從他人的命令，會反抗、會猶豫，可知在劇作選擇上給予學生自由，呈現其心性與劇作人物之相應，較能適切詮釋出劇作聲情。

其次，研究者希望課程以思辨和提問討論為核心，因此在指導學生改編劇作時，建議能思考不同於原著的處理方式，例如找人擔任旁白將以有助於觀眾了解演員表情，或加入帶有情緒字眼的旁白，以這些方法減少戴口罩演出對於觀眾理解和感受的影響，也補充一些像是開關燈的說明輔助語，使對於觀眾更了解劇情的發展。在詮釋劇作的人物聲口方面，為了融入角色，擔任痞子這種較特殊的角色，演員平時練習以「老子」的口吻針對語氣進行揣摩。至於夢遊者這個角色的台詞中常常會有「你」和「您」兩種指稱對方的措辭出現，演員覺得唸的時候能會咬字不夠清楚，為了避免這個狀況，當提到「你」的時候便輕輕帶過；在唸「您」的時候，則特別加重咬字。在道具與場景的營造方面，為了營造夜晚巷弄內漆黑蒼涼感，將燈光調暗，也因此使用了桌椅作為簡陋的道具，為痞子這個角色特別配一支槍，呈現當今這世道險惡，不配把槍怎敢在路上走的社會沉淪。而為了展現和哥兒們的對話相較於原劇作的不同處理方式，此幕夢遊者開頭及結尾的獨白幾乎都被刪除，這些處理的細節都可以看出學生對於劇作情境思考與討論的敏銳觀察。而在節選段落與刪減台詞的處理上，學生修改過於拗口的台詞，搭配鏡頭的視角轉換經營整體畫面，演員雖然走位並不多，但時間長度掌握恰如其分。

週四夜間班以田啟元《白水》演繹，寫下「白蛇勇敢追許仙，青蛇旁人肩並肩。許仙心裡掙扎處，法海道義來相勸。」可知因為白蛇愛得勇敢，青蛇支持的情誼，許仙雖對愛有掙扎徬徨，也曾有法海的相勸或相阻，圍繞著以「愛」為核心的主題提出閱讀與詮釋文本思辨後的動機書寫。針對意涵提出思辨，學生考慮的是愛無對錯，白蛇愛人本於性情，青蛇因對白蛇同類之愛，恨許仙無情，法海過於執著人妖殊途，讓原本平靜的家庭頓生波瀾，寫下「白蛇愛人有何錯？青蛇愛恨何處生？許仙動搖因法海？人獸妖聖為何爭？」的提問。以上提交比賽的文字表現均呈現學生對於劇作理解，轉化為個人語文核心素養能力的表現，不論文字表現形式或聲腔結構，都能以創意呈現，獲得校方評審的青睞。

二、課前預習落實不易需加強動機提升

教學單元初始，以電影《我的靈魂是愛做的》（陳敏郎，2019）引起動機，導演在前導宣傳影片說明欲將本片獻給田啟元，電影片頭舞蹈便是出自其劇作；⁴¹而甫獲獎的旅日小說家李琴峰《北極星灑落之夜》刻畫同志悲苦與希望，引起共鳴。教學設定以從妖孽到妖謔的角度了解《白水》如何顛覆原先的性別設定，探討性別婚姻與道德規範等傳統觀念。為能讓學生模擬不同角色的心境，也在相互交換身分立場中理解情緒與其思考脈絡，在 QT 討論 B 表加入提問身分與指定對象回應的進階題，六組分就「以白蛇的身分向許仙提問」、「以白蛇的立場向法海提問」、「以白蛇的立場向胎兒提問」、「以許仙的立場向白蛇提問」、「以許仙的立場向法海提問」、以「青蛇的立場向許仙提問」加以練習，是為本研究 QT 討論 B 表（討 B1-1）。

另一題進階題則是指定「許士林鄰居」、「許士林」、「法海」、「青蛇」、「蝦兵蟹將」、「法海的寶鉢」等角色自我提問，為本研究 QT 討論 B 表（討 B1-2）

⁴¹ GagaTai 嘎嘎台：〈台灣男同志電影《我的靈魂是愛做的》拍下公民老師的被出櫃危機 重現社會真實處境〉，《杰德影音》，2020 年 4 月 1 日，reurl.cc/Ovjq6r。

以此落實文化傳承的通識教育理念與課程規劃應建構在「全球化」時代跨文化脈絡的新人文主義，注意自我（self）與他者（other）之間的互動對話，⁴²開放現場提問及指定角色獨白。接著引導學生以下列身分提問該人物的內心世界，並回應其獨白，所提出的必須是文本中沒有列出的內容，必須緊扣文本的重要內容，如該人物做決定的動機等，向劇中角色提問，小組討論後分享擬答。

高行健《夜遊神》在分析情節之初以與學校的關聯性之解讀切入，2012年6月高行健擔任講座教授，《夜遊神》由果陀劇場導演梁志民，帶領表演藝術研究所的學生製作，曾在臺師大知音劇場演出。作者在人稱上別有用心，入夢後的主角均以「你」取代「我」，造成旁白效果，讓戲劇的進行更不真實，也讓主角更清醒意識到身不由己，卻又只能隨夢蕩去。由於《夜遊神》劇作頗長，設定的空間在火車上，乘客角色身分較多，故以「旅客／夢遊者」、「老人／流浪漢」、「年輕女人／妓女」、「青年人／痞子」、「漢子／那主」、「檢票員／蒙面人」等人物之台詞為檢索範圍，讓學生小組討論後，分享「哪一段台詞最能凸顯該角色核心思想」，交換觀察所得。

至於劇作意旨與內涵，則以「你對哪一段台詞最感到心有戚戚焉，為什麼？」、「你最無法苟同的台詞是哪一段，為什麼？」、「劇中你最喜歡的角色，是哪一個？為什麼？」、「劇中你無法認同的角色，是哪一個？為什麼？」、「劇中你覺得隱喻性最大的道具，是哪一個？為什麼？」、「請分享你在旅行中的觀察與經驗，並與本劇對比。」經小組討論後分享彼此的看法，再由教師統整，降低學生覺得劇本太長或太難衍生的反感。

陸、 結論與建議

⁴² 同前註 7，頁 211-212。

為探討運用讀劇教學促進「中文思辨與表達」之「中文寫作與表達」課堂閱讀理解氛圍的生動性與有效性，以及劇作的聲情詮釋，是否透過合作學習、相互觀摩中促進聽說讀寫複合式語文學習，本研究採取教學者及研究者的行動研究法，了解教學者引導與討論後讓學生分組展演的情形。研究結果發現讀劇對於推動學生語文學習所能感受到的樂趣與情感有所助益，以下分就結論與建議闡述之：

一、結論

在上述探究中理解選取適合校本情境的劇作，經由適當的讀者劇場（RT）教學策略，執行時應可注意：

（一）建構以思辨與討論為主的讀劇課程模式

除了具備理論基礎，實踐場域的例證說明了，爾後在各職業場域也經常需要換位思考，像是演員透過讀本進入劇中角色，導演從旁調整演員的狀態，即使是跨國的團隊組合適用的語種有別，依然可從語調判斷其對白呈現的情感，⁴³有聲書工作者、PODCAST 各種聲音表現的情態都亟需這樣的訓練。

（二）參與讀劇課程增進口語表達與情感理解

本文探究讀劇結合閱讀理解與聲情表現，透過合作學習傾聽其他組的展演，以及在不斷排練的過程中與組員磨合默契，加以演出後座談會和微寫作練習，成為一項聽說讀寫完備的教學模式，既可解構劇本內容與角色心境，在建構出自己閱讀後的閱讀後的理解，更將促進自主學習動能的循環，使學生專注投入課堂活動。

二、建議

⁴³ 蔡曉松：〈從戲中戲之互文，共織表演的多重可能性：專訪《在車上》演員袁子芸〉，《聯合文學》，449 期，（2022.3），頁 3-7。

（一）教學建議

本研究探討之課程活動經校方教師研究社群辦理研習，強化課程不同班別間的橫向連結與垂直縱深理論基礎，亦蒐集教師教學省思作為省思與成果的積累，辦理課程教學實踐研究分享研習會，邀請社群教師共同參與。未來可進一步邀集相關領域授課教師社群與學者專家共同參與，將更能針對「中文思辨與表達」之「中文寫作與表達」課程的讀劇教學提出更多建言，展開對話充實課程設計與實施，補充原有的理論基礎，透過省思修正教學實踐。

（二）研究建議

依循「計畫、實踐、觀察、反思」四個步驟進行本研究之教學，且根據學生課堂行動與課後作業修正教學，所蒐集的資料為學生學習過程表現與學習後書寫，加上教學者個人反思等質性資料。為能客觀而完整記錄教與學的過程，透過課堂錄影，檢視學生的學習表現與教學步驟、內容的適切性。為能進一步完整蒐集研究資料，未來將徵求更多自願者接受訪談，以深入了解學習後的想法。由於本研究的質性資料來自課堂學生問卷回饋、心得，未來可邀請學者專家針對教學與研究進行評估，讓論文經客觀檢驗，教學可達實證之效。

研究者希望在「中文思辨與表達」之「中文寫作與表達」課堂的讀劇活動設計提供相關研究引導，在讀者劇場（RT）活動中透過同儕合作學習情感與口語表達，在師生教與學的過程中充分實踐理論，展現課堂活潑、生動、有效的學習氛圍。本研究的價值非僅講述理論，而是嘗試以實踐、體驗學習，建立讀劇教學課程模式，了解對於學生情意理解、口語表達的狀況，透過行動研究改善教學現場的困境，補充讀劇教學課程的設計與實施。未來辦理朗讀、演講等口語表達的相關課程，亦能夠產生共鳴，展開對話，並提供未來研究者進一步修正之參考。

參考文獻 References

一、 中文文獻

- 比利·默尼特 (Billy Mernit):《浪漫喜劇寫作大師班：暢銷好萊塢 20 年，相遇、分手、復合的喜劇「愛情動力學」》，謝樹寬譯，臺北：漫遊者文化，2020。
- 王妙純、羅文苑：〈親愛的，我把大一國文 Live 秀了！——以戲劇表演融入國文課程之教學活動設計〉，《新竹教育大學教育學報》，第 27 卷，第 1 期，(2010.6)，頁 161-1921。華藝，doi.org/10.7044/NHCUEA.201006.0161。
- 王婉容等：〈從戲劇課程出發的風土藝文課程的跨領域統整課程設計發展與執行歷程初步探究與省思〉，《亞洲戲劇教育學刊》，第 11 期，(2022.12)，頁 7-24。
- 伊麗莎白·弗洛恩德：《讀者反應理論批評》，陳燕谷譯，高雄：駱駝出版社，1994。
- 何洵怡：《跨國界閱讀：翻譯文學的教與學》，香港：香港大學出版社，2020。
- 何洵怡：《課室的人生舞臺：以戲劇教文學》，香港：香港大學出版社，2011。
- 吳美慧：《讀者劇場運用於國小高年級英語閱讀教學之行動研究》，臺北：國立臺北科技大學技術及職業教育研究所碩士論文，2014。
- 李瑞騰等：《十二年國民基本教育課程綱要 國民中小學暨普通型高級中等學校語文領域-國語文》，臺北：國家教育研究院，2018。
- 林倩如：《以讀者劇場提升國小英語補救教學學童英語學習動機與自主學習能力之行動研究》，台中：國立臺中教育大學教師專業碩士學位學程碩士論文，2017。
- 胡衍南、王世豪編：《深度討論教學法理論與實踐》，臺北：元照出版公司，2020。
- 胡寶秀：〈演戲如何促進中文作為第二語言記敘文寫作的學習動機〉，《亞洲戲劇教育學刊》，第 9 期，(2020.6)，頁 29-52。

高行健：〈沒有主義〉，《聯合文學》，第 196 期，(2001.2)，頁 37。

勒內·韋勒克、奧斯汀·沃倫：《文學理論》，劉象愚等，杭州：浙江人民出版社，2017。

張文龍：〈論戲劇技巧於教學之運用〉，《表演藝術國際學術研討會論文集》，新北：國立臺灣藝術大學，(2004.5)，頁 149-164。華藝，
doi.org/10.29488/BYYS.200405.0149。

張憲堂：《高行健居法時期劇作的戲劇性與劇場性研究》，宜蘭：佛光大學文學系博士論文，2011。

張曉風：《步下紅毯之後（新版）》，臺北：九歌出版社，2007。

張曉華：《教育戲劇理論與發展》，臺北：心理出版社，2004。

張曉華：《教育戲劇與劇場應用國際學術研討會論文集》，臺北：國立臺灣藝術大學，2009。

張曉華等：《教育戲劇跨領域統整教學：課程設計與實務》，臺北：心理出版社，2014。

張薰尹：《以讀者劇場進行英語補救教學之行動研究》，嘉義：國立中正大學教育學研究所碩士論文，2015。

梁卓恒等編：《字裏人間：人文經典與通識教育》，香港：香港中文大學出版社，2021。

許嘉真：《運用『讀者劇場』作為國中低成就學生英語課後輔導工具之研究》，臺南：國立臺南大學教育學系課程與教學碩士班碩士論文，2011。

陳里維：《讀者劇場對臺灣高職學生英文單字學習成效之影響》，臺北：國立臺灣科技大學應用外語系碩士論文，2020。

黃子純、謝秀卉編：《走進「深度討論」的國文課堂》，臺北：五南圖書公司，2020。

- 黃心怡：〈淺談讀者劇場〉，《國教新知》，第 57 卷，第 2 期，(2010.6)，頁 78-81。華藝，doi.org/10.6701/TEEJ.201006_57(2).0007。
- 黃俊傑：《轉型中的大學通識教育：理念、現況與展望》，臺北，國立臺灣大學出版中心，2015。
- 黃政傑等：《十二年國教課程教學改革理念與方向的期許》，臺北：五南出版社，2012。
- 瑪莎·納思邦：《憤怒與寬恕：重思正義與法律背後的情感價值》，高忠義譯，臺北：商周出版，2017。
- 臧國仁：〈朗讀與身體敘事：傳播取向的研究提議〉，《傳播文化》，第 21 期，(2021.12)，頁 4-37。
- 歐于菁：《運用「讀者劇場」發展國中英語口說教學策略之行動研究》，台中：國立臺中教育大學教育學系課程與教學碩士在職專班碩士論文，2013。
- 蔡曉松：〈從戲中戲之互文，共織表演的多重可能性：專訪《在車上》演員袁子芸〉，《聯合文學》，449 期，(2022.3)，頁 3-7。
- 薛鈞元：《電子教科書融合讀者劇場教學法對國小學生英語學習成效及動機之研究》台中：國立臺中教育大學區域與社會發展學系碩士論文，2020。
- 謝秀卉、劉純妤：〈臺師大中文思辨與寫作能力測驗及其評分量尺建置發展研究〉，《通識教育學刊》，第 30 期，(2022.12)，頁 257-300。華藝，doi.org/10.6360/TJGE.202212_(30).0007。
- 謝家欣：《運用讀者劇場提升國小六年級學生英語口說能力與學習興趣之研究》，新竹：國立清華大學教育行政碩士在職專班碩士論文，2017。
- 鍾得凡：《田啟元編導風格研究—以《白水》為例》，臺北：國立臺灣藝術大學表演藝術研究所碩士論文，2007。
- 羅勃 C·赫魯伯：《接受美學理論》，董之林譯，高雄：駱駝出版社，1994。

二、 外文文獻

Strauss, A. L. *Qualitative analysis for social scientists*. Cambridge University Press, 1987.

三、 網路資源

牛津大學出版社編輯部：〈勇於創新 不斷求進——風采中學「戲劇教學」經驗談〉，《啟思教學通訊》，第3期，2003年，
www.keyschinese.com.hk/keys_bulletin/2003_3/11.htm。

沈惠如：〈讀劇表演的建構與應用〉，《中華戲劇學會文藝會訊》，2001年，網頁擷取日期 2023.3.11，reurl.cc/oZnl2V。

莊明貞等：〈學校本位課程規劃與實施詳參教育部國民及學前教育署辦理十二年國民基本教育課程綱要（總綱）實踐策略、教師增能課程設計及主題進階回流計畫簡報〉，2017，reurl.cc/282b7v。

普通型高級中等學校國語文學科中心：〈111年8月17日「111學年度種子教師培訓課程」講座——讀者劇場在高中國語文教學中的設計與實作〉，YouTube，2022年9月12日，youtu.be/Go9PW2FjKu8。

臺師大全球華文寫作中心：〈華文文學線上課——讀劇工具箱〉，YouTube，2022年4月，
www.youtube.com/playlist?list=PLE9hQSkLFEjF8tQPkX2CWz7kv0vlatPov。

羅嘉怡：〈學與教博覽 2019——文本、內心、角色的互動：戲劇帶動·讀寫結合〉，《Go eLearning》，2020，
www.hkedcity.net/goelearning/resource/5e1c346d0da87ead69adf7c6。

GagaTai 嘎嘎台：〈台灣男同志電影《我的靈魂是愛做的》拍下公民老師的被出櫃危機 重現社會真實處境〉，《杰德影音》，2020年4月1日，
reurl.cc/Ovjq6r。

Extended Abstract

Research Motivation

Language education recognizes listening, speaking, reading, and writing as four fundamental elements of the language learning process. Yet, listening and speaking are two elements that are often neglected during the teaching process. The key objectives of the research are, firstly, to explore the practical impacts of incorporating the teaching of the readers' theater, also known as the Readers' Theater Program (RTP), into the Chinese Language curriculum of first-year undergraduate students in Taiwan. We observed and analyzed whether the design and teaching plan of the Readers' Theater Program (RTP) and the process of its implementation effectively increased the learning motivation and sense of achievement of the students enrolled in the course. Additionally, we studied the ways student involvements in the Readers' Theater Program (RTP), including performance studies, play adaptation, and performances, improved the students' understanding of the aesthetic experience and humanistic reflections presented in the plays. Secondly, the aim of the research is to evaluate the language development of students after they took the course and engaged in relevant course activities to understand whether their involvement in the Readers' Theater Program (RTP) can lead to positive perceptual and attitudinal impacts on students' future language learning experiences.

Research Question and Purpose

The purpose of this research is to construct a critical thinking and discussion based readers' theater course model that incorporates the combination of both reading comprehension and oral and emotional expressions in teaching, with the aim of improving students' verbal communication and emotional understanding. By working in reader's theater groups, taking part in rehearsals, and attending each others' performances, students developed better teamwork through the various opportunities for collaborations. Furthermore, with post-performance open discussion sessions with the audience and reflective short essay responses, this created a comprehensive teaching model that incorporated listening, speaking, reading, and writing. The teaching model allowed students to not only deconstruct and analyze the content of the script and the emotional states of the characters but also develop their own individual interpretations from reading the script. This promoted a cycle of student independent learning and critical thinking, as well as active participation and focus in classroom activities.

Research Methodology

In regard to the research methodology and procedure of implementation, the study used excerpts from *Nocturnal Wanderer* (an extension of a tale from the *Classic of Mountains and Seas*) by Gao Xingjian and *White Waters* (also known as *The Legend of White Snake*) by Tian Qiyuan as teaching material, and instructors designed relative course evaluation and grading criteria according to the excerpts. In the first two weeks of the semester, students enrolled in the Readers' Theater Program (RTP) were taught the excerpts. In the fifth and sixth weeks of the semester, students were required to present their readers' theater performances, host post-performance discussion sessions with the audience, and write short essay responses to reflect on their reader's theater performance and learning journey. Throughout the process, the educator in the reader's theater program was not only a practitioner and executioner of the curriculum, but also a researcher studying the Readers' Theater Program (RTP) and its related teaching model who bridged practice and research. This combination of research and teaching is at the core of the methodology, with revision and changes occurring continuously across each step of the procedure above from the educator to improve the model.

Research Result

The results of the study found that the students' performances in and after class, writing sample results, and course surveys all had positive feedback for the Readers' Theater Program (RTP). The students' readers' theater performances were awarded first prize and the recommendation awards at the theater competition hosted by the university's Chinese Language Learning Division of the Office of Academic Affairs, demonstrating the students' abilities in writing and oral expression and their achievements in readers' theater. Although the students were of different majors and disciplines, with small group discussions and teamwork in and out of class, students were able to unleash their creativity, improve interpersonal communication, and practice teamwork through rehearsals and performance. Despite the difficulties in implementing pre-class previews and strengthening student motivation continuously throughout the semester, the study shows that the readers' theater was helpful in increasing the joy and positive emotions in students' language learning.

Suggestions for Future Studies

In terms of pedagogical suggestions, the study recommends including a higher number of professors and scholars in related fields to the teaching process can be considered for the future, which would bring more diversity and suggestions to

teaching readers' theater as a part of the "Chinese Language Writing and Expression" course of the "Chinese Language Critical Thinking and Expression" curriculum in university. The conversations can open dialogue and deepen the horizons for curriculum design and implementation, complementing the original theoretical foundations of the study to revise current teaching practices through discussions and reflections. Another suggestion for further research includes inviting scholars to evaluate the teaching model and research, which can provide an objective review of the study and validate the empirical results of the findings from teaching the Readers' Theater Program.

Discussion

The study simulated "play reading" during theater rehearsals and performances, in which a group of reader performers would interpret and perform the script in its simplest form through only their voices, expressions, and recitation. In a play reading performance, the audience imagines and experiences the play by simply listening and focusing on the script and the readings. The Reader's Theater Program took inspiration from such readings and transformed play reading into a language teaching opportunity with its readers' theater teaching model. Through coursework in the readers' theater, students began to grasp the meaning of the excerpts and literary works. By rehearsing and practicing reading out loud repeatedly, the student performers enhanced their mastery of the language and oral expression, while they deepened their understanding of the messages and themes conveyed by the play. The Reader's Theater focuses on reading, with the script at its core, effectively elevating the interest of reading literature in students and enhancing the effects of collaborative learning.