

中國文化大學教師教學創新暨教材研發獎勵成果報告書

壹、計畫名稱

法國當代戲劇應用於跨文化教學之研究

貳、實施課程、授課教師姓名

實施課程: 20 世紀戲劇文本研讀

授課教師姓名:黃馨逸

參、前言

根據 1982 年語言學者 GUMPERZ 在《語文與社會的識別》(GUMPERZ,1982: 35) 著作中，所提出「跨文化溝通」需要克服所謂的「脈絡化暗示」

(CONTEXTUALIZATION CUES) 理論---意即語言溝通過程中，各層次的語言特徵，以及由原生文化 (SOURCE CULTURE) 移轉至標的文化 (TARGET CULTURE) 的背景，是與談者必須共同建構出的符碼。本計畫旨在有系統的建構一套利用「戲劇文本 (節錄) 導讀」與「劇場演出」的教學策略，利用教學步驟與建構的教材培訓學生連結“生動閱讀”以及“身體力行”的學習模式，教導學生深刻的體悟法國二十世紀戰後文學(戲劇)創作主軸與社會氛圍之「相互指涉性」以期提昇學生們文學剖析、跨文化理解與溝通與邏輯思考力。進而涵泳於法國文學暨跨文化溝通的學習園地中。其終極教學目標在於擴充語言教學之能量，加深加廣傳統的文本研讀與導讀的範疇，讓學生經由戲劇文本之媒介，能夠：
---豐富藝術視野，從台灣出發，將文本與劇場認知擴大至歐陸。
---培養美學概念，從戲劇創作類型、經典文本、身體語言到空間論述，建立藝術、人文、社會與歷史之間的關係和思辨。
---開啟閱讀上的串聯、邏輯辯證、想像和創作力。
---思考藝術創作和其他各領域之間相互刺激的可能。

肆、計畫特色及具體內容

本計畫應用在教學主題歷程為：

1. 法國當代戲劇文本節錄中對話內容與法語的語言情境教學結合。
2. 戲劇文本中話語功能、情境背景與法國文化議題之連結。
3. 利用戲劇文本與劇場實務演練 (登台演出、舞台設計、道具及服裝考據...) 引領學生初探美學特質。
4. 利用教案的設計與翻轉課程理念，要求學生與授課者互相腦力激盪辯證，訓練學習者探索議題及提出問題。
5. 讓學習者體悟與文化及美學相關的議題，沒有絕對正確的答案，課程的目的

在於建立同儕互相引導的溝通方式。同學們彼此提出問題，利用 P B L 方式充分討論檢驗問題，老師絕不提供單向思考的制式答案，而是引導同學針對教師或同學們拋出的議題參與辯證並且主動尋求互動。

5. 劇文本中的文化意涵，爾後付諸實介於學期末的戲劇成果演出以及每年五月份本系舉辦的品清戲劇之夜的正式演出。

伍、實施成效及影響(量化及質化，且說明是否達到申請時所期之學習目標與預期成效)

1. 主動要求分組報告共有八組，題目分別是：

- 林蔭大道戲劇以及美好年代
- 超現實主義戲劇
- 殘酷劇場以及代表劇作家亞陶
- 亞維儂戲劇節以及大眾劇場
- 存在主義戲劇以及代表作家：卡繆、沙特
- 荒謬劇場以及代表作家：尤聶斯科、貝克特與惹內
- 陽光劇團以及其創辦人：俄裔作家莫努虛金
- 法國新浪潮電影及其對世界電影之影響

2. 要求期末成果發表演出共有五劇組的 12 位同學，演出劇碼分別為：

- Jean-Claude Carrière 於 1968 在 Théâtre de l'Atelier 首演的《備忘錄》(L'Aide-mémoire)：兩位同學演出。
- Edward Albee 於 1962 在百老匯 Billy Rose 劇院首演的《誰怕伍爾夫》(Qui a peur de Virginia Woolf?)：兩位同學演出。
- Jacques Prévert 於 1961 年首演的《來自地獄谷的三胞胎》(Les trois jumeaux du Val d'Enfer)：三位同學演出。
- Sacha Guitry 於 1915 年在 théâtre des Bouffes-Parisiens 首演的《嫉妒》(La Jalousie)。三位同學演出。
- Georges Feydeau 於 1896 在大皇宮劇院首演的《火雞》(Le Dindon)。兩位同學演出。

3. 全班同學共同投入劇本字幕翻譯，完成五出戲劇的台詞譯本。

4. 主動幫上課過程中主動回答老師拋出議題的同學加分，讓提問同學覺得受到同儕相互腦力激盪與交流，感到莫大的鼓勵與成就感。

3. 提問次數 (以提問加分表計算表作為量化說明方式)

每當有同學個人報告的時候，班上同學提問的次數就會快大幅增加。平時課堂中如果有足夠的發問時間，也會有同學踴躍發問。至 2019/12/18 日為止，發問總問題次數達 17 次，且常常是在同學分組報告的期間。

陸、結論

外語學院課程的可貴之處就是在於能提供多元的教學方式與課程訓練，讓同學能夠在平日專業語言課程中增進四技能力之外，亦能也能透過文學的課程設計與來自同儕分享，而增進自己的人文素養以及開展文化包容的宏觀。

本課程透過讓同學自由選擇討論案例，讓學生參與部分課堂的設計，筆者發現學生在有限的授課時間中，對於當前極為重要的教育趨勢：地球村概念，對應到本課程而言，亦即“藉由當代戲劇之閱讀，進而理解法國傳承至今的文化議題”之理解，逐漸透過共同營建課程以及翻轉課堂的授課方式，突破了許多過去傳統教師單一方向授課，所產生對學生學習效益的認知差異以及學習瓶頸的評估。在逐漸加入文化議題的深入探索、學生相對提供之文化比較反思，教、學雙軌進行的策略下，學生產生共營課程的成就感與參與感，一方面透過教師拋出議題讓同學針對相關議題提出論述，並且透過鼓勵提問的方式，訓練同學分析問題和批判性思考的能力。另一方面在充分且全方位的辯證文本中的社會與文化意涵後，學生對於下學期即將演出的文本有了更多的規劃與期待。

經過一學期文本課程的課堂學習，以及在這樣的教/學相濡以沫的過程中，學生學習動機逐漸提升、期末演出表現亦可圈可點。下學期本系並未開設劇場實務課程，依照慣例將由筆者義務指導，每週與學生利用課後數小時的時間實務排練，以期充分準備每年法文系傳統---五月舉行的“品清戲劇之夜”的演出成果發表。學生因為擁有上學期期末課程的成果發表舞台，與“品清戲劇之夜”的演出舞台，更有意願接受老師所建構的這一套“具有教學效率又能激化學生按部就班由文本閱讀、過渡到內化劇作中的文化意涵，最終進入排練及演出”的教材與教學策略 SOP。十八週的教學進度與排練過程有限，我們已初步建立了模組化的教材與教學法，於在精簡的教學進度中，達到最據創見的戲劇文本教學法，且同時能克服學生畏懼文學課程的刻板觀念。確切教學步驟請參考文末附件中筆者所附上之教學示範單（詳見附件）。

柒、執行計畫活動照片

1. 班上有位女同學因對存在主義戲劇特別有興趣，主動與老師討論專題，並自願做 20 分鐘的心得報告分享同學。

2. 分組報告中學生的交換討論過程

3. 同學排練成果發表之戲劇過程

4. 同學成果發表當日活動照片

捌、計畫的挑戰

1. 時間分配的困難度：班級人數眾多(50人)，無法讓班上同學充分能發表意見和參與討論，常有同學花時間做成的報告的案例想要分享卻礙於時間有限修課人數過多，無法暢所欲言。

2. 教學過程所遭遇之瓶頸在於：

---部分學生學習動機低落，如何努力都無法提升他們的上課專注力與參與感。

---學生法文語言能力不足。

---學生對於本體與客體文化之認知尚待提升。

本人相對應處理方法：

---利用多元化教學活動以及教材設計提升學生學習動機，公平且多元的評量方式應力求給予不同資質的學生不同的爭取成績的契機。多元評量方式亦可呼應學生成果發表之需求。

---文本選擇以及教材撰寫需考量學生的法文程度。

---每一位劇作家之教案撰寫，皆須針對隱藏文本之後的文化背景多所著墨。

---課程內容規劃為隔年輪替一個系列，另外配合當前劇場現況介紹，補足學生

實務之學識。

玖、附件

1. 報告書內容之光碟片*1。
2. 完成教案示範一份

附錄：教案設計範例

以 Jean-Michel RIBES 《高低博物館》為例，所設計的教案製作範例

作家與作品書寫風格賞析

在本教案具體執行步驟介紹之前，我們先扼要的介紹此劇的創作背景與劇作家。劇作家里博(Jean-Michel RIBES) 可謂當代法國劇場最活躍也最具代表性的作家之一，除了身兼編劇、導演和巴黎圓點劇場(Théâtre du Rond-Point)總監¹，也常參與電影和電視節目的製作，向來以詼諧辛辣的世態戲劇著名。他不時譏諷中產階層矯揉造作的藝術口味，且擅於創作貼近社會脈動與時代氛圍的黑色幽默作品，創作風格與傳統荒謬戲劇所賦予觀眾冷冽的疏離感有所區隔。在他的成名作《無動物戲劇》(*Théâtre sans animaux*)²前言中，里博對自己的創作理念曾有以下經典性的表述：「我非常喜歡短路迸發的火花、大廈倒塌、還有當人滑倒或飛翔時，總之就是突如其來的事。這些美好的生活瑣事告訴我們，世界難以逆料，而且現實生活中，我們總會覓得一方“不碰壁”的角落。這些小片段

---

¹ 里博自 2002 年開始接掌圓點劇場迄今。

² 《無動物戲劇》中共有九個短劇，本身就似是 Ribes 觀察世界的九個小練習，其中《博物館》(Musée)後來被里博改寫為本教案所研讀的《高低博物館》。而此劇透過不同導演的詮釋，在舞台上給予導演和演員極大的彈性空間。亦正因如此，除了里博本人執導之自我表述之外，其他任何導演只要能準確地抓住文本核心，也就是文本中的戲劇性，便可以有無窮無盡的演繹可能。這也是當代歐洲劇場文本的常見特徵。里博本人也因《無動物戲劇》的傑出表現囊獲當年莫里哀戲劇獎“年度最佳劇作家”以及“最佳喜劇”(Molières du meilleur auteur francophone et de la meilleure pièce comique) 兩項最大獎的殊榮。

全都放置在我戲劇中的故事、圖像和塗鴉裡，這是我個人對這一類的“跳 tone”藝術微薄的奉獻，並向每一位為抵制灰澀生活而奮戰的勇者致敬。」³顯然，透過短篇劇作中的橋段，里博凝定了他所看到世界短路時的火花，關懷著經典的宇宙命題，像宗教、政治歷史、家庭倫理等，且在劇本中預留著寬闊的解構或再造空間。2004年創作的《高低博物館》⁴一劇的結構類似《無動物戲劇》，是由十多個相對獨立的短劇構成的，每個短劇和眾多人物之間又有一定的前後關聯和呼應關係，讀來極盡豐富又具一氣呵成的緊湊節奏。里博創作此劇的原始發想極為單純，試圖透過虛構的博物館中層次錯落、動線迂迴的場域（劇情的推進以參觀者移動路徑分段命名，如：大小展廳、北翼畫廊、意大利畫廊、現代藝術展廳、咖啡廳、停車場、博物館入口售票處等等），描繪出了數十個穿梭館中錯落空間、形形色色、性格各異（如館長、藝術家、參觀者、策展人、導覽...等等）豐富多彩的戲劇人物形象，在多維空間中交織出天馬行空的想像力。里博利用此時空背景衍生出戲劇人物彼此絮絮叨叨的耳語：到博物館的動機為何？互相展示品味、調情誘惑、對人事物的品頭論足、睡覺小憩、抄襲點子、買“文創產物”？博物館究竟是狂妄者合理化的造次空間或是禁錮心靈的監獄？是古老的歷史還是當下的藝品鎮守在博物館裡？博物館的存在是緬懷過去、或是展現當前的美學？光線抑或是陰影構築了博物館的氛圍？藝術在這時空交錯中真正的定位是？觀眾/讀者隨著舞台上龍蛇雜處的各幕人物，在此文化市集中穿梭往來，然而在類超現實主義(surréalisme)的譫妄鬧劇背後，學生們逐漸體察到劇作家獨特的哲理及寓意。意識到自己身處於晦暗和挑釁的荒誕戲劇“肆虐”後的語言廢墟中，里博在戲劇對白的字裡行間流露出機智和幽默感：劇

---

³ 原文為« J'aime beaucoup les étincelles des courts-circuits, les immeubles qui tombent, les gens qui glissent ou qui s'envolent, bref les sursauts. Ces petits moments délicieux qui nous disent que le monde n'est pas définitivement prévu et qu'il existe encore quelques endroits où la réalité ne nous a pas refermé ses portes sur la tête. Ces courtes fables, portraits, gribouillis réunis sous le titre "*Théâtre sans Animaux*", sont une modeste contribution à l'art du sursaut et un hommage à tous ceux qui luttent contre l'enfermement morose de la mesure. »譯文為筆者自譯。

⁴ 本劇文本於2004年由Actes Sud – Papiers出版社出版。同年的9月21日在巴黎圓點劇場首演。2008年被改編為電影，由里博自行執導躍上大螢幕。

作家不再操弄語言功能的極限，亦不甘囿於文字的單一指涉性，他更渴望從「語言」內部挖掘劇場可與社會連結的關懷面向，而不是消極地直指人類文明的虛無荒誕性。附帶一提的是，在教導學生分析劇作的過程中，筆者深切感受到「分析」有時未必是接收一部劇作的唯一方法。正如有人曾經問過貝克特，《等待果陀》中究竟果陀象徵意涵時，他回答道：「如果我知道的話，我便寫了出來。」套用《荒謬戲劇》(Le Théâtre de l'Absurde)作者馬丁·艾斯林在書中的說法 (Martin Esslin 1992: 35)，在新世代的法國戲劇中，取材、詮釋與表演策略等多元的「呈現」才是最重要。所以我們的導讀重點可能更應聚焦於里博怎樣處理他的文本。

語言層面之教學

我們的教學目標與學生核心能力養成在於：利用文本進行聽說讀之培訓。教學步驟先以多元媒體教材來幫助學習者理解溝通語境效果(effets contextuels)。再來則是文本中語彙的教授。

步驟一：解釋戲劇體裁的文學特質：戲劇的雙層論述模式(double énonciation)，劇本可將內隱之語言外顯，人物對話及其語言陳述之互動關係。以及法文專業術語之教學：劇情(scénario)、開場幕(scène d'exposition)、衝突與結局(conflit et dénouement)、進退兩難的局面(dilemme)、獨白、戲劇指示(didascalie)、喃喃自語(soliloque)、私語或旁白(aparté)、輪流對白(stichomythie)...最後並以實際範例研讀各式戲劇對話模式。

步驟二：讓學生針對劇名《高低博物館》設計問題並對同儕提問。學生可據此整理出與博物相關的情境溝通關鍵語彙目錄 (lexique spécialisé)。

---Qu'est-ce qu'un musée au juste? (先定義博物館一詞。)

---A quoi ça sert? (其功能在於?)

---Un musée, est-ce utile à notre époque? (博物館對當前的時代有效益嗎?)

---Pour vous, un musée, c'est plutôt monotone, intéressant, éducatif, sacrée, ennuyeux...?(博物館對你而言是一個「XX」的場所?(可用正反兩方形容詞)

---Quels musées connaissez-vous? Quels musées recommandez-vous aux touristes étrangers? Quels noms d'artiste ou quels courants artistiques connaissez-vous? (你聽聞過、參觀過或樂於推薦哪些博物館?)(你熟悉哪些藝術家或哪些藝術流派?)

步驟三：分段觀賞影片，訓練同學由人物對話中，聽寫出回應到他們在步驟一曾列出的提問表。據此，讓學生自行整理出文本中提及的博物館具象以及抽象字彙、藝術流派以及代表的藝術家專有名詞，可輔以羅浮宮或奧塞美術館的網路連結照片，使學生們聯想已存在於腦海中的美學概念。

博物館具象字彙例如：l'architecture(建築)、le conservateur (館長)、une équipe de gardiens et des guides (看守員與導覽者)、la visite guidée (導覽式參觀)、常設展 (exposition permanente)、特展(exposition temporaire)、les amateurs d'art (藝術狂)、reproductions d'oeuvres (複製畫作)、commentaires (藝評)、des remarques stéréotypées (刻板僵化的導覽內容) ...

博物館抽象字彙例如：l'ambiance des musées (博物館氛圍)、l'espace circulatoire linéaire (線性空間動線)、l'esthétique (美學)、la créativité (創意)、la particularité du style artistique (藝術風格特色)...

藝術詞彙如：中古世紀、古典派、巴洛克、浪漫派、印象派、立體派、野獸派、現代藝術...

最具代表性的畫家與其畫作如：La Vénus de Milo (米洛的維納斯)、La Joconde de Léonard de Vinci (達文西的蒙娜麗莎)、Les demoiselles d'Avignon de Picasso (畢卡索的亞維儂少女)、Le Penseur de Rodin(羅丹的沈思者)...

步驟四：以讀者劇場概念的運用，請本系的法籍交換生擔任助教，引導學生分段導讀文本。

筆者先挑選文中兩場獨白劇 (monologue) 開始，分別請兩位法籍學生手持劇本擔任朗讀者，以一種口述朗讀的劇場形式，在觀眾 (學生) 面前以聲音表情呈現劇本內涵。朗讀者不需使用戲服、佈景或燈光音響等等道具，直接以戲劇的口述朗讀輔以適度的聲音、面部與肢體表情之方式，讓觀眾藉由對劇本內涵的想像與朗讀者的聲音表情，初步體會劇中的狂想荒誕。朗讀兩次之後，教師再請同學打開課本並模仿朗誦者之聲調起伏，把剛才的段落隨老師重複跟讀，教師在此階段可同時幫助學生認識單字、片語及矯正發音。

步驟五：接下來開始進行其餘有多位戲劇人物對白的場次。請法籍交換生助教與學生共同扮演劇中的各個角色。並且鼓勵學生，在扮演過程中遇到難以理解的段落，立刻舉手提問，教師可將學生提問的單字片語或句型寫在黑板上，要求其他同儕幫忙解惑。老師可等到沒有同學回答出問題時，再行介入釋疑。

步驟六：預定進度閱讀與教學活動流程結束後，再開始請同學挑選自認適合的段落與角色回家分組背台詞並排演，兩週後教師驗收學生自行挑選段落分組演出的成果，由教師規劃學期末戲劇成果發表時演出的段落與角色分配。