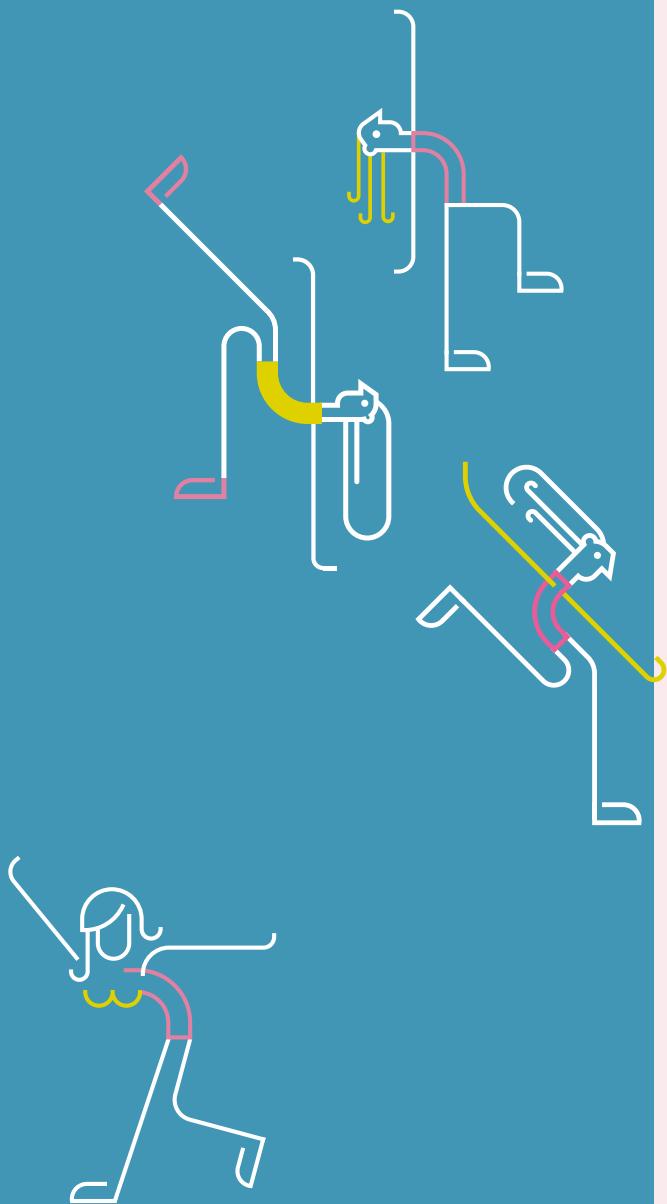

舞蹈鮮師上杏壇

Rookie Dance Teacher Goes for Classes

張思菁 SZU-CHING CHANG

國立臺灣體育運動大學舞蹈學系助理教授

亮相：舞蹈鮮師上路

儘管高等教育舞蹈相關科系設置之初，便設有舞蹈教學相關課程，但在以表演技巧為主流，舞台表現為評斷的舞蹈科班養成之中，舞蹈教學往往會被視為是屬於那些「比較不會跳舞」的學生之出路而受到輕視（張中煥，2008）。過去這種認為舞蹈教學人才之培養是舞蹈專業次要目標的氛圍，讓舞蹈專業社群較少思及：各層級舞蹈教師在推動舞蹈藝術發展上，實則扮演關鍵角色。近年來，呼應大學學生畢業職場所需，高等教育舞蹈科系逐漸增加舞蹈教育相關課程比重，重視在校期間即開始培養舞蹈教學專業知能與技能，以利畢業後順利轉銜到舞蹈教師之角色。目前針對各階層舞蹈師資培育制度與歷程之相關文獻略少，而更少僅針對高等教育舞蹈系學生學習之後成為舞蹈教師的歷程，這方面論述則以吳怡瑢與黃玉婷（2011）有較為深入且全面的探討。

我任教後負責舞蹈學系中的大學部三年級的舞蹈教學類課程。在進行課程準備與設計之初，對於整學年課程要設定的目標與內容，感到困惑且舉棋不定。因在舞蹈教學方面，雖有多本中文著作，但寫作模式多為先介紹西方教育理論，再論這些教育方法在舞蹈教學上的實務應用，若直接運用來作為課程教科書，似乎無法完全切合培育舞蹈科班學生成為教師之所需。因此，除了一邊挑選較能應用在舞蹈教學相關的教育知能之外，同時也從個人過去舞蹈相關教學經驗中¹進行反思與整理，最後確立以培育出能教無舞蹈基礎學生之舞蹈教師，做為此門舞蹈教學課程之目標。因為入門程度與推廣大眾性的舞蹈類課程，會是舞蹈系學生未來最多工作機會的教學領域，再者，這也是最能擴大舞蹈教育影響力與培育未來舞蹈展演觀眾的目標市場。102到104學年度，正好有機會結合系上爭取的高中優質化計畫「表演藝術趴趴 GO」²，讓在大學舞蹈教學課程中學習的舞蹈系學生，能有以一般高中生為教

學對象，單堂表演藝術課程之授課機會，讓這些舞蹈新手教師在不斷修正的課程準備與實際授課課程中，能獲得來自實務上較直接的回饋與反思成長。

本文資料來自兩學年度修習舞蹈教學課程，並參與「表演藝術趴趴 GO」計畫到高中教學，本校二屆舞蹈系三年級同學之教學歷程與省思。實習教學是以三到四人為一組，到中部地區高中進行不同班級的單堂表演藝術課程教學。本文針對舞蹈系新手教師準備課程與實際教學的歷程進行回溯，分析舞蹈系實習教師³在此經驗中所面臨的教學實務情況，歸納出舞蹈系實習教師的主要挑戰，以反思舞蹈教師培育議題。希望從「專業精進」與「大眾推廣」這看似兩個端點去進行思考討論，研析舞蹈科班學生過往的舞蹈身體經驗，如何影響其教學方式與預期落差，並兼論在新手教師教學實務上轉化的可能性。

發想：推廣創發的課程設計

為了讓高中生不僅能夠自主的舞動身體，我引導實習教師設計的課程，除了體驗部分舞蹈動作外，偏重舞蹈動作元素之結合創作運用，也就是接近於成人程度的創造性舞蹈⁴。為維繫課程品質，我要求所設計課程需包含以下幾大部分：表演與引入主題；教導簡易舞蹈動作；融入動作元素創作的講解示範；讓高中生分組進行創作；分組呈現並給予鼓勵。此流程是為了讓舞蹈實習教師，能先有展現專業舞蹈高度的機會，同時凝聚高中生的專注力與配合度，進而達成學習興趣與班級經營的目的。再以高中生已經觀賞過的舞蹈動作，用淺顯易懂的方式教授學習，讓高中生從模仿學習動作之中，獲得挑戰的成就感。最後引介動作元素之概念，讓高中生能很容易地以這堂課所學動作，分組進行簡短的舞蹈創作，拓展其對於舞蹈編排的想像與未來的學習興趣。

由我設計的示範課程教案，所挑選的主題元素為「身體與節奏」，挑選出的舞蹈動作是京劇武功動作中的「五響戰」，先分解出「慢慢快快快」的節奏，以拍手練習後，再逐一加入全身性手與腳的拍打動作，最後串聯完整「五響戰」動作練習；進而擷取「五響」節奏與「身體部位」的概念，做為動作發展元素，先從個人練習，運用這個節奏，以手拍打身體不同部位開始，再進階到用全身不同部位互相擊打碰觸，產出同一節奏。等個人熟練此節奏與方式後，再以二人為一組的方式，進行能產出雙人互動的身體五響之創作，重複四次，湊成二個八拍後，加上結束動作，雙人一齊練習節奏加身體的組合數次之後，最後分組進行呈現。

舞蹈實習教師先以高中學生的角度，來體驗這門示範教案的課程之流程，再閱讀示範課程的教案。從體驗課程的歷練可發現，雖然此教案是針對沒有舞蹈經驗的教學對象所設計的引導式動作，但舞蹈系同學頗能投入這個對他們而言相對簡易的創作與互動經驗之中，並產生創作趣味。接下來，舞蹈實習教師就從這個示範課程的模式開始，發想設計各組教學課程，隨後進行課程教案的討論、修改與演練試教，通過考核後，才到高中進行單堂表演藝術課程的正式教學。

綜合分析這二年計畫中，舞蹈實習教師所發想設計的教案，可能因受到示範教案的內容影響，以及需顧及高中學生學習興趣之考量，所以最多比例的課程教案，大致以運用京劇武功動作及武術動作為主要教學內容；再者則為綜合簡易啦啦隊動作、

1 動作講解與練習 — 臺中女中學生興致高昂的學習。

流行舞蹈動作等，偏重休閒舞蹈動作為主題，而少數比例則使用當今現代舞蹈技巧、芭蕾或現有舞作之動作組合。前面兩大類別是我主要推薦舞蹈實習教師運用的教學方向，主因是考量到教學對象的性別與學習興趣，對於正處於青春期的男生與女生一同上課的情境下，選擇較為中性或剛性的舞蹈動作作為教材，通常比較不會產生因害羞或彆扭而抗拒學習的情況。而最後一個類別的教案設計方向，則與實習教師本身在專業舞蹈養成中的慣性與教學想像有關，在尊重各組設計思考成果的前提下，我多經由討論修改其所選擇的動作難易度與教學方式，提供該組思考更為合適的教學方式，此議題將在下一部分進行討論。

分析這二年計畫中，學生教師所採用的創作動作元素方面，則以屬於空間元素的「高低」水平為最多；其次為「身體造型」、空間中的「隊形變化」以及節奏中的「輪作」或音樂中已被熟知的「卡農」概念；再者為偏屬戲劇的「故事情節」。而因最終為分組創作呈現，也涉及創作性元素中的「人與他人」的合作關係。這些常被選用來教導進行創作的動作元素，大抵是因為基本課程模式，是先教導幾個基本動作，再進行屬於學生個人經驗動作發想，在最後需要結合兩者並且以團隊方式呈現。因此，屬於空間概念的動作元素之變化，便成為一個最容易讓一般學生體驗操作的動作元素概念。

提問：被遺忘的「非科班」身體經驗

在指導舞蹈系學生進行課程設計與發想時，所遇到的第一個挑戰，竟是因長期沈浸於舞蹈教室努力練習，所訓練出不加思索便能展現高階動作技能與舞蹈專業慣習的身體養成經驗。其實，每一位舞者，都是從東倒西歪地站在芭蕾第一位置開始，才逐漸在舞蹈課程中反覆練習而熟練到目前的專業位置。只是此種現在看來不可思議的

笨拙且無法控制肢體的身體經驗，或者是一個動作要學了好久才能被身體記得的緩慢速度，都會因為時間太過遙遠或沒有印象，而被目前已是專業科班的舞蹈身體所遺忘。

要成為一個能教授「普通」身體的舞蹈教師，便必須去觀察與回溯「非科班」的身體樣貌，了解不同年齡、沒有舞蹈經驗的學生，其肢體動作發展程度與反應速度為何？然而，單純經由觀察所得到的資訊，往往不足以讓學生、教師警覺其中的想像落差，而在舞蹈系上進行的課程試教與演練，也往往因扮演高中生的同儕，難免不加思索地展現出專業科班的快速身體反應與學習能力，而讓試教的實習教師輕忽瞭解教學對象之身體經驗的重要性。所以，在正式教學之前的課程規劃階段，只能經由我不斷地提醒，甚至比較直接地建議降低程度，以及改變教學方式與速度，以指導舞蹈系學生修正並調整課程設計與教學流程。

另外一個較大的挑戰，是要讓原本習慣專業舞蹈環境運作流程的舞蹈系學生，學習如何控制教學秩序與學習歷程，這包括運用班級經營技巧以及清楚的口語溝通技巧。由於長期浸淫在專業舞蹈教室課程中，舞蹈系的學生教師，往往認為學生會自動安靜且整齊地走進教室，扶好把桿，專心聽講並努力實踐教師的動作指導，只要專心在動作套路的編排與講解上即可。然而，對於一般學校情境，著重在引發學生興趣的表演藝術課程、稍微加強興趣練習的學校社團課程，或是一次性或短期的大眾舞蹈課程而言，能流暢教學的課堂秩序、流程習慣以及學習氣氛，全都需要由授課教師重新建立起來。

因此，授課教師對於教學秩序與流程的掌控能力，有時甚至比教學內容還重要。因良好的班級經營與口語表達，往往關係到教學內容訊息傳遞的清晰度與有效性，引發學生學習動機的程度，以及學習氣氛與關係經營的狀態。這也成為學生成否專心學習並獲得成就滿足，以及決定這位學生未來是

否再度返回舞蹈課程學習，或再次選修這個舞蹈老師課程之重要因素。雖然在課程設計與試教演練之中，我不斷強調班級經營與分組掌控的重要性，並且要求在課程流程之中要預留時間並加強演練，例如：示範學習的隊形、如何分組、如何掌控學生反應等的細節。然而，對於大多數實習教師而言，多半是到了教學現場實際執行，才發現這些原先以為只是芝麻蒜皮的小事，卻是他們精心設計演練多次的教學過程，能否順利進行的關鍵。

挑戰：舞蹈實習教師的震撼經驗

實習教師實際到高中進行課程教學後，會同時與在旁觀察的我即時討論，並觀察其他同儕教學方式，提出討論後的反思心得與回饋書寫。從中可以發現，即使經過許多備課與試教的反覆修正歷程，學生教師在實際教學狀況中，所面臨的挑戰與學生直接反應，仍是觸發其重新思考如何強化成為舞蹈教師之教學能力的主要刺激。分析這二年的舞蹈實習教師反思紀錄，可以歸納出以下四點主要省思：

學生專注力與流程掌控

由於在兩年計畫中有不同的合作高中學校，接洽所進入教學的學生班級與團體組成也相當不同，例如男學生比例的多寡、較具常規知識的社團課程或一般班級課程、學生的肢體先備經驗等，都讓不同組別的授課老師遇到不同程度的課程掌控之考驗。例如，因為實習老師相當年輕且用朋友的口吻表達親和力，而造成高中生覺得這堂課是來玩的，也不太願意配合指令而造成教師無法掌控局面的狀況，讓實習教師學習到「我認為劃清界限也是很重要的，學生因而在第一時間就了解你的底線在哪裡，才不至於踩到老師頭上。」(103 - 明 - 謝) 也有在帶領一般高中社團課程中，實習教師省思本身對於學生當場表現與反應的驚

訝，指出「在實際教學時，學生的反應，我覺得最大的困難是，我們都不會知道他們下一步會怎樣做，或是又說出些什麼意見。」(103 - 達 - 高) 在面臨並非全體都能專心參與的高中學生時，該組教師的心得討論多半圍繞在：遇到各種情況的臨場反應，以及未來可以如何改進掌控整體局面，甚至回頭思索曾學習過的教育心理學理論中之相關教學策略。

另一種挑戰則在於課程時間的掌控不易，這關係到各組教學流程的掌握度、對高中生舞蹈程度與經驗的預期落差，以及口語講解詳細度的實際需求。例如，一個實際教學只完成教案一半預計教學內容的組別，便瞭解到對他們預估的過度樂觀，也才了解為何我曾不斷要求他們修改內容，以符合一般高中生之興趣與狀態。其中一位舞蹈實習教師領悟到：「時間的分配和掌握是我們這組較大的問題與缺點，學習到在教導非科班生時，應該要考慮他們學習動作的快慢和程度，不該用我們認知的樣子去做要求。」(104 - 中 - 楊) 由此可知，在舞蹈班學生尚未大量接觸教學現場時，多由自身在舞蹈教室的學舞經驗去推測高中生的可能學習狀態，也因此容易懷抱著過度理想的預先設想情況去設計課程。同時，實際授課經驗之不足，也容易造成當下忘記教學演練過的注意事項、呆住或反應不及，無法及時調整教學內容與流程的狀況，而在一節五十分鐘相當緊湊的課程時間內，無法帶領出較完整的學習經驗。

口語表達清晰度

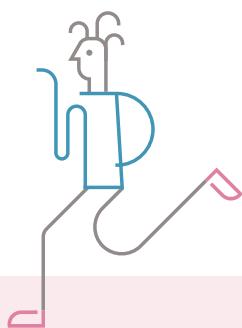
由於舞蹈藝術主要仰賴肢體動作表達，長期浸淫在舞蹈科班的學生，公眾口說經驗與能力本已較為缺乏。加上仰賴口語表達為主的舞蹈教學工作上，需要懂得以口語說明配合動作拆解，而往往需要較多的口語練習。儘管在舞蹈教學類課程中，我會花費至少八週以上，針對口語表達能力加強，從腹式發聲加大音量、拆解動作說明、譬喻與意象的說明，到有效讚美與批評等都逐一練習，多數舞蹈

2	
3	

2 無所不在的肢體創意 — 達德商工學生呈現。

3 數字身體創意無限 — 大明高中學生呈現二 8145

系學生仍需要在大量教學實務中，才會更有意識地磨練精進口語表達能力。

相當多舞蹈實習教師，重新思考自身口語表達不足的所在與可再加強之處。例如從試教練習時，便掙扎著要努力改善口語能力的實習教師，提到「課堂上的試教，讓我們提前練習口條及音量，但音量是我一直無法突破的部分。」(103 - 明 - 鄭) 也有因為音量不足以傳達到全體高中學生，而造成的學習動作反應不及。「我們的聲音都不夠大，讓他們沒辦法知道動作轉換時間，而我們在講解的過程中，也沒有很仔細地說明，反而還有點不知所措。」(104 - 中 - 賴) 這些狀況也顯示了口語表達的重要性與不足。

也有些實習教師省思自己的口語講解太快帶過，造成高中生無法理解要進行的教學內容，如「講解規則太快，沒有達到一個口令一個動作的速度，所以學生很難快速進入狀況」(103 - 達 - 錢)，

或者口語引導不足而造成學生的不知所措，「我覺得我們應該再多給一點指導以及講解，或者是再找多一點可以引導他們的方式，……，所以難免會放不開或是不知道該從什麼方式開始。」(104 - 達 - 李) 這些都顯示出，需要大量口語表達能力與快速臨場反應的教學現場，對於習慣以身體模仿身體表達的舞蹈科系學生，是進行教學時的一大挑戰。

學生程度落差之即時調整

如同先前分析所述，舞蹈實習教師在教學上，最需適應的是一般非科班高中生的舞蹈程度與身體經驗，與習慣並已有多年舞蹈經驗的學生或舞蹈科班學生相當不同。如舞蹈實習教師表達他授課前的焦慮，因為「我從小到大都待在舞蹈班，朋友圈幾乎都是藝術之人，其實我沒有辦法很了解：跟我同齡或者一般人的肢體動作以及協調度和反應會是

如何」(103 - 明 - 陳)，也有的實習教師反思在準備課程想像與實際上課情形的落差，「當下不覺得那批孩子有多難控制，以為和我們平時所遇到的孩子一樣，懂得舞蹈體系的上課模式，在真正上課後才了解到兩者的差別。」(104 - 達 - 陳)

這樣的預期落差，也往往是影響上述討論過的時間流程掌控及口語表達清晰度之因素。例如，試圖以舞作中一套動作進行教學的組別，即使經我要求後，進行簡化與加長教學時間，仍要到實際教學時，才能清楚瞭解程度過難的動作，只會讓學習者挫敗並失去興趣與信心。其中一位舞蹈實習教師反省：「明顯的發現這套組合對他們來說有些困難度，……，我們應該要把動作分得更細、更清楚的一步一步講解，對他們來說，太難的動作應當現場反應簡化動作，再進一步來做。」(104 - 中 - 彭) 也有教學組別在教學現場瞭解到其落差過大後，能即時反應地調整原先課程流程。如另外一組則因此決定加長講解練習的時間，「實際上因為他們不是科班生，所以每個動作都要一步一步分解，並且一直重複練習，所以教學上會比較耽誤時間。」(104 - 長 - 吳) 在即時反映調整下，這一組學生教師減少原先預計教學的動作，以提供後面足夠引導學生進行創作的時間。

驚豔於高中生之創作力與完成度

與先前三項省思 — 多半為高估「非科班」生的舞蹈程度，較為不同的是，多數來自舞蹈科班的實習教師，對於「非科班」高中生肢體創作力的預期是低估的，而在引導分組創作後的成果展現，往往讓他們驚豔於高中生的創作可能性。例如，遇到較為害羞而需教師不斷鼓勵才開始動作的班級，到了最後呈現時，各組完成度卻相當的高，舞蹈實習教師發現，「一開始大家都很害羞，但是到了三個或四個人一組時，他們都活潑了起來，並發現他們的創造力是很好的、很有創意的。」(104 - 中 - 郭) 也有遇到男生組成比例較高，因為覺得有趣而相當

投入，讓課程秩序難以掌控而常有暴動狀況的高中班級，在最後展現，更是「每組延伸出來的東西都很新奇，也非常有創意，而且他們都很勇敢表現，幾乎沒有害羞的。」(104 - 達 - 何)

針對高中表演藝術類社團學生的學習成果，其中一位舞蹈實習教師細心觀察到，「相較之下，表藝的學生因為沒有被體制內的東西所限制住，對於編排上就會有許多不同的想法。像那天她們所想出來的隊形，有些甚至是我想都沒想過可以形成的。」(104 - 達 - 陳) 換句話說，即使運用來引導高中生進行肢體創作的動作元素，都是舞蹈系學生相當熟悉且經常運用在舞蹈編排上的，高中生在短暫時間內所討論出來的成果，往往超乎授課教師的預期而看見這些元素的不同運用方式與組合。也因此，舞蹈實習教師在當初我要求課程設計中，要能引導高中生創作時所引起的擔心與不解，到了實務教學中，看到學生比學習動作還要投入地「玩」起肢體創作時，才瞭解到能讓學生主動地參與創造所引起的學習興趣，會比單純學習舞蹈動作來得更多。

反思：舞蹈教學的多元場域價值

從舞蹈專業場域的習慣學習環境，轉向大眾推廣的陌生教學場域，到面對一般高中生的教學實務經驗，可說是讓舞蹈系學生練習脫離舒適圈的一次挑戰，也是一個迫使學生反思過去舞蹈學習經驗的契機。讓舞蹈科班學生回想，其實那個樸實笨拙好動又不受控制的身體，曾經存在於自己的過去，也屬於自己身體經驗的一部分，尤其長期浸淫在專業科班大量或過度訓練的奇觀身體與眩目技巧之中，那個曾經「非科班」的身體，不需要被排除也不應該被遺忘。反之，需要被回溯並珍惜，這個「非科班」身體所蘊含的大量潛力與可能性，以及充滿感受的人性。教學現場的挑戰、衝擊與困惑，在深度討論與反思之

後，都能成為推動舞蹈系學生重新誠懇地思考，身為未來的舞蹈教師，該如何給與教學對象細膩的引導、紮實而能學習的內容、引發信心與興趣的舞蹈課程。而非在不同教學情境中，不加思考地依據習慣的專業標準，一廂情願地單向「教給」學生「模仿」教師本身認為相當重要的舞蹈動作，忽略不同教學場域與教學對象，需要深入思考並設定能相對應的教學目標，且必須是個能夠望向未來願景的方向。

回溯本文探討舞蹈系學生面對無舞蹈背景學生的教學實務經驗，舞蹈系實習教師所面臨的兩個主要挑戰為課程掌握與班級經營能力不足，以及口語表達能力需加強，這是除了課堂理論知能外，尚需經由大量實務經驗磨練與補足的。而本文分析出的最大挑戰，也就是對於大眾推廣課程教學對象之先備經驗的理解與認知，則除了以大量實務觀察來補足認知落差之外，更需要舞蹈實習教師在教學目標與心態上的調整，其中最關鍵的是，能與教學對象「感同身受」的能力。這也是為何本文試圖提醒對於舞蹈學習的初始經驗之回溯的重要性，並反思潛藏在舞蹈專業社群刻意遺忘的「非科班」身體經驗的價值觀之下，其實也往往連帶忽略了不同舞蹈教

學場域與教學對象的多元價值與可能潛力，這會是未來規劃舞蹈系教學課程所要繼續努力的方向。

(本文圖片提供：張思菁)

注釋

- 1 我過往的舞蹈教學經驗，主要教學對象為從入門到基礎程度的不同年齡學生，同時併有自身處國高中專業舞蹈科班的舞蹈學習經驗。因家中開設舞蹈社，於國中階段便開始協助兒童基礎班到高級班的舞蹈教學。同時，因就讀政治大學教育學系，接受過一般中等教師培育體系完整歷程，也有國中輔導活動課程教學經驗。大學畢業後因擔任果陀劇場種籽培訓班舞蹈教師與外派教學老師，熟悉如何設計帶領一般成人之推廣性舞蹈與肢體開發課程。
- 2 此為教育部經由「高中優質化」計畫，拓展分享大學專業資源到高中學校，雖可視為提供已有基礎興趣的高中學生額外專業資源之學習，但同時也有引導尚未有明確定向的高中學生，瞭解與學習大學專業領域內容的機會。本系提出之「表演藝術趴趴 Go」計畫，由本系潘莉君教授擔任主持人，我擔任協同主持人，以演前導覽、講座、到校教學等不同模式，提供高中生進一步了解與接觸舞蹈藝術之機會。
- 3 雖然本文使用「實習教師」指稱，但其定義較接近英文中的 Student-Teacher，係指兼具學生身分尚在學習中的新手教師。並非完成教育學程學分，且為符合師資培育制度而到國中小全天候實習半年的實習教師。因國內統一翻成「實習教師」而採用，但在此說明區別。
- 4 關於創造性舞蹈的動作元素，請參見張中煥（2007），以及其他創造性舞蹈相關書籍。

延伸閱讀

- 吳怡瑢、黃玉婷（2011）：從教育文本到教育現場的知識轉換歷程：以創造性舞蹈教學實習為例。台灣舞蹈研究，6，31-71。
張中煥（2007）：創造性舞蹈寶典：打通九年一貫舞蹈教學之經脈。台北市：國立台北藝術大學。
張中煥（2008）：To 舞者・北藝大：給專業舞者的信。台北市：國立台北藝術大學。

4 雙人打擊樂趣味無窮—大明高中學生呈現。