

跨領域教學策略研究

A Study on Cross-disciplinary Pedagogical Strategies for Teaching Shakespeare and the Art of Public Speaking

朱靜美 著

之
莎士比亞
公衆演說
與

*A Study on Cross-disciplinary
Pedagogical Strategies for Teaching Shakespeare
and the Art of Public Speaking*

臺大出版中心

莎士比亞
與
公衆演說
之
跨領域教學策略研究

朱靜美 著

國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心
Research Institute for the Humanities and Social Sciences, National Science and Technology Council

本著作獲國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心補助出版

序

撰寫此書源起於一個巧合與感悟。近二十年來致力於莎士比亞研究的我，一直專注於莎劇與電影、動畫方面的跨領域研究，然而一次偶然的網路文獻搜尋中，我看到了一本名為《莎翁商學院》(*Shakespeare in Charge*)的書籍。當我進一步搜尋此書相關資訊，保羅·柯里根(Paul Corrigan)的*Shakespeare on Management*，以及約翰·惠特尼(John Whitney)的*Power Plays: Shakespeare's Lessons in Leadership and Management*等書躍入眼簾。點進這些頁面一看，才發現上述書籍都把莎士比亞戲劇中的經驗教訓與現代企業連結起來，提供深入的領導者人格特質、危機與風險管理、權力與情感等案例分析探討，尤其在諾曼·奧古斯丁(Norman Augustine)與坎尼斯·愛德蒙(Kenneth Adelman)的《莎翁商學院》書中，每章都針對一齣莎士比亞劇作進行深入的個案研究，例如《凱撒遇弒記》中的凱撒，雖領導和軍事才能超凡卓著，但過分剛愎自用、專斷獨行，堪為現代組織中鑑戒警惕的負面教材；又例如《威尼斯商人》中的安東尼奧，為朋友兩肋插刀，不惜向死對頭猶太商人夏洛克借貸，簽訂一紙對自身極為不利的合約，不僅危及其龐大財產，更可能老命不保，此劇不啻為一門風險管理的個案探討佳例。

上述的偶然發現讓我驚訝，當經典文學在當代高等教育中逐漸凋零、課程品質每況愈下時，莎士比亞依然永垂不朽，甚至成為歐美大學「商管學院」(不是文學院)的當紅炸子雞！這個發現讓我欣喜若狂：如果莎士比亞都可以用在商管學院的領導學等課程，那為何不能用在其他領域的教學上呢？再好的文學經典，若不能活用，只能被束之高閣，只有極少數人才有幸接觸，豈不可惜？

歐美大學熱衷於將莎士比亞戲劇應用於商管學院的教學方式大大啟發了我日後開設一門前所未有的「莎士比亞與演講藝術」（後更名為「莎士比亞與公眾演說」）跨領域課程，特別將莎士比亞與演講藝術相結合，原因在於：醫學生不能在成為主治醫師時才學習如何開刀，而一個成功的CEO、總經理、團隊領導人，也不能等到站在講台時才開始學習如何演講！莎士比亞作為西方文學大師，其三十八齣戲劇蘊含許多精彩的長篇演說與辯論，無論是《凱撒遇弒記》劇中安東尼與勃魯特斯精彩的口語交鋒，或是《威尼斯商人》中猶太商人夏洛克面對基督徒眾聲圍剿而做出的反擊演說等，皆為膾炙人口的經典演講範例。此外，莎士比亞的劇作使讀者看見人生百態、看盡人情冷暖，而演講藝術正是聯繫人際關係的溝通藝術。在莎劇中，吾等可見小至人與人之間，例如國王與臣民、上司與屬下，情人、家人、朋友、敵人等等各種人際關係，大至國與國、種族與種族之間的對立、競爭或合作的複雜關係。莎劇像是優良藥引，提供學生最好的演講根基與學習楷模，不僅莎士比亞文字的哲學高度賦予演講藝術人性與智慧的深度，透過演講藝術同時創造經典文學親身實踐的途徑。

在開設「莎士比亞與公眾演說」課程的同時，筆者一方面持續優化此課程的教學設計，一方面透過問卷調查、助教團隊的教學日誌、研究者（筆者）的省思記錄、期末的教學評鑑，以及質性研究的深度訪談等，最後花了四年的時間，同步完成了《莎士比亞與公眾演說之跨領域教學策略研究》這本結合學術理論與實務操作的專書。此書試圖結合莎士比亞與演講／辯論的模擬實作，讓學生對莎翁名劇進行小組調查、討論和交流，佐以教師深度解析莎劇著名公眾演說中所使用的成功演講技巧與策略，再將莎劇時空轉換到當代事件中，結合「新創事業」、「企業交涉」、「政治斡旋」、「弱勢抗爭」等不同主題，配合大量的角色扮演、情境式的即席演說與辯論，讓學生在未來生命中

各種場合都能靈活運用上課所學到的技巧。

本書可作為筆者連續開設三學期的「莎士比亞與公眾演說」課程所做的總結與反思〔按，原寫作時，一學期18週設計。因疫情影響，2022年已改為一學期16週〕。回首這四年來撰寫此書的歷程，對一個研究與教學者而言，都是一段彌足珍貴且嘔心瀝血的經歷。特別是撰書的過程中有著革新的熱血、困難的挑戰，也有著反覆推敲、再三修正，明白的同時也催生更多的疑惑與體悟。在本書第九章結論中，筆者特地彙整出數個叩問，冀望與讀者一同省思當代高教現場出現的經典文學式微之現象背後值得重視的隱憂，期待眾人集思廣益，找到問題的更佳解答，替後人照亮一條未來的可行之路。

朱靜美

謹識於國立臺灣大學戲劇系暨研究所

二〇二二年七月

目次

序	iii
第一章 緒論	1
一、前言	1
二、本書的研究動機與目的	7
三、本書之研究問題的重要性	8
四、本書課程的創新性與特色	9
五、本書研究的影響與應用力	24
六、本書架構與論文出處	25
第二章 學理基礎	27
一、案例教學法	27
二、角色扮演法	42
三、結合核心理論「案例教學法」與「角色扮演法」在本課程的優勢	60
第三章 研究方法與研究設計	63
一、研究方法	63
二、研究設計	69
三、研究實施程序	80
四、研究資料分析	82
第四章 課程設計與教學策略	87
一、課程結構與教學環境設計	87
二、前六週核心課程設計與引導歷程	92

第五章 教學案例一：《亨利五世》（第七至十週）	123
一、《亨利五世》第一週課：案例深度分析研究與辯論	124
二、《亨利五世》第二週課：原劇精選子個案分析與沉浸式 角色扮演	139
三、《亨利五世》第三週課：基於原劇的角色置換、延伸情境 與再扮演	154
四、《亨利五世》第四週課：移植到當代時事之演講呈現、質詢 與討論	157
五、結語	162
第六章 教學案例二：《威尼斯商人》（第十一至十四週）	163
一、《威尼斯商人》第一週課：案例深度分析研究與辯論	163
二、《威尼斯商人》第二週課：原劇精選子個案分析與沉浸式 角色扮演	182
三、《威尼斯商人》第三週課：基於原劇的角色置換、延伸情境 與再扮演	194
四、《威尼斯商人》第四週課：移植到當代時事之演講呈現、 質詢與討論	198
五、結語	201
第七章 教學案例三：《凱撒遇弒記》（第十五至十八週）	205
一、《凱撒遇弒記》第一週課：案例深度分析研究與辯論	205
二、《凱撒遇弒記》第二週課：原劇精選子個案分析與沉浸式 角色扮演	224
三、《凱撒遇弒記》第三週課：基於原劇的角色置換、延伸情境 與再扮演	239
四、《凱撒遇弒記》第四週課：移植到當代時事之演講辯論 與總結討論	244

五、結語	249
第八章 研究結果與反思	251
一、行動研究與質性研究結果	251
二、量化數據結果	305
三、教學設計與實踐的省思與建議	311
四、結語	321
第九章 結論	323
一、人工智慧崛起的未來，為何要繼續在大學傳授經典？經典智慧在當代的價值為何？經典又該如何傳承？	323
二、如何以跨領域課程培養跨領域人才？莎士比亞如何成為創新跨領域課程的成功典範？	329
三、地球村的時代，全球教育界如何互助共榮？教學者如何借他山之石以攻錯？	331
四、教學者為何需要優化課程？一個理想的高等教育教師肩負什麼樣的使命與責任？	336
五、理想的未來大學為何？未來的大學需要什麼樣的課程？	339
六、有心投入教學創新的教育者如何踏出下一步？	340
七、結語	340
參考文獻	343
附錄	369
索引	375

第一章 緒論

一、前言

面對人工智慧（Artificial Intelligence, AI）時代的來襲，未來頂尖人才除了需要具有紮實的專業能力之外，其不可被取代的優勢將在於：與他人高效合作的溝通能力、對人性深刻理解的觀察力、高瞻遠矚的視野格局，以及跨領域學門之間融會貫通的整合能力。因此，如何有效溝通建立彼此的信任並達成目標，如何看透人性趨吉避凶，如何預測未來未雨綢繆，如何培養解決問題的思維而非擁抱單一的技能，上述問題都值得現今教育者省思如何在課程中予以設計。然現今臺灣的大學教育現場有著各種困境，分述如下。

（一）學生普遍不擅於口語溝通，缺乏自主思辨的能力與遠大格局

當代臺灣的大學生慣於通訊軟體溝通方式，使其難以組織完整有深度的長篇論述，再加上視聽娛樂文化的膚淺風潮，影響所及，學生思維談吐缺乏人文底蘊與遠大格局，導致臺灣的大學生儘管擅於考試，卻拙於溝通與演說，更遑論具備領導統御能力。

（二）學生對經典課程興致不高

現今臺灣的大學生在選課上容易受到「未來就業的直接應用性」影響，越是能立即運用到職場的課程往往更為熱門；相較之下，屬於隱性內化的人文經典課程則越來越乏人問津，這些無法直接產生經濟價值的經典課程在高教現場越趨式微（姚紅、崔霞，2011）。以筆者

任教的戲劇系為例，西方文學經典如莎士比亞（William Shakespeare, 1564-1616，華人世界常尊稱為莎翁）課程正逐漸凋零。通常國內的莎士比亞課程聚焦於莎翁用字遣詞的精妙、人性的剖析，以及文本意涵的解析。但莎士比亞劇本（以下簡稱莎劇）艱奧難懂的刻板印象卻令莎翁逐漸被束之高閣。近年來隨著教授們開設莎士比亞課程逐年減少，博碩士生也鮮少以莎士比亞為畢業論文的研究主題，造就了莎士比亞這樣的經典儘管極具教育意義，卻仍於高等教育端逐漸走向式微的困境。

（三）既有課程的創新動能不足

由於國內大專院校的專任教師除了教學外尚需肩負沉重的學術研究壓力，加上準備評鑑、升等、支援系上行政工作等等，莫不讓大專教師身心負荷過重，難以全心研發新課程，導致許多課程長年維持同樣的教學內容與模式，更缺乏更多因應世界轉變的全新課程，致使教學追趕不上世界變化的速度，與學生實際的需求逐漸產生落差。

（四）傳統的單向講述授課使學生無法親身實踐且學習動機被動消極

在傳統的教學現場，教師多以單向式的講述方式對學生分享其研究的成果，以及進行理論解說與範例分析。然而，這樣的教學方法卻容易出現學者所指出的弊端，例如：「一味地強調知識的灌輸和記憶，從而妨礙學生的創造性思維與創新意識的發展」（金開建，2013，頁147）、「學生在教學過程中處於被動地位，僅僅滿足於機械記憶知識……而沒有真正的理解，更談不上運用」（陳晉，2015，頁16）。在這樣的學習關係中，學生容易出現學習意願低落，態度被動消極，缺乏自主探索、學習、深入挖掘的動力與能力。

面對上述教育現場的四大困境，筆者開始思索如何融合既有的課

程，以省卻從零開始備課的浩大工程，同時導入國際間有效的創新教學法活化教學現場。例如筆者曾開設「演講藝術」課程，是一門完整包含思想、語言文字、口語、聲音、肢體的整合型藝術課程，即可補強上述學生溝通表達與思考能力的不足之處。為解決前述的複合教學困境，筆者檢視自身多年的莎士比亞研究，試圖整合莎士比亞的人文深度、扮演性、案例性、生動性、高參與性等諸多教學優點於「演講藝術」課程之中。

「演講」是一門「邊講邊演」的說話藝術，而在莎士比亞的戲劇中有著眾多的傑出演說範例，例如《亨利五世》(*Henry V*)中的亨利五世，在遠征法國時透過一篇冷血殘酷的威脅演說，在不費一兵一卒的情況下逼得勒哈福(Le Havre)城的城主開門投降，但隨後又透過一篇熱血激昂的鼓舞演說，喚起將士們的至高榮譽，最後成功以寡敵眾在阿金庫爾戰役(Battle of Agincourt)取得空前勝利；又如《凱撒遇弒記》(*The Life and Death of Julius Caesar*)中刺殺凱撒(Julius Caesar, 100-44 B.C.)的叛黨大臣勃魯特斯(Brutus)在古羅馬市集面對市民的質詢時，運用一篇正義凜然的演說，成功化解羅馬市民心中的悲憤並洗去自身的汙名，甚至贏得眾人的愛戴與敬仰。在莎士比亞三十八齣戲劇作品中，吾人可以看見英明的君王如亨利五世、狠毒的君王如理查三世(Richard III, 出自《理查三世》[*Richard III*])、狡詐的政客克勞迪斯(Claudius, 《哈姆雷特》[*Hamlet*]一劇中哈姆雷特的叔父)、墮落的貴族如福斯塔夫(Falstaff, 出自《亨利四世上、下集》[*Henry IV, part I, part II*])等人，均精妙運用演說的力量達成心中的目標，以滔滔不絕的雄辯之舌，掃蕩眼前的一切阻礙。莎翁筆下這些角色的演說，不僅透露了該角色最精華的思想、心智能力與格局，也提供鮮明的形象利於角色扮演，無怪乎莎翁名劇中的著名演說橋段，至今仍是英國牛津大學與劍橋大學用來訓練各行各業未來領袖菁英的重要教材

之一。

莎士比亞一生著有三十八齣劇作，這些作品探討的核心議題多元且寬廣，絕非只有《羅密歐與茱麗葉》(*Romeo and Juliet*) 的青春愛戀，或是《哈姆雷特》的復仇悲劇而已；相反地，莎翁一生寫了高達十齣的歷史劇，從這些歷史名劇裡可以觀察到君王與國家興衰休戚與共。莎劇除了戲劇表演的領域之外，同時涵蓋了文學、哲學、政治學、心理學、領導統御學、經濟學等不同領域（林郁，2015），適合運用於跨領域教學之中。誠如陳樂融所言：「當中國人努力從《孫子兵法》、《易經》帝王學、《三國志》中找尋成功之道，西方人也努力把老祖宗的智慧還魂，莎士比亞就是被『消費』的首選。」（Augustine & Adelman, 1999/2001, p. ix）。莎劇中各種法律、經濟、社會、君王等主題的精采案例，一躍而成當代如領導者的危機處理、應變、風險管理等熱門議題，成為西方大學商管學院積極探討的完美典範（Augustine & Adelman, 1999; Whitney & Packer, 2000）。

因應傳統大學教育的不足，當今國際上已有各種不同的新興教育方法可以有效改善教學成效，例如：翻轉教室（flipped classroom）、案例教學法（case method）、問題導向學習法（problem-based learning）、專題式學習法（project-based learning）、創客課程（maker）、角色扮演法（role play / role playing method）等新穎教學法接連出現。這些創新的教學方法希望改變以往以教師為主的教學形式，改以學生為教學中心，盼能啟發學生更高的學習意願。其中案例教學法與角色扮演法在國外行之有年，近年在國內也逐漸受到重視。這兩種不同於傳統講述型的教學方法，革新了教學現場教師單向傳遞知識的線性學習，讓學生從被動的角度提升到更積極參與的位置；同時也因為高強度的學習參與大量實作，讓學生能夠透過做中學深化學習的成效，教師也能夠在學生實作的過程中觀察學生除了量化評量測驗的分數之外，其他能

力的成長與提升。

有鑑於此，本書採用的教學策略即是融合「案例教學法」與「角色扮演法」此兩種教學法的優勢，設計出一系列深度案例探討和生動有趣的即席演說／辯論等教學活動。案例教學法與角色扮演法在本書中是密不可分且互相支援的，猶如完美的齒輪能夠高速提升課程的運轉與成效，亦是密不可分的雙軌螺旋DNA的兩大關鍵環節，缺一不可。此乃因這兩種教學法在教學上有著下述優勢（更完整的說明將在〈第二章：學理基礎〉中做深入的分析）。

1. 案例教學法

案例教學法（case method）由克里斯多福·朗德爾（Christopher Langdell, 1826-1906）首創於一八七〇年代的美國哈佛大學法學院（Jonassen, 2004; Shulman, 1986），其特色為強調經典危急事件案例的探討，深入分析與評估情境後自行找出最佳解決之道的思維能力養成（Boyce et al., 2001），有助於學生化理論於現實生活中實務運用（Boecker, 1987）。此外，案例教學法有效地將理論與實務緊密結合（Burgoyne & Mumford, 2001），並提升學生整合、思辨、說服、溝通等核心能力（Weil, Oyelere, & Rainsbury, 2004; Bergland, Lundeberg, & Klyczek, 2006），同時促進學生在學習的過程中更主動且高度參與（高熏芳，2002）。案例教學法隨後於一九〇七年轉而應用於商管教育之中，逐漸成為西方商管學院的重點教學方式之一，其特色是透過老師組織與引導學生在小組交流討論中對某一個特定的案例作更深入的調查、討論、交流與發現，學生除了得以深度浸淫到角色所處的時空情境之中，更學到換位思考與延伸思考能力，並經由案例主角的前車之鑑，駕馭了未來分析問題和解決問題的方法。

2. 角色扮演法

「角色扮演法」(role play / role playing method) 運用於教學之中首見於美國心理醫生傑克伯·莫雷諾 (Jacob Moreno, 1889-1974) 於一九二〇年代的心理劇, 莫雷諾成功引導病人在角色扮演的過程中釋放舊有的傷痛, 並在扮演的創造過程中激發自我的潛能解決問題, 幫助病患有效地成長, 同時發展更正向的情感, 至今已成為各種工商領域與人才培訓運用於團隊溝通、領導組織、潛能開發的有效教育方法。角色扮演法透過親身扮演, 得以轉化理論思維於真實的個人經驗, 消弭思想與行為之間的鴻溝, 避免過度樂觀的判斷誤區與簡化了實際執行的困難性 (Clawson & Haskins, 2010), 同時藉由角色的互換與後續討論分享獲得換位思考的同理心 (Maier, Solem, & Maier, 1975), 並有助於案主將來面對類似事件, 得以根據過去學習的經驗迅速作出回應更快解決問題 (洪銘駿, 2003)。正如同教育學家 Edgar Dale (1969) 在著作《教學中的視聽方法》(*Audiovisual Methods in Teaching*) 中提出的知名研究成果「學習經驗之塔 (Cone of Experience)」所顯示, 不同的學習方式將帶來以下顯著差異的學習成效: (1) 透過「聽到」帶來的學習成效只有百分之二十 (20% what they hear); (2) 「聽到」加上「看到」的學習效果是百分之五十 (50% what they hear and see); (3) 藉著 (「聽到」、「看到」與) 「親身實踐」的參與, 則學習效果可以達到百分之九十 (90% what they do)。因此對比傳統大班制的聽講課, 著重情境式親身參與的角色扮演法讓學生的學習成效明顯提高。

藉由以上這兩種教學法的結合, 筆者認為或許將有效地改善當代臺灣的大學中某些教學困境, 然因應文化背景與思維方式的不同, 如何將這樣的新教學法引進導入高等教育教學現場, 尚需教師轉植設計的創意。基於以上研究背景與創新實驗精神, 本書中結合「案例教學法」與「角色扮演法」於「莎士比亞與演講藝術」(後更名為「莎士比

亞與公眾演說」) 這全新的跨領域課程應運而生。

二、本書的研究動機與目的

當代的臺灣大學生深受科技產品快速傳輸與膚淺娛樂視聽文化影響，缺乏人文視野與遼闊格局，又因習慣接受大班制單向式的知識傳輸，缺乏自主思辨的能力；此外，臺灣學生雖普遍很會考試，但對於人際關係中溝通、口語表達訓練卻嚴重不足，缺乏領袖魅力及統御能力；而臺灣的課程大多以大班制的講授課程為主體，教師單方面的輸出知識，學生被動地學習，缺乏師生之間哲學思辨的互動與學生親身實踐的學習體驗。基於上述各項研究動機，本書的研究目的是挖掘引進「案例教學法」與「角色扮演法」之課程設計方法，實驗運用此二教學法是否有別於傳統教學方式，能幫助教學者達成所設定之教學成效，同時觀察能否創造活化經典文學課程的延伸效益。研究問題如下：

1. 結合「案例教學法」與「角色扮演法」於「莎士比亞與公眾演說」課程活動設計，是否能在大量實作中提升學生演說表達的能力，並在密切師生小組討論中增強學生審時度勢的決策能力與對他人的同理心，同時提升學生的課程參與度與學習動機？
2. 在課程設計中將莎劇的人生智慧與當代議題結合，是否能夠強化經典的實用性，以提升學生對經典課程的喜好，並開闊學生更宏觀的視野格局與人文深度？
3. 將國際新興的教學法導入臺灣時，如何根據臺灣師生的性格、文化背景與既有的教學慣性妥善地轉化應用？

三、本書之研究問題的重要性

以本研究的「莎士比亞與公眾演說」課程而言，若是能夠順利達到研究的目的，將對學生在以下不同層面帶來重要的益處。

(一) 演說、溝通、表達能力影響學生未來成就

美國史丹佛研究中心（Stanford Research Institute）指出：「一個人一生所賺的錢，只有百分之十二點五來自知識，其餘高達百分之八十七點五來自人際溝通和表達力。」（Aduabato, 2006, p. 63; Maxwell, 2003, p. 8）美國股票之神華倫·巴菲特（Warren Buffett）在二〇一八年接受多倫多新創公司Voiceflow共同創辦人麥可·胡德（Michael Hood）訪談時被問及：「大學畢業生最該具備何種能力？」，巴菲特開宗明義地指出：「就是精進『溝通能力』，包括書寫和口說能力。」¹以上名家發言一針見血點出當代大學生培養演講能力的重要性！凡擅長駕馭演說、溝通、表達能力之人較能在人際關係和工作中創造雙贏，也較能脫穎而出。

(二) 提升學生明辨是非的智慧和高尚的品味與氣質

宋代大文豪蘇東坡在詩作〈和董傳留別〉中提到：「粗糲大布裹生涯，腹有詩書氣自華。」當代已故知名散文家林清玄在〈生命的化妝〉一文中指出：「三流的化妝是臉上的化妝，二流的化妝是精神的化妝，一流的化妝是生命的化妝。」（林清玄，2008，頁258）上述各文均點出讀書的重要性，以及優秀經典的文學作品如何在無形中化為一個人

1 此言論出自巴菲特2018年12月3日接受胡德訪談的影片中。Hood, M. (2018, Dec. 3). What an honour to share an evening with a living legend. Here's one tip from the man himself- Mr. Warren Buffet. 2018, Dec. 26. 取自：<https://www.linkedin.com/embed/feed/update/urn:li:ugcPost:6475070000129548288>。

千金難買的涵養與高雅氣息。莎士比亞優美且富含想像力的文采將成為學生談吐、用字遣詞最佳的養分，並啟發學生對文字的喜好與講究；而莎劇中洞察人心的人生智慧，亦將成為學生生命中重要的參考指標。

（三）經由大量實作成為不懼挑戰與挫折的實踐與開創者

在案例教學與角色扮演的過程中，學生必須在一次次討論與辯論的過程中，面對來自他人的質疑與挑戰，學習如何不卑不亢、不慍不懼的應對，並培養容納異己的雅量與快速修正的靈活性，同時在每一次親身辯論與角色扮演之後的回饋建議中，找到可以優化改善之道。這些寶貴的實戰經驗均有助於學生將來面對各式挑戰時，得以從容應對，擁有更高的彈性與抗壓性，而不會淪為上談兵的口號家。

（四）提升同理心以降低社會的衝突與暴力

透過角色扮演的角色置換，學生得以學習不同立場的換位思考，並且在案例探討與角色扮演後的回饋分享中，練習如何尊重與欣賞不同意見。這樣的同理心養成有助於學生將來步入社會與職場後，面對衝突事件或與對方意見相左的情況時，能夠冷靜從容、對事不對人的處理問題，當事情發展不如己意或遭逢挫敗也不會直接抓狂或訴諸暴力，能夠更有智慧的與對方溝通，理解對方行為背後的動機與考量，進而找到雙方都滿意的雙贏之道。

四、本書課程的創新性與特色

本書課程融合了莎士比亞戲劇、演講藝術、案例教學法、角色扮演法四大元素，在課堂中緊密結合，其激盪出的課程創新性與特色詳述如下。

(一)讓經典文學在當代轉植中傳承、新創與再生

1. 莎士比亞的經典性：西方世界的老莊孔孟

莎士比亞為世界最偉大的文學家之一，一生創作了三十八齣戲劇，以及一百五十四首十四行詩（sonnet）與兩篇長敘事詩，其作品揭露人生百態，直指人性最璀璨的光輝與醜惡的現實，與荷馬（Homer, 約8世紀B.C.）、但丁（Dante Alighieri, 1265-1321）、雨果（Victor Hugo, 1802-1885）並列為世界四大詩人，後世的大文豪如歌德（Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832）、雨果、馬克思（Karl Marx, 1818-1883）均視他為傳奇人物；就連英國前首相邱吉爾（Sir Winston Churchill, 1874-1965）在二次世界大戰受訪時也曾言：「我寧願失去一個印度，也不願失去一個莎士比亞。」可見莎士比亞崇高的重要性。

經典，並非單一時代的流行風潮產物，亦非風花雪月的文學創作，它揭露的是最根本亙古不變的人性、慾望和衝突，即使經過千年的汰選，仍然屹立不搖。就像是中國的四書五經或儒道釋法的哲理思想一般，經典見微知著的直析人性，猶如結合顯微鏡以及望遠鏡的功用，既能深入看見常人所忽略的真相，也能預知常人所無法想像的未來，具有放諸四海而皆準之特質。

莎士比亞的劇作與老莊孔孟等流傳上千年的經典之所以能流傳至今日，正是因為其經得起不同時代的檢視與考驗（Gelfert, 2000），透過經典，人們得以理解不同民族與文化背後的思維脈絡。莎翁劇作所探討的核心議題非常多元且寬廣，小至愛情（如《羅密歐與茱麗葉》與《仲夏夜之夢》〔*A Midsummer Night's Dream*〕、友誼（如《維洛納二紳士》〔*The Two Gentlemen of Verona*〕）、家庭（如《李爾王》〔*King Lear*〕）、婚姻（如《奧賽羅》〔*Othello*〕），大至法律（如《一報還一報》〔*Measure for Measure*〕）、宗教與種族偏見（如《威尼斯商人》、《暴風雨》〔*The Tempest*〕）、帝王統御學（如《亨利四世》上、下集、

《亨利五世》等歷史劇)、經濟風險與管理(如:《威尼斯商人》)等等無一不收羅在莎翁的巧筆之下。莎劇有高達十齣是歷史劇,吾人可以從這些歷史名劇裡觀察到君王如何化解國家危機(如《亨利五世》中的完美君王典範亨利五世,年少即位便立刻成功安內攘外,率領英軍以寡敵眾,以弱克強打敗世仇法國)、如何運用權謀霸術統馭臣民(如《理查三世》中的謀略之王理查三世,老謀深算一步步剷除異己登上王位)、君王如何因錯誤的決策導致國家滅亡(如《理查二世》[*Richard II*]中好大喜功的理查二世,貪婪削藩導致貴族群起反之,最後被亨利四世逼宮退位)。莎士比亞不僅局限於戲劇,同時也是文學、哲學、政治學、心理學、領導統御學、經濟學(林郁,2015),得以廣泛運用在人生各層面上。

對於運用莎士比亞的經典性於教學之中,古今中外許多學者抱持著正面的態度。例如民國初年通曉九國語言、獲頒全球十三個名譽博士學位的大學者辜鴻銘(1857-1928),自省其深厚的西方素養主要得益於童年背誦莎士比亞戲劇與歌德的《浮士德》(*Doctor Faustus*)之經歷(余一彥,1997)。前北京大學外國語學院院長程朝翔則認為,莎士比亞有助於瞭解國外文化,並且從小就可以開始接觸;²同樣地,臺大外文系邱錦榮教授在二〇一六年的專訪中,³將莎劇對人性的深刻描寫視為人們得以檢視生命成長的道路,其豐富的文學與文化意涵,以及為英語世界所創造的三千多個新字,可說是整個英語世界的基礎;輔仁大學英文系劉雪珍教授則撰文指出:

如雨果所說,莎士比亞是詩人、歷史家、哲學家、三位一體的

2 英語教育專家:孩子嬰兒期就可讀莎士比亞著作(2012年03月28日)。南方日報(騰訊教育)。2016年8月5日,取自<https://edu.qq.com/a/20120328/000181.htm>。

3 朱立群(2016年4月8日),專訪臺大邱錦榮教授:莎士比亞一直離我們不遠。青春共和國雜誌。2016年8月5日,取自:<https://life.tw/?app=view&no=416069>。

人。他的如椽巨筆塑造了世界文學中不少傑出的典型形象，其中哈姆雷特、羅密歐、朱麗葉、奧瑟羅、夏洛克等已經成為不朽的文學人物典型。……莎劇充分開拓了非常廣闊的生活畫面：上至王公貴族，下至生活在社會底層的貧民百姓，社會各個階層的人物都在劇中婆娑起舞，展現人生百態。……莎士比亞善用比喻、明喻、隱喻、雙關語、奇思妙喻的手法，許多莎士比亞戲劇中的語言已經成了英文中的成語、典故，極大地豐富了英語辭藻。……莎士比亞注重人物的刻畫，特別注重刻畫人物的內心世界，每個人物都具有鮮明的個性特徵。因此莎士比亞戲劇人物形象往往是個性與共性的有機整合，既有鮮明獨特的個性，同時又反映了某一類人物、某一社會階層的共同心理或人類的某一種激情。

(轉引自 Gelfert, 2000/2007, pp. 7-10)

基於上述莎士比亞的經典性，當今國際間的交流頻仍，教學者若希望學生日後能成為有人文思想與國際視野的菁英分子，那麼透過修讀經典文學而去深入瞭解不同民族的文化與思維模式，不失為一個有效的教學方式，可幫助學生深入不同的文化，有益其未來與國際人士進行溝通、貿易、開發、合作與競爭，掌握如《孫子兵法》所強調的「知己知彼，百戰不殆」之優勢。

2. 莎士比亞的當代性：亙古不變的人性難題

莎士比亞不只屬於一個時期，他屬於永恆。（He was not of an age, but for all time.）

——班·強生（Ben Jonson）⁴

法國大文豪雨果在其著作《莎士比亞傳》（*William Shakespeare*）中寫到：「人的內心世界是莎士比亞的專長」（Hugo, 1864/2014, p. 112），此乃莎士比亞在逝世四百年後的今日仍具有當代意義的原因，正因莎士比亞在劇中揭露的是人性亙古不變的本質，這些基於人性慾望而衍生的衝突與磨難，造就人與人之間複雜的關係，在此時此刻的當代仍不停上演。誠如全球莎劇權威之一，也是英國牛津大學英文系教授的強納森·貝特（Jonathan Bate）寫道：

我認為莎士比亞歷久不衰的關鍵，以及他在每一種文化和每一個時代似乎都能與當下對話的事實，源自於這種矛盾。一方面，他是「時代的靈魂，這個時代所有偉大的衝突和創新，發現新世界的感覺，看待世界的新方法，一切都在莎士比亞的身上。他是這個時代的靈魂，但同時，他從未將自己局限於他的歷史時段的特質，這個意思是，因為他深入與人類社會和生活有關的基本問題，所以他對每個時代都有意義。莎士比亞始終是我們的當代人。

（轉引自 MacGregor, 2014, p. 284）

莎劇的永世性不論在東西方經典中都可應證，其智慧具有永傳的價值與意義，唯獨考驗當代的人們如何汲取智慧的精髓加以活用並賦予當代意義。例如在《莎翁商學院》（*Shakespeare in Charge*）這本熱門

4 班·強生（Ben Jonson, 1572-1637），英國文藝復興時期偉大的戲劇家與文學家。

暢銷書中，作者諾曼·奧古斯丁（Norman Augustine）與坎尼斯·愛德蒙（Kenneth Adelman）一針見血地指出莎劇成為跨領域教材的當代應用性：

然而，越來越多的主管發現，花時間在莎士比亞身上是一項合理的投資，而且是出乎預料的享受。……乍看之下，莎士比亞和現代管理似乎並不相融，……但實際上兩者是相融的。因為商業與人有關，而人性基本上不曾改變。……莎士比亞對人際關係的深度和複雜性非常著迷：老闆對下屬、同事對同事、律師對客戶、客戶對銷售人員、父母對子女、朋友對朋友。他探究了人類的各種情感——野心、傷害、驕傲、悲痛和愛，並描繪了人們行為背後的動機。……在莎士比亞的舞臺上，每一種類型的人類領袖、經理、諮詢師、顧問、溝通者和顧客在其中漫步。這些人物中，每一個都能加深觀眾對每天一起工作和見面的真實人物的認識。能夠認識這些類型有助於理解他們，也意味著我們能更有效地和他們打交道。

（Augustine & Adelman, 1999, pp. xii-xiii）

基於上述莎劇的兩項特點可發現，莎劇之所以歷久不衰，正因為它展現了人類亙古不變的人性與複雜關係，而「演講藝術」就是串連起莎劇中角色間人際關係的橋樑，是左右人際關係成敗的藝術。綜觀莎士比亞的鉅著可發現上百篇的精采長篇演說，這些著名的經典演說橋段至今仍是英國牛津大學與劍橋大學用來訓練未來各行各業領袖的重要教材之一，足見莎士比亞戲劇不僅是傑出的文學鉅著，更是絕佳的演講教材。因此筆者結合上述莎劇的經典性與當代性運用於演講藝術教學中，以演講的角度切入莎士比亞的人文精神與智慧，提高演講教學的層次與深度，同時讓莎士比亞文學透過演講藝術的實踐，更能

符合學生們未來的職場需求。

為了更貼近學生未來可能遭逢的情境，並結合「案例教學法」與「角色扮演法」於「莎士比亞與公眾演說」這門課中，筆者先鎖定二十齣莎劇，其中包含歷史劇、悲劇、喜劇各種劇種，挑選出其中各篇精采的長篇演說交叉分析比較，發現其中三齣具備危急兩難的經典情境（符合案例教學法），以及精采衝突戲劇橋段（符合角色扮演法）的劇本可用作教學教材，這三齣莎劇分別是：《亨利五世》、《威尼斯商人》，以及《凱撒遇弒記》。因這三齣劇本至少都包含一到兩個著名的精采演說範例，例如在《亨利五世》中，主角亨利五世在英法於阿金庫爾大戰之前，以卓越的言辭技巧鼓舞士兵奮勇殺敵，最終在敵眾我寡、敵強我弱的劣勢下獲得空前大勝的「聖克里斯賓日演說」（St. Crispin's Day Speech）；《威尼斯商人》中的猶太商人夏洛克（Shylock）面對長年以來基督徒對猶太民族的霸凌羞辱，發出「復仇宣言」，替猶太民族捍衛抗辯；以及《凱撒遇弒記》中凱撒遇刺身亡後，凱撒心腹大將安東尼（Antony）面對情緒激昂視凱撒為毒蛇猛獸的憤怒羅馬市民，以柔克剛並操弄民心，用「哀悼凱撒」的動情演說來化危機為轉機。上述三篇演說不僅皆為膾炙人口的經典演講範例，更具有非常值得深究的跨界應用性、案例探討性與角色扮演性，是故筆者最後決定以這三齣莎劇來作為本課程的主要教材，引領學生從中學習觀察莎劇主角獨特的成功演講技巧，有關此點，筆者將在以下各點中詳盡分析。

3. 莎士比亞的跨界應用性：國際上已有的莎士比亞跨界課程與當代應用

莎士比亞雖然歷經傳統文學院教育現場的衰微，卻又在歐美國家的商學院起死回生，如同《孫子兵法》大量運用於當代西方商學院的談判交涉技巧與經營管理策略之中，莎士比亞劇作中精采的歷史案例與著名的帝王角色們，也成為商學院探討成功或失敗經營者的完美典範案例（Augustine & Adelman, 1999; Whitney & Packer, 2000）；歐

美大學教授們將莎翁嘔心瀝血的原著再利用，莎劇中探討領導者的危機處理、應變、合縱連橫、風險管理等主題一躍而成當代商管學院的當紅炸子雞教材案例。歐美甚至還出現專門運用莎士比亞於企業領袖與人才培訓的專業公司，例如位於美國維吉尼亞州的「Movers & Shakespeares」、位於英國倫敦的「Olivier Mythodrama」這兩家公司都致力於運用莎士比亞來幫助企業培養頂尖領袖人才。這樣莎士比亞的當代跨界應用乃是基於前述第二點人性亙古不變的特性，由於人性核心的慾望、衝突、考量、動機的相似性，導致人類有著類似的行為模式與思維慣性；而在商場之中，需要與人密切的合作與競爭，也需要管理員工以及與同事合作。當我們能夠清晰辨識出周遭每個人的性格類型與性格特性，便能夠快速找出最佳的應對之道（Augustine & Adelman, 1999）。只要透過巧妙的轉換，吾等便能夠發現經典文學的當代應用性，在非文學的領域之中實踐。

花蓮女中前教務主任陳蔡慶老師曾在一次與筆者的深度訪談中，提及經典的學習有著以下不同的層次：

偉大的詩人但丁認為閱讀經典由淺到深有四個不同的層次：

第一層 理解（Understanding）：開始理解經典描述的內容。

第二層 領悟（Realization）：進而領悟經典之中的意涵。

第三層 闡釋（Interpretation）：得以闡釋經典深層的意義。

第四層 欣賞（Appreciation）：回顧前面三個層次學習過程的滿滿收穫，而對經典產生由衷的感激。⁵

本課程基於上述的四個層次，其整體的教學設計與引導歷程是：先透過莎士比亞名劇探討，讓學生深度浸淫地去瞭解

5 訪談時間：2017年11月24日，訪談地點：臺北公務人力發展學院，福華國際文教會館 B1。

(understanding)；接著經由讀劇的體驗讓學生在角色扮演中獲得更深的領悟 (realization)；下一階段則是讓學生發展出自我詮釋經典的能力 (interpretation)；而最後的一步就是在每個案例劇本的第四週課，將個案移植到當代社會，結合時事議題，讓每一位學生親自上台演講，以古鑑今，學以致用。透過上述這一系列的挖掘、吸收與活用的過程，對經典產生極大的賞析樂趣，進而深刻地感激經典智慧帶給我們的成長 (appreciation)。

以本課程專研的前述三齣莎劇演說為例，《亨利五世》一劇探討的是如何成為一個領導者的典範：身為一國之君本就不易，身邊不但沒有人可以分擔心頭的壓力與重擔，還有一堆豺狼虎豹虎視眈眈著這個王位，亨利五世要如何體察民心又兼顧大局，創造上下一心、攜手共同抗敵的團結？這樣的情境轉移到當代，就是公司企業的領導者如何帶領所有員工與投資者朝著一致的目標邁進，彼此為了公司的最大利益共同努力。基於像亨利五世這樣的新君上位、以小搏大、內部有許多不安與反叛隱憂的危急情境，若轉移到當代的話，可以呼應初創「阿里巴巴」企業的馬雲面對國際電子商務大企業「eBay」入主中國市場的挑戰，以小蝦米之姿迎戰大鯨魚，並安撫內部金主撤資的危機與員工的憂慮。

至於本課程第二個教學案例《威尼斯商人》則恰與《亨利五世》相反，處理的是猶太商人夏洛克這類社會最底層、最邊緣的少數民族。這些民族往往沒有發言權，還被貼上許多汙衊標籤。而夏洛克還有一個有趣的特質那就是他既屬於社會最底層的族群，卻又是資本社會下的鉅富商賈，這樣低身分卻高財富的處境讓他成為基督徒眼紅的箭靶子。透過夏洛克的「復仇宣言」演說，我們既看見猶太人在反猶社會下被打壓欺侮的困境，同時也可見基督徒傲慢無理的優越感，令觀眾思考自己若是弱勢族群，可以如何運用語言的力量為自己的民族

發聲，同時省思自己的所作所為是否有侵犯他人的權利而有待修正的地方。夏洛克可說是一個反英雄（anti-hero）的典範，處在受人鄙視輕賤的劣勢，卻拋出一篇擲地有聲的精采演說。這樣的案例轉移到當代情境則呼應了全球化宗教、種族議題與多元文化思維的同理、尊重與包容。例如中東伊斯蘭教徒常被汙名化，然而他們並非每個人都是恐怖分子；同理，外籍配偶（如臺灣的外籍新娘）也是否應與本地的主要民族享有一樣的人權和工作權等等。

本課程的第三個教學案例《凱撒遇弒記》中的安東尼，則是徹底底的孤立無援。更糟的是，他還處在生死存亡只有一線之隔的緊急關頭。當凱撒被謀殺而古羅馬政權徹底落入勃魯特斯等人的陣營手中，而此時勃魯特斯又剛結束了一場振奮人心的演說，眾人處在對他萬分景仰的時刻，身為凱撒愛將的安東尼要如何承接這股對他萬分不利的情勢，發表演說，最後成功翻轉羅馬市民的想法，把勃魯特斯陣營一夕拉黑成為刺殺凱撒的奸臣逆賊。呼應到當代則類似遭逢經營和公關危機如何在劣勢中逆勢求生且重掌局勢，或是處在不同的企業如何爭取目標對象的青睞，例如：兩家企業同時爭取一個重量級企業的合作而進行商業提案，各家企業的代表要如何突出自己企業的優勢，並不著痕跡地反駁對手的主張，甚至利用諸多反證去削弱對手的競爭力。同時，《凱撒遇弒記》這齣莎劇還有另一個爭議性的存在：究竟該不該刺殺如超人般的凱撒？此議題非常適合結合當代的爭議議題來進行辯論，例如轉移到臺灣可以是：是否要鼓勵發展人工智慧、是否要廢除核電、死刑存廢等等具高爭議性的開放議題。

在上述這些莎劇經典案例挪移至當代結合時事，學生也許更能夠感覺莎劇並不是遙不可及的他者的故事，而能夠設身處地想像將來自己遭遇如莎劇主角們的生命困境時，該如何化危機為轉機。透過這樣的轉化過程，經典的智慧才有機會內化成為學生真正可以運用的人生

智慧。

(二) 雙軌教學設計：文學深度與做中學的實務應用

1. 莎士比亞結合案例教學法：鮮明危機情境與完整背景資訊利於案例探討

案例教學法強調案例必須是從他人真實或間接經驗而得，以利教學時案例探討的進行與深度（林玫君，2009），本課程之莎劇案例皆來自於莎翁考據真實歷史事件與人物，以及莎翁自身的生命經驗改寫而成，例如：《亨利五世》出自於中世紀的英國君王亨利五世的生平，史實上也確有亨利五世遠征法國時發表了「聖克里斯賓日演說」；《威尼斯商人》源自於莎士比亞所處的伊莉莎白女王一世（Elizabeth I, 1533-1603）時代的猶太民族，在當時社會、律法、經濟上處處受限與汙名化，甚至屢遭私刑對待的淒慘處境（Greenblatt, 2004）；而《凱撒遇弒記》則是根據古羅馬時期的真實偉人凱撒大帝遇刺身亡後，凱撒的兩個愛將安東尼和勃魯特斯分別於古羅馬市集發表精采的演說。除了歷史的真實性之外，上述三個案例同時具有如哈佛學者凱瑟琳·梅瑟斯（Katherine Merseth）強調的情境經典性、危急性與爭議性，能讓師生表達多元的觀點（Merseth, 1991），所以特別適合運用在案例教學法中作為討論的教材。例如《亨利五世》中，亨利五世率領著英軍遠征法國，在阿金庫爾那場最後大決戰中若被打敗了，亨利五世面對的將是他本身性命不保或王權旁落，這場戰役沒有任何失敗的退路；而《威尼斯商人》中的猶太商人夏洛克，面對基督徒侵門踏戶、落井下石的無理要求，以及猶太民族動輒得咎的嚴刑峻法，夏洛克抑制長年來的委屈與憤怒，不卑不亢地替自己與猶太民族進行抗辯演說；《凱撒遇弒記》的安東尼則是面對一群躁動近乎瘋狂的羅馬市民，被貼上凱撒陣營標籤的他命在旦夕，必須在這一觸即發的壓力鍋中扭轉黑白，甚至反動群眾為己所用。這三齣莎劇角色均面臨兩難的危急情境，特別

適合案例教學法的辯論與腦力激盪。因為案例教學法的核心並不在於找到那唯一的答案，而是藉由問題的分析，學習解決問題的能力（張民杰，2001）。案例中一觸即發的緊繃情境，有助於促進師生思辨的空間，啟發學生在學習過程中心智上、情緒上、精神上全心地投入（Clawson & Haskins, 2010）。

更重要的是，以上三個劇本演講案例的演說家都是在情況危急、最孤立無援之時，成功運用「語言的力量」進行長篇演說化解了危機，除了展現一己傑出的領導統御能力之外，甚至乘勝追擊逆轉得勝，改寫自己的命運，均可謂是「以小博大」的成功典範。在這些案例中，讀者們不僅能領略角色處於兩難的危機情況，如何激發自身最大的潛能，也有助於學生理解處於孤立無援的危機狀態中，不同角色如何運用自身擁有的資源做出明智的抉擇。手握君王大權但還未獲人心的亨利五世、處於社會階級最弱勢底層的猶太鉅富夏洛克，以及被歸類在凱撒陣營（眾怒箭靶）但素有威望的安東尼，三個角色擁有的優弱勢均不同，透過這樣具有危機感、急迫性、爭議性的案例探討，有助於建立案例探討的開放思辨空間，也才能讓學生在討論時獲得最多元的思維啟發及能力的養成。

特別值得注意的是，在案例教學法的教學過程中，如果案例本身設計不良，容易讓學生產生隔靴搔癢的距離感，使學生覺得那是一個遙不可及的他者的故事，與自己並無相關連結。但莎士比亞戲劇的強項就在於能夠透過戲劇的移情作用，成功拉近觀眾與劇本中的事件與角色之間的關係。莎士比亞是擅於說故事的高手，莎劇情節與角色困境在其巧筆下描繪地栩栩如生，讓讀者彷彿戴上AR（augmented reality，擴增實境）、VR（virtual reality，虛擬實境）的眼鏡，身歷其境地與劇中的角色一同歷經悲喜與起伏。誠如莎劇學者陳伯通（2000）指出：

莎士比亞常常在一部戲劇中就設計安排下兩條甚至更多的劇情線索，這些線索可以是性質相同的，也可以是不同的，根據需要，他們有時平行發展，有時又相互交錯，它們從幾個方面推動劇情的反轉，又合力烘托劇中主要矛盾衝突。……例如在《威尼斯商人》中的幾對矛盾，開始有平行有交織，在劇情的曲折發展中，使朋友關係、家庭關係、兩種資本關係以及戀愛婚姻等各種社會問題充分展現出來；但到了威尼斯法庭一景，不同的矛盾衝突就匯合起來，形成一個聲勢不凡的高潮。……莎士比亞的劇情衝突，如群峰爭立，但有一條主山脈貫穿首尾，不顯得零亂群雜，它又像波瀾迭起，但有一個明快的前進趨勢，不是蕪雜拖沓。這樣的豐富性與生動性保證了莎士比亞戲劇思想內容的深度與廣度。（頁104-106）

透過莎士比亞劇中的精選範例來當作探討的案例，學生得以隨著劇情的發展，瞭解莎劇中各個角色如何在不同困境中運用高超的演講能力逢凶化吉，這包含角色面臨的實際問題與壓力、當下的優劣勢，事件之前的歷史脈絡、演講時講稿的策略、結構與布局，語言文字與修辭的技巧等等資訊。對比一般案例探討是單一事件的切片，屬於破裂式、片段式的背景資料，教師與學生難以針對完整的背景去做深入瞭解與調查。相較之下，莎士比亞的戲劇文本提供了前情提要以及後續事件的發展脈絡，在大時代背景下，從故事的開始到結束，學生完整、清楚掌握整個故事的來龍去脈。此外，讀者可以清楚看見莎劇中演講者與其他的夥伴、對手、或聽眾之間的關係，良好和諧抑或是劍拔弩張般地敵對不信任；而演講者又該如何透過一篇演講而讓觀眾獲得啟發、被說服和認同。莎劇提供了完整多元並且立體的案例，讓教師與學生從不同的角度切入獲取不同的資訊，進而建立案例的客觀性以及完整度。

彙整上述各點可見莎劇與案例教學法的結合優勢包含：「鮮明的危機情境」、「完整且多元的情境背景敘述」、「具體的角色性格與關係」，以莎劇為教材得以進行完整的案例探討教學流程，挖掘出莎劇中更深層的人性與智慧，以利後續進行角色扮演的進階教學階段。

2. 莎士比亞結合角色扮演法：最生動的經典文學利於角色扮演

細究前述但丁指出經典閱讀由淺至深的四個層次學習歷程，其實與本書援用「案例教學法」與「角色扮演法」有很大的相似之處，因為兩者皆會透過學習者的親身實踐，達到內化經典智慧的最佳途徑。在傳統表演藝術領域的教學課程中，表演本身即為激發學生省思、批判、創造的有效媒介（何福田、張玉成主編，2003），而透過戲劇的情境，學生得以認識並重新省思生活中的各種經驗（Davis & Behm, 1978）。再加上莎士比亞劇本創作的目的本來就是用於動態的戲劇演出，而非案頭閱讀的文學，擁有獨特的動態扮演特性讓莎劇不同於其他經典文學大多僅能以靜態閱讀為主，更適用於角色扮演法來進行教學，所以透過角色扮演進一步深化莎士比亞案例探討有著正面的成效，有利於更深度的經典智慧學習。

而莎劇顯著的扮演性來自於完整的台詞對話。在戲劇中，角色的語言是其人物性格展現的主要表現，莎士比亞能夠恰如其分地令角色的談吐與其性格和形象相符，並符合角色隨著劇情推演的心理變化與性格發展（陳伯通，2000）。同時莎劇中有著形形色色的各種角色：有受過良好教育的王公貴族，也有隻字不識的鄉野鄙夫，但莎翁總能精準深入地掌握這些角色獨特的說話口吻，既能優雅華美出口成章，也能粗魯低俗令觀眾捧腹大笑（Greenblatt, 2004）。透過莎劇的語言，既創造鮮明的角色形象與內在衝突，也凸顯角色之間關係的拉扯張力，有助於進行角色扮演。此外，莎劇的台詞語言生動又富有畫面感，讓觀眾深刻感受角色內心的糾葛與悸動，彷彿看見角色大腦中神經網路

系統運作的種種細節。

莎劇生動的扮演性在前述的三個劇本中展露無遺。例如《亨利五世》第一幕第二景，英王亨利五世接見法國大使，受法國太子指使的法國使臣特地送一箱網球來當作亨利五世登基的禮物，其傲慢的措辭展現了背後意圖譏諷法國太子對亨利五世過往紈袴子弟形象，以及法國人根深蒂固對英國人的文化優越感與睥睨之姿，然亨利五世臨危不亂地回絕這份「厚禮」，並回敬法國太子一篇表面有禮，但骨子裡威脅恐嚇意味十足的「謝詞」，宣告即將揮軍「前訪」以報法國太子此般侮辱行徑。亨利五世在此景中的言詞不僅展現了卓越的智力，也凸顯王者的風範與威嚴，觀眾也得以在兩人一來一往的台詞中觀察到劍拔弩張、唇槍舌戰的緊張氣氛。《威尼斯商人》的第一幕第三景，基督徒商人安東尼奧（Antonio）替摯友巴薩紐（Bassanio）向死對頭夏洛克借錢，猶太商人夏洛克長年受到基督徒商人安東尼奧的霸凌、羞辱、離間、攻擊，然而這次安東尼奧在走頭無路的情況下逼不得已只得向夏洛克借貸。但儘管身為借錢的一方，安東尼奧仍在談吐中傲慢無禮視夏洛克如草芥，夏洛克面對這樣的欺壓與鄙視，仍不動聲色地虛與委蛇，以玩笑的輕鬆態度誘騙安東尼奧簽下攸關生死的借貸單據，醞釀接下來千載難逢的報仇良機。在三人的對話過程中，除了看見他們孰上孰下的社會地位，也看見安東尼奧對兩人的對話明顯親疏有別的熱烈與冷淡。在《凱撒遇弒記》第一幕第二景中，元老院士蓋歇斯（Cassius）陰謀遊說凱撒愛將勃魯特斯，蓋歇斯為了拉攏深受人民敬仰的勃魯特斯加入反對凱撒的陣營，話中有話地暗指凱撒盛名背後不為人知的缺點與弱點，並迂迴地吹捧勃魯特斯有不輸於凱撒的才能，勃魯特斯則是理性清明的實事求是，但也不禁受到蓋歇斯話語的影響，對凱撒有著越來越強烈的擔憂。在此景中我們看見有著明顯意圖的蓋歇斯如何在對話中像菟絲子一樣攀上勃魯特斯，同時透過兩個人的對話得知：

萬民愛戴的凱撒，也有人對他懷抱不同的看法。

透過以上這些精采段落的案例探討與角色扮演，學生經由具體的台詞文字，完整清楚掌握莎劇精采段落的人物、情節與角色面臨的困境，實際想像與模擬各個不同角色的難題及心中的立場，並在角色扮演的過程中，提升了自己的演講能力與舞台魅力。足見莎士比亞的扮演性有助於強化結合案例探討與角色扮演的演講藝術課程。此外，學生從中領悟的深刻人性智慧，還能藉此更認識自己的優缺點，這也是當代非常重要的核心能力之一，因為唯有深刻理解自己的優點和缺點，才能看見自己獨特的優點與價值，不會從眾搖擺，被牽著鼻子走，也知道自己不完美的，所以不會落入驕傲自大的盲目之中，並且能夠從他人的眼光中找到自己可以再學習成長的地方。透過角色扮演中對自我的不斷探索，以及在扮演後討論分享的廣納建言，得以幫助學生找到符合中庸之道的自信。

五、本書研究的影響與應用力

「莎士比亞與公眾演說」這門新創的跨領域課程，初階目標是幫助學生成為更好的演講者，更純熟地掌握演講所需要的各式技巧，學習邏輯縝密的演講稿布局策略，訓練邏輯推理能力，以及在案例探討與角色扮演的過程中，學習如何蒐集資訊並做出良好的決策。至於本課的進階目標則是培養學生未來面對各式挑戰的解決問題能力與領導統御能力，其最核心的根本仍是先對人性有著通透的瞭解，才能夠選擇最佳的方式達成目標。此外，在這門以人為本的創新課程中融合了經典文學、管理學與溝通學的元素，適合各科系學生修習：例如醫學生若來修這門課程，可以幫助其更能同理病人的擔憂，創造更和諧的醫病關係；理工領域的學生若來修這門課，除了能夠強化其口語溝通的

能力之外，未來在科技發明上，或許能幫助他發明更符合人性需求的科技產品；商學院的學生未來可以將企業管理得更好，兼顧人性化的管理與獲利的雙贏，而非單純的利益導向；政治系的學生將其所學運用到造福人民百姓，更理解大眾需求並做好未來成功領導者的準備。

六、本書架構與論文出處

本書一共分為九章。第一章解說此書誕生的研究背景，以及研究問題之重要性、創新性、特色與影響力；第二章探究本書研究之學理基礎，爬梳「案例教學法」與「角色扮演法」此二理論的歷史由來、課程特色、執行方法與教學力量；第三章剖析本研究之研究方法與設計，建構研究實施程序與資料分析的程序；第四章至第七章，則是本書課程「莎士比亞與公眾演說」之課程設計與教學策略，第四章聚焦於課程前期基礎核心能力課程之設計，第五章到第七章則依序處理教學案例一：《亨利五世》（第五章）、教學案例二：《威尼斯商人》（第六章）、教學案例三：《凱撒遇弒記》（第七章），此三個教學案例均包含「案例深度分析研究與辯論」、「原劇精選子個案分析與沉浸式角色扮演」、「基於原劇的角色置換、延伸情境與再扮演」、「移植到當代時事之演講與討論」；在第八章，則針對筆者四年來三次開設本課程的教學成果進行研究結果與反思，比較行動研究、質性研究、量化研究所蒐集的各式數據，進行教學實踐的省思與建議；最後在第九章，筆者對全書進行總結並以更宏觀的角度對教育進行數個叩問，探討經典文學與莎士比亞在科技未來的當代意義，剖析跨領域教育與國際教學法的合作、融合與應用，省思身為一名教育者的使命與價值，檢視未來大學教育的定位，幫助有心投入教學創新的教育者踏出第一步。

本書的研究，最初乃奠基於筆者在二〇二一年所發表於學術期刊：

國立臺灣藝術大學《藝術學報》之研究論文：〈「案例教學法」結合「角色扮演法」於「莎士比亞與演講藝術」創新課程之教學實踐研究：以《亨利五世》為例〉（第108期〔2021年6月〕，頁1-40。）後經更深入、完整的研究之後，筆者將原先的內容大幅改寫擴增成為讀者所見之本書研究成果。

國科會人文社會科學研究中心