

應用戲劇於學習—— 香港創意戲劇節及周年教師公演

錢德順
香港教師戲劇會教師培訓總監

香港教師戲劇會一直組織活動，於課堂內外培訓教師，讓學生以戲劇學習不同學科，近年則更聚焦於中國文化，包括中國成語和中文篇章。

應用戲劇，就是把戲劇應用於不同的範疇以提升學生的學習效能和動機，例如於應用於學校不同學科的課堂教學上，如語文、人文學科、個人成長等，這些戲劇活動由教師設計，讓學生按學習的目標，作多類型的即興創作：創作獨白、對話、定格、聲音及圖畫等。學生在過程中，搜尋資料，深入思考並互相討論。應用戲劇需要展演自己的創作，其目標不在於培訓演技，而在深化認識學習的對象，如成語或篇章。

1. 香港創意戲劇節

自從 2011 年起，香港的戲劇教育工作者組成了香港創意戲劇議會（下稱議會），讓學生透過創意劇，表達意念，並發揮創意。過去 10 多年，議會選取多樣化的主題，讓學生透過創作 3-4 分鐘的短劇而學習，有環境保護、論語故事等。近兩年則選取我國的成語故事，期望透過這項活動，讓學生更深入認識中華文化。

創意戲劇，本意是即興演出，要求學生在有限的時間內，就着議會給予的主題，構思 3-4 分鐘的短劇。經過了十多年的實踐，考慮學生對戲劇的認知和經驗，議會在發放題目予參演隊伍後，給予隊伍一星期的時間準備。參演隊伍 4 人一隊，演出的時限，小學組為 3 分鐘，中學組為 4 分鐘。演出以簡約為主，各隊可以使用的只有一桌兩椅，以及演員身穿的服飾。各隊不可使用任何道具，亦不能使用任何音效設備，議會期望各隊能更多運用演員的身體和聲線，以表達成語的典故和意思。

議會為參賽學校的老師提供編劇和導演的培訓。議會把理念和各培訓細節，記於香港戲劇議會於 2014 年出版的《創意戲劇－審美、歷程、研究》中。

編劇方面：

第一，演出要突顯主題，就是要突顯成語的典故及其意義，或其於今天所應用的含意。很多時，老師和學生把集中力放在令演出更為有趣，又或如何更有創意地使用景物等，而忽略了最重要的，就是演出是為向觀眾傳達主題。

第二，掌握編劇的基本方法

- 第一步驟，是構思成語可能的人物。學生只有 4 人，人物當然可以超過 4 個，因為同一學生可分飾多個人物。劇中的人物，有主角，亦有反角。主角當然在劇中要有他的目標，而反角就是要設法阻止主角達成目標。
- 第二步驟，構思故事的情節。故事情節離不開主角要達成目標的過程中所遇到的困難，這困難當然就是反角設下給主角的阻攔，主角努力解決困難，但在過程中，反角為他增添更多的難題，主角則鏗而不捨設法解決困難，結局如何呢？最終可以是主角解決了困難，亦可以是主角解決不了困難。
- 第三步驟，便是構思台詞了。台詞是至為關鍵的。情節佈局尤如戲劇的骨架，台詞方是一齣戲劇的面貌和精粹。

筆者於 2024 年 7 月邀請了香港都會大學四名一年級學生，他們都沒有演出舞台劇的經驗。他們以香港創意戲劇節的規定，在一星期內，創作連排練約 10 小時，就指定的成語「三人成虎」，創演兩則以 4 分鐘為限的短劇。讀者可從這四名學生的演出中，了解香港創意戲劇演出，如何能讓學生自主學習成語典故的同時，了解成語於日常生活中可以如何應用。

成語典故短劇方面，他們構思了四個人物，主角是魏國大臣龐葱，兩個反角是魏國大臣和魏王。情節如下：

龐葱一心輔助魏王，讓魏國強大，兩個反角只為自己設想，教唆魏王把財力消耗在無謂的事情上，多次為龐葱所阻，含恨在心。一次，魏王要派太子到趙國當人質，反角乘機慫恿魏王讓龐葱陪同太子到趙國，好送走這個經常反對他們的龐葱。臨行前，龐葱私下找魏王，對魏王說，若有一人告訴魏王市集上有老虎，他信否？魏王說他當然不信。龐葱再問，倘若第二人告訴魏王市集上真的有老虎，又如何？魏王說會將信將疑。龐葱再問魏王，倘若第三人告訴魏王市集上的確有老虎，又如何？魏王說他就會深信不疑了。龐葱說，他到趙國後，必定有很多大臣在魏王面前說他是非。魏王卻說自己有決斷力，指龐葱過慮了。龐葱去後，兩反角真的在魏王面前說龐葱的不是，第一次魏王不為所動，第二次魏王將信將疑，第三次魏王便深信不疑了。數年過去，龐葱陪太子返回魏國，欲見魏王，魏王對他說：「你以為我真的昏庸麼？你的所作所為，全瞞不過我，你以後不用再來見我了。」

四位學生創作的短劇，既敘述了「三人成虎」的典故，也同時把典故的意義表達出來。

現代生活應用短劇方面，情節如下：

學生們也創作了四個人物，主角是一名中學生，反角是另外三名的路人甲、乙和丙。全劇開始時，主角正要參與香港創意劇節的頒獎禮，卻遇上了路人甲，路人甲正跳唱着香港當紅女子組合 Lolly Talk 的金曲《三分甜》。路人甲對主角說，今天頒獎禮的表演嘉賓是 Lolly Talk，門券每人\$2000，問主角買了沒有？若沒有，他還有三張，可以賣一張給主角。主角完全不相信，因為老師說頒獎禮是免費入場的，又從來沒有提及表演嘉賓。此時，路人乙又在跳唱着 Lolly Talk 的《三分甜》，路人乙向路人甲查詢是否有門券出售，因他仍欠兩張，路人甲遂以\$4000 售出兩張門券給路人甲。主角半信半疑之際，路人丙出，三路人跳唱着 Lolly Talk 的《三分甜》，三人稱\$2000 門券能與 Lolly Talk 同台跳唱，主角聽了後完全相信，卻發現自己沒有門券。最終，主角以\$2000 向路人甲購買了最後的一張門券，又與三路人一起練習 Lolly Talk 的《三分甜》。突然，路人們齊指向一處，大聲呼喊：「Lolly Talk 來了！」主角馬上走向路人們指示的方向，但什麼也見不到。此刻，三路人拿着主角的\$2000元，開開心心地離去了。

四位學生創作的短劇，能以「三人成虎」，道出在今天日常生活中，仍有多少人因聽到一而再、再而三的謊言後，便信以為真。

導演方面：

第一，由於全劇限時 3-4 分鐘，轉場是否暢順很重要了。原則上，轉場是演出的一部份，既要讓觀眾明白場景的變動，但也要緊湊而乾淨利落。

第二，學生的表演技巧也相當重要，包括他們說話的能力，形體表達的能力，運用空間的能力，這有賴老師的指導，尤其是空間的運用。

第三，讓學生更多使用不同類型的形體動作，如律動、舞蹈等。

第四，讓學生更多使用不同類型的說話方式，如數白欖、詩白、唱歌等。

創意發揮方面：

第一，創意地構思情節，如讓人物與多年後的自己相遇、讓人物與歷史中的人物相遇、讓人物與未來世界的人物相遇、讓劇作者與劇中人物相遇、以擬人法把死物或任何事物變成劇中人物等。

第二，創意地運用景物，如把桌椅想像成其他物品或具備其他功能、把身上的衣服變成有隱身功能的神奇衣物等。

以上的培訓內容，包括編劇、導演和創意，可參閱香港都會大學學生於 2024 年演出的成語故事劇「三人成虎」。議會期望於不久將來製作更多類同的演出供學校參考，更期望學校能應用戲劇讓學生對成語有更深刻的認識。

「三人成虎」成語故事短劇兩則錄像：成語典故及 現代生活應用
(請掃二維碼欣賞)

2. 教師周年公演 2024

香港教師戲劇會每年組織教師進行公開演出，讓教師演出短劇，好把所得的戲劇經驗帶回學校，組織及指導學生演出學校短劇。

近兩年公演的主題都是「寓戲劇於閱讀」，培訓教師應用戲劇於提升學生對篇章閱讀的興趣。今年教師培訓的劇目是《背影背後》，導師以朱自清的《背影》為素材，創作連排練共 7 次約 21 小時，培訓教師藉戲劇活動，並通過戲劇創作以研習中文篇章。(黃麗萍，2023a)

我們運用多項戲劇習式 (drama conventions)，這些習式都是教師較易在教室用以教學的戲劇活動，包括說書人、以歌曲概括篇章主旨、對話創作、獨白創作、定格創作、場景創作、閒言閒語、良心小巷、內心抉擇的光譜等 (Neelands & Goode, 2015)。這些習式固然能用於課堂教學，但也是很好的編劇手法。在是次演出中，參演的教師便運用這些習式集體創作公演的劇本。教師們先透過不同的途徑，如瀏覽網頁或翻閱書冊以尋找資料，構思人物、情節佈局，再以戲劇習式把《背影》的背景呈現出來。

全劇的人物和情節如下：

- 開始時，演員們「以歌曲概括篇章主旨」，合唱《背影》。
- 「說書人」說明場景正值朱自清中學畢業。然後，演員們以多段「二人對話」，介紹朱自清在揚州的家：
 - 朱自清與父親朱鴻鈞新舊文化對立；
 - 媽媽很疼愛孫兒朱自清；
 - 媽媽對朱自清很信任；
 - 爸爸的潘姨太太對爸爸醋意甚濃。
- 「說書人」把場景引到徐州，以「定格創作」刻劃了朱鴻鈞在徐州夜夜笙歌的生活，其間結識了歌女紅紅，並娶了她為姨太太。
- 「說書人」再把場景轉回揚州，以多段「獨白創作」，描述朱自清到北京大學前，娶了武鐘謙為太太。
- 「說書人」又把場景轉到徐州朱鴻鈞的辦公室，那是極多衝突的「場景創作」，那個陰謀取代朱鴻鈞的副局長，安排了多人同時出現在局長的辦公室，新娶的姨太太紅紅上來找局長之際，揚州的潘姨太太突然出現，見到紅紅，當然大吵大鬧，恰巧兩名記者和副市長竟到同步抵達朱鴻鈞的辦公室。事件鬧大了，朱鴻鈞被革職。
- 「說書人」把場景轉回到朱自清的揚州的家。因朱鴻鈞被革職，四周的「閒言閒語」把媽媽氣死，朱自清對父親的所作所為甚為氣憤。
- 朱自清大學畢業後，當了教師，與妻子武鐘謙只能以書信傳情表意，妻子表示在家中生活安好，朱自清甚為欣慰。
- 朱自清忽回揚州家，竟給他發現爸爸和潘姨太太對妻子態度惡劣，加上父親透過與校長的交情，從校長處直接拿走自己的薪金，再想起爸爸氣死媽媽，一怒之下，朱自清帶同妻兒離開了揚州，父子關係決裂。
- 「說書人」把時間一轉，朱鴻鈞的健康大不如前，想起兒子，是去信兒子？還是不去？朱鴻鈞內心衝突不已，以「良心胡同」呈現出來。最終，朱鴻鈞決定去信兒子。
- 「說書人」又把場景轉向朱自清那邊。接到父親來信，朱自清「內心抉擇如一光譜」：堅決不回信？傾向不回信？回信不回信之心情參半？傾向回信？堅決回信？最終，朱自清選擇光譜「堅決回信」的一端，寫下了著名的《背影》。兩父子最終和好如初。
- 結束時，演員們再「以歌曲概括篇章主旨」，合唱《背影》。兩父子最終復和。

是次演出後，參演的教師都更明白如何應用戲劇習式於教學中，以深化學生的閱讀篇章。

《背影的背景》短劇
(請掃二維碼欣賞錄像)

3. 展望

香港教師戲劇會將繼續推動應用戲劇於學習，按筆者的觀察和與參與教師的訪談，參與以上兩則活動的教師都表示，應用戲劇真是很好的教學手段。教師們都認為，應用戲劇於課堂，參與其中的學生都很感興趣，學習動機和學習效能都得以提升，更能提升學生的創意。當然，教師必須多加應用，方能掌握應用戲劇的課堂設計方法，並提升課堂教學技巧。

參考資料

- 香港創意戲劇議會 (2014)。創意戲劇 – 審美、歷程、研究。香港創意戲劇議會。
- 黃麗萍(2023)。戲劇教學法應用於初中閱讀教學。於周綺婷(編)。《應用情境教學於初中閱讀》(頁 15-18)。五旬節林漢光中學。
- 黃麗萍(2023a)。情境教學中戲劇習式運用須知。於周綺婷(編)。《應用情境教學於初中閱讀》(頁 19-25)。五旬節林漢光中學。
- Neelands, N. & Good, T. (2015). *Structuring Drama Work* (3rd edition). Cambridge University Press.