

香港教師戲劇會期刊 第 97 期 2024 年 3 月

HONG KONG TEACHERS DRAMA ASSOCIATION JOURNAL

Issue 96 (Mar 2024)

http://www.hk-tda.com 電郵: info.hktda@gmail.com

培養“觀演者”

——兼議“論壇劇場”在高中語文戲劇教學中的新嘗試

林存富／杭州外國語學校，浙江杭州（2 頁）

應用教育戲劇習式於閱讀教學之中

麥泳茵／中國語文及教育戲劇老師（6 頁）

指導學生編寫短劇的可行方法

錢德順／戲劇教育工作者（10 頁）

白耀燦老師新書推介及發布會

《詩比歷史更真實？-- 白耀燦歷史戲劇作品集》（頁 14）

報名：<https://forms.gle/miaMssRhPSf2FnKh8>

香港教師戲劇會戲劇教育工作坊（三月）（頁 14）

報名：<https://forms.gle/mDYYJf7WUsny8J2e8>

本會活動 / 資訊

香港創意戲劇節 2024（頁 15）

HKTDA/FAF 藝術文本及表演獎勵計劃（頁 16）

香港教師戲劇會：中華文化暨偉大華人科學家／教育劇場 2023-24（頁 17）

香港教師戲劇會 - 各類戲劇教育用書訂購（頁 18）

本會及友好機構消息／誠徵稿件（頁 19）

培養“觀演者”

——兼議“論壇劇場”在高中語文戲劇教學中的新嘗試

林存富

杭州外國語學校 浙江杭州

摘要：高中語文戲劇教學應落實《課程標準》要求，學習劇本寫作的一般規律和獨特的藝術表現方式，注重時代性，構建開放、多樣、有序的戲劇教學課堂。運用論壇劇場的策略，學生的角色由觀賞者變為觀演者，教師的角色由主導者變為引導者。

關鍵字：戲劇教學；觀演者；論壇劇場

經典戲劇《雷雨》演出笑場頻有報導，影響最大的莫過於 2014 年 7 月 24 日下午，北京人藝的楊立新連發 5 條微博，稱“昨晚《雷雨》成了爆笑場”。事情起因是演出當晚，恰逢人藝常規的“公益場”，有很多大中學生以低價票進場看戲，然而讓主演們沒想到的是，他們的表演竟引起學生們的“哄堂大笑貫穿全劇”^[1]。這一事件如同一石激起千層浪，《雷雨》演出笑場成為當年熱議的話題。作為中國話劇奠基之作，《雷雨》是一部經典的悲劇，它理應帶給觀眾的是靜穆和心靈的淨化，而我們的學生們卻以“哄堂大笑貫穿全劇”。專業演員的表演尚且如此，可以想像，我們課堂的戲劇教學更是難以引起學生內心共鳴，教學效果自然也大打折扣。

1. “觀演者”概念的提出

《雷雨》成了爆笑場其根源在於學生無法融入戲劇情境，他們很難理解和共情二十世紀二三十年代的故事和戲劇人物。傳統的中學戲劇教學很大程度上受“第四堵牆”理論的影響，觀眾只是通過舞台窺視演員營造真切的戲劇環境，對於劇情發展是不需要有任何參與的。因此，在我們的戲劇教學中，學生只是觀賞者，他們無須和劇中的角色發生關聯，也無法參與劇情的發展，處於被動狀態。二十世紀七十年代，巴西戲劇家奧古斯都·博奧（Augusto Boal）在《被壓迫者劇場》中提出“觀演者”（spectator-actor）的重要概念。“他們的權利不再被委付於角色，而是作為觀演者需佔領角色，繼而改變戲劇行為，應用自己的感官和頭腦去嘗試鬥爭的策略、戰術，以及解放的形式。”^[2]這一概念的提出為我們語文課堂戲劇教學提供了新的視角和方法。由此，我們的戲劇教學課堂中，學生不應該只是觀眾，更要成為戲劇學習的“觀演者”。《普通高中語文課程標準（2017 年版 2020 修訂）》（下稱《課程標準》）指出，“語文課程是一門學習祖國語言文字運用的綜合性、實踐性課程。強調加強實踐性，促進學生語文學習方式的轉變。”^[3]讓學生成為“觀演者”，是高中語文戲劇教學中的重要實踐，也是由觀賞者的學習方式向參與者、實踐者的學習方式轉變。

2. 論壇劇場讓學生成為“觀演者”

論壇劇場是巴西戲劇大師奧古斯都·博奧“被壓迫者戲劇”的重要策略，不僅深刻地展現了戲劇的藝術魅力，同時也成為實現“觀演者”互動的主要方式。它的核心理念在於通過一種開放性的表演過程，讓觀眾和演員共同參與到戲劇的創作中來。論壇劇場的一般操作流程是先就某個主題創作一齣開放性的小戲，選定有一定表演基礎的“演員”在觀眾前表演，觀演者隨時可以喊停，上台去替換原先的“演員”，將自己的想法化作舞台行動和其他“演員”繼續完成新的演出。這樣的過程可以多次進行，這其中的節奏把控和秩序維護由引導者來完成。我們以《普通高中教材語文必修下冊》第二單元《哈姆萊特（節選）》為例，嘗試運用論壇劇場策略進行教學設計。

2.1 抓住核心問題，找準課堂定位

語文課堂教學和戲劇排練最大的區別在於學科的特質。《課程標準》在文學閱讀與寫作學習任務群指出，“引導學生閱讀古今中外詩歌、散文、小說、劇本等不同體裁的優秀文學作品，使學生在感受形象、品味語言、體驗情感的過程中提升文學鑒賞能力。”^[4] 戲劇課堂教學的核心問題即提升學生對戲劇這一文學體裁的鑒賞能力。相對其他文學體裁，“戲核”是戲劇文學中最核心的部分，是戲劇主題思想的根基。“戲核可以表述為主角陷入繞不開的困境，必須採取行動。”^[5] 《哈姆萊特》教材節選部分為全劇的第三幕第一場，其戲核可以表述為：哈姆萊特為了逃避叔父克勞狄斯的猜忌，通過裝瘋賣傻，騙過周圍的人。這節課的核心問題就是要呈現戲核中的人物關係和衝突，理解人物性格和事件發展的內在聯繫，體驗人物情感的複雜性，發掘內心深處的秘密。

2.2 展演開放性小戲，創設觀演情境

教材節選部分的前戲為哈姆萊特的叔父克勞狄斯謀殺了哈姆萊特的父親、騙娶了他的母親並篡奪了王位，哈姆萊特深感悲慟和絕望，想通過裝瘋與克勞狄斯進行鬥爭，為父復仇。克勞狄斯對此深感不安，哈姆萊特的存在始終是不可預測的禍患，他對哈姆萊特的裝瘋有所警覺，想要探明真相，除之為快。密謀在克勞狄斯和朝臣波洛涅斯之間進行，而可憐的奧菲利婭成為他們陰謀的工具。因此，開放性小戲基本上可以在原劇的基礎上進行編創。

[奧菲利婭上]

波洛涅斯 啊，奧菲利婭！什麼事？

奧菲利婭 噯喲，父親，嚇死我了！

波洛涅斯 憑著上帝的名義，怕什麼？

奧菲利婭 父親，我正在房間裡縫紉的時候，哈姆萊特殿下跑了進來，走到我的面前；他的上身的衣服完全沒有扣上鈕子，頭上也不戴帽子，他的襪子上沾著污泥，沒有襪帶，一直垂到腳踝上；他的臉色像他的襯衫一樣白，他的膝蓋互相碰撞，他的神氣是那樣淒慘，好像他剛從地獄裡逃出來，要向人講述地獄的恐怖一樣。

波洛涅斯 他因為不能得到你的愛而發瘋了嗎？

奧菲利婭 父親，我不知道，可是我想也許是的。

波洛涅斯 跟我來；我要見王上去。這正是戀愛不遂的瘋狂；一個人受到這種劇烈的刺激，什麼不顧一切的事情都會幹得出來，其他一切能迷住我們本性的狂熱，最厲害也不過如此。

開場小戲可以由班裡有一定表演基礎的同學提前排練好，課堂上當眾表演，製造戲劇懸念。哈姆萊特突然瘋了，這對國王克勞狄斯來說是一把懸著的劍，面對大臣波洛涅斯的報告，他是當面說出自己的猜疑還是將計就計試探哈姆萊特發瘋的真正原因呢？

2.3 設置危機和兩難情境，讓“觀演者”參與即興創作

國王克勞狄斯面對第一個兩難情境是要不要聽從大臣波洛涅斯的建議，檢驗哈姆萊特發瘋是否戀愛導致。其實心懷鬼胎、老謀深算的克勞狄斯心裡早有答案。這時，我們可以使用“內心鬥爭”（Voices in the head）策略，將克勞狄斯此刻內心矛盾的聲音大聲說出來。我們將“觀演者”分為人數相等的兩列，其中一列主張聽從大臣建議，檢驗戀愛是否導致瘋狂的原因；另一列主張直接採取行動，根絕後患。克勞狄斯經過由兩列不同聲音構建的狹長的“小巷”，依次聽取矛盾雙方各執的理由，最後進行利弊分析，做出選擇。當然這樣會產生兩種結局，第一種結局就是直接採取行動，根絕後患，但這樣做故事就結束了，顯然不是莎士比亞的本意；第二種結局聽從其中一方的建議，檢驗戀愛是否導致瘋狂的原因，這也是課文節選部分的内容。儘管這是可以預料到的結局，但

在“內心鬥爭”過程中，學生作為“觀演者”進入到了角色內心世界，全盤考慮人物行動的理由，加深對哈姆萊特危險處境的認知。

教材節選內容也可以做成論壇劇場開場小戲。事先讓學生排演好哈姆萊特和奧菲利婭會面片段。作為“觀演者”的學生看完忠於原著的演出後，思考一下哈姆萊特和奧菲利婭兩人會面有沒有其他發生其他的可能。隨後，演員重演一遍，“觀演者”在有不同想法的地方隨時喊停，上去替換原先的“演員”，將自己的想法化作舞台行動和場上的“演員”繼續完成新的演出。“觀演者”的即興參演一方面體現了學生的對劇本的個體解讀，另一方面新的演出是團體共同完成的結果，也體現了相互之間的接受和影響，從而產生了全新的理解和劇情。例如奧菲利婭是否要承受無妄之災？哈姆萊特一定要傷害奧菲利婭才能完成他的復仇嗎？這些思考都將會在即興表演和原作進行碰撞，拓展了理解作品的維度。

論壇劇場中另外一個常用的策略是“坐針氈”（Hot-Seating），學生以自身或角色的身份詢問劇中人物，被詢問的人物以角色身份回答問題。表演中，純情的奧菲利婭受到了哈姆萊特無情的譏諷和詛咒，我們在奧菲利婭和哈姆萊特感情危機處叫停。將扮演奧菲利婭和哈姆萊特的兩位同學請到“觀演者”面前，讓觀演的同學詢問這兩個角色內心的真實想法，探究角色的行事動機、性格傾向，啟發“觀演者”思考人物態度與事件之間的關聯，反思哈姆萊特和奧菲利婭相愛相殺對於作品主題的影響。

3. “觀演者”的轉變帶來的新挑戰

由觀賞者到觀演者的轉變，徹底改變了傳統語文戲劇教學中學生被動接受的一面，作為觀演者，他們就是構成劇情發展的動因，他們的思考將通過即興表演外化為行動，體現和文學語言和舞台媒介的相互融合。論壇劇場有一套自己的操作模式，語文教師需要經過學習和實踐才能熟練地掌握，這些都將給“觀演者”的戲劇課堂帶來新的挑戰。

3.1 任務設計體現語文核心素養

“觀演者”的戲劇課堂教學絕不是戲劇課，更不是排練課，它實際上是以語文核心素養為導向，通過戲劇教學的方式，說明學生提升語文能力。因此，任務設計的過程中，教師需要將語文核心素養放在首位。在戲劇單元的教學中，戲核、衝突和潛台詞等概念是理解戲劇的關鍵，其中，戲核是戲劇教學登堂入室的鑰匙，是區別於其他文學體裁的本質特性。如《竇娥冤》的戲核是守節盡孝的青年寡婦竇娥面對潑皮無賴張驢兒的強娶採取了激烈的抗爭。《雷雨》的戲核是繁漪為了挽留與周萍的不倫之戀，讓魯侍萍帶走四鳳而引發的倫理悲劇。戲劇課堂設計如果從戲核出發，教學就不會偏離語文的本質，教學的過程也不會鬆散，教學目標也不會在熱鬧的活動中迷失。

3.2 教師從主導者向引導者的角色轉變

《課程標準》關於教師職能的描述用的最多的一個詞是“引導”，在論壇劇場教學中，教師作為引導者參與課堂活動。“一位引導者必須對論壇戲劇的劇情十分熟悉，對接下來舞台上要發生的事情心中有數，此外，引導者還應具有出色的應變能力，用以處理舞台上可能出現的種種情況，令整個論壇戲劇能夠按照流程順利進行。”^[6]教師在準備論壇戲劇課堂時，就以引導者身份出現，運用“論壇劇場”“內心鬥爭”“坐針氈”等教育戲劇策略，引導學生體會戲劇情境和人物性格，探討人物動機和人物關係對劇情發展產生的作用。如《竇娥冤》讓“觀演者”思考竇娥被判死刑是在哪些環節上出了問題；《雷雨》讓“觀演者”複現魯侍萍和周萍母子相認的情境等。這些引導看似“無稽之談”，但每個環節都涉及到戲劇的本質問題。

學生由觀賞者向“觀演者”的轉變，體現語文核心素養下中學語文戲劇教學的時代要求。想要避免學生出現“爆笑場”，最有效的方法就是讓學生融入到戲劇情境中來，體驗角色的困境，主動去尋求脫離困境的方法。

參考文獻：

[1]關東客.話劇《雷雨》遭遇笑場：不只是因為觀眾年輕.[DB/OL].[2014-07-29].<http://culture.people.com.cn/n/2014/0729/c87423-25363930.html>.

[2]晉皎瑜.試論“被壓迫者劇場”中的“觀演者”理念及其在兒童課堂中的應用[J].藝術教育,2020(11):104.

[3][4]中華人民共和國教育部.普通高中語文課程標準（2017年版 2020修訂）[S].北京：人民教育出版社，2020：1-17.

[5]林存富.核心素養背景下教育戲劇在語文課堂教學中的策略探究[J].新課程評論，2020（11）：20.

[6]王詠薈.論壇戲劇劇本創作技巧研究[D].雲南：雲南藝術學院，2019：22.

林存富，杭州外國語學校中學語文高級教師、戲劇教師、語文支部書記、教科室副主任、浙江省中小學外語教師培訓基地辦公室副主任、浙江省戲劇家協會會員、杭州外國語學校飛揚劇社指導教師。2011年開始從事校園戲劇教育，開設多門戲劇類選修課，多次獲校優秀選修課榮譽。主持多項省級課題，在核心期刊發表論文十餘篇。2014—2023年組班浙江省中小學教育戲劇培訓班十餘期。

1. 簡介教育戲劇與戲劇習式

教育戲劇 (Drama in Education) 是以戲劇與戲劇之技巧，從事於課程上的一種教學方法，在指導者有計劃下以創作性戲劇、角色扮演等形式進行，使學習者在互動關係中發揮想像及思考，由實踐之中學習各項知識與技能 (張曉華等著，2014)。「在戲劇活動中，意義、社會標準、人際交往形式都透過一些習慣模式 (習式) 來表達、模塑和加工，透過習式來傳達意義」(Jonathan Neelands & Tony Goode 著，舒志義、李慧心譯，2005，21 頁)。因此，教育戲劇的習式是指運用於教學過程中慣用的戲劇方法 (張曉華，2014)。「習式分為四大類：第一是建立情境活動，為戲劇建立背景或為情境增添資訊；第二是敘事性活動，強調戲劇故事的發展；第三是詩化活動，準確選擇文字和身體語言的運用發展戲劇象徵型態；第四是反思活動，強調戲劇中的獨白或內心思想，藉以在情境中反思。雖然習式已分類，但在使用時習式隨時會變種的 (Jonathan Neelands & Tony Goode 著，舒志義、李慧心譯，2005，56 頁)」。

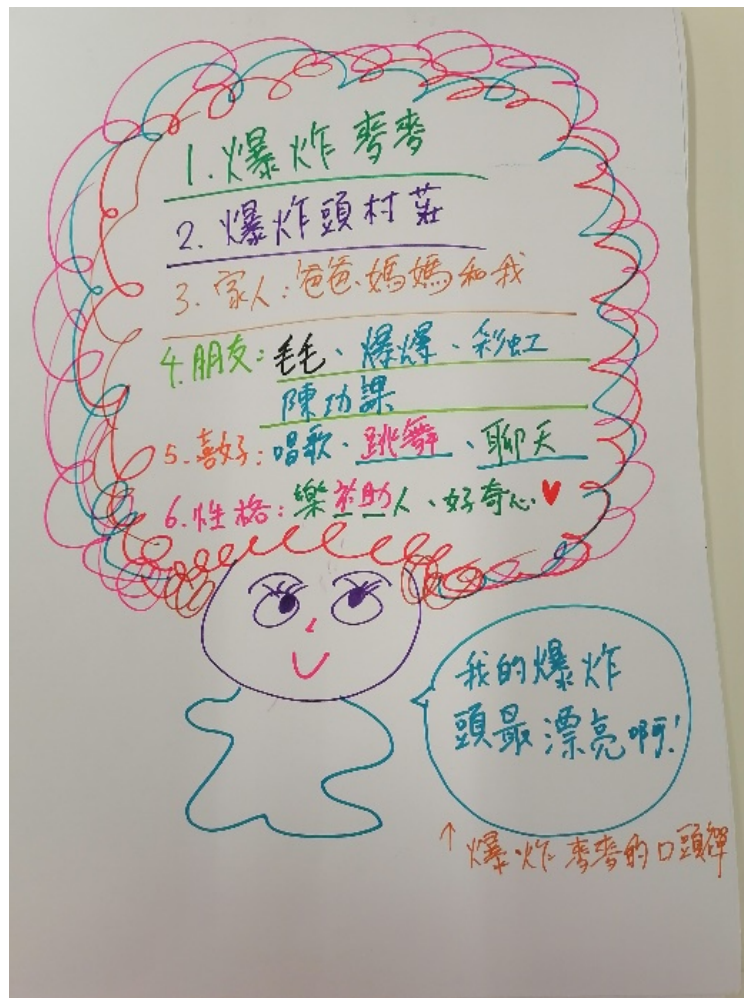
2. 教育戲劇習式結合教學實例：

以下列舉的戲劇習式，大部分皆取自 Jonathan Neelands & Tony Goode 《建構戲劇策略 70 式》(2005)，並結合筆者日常教學作解說。現簡介如下：

2.1 「牆上的人」(Role-on-the-Wall) 與「生活圈子」(Circle of Life)

這兩個習式都屬第一類習式。「牆上的人」主要是讓學生看到角色的存在，然後把形容詞的字眼寫在人形圖中 (舒志義，2012，366 頁)；「生活圈子」主要記錄角色的住所、親人、閒暇及工作/學習，讓學生想像角色有關資料 (Jonathan Neelands & Tony Goode 著，舒志義、李慧心譯，2005，63 頁)

筆者先與學生講故事《毛毛的爆炸頭》，讓學生對於人物角色有所參考，然後請學生運用以上兩種習式，一起設計一個新的角色—毛毛的好朋友，並且結合人物寫作手法之一的「說話描寫」，創作一句口頭禪，目的都是為了讓學生體會如何結構一個人物角色的性格特點。這樣能提升學生在閱讀文章時，更容易掌握閱讀文章時人物所作所為背後的含義。

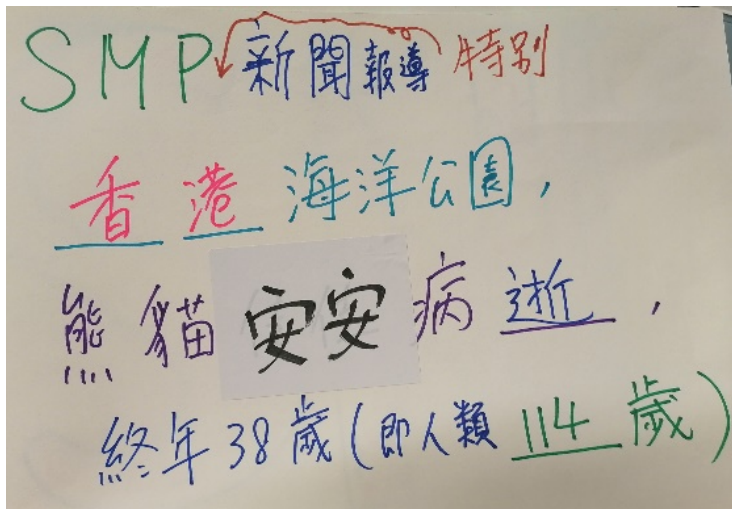
圖示：牆上的人、生活圈子

2.2 「新聞報導」(Reportage)、「儀式」(Ceremony)

「新聞報導」是第二類的習式，運用報導新聞的常規形式和術語，去演繹事件內容。(Jonathan Neelands & Tony Goode 著，舒志義、李慧心譯，2005，93 頁)；「儀式」是第三類的習式，標記判斷或慶祝有文化、歷史意義的事情，例如婚禮、葬禮。(Jonathan Neelands & Tony Goode 著，舒志義、李慧心譯，2005，108 頁)

筆者先與學生閱讀有關熊貓安安離世的新聞報導內容，然後以「新聞報導」習式請學生思考新聞稿內容並以新聞報導的術語，以新聞報導形式報導安安的死訊。大部分學生都表示這種演繹方式很有新鮮感及令他們感到學習中文很有趣味。

然後筆者與學生討論如何悼念安安，有學生表示看見有人向安安獻花。於是，筆者與學生們討論要準備，有學生建議用彩棒作道具，幻想是花束，並用平板電腦展示新聞報導上的安安悼念相片。有學生更主動建議在獻花時，送上一句說話給安安，例如「你安息吧」、「永遠懷念你」。由此可見，當筆者為學生提供了創造體驗的機會時，學生在體驗的過程中，他們的情感、思維、表達等方面得到充足發展及發揮的(石周芹，2022)。

圖示：新聞報導 及 儀式

2.3 「日記書信」(Diaries, letters)

「日記書信」(Diaries, letters) 屬第三類習式，一種利用角色的觀點藉寫作來陳述事件或個人經驗的方法（張曉華等著，2014，16 頁）。

「文言文一直是學生視為與現實生活脫節的課次，面對文言文的學習也多半是被動接收訊息」（王雅旻，2022，123 頁），筆者的學生也不例外。

筆者先以說書人的方式，把《賣油翁》及《傷仲永》先說一遍，然後透過《傷仲永》和《賣油翁》這組文章進行群文閱讀，引領學生思考兩篇文言文內文中，主人翁如何看待學習的態度。學生能說出賣油翁認為學習技巧全靠「惟手熟爾」，而方仲永沒有像賣油翁一樣得到長期學習訓練，因此由才子變成平凡的人。

杜宇倩（2023，118 頁）表示教師可鼓勵學生在群文閱讀後，完成文章創作，例如仿寫、續寫、創編，在模仿與借鑒中提升寫作能力，因此運用「日記書信」習式，讓學生發揮創意，以方仲永的身份寫一封信給賣油翁，表達希望賣油翁是自己的父親，並創作自己的命運會怎樣改寫。學生坦然覺得這樣的創作題目很有趣，既能提升對文言文閱讀的興趣，又令學生有動作嘗試寫作，一舉兩得。由此可見，研究者先借助群文閱讀訓練閱讀，再結合習式提升寫作能力的方式是奏效的。

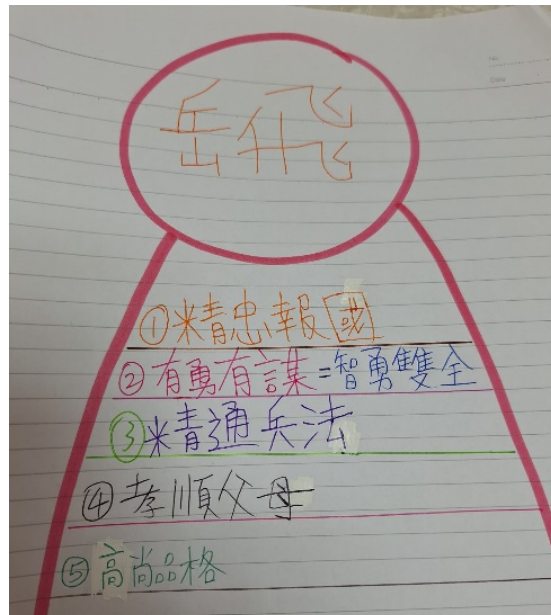
2.4 「牆上的人」、「偷聽」(Overheard Conversations) 和「生命中的一天」(A Day in the Life)

「偷聽」這個習式對話內容本來不應被聽到，因而能加添張力或資料（Jonathan Neelands & Tony Goode 著，舒志義、李慧心譯，2005，92 頁）；「生命中的一天」以倒敘的方式，從角色的某個重要時刻開始回想，找出角色是如何發展到此時刻（Jonathan Neelands & Tony Goode 著，舒志義、李慧心譯，2005，85 頁）。

雖然筆者的學生在學校課堂上已學習內容《岳飛之少年時代》，但學生表示學習文言文是一種挑戰。因此研究者嘗試使用「牆上的人」習式，請學生在人形剪影上先寫上對岳飛的看法。然後運用「偷聽」習式，讓學生扮演偷聽者，由筆者扮演秦檜與手下的對話，交代秦檜如何陷害岳飛。

最後以「生命中的一天」習式，學生揀選岳飛死亡的當天，回想自己少年時代已經立志報效國家，奈何自己沒有早日防範奸臣秦檜，以致自己被誣陷。筆者跟據學生的思路，請學生代入岳飛這個角色，思索「如果我是岳飛，你會如何改寫自身命運？」從而引導學生進行深層次思考。

結果有學生表示「如果我是岳飛，我少年時代已立志報國，而且勇敢果斷，所以會拼死向皇帝死諫，拆穿秦檜真面目」，又有學生表示「我是岳飛大將軍，可以聯合其他將軍一同誅殺秦檜及其黨羽，因為先下手為強也是兵家常用之法」。由此可見，「戲劇是一項需要想像力和創造性的活動，參演的學生要體會角色的情感，結合自己的理解才能將角色更好地演繹出來」（袁彩梅，2019，71頁），學生滔滔不絕地發表自己的意見，而且符合角色的性格及邏輯，體現以教育戲劇習式學習中文的果效。

文言文《岳飛之少年時代》

3. 總結

透過以上的教學實例分享，可見在戲劇教學發展時，習式與習式之間是有所關係的，而且習式與戲劇內容是互相配合形式的。在這些元素形成後，戲劇將進一步啟發學生的理解和體會（Jonothan Neelands & Tony Goode, 2005）。總括而言，教育戲劇作為一種創新教學方式，通過創設教學情境，結合戲劇習式讓學生在情境中學習，加深對閱讀文本的理解（鐘婷婷、李穎，2021）。

參考書目：

Jonathan Neelands & Tony Goode 著，舒志義、李慧心譯（2005）《建構戲劇：戲劇教學 70 式》，香港：財團法人成長教基金會。

舒志義（2012）《應用戲劇：戲劇的理論與教育實踐》，香港：香港公開大學。

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

袁彩梅（2019）《用戲劇的方式教語文閱讀——以蘇教版六年級上冊《負荊請罪》教學為例》，《語文教學通訊·D 刊（學術刊）》，第 11 期第 70-72 頁。

石周芹（2022）《教育戲劇運用於小學文言文閱讀教學的行動研究》，閩南師範大學。

王雅旻（2022）《會思考的文言文實驗課堂》，《師友雙月刊》第 631 期，123-126 頁。

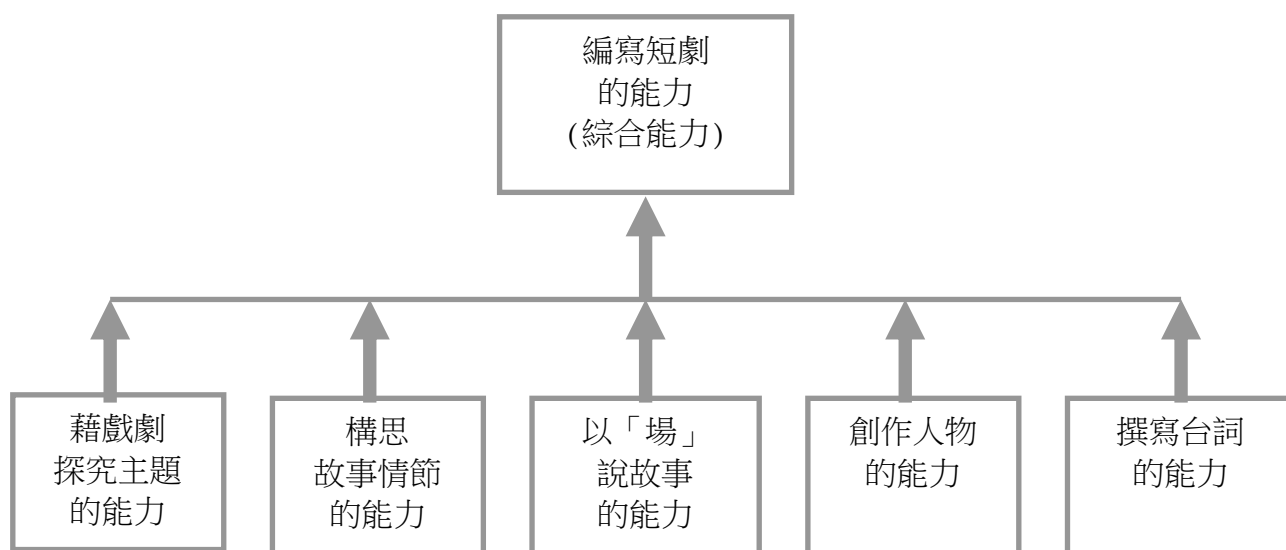
鐘婷婷、李穎（2021）《教育戲劇在小學語文閱讀教學中的應用研究》，《散文百家（新語文活頁）》第 7 期，59-60 頁

指導學生編寫短劇的可行方法

錢德順
戲劇教育工作者

課堂實踐可看到，學生學習一門學問或發展一項能力時，常建基於多項較基礎的能力。很多時，學生學習成效不彰，往往是由於未能掌握一項或多項基礎能力。教師要做的，是要逐一增強學生在個別範疇的基礎能力，然後再增強學生綜合各項的基礎能力。

對學生來說，編寫一個十來分鐘的短劇並不容易，因為編寫短劇需要掌握五項基礎能力，包括藉戲劇探究主題的能力、構思故事情節的能力、以「場」來呈現故事情節的能力、創作人物的能力、撰寫台詞的能力。(參表一)

表一：學生編寫短劇所需的主要基礎能力

誠然，學生透過多讀多寫劇本，再加上多欣賞戲劇展演，可以提升編寫短劇的能力。但如有系統地培訓學生以上提及的五項基礎能力，學生則可在較短的時間內，便能寫出較理想的短劇。

1. 藉戲劇探究主題的能力

編寫短劇，學生遇到的主要困難，是作品沒有明確的主題。為甚麼會如此呢？學生對戲劇的認知大多來自影片，包括網上的、電視或電影的，影片多具吸引力，卻不一定有明確的主題。很多學生以為，戲劇很有趣，其主要目的是為觀眾開開玩笑，學生多不曾想過，要透過戲劇傳達一些有意義的主題內容。

教師要引導學生，編寫短劇時，如作一篇文，要確立有意義的主題。學生向中文教師遞交作文時，大多能明白文章要有具意義的主題，這是因為中文教師自小便指導學生，作文不能一味為搞笑，而需要先確定有意義的主題，在作文過程中，要緊扣主題。教師指導學生編寫短劇，也須如此。

確定短劇主題，涉及兩個層次，一是選取合適主題，二是如何透過戲劇探究主題。教師或喜愛給學生自由題，讓他愛談甚麼，便談甚麼。但事實上，給學生自由題，便是要學生同時兼顧選取主題和探究主題兩個層次。學生自行為戲劇選題，對學生來說，其實並不如想像中容易。試想中文科要求學生寫文章，教師不也為學生設定題目、字數、體裁嗎？編寫短劇也當如此。教師為學生設定短劇的主題，學生便可把全副精神放在探究主題上，毋須為選取主題而煩惱。

那麼教師應為學生設定甚麼主題呢？主題可以是很宏大的，如全球關注的問題，也可以收窄至學生身邊周遭的家庭和校園事。一些宏大的主題，如家國情、關心地球另一邊的貧困等，學生得自行花時間來收窄主題，凝聚焦點，然後搜集足夠的資料，進行分析探索。一些社會性的主題，如環保、性別歧視、殘疾等，由於學生較不熟悉，教師須給予學生充分的時間搜集資料，讓學生對主題有確切的認知。筆者就曾指導學生就同性戀為題編寫短劇¹，學生固然很有興趣，但對問題卻又不大認識。筆者花上了數月的時間，為學生安排了多次訪談，包括與同性戀者、宗教人士、社工，又一起欣賞相關錄像和書籍。這些探究過程很重要，劇中的人物往往於探究過程中活現在編劇者的腦海中，所編出來的劇本才具感染力。

倘把主題收窄為學生日常生活經驗事，如友情、親情、師生情等，則可省回很多探究時間。筆者曾指導學生以校園愛情為題，編寫短劇²。校園愛情的探究來得方便容易，筆者主要用了問卷調查和座談會，座談會上的學生，本身便擁有很多第一手材料，編劇組在一兩星期內便完成探究，著手編寫具體對白了。

2. 構思故事的能力

戲劇的類型很多，不一定以故事為骨幹。但對初學編寫短劇的學生來說，教師宜讓他們從編寫有清晰故事情節的戲劇入手。

教師或以為，學生不難構思一個具完整結構的故事，因為學生自少便接觸無數故事，如白雪公主、灰姑娘等。誠然，學生曾接觸過不少故事，但他們是否便懂得故事的結構呢？更進而能構思一個完整的故事呢？在香港，學生在學校閱讀和寫作的多是散文，閱讀和寫作故事則少之又少。學生都聽過很多故事，卻未對它們的結構進行仔細分析，又如何能編寫呢？

甚麼是完整的故事呢？教師可用中國傳統對故事四階段的結構，指導學生。故事首階段，是故事的開始，此階段旨在讓讀者認識劇中各人物的性格和目標，人物間的衝突不太明顯，但已潛伏中；第二階段是故事的發展，主角面對困難浮現出來了，人物間因着目標差異而起了衝突，衝突也隨情節而高升；第三階段是故事的逆轉，人物間的衝突發展至高峰，通常主角所遇到的困境也達至高峰，卻在此時，主角遇到出乎意料的際遇，故事情節的發展方向出現急劇轉變；第四階段是故事的結束，主角的困境已過，他對人生亦有了新的體會。學生熟悉的故事，如《白雪公主》、《灰姑娘》等，情節大都如是。

因此，教師期望學生自行創作戲劇的故事情節時，宜先向學生教授故事結構，並指導他們說故事的能力。

3. 構思人物的能力

對熟練的編劇人來說，構思故事情節和構思人物是分不開的，常常同時並行，又或先構思好劇中人物，再構思故事情節。學生有別於熟練的編劇人，他們大都是先構思故事情節，而所構思出來的故事情節中的人物都是很含糊的。

¹ 參與編寫該短劇的同學有五人，劇目為《告別女兒情》，藉兩女生的戀愛故事，描述周遭的人對這份戀情的看法。該劇獲香港學校戲劇節(1999-2000)學校演出期劇本獎，並公開演出期最佳劇本獎。

² 參與編寫該短劇的同學有八人，劇目為《校園總是浪漫》，藉四男生和四女生的遭遇，展現校園戀愛生態。該劇獲香港學校戲劇節(1992-93)學校演出期劇本獎，並公開演出期最佳劇本獎提名，並香港演藝發展局中學組最佳劇本獎。

學生在中文課已學習描寫人物，我們可讓學生以在中文課學得的人物描寫能力，用於編寫短劇，包括概括描寫、肖像描寫、說話描寫、行動描寫和心理描寫。短劇不單要求學生描寫人物，也要構思人物，構思是「從無到有」的過程，這對學生來說是較困難的。

以改編《龜兔賽跑》為短劇為例，除了龜和兔外，學生還可以構思些甚麼人物呢？這對學生來說，並不簡單。

學生在構思人物的另一困難，就是不夠鮮明。學生愛創作的，都是身邊的人物，如同學、老師、爸媽等，人物間性格和功能常很類同。因此，在指導學生編寫短劇時，教師要讓學生明白「性格鮮明」的概念，就是在短劇中，各人物性格要有明顯的差異，發揮着不同的功能。例如，在講述代溝的短劇中，若爸爸和媽媽的性格差不多，兩者皆是欠缺聆聽兒子心聲的耐性，動輒便打罵兒子，爸爸和媽媽兩人物的性格和功能便類同，就是不夠鮮明。相反，若媽媽性格不變，爸爸卻風趣幽默，能在母子間居間調停，那麼爸爸和媽媽在劇中便有不同功能，全劇的變化亦較多，爸爸和媽媽兩人物的性格，便更為鮮明了。

4. 以「場」說故事的能力

舞台劇以「場」為段落，所謂「一場戲」，是發生在「一個地點」和「一個時段」內的段落。誠然一場戲有很多可能性，不一定便是「一個地點和一個時段」，例如可以「一個時段和兩個地點」或「一個時段和多個地點」等，但對學生來說，向他們提供太多可能性，只會令他們感到混亂。

「場」對學生來說，是既新且難的概念。一般學生在編劇時，往往把劇本寫成電視劇：

此刻在教室上課，鐘聲響了便沿樓梯與好友邊走邊談，到學校小賣部買了飲品後，便到學校的籃球場和其他同學聊天

以上的情節是學生典型的錯誤，每場的時段短，台詞少，地點隨意變動。

其實，舞台劇的時空受到一定的限制，倘這一場戲選取教室為事件發生的地點，那麼，在這場戲的一段時間內，事件便會局限在教室內發生。

一齣短劇約有三至四場，即是說，學生要在三至四場內把全劇的故事講好。以「場」為單位來說一個故事，就是要求學生有能力為故事選取關鍵事件，當這些關鍵事件併合起來時，便能把整個故事呈現出來。

由於轉場容易影響觀眾欣賞的興味，全劇推進的節奏也易受到轉場的干擾，故轉場不宜太多，每場戲也不宜太短，例如不少於3分鐘。

5. 運用台詞展現故事的能力

學生閱讀和理解劇本不難，但要學生以劇本的對白為主的體裁寫作，則需要訓練。

台詞在戲劇中有三大功能，一是向觀眾交待短劇的基本資料，如人名、人物的關係、地點、時間等，學生要能以台詞自然地交待這些背景資料；二是向觀眾提供情節故事，例如各人物以台詞向觀眾提供他們將要做的事情，要達成的理想和目標等，這也是故事將要推進的方向；三是描寫人物性格，學生要能按人物的性格創作台詞。

同學自小便學習以文章來表達自己，文章多以第三人稱來述事，寫來比較直接。但劇本則以台詞為主，劇中人物以第一人稱說話。寫台詞時，學生便要進入劇中人物內心，按人物性格，以人物的立場來說話。

初寫短劇的學生，基於本身在學校的中文寫作訓練，常以旁白來描述情節故事，也有一些把原來需要演的情節寫為舞台提示，類似的現象很普遍。以下便是見於初寫短劇的學生所見的一例：

於是小明的爸媽便在小明身旁，大聲討論着小明中文不合格的原因，小明仍默默地做着中文的改正，數分鐘後，小明終於忍受不了……

以上一段情節，實應寫出爸媽討論時的台詞，並不宜放進舞台提示內。

要培訓學生以劇中人物的身分和性格寫台詞，其中一個方法是把他們分組，各自扮演劇中人物，即興故事情節，並展演出來，過程中，教師必須給予學生充分時間來討論和排練。

課堂的即興，實在有多重的學習功能。第一，學生每人專注一角，為所飾演的人物創作台詞，學習效能比同一學生兼顧多個人物來得高。第二，展演前的討論和排練，能有效訓練學生多項共通能力，尤其是溝通能力、協作能力、創意思維等。第三，展演短劇能有效訓練學生「聆聽」及「說話」的能力。第四，展演能讓學生體驗「可演性」的意義，在下筆前能及早修訂「演不來」的部分。第五，由於即興演出只稍加排練，學生須面對很多偶發的台詞和行動，有效地培訓他們的應變能力。

6. 總結：宜指導學生改編現成故事或繪本為短劇本

以上所見，學生編寫原創短劇，其實對他們要求甚高。為減低編寫短劇的難度，教師可考慮讓學生把現成故事或繪本改編為短劇，因為改編現成故事或繪本為短劇，所涉的基礎能力，比編寫原創劇少，起碼學生不用自行構思故事，而現成的故事必然已約略提供了主題、情節、部份場景、部份人物和部份台詞。

改編現成故事或繪本，宜以 4-5 學生的小組進行。首先，各組學生要釐清現成故事或繪本的主題。要釐清主題，學生必須對作深入的閱讀，翻查參考材料。教師宜要求各組以簡短文寫把主題記下，例如 50-100 字，以便未來全劇能緊扣主題。第二，從故事中選取關鍵情節，並進行分場。教師宜讓各組學生為各場撰寫以下各項：人物、地點、時間、及讓場內有何事件發生。第三，戲劇人物性格要鮮明，也就是人物的性格和功能有差異。第四，學生為人物創作台詞，這與原創劇基本上無異。

對比編寫原創劇，改編劇對學生來說，有如臨帖習字，較為容易。由於主題多少被規範了，故事情節有了，人物或多或少存在了，人物的台詞也或多或少有了，除選取重點作分場的能力外，各項能力的要求相對下降。

選擇故事或繪本給學生改編，長度宜約二千字以內，以便學生改編它為十至十五分鐘的短劇。有一些故事和繪本的主題較易發揮，並從中反省人生。

新書推介

詩比歷史更真實？ -- 白耀燦歷史戲劇作品集

白耀燦老師的歷史劇作，即將結集出版，敬請密切留意

書名：《詩比歷史更真實？-- 白耀燦歷史戲劇作品集》（一套兩冊）

簡介：上冊收錄劇目《瞿秋白之死》(1995)、《袁崇煥之死》(2001)及《斜路黃花》(2010)，除劇本外，還有編劇的話、史事與劇情對照年表、演出資料、劇評及劇照等完整收錄。

下冊收錄社區劇場作品《風雨橫斜》獨幕劇(2009)及《戰火梨園》獨幕劇(2010)，以及由資深文化人撰寫之導讀、評論、歷史與戲劇關係討論的文章共二十篇。

資助：藝術發展局

出版、發行：商務印書館(香港)

統籌：國際演藝評論家協會(香港分會) IATC

發售：新書將於 2024 年 4 月出版，在商務等各大書店上架

售價：書冊一套兩冊連書盒，正價\$298，4 月在書店發售。發布會現場簽名版 8 折優惠，\$ 238.40。

新書發布會

日期：2024 年 4 月 13 日（星期六）

時間：下午 2:30-4:30

地點：香港中文大學崇基謝昭杰室

內容：1. 作者分享：“我與歷史和戲劇的緣”

2. 嘉賓座談：“歷史與戲劇之間”；(主持：張秉權博士，講者：麥秋老師、盧偉力博士、梁元生教授)

3. 作品演出：選段讀劇及錄像播放

4. 答問時間

報名：<https://forms.gle/miaMssRhPSf2FnKh8>

查詢：IATC(國際演藝評論家協會香港分會) 28650267，或電郵 iatc@iatc.com.hk

香港教師戲劇會

戲劇教育工作坊(3 月份)

香港教師戲劇會主辦戲劇教育分享會，邀請戲劇教育工作者，透過工作坊的形式，分享戲劇教學經驗，並於會後交談認識，以促進香港的戲劇教育。2024 年 3 月份的工作坊如下：

主持：麥泳茵(教育戲劇及中國語文教師、香港都會大學博士候選人)

課題：應用戲劇教學法提升學生閱讀能力（適合教授幼兒及小學）

摘要：例如提升學生認讀中文詞彙，創意寫作，培養品德情意及對中國語文、戲劇學習的興趣

日期：2024 年 3 月 29 日（星期五）

時間：19:30 至 21:00

地點：香港教師戲劇會會址（沙田達利廣場 702 室，港鐵石門站 C 出口步行 1 分鐘）

對象：幼稚園、小學、及中學教師、或教育工作者

名額：12 名（先到先得）

費用：免費

報名：<https://forms.gle/nXDNvVA2rR8LBnyS8>

備註：參與人士請穿便服，須脫鞋

查詢：黃小姐96297020

語言：中文

香港創意戲劇節 2024

中華文化博大精深，很值得我們推廣。透過是次「香港創意戲劇節 2024」，向廣大的中小學生推廣學習中國經典成語，讓中小學生加深認識中華文化。

主辦：香港創意戲劇議會

合辦：香港都會大學教育及語文學院、香港教師戲劇會、香港創意教育工作者協會、戲劇教育發展基金

對象：香港中小學生

演出期

主題	成語所蘊含的中華文化
語言	粵語（亦接受普通話、或粵普並用）
參演	各校就大會提供的成語，自選演出地點，演出及攝錄。
上傳期	為配合各校校情，本學年設兩個上傳影片的時期。各隊報名時須選定一個上傳期。 第一期：2024年3月7-16日 第二期：2024年3月14-23日
每隊人數	2-4人
隊伍數目	小學及中學每校隊數上限均為三隊。
獎盃	最具創意學校獎：各組設5名，不分排名（頒發予創意得分最高的首5支隊伍） 團體獎：各組設冠、亞、季軍各一（總分最高的三間學校） 榮譽獎：各組獲榮譽獎隊伍 傑出獎：各組獲傑出獎隊伍
獎狀	創意獎：創意得分最高隊伍 團體獎：各組設冠、亞、季軍（總分最高的三間學校） 隊伍獎：榮譽獎狀、傑出獎狀、優異獎狀、嘉許獎狀
時間上限	小學組演出以3分鐘為限、中學組演出以4分鐘為限
大會網址	https://www.hk-tda.info/news-6/香港創意戲劇節2024

演出欣賞及頒獎禮

日期：2024年5月19日(星期日)

時間：下午3時至5時

地點：香港都會大學

內容：回顧各校精彩演出、公佈結果、頒獎、示範演出

香港教師戲劇會

藝術文本及表演獎勵計劃

主辦：香港教師戲劇會 協辦：戲劇教育發展基金

本會全年舉辦與戲劇相關的獎勵計劃，旨在鼓勵學生在多項藝術活動中，發揮藝術天賦，培育創意、建立自信心和表達能力。內容包括：

戲劇評賞（文本 WORD）

短劇創作（文本 WORD）

聲演故事（mp3 / mp4）

廣播劇（mp3 / mp4）

演出錄像（mp3 / mp4）

短片（mp4）

唱歌及舞蹈（mp3 / mp4）

表演藝術獎勵計劃詳情如下：

活動：劇評／分享參演經驗／劇本創作／聲演故事／廣播劇／表演戲劇／表演唱歌

題材：題材不限

對象：小學生、中學生、教師

人數：各類作品以 8 人為限

語言：廣東話、普通話、英文均可

長度：各類作品以 15 分鐘為限

版權：參與本活動人士，須同意本會把作品、錄音、錄像載於會訊或本會網頁

評審：資深藝術教育工作者

獎狀：參與人士可獲「榮譽獎狀」、「優異獎狀」、「良好獎狀」、「嘉許獎狀」

遞交：全年接受作品遞交

公佈：於每期會訊出版前公佈（每年 3 月、6 月、9 月、12 月出版）

費用：每則 HK\$120

檔案：遞交文本須交 WORD 檔；「聲音」演繹須交 mp3 檔；「影片」演繹須交 mp4 檔

提交：登入以下連結或掃描二維碼，填妥相關資料，並提交故事或劇作文本 WORD 檔

查詢：錢老師 9780 1760

提交：<https://forms.gle/wDXN9fHXGFyhj7yX7>

本會歷年推出教育劇場，由專業戲劇工作者製作，於中小學巡迴演出。現於 2023-2024 年度推出「中華文化劇場」，兩則為「論語故事」，兩則為「著名華人科學家」。

劇目	故事大綱	焦點
論語故事 宰予晝寢	宰予思想敏捷，辯才了得，愛駁斥老師的教導，卻又不太用功。宰予愛在白天睡覺，誤了上課時間，這天，他在白天睡了。家人入來勉強把宰予拉下床。宰予進課室門時，孔子忽然叫着他：「宰予。」宰予立時站着。稍加思考，又想駁斥孔子.....	《論語》是最能代表中華文化的經典，我們把「論語故事」中的〈宰予晝寢〉、〈子為父隱〉，編成學生易懂的互動劇場，讓學生對中華文化有更深入的認知，品德情意得以提升，亦同時增強學生對中國人身份的認同。
論語故事 子為父隱	一位老農夫跟兒子小義非常貧苦，無良的田主竟把老農夫開除，他於是走到樹林裡去找食物，見樹上掛了一隻羊，便把羊煮了來吃。第二天，小義聽到村裡人們在說前天有個老婦人丟了一隻羊。想起父親的羊，整晚輾轉反側：我應否往衙門去告發爸爸呢？.....	
中醫藥 科學家 屠呦呦	屠呦呦成長於日本侵華時期，高中時又因患上肺結核而停學，卻因而立志研究中國傳統草藥。新中國後，因具備研究中西醫藥的背景，被國家委任領導研究抗瘧疾藥的小組。雖然面對種種困難，憑着毅力和奉獻精神，取得驕人的成果。	諾貝爾醫學獎得主屠呦呦女士和火箭動力科學家錢學森先生，皆是傑出的華人科學家，對中國以至全人類都有莫大的貢獻。兩人的生平，除讓學生明白華人在科學的成就外，更讓學生明白科學家都是 STEM 的卓越能手，對學生的 STEM 學習帶來啟發。
火箭動力 科學家 錢學森	錢學林成長於日本侵華時間，眼見日軍強大，乃在於有強大的空軍，故立志於大學修讀航空工程。其後到了美國，卻因其非美國人而未被批准修讀航天工程，卻促使他跟隨卡門教授修讀飛行動力學。戰後，錢學森欲回國貢獻新中國，卻遭美國政府阻撓.....	

長度：全長 1 小時（可按學校要求調節）

對象：中小學生，參與人數不限

地點：學校禮堂，或其他合宜空間

內容：(1)簡介文化知識

(2) 互動劇場演出

(3) 文化討論，鞏固所學

報名：<https://forms.gle/euSKyDTViXYrRRQT9>

垂詢：歡迎致電 9629 7020 聯絡黃小姐。

香港教師戲劇會出版
各類戲劇教育用書訂購

香港教師戲劇會出版各類戲劇教育書籍，詳情請參以下網頁。如欲購買，可登入以下連結。

	各類書籍介紹	購買書籍表格
連結	http://www.hk-tda.com/tc/node/388	https://forms.gle/F29aa7cvbfMT5g8q6
連結之二維碼		

填妥此表格。本會將僱用速遞公司，把書籍速遞到購書者指定的地址，速遞費用由購書者以「順豐到付」方式支付。

書目編號	書名	單價		10本或以上*
		非會員	會員	
01	戲劇教育(5上)—中國文學篇	\$74	\$59	\$44
02	戲劇教育(5下)—中國文學篇	\$74	\$59	\$44
03	戲劇教育(6上)—中國歷史人物篇	\$74	\$59	\$44
04	戲劇教育(6下)—中國歷史人物篇	\$74	\$59	\$44
05	戲劇教育·第一冊	\$99	\$79	\$59
06	戲劇教育·第二冊	\$99	\$79	\$59
07	戲劇教育·第三冊	\$99	\$79	\$59
08	Drama Education Book 1	\$90	\$72	\$54
09	Drama Education Book 2	\$90	\$72	\$54
10	Drama Education Book 3	\$90	\$72	\$54
11	NSS Learning English through Drama- Unit 1	\$90	\$72	\$54
12	NSS Learning English through Drama- Unit 2	\$90	\$72	\$54
13	NSS Learning English through Drama- Unit 3	\$90	\$72	\$54
14	大聖經·小舞台：應用戲劇於宗教教育	\$112	\$89	/
15	創意戲劇—培訓及研究	\$84	\$67	/
16	生命教育廣播劇場 獅子大王兒童劇場：理論與創作	\$112	\$89	/

本會及友好機構消息

網頁更新 歡迎瀏覽

香港創意教育工作者協會網址：hk-ceo.org。

網頁更新 歡迎瀏覽

戲劇教育發展基金網址：the-faf.com。

香港教師戲劇會會訊編輯室

司徒美儀 洪美芝 潘燕芳 錢德順

誠徵稿件

香港教師戲劇會會訊，旨在成為世界各地華人就「戲劇／教育」分享的交流平台。

歡迎各界人士賜稿，投稿人身處地域不限、年齡不限、界別不限。

稿件形式不限、字數不限，以「戲劇／教育」為題即合。

來稿請用 **WORD** 的格式存檔，中英文均可；如文章過長，編輯室將建議分期刊登。

稿件以未經發表為佳；倘已發表，敬請註明，並請先妥善處理版權問題。

來稿必須具真實姓名及聯絡電話；惟刊登時可用筆名。

來稿刊登與否，編輯室有最終決定權。

惠賜稿件請電郵：info.hktda@gmail.com。

本刊將同時上載網頁：hk-tda.info。

本刊每年四期，出版日期約為三月、六月、九月及十二月。

截稿日期分別為二月底、五月底、八月底和十一月底。