

《背影背後》——演出後的感想

麥泳茵
香港都會大學博士候選人

十分感謝香港教師戲劇會讓我參與《背影背後》的演出。透過是次演出，令我嘗試到新的演出方式及對舞台佈景有更多認知，突破自己。

1. 應用戲劇之「篇章背景學習」

1.1 「應用戲劇」是甚麼？

今年公演主題是「應用戲劇於閱讀」。究竟「應用戲劇」是甚麼？「應用戲劇就是把戲劇應用於學校課堂教學上，學生透過參與戲劇活動，學習不同學科」（黃麗萍，2024，11頁）。教育局由2001年開始已經在中小學推廣應用戲劇於課堂教育，經過多年的努力，在2024年香港教師戲劇會進行相關研究，發現有62.5%的學校於課堂內使用應用戲劇（黃&錢，2024，3頁）。我也有在中國語文學科教學上透過戲劇教學法，運用不同的戲劇習式與中文篇章結合一起與中小學生進行閱讀教學，效果不俗。

1.2 篇章背景學習

應用戲劇教學策略分為三大類：第一類是篇章背景學習，第二類是隨文而教，第三類是鞏固或延伸學習。是次演出以朱自清名作《背影》進行第一類的應用戲劇教學策略，即「篇章背景學習」，把焦點放在研習作者朱自清成長、創作《背影》的背景部分（黃麗萍、錢德順、舒志義，2024）。

《背影》是香港中學一年級「必讀」的白話文篇章，可謂歷久不衰，因此無論甚麼年代的學生，對這篇文章都不會感到陌生。然而我與學生們讀《背影》的時候，都是聚焦在作品的內容上，甚少研習朱自清的家庭背景。透過是次以「篇章背景學習」策略，令我對於朱自清與父親朱鴻鈞之間的矛盾關係、朱自清與妻子武鐘謙真摯的感情等有了更深層的認識，從而再細味《背影》時，對於朱自清與朱鴻鈞都希望彌補關係的舉動及心情，多了一份共鳴。我也嘗試將我的親身經歷應用在學生身上，以不同的戲劇習式，例如「生活圈子」、「心底話」、「良心小巷」等，有效地提升學生對於朱自清的生長背景產生興趣，自行瀏覽網頁，希望了解更多朱自清背後的故事。

2. 不同戲劇習式應用於表演舞台之上

由於我在教學的時候，常常使用不同戲劇習式於中文閱讀之中，因此對戲劇習式略有認識。然而在舞台上使用戲劇習式進行戲劇演出，最初我的內心忍不住有所疑問：真的可以嗎？真的好看嗎？觀眾明白大家在做甚麼嗎？但經過錢博士耐心地與演員們建構故事情節、講解不同的戲劇習式的用法及效能，並且在一次又一次排練之中建立演員們的信心。

我終於衝破自己對表演的固有認知，嘗試在朱鴻鈞於徐州樂園歌廳耍樂的一場戲，設計多個戲劇習式：「定鏡」，以肢體動作建構跳舞、飲酒、侍應等畫面，把歌廳的情景呈現出來。

透過戲劇習式：「閒言閒語」，每個演員都要為情境設定角色，再代入其中創作閒言閒語的內容，譬如「朱老爺丟了官」、「朱家債台高築」、「朱家要典當金器還債」。大家圍着朱鴻鈞的母親，你一言我一言的說閒話，舞台壓迫感十足。而這個習式也適合在課堂內全班學生一起使用，既可令眾人都參與戲劇活動，又可聆聽不同人的說法。

還有，當人在面臨難以抉擇的難題時，內心難免進行思想交戰。然而，如何把抽象的概念具體化呈現出來，讓學生、觀眾明白呢？我們嘗試以戲劇習式：「良心小巷」，在舞台上排成兩行，一邊是正方，另一邊是反向，大家輪流以一句簡單的對白，支持或反對朱鴻鈞去信給朱自清。透過這個習式，參與者要代入朱鴻鈞的內心世界，配合其性格及之前他與兒子發生過的種種矛盾事件，再嘗試以正方或反方的角度說出游說的話語。此習式具有一定的難度，既給予演員、學生、觀眾思考空間，又可訓練多角度思維。

緊接朱鴻鈞的「良心小巷」後，就是朱自清的「內心抉擇」。此習式由五個演員以獨白形式說出朱自清內心的掙扎，並以層遞方式，由「堅決不回信」、「傾向不回信」、「搖擺不定」、「傾向回信」，到最後「決心回信」，繼而寫下情感真摯的《背影》。當時，我是其中一位「朱自清」，當聽到其他「朱自清」一個比一個意志堅定時，自己內心也不禁感動，深深感受到朱自清那份難以割捨的父子情。人同此心，我相信在教師精心鋪排一連串的戲劇習式，到最後運用這個習式，學生也會感同身受，更深層次地理解作者寫作時的心境啊！

3. 導演基礎知識

是次演出，除了對於作為演員的我在演出上有新的突破，例如一人分飾不同角色（潘姨太太、歌廳舞女、朱鴻鈞及朱自清的內心世界）、挑戰載歌載舞、在舞台上更換戲服等等。

在排練的過程中，本劇的導演錢博士，毫不吝嗇地與演員們分享作為導演的心得，令我們聽得津津有味，獲益良多。由於今次演出形式，有別於過往比較重視舞台技巧的演出，改為以應用戲劇為主，將課堂能運用的戲劇技巧應用於舞台上，但又不失舞台感，因此我嘗試在演員的角度，看看導演在做甚麼。

何之安（1985，10 頁）提及導演的責任是完成演出創造工作，且要準確地分析劇本，「從主題思想、藝術特點、人物性格、人物關係、矛盾衝突、以至情節動作、台詞的含意」，透過不停的討論及說明，可推動所有演員創作的自覺性及熱情。這方面，錢博士在排練時，會提醒演員們留意聲線及語氣運用，例如我飾演的潘姨太太潑辣又貪戀錢財，而且要趕絕朱鴻鈞身邊的女人，因此當她得悉朱鴻鈞流連「煙花之地」有何反應，及後在辦公室「捉姦」時，潘姨太太暴怒程度以致她的語氣如何及有哪些「潑婦」行為，譬如掌摑、踢腳等，錢博士發揮導演作用，與我一起創造人物形象。因為演員不是導演的工具或傀儡。

舞台調度需要導演設計，而且十分重要。例如在每場戲中人物上、下場，所站的位置，動作及行為，「這種導演根據戲劇的規定情境，以及為要在觀眾心目中造成預期的情緒效果而作的演員在場中的活動安排，就是舞台調度」（何之安，1985，61 頁）。舞台上的支點與舞台調度有極大的關係，是舞台調度的依着點。每一個支點都要方便演員在舞台上行動，令人和景、道具互相結合。在排練初期，有一場劇是姨太太拿補湯給朱鴻鈞飲用，原本以一個大湯壺作為道具，但在排練時，錢博士留意到大湯壺無處安放，且窒礙演員們的走動，因此改為用細小的保暖壺。

演員有時須按劇情而停在舞台上的某一點，或站或坐。因此舞台上的椅子很多成為支點讓演員自然地停留其上。在沒有景物的情況下，錢博士指導大家以身體構成虛支點。是次演出，很多時都採用虛支點，例如三人對話站在同一支點、朱鴻鈞跪在母親旁邊、五個朱自清豎立在朱自清後面等。

在一場「辦公室被免職」的戲，由於台上有很多演員同台演出，大家都不期然地站在一起，但此舉一來令演員們之間的關係顯得不清晰，演員之間的走動受到限制，還有在視覺上欠缺了美感。錢博士常常提醒大家要「把舞台上的各個支點清晰的呈現出來」，又不能於同一支點上站立太多人，以致阻礙演員之間的交流（香港創意戲劇議會，2014）。這幕戲的舞台調度處理主題展示、突出人物的形象及心理狀態，因此我對於這場戲的印象至為深刻，及對於舞台支點有更多認知。

為了突顯是次演出的技巧可於課堂內呈現，錢博士選用簡約的舞台佈置，既可讓觀眾把焦點放在演員身上（香港創意戲劇議會，2014），同時也把舞台營造如「教室」般簡約，沒有很巨大或華麗的佈景及道具。

4. 總結

透過是次《背影背後》演出，由綵排、練習跳舞及公演的過程中，深深體會以應用戲劇於閱讀、舞台表演的獨特性。此外，有幸得到錢博士的指導及鼓勵，在角色揣摩及導演方面的基礎知識都能有所提升。

參考書目

- 何之安（1985）。導演基礎知識講話。中國：黃河文藝出版社。
- 香港創意戲劇議會（2014）。創意戲劇—培訓及研究。香港，香港教師戲劇會。
- 布裕民等編（2022）《啟思中國語文中一下》，香港：啟思出版社。
- 黃麗萍主編（2024）。閱讀劇場的變奏 2—透過戲劇提升中小學生的閱讀興趣。香港：香港都會大學教育及語文學院、香港教師戲劇會。
- 黃麗萍、錢德順（2024）。香港中小學戲劇教育調查2024。香港教師戲劇會季刊，98，1-22。