

浅谈教育剧场

古天农

我们都知道，戏剧是一门表演艺术。我们进入剧院，看戏，或者演戏。从而达至情感上的融和、共鸣和升华。因此也有人说，戏剧是一门沟通的艺术；它并不高深，也不神秘，戏剧的种子蕴藏在每个人的本能之中。我们用语言、动作、手势、眼神去沟通……沟通一旦展开，戏剧便诞生。

戏剧中人常提及的PLAY 一字便可解作游戏；DRAMA 一字的希腊原意是行为、动作。这些戏剧观念实际在孩童时候已经存在。是以戏剧原不是甚么神秘的东西，而是生活的一部份。

我曾在一快餐店见到一对母女在饮汽水。小女孩年约五岁，她突然用饮管把杯中冰块串了起来，围在颈际，然后对妈妈说：「妈，你看我的颈炼多漂亮！」妈妈的回应是掴了她一下：「看你，弄污了衣服。」从上述的例子我们可以见到孩子有的是想象力，而这想象力却是母亲所欠缺的。恐怕那小女孩以后也不敢再这样做了，因为她得到的讯息是她错了。

教育剧场的目的，简单的说便是希望能透过戏剧的方法，让孩子们、青少年、父母等都能把冰块串成一大串珍珠。

试想想，刚才的片段是生活中的一个小故事，若然我们将它变成舞台上的一段戏演出来，你作为观众会有甚么感想呢？

有人会问：「我不懂演戏，不懂编剧，不懂导演，那怎么办？」

要知道，教育剧场（THEARTE-IN-EDUCATION，简称TIE）并不等于剧场教育（DRAMA EDUCATION）。剧场教育指的是：纯粹艺术技巧的培训，例如表演技巧、编剧知识、导演手法、后台工作等。至于教育剧场，则是一门寓教育于戏剧的艺术。在这里，「教育」并不仅是指知识的灌输，而是指一个「掌握力量」和「发挥力量」的过程。通过「教育剧场」活动，人们可以对自我、他人、以及周遭的环境有更深刻的了解，从而清楚地掌握着自己的力量，并充份地发挥出来。

在香港，中英剧团早于二十年前已开始把英国教育剧场的经验介绍到本地。到现在，在学校推行这类工作的剧团也有不少。有兴趣的人仕自可与这些剧团联络。

以中英剧团为例，教育剧场的活动大致分为：

1. 学校巡回——特别制作一些剧目到学校演出，以灵活布景在台下演出，拉近演出者和观众的距离，并限制观众数目以确保紧密的交流。题材方面则针对不同年龄的同学的兴趣和吸收能力而变动。演后还有跟进活动，如演后讨论会、问卷、老师跟进手册、工作坊等，让观众可以进一步参与探讨演出的涵意。
2. 青少年工作坊——透过活泼的行动，让参与的青少年正视所关心的问题，如爱情、人生、学业、性、社会等问题。
3. 儿童故事坊——将传统的讲故事手法与戏剧表演和集体游戏结合起来，让孩子认识辽的世界和创造新领域。
4. 耆英乐——让长者们在群体活动中寻获一个更丰盛的人生。
5. 展能工作坊——让伤健人仕参与文化、艺术活动。
6. 教师戏剧工作坊——让教师们加深对戏剧的认识，并带回学校。

单靠剧团推动教育剧场是不够的，其实教师们才是最大的推动力。以下提供一些活动让教师们参考：

1. 空间探讨

将学生分成两组。每组合作表达一处地方（只用身体，不用语言）。

例如A组要表达市场，B组表达银行。A组表演后B组评论。如此类推。

另外一个玩法是老师出一个题目，例如沙滩，然后学生逐一自由的扮演场境中的人物或对象。整个场境都是由学生共同创造出来的。

2. 讲故事

将学生分组，请他们谈谈日常生活会做些甚么东西，然后即兴的将这些生活表演出来，但最后要有一些突发事件。例如有学生如常的起床、吃早餐，想出门时突然发现小狗不见了。这游戏的作用是让学生探讨戏剧处境（**DRAMATIC SITUATION**）。

3. 镜子游戏

二人一组，一人做动作，另一个像镜中人般重复动作。这游戏可训练学生的观察力、集中力和模仿力。

4. 变脸

每人扮一个样子，例如开心、惊恐，然后把「脸」传给下一个同学。当然，同学也可扮不同的「鬼脸」。

这游戏可让大家练习集中力和了解情绪如何影响表情。

5. 对象传送

请一位同学用手创造出—件无形的东西，然后传给下一位。例如是原子笔，同学便要作写字状；接手的要将原子笔变成另一样东西，例如蛇，再传下去。这可训练创造力。

6. 传话

老师准备了一句说话写在纸上给一位同学看。那同学要轻声的告诉另一位同学，一个接一个。最后的一位同学再大声讲出来，老师亦把原句讲出来。这可帮助同学了解到人与人沟通时所产生的问题。

7. 搅笑

分两组，每组人要设法令到另外一组笑，但不能碰对方。这可训练集中力和表演能力。

8. 又编又导又演

将学生分成A B C三组。每组分别负责从生活中取材，然后构思一段戏（十句至二十句对白），再把对白写下来。A组写了剧本，B组则负责导演，演员则要用C组。B组写了剧本，C组导演、演员则要用A组。如此类推。那是说，每组都有机会做编导的工作。大家会发现，你以为你写的剧本已经很清楚，事实不然。而且你写了剧本，看看人家怎样导、怎样演，必定有很多意外惊喜。

以上只是剧场游戏练习的极少部份，老师有兴趣的话自可找找这类书看看。但我相信，老师们亦可以创造出不同的游戏让学生发挥。

教育剧场主要的目的不单是排戏、演出，而是在过程中学生有甚么启发、得益。

将冰块串成珍珠，其实并不是甚么难事。

古天农：前香港话剧团首席演员，助理艺术总监，现职中英剧团艺术总监。