

選修單元二

戲劇工作坊

示例一

一、學習目標

透過劇本分析與編演，認識人情物理，探索社會與人生，並提高表達能力和審美能力，拓寬視野，發揮創意；從合作編演中，提高協作、溝通和解難等能力。

二、學習重點

1. 認識劇本的類型、結構和語言特點，並探討劇本的主題
2. 學習編寫劇本的方法
3. 認識戲劇演出的方法和技巧
4. 運用戲劇語言表情達意
5. 提高批判性思考能力和創造力
6. 運用觀察、想像、聯想，從生活提煉素材
7. 增強協作、溝通、解難等共通能力

三、學習成果

1. 能聯繫知識和經驗，運用不同的表達方式和技巧編寫劇本
2. 能根據主題、人物性格，靈活運用各種語言技巧表情達意
3. 能發現問題、解決問題、與人溝通和協作
4. 能從戲劇的「我/人」關係得到啟發，懂得超越小我，關懷家庭和社會上的人和事

四、課節

共 42 節，每節 40 分鐘

五、學習材料

甲 選用學習材料：

1. 冼杞然《日出日落》
2. 丁西林《三塊錢國幣》
3. 田漢《南歸》（節選）
4. 曹禺改編《家》（第二幕 第一場）
5. 袁立勳、曾柱昭《逝海》（第二幕）
6. 莫唏《最佳編劇》（節選）
7. 陳尹瑩《花近高樓》（第一幕）
8. 杜國威《聊齋新誌》（第一幕）
9. 莎士比亞《羅密歐與朱麗葉》（第二幕 第二場）
10. 辛約翰《海上騎士》
11. 懷爾德《小城風光》（第三幕）

乙 建議配合閱讀書籍：

1. 高行健《車站》
2. 張秉權（編）《躁動的青春——香港劇本十年集：七十年代》
3. 盧偉力（編）《破浪的舞台——香港劇本十年集：八十年代》
4. 莎士比亞《哈姆雷特》
5. 鄒紅（編）《二十世紀中國戲劇精選》
6. 蘇福忠（編）《外國戲劇經典10篇》

六、設計取向

1. **語文學習為本**：本工作坊強調透過戲劇分析和編演，提高學生的表達能力和審美能力，並能發揮創意。因此，教師不宜過分着重教授學生的表演技巧、舞台設計，以及演出時的服裝、化妝、道具、音樂等的配合，以突出語文學習。
2. **學習材料的選用**：本設計所選用的學習材料，包括中外的劇作，教師須相體裁衣，因應學生的能力和興趣，增減所選的劇作，或選用其他合適的作品，如曹禺《日出》、田漢《獲虎之夜》、郭沫若《屈原》、老舍《茶館》、易卜生《玩偶之家》、果戈理《欽差大臣》等，均是值得推薦的佳作。此外，由於許多著名的劇本都是多幕劇，考慮到學生的能力、課時等因素，本設計除選讀獨幕劇外，並節選劇本的其中一幕或部分片段，而選段則不限於劇本的高潮或結局，讓學生對戲劇有全面的認識。教師可鼓勵學生於課餘閱畢劇作，或作為必修部分閱讀活動的閱讀書籍，以收必修部分和選修部分互相促進、互相補足之效。
3. **從實踐中學習**：工作坊是學生透過實踐進行學習的一種模式，由於邊做邊學，學生的印象較為深刻鮮明，而所學也更為鞏固。教師的角色是引導者，不宜規範學生劇本的具體內容，也不宜指定劇本的風格特色，反之，宜盡量發揮工作坊每一環節的功能，引發學生的創造力，鼓勵他們認真投入學習，互相啟發，集思廣益，收切磋砥礪之效。
4. **先編寫後借鑑**：戲劇創作工作坊的模式很多，鑑於一般高中學生的戲劇基本知識有限，這裏建議採邊實踐邊借鑑的方法，使基礎較薄弱的學生也能有所師法。但整個設計仍應以發揮學生的語文能力與創意為主，故本設計各環節的編排，以雙線平行遞進，但必須先編寫而後借鑑名家的作品。
5. **建基於已有知識**：學生對戲劇並非完全陌生，如初中及高中的必修部分曾研習戲劇作品，還有其他科目和不同形式的學習、課外活動的參與，以及或多或少的觀劇經驗，都可能讓他們留有印象。此外，透過電影與電視等媒介，學生對戲劇元素總會有些認識。因此，本單元的設計，是基於學生已有的基礎，只要教師因勢利導，學生會覺得這工作坊活潑、有趣，而積極投入學習。
6. **重視學習過程**：學生須各備一本筆記簿，目的在：
 - (1) 記錄每節課/每次排練的過程，以助整理、反思、檢討和修訂；
 - (2) 為小組儲備不同的發展可能（如小組編劇時遇到窒礙，可借翻閱筆記簿尋找啟發），以助小組解決困難，優化作品；
 - (3) 讓教師定期檢視，以了解學生的學習情況，並可作為評估學生學習表現的依據；
 - (4) 本設計的筆記簿可包括：大綱構思、角色劄記、佳作心得、撰寫台詞、風格思考、反思紀錄、表演紀錄、觀劇評論等。

七、學習內容簡介

甲 教學：

	教學環節	課節	學習內容
1	確立戲劇的核心觀念	1-3	<p>戲劇的核心觀念：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 扮演：設身處地去想像和演繹 • 有距離的寫實 • 戲劇的基礎在於溝通：認真地聆聽、坦誠地交流 • 戲劇藝術必須通過形象來建立
2	認識劇本的布局和結構	4-8	研習若干作品，分析開展戲劇矛盾的不同方法。
3	擬定劇本大綱	9-12	透過工作坊，讓學生掌握編劇的要訣。
4	<p>認識戲劇語言</p> <ul style="list-style-type: none"> • 戲劇的語言 • 語言的性格化 • 語言的風格和節奏 	13-18	透過劇本片段分析和討論，讓學生掌握戲劇語言的基本要求。
5	撰寫台詞	19-24	以編作劇場的方法，讓學生進入角色，集體協作和撰寫台詞。
6	探討劇本的主題、類型和風格的關係	25-32	透過劇本片段分析和討論，讓學生掌握劇本的主題、類型和風格的關係。
7	排練與提煉	33-36	學生分組自行排練和試演，然後互相觀摩和討論。在排練過程中可調換角色，嘗試採用他人的角度思考與感受問題。
8	確定戲劇的整體風格	37-38	教師協助學生整理及鞏固對戲劇美的理解與體會。
9	修改與演出	39-42	作品的最後剪裁：節奏、語言、首尾安排、局部細節等方面的加工。
10	延伸活動： 短劇比賽	彈性處理	就社區事件編寫短劇，進行短劇比賽。

乙 評估：

進展性評估

教師可視需要，透過在本單元不同環節中的活動，了解學生的學習，以調整教學，有關的活動如：

- 集體構思劇本大綱
- 撰寫個人角色劄記
- 分組即席表演
- 撰寫個人角色台詞
- 集體創作劇本及排練

總結性評估

任選其一：

- 以「家庭」為題材，編寫短劇，並選取其中片段作個人表演。
- 從研習的作品中選取一個人物，假設他/她處於今日的社會，為他/她編寫短劇，並邀請同學演出其中一段戲劇衝突。

（以上之評估活動是因應本示例設計之特點建議，以下於「構思和備註」欄的相應位置，以☞標示，並進一步說明該活動之評估重點，提供評估準則，以供參考。）

教學活動

確立戲劇的核心觀念 第 1-3 節

1. 學生分成若干組，每組約六人。
2. 以「家庭戲」觸發學生創作的靈感。
建議學生以「有一份最想得到的禮物或一個最期待實現的願望」展開討論，讓組員決定甚麼禮物（或願望）最有趣味，最能觸發感受。
3. 讓各組就以下內容展開討論，並記下初步設想，如背景、人物性格特點、情節構思等：
 - 一個家庭戲，成員有父、母、子、女四人，其中一人最近身體不適；
 - 這個家庭有一份最想得到的禮物（或一個最期待

構思和備註

教師指導學生分成若干組，這小組貫徹整個學習過程，應保持其穩定性，必要時可以調整，但宜在早期固定成員。學生能從中逐步體會身兼兩重身份（創作者與角色）的奧妙。

每組不宜少於五人或多於七人。若組員為四人或更少，則難以分配角色，亦不容易發揮集思廣益之效；若八人或以上，則意見難以綜合，且分工困難，若干組員亦易被人忽略，而失卻工作坊的意義。

教師可因應學生的能力，加入若干設想，作為引導他們創作的基礎。這或許限制了學生的發揮，但也可視為觸發創作的起點。

劇本的題材可以很多，「家庭」只是一個示例，但注意全班必須統一題材，否則工作坊難以進行。

藉着這個工作坊，學生會發覺家庭這個熟悉的地方原來頗為陌生，發現至親關係原來很疏離。這種因藝術創作而來的觸動和反省，正是藝術的功能之一。教師應讓它自然地發生，不必向學生預告和解釋。

教學活動

實現的願望)；

- 家中的某一人曾隱瞞了一件事；
 - 還有兩位外來者，他們在中段方才加入。
- (若組員只有五人，可減外來者為一人；若組員有七人，可多加一位子或女。)

4. 教師先讓每個學生以三分鐘時間作準備，把自己認為最好的「禮物」或「願望」化成一句話(台詞)，寫在紙上，然後：
- 各組圍成一圈，輪流說出自己構想的一句話；
 - 待每人都發言後，再輪流解釋這句話對自己的意義，其他組員繼而輪流提出問題，並回應對此「禮物」或「願望」的感受；
 - 最後選出全組認為最好的兩份「禮物」或兩個「願望」，並嘗試尋找兩者之間的關係。

台詞如：

「啊，這一款式的 xxx，我們等待了好多年了！」

「媽媽，我們一家人去旅行，好嗎？」

「噢，若爸爸能夠早日回來便好了！」

5. 鼓勵組員各用兩個凝定的姿態，以表達這兩份禮物(或兩個願望)的具體感覺，使這一節課的成果透過形象得以鞏固。
6. 讓各組醞釀故事，然後：
- 從兩份禮物或兩個願望中選定其一，也可把兩份禮物合而為一。期間，劇中的人物、事件漸次衍生；
 - 初步落實已醞釀得較成熟的人物關係。

構思和備註

這是一個有趣的醞釀過程，一切務必耐心，讓學生明白：

- 戲劇創作是從具體問題(或人物)出發，在腦海中慢慢建立形象。
- 認真聆聽，沒有聆聽，就沒有交流，而戲劇也就不存在。

戲劇是綜合藝術，視覺元素也是其重要表達手段。許多文學經典、童年回憶，都是濃縮為一些具體的場面，以鮮明的姿態凝定在人們的腦海中。教師宜適時提點學生運用這種把概念圖像化(picturisation)的辦法，使作品不致流於乾癟，而最後的演出也會更具美感。

過程中，組員必須經歷詳細的討論、解釋，以及尋求共識。期間，人物、事件已漸次衍生。教師宜提示學生不必將之太早落實，否則會讓欠成熟的情節局限了創作。

鼓勵每個學生在筆記簿中記下不同的設想，以便日後可以因應需要斟酌修改。

教學活動

認識劇本的布局和結構 第 4-8 節

1. 簡介冼杞然《日出日落》和丁西林《三塊錢國幣》的一些特點，讓學生對兩部作品有一個概略的認識。
2. 着學生討論上述兩部作品如何開展戲劇動作、顯露人物關係的矛盾，以及醞釀戲劇張力的不同方法。讓學生掌握：
 - 《日出日落》的矛盾：靜暉與曜暉的衝突是漸漸顯露的；
 - 《三塊錢國幣》的矛盾：楊長雄與吳太太的衝突在戲劇開始前早已激起。
3. 讓學生認識不同布局的「特點」，並討論不同布局所產生的效果，以及讓讀者和觀眾獲得怎樣的感受。
4. 延伸閱讀：鼓勵學生閱讀高行健《車站》，賞析劇作如何展開矛盾衝突。

擬定劇本大綱 第 9-12 節

構思和備註

建議以一節課簡單勾畫兩部作品，暫時不深究主題、人物和語言。

《日出日落》是七十年代的作品，反映當時大專學生的心態，可作為展露矛盾的示例。

稍後環節會再選用《三塊錢國幣》劇本，故在此只用有限的時間討論分析。

建議用兩節課完成，並採用分組討論與教師總結的方式，盡量讓學生自行發現兩部劇本的創作特點。

學生可自由發揮，須視乎是否配合作品的整體要求，沒有絕對的答案。

見高行健（2001）《高行健戲劇集》，台北：聯合文學出版社有限公司

《車站》的矛盾：在車站候車，車來了，又去了，總沒有車停下來，但亦沒有人離開，矛盾是藉不同角色身上體現的，其後並逐漸化成一個具象徵意義的哲理主題。

教學活動

1. 着學生預先準備，並以筆記簿草擬各自構思的劇本大綱。
2. 着學生介紹大綱：
各人逐一向組員介紹，而組員須指出每一大綱的優點，並提出大綱中最值得保留的一項至兩項「要素」。
3. 着學生認真選擇，選出最佳的一兩項「要素」，並討論可否在某一兩個大綱中融會其他要素。
4. 着各組討論劇本大綱，在取得共識後，推選一個同學回家編寫該組的劇本大綱，然後各組員仔細討論已見雛型的劇本大綱，積極提出修訂建議，發揮集體創作的精神。

構思和備註

學生透過構思劇本大綱，理解劇本中人和物(禮物/願望)是不可分的。人物愈想像得清晰立體，情節的安排就愈合理。如：這是誰最期待的「禮物/願望」，他們對這「禮物/願望」的關心與反應有何不同，這些都是情節變化的基礎。其中誰隱瞞了甚麼事，為甚麼要隱瞞，當然也很要緊。至於外來者跟家庭成員有何關係，他在何時插入，讓情節有不同方向的發展。

建議用兩節課。

目的是讓學生能以正面的態度欣賞別人的作品，讓他們明白現實生活中有不少創意在萌芽階段便遭否定是很可惜的。

教師讓學生自由選擇，不必勉強他們融會其他要素。

每一個學生的能力都應自工作坊得到訓練和提高，然而，人的能力與興趣不免有異，適時地安排一些學生負擔較重的工作，也是讓他們能盡展所長，並發揚同儕學習風氣的辦法。

☞ 可透過集體草擬劇本大綱，了解學生對劇本基本結構的掌握，並能初步訂定劇本主題思想，以及提高他們協作、溝通、解難等能力。可根據以下準則，檢視學生的表現：

- 掌握劇本的基本結構，圍繞主題(家庭)，發展故事

教學活動

5. 着學生自行分配角色，並各自想像所扮演角色的形象，然後撰寫創造角色的劄記。

認識戲劇語言 第 13-18 節

1. 導讀《南歸》、《家》、《逝海》、《花近高樓》、《最佳編劇》、《聊齋新誌》和《羅密歐與朱麗葉》等七個戲劇

構思和備註

（如開端、發展、高潮、結尾等）

- 理解人和事不可分割的關係，人物想像立體、情節安排合理
- 能溝通和協作，協調、整合和尊重不同的意見

由於單元終結時，每個學生均須繳交個人創作的獨幕劇，教師宜鼓勵學生，逐步構思個人創作的劇本大綱，並應隨着工作坊的推進，豐富情節、人物，提煉語言和運用不同的創作技巧，逐步完善個人的作品。

教師可以容許學生在日後調動角色，避免他們有過大的心理負擔。

劄記是發展角色的基礎，也是基於創作從人物出發的理念。

☞ 可透過撰寫角色劄記，了解學生對戲劇中人物塑造方法和技巧的掌握。可根據以下準則，檢視學生的表現：

- 能具體地塑造角色，包括年齡、外形、性格、職業/學業背景、健康、好惡、理想、生活習慣等
- 能運用想像、聯想，以及各種人物描寫的手法，突出人物的性格和遭遇

建議選用下列片段：

田漢《南歸》節選「流浪者」：

教學活動

作品(節選其中片段),讓學生賞析劇作的語言,體會其藝術特色。

構思和備註

快一年沒回來了」至「流浪者:再見了。〔下場〕」。

曹禺改編《家》節選「一陣閃電……」至「覺慧:(忽然聽見足步聲,輕輕推開她)有人來。(鳴鳳立在一旁。王氏和陳姨太由走廊小門側進。」

袁立勳、曾柱昭《逝海》節選「(伙有玩得興起,站到枱上唱漁歌)」至「伙有和海生分別筋疲力盡……幕後傳來男聲的輓歌)」

陳尹瑩《花近高樓》節選第一幕「啟孀:(喜形於色的向大家宣布)阿財升了到寫字樓做雜役了。」至「江伯:所以我說嘛,不熟的事情最好不要做。這幾年都說紗廠的生意好賺。唉,我看算了把。」

莫晞《最佳編劇》節選開始部分至「劇:……靈感大佬大姐呀,唔好走住呀!返番嚟呀!(可是C和J光區卻逐漸暗下去。)」

杜國威《聊齋新誌》節選「(不一會……跪在地上)」至「(……林慕之〔紫玉化身〕緩緩站起,凝住。(全台黑燈。)」

莎士比亞著,朱生豪譯《羅密歐與朱麗葉》節選「朱麗葉:唉!」至「朱麗葉:……把你當作我的主人,跟隨你到天涯海角。」

教師可讓每組輪流朗誦作品,感受角色的情感、劇作的節奏、張力和作品所表達的思想感情。

教學活動

2. 着學生分組討論，分析上述七部劇本的台詞特點。教師可引導學生探討下列問題：

- 台詞的多樣化：有些比較生活化，有些則否；有些是借獨白來剖析內心世界，有些則藉對答來憶述過去的生活經驗；還有些是比較浪漫的詩化語言。
- 詩化的台詞：即使同是詩化的語言，也有用語古雅與現代之別。也有些作品在對話或獨白之中穿插歌謠與朗誦，這或是配合儀式的需要，或是體現人物的濃情與哲思。
- 台詞的作用：角色的身份、年齡與個性，也藉對白的用語、格調和節奏得到體現。
- 與現實的距離：劇本的語言基於現實生活，但又與現實生活有或遠或近的距離。這是劇作者在考慮作品主題、時空背景與人物塑造後的選擇，也跟節奏、趣味等作者的個人風格有關。
- 台詞的雅俗：把握適切的「距離」，並使生活化的台詞不流於粗俗。

3. 教師播放曹禺《家》的電影片段，讓學生分組：

- 比較和評論作品的語言與劇中人物的演繹；
- 即席表演，根據對作品的理解，演繹其中一段台詞。

構思和備註

教師也因應學生能力選用其他劇作的片段。

讓學生自行發現，交流心得，並把得着向全班報告。作為領導工作坊的教師，可簡單介紹各劇本的背景與內容大要，在討論過程中給予適當的指導，以及在各組報告後作出回饋與總結。

示例中包括外國作品，目的是拓寬學生的視野，並了解中國現代戲劇受到西方戲劇的影響。

如何把握適切的「距離」，這是文學藝術創作的重要課題。示例中有選擇以粵語表達，甚至夾雜英語詞匯者，但其舞台提示仍用標準的書面語，這是值得學生仔細揣摩的。撰寫劇本時既要生活化，同時也不應流於粗俗。讓學生思考怎樣用粵語寫得活潑生動，而又合乎角色特點。

教師可選用其他作品的電影或舞台劇片段。

☞ 可透過分組即席表演，了解學生對劇作的思想內容和人物性格的掌握，並能有個性地演繹角色。可根據以下準則，檢視學生的表現：

- 能充分理解作品的主题思想和人物性格，運用聲音變化(語調、語速、語氣)和勢態語等，表達人物的性格、心理狀況、矛盾衝突
- 演繹富創意、具個人風格

教學活動

4. 延伸活動：
着各組從上述作品中選擇一個人物，撰寫一段自己遇上他/她的對話。
5. 延伸閱讀：
鼓勵學生閱讀張秉權編《躁動的青春——香港劇本十年集：七十年代》及盧偉力編《破浪的舞台——香港劇本十年集：八十年代》，加深對香港戲劇作品的認識。

撰寫台詞 第 19-24 節

1. 着學生撰寫所扮演角色的台詞初稿。
教師可提示學生注意下列各項：
 - 性格化：了解人物的經歷、性格、思想感情等，充分顯現人物的獨特性；
 - 動作性：能表達人物的心理活動和外部形體動作，並能促使對方作出相應的語言和動作；
 - 加工提煉：根據劇本的主題，選用生活化、詩化的台詞，並適當運用比喻、誇張、象徵、幽默等手法。

構思和備註

(由於即席演出，對沒有演出經驗的學生來說，若要求他們的演出能整體配合，而又能突顯個人風格，則要求過高，因此，本活動不建議此項要求。)

學生須自行構思情境，但對話內容須符合劇中人物的遭遇和性格。

學生如對翻譯劇本有興趣，可鼓勵閱讀莎士比亞《哈姆雷特》，該劇本語言豐富，富形象性，且具個性化的特點，值得仔細品味。

學生兼為創作者與角色的雙重身份，在這環節充分體現。學生一方面須馳騁想像，熱情地投入角色的世界；另一方面又須懂得抽離，冷靜地分析作品的優劣，尋求改善的方法。

從進入角色(in role)者撰寫自己部分的台詞，其難度會較低。一般來說，劇作者須不斷進入不同角色，才能寫出具有性格化的語言。

教師雖然可讓一兩位學生負責撰寫台詞的初稿，然後由組員試讀，再斟酌修訂，但這對經驗較淺的學生來說實難在短時間內掌握台詞的性格化，而且過程也不夠活潑，故建議採用「編作劇場」

教學活動

2. 着學生即興編作排演：

- 由戲份與台詞暫時不多的組員負責記錄、批評與協調；
(隨着排演的進度與情節的發展，各人的分工或會有變化)；

- 排演後，每一位學生自行撰寫其角色的台詞。

透過分工合作，一個台詞頗具性格的劇本乃漸次出現。

探討劇本的主題、類型和風格的關係 第 25-32 節

構思和備註

的方式進行。

所謂「編作劇場」(devising theatre)，又可稱「集體即興創作」，即是在清晰的創作概念的基礎上，藉集體構思與創造的過程，逐漸形成最後演出的劇本。透過這樣的創作方式，每位成員的創作能量可以得到充分的發揮，而角色也更能配合演員的特質。

參考賴聲川(1999)《賴聲川：劇場2》的自序「關於創作方式」。

約以四課節時間即興編作排演。這個分工建議，可避免讓個別學生壟斷大量工作。只要基於每位學生都有發揮潛能的原則，教師可作更靈活有效的安排，如因應學生的才能給予適當的工作，又或由學生自行分配。

☞ 可透過撰寫角色台詞，了解學生對戲劇語言的掌握。可根據以下準則，檢視學生的表現：

- 運用性格化的語言，顯現人物的獨特性，表達人物的心理活動和外部形體動作，以及推動劇情發展
- 能適當運用比喻、誇張、象徵、幽默等手法，增加台詞的感染力(此項適用於能力較高的學生)

教學活動

1. 教師簡單介紹悲劇、喜劇和正劇的特色。
建議以下列三部作品為例：¹
 - 辛約翰(J.M. Synge)《海上騎士》(Riders to the Sea)
 - 丁西林《三塊錢國幣》
 - 懷爾德(Thornton Wilder)《小城風光》(Our Town) (節錄)
2. 着學生閱讀《三塊錢國幣》和《海上騎士》兩個劇本，然後探討：
 - 劇本的類型；
 - 劇本的主題；
 - 劇本的風格；
 - 劇本的類型、主題和風格的關係。
3. 教師導讀《小城風光》(節選第三幕)，然後讓學生探討劇本的類型、主題和風格的關係。
4. 延伸活動：學生閱讀《車站》，然後討論：
 - 劇本的類型；
 - 戲劇的新嘗試「多聲部的戲劇試驗」及其效果；

構思和備註

劇本類型包括正劇、喜劇、鬧劇、悲劇、悲喜劇，以至音樂劇、默劇、多媒介演出、人偶同台等。本工作坊目的是訓練學生的基本編演技巧，藉實踐而對戲劇美學建立基礎認識，故只選擇三種重點講述。

這四部都是非常優秀的作品，教師可鼓勵學生讀畢全劇。

《三塊錢國幣》和《海上騎士》是典型的獨幕喜劇和悲劇，在戲劇節奏與不同場面的氣氛營造方面，都有明顯的分別。

《小城風光》是三幕長劇，以靈活而不求表面真實的風格，表現作者如何看日常生活價值，可視之為「正劇」。懷爾德的創作頗受中國戲曲寫意風格或程式化的表演方式所影響，透過《小城風光》，學生也認識到中外藝術風格如何互相借鑒。

學生如有機會親身觀賞劇作，則會明白劇作運用了中國傳統戲劇的表演方式，以及感受其中表達效果。

《車站》定位為「無場次生活抒情喜劇」，其「多聲部的戲劇試驗」在上世紀八十年代的中國是一種很新銳的風

¹ 翻譯劇的版本不一，正如莎士比亞的《羅密歐與朱麗葉》不限於朱生豪的譯本一樣，《海上騎士》有馬清照（台北驚聲版）和孫梁（北京中國戲劇出版社）等譯本；而《小城風光》則有湯新楣等（香港今日世界社）和薛惻惻（台北驚聲版）兩個譯本。教師可選擇較適合的譯作，並可以鼓勵能力較高的學生閱讀不同的譯本。

教學活動

教師可鼓勵學生選取其中片段，嘗試與兩、三個或七個同學一起唸誦台詞，感受劇作編排台詞的效果。

- 劇本的類型、主題和風格的關係。

5. 小結：

「風格」是指作品所呈現的獨特的藝術特色，隨着時代、思潮與作者的個性，以及表現作品主題的需要，而產生不同的變化。本環節所研讀的四部作品，在風格方面各有特色。

6. 觀劇評論：

教師鼓勵學生多進劇場，撰寫劇評，並收錄於筆記簿中；或觀劇後作口頭報告與同學分享。

排練與提煉 第 33-36 節

1. 讓各組自行排練，教師可以巡迴各組，因應不同的表現給予指導和回饋。在過程中，學生可以：

- 調換角色，嘗試採用他人角度觀察、思考、感受問題，使作品愈趨成熟；或
 - 轉換時間、轉換地點、轉換角度、轉換媒介等。
- 讓學生明白一些細節轉變了，戲的發展便會不同。

2. 教師着學生思考下列情況，戲劇會產生甚麼變化，如：有人突然病了；某人塞車遲來；突然下大雨，禮物摔破了；有人喉痛失聲；轉用歌唱表達等。

構思和備註

格，由兩、三個人至最多七個人同時說話所產生的效果。

由於數人同時說話，教師須指導學生掌握聲調、語速、節奏，以及注意發音標準和吐字清晰。

可聯繫必修部分校本評核的其他語文活動，讓學生多觀賞話劇，並運用本工作坊所學，分析、欣賞和評價劇作的內容思想和藝術特色，使必修部分和選修部分能收互相促進之效。

在這個環節開始，工作坊集中在排練階段。

知識的學習與運用、能力的提高，都是十分微妙的事，也都是潛移默化的過程，學生怎樣善用其借鑑所得，或仿造臨摹，或取法某種意念，或似乎不着痕跡而實在已頗受啟發等。教師可以因事制宜地肯定學生的學習成果，幫助他們鞏固所學。

教師或會擔心：「我不懂教學生排練，怎辦？」其實，首先，教師不會「完全」不懂。老師都看過不同樣式與媒介

教學活動

3. 教師讓學生明白交流的重要性。組員之間的溝通、交流，表演時能互相感應，使角色更具生命，更能牽動情節。
4. 教師在旁觀察各組排練，給予引導和提示，誘發學生採取不同方式來作嘗試。
5. 讓學生自己親自經歷，求取進步。讓他們明白創作是尋找、感受、添加、比較、分析、選擇、揚棄的過程。各組交代其中重點修改的部分，並簡單說明理由。
6. 着學生分組試演。以「編作劇場」的辦法排練，讓每一學生都有同等的參與機會與份量，因而能發揮集體的創造力。然後讓學生分組給予意見，指出其中優點及改善的地方。
7. 在試演之後，安排組內各成員撰寫劇本底稿，然後由組內成員選出最優秀的劇本。
8. 延伸活動：
鼓勵學生從鄒紅編《二十世紀中國戲劇精選》及蘇福忠編《外國戲劇經典10篇》中選讀一些中外名家作

構思和備註

的戲劇，對戲劇的好與壞，不會完全沒底；其次，戲劇不外是藝術樣式之一，它跟文學，尤其是小說本就有很多相通之處，其最大差異是「代言」，即扮演角色來代角色發言的意思，只要把握要義，教師不難憑人生閱歷，因應角色需要提出改善意見。

戲劇人常說「交流」(give and take)，並強調演員必得真誠地聆聽，而不應去拼命「演」戲，就是這個意思。

教師不必提出固定的形式，由學生自行感受、判斷和發現。這是本工作坊的作用。

教師不能指揮和預見一切，他不是「教戲劇」，是教創作；他甚至不是「教」創作，而是引導學生借工作坊的形式，懂得與人溝通、協作，感受生活，分享經驗，然後取得進步。在過程中，教師是一個促導者(facilitator)。

建議在本環節的第三、四課節進行，在試演後討論，目的是讓全班學生能互相取法、集思廣益，這也能給各組帶來一定的壓力，更投入工作坊之中。

在這程序之後，一切改動都應以這底稿為基礎。

教學活動

品，以加深對戲劇的認識。

確定戲劇的整體風格 第 37-38 節

1. 教師協助學生確定作品類型與風格，並整理與鞏固所學，讓他們對戲劇「美」有一自覺的理解。然後，着每一學生在筆記簿中詳細說明其作品的類型與風格。

構思和備註

同一劇本在不同導演手上，都可以演繹出不同的風格，這是審美能力的總體表現。踏進工作坊的後期，雖是「集體即興創作」，各組已經自實踐過程中自然地產生了較合適的編劇與導演。

戲劇的類型與風格都是自然地形成的。儘管有經驗的作者可以決定排演一個怎樣類型與風格的作品，但對本工作坊的學生來說，則採取讓「禮物/願望」自然而然地發展的辦法。藝術作品擁有自己的生命與規律，它或會跟作者原先的設想不同。

這個階段或會出現一些人事糾紛，教師可能要處理分工不均、權責不清、不服指揮等問題。這些都是年輕人排演中常見的，教師的輔導工作也是教學過程中的一部分。

修改與演出 第 39-42 節

1. 着學生繼續分組排練，並指導學生對劇本剪裁、加工和提煉，如人物塑造、情節安排、開首和結尾、語言/台詞等。教師引導學生思考：
 - 人物和情節安排：無論是人物塑造或者情節安排，有時一個細節的加添或者改動，會帶來很具趣味，甚至影響重大的效果。例如：這個有關禮物的戲劇發生在夏天，突然下雨，禮物不小心給雨打濕了，劇中人會有何反應；又或事件發生在冬天，突然氣溫驟降，對戲劇的人和事又有沒有

在排練的最後階段，教師可以鼓勵學生因應需要訪問家人或朋友，則作品細部可更生動、肌理可更豐富，而其內容也可更充實，角色的塑造也更可信。

當然，到了這個時期，不必也不可能給作品作大幅度修改。然而，一些細節的增刪，

教學活動

- 影響；由此增加戲劇的趣味性。
- 開首和結尾：一齣戲的開首與結尾有異，常產生不同的藝術效果。例如：是先聲奪人，還是自然不覺地引入；是戛然而止，還是餘音不盡，引人遐思等。
 - 台詞提煉：台詞有推動劇情、突出人物的形象、性格等的作用，應反復思考、小心琢磨。
2. 劇本定稿後，讓學生分組演出。
3. 總結：本工作坊目的是讓學生掌握戲劇的特點，在各組員的互相協作下，共同創作出一個切合原先構想的短劇，而演技是否優秀、台風是否突出等，雖值得參考，但不是評估重點所在。

構思和備註

的確會給戲劇帶來不少有用的枝葉。假若真的是下雨(當然要合情合理)，忘了關窗，誰來關窗、忘記帶雨傘、吹翻了雨傘等，便都是可以取捨的小節。

創作到了後期，常有停滯不前的現象，教師的關心，與適時的回饋和指導，能促進學生進步，保持創作新鮮感的動力。

可借用學校的特別室或小禮堂進行，並邀請校長或其他老師作嘉賓，這是適度地增加壓力，使編演更認真的辦法。不過，這種壓力也不宜過大，因為這始終是一個語文科的學習過程，若因而使學生過份注意於「表演」的外在裝飾，就本末倒置了。

建議這部分採用集體評分。

小組最後完成的劇本與演出，無論組員擔負的角色戲份多寡、演技高低，一般而言，應在此部分中獲得同樣的分數。因為我們必須假設小組的整體成績應來自每一位組員的共同努力，學生在背後的貢獻不一定能在文字與演出中反映出來。當然，若教師確實發現某學生的貢獻(或破壞)特別大，可以把個別得分略作調整，但行使這種「酌情權」時務必審慎。

☞ 可透過集體編寫短劇及排練演出，了解學生：

- 能從生活提煉素材，運用不同的表達方式和技巧編寫劇本；並能靈活運用

教學活動

構思和備註

各種語言技巧，表達人物的思想感情（如對家庭的關懷、責任感等）

- 能與同學溝通、協作，解決編寫劇本及排練演出時所遇的困難，並能積極參與，共同分享成果

可根據以下準則，檢視學生的表現：

示例一：劇本及演出綜合評分

- 主題明確（如突出家庭成員彼此的關懷和諒解、父母與子女的溝通等），並能配合原來要求
- 內容充實、結構布局嚴謹有致、情節合理可信，並適當運用藝術手法（如懸念、伏筆、突變），增加戲劇性
- 人物完整生動，角色配搭合理（如主次、對立）
- 語言準確、流暢而具性格
- 能運用聲音變化（語調、語速、語氣）和勢態語等，表達劇作的人物性格、心理狀況、矛盾衝突等
- 能積極參與，與人溝通、協作，解決問題，分享成果

示例二：劇本與演出分開評估

演出效果也可作為評分的一部分，如可以把上述六個元素分成文本與演出兩個部分，各佔適當的比重。教師可因應情況靈活調節，但不應以演出（尤其服裝、化妝、道具等）為主。

教學活動

總結性評估

以下活動，任選其一：

1. 以「家庭」為題材，編寫獨幕劇，並選取其中片段作個人表演（如演繹角色獨白）。
2. 從研習的作品中選取一個人物，假設他/她處於今日社會，為他/她編寫短劇，並邀請同學演出其中一段戲劇衝突。

構思和備註

注意：

- 本單元着重進展性評估，故除最後完成的劇本和演出外，學生平日是否積極投入、樂於參與，以及學習歷程檔案(如大綱構思、角色劄記、佳作心得、撰寫台詞、風格思考、反思紀錄、表演紀錄、觀劇評論等)都可視為衡量學生日常學習表現的重要參考。
- 由於創作劇本必須經過長時間的醞釀，因此，教師宜於本單元前期，先讓學生知道，以便他們搜集素材，構思劇本。教師也可安排學生在完成本單元學習後一段時間才繳交劇本。
- 有關表演部分，可考慮讓學生自行錄影以節省課時。
- 教師可鼓勵學生互相觀摩，分享學習的成果。

☞ 透過編寫劇本和表演，評估學生：

- 能聯繫個人經驗，藉創造人物或古今作品中人物的經歷，運用不同的表達方式和技巧編寫劇本，表達個人對家庭/社會的關懷。
- 根據劇本的主題、人物性格，靈活運用各種語言技巧表達人物的性格、內心世界或矛盾衝突。

可根據以下準則，檢視學生

教學活動

延伸活動：短劇比賽 （彈性處理）

鼓勵學生就社區事件編寫短劇。透過學校短劇比賽，鼓勵學生運用工作坊所得，進一步尋求實踐機會。

構思和備註

的表現：

劇本創作

- 主題明確，能表達個人的所思所感（如對家庭/社會上發生事件的感受、反映社會現象、反思個人與家庭/社會的關係等）
- 內容充實、結構布局嚴謹有致、情節合理可信，並適當運用藝術手法（如懸念、伏筆、突變），增加戲劇性
- 人物完整生動，角色配搭合理；（如改編作品，則須保留人物原有的性格特質。）
- 語言準確、流暢而具個性
- 具個人風格、富創意

表演：獨白或人物對話

- 能運用聲音變化（語調、語速、語氣）和勢態語等，表達劇作的人物性格、心理狀況、矛盾衝突等。

建議配合中國語文科的課外活動或學校的全年教學計畫。

就社區事件編寫短劇，常有安排參觀與訪問以搜集資料的必要，這牽涉相當多的聯絡工作，而且或需因應客觀情況而調整進度。這正是本設計不以社區事件為題材的原因，但經過工作坊的鍛煉，學生可編寫社區題材的劇本，讓他們學習關懷社會上的人和事。