

戲劇製作過程經驗談

吳永茵

求學期間本人熱愛校內的各項表演活動，其中包括朗誦、合唱、戲劇等。在芸芸的活動中，戲劇的吸引力最大，因為它最能擴展思想空間，把自我幻化成多姿多采的人物。它亦深深感染著我的教育理念——透過戲劇活動協助學生發展所長，建立及重拾自信。

一齣戲劇的製作包括策劃、籌備、演出及演後檢討這四大階段：

（一）策劃：

有一個完善的計劃，方能收事半功倍之效。我愛在每學年的期終試後，邀請對戲劇活動有興趣的同工及五、六年級的戲劇組組長，商議下一學年的工作計劃。所商討的事項包括分配各小組來年的工作範疇、財政預算、聯誼活動、戲劇欣賞等。這策劃工作的重點是物色一些富有創意的學生，預早知會並邀請他們參與來年的戲劇小組。

（二）籌備：

籌備階段所兼顧的項目十分多，其中包括：劇本創作、招募演員、排練時間、道具及佈景製作、服裝、音響與燈光的设计等，現闡述如後：

（1）劇本創作——劇本是整齣戲劇的靈魂。由於在上學年結束前，早已招攬了一些富於創意的小腦袋，因此在新學年一開始便可進行劇本創作。他們的作品有些是來自他們的生活經驗，像*「三個願望」這原創劇本，是源自某學生對父母只顧賺錢而忽略了他的個人心聲；*「生命的啟示」的創作意念是來自學童自殺的個案驟增，學生們對生命的反思；*「文具也瘋狂」一劇則來自某學生的一句閒談「不要那麼浪費文具啊」；從以上的經驗，我們不難發覺劇本創作並非想像中那麼困難，那些小腦袋早已盛滿一筐筐的趣怪意念，有待老師發掘和給予發揮。

（2）演員選取——演員的基本條件是要有清晰的聲線，不然，整齣戲劇的訊息傳達便會受到障礙。每一次的選角過程中，我總愛安排一些在校內紀律、操行或學業稍遜的學生參加，目的是盼望透過戲劇活動，讓他們重新認識自己，確認自己的潛能，繼而重拾自信。這些頑皮的小伙子，在排練階段，確實花掉老師大量的氣力。但我深信舞台的演出經驗及排練的片段，必會在其人生路上留下難忘的回憶。

（3）排練時間——排練時需要顧及兒童的身心，小學生的集中力有限，因此排練時間不宜太長，一般來說，每次排練約兩句鐘已十分足夠。

排練初期是圍讀劇本，我習慣引導學生們用口語化的方式來讀劇本，當他們對整齣戲劇的內容及架構達到初步掌握後，便可嘗試排練。排練時，我容許學生按照整齣戲劇的精粹及架構自由地、合乎邏輯地去增潤或刪減某些對白或情節。我不大贊同學生們一字不漏地背誦對白，因為這會令整套劇流於呆板，學生失去練習舞台上的應變

能力。

跟著就是訓練學生們舞台走位及表情，我會透過遊戲方式來練習。這是每次排練前的熱身活動，也是學生們最投入及熱愛的部份。遊戲的方式十分多，例如訓練學生的集中可用「先生話」或「一、二、三，紅綠燈」等遊戲，此外老師可以按照學生的需要而創作一些遊戲。

(4) 道具及佈景製作——為了善用人力資源，戲劇組負責老師在劇本完成後，便與道具及佈景製作小組商討所需的道具及佈景；此外也可邀請校內其他的課外活動小組協助。例如美勞或手工藝組協助製作道具。在運用物料方面，可以廢物利用，我在「文具也瘋狂」一劇中，使用舊報章、生果箱、紙皮盒及舊的壁報底紙來製作戲服；而「生命的啟示」一劇則用了一些大的包裝紙來繪畫佈景；劇中的鴨籠、雞籠則是從街市的路旁拾來經清洗後使用。在資源及金錢有限的情況下，善用廢物實是一有效的方法。

(5) 音響與燈光設計——音響與燈光的配合，確能把戲劇的氣氛營造得更美好，並能收到視聽的效果。這些需要專業技術與知識的工作，似乎不大適合小學生擔任，但假若老師不給予他們嘗試的機會，又怎肯定他們是無法勝任呢？本校近年來的戲劇活動中，要求加入音響設計及燈光組的同學最踴躍，那些即場配樂及音響設計的過程十分刺激，所產生的效果也十分有趣。燈光的操作只局限於校內現有的資源，只要學生熟習劇本，同時在安全的條件下進行，便能操控自如。

(三) 演出：

經過長時間的籌備，最緊張莫如正式演出。演出之前，我會進行兩次綵排。第一次綵排會安排在正式演出前的一個星期。並會把整個過程攝錄下來，於綵排後與各組同學觀賞及討論需要改善的地方。第二次綵排則在演出前一天，那一次亦當作預演，並安排同學作觀眾，好讓整個戲劇組的成員增添舞台經驗並作最後準備。

(四) 演出後檢討：

這是把校內戲劇活動推向前的動力，是學生與老師一同吸收經驗的時刻，也是戲劇活動的收成期。在整個檢討過程中，學生能學習接受意見，勝不驕，敗不餒。同學們的友誼亦因而更牢固。

一齣戲劇由孕育到產生確如一個母親懷胎十月。每當看到學生們各有所得，那微妙的心情只有參與者才能體會，這也是我仍活躍於推動學生參與戲劇活動的主因。

附註*：「三個願望」及「生命的啟示」曾獲學校戲劇節學校演出期「最佳劇本獎」、「文具也瘋狂」曾獲學校戲劇節學校演出期「最佳舞台演譯獎」。

吳永茵：資深小學教師，積極參與戲劇及音樂創作活動。