論戲劇和教學 — 「教育戲劇」(Drama in Education) 在香港課室的實踐

何家賢

「戲劇」(drama)和「劇場」(theatre)是兩類東西,簡單來說,前者較重視語言/文字,(最常見的例子是劇本)後者較側重整體演出的舞台效果,包括燈光、音響、舞台設計等的配合,劇本只是其中一環,可有可無;前者未必以公開演出為終點(performance),後者則是。

當然,二者的分野,絕不能用三言兩語便能交代清楚。

在香港,戲劇始終未能成為正規課程,實在是可惜的事。它不只是一門表演藝術,也是啟發人心的重要工具;從教育的角度看,它更可引起同學的學習動機和興趣、啟發想像力和創造思維、促進溝通和了解、培養獨立及有深度的思考、改善人際關係等等。「教育戲劇」(Drama in Education)的意義正在於此。今天,我們強調「以學生為中心」的學習(Student-centred learning),將戲劇融入教學,是一可行的方法。

在擠迫狹小的課室,我們也可進行戲劇活動,所需的時間可長可短,視乎需要而定。在十月間,筆者利用了兩節時間,運用戲劇,和中四同學分享記敘文寫作。

這次活動,目的是讓同學能摘取最能突顯文章主題的片段,作為記敘的高潮,避免流水記帳式的弊病,並能從敘事中抒情。筆者選用了一篇中三的課文《爸爸的花兒落了》為素材。這是一篇廣受同學歡迎的文章,他們對情節和文章主題仍有深刻的印象,不會感到陌生,故不用花太多時間去構思情節。

筆者將同學分成六組,每組負責演繹一段情節,現摘錄如下:

- 1. 英子在小一時, 因賴床不起, 給爸爸痛打;
- 2. 爸爸將英子的棉襖送到學校;
- 3. 英子第一次到銀行匯款;
- 4. 畢業典禮前一天, 英子往醫院探望爸爸;
- 5. 畢業典禮, 韓老師致辭;
- 6. 英子得知爸爸的死訊。

在準備的過程中,同學或許忘記部分情節,但這倒不太重要,他們可以自由創作;最重要的,是他們必須在所負責的部份中,決定一個最能交代主題的場景,在演

繹時以「定格」的形式表達出來。

在「定格」時,所有演員都不許動,期間筆者便向其他同學提出以下問題:

- 1. 這個場景在甚麼地方發生?
- 2. 當時各人在做些甚麼?(如坐著,站著)有甚麼表情?
- 3. 發生了甚麼事情?誰牽涉在內?如人物多於一個,他們的關係如何?
- 4. 為甚麼會發生這事情?

在「定格」的過程中,他們難免會感到吃力,還會引起哄堂大笑,但在重複「定格」後,他們倒也認真起來(包括演繹者和觀眾)。

這個活動,關鍵在於「定格」部份,如時間不足,大可省略演出整個片段,只著 同學出來「定格」即可(因為他們已對故事情節耳熟能詳)。

六組輪流演出後,筆者提出了另一個場景,是原文所沒有的:「今天,五十多年後,英子(故事的主角)已六十多歲,她帶了一位摯友重臨故居,回到昔日爸爸每日澆花的園子,回到昔日曾責罵弟妹的地方」。筆者邀請一位同學扮演英子,而我就是那位摯友,課室變成故居,我拉著她(英子),一邊走著,一邊問她往事,又問她有何感想。這時,課室鴉雀無聲,彷彿所有人都己成為英子。

活動完畢,筆者才交代作文題目,並為以提問的方式,由他們總結這兩節所學到的東西,然後回家完成作文。

是次課室活動,乃運用了「教育戲劇」中「選擇性定格」(Depiction)的方法。我們攝影時,都會選擇一個最能表現所思所想的畫面;每個片段就好像是一幅照片,為了製造張力(Tension),吸引觀眾,便需要戲劇性的舉動(Dramatic Action)。同樣道理,寫作記敘文,也需要抓住讀者的注意力,在記敘的過程中引起波瀾,令節奏產生變化,緩急有致,幫助突出主題。

在課堂結束前,筆者請同學用紙,安靜地寫出自己的一點感受,也可作為評鑑之用。他們的評語大多是正面,當然也有負面的批評。大致上,他們認為這總比老師講授生動有趣,多一些參與,讓自己去感受、去體會,印象會更深刻;其中三數位同學的感想,令筆者雀躍不已,原來他們在看同學扮演年老的英子回憶往事時,不自覺地想起自己和父母的關係,想彼此的磨擦,或是想到他們多麼的關心自己,自己又多麼的愛父母等。戲劇的教育功能,在此可見一斑。

固然,一次的寫作練習,未必保証所有同學都能學懂,需要反覆運用,才能有所

掌握。教育不是吃即食麵,不可能要求學生一學即懂,特別是寫作。

在準備的過程中,同學都很積極、投入,即使是平日比較懶散的,都能認真地討論;有些同學或許未習慣,或許是貪玩,都會在演出時失笑,特別是「定格」的時候。老師的責任,便是協助他們投入角色,如向他們發問:「你是誰?」「你現在做甚麼事情?」;又或是著他們再次「定格」,態度必須溫和但堅定,不可令他們輕率了事,得過且過。

其實,同學的創作力蠻不弱,在演繹的過程中,他們想了不少原文所沒提及的場 景設計和人物,如果單靠老師的講解,未必及得上他們。

要同學一下子應付老師的要求,難度可謂不低,未必每位同學都能立即投入角色,如果老師能在上課前給較多時間他們準備,便可利用課堂時間集中處理人物的思想感情,讓他們對角色有更深入的了解,如各人的背景、對事件的反應,(行動的分析,可分為五個層次,見註一)或在此事所扮演的角色等。如有更充裕的時間,老師更可在上課前替各組拍攝錄影帶,或拍成幻燈片,這樣,同學就能夠更易閱讀各「定格」片段;將它們重新排列,更有助了解各種敘述方法,如順敘、倒敘和插敘。

教授記敘的文章,如《驀然回首》,若參考以上的方法,相信同學會更了解白先 勇的心路歷程。

筆者深信,學生是有一定的自學能力,問題是老師對他們欠信心,又或是同學本身也懷疑自己的能力,所以我們不妨以白話文為起點,這樣,才可以在有限的節數內,收到最大的效益,況且,「教是為了不教」,我們必須培養學生的自學能力,老師的責任,就是扮演輔助者的角色(Facilitator),協助學生解決困難,如向他們發問,以了解角色;有時,他也會進入故事,就像年老英子的朋友,引導主角追尋往事、抒發感情。在教育戲劇中,老師進入角色(Teacher-in-role),是十分常見,而且作用也很大。

在戲劇教育中,我們強調用大家投入角色時的過程(process),至於同學是否需要在眾前演出(performance),則可視乎教學需要而定,若同學未習慣這類活動,或顯得敷衍了事,「公開演出」也可算為敦促他們的方法之一。

利用戲劇進行教學,所需的地方不用太大,諸如禮堂,未必是理想的地點。筆者 曾帶同學到禮堂上歷史課,那裏寬敞,還有一道格牆,起初,新鮮感仍有,故同學尚 能集中精神聽講,但後來卻不能,東看看,西望望,反而帶來種種問題。 學校可供使用的特別室有限,而且使用率極高,所以在設計活動時,多會考慮到 課室的環境,有時稍作改動,觀感已有不同。

在歐美各地,戲劇是一門獨立學科,透過學科老師和戲劇老師,以「同輩教學」 (peer teaching)的方式,利用戲劇進行教學活動。師生也沒有高低階級之分,共同完成一項工作/任務(task),同學的自信心和自學能力從而提高,無論在學科學習,或 人格建立方面,均能有所進益。

無疑,在香港,老師面對的環境和外國有很大的差別,但大家都要面對不同的問題。我們在準備活動,固然要花上不少心血和時間,而且還要應付批改工作和種種不能減少的行政事務;種種重擔,往往成為我們不願再花時間備課、構思新意念的藉口,但當我們見到同學不再打瞌睡,對學習提起興趣,能從中獲益的時候,那種鼓勵和興奮,絕對是不能言喻的。筆者經驗尚淺,所設計的活動仍有不少可改善之處,唯希望能拋磚引玉,靜候各同工的指導賜教。

(註一):根據 Dorothy Heathcote 的理論,人物的行動,可用五個層次分析:最基本的是行動的性質(do the action),如進食、追打貓兒,其次是行動的動機(motive)、期望(investment)、模倣對象(model),最高的層次則為行動所表現的價值觀(value)。 (Dorothy Heathcote and Gavin Bolton, Drama for learning, Heinemann, 1995. P.19-20)

何家賢:聖心書院中文科老師,課外活動主任,曾赴英修讀碩士課程,主修 Theatre in Education。