淺談教育劇場

古天農

我們都知道,戲劇是一門表演藝術。我們進入劇院,看戲,或者演戲。從而達至情感上的融和、共鳴和昇華。因此也有人說,戲劇是一門溝通的藝術;它並不高深,也不神秘,戲劇的種子蘊藏在每個人的本能之中。我們用語言、動作、手勢、眼神去溝通 溝通一旦展開,戲劇便誕生。

戲劇中人常提及的 PLAY 一字便可解作遊戲; DRAMA 一字的希臘原意是行為、動作。這些戲劇觀念實際在孩童時候已經存在。是以戲劇原不是甚麼神秘的東西,而是生活的一部份。

我曾在一快餐店見到一對母女在飲汽水。小女孩年約五歲,她突然用飲管把杯中冰塊串了起來,圍在頸際,然後對媽媽說:「媽,你看我的頸鍊多漂亮!」媽媽的回應是摑了她一下:「看你,弄污了衣服。」從上述的例子我們可以見到孩子有的是想像力,而這想像力卻是母親所欠缺的。恐怕那小女孩以後也不敢再這樣做了,因為她得到的訊息是她錯了。

教育劇場的目的,簡單的說便是希望能透過戲劇的方法,讓孩子們、青少年、父母等都能把冰塊串成一大串珍珠。

試想想,剛才的片段是生活中的一個小故事,若然我們將它變成舞台上的一段戲演出來,你作為觀眾會有甚麼感想呢?

有人會問:「我不懂演戲,不懂編劇,不懂導演,那怎辦?」

要知道,教育劇場(THEARTE-IN-EDUCATION,簡稱 TIE)並不等於劇場教育(DRAMA EDUCATION)。劇場教育指的是:純粹藝術技巧的培訓,例如表演技巧、編劇知識、導演手法、後台工作等。至於教育劇場,則是一門寓教育於戲劇的藝術。在這裡,「教育」並不僅是指知識的灌輸,而是指一個「掌握力量」和「發揮力量」的過程。通過「教育劇場」活動,人們可以對自我、他人、以及週遭的環境有更深刻的了解,從而清楚地掌握著自己的力量,並充份地發揮出來。

在香港,中英劇團早於二十年前已開始把英國教育劇場的經驗介紹到本地。到現在,在學校推行這類工作的劇團也有不少。有興趣的人仕自可與這些劇團聯絡。

以中英劇團為例,教育劇場的活動大致分為:

- 1. 學校巡迴——特別製作一些劇目到學校演出,以靈活佈景在台下演出,拉近演出者和觀眾的距離,並限制觀眾數目以確保緊密的交流。題材方面則針對不同年齡的同學的興趣和吸收能力而變動。演後還有跟進活動,如演後討論會、問卷、老師跟進手冊、工作坊等,讓觀眾可以進一步參與探討演出的涵意。
- 2. 青少年工作坊——透過活潑的行動,讓參與的青少年正視所關心的問題,如愛情、人生、學業、性、社會等問題。
- 兒童故事坊——將傳統的講故事手法與戲劇表演和集體遊戲結合起來,讓孩子認識途 的世界和創造新領域。
- 4 . 耆英樂——讓長者們在群體活動中尋獲一個更豐盛的人生。
- 5 . 展能工作坊——讓傷健人仕參與文化、藝術活動。
- 6. 教師戲劇工作坊——讓教師們加深對戲劇的認識,並帶回學校。

單靠劇團推動教育劇場是不夠的,其實教師們才是最大的推動力。以下提供一些 活動讓教師們參考:

1.空間探討

將學生分成兩組。每組合作表達一處地方(只用身體,不用語言)。 例如A組要表達市場,B組表達銀行。A組表演後B組評論。如此類推。 另外一個玩法是老師出一個題目,例如沙灘,然後學生逐一自由的扮演場境中的 人物或物件。整個場境都是由學生共同創造出來的。

2 . 講故事

將學生分組,請他們談談日常生活會做些甚麼東西,然後即興的將這些生活表演出來,但最後要有一些突發事件。例如有學生如常的起床、吃早餐,想出門時突然發現小狗不見了。這遊戲的作用是讓學生探討戲劇處境(DRAMATIC SITUATION)。

3. 鏡子遊戲

二人一組 , , 一人做動作 , 另一個像鏡中人般重覆動作。這遊戲可訓練學生的觀察力、集中力和模仿力。

4. 變臉

每人扮一個樣子,例如開心、驚恐,然後把「臉」傳給下一個同學。當然,同學也可扮不同的「鬼臉」。

這遊戲可讓大家練習集中力和了解情緒如何影響表情。

5.物件傳送

請一位同學用手創造出一件無形的東西,然後傳給下一位。例如是原子筆,同學便要作寫字狀;接手的要將原子筆變成另一樣東西,例如蛇,再傳下去。這可訓練創造力。

6. 傳話

老師準備了一句說話寫在紙上給一位同學看。那同學要輕聲的告訴另一位同學, 一個接一個。最後的一位同學再大聲講出來,老師亦把原句講出來。 這可幫助同學了解到人與人溝通時所產生的問題。

7. 攪笑

分兩組,每組人要設法令到另外一組笑,但不能碰對方。這可訓練集中力和表演 能力。

8. 又編又導又演

將學生分成 A B C 三組。每組分別負責從生活中取材,然後構思一段戲(十句至二十句對白),再把對白寫下來。 A 組寫了劇本, B 組則負責導演,演員則要用 C 組。 B 組寫了劇本, C 組導演、演員則要用 A 組。如此類推。那是說,每組都有機會做編導演的工作。大家會發現,你以為你寫的劇本已經很清楚,事實不然。而且你寫了劇本,看看人家怎樣導、怎樣演,必定有很多意外驚喜。

以上只是劇場遊戲練習的極少部份,老師有興趣的話自可找找這類書看看。但我相信,老師們亦可以創造出不同的遊戲讓學生發揮。

教育劇場主要的目的不單是排戲、演出,而是在過程中學生有甚麼啟發、得益。

將冰塊串成珍珠,其實並不是甚麼難事。

古天農:前香港話劇團首席演員,助理藝術總監,現職中英劇團藝術總監。