

分享

傅月美

近年来，香港教育署不遗余力举办「香港学校戏剧节」，大力推动全港中小学校的戏剧活动，丰富同学们的课余生活。我有幸被邀担任了多届「戏剧节」的评判工作，过程中一直很敬佩在学校带领戏剧组的老师所付出的辛劳，很欣赏老师及同学们已克服了重重困难后所得到的丰硕成果，也看了不少好的制作。我觉得其实奖项并不是最重要，主要的是把戏剧带给了同学们，使他们得到艺术的熏陶之余也从中得到无限乐趣和教育。

在担任评判工作中，有不少老师提出了一些关于如何在校内搞戏的问题，这里我想和各位老师分享一下。

选择一个合适的剧本

所谓剧本，“一剧之本”，剧本选得好与不好已决定了演出的先天性问题。无论选怎样的剧本，是创作剧也好或者采用现有的剧本也好，都需要注意要有健康的主题和趣味性，而内容和台词方面亦要适合演出者和观众的程度，是他们熟悉和容易掌握的，千万不要太艰深和花巧。特别是小学生，不要让小演员讲大人说话。童真是需要珍惜的，别轻易丢掉。而且太深奥的内容和台词，演员难消化、难表达，因而观众也难于接收剧本传递的讯息，浪费了演出的机会。

剧本的长度不宜过长

分场也不要过多，分场太多不但令剧本变得松散，同时也会影响演出的节奏。舞台剧不同电视电影，它不可通过镜头的剪接而达到转换时空的效果，舞台剧的转场会牵涉到灯光的转换，场景变化的移动等，太多的转场会令后台技术上的配合复杂化，而且对剧情的推进也没好处。我曾看过一些长度只有廿多分钟的戏竟然有十多个分场，换言之，差不多一两分钟就有一次转场，灯光与布景的转换太频密，剧情的发展也不能在一两分钟内做得好，人物故事的交待也不够时间去说清楚，而且观众还未投入这场戏就要被迫去另一个环境中，令人喘不过气来，故这不是一个好的做法。

处理手法要统一

导演要选择这个剧是写实还是不写实，是古典还是现代较生活化的，是喜剧还是童话剧？决定了风格就要从布景、服装、道具、甚至音乐音响来使这剧风格统一。排童话剧设计的布景和服装就可以色彩缤纷，道具的比例尺寸可以完全不真实。看过一个小学制作，剧名一时间记不起了，但我却记得导演用演员去扮门、窗、家具、时钟等，很有效果，而且也看得出演员们也乐在其中。但用了这样的手法时，服装设计就不能太平实，要不然就给人一种不统一的感觉了，而道具方面也要作相应的调整和夸大。

开始进行排戏工作

在整个过程中除了读剧本，记台词，开台位外，最好能因着演员们的程度，多搞一些有关的工作坊。也就是多用游戏启发的方式去进行一些声线的训练，与剧情有

关的事件或故事的讲解即兴排练，甚至组织出外参观访问。例如：很多年前可立中学演出《五月圣诞》，内容是讲弱智人士，当年的戏剧老师杜国威带着戏剧组的演员去参观弱智中心，让演员对弱智的人多一点了解，对他们的举止行为多一些观察，这样演起来就有真实感，而且通过参观同学们因此也上了人生宝贵的一课，懂得不会歧视弱智人仕，结果这演出在汇演中获多个奖项。

戏剧是一种集体的创作

要让同学们认识这点，应鼓励前台演员也担任些他们能力范围以内的后台工作，甚至就是负责自己的戏服，帮忙搬布景等。培养群体合作观念，演员不是明星，后台工作做得好亦保障了前台演出的顺利和成功。有的老师会以为大堆头的演出就代表整体合作，动不动在台上安排二、三十个演员，其实人多了，处理不好反而会显得混乱。人多的场面，特别要注意焦点问题，让观众看清楚谁在说话，谁人出场了，或者那一个是这场戏的中心人物等。这就要小心台位的调度、演员的组合等等的问题了。

灯光和音响

灯光和音响配合得宜，对演出是有极大帮助的。但一般学校礼堂的灯光设备都比较简单，若要有特别效果就要老师们花点心思了。而在音响的运用上则要清楚每段的音乐和音响（音响是指环境效果声，比如车声、雷声等）的作用是什么？是衬托气氛？是加强力度？是过场音乐？是连接上下两段戏？不同作用选用的音乐也不相同。除非有特别原因，尽量不要用太流行的音乐，这会令观众的思维很容易跟着音乐走而忘记了看戏。风格的统一也很重要，不要一段用中乐、一段用钢琴。另外要注意不要让音量掩盖了台词，音乐是衬托而不是主导，但音乐剧是例外。

临场演出

有些学校会由司仪去介绍有关的演出，有些学校也会印制场刊派发给观众，这些都是与观众增加沟通的方法。让观众对演出的戏多一点了解和增加对演出的印象，都是值得鼓励的。

其实，如何搞好一出戏，就同如何把故事说清楚一样。

以上各点只是一些个人的经验和见解，说出来和大家分享。

作者介绍：传月美 香港演艺学院戏剧学院讲师
香港戏剧协会干事
前市政局香港话剧团全职演员