

剧社 一由零开始

朱月翹

在学校里，戏剧是众多课外活动的其中一个选择，它让同学在课余时间，透过参与并经历一个演出的过程，学到一些新的知识技能、认识更多的朋友、培养责任感、建立自信心。

剧社导师不易为？！

戏剧活动是一种独特的课外活动，它拥有多元化的性质，既有动态的元素，也有静态的元素；它可吸引活跃的同学参加，但对沉静的同学也有吸引力，是一项受欢迎的活动。可是，「领导」剧社的老师却绝不易为，由于戏剧活动的多元性质，老师既要识编、导、演，又要晓得后台各部门的技术，更要对前台的组织工作略懂一二，确实要求很高。加上排练话剧需时，老师要在放学后，甚至在假期间也要回校排戏，所以很多老师都说剧社老师不易为也不愿为。

要带领学生开展戏剧活动，最理想就是老师在学生时代曾参加过剧社，有亲身的体验；如果没有，只要老师对戏剧有兴趣，或只是喜欢看话剧的也会是个好人选。只要有兴趣，边做边学，那些相关的知识和技术，也并不是太难掌握的；再加上校方的支持，学生的参与，剧社导师也不是难做的。

认识组员

通常同学都是自由参加课外活动的，所以剧社社员的背景也是多样化的—由低班至高班，由沉静到活跃都有。

在开展活动之前，最好先分批会见这些组员，可以预备一些简单的台词片段让他们朗读一下，或做一段即兴表演，然后和他们倾谈，了解他们对戏剧的认识和他们想透过戏剧活动学些甚么。

这个过程可能会很花时间，但却必不可少，因为，从会面中，可以了解这群会员的要求，方便计划活动的类别，同时也可找到一些热心的，有经验的同学来组成干事会。

开始「搞」活动

有了人，开始「搞」活动了。剧社的主要活动当然是演出，不过也可办些配合演出的活动，让同学多学点戏剧知识才踏上舞台。

学科的学习可透过看书、听讲和做练习来掌握；学戏剧也一样可以多看、多听和多做。

1 · 多看

- 多观看别人的演出，近年来戏剧演出十分蓬勃，无论是职业或业余剧团的演出都会提供学生优惠票，甚至学生专场。老师可先作选择，再推介给学生观看。
- 可透过学校邀请一些表演团体回校公演，这些演出有免费也有酌量收费的，例如：香港话剧团、赫垦坊、中英剧团等。
- 透过观剧活动，让同学去感受一下怎样的演出才能令观众投入、有共鸣，甚么的题材才有吸引力，让观众看后难忘。

2 · 多听

- 举办戏剧讲座或研讨会，最好能邀请校外人士来讲授一些戏剧知识，例如：编剧、技巧、演员心得等。
- 也可以邀请校内老师帮忙，向学生讲授一些能应用于后台工作的技术，例如：美术科就可提供一些设计概念，让同学应用于布景、道具、服装等设计上；还有音乐科、缝纫科、木工科等，对后台工作也有帮助。

3 · 多做

- 举办较长期又有连续性的戏剧工作等。
- 可邀请校外戏剧团体协助举办，例如香港话剧团也曾有提供这类戏剧教育课程，由专业的演员现身说法，传授演戏心得，同学确可获益良多。
- 剧社导师也可自行安排及带领这类工作坊的。先订下每一节的目标，目标要简单明确，例如：训练演员的模仿力，先做一些热身运动让同学放松身心，再安排一些与模仿力有关的创造游戏让同学参考，透过轻松的环境去学习，事半功倍。

一剧之本

要演出一定要有剧本。导师可集合一些想象力丰富而又喜欢写文章的同学一起，组成剧本创作小组。同学都是喜欢演出自己的作品的，一方面这是他们想讲的话题；二来剧本内容多会是围绕他们熟悉的环境和人物，同学演起来更有亲切感。

导师要在这个小组扮演较主动的角色—刺激同学将平日所思想的事情讲出来，例如：困扰他们的问题、遇见过的有趣人物、看不过眼的事情、社会近日所发生的事件和奇怪现象；跟着，要求同学做些资料搜集工作，例如看报章杂志、访问朋友、同学等等。最后，帮助他们组织和分析这些素材，拣选有趣味性或有意义的东西，编成剧本。

演出的分工

有了剧本之后，就进行演出工作的分配。演出工作的岗位很多，导师可先挑选几个重要的职位，包括监制、导演和舞台监督，组成演出的核心，委派不同职责。

- 1. 监制
 - 控制财政的开支
 - 负责校内的宣传工作

- 协调前、后台的工作进度
- 2. 导演
 - 挑选演员
 - 排练演出
 - 安排排戏时间和控制排练进度
 - 提出对布景、道具、灯光、音响等的要求
- 3. 舞台监督
 - 在演出时，是舞台上的全权操控者
 - 物色各后台部门的工作人员，包括布景、道具、灯光、音响、化妆等 ——协调各后台部门的工作进度并留意它们是否符合演出的要求

导师的角色

要留心挑选适合的同学去担任上列的职位，同学的戏剧经验固然是考虑的因素，但更重要的是他们的性格；成熟、稳重、有热心和干劲的同学是首选。

导师要做这三个职位的辅助者。如非必要，切勿担起其中的职位，虽然辅助同学做这些工作比自己做更花时间和需要很大的耐性，不过，这是一个让同学承担责任、培养归属感、建立自信心的良好学习时机，他们或会犯错，不过就让他们从犯错中学习好了。

很多时候，排练都要密集式地进行。日日排戏，天天见面，相处久了，免不了会产生磨擦和矛盾，导师这时就要扮演辅导者的角色，调停他们的纷争和疏导他们的情绪，要让同学了解到戏剧是一项群体活动，不是个人表演。由排练到演出，工作繁多，既要分工，更要合作，不要因个人的一时意气而破坏整个演出效果。

学校的资源和校方的支持

戏剧活动开展得是否顺利，校方的支持尤其重要。

剧社排戏需要场地，时间又密集，很容易与学校的其他活动「撞期」，加上演出的开支庞大，都是须要解决的问题。

导师要与校长及课外活动组的同事保持良好沟通，知会对方排戏的时间表、排戏场地和所需资源，好让学校预先作出准备和安排。

1. 演出的场地

- 最理想是一个有舞台的礼堂，并附有灯光和音响的设备。
- 没有的话，特别室或课室也可以。
- 也可尝试在较空旷的运动场地建起小平台作演出。

2. 排练场地

- 最理想是在舞台，让同学熟习他们演出的环境。
- 课室也好，较为集中。

—— 如要在空旷的地方练习，则可顺道训练演员的声量。

3 · 储物空间

—— 向校方争取可供贮存布景、道具、服装的空间，例如：舞台旁的通道，或舞台底部的储物柜等。

4 · 争取财政上的支持，例如：购置化妆用品，利用校方的资源印制剧本等。

5 · 剧社的工作量大，所需时间又长又密集，最好向校长要求分配两个或以上的导师予剧社，分担工作。

6 · 每次有演出，在校内广作宣传，并邀请校长和其他老师观看排练和演出，让同学感受到校方的支持，从而激励他们排练的士气。

难忘的经历

每个同学在加入剧社之初，都可能抱有不同的期望和目标，但只要他们经验了一次由排练到演出的过程，他们都会得到很多——知识、经验、朋友、自信心、责任感等。过程虽是辛苦，却是值得回味；当中有血（造布景会受伤的）、有汗、有泪；换来有情、有爱、有笑。身为导师，与他们一起「捱」、一起经历，看着同学成长，辛苦也是值得的。

朱月翘：资深中学教师，积极参与校内及业余剧社活动，曾多次获演出及剧本奖。