

戏剧制作过程经验谈

吴永茵

求学期间本人热爱校内的各项表演活动，其中包括朗诵、合唱、戏剧……等。在芸芸的活动中，戏剧的吸引力最大，因为它最能扩展思想空间，把自我幻化成多姿多采的人物。它亦深深感染着我的教育理念——透过戏剧活动协助学生发展所长，建立及重拾自信。

一出戏剧的制作包括策划、筹备、演出及演后检讨这四大阶段：

（一）策划：

有一个完善的计划，方能收事半功倍之效。我爱在每学年的期终试后，邀请对戏剧活动有兴趣的同工及五、六年级的戏剧组组长，商议下一学年的工作计划。所商讨的事项包括分配各小组来年的工作范畴、财政预算、联谊活动、戏剧欣赏等。这策划工作的重点是物色一些富有创意的学生，预早知会并邀请他们参与来年的戏剧小组。

（二）筹备：

筹备阶段所兼顾的项目十分多，其中包括：剧本创作、招募演员、排练时间、道具及布景制作、服装、音响与灯光的设计等，现阐述如后：

1 剧本创作——剧本是整出戏剧的灵魂。由于在上学年结束前，早已招揽了一些富于创意的小脑袋，因此在新学年一开始便可进行剧本创作。他们的作品有些是来自他们的生活经验，像*「三个愿望」这原创剧本，是源自某学生对父母只顾赚钱而忽略了他的个人心声；*「生命的启示」的创作意念是来自学童自杀的个案骤增，学生们对生命的反思；*「文具也疯狂」一剧则来自某学生的一句闲谈……「不要那么浪费文具啊」；从以上的经验，我们不难发觉剧本创作并非想象中那么困难，那些小脑袋早已盛满一筐筐的趣怪意念，有待老师发掘和给予发挥。

2 演员选取——演员的基本条件是要有清晰的声线，不然，整出戏剧的讯息传达便会受到障碍。每一次的选角过程中，我总爱安排一些在校内纪律、操行或学业稍逊的学生参加，目的是盼望透过戏剧活动，让他们重新认识自己，确认自己的潜能，继而重拾自信。这些顽皮的小伙子，在排练阶段，确实花掉老师大量的气力。但我深信舞台的演出经验及排练的片段，必会在其人生路上留下难忘的回忆。

3 排练时间——排练时需要顾及儿童的身心，小学生的集中力有限，因此排练时间不宜太长，一般来说，每次排练约两小时已十分足够。

排练初期是围读剧本，我习惯引导学生们用口语化的方式来读剧本，当他们对整出戏剧的内容及架构达到初步掌握后，便可尝试排练。排练时，我容许学生按照整出戏剧的精粹及架构自由地、合乎逻辑地去增润或删减某些对白或情节。我不大赞同学生们一字不漏地背诵对白，因为这会令整套剧流于呆板，学生失去练习舞台上的应变能力。

跟着就是训练学生们舞台走位及表情，我会透过游戏方式来练习。这是每次排练前的热身活动，也是学生们最投入及热爱的部份。游戏的方式十分多，例如训练学生的集中可用「先生话」或「一、二、三，红绿灯」等游戏，此外老师可以按照学生的需要而创作一些游戏。

4 道具及布景制作——为了善用人力资源，戏剧组负责老师在剧本完成后，便与道具及布景制作小组商讨所需的道具及布景；此外也可邀请校内其他的课外活动小组协助。例如美劳或手工艺组协助制作道具。在运用物料方面，可以废物利用，我在「文具也疯狂」一剧中，使用旧报章、生果箱、纸皮盒及旧的墙报底纸来制作戏服；而「生命的启示」一剧则用了一些大的包装纸来绘画布景；剧中的鸭笼、鸡笼则是从街市的路旁拾来经清洗后使用。在资源及金钱有限的情况下，善用废物实是一有效的方法。

5 音响与灯光设计——音响与灯光的配合，确能把戏剧的气氛营造得更美好，并能收到视听的效果。这些需要专业技术与知识的工作，似乎不大适合小学生担任，但假若老师不给予他们尝试的机会，又怎肯定他们是无法胜任呢？本校近年来的戏剧活动中，要求加入音响设计及灯光组的同学最踊跃，那些即场配乐及音响设计的过程十分刺激，所产生的效果也十分有趣。灯光的操作只局限于校内现有的资源，只要学生熟习剧本，同时在安全的条件下进行，便能操控自如。

（三）演出：

经过长时间的筹备，最紧张莫如正式演出。演出之前，我会进行两次彩排。第一次彩排会安排在正式演出前的一个星期。并会把整个过程摄录下来，于彩排后与各组同学观赏及讨论需要改善的地方。第二次彩排则在演出前一天，那一次亦当作预演，并安排同学作观众，好让整个戏剧组的成员增添舞台经验并作最后准备。

（四）演出后检讨：

这是把校内戏剧活动推向前的动力，是学生与老师一同吸收经验的时刻，也是戏剧活动的收成期。在整个检讨过程中，学生能学习接受意见，胜不骄，败不馁。同学们的友谊亦因而更牢固。

一出戏剧由孕育到产生确如一个母亲怀胎十月。每当看到学生们各有所得，那

微妙的心情只有参与者才能体会，这也是我仍活跃于推动学生参与戏剧活动的主因。

附注*：「三个愿望」及「生命的启示」曾获学校戏剧节学校演出期「最佳剧本奖」、
「文具也疯狂」曾获学校戏剧节学校演出期「最佳舞台演绎奖」。

吴永茵：资深小学教师，积极参与戏剧及音乐创作活动。