

戏剧教育的作用

郑振初

戏剧是一种教育工具

戏剧能否产生教育的效果？答案是肯定的。以前大多数的中国人都是文盲，他们的道德观念、价值观念往往都是由听书或者看戏得来的。戏曲传达了作者的讯息，起了教化观众的作用。孔尚任 (1648-1718) 的《桃花扇》便借助李香君和侯方域两个情侣的悲欢离合，反映南明的兴亡。近代的欧阳予倩把《桃花扇》改编成话剧，时值抗日战争，作者便以李香君在庵中痛斥汉奸行为作为结局。

现代剧《白毛女》的喜儿为了反抗地主的迫婚而逃入深山，悲苦的生活令她的头发变得全白。早年的观众看戏之余，深深感受到剧作者反抗恶势力的讯息。不过戏剧的“教育功能”亦受制于社会环境。1994年中国剧场再上演《白毛女》时，观众的反应反而是「不明白何以穷家女的喜儿不肯嫁给有吃有住的恶霸地主而自讨苦吃」，在“向钱看”的社会内有观众作出这种想法亦不足为奇。

不单止中国人利用「戏剧以载道」，西方剧作家亦不例外。莎士比亚写的《罗密欧与朱丽叶》不单止是一个爱情故事，她还希望观众明白，只有停止仇恨，悲剧才不会再演下去。易卜生的《玩偶之家》警醒了无数欧洲的妇女，使他们对夫妻关系和家庭有一个更深入的了解。剧终时娜拉出走的关门声，不但响彻欧洲，就连中国的妇女也受到了感染。英国 J.B.Priestley的《An inspector calls》(浮光掠影) 所写的便是一个贫富悬殊阶级分明的英国社会。通过一位女工 Eva Smith无法再生活下去而吞吃清洁剂自杀的惨剧，警醒上层社会，每个人都要关心社会上每一个人，否则解决社会不安的最后方法可能是血和暴乱。

有时太过严肃的主题也许令观众不想进入剧院，所以意大利的 Dario Fo便以嘻笑怒骂的戏剧手法来探讨社会问题。好的戏剧作品能引起观众的共鸣，思索戏剧中呈现的问题，由看戏而达到移情 (empathy) 和厘清价值观 (clarification of values) 的目的。

教育剧场的形成

也许我们可以说一百年前出生的布莱希特 (Bertolt Brecht,1898-1956) 是教育

剧场的鼻祖。他的作品倾向用理性角度表现问题和要求观众在剧场「讨论」问题。例如《沙胆大娘》便以 1618-48 的三十年战争作背景，讲述一个拉着蓬车跟随军队四处流动做买卖的女人，如何利用战争去养活自己一家四口。只有少数人是战争中的最大得益者，而沙胆大娘竟然自以为能够在鳄鱼口中获得吃剩的肉碎。最后她虽然失去一切，但仍未得到教训，幕终时，她仍拉着蓬车，做她的买卖。

为了让观众更明白他的意图，布莱希特放弃了传统剧场的形式，而使用了 Epic Theatre (史诗剧场) 的形式。利用叙事代替情节，把观众变成观察者。人性是剧场探索的对象，观众思索问题而非单纯地吸收剧场上呈现的假像，从而达至教育的目的。

近代的教育剧场 (Theatre in Education)

近代的教育剧场 (TIE) 通常透过营造一个可信的世界和情景，利用写实的内容，令观众理解剧场呈现的世界和困局，并且参与解决这个困局。例如不断在演出过程中要求观众评量一下角色的行为。英国 Belgrade TIE Company 便曾以 1953 年一对青少年抢掠和杀警的事件为蓝本，演出了《Example》(杀一警百)。19 岁的 Derek Bentley 因参与杀警事件被判死刑，事实上和 Derek 一起的 Craig 才是开枪杀死警察的凶手，而且 Derek 在枪战之前已经向警方投降。但由于 Craig 事发时仍未成年，故此死刑便降临在 Derek 身上。剧团借着这个戏的巡回演出，带领学生观众对死刑作出讨论。

也有 TIE 的工作者在表达形式上用上了布莱希特的“疏离效果” (alienation effect) 的手法。例如当戏剧发展到了某一点，叙事者和所有演员都会在某一个动作中凝住不动，构成一个图像，由观众自己去思考图像的内容。英国 Cockpit Theatre 便曾用以上的手法演出《Mutiny》(叛变)。由于《叛变》的戏剧内容开宗明义支持英国煤矿工人利用罢工去反抗政府而迫令政府就范，故此演出很快便得不到政府的资助而停止。

除了 TIE 剧团外，60 年代的英美教育局亦曾与专业剧团合作，资助专业剧团到学校演出教育意义较强的剧目。到了 80 年代这种“戏剧到会”的形式才开始减少，改为侧重发展学校的校本戏剧教育 — 按照学校本身条件推动戏剧教育。

戏剧教育的某些可能性

既然剧场是一个教育场所，那么，究竟剧场教育了我们什么？也许这个问题有以下的三个可能答案：

(一) 我们看了一出戏，接收了一个剧作家的讯息，扩阔我们对某一件事物的看

法。

(二) 阅读剧本加深我们对剧本内某一角色的了解。

(三) 参与话剧的创作，从各岗位中学习解决一些我们从未想过的问题。

第一个可能性是一种较为被动的学习方法，剧作者说什么，我们便讨论什么，当然，讨论的过程亦可能产生新的视野。

第二个可能对念戏剧的学生一定不会陌生。他们往往要为某一个剧本的角色在学术上进行分析和讨论。不过，学生可能会很技巧地分析角色，但因限于人生经验未能将角色的内心世界活现于舞台上。

第三个可能也许会替我们带来很多学习机会。通过排演一个创作剧目，我们可能学会以下的东西：

- 1 透过台词的创作和运用使我们学会表达感情，也能训练我们的注意力和集中力，加强与人沟通的能力和技巧。
- 2 戏剧内容的发展可以培养独立思考（如何解决某一问题）和集体思考（如何去做好一个演出）的机会。
- 3 戏剧是一种学习与别人协调和接受别人的活动。由于戏剧是集体活动，通过集体创作可以使我们减少以自我为中心的想法。
- 4 通过角色的扮演和创造，我们学会体谅别人和获得群体的接纳。通过角色扮演，我们有机会对生活作出适应，使我们能有机会接近感同身受的层面，产生移情的作用。
- 5 参与者在戏剧过程中需要作出很多决定，根据心理学的说法：愈多作决定的学习过程，愈能帮助个人的成长。
- 6 戏剧素材是生活的反映，戏剧能给予更大的空间去讨论和了解社会问题。对同一社会问题，戏剧能提供多方面的探索。戏剧是一种价值观的学习过程，在不同的资料背景下，我们学会如何处理问题和提出解决问题的可能性。
- 7 戏剧活动可以激发想象力和创造力。想象力比接受知识更重要，因为想象力是知识的泉源，戏剧活动从台词到道具布景和整体表达，都需要想象力和创造力，否则我们也不可能在舞台上看到这么多具有创意的舞台效果。

排演戏剧目可以学到很多在正规课程（学科知识）中学不到的东西。戏剧活动可以使学科成就不高的同学多一个表现的渠道，让学生明白自己的强弱点。戏剧活动也是一种愉快的学习，因为这些活动的竞争是良性的，可以有自定义目标和难度。每次排练后，大家可以提出评估和建议，做错了可以重新尝试。

戏剧教育的作品不必刻意要求完善，也不必要求演出效果的精巧。相反，为了有更多的学习机会，每个“演出”的效果不必介意是否粗糙的。反而“演后”的讨论，资

料的寻找和再用另一角度去演绎过程，在戏剧教育中占更重要的位置。通过多次的检讨和尝试，学生能够从不同角度来讨论、判断、和扩阔他们的思考，提出自己的价值观。最重要是能够使参与者在态度上有所改变，达到知识，技能和态度的结合。

假如把学校戏剧活动局限于戏剧舞台演出，那么戏剧教育的发展便可能单纯地走向演艺之路，戏剧教育的多种可能性和效果亦会降低。

戏剧教育的其他可能性

宝顿 (Gavin Bolton, 1979) 认为，戏剧教育应该达到移情和厘清价值观的目的。他指出学校内的戏剧活动大约有以下三类，但普遍未能达到教育效果。

- 1) 戏剧习作：这是一些短暂、有明确目标的活动，学生可能学会一些舞台技巧，学生也可能一无所得。Billing & Clegg在 *Teaching Drama*一书中描述了三个课堂上的戏剧习作活动，其中有些活动对学生根本一无所得。例如一个活动包括了呼吸方法，发声训练，但却没有教育主题。
- 2) 戏剧玩耍：一些无特定目标的玩耍，主导思想往往是“下一步发生甚么？”思考内容和水平比较单薄，缺乏移情的作用。
- 3) 舞台：有好的表演技巧，台词走位一丝不苟，所有的精力都放在制成品（演出）和精英（演员）身上。

希芙阁 (Dorothy Heathcote)和宝顿都是戏剧教育的代表人物，两人的理论和工作都不偏向演出和戏剧成品。希芙阁的戏剧教育方式是与学生一同寻找一个大家有兴趣的主题。在过程中，希芙阁不断提出她的问题，学生由她的问题再自行决定发展的可能性。她认为戏剧教育提供了学生自学的机会。

宝顿的做法与希芙阁相似，例如他曾到一所小学进行戏剧教育，为学校解决校内学生（八岁）的互相欺压行为。宝顿的做法，是由八岁的小学生扮演调查团，调查一个同学经常缺课的原因。宝顿扮演学校的校长、学生家长和其他角色，回答“调查团”的问题。最后，宝顿在“作供”时假称找到了缺席学生写给祖母的信，再由“调查团”自己了解到同学的经常缺席，是由于他不断受到其他学生的欺压。从宝顿的例子可以看出，除了观剧和参与演出外，戏剧教育还可以有另外的层次。

利用戏剧来进行教育的人很多。其中值得一提的有 Viola Spolin，她所写的剧场游戏的书广为戏剧教育工作者使用。另外一位是 Augusto Boal。他的论坛剧场 (Forum Theatre) 被广泛使用来讨论社会问题，由专业剧团演出剧目，演出期间观众

可以随时示意暂停，提出他的意见，若果大家认为合理，剧团便会按这个可能性演下去。不同的观众意见和版本未必可以解决社会问题，但能够使观众对问题有更深入的了解。

总括而言，戏剧教育是多元化的，创作演出只是其中一个环节，也许，通过理解西方戏剧教育在不同时期的改变可以加速发展本地戏剧教育的步伐。

参考书目

1. Boal, A.(1992), Games for Actors and Non-Actors, Routledge.
2. Bolton, G.M. (1979), Towards a Theory of Drama in Education, Longman.
3. Bolton, G.M. (1984), Drama as Education, Longman.
4. Brecht, B. (1964), Brecht on Theatre, Methuen.
5. Heathcote, D & Bolton, G. (1995), Drama for Learning, Heinemann.
6. Heathcote, D. (1976), Drama as Education in Children and Drama, ed. Nellie McCaslin, NY, David KcKay.
7. Redington, C. (1983), Can Theatre Teach ?, Pergamon.
8. Spolin, V. (1986), Theater games for the Classroom: a Teacher's Handbook, Northwestern University Press.
9. Wagner, B.J.(1976), Dorothy Heathcote: Drama as a learning medium, National Education Association.

郑振初：任教于香港教育学院。剧团【一条裤制作】创办人之一，并编写及任教《小学戏剧教育》。