

有关「戏剧教育」的四个问号

黄婉萍

学校，是除了家庭以外，另一个最重要，让儿童及青少年学习「德、智、体、群、美」五育并重的地方——这正是那些专为考试而设的天王补习学校所不能代替的。而艺术教育(例如美术、音乐等)，在这种「全人教育」的理想之下，一直发挥着积极的作用；近年来，「戏剧教育」在香港亦开始受到重视，越来越多的剧团、戏剧艺术工作者、学校、学生纷纷主动投入到这门艺术之中。对于这种现象，我倒觉得有些「有麝自然香」的因素，亦深深为此而感到兴奋。不过，香港的戏剧教育所面对的一大困境，正是「人材」问题：除了很少人肯全情投入这项工作之外，本地缺乏相关之培训课程亦是令有志者却步的主因。可幸的是，多年来有一班耕耘者一直在默默地推动着戏剧教育的发展：他们正是学校的教师——在备课、教学、改作业、出试卷、见家长、见学生、开会及各式各样的行政琐事之外，再花时间与学生共同钻研戏剧艺术，实在需要一定的执着和坚持；故此对于他们，我一直是由衷地感动及钦佩的。事实上，我认为学校教师兼任戏剧组导师，是有某程度上的优势：

- 一) 他们熟悉学校的运作，在行政安排上比外人方便。
- 二) 他们对于儿童及青少年心理学、学习心理学有一定的认识。
- 三) 他们比起外来的导师更常接触到个别的学生，对每个人的特点和需要更为解。
- 四) 他们的人数比现有的戏剧导师人数多得多，有更多学生可以受惠。

在这些教师之中，有些本身已是活跃的剧坛中人，包括资深演员、导演、编剧及后台等，他们对于戏剧已有一定的认识。不过在我从事戏剧教育的经验中，亦曾接触过一些学校教师，他们很有热诚地想「搞戏」或带「drama club」，却苦于经验所限而不知如何入手；另外有一些特别有心的老师，虽然已经起步，在校内带领戏剧活动，但基于有限的前线经验，往往会遇到涉及戏剧教育之不同层面的问题。记得数年前，当我在中学任教时，亦曾在校内带领戏剧组，故此对于在学校推行戏剧教育的条件、教师的困难和感受，均曾有亲身的体验，而当时我在参予业余剧团的活动之中，已认识了一些关于戏剧的知识，但对于有关「戏剧教育」的问题，仍未能找到半点头绪；及后有机会进入演艺学院进修戏剧，开始对这门艺术有较深刻的认识，于是尝试把在教育学院学到的「教育」知识和在演艺学院学到的「戏剧」知识结合在一起，来理解「戏剧教育」的概念。毕业之后，在新域剧团从事戏剧教育工作，迫使自己不断反思关于「戏剧教育」的种种，其中一些典型的问题，亦是许多推动着戏剧教育的老师所提出

的。现选出四个最常遇到的问题和自己对它们的一些看法，让大家分享。

问题 1：究竟「戏剧教育」和「搞话剧」有甚么分别？

回应：对于「戏剧教育」的定义，各国的戏剧教育工作者不断提出不同的理论，然后遭到批评和挑战，新的理论又被提出来，循环不息。我们不妨多看多比较。以下选录英国一位戏剧教育理论家 Gavin Bolton对「戏剧教育」之概念的说法：『戏剧教育并非研习戏剧性文本，虽然这可能是其中一部份；它亦非一个学校戏剧表演，虽然它可能是其中一部份；它甚至不是教导戏剧或有关戏剧的知识，虽然这可能是其中的大部份。基本上，它是一个过程，一个通过戏剧的过程，从而把学生的感觉和知性导向某些教育的目标 (educational goals)。』 *1

因此，理论虽然很多，不过有一个信念是所有戏剧教育工作者所共有的，乃是借着「戏剧」这艺术的特点，激发参与者对自身、别人和环境的认识，从而达到个人成长的目的。因此，戏剧教育的性质包括了两个主要的元素：

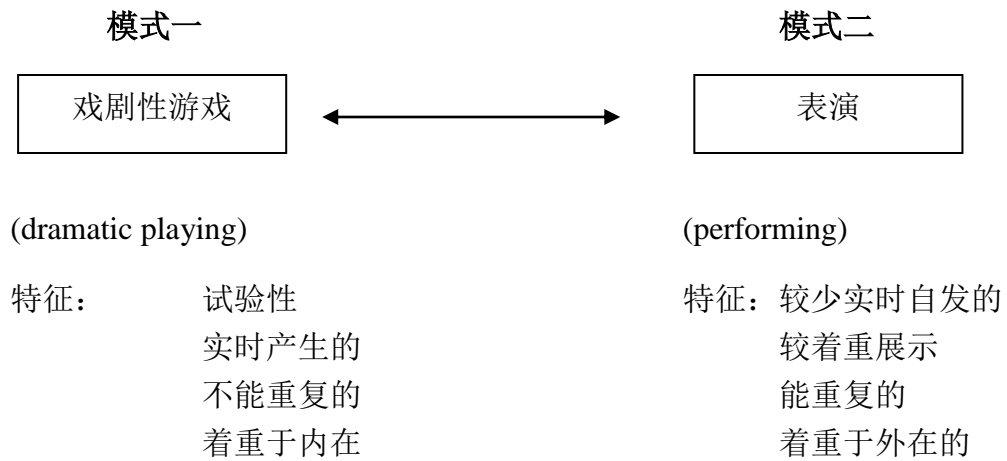
- (I) 透过参予戏剧活动而培养出某些戏剧艺术所需的技巧(例如演技、发声、戏剧性的知识等)；
- (II) 个人的全面发展(例如表达能力、社交技巧、认识情绪 EQ、注意力集中等)。

历来的戏剧教育工作者不断探索这两点的相对重要性，及如何透过适当的方法去达至这理想。于是在发展过程中出现了两个方向，第一是以上述元素(I)为重点，要较着重于培养戏剧能力 / 技巧 / 戏剧艺术形式(art form)；第二是以以上述元素(II)为重点，即较着重于活动时所学的应用于日常生活，包括态度转变(attitude change)等，认为戏剧只是一种媒介，形式是次要的。简单而言，如果「戏剧教育」是一个大圆圈，则「搞戏」是它里面的其中一个小圆圈。

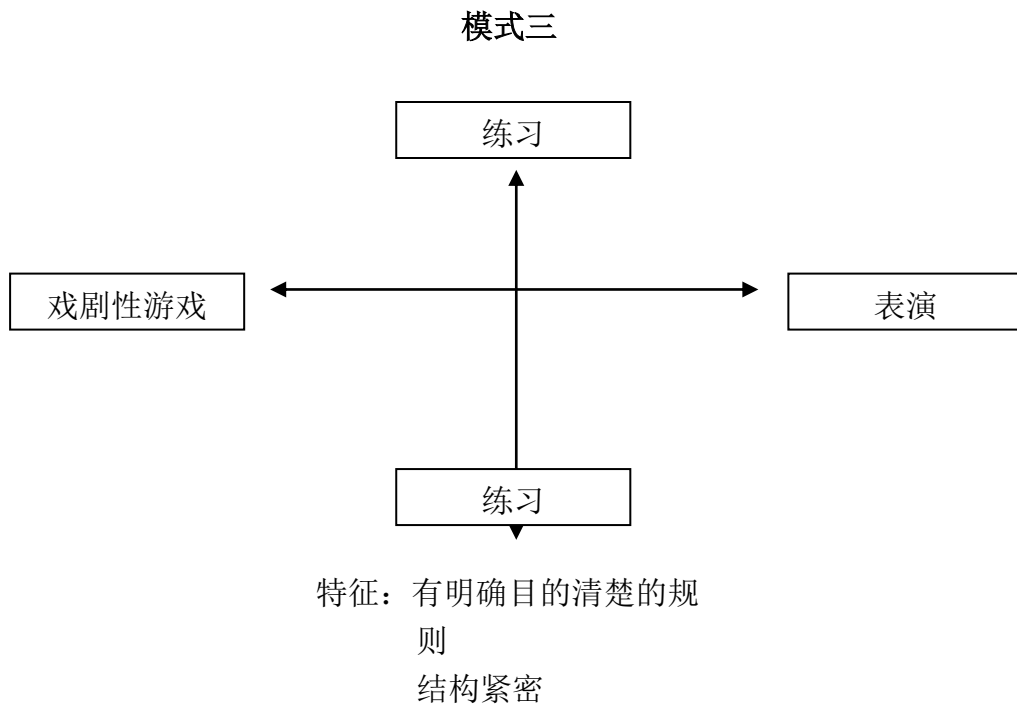
问题 2：我们看见戏剧导师和学生玩「戏剧游戏」 (theatre games)，为甚么要玩？有甚么作用？

回应：现代教育理论都强调一点：若要学习有效果，则其过程必须以学习者为中心，即所谓的「学生中心论」 (student-centred)。无论是「活动教学法」 (activity-approach)或「目标为本课程」 (target-oriented curriculum)，其目的皆如此。同样道理，「戏剧游戏」的目的是让学生自己去发掘自己的问题、自己去体验、自己去解决；从而在不知不觉中了解自己及有关戏剧的技巧。由于「游戏」的形式减低了「表演」的压力，学生可以毋须介意「表现结果」 (product)而集中在「过程」之中(process)，因而能更自由去探索(explore)创作的可能性。关于「戏剧游戏」作为一个练习，与表演之关系为何— Gavin Bolton亦有清晰的阐述，他认为「表演行为」有三种模式(three modes of acting

behaviour)^{*2}。

造成这两个模式的因素在于「意图」(intention)，是重于参予还是展现？而第三个模式并不平行于这倾向表上，其目的乃在于练习某种技巧：

「剧场游戏」通常也是利用为达至某种目的的方法，所以经常属于「练习」一类。最理想的训练方法是能在同一个戏剧练习中达到三者交替、富有弹性的转移：

问题 3：我对戏剧艺术毫无认识，若想参予「戏剧教育」工作，我可以做些甚么？

回应：其实戏剧教育的范围十分广泛，而由于近年来它在香港的迅速发展，我们可以得到的支持亦多了很多。有兴趣的老师可以做的包括：

- i) 邀请剧团到学校演出：现有不少剧团均有举办学校巡回演出(school tour)有兴趣学校可以申请。
- ii) 参加剧团或临时区域市政局举办之学校戏剧培训计划、工作坊或有关之戏剧活动，例如参观彩排、戏剧生活营等。
- iii) 参加教署举办之「学校戏剧节」，教署方面可提供不少有关技术的支持，现时有些参加的学校教师也为无经验者，但他们与学生一同在过程之中学习，比赛完了以后，发觉得奖与否已不重要，因为老师和学生也学了很多戏剧的知识。
- iv) 带学生看戏剧表演：剧场的表演有不少专为学生而设的优惠，视不同团体而定。另外，现有不少演出设有「演后座谈会」，观众可于演出后与演员、导演或编剧交流意见或发问问题，实在是学习的难得机会。
- v) 如果你真是很有兴趣，不妨可以多留意不同团体或艺术中心所举办之课程，钻研一下戏剧这门艺术，有些课程甚至专为教师而设，不过这类课程不多，要特别注意。当你也享受到参予其中之乐趣时，相信更有动力推广「戏剧教育」呢！

问题 4：我是一个中学教师，对戏剧有些认识，亦有带领戏剧小组，不过我觉得当戏剧导师和教授正规课程有些不同，其实最大的分别是甚么？

回应：作为戏剧导师，他的角色的确是多样的；一个近乎完美的戏剧导师可以说是集教师、社工、戏剧艺术工作者的所有角色于一身——他要顾及艺术性和个人的身心发展之余，进行活动时又得有良好的小组带领 / 课室管理的技巧。不过我不认为只有这种完美的导师才可以做戏剧教育工作，正如演员不需要等待演技炉火纯青才去演出，我们要实习才有进步。关于戏剧导师的角色，我认为最重要是负责营造及保持一个好的创作环境。因为艺术教育最强调的，乃是培养个人的创造性，包括创作性思维、想象力、感受力、投入感等，而这一切均需要一个「信任」和「自由」的环境才能得到效果。试想以下情景：一个学生站出来赤裸裸地分享自己对「惧怕」的感觉，而你又对他的感觉表怀疑，认为是毫无必要、幼稚和不合理的；那么，如果你是这个学生，下次你还会表达你的真感受吗？你若不信任你的导师和其他同学，你会想参予创作吗？再看另一个例子：一个同学在做「即兴练习」时，就某难题作了“A”的反应，但所有同学(包括导师)也不明白为甚么他会有这反应，因为他们的反应也是由“B”至“Z”的。于是大家在盘问他、挑战他，并怀疑他的反应是否虚假。当心！一个学生如果连在玩剧场游戏时也不能自行选择他的反应，害怕自己的反应会不被接纳，那么他们怎能在过程之中了解自己的特点，从而达到「自我发现」(self-discovery)的目的呢？他们又如何学习表达自己的真感受及培养应有的自信？

所以作为一个戏剧教育的导师要竭力培养创作的气氛，让学生们愉快、积极地进行创作。

最后，引述著名的戏剧大师 Stanislavski 的话：

『任何破坏剧场创作生活的行为都是犯罪。』

*1 Gavin Bolton, Gavin Bolton: Selected Writings (Longman Inc. New York. 1986) p.18

*2 Gavin Bolton, Gavin Bolton: Selected Writings (Longman Inc. New York. 1986) p.14

黄婉萍： 毕业于罗富国教育学院及香港演艺学院，曾多次参加校内、职业剧团及香港电台戏剧演出。现修读教育硕士学位课程，并为新域剧团节目主任及戏剧导师。