

普通話戲劇教學在世德——小學戲劇的製作和演出

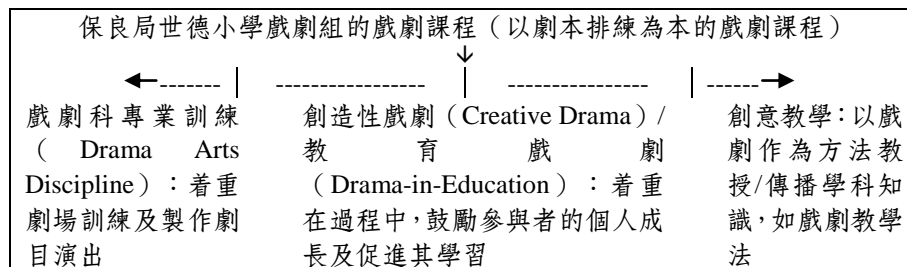
羅宏裕 黃偉權

一、課程篇

課程篇主要分為課程設計的概念、課程的內容及評估、課程大綱和學校的戲劇組織。

1. 課程設計的概念

我們應該以甚麼形式在學校進行戲劇教育才合適呢？這個問題，相信我們討論十日十夜也找不出答案。因為當我們以戲劇來作為教育手段時，其形式與方法是五花八門的。這裏我們嘗試以「戲劇在校園應用的光譜」去分析本校戲劇組的戲劇課程。

圖一 戲劇在校園應用的光譜

光譜的座標是以戲劇在教育過程內所要達至的目標作歸納分野，一端是傾向接近以戲劇專業訓練和製作為活動目標，表現形式着重戲劇的製作、訓練以至舞台演出成果等；光譜的另一端則傾向於以創造性戲劇，它是教育戲劇，甚至是創意教學為活動目標，表現形式着重參與者在活動過程中的個人成長及其學習過程的經歷，以及建立學生的共通能力和合作能力等。

由光譜的左端可以見到的是傾向戲劇科專業訓練，我們的定位是以劇本排練為本的戲劇課程。不同學校有不同的戲劇課程發展，各有不同的取向，因此各所學校可以有不同的戲劇課程。保良局世德小學戲劇組的戲劇課程是以劇本排練為本的。

2. 課程的內容及評估

（1）課程的特色

課程着重垂直學習的方式。首先，介紹有關戲劇的知識及為學生提供有關戲劇的資料，排練前再作熱身練習，並加以小量的戲劇活動，以啟發學生對戲劇排練的敏感度；接着，培養學生改編或創作劇本，以加強學生對戲劇排練的興趣；最後，最重要的是讓學生參與舞台演出。

(2) 預計戲劇課程的成果

把現有的劇本，加以修改，並排練成戲劇，讓學生參與舞台的演出。在學習的過程中，最重要的是邀請學生參與改編及創作故事，協助製作道具，處理音響和控制燈光，以及佈置場景等，以至最終可以在學校或其他場地（如劇場）演出。

(3) 課程評估的方法

我們只會以劇目的製作及演出的成果，作為課程的總結性評估。

3. 課程大綱

課節	主題	課節目的
第一節	互相認識	<ul style="list-style-type: none"> - 建立學生在戲劇組活動時正確的規矩及觀念 - 互相認識，建立良好關係 - 簡單介紹戲劇（定義、類別、元素等）
第二節	故事賞析	<ul style="list-style-type: none"> - 認識故事大綱 - 故事分析
第三節	我愛模仿	<ul style="list-style-type: none"> - 訓練及提升學生的模仿能力 - 訓練學生用觀察力、想像力及身體去創造角色
第四節	身體蠟像館	<ul style="list-style-type: none"> - 學習處理不同的情感 - 發掘身體如何製造情境
第五節	你會怎樣說	<ul style="list-style-type: none"> - 台詞及聲線的運用
第六節	五官的運用	<ul style="list-style-type: none"> - 五官的運用
第七節	身體的合作	<ul style="list-style-type: none"> - 舞蹈技巧及舞步訓練
第八節	創造與合作（一） （建立情境活動）	<ul style="list-style-type: none"> - 創作戲劇情境及投入其中的角色 - 為作品尋找和創作象徵、主題
第九節	創造與合作（二） （建立情境活動）	<ul style="list-style-type: none"> - 透過設定的時間、地點、人物來理解情境 - 透過空間、光線、聲音來製造氣氛
第十節	創造與合作（三） （敘事性活動）	<ul style="list-style-type: none"> - 把焦點放在重要事件或場面 - 通過語言和行動推進情節
第十一節	創造與合作（四） （敘事性活動）	<ul style="list-style-type: none"> - 把焦點放在重要事件或場面 - 通過語言和行動推進情節
第十二節	創造與合作（五） （詩化活動）	<ul style="list-style-type: none"> - 創作一些情節以加強戲劇性表現
第十三節	故事排練	<ul style="list-style-type: none"> - 串排
第十四節	故事排練	<ul style="list-style-type: none"> - 串排

第十五節	故事排練	- 技術綵排
第十六節	故事排練	- 總綵排

4. 學校的戲劇組織

(1) 演出及比賽

我們會因應具體的情況報名參加某項演出或比賽，例如參與香港學校戲劇節的演出，參加某些團體、組織、機構或政府部門舉辦全港、地區的戲劇比賽或（和）廣播劇比賽等。我們會安排學生在學校的綜藝匯演中演出。

(2) 本校的特色

我們讓學生自由參與戲劇組，由教師統籌各項活動。本校的戲劇是形式多樣的，例如我們會因應各項演出或比賽而組織戲劇小組、廣播劇小組和音樂劇小組等。學校沒有既定的語言政策，我們會因應主題、演出或比賽而選擇不同的語言，主要是粵語（廣州話）、普通話及英語。以 2007-2008 年度為例，戲劇組是學校課外活動的其中一個組別，這是學校的一個延伸課程，並非學校的正規課程。戲劇組的導師，由 2 名本校的教師負責，學生人數 25 名。課程目標方面，就是引導學生經歷一整次由劇本及角色分析、對白設計、故事分場創造，以及戲劇串排等過程，以至最後舞台的演出。

二、實戰篇

1. 劇本的由來

我們以製作英語話劇“The Magic Paintbrush”為主，利用教育局英文科教材套“Let’s Experience and Appreciate Drama”，加以修改，作為起步，再以教材套內的劇本、工作紙、以及教學目標和活動提議等來訓練學生。我們首先完成英文的劇本，然後報名參加香港學校戲劇節的演出；後來，改編成普通話的劇本，再參加全港小學普通話戲劇小品比賽。有關英語和普通話的演出或比賽日期，如下：

英語演出日期：2008 年 2 月 25 日（星期一）
 普通話初賽日期：2008 年 3 月 1 日（星期六）
 普通話決賽日期：2008 年 3 月 29 日（星期六）
 後改 5 月 17 日（星期六）

由於演出及比賽的日期非常接近，因此，我們採取了以下安排：所有服飾、道具、佈景不變。演員方面，男女主角，同時參加英語和普通話演出，其他演員及協助人員，分為英語和普通話兩組。另一個問題是，有關英語和普通話的演出，各有時限，如下：

英語演出的時限為：15-20 分鐘
 普通話演出的時限為：7-10 分鐘

由於演出時間的長短，受制於舉辦團體的比賽章程，因此，我們只好調整劇目的內容。英語的劇情就是達到香港學校戲劇節演出時間最少

15分鐘的要求；而普通話的劇情就是達到比賽時間最多10分鐘的要求。

2. 創作一齣戲劇要注意甚麼？

現在，我們以《神奇的畫筆》為例，說說一齣戲劇要注意的地方，其中包括故事、主題、人物、對話、衝突、懸疑、劇情和風格。

（1）故事

故事發展要順暢，內容要豐富，情節分配要平均。第一，由於古裝劇與時裝劇的演出不同，古代的生活與學生現代的生活完全不同，因此在演繹的時候，難以引起他們的共鳴，這個方面要多點注意。第二，以普通話和英語演出的時間長短不一，內容要相應作出調整。

（2）主題

這個主題與我們的校訓「愛、敬、勤、誠」之中的誠是相關的。主題與主人翁的思想、性格、行為和發展有着密切的關係。

（3）人物

人物要有強烈和突出的個性特徵，才可以達到戲劇要求的個性鮮明，忠奸對立。可以通過對話、歌唱及簡單的身體動作，表露他們的性格和表達他們不同的立場。利用事件和行動來介紹和描述其中的人物，例如扮演正派的小良與反派的皇帝，形成對立、水火不容的局面。古代的服飾可以到內地做，價錢可能較為便宜。服裝方面，要注意由頭到腳的處理，例如皇帝的鞋，可以買價格較為便宜的白鞋，然後噴上金色的油就可以，既簡單，又方便，價錢又便宜。

（4）對話

戲劇的對話要適中，交代不同角色的時候，要配合人物的身份及時代背景，例如長官與農民的對話，需突出他們懸殊的地位。

（5）衝突

衝突符合人物的個性，必須與主題配合。這個衝突的出現，基於小良和皇帝兩人不同的性格和價值觀而引發的。

（6）懸疑

戲劇最好能有一個意想不到的結局，就是讓觀眾不容易想到小良會用金山把這個壞皇帝打倒。

（7）劇情

符合邏輯以及常理，跟隨一個焦點（用神奇的畫筆來做壞事，還是好事）來推進。在劇中，不斷出現新的事情以及新的場景，例如在田野，小良用畫筆畫出青蛙、蛇；在皇宮內畫出鳥兒及最後被迫畫出金山。

（8）風格

利用光影的效果，來顯出「神奇」和「魔法」，以解決「如何變出小動物」這個難題，再引進畫出金山的難題。

3. 以《神奇的畫筆》為例，講一講編寫劇本的語言特點

在語體方面，由於在特定的交際場合，有特殊的交際任務和交際目的，因而形成一套具有口語特色的表達手段或方式。具體的情況是用上簡短的口語句式和活靈活現的語氣詞，用詞要比較通俗，讓學生聽得入神。因此，戲劇語言最基本的特點，就是在通俗化、口語化的基礎上，做到明晰動聽，使觀眾一聽就懂，一聽就明白的效果。

- (1) 在詞語運用上，話劇的語言要「求通易懂，富有口語特徵」。話劇的演出往往從耳邊一聽而過，不像報刊的語文，可以反復推敲。編寫劇本的時候，把書面詞語和文言詞語轉換為口頭詞語。例如：哪兒、歇一會兒、幹活兒、漂亮、咱們、加把勁兒、小伙子、小傢伙等。
- (2) 在句式選擇上，劇本的結構要靈活，簡單明瞭。話劇語言帶有鮮明的談話或對話的特點。因此，話劇的句式富有日常談話的風格。大量運用口語句式，簡單句用得多，複合句用得少，短句多，長句少。例如：「小良，有朝一日，你一定可以賺到錢，買一枝畫筆。」、「來，咱們先喝點水。」、「小良，你夢見甚麼呢？」、「看！小良，你手中拿着的是甚麼呢？」、「是啊，是甚麼東西？」
- (3) 話劇的對話中的語氣詞，「呀」、「哇」、「啊」、「呢」、「吧」、「啦」等，可以增強對話的感染力。例如：「你畫的圖畫看起來像真的一樣，很漂亮呢！」、「如果我有一枝畫筆，那多好哇！」、「好！小良，先歇一會兒，咱們喝點水吧！」
- (4) 在語音安排方面，戲劇的語言要避免同音拗口。話劇除了可以觀賞之外，更是以聲傳情、以聲感人，還要避免產生歧義。遇到音同，字不同、意不同的詞語，更要換成另外的說法。例「畫家來了，畫家來了……」、「稟告皇上，『百美圖』已經畫好了！畫好了！」、「是嗎？那快點讓我看！」
- (5) 調整單音節詞和雙音節詞，添加某些助詞，改用其他同義詞等，例如：「這是怎麼一回事？給我看看你的畫筆。」、「我真的希望可以幫你達成願望。」、「我真的不相信哪！」、「我才不信哪。」、「難道你覺得我會相信嗎？」
- (6) 重複，加強信息的傳達，例如：
 村民二：看！小良，你手中拿着的是甚麼呢？
 村民一：是啊，是甚麼東西？
 小 良：甚麼？哪裏？
- (7) 遞進，增強語言的表達，形成多層次、多角度、多方向的效果，例如：
 村民一：它有生命了！
 村民二：往石頭的右邊跳走了。
 小 良：現在不見了。

響亮的字眼容易讓觀眾聽清楚；可以借鑒詩歌、鼓詞、快書、評話、說書等語言藝術，來加強話劇語言的感染力。

4. 怎麼可以改善學生的普通話呢？

從語音方面來講，學生可以改善個別的聲母如 n 與 l、f 與 k，韻母如 ou 與 ao、ong 與 eng，聲調如第一聲與第四聲的分別；從詞匯方面來說，如捉（粵）與抓（普），普通話慣用詞語如咱們、幹活兒、加把勁兒；從語法方面而言，普通話慣用的，如馬上給我畫一幅圖畫、拿你的畫來給我看看；從語感方面分析，普通話的節奏、升降、輕重音等都與粵語不一樣。話劇中人物的對話、風格、態度、語言面貌要配合他們的身份與特徵。話劇中加入了文學或歌曲的元素，提高了學生的對語言或語文的敏感度和欣賞能力。

5. 戲劇是一門綜合藝術

戲劇的語言主要是從書面語到口語的藝術特色，它與其他表演藝術不同。朗讀較為注重聲音，當然可以加入相關的情感；朗誦有藝術成分，有觀賞性，但較單向；對話，可以是兩人對話，或兩人以上的對話，要因應不同的情境而作出對話，這是一種技能的表現；表演對話的形式，有藝術成分，富觀賞性，主要是雙向的，以兩人或多人小組；戲劇是一項綜合藝術、多向、場景多變或不斷轉變，需要時加入誇張的表現手法。戲劇的演出，不只是知識的傳遞，演出者要有高超的技能，以藝術的形式演出。

6. 我們對戲劇的偏向

戲劇有不同的表演形式，我們的偏向是以劇情或故事為主，音樂和舞蹈為輔。我們會根據劇情的需要，把音樂、舞蹈、戲劇三個環節互相配合，在戲劇中加插一些音樂或歌曲和舞蹈，最重要的還是利用對話和演技，把劇情內容帶出。

7. 校內培訓

(1) 學生的培養

鼓勵學生積極參與不同類型的課外活動，學生可按個人的興趣選擇一項活動，在教師指導下專注某一項的訓練，發揮個人潛能。我們學校為學生提供多個有關戲劇的課外活動，例如在 2008-2009 年度，我們開設英語音樂劇、普通話戲劇、廣州話廣播劇和舞台劇。

(2) 教師的培訓

如果校內的教師曾修讀有關戲劇教育及製作的課程，當然可以在帶領這些活動時能得心應手。不過教師也可以參加教育局舉辦有關戲劇教育的講座和工作坊，或某些教育機構舉辦的戲劇教學法課程、教師戲劇訓練班和戲劇製作課程等，去豐富自己在戲劇方面的知識。

(3) 全校合作

要製作一齣「好戲」需要各方面的努力和配合，除了台前演出

的學生之外，我們也需要各方面的支援，例如，視藝教師提供服飾、道具和佈景的意見；工友協助燈光控制、佈景、道具製作及搬運等，家長也可協助化妝和拍攝；如果有唱歌和跳舞的部分，需要相關的專業知識，可以請音樂和體育教師幫助。最後，校長及活動主任提供各方面的協調和提出改善的建議，都能使學校的戲劇發展得到提升。

(4) 與其他機構或戲劇團體合作

通過參加藝術發展局、語常會、優質教育基金、康文署等藝術教育培訓及發展計畫，與戲劇團體多交流及共同發展校本的戲劇課程。例如在 2008-2009 年度，本校參加康文署資助的學校藝術培訓計畫，其目的是提高學生對音樂劇的認識，也希望展示學生的演藝才能和合作精神。

三、感想篇

1. 學生的感想

一齣戲劇演出後，我們會讓學生發表一下，他們對是次演出的感想。其中飾演士兵的學生和飾演小良的學生，在演出後都表示經過不斷的訓練，他們的普通話水平得到提升；飾演皇帝的學生，需要女扮男裝，她認為挑戰度很大，在演出方面是一個很好的嘗試；組長也覺得帶領同學參與演出，是一個極佳的學習機會。

2. 成果

(1) 香港學校戲劇節（小學英語組）

我們獲得傑出舞台效果獎、傑出合作獎、傑出整體演出獎、傑出男演員獎、傑出女演員獎、傑出劇本獎和傑出導演獎，共七個獎項。

(2) 全港小學普通話戲劇小品比賽

我們獲得最佳視覺藝術獎、最佳女演員和冠軍，共三個獎項。

3. 雙語麗音劇場

最後，我們把英語版的戲劇和普通話版的戲劇結合起來，改成雙語麗音戲劇，在學校的綜合藝術匯演中演出，讓學生和家長可以欣賞。

總括來說，學生經歷過這次的戲劇製作經驗後，無論是信心、合作能力、溝通能力及普通話的運用等各方面都有所提升。

參考文獻

1. 明日藝術教育機構（2006）。《小學戲劇課程手冊 2006》。香港：明日藝術教育機構。
2. 林興仁（1998）。《廣播的語言藝術》。北京：語文出版社。

作者簡介

羅宏裕先生，英文科及視藝科教師，任教於保良局世德小學。

黃偉權先生，普話科及英文科教師，任教於保良局世德小學。