

劇社 — 由零開始

朱月翹

在學校裏，戲劇是眾多課外活動的其中一個選擇，它讓同學在課餘時間，透過參與並經歷一個演出的過程，學到一些新的知識技能、認識更多的朋友、培養責任感、建立自信心。

劇社導師不易為？！

戲劇活動是一種獨特的課外活動，它擁有多元化的性質，既有動態的元素，也有靜態的元素；它可吸引活躍的同學參加，但對沉靜的同學也有吸引力，是一項受歡迎的活動。可是，「領導」劇社的老師卻絕不易為，由於戲劇活動的多元性質，老師既要識編、導、演，又要曉得後台各部門的技術，更要對前台的組織工作略懂一二，確實要求很高。加上排練話劇需時，老師要在放學後，甚至在假期間也要回校排戲，所以很多老師都說劇社老師不易為也不願為。

要帶領學生開展戲劇活動，最理想就是老師在學生時代曾參加過劇社，有親身的體驗；如果沒有，只要老師對戲劇有興趣，或只是喜歡看話劇的也會是個好人選。只要有興趣，邊做邊學，那些相關的知識和技術，也並不是太難掌握的；再加上校方的支持，學生的參與，劇社導師也不是難做的。

認識組員

通常同學都是自由參加課外活動的，所以劇社社員的背景也是多樣化的——由低班至高班，由沉靜到活躍都有。

在開展活動之前，最好先分批會見這些組員，可以預備一些簡單的台詞片段讓他們朗讀一下，或做一段即興表演，然後和他們傾談，了解他們對戲劇的認識和他們想透過戲劇活動學些甚麼。

這個過程可能會很花時間，但卻必不可少，因為，從會面中，可以了解這群會員的要求，方便計劃活動的類別，同時也可找到一些熱心的，有經驗的同學來組成幹事會。

開始「搞」活動

有了人，開始「搞」活動了。劇社的主要活動當然是演出，不過也可辦些配合演出的活動，讓同學多學點戲劇知識才踏上舞台。

學科的學習可透過看書、聽講和做練習來掌握；學戲劇也一樣可以多看、多聽和多做。

1. 多看

——多觀看別人的演出，近年來戲劇演出十分蓬勃，無論是職業或業餘劇團的演出都

會提供學生優惠票，甚至學生專場。老師可先作選擇，再推介給學生觀看。

——可透過學校邀請一些表演團體回校公演，這些演出有免費也有酌量收費的，例如：香港話劇團、赫壆坊、中英劇團等。

——透過觀劇活動，讓同學去感受一下怎樣的演出才能令觀眾投入、有共鳴，甚麼的題材才有吸引力，讓觀眾看後難忘。

2. 多聽

——舉辦戲劇講座或研討會，最好能邀請校外人士來講授一些戲劇知識，例如：編劇、技巧、演員心得等。

——也可以邀請校內老師幫忙，向學生講授一些能應用於後台工作的技術，例如：美術科就可提供一些設計概念，讓同學應用於佈景、道具、服裝等設計上；還有音樂科、縫紉科、木工科等，對後台工作也有幫助。

3. 多做

——舉辦較長期又有連續性的戲劇工作等。

——可邀請校外戲劇團體協助舉辦，例如香港話劇團也曾有提供這類戲劇教育課程，由專業的演員現身說法，傳授演戲心得，同學確可獲益良多。

——劇社導師也可自行安排及帶領這類工作坊的。先訂下每一節的目標，目標要簡單明確，例如：訓練演員的模倣力，先做一些熱身運動讓同學放鬆身心，再安排一些與模倣力有關的創造遊戲讓同學參考，透過輕鬆的環境去學習，事半功倍。

一劇之本

要演出一定要有劇本。導師可集合一些想像力豐富而又喜歡寫文章的同學一起，組成劇本創作小組。同學都是喜歡演出自己的作品的，一方面這是他們想講的話題；二來劇本內容多會是圍繞他們熟悉的環境和人物，同學演起來更有親切感。

導師要在這個小組扮演較主動的角色——刺激同學將平日所思想的事情講出來，例如：困擾他們的問題、遇見過的有趣人物、看不過眼的事情、社會近日所發生的事件和奇怪現象；跟著，要求同學做些資料搜集工作，例如看報章雜誌、訪問朋友、同學等等。最後，幫助他們組織和分析這些素材，揀選有趣味性或有意義的東西，編成劇本。

演出的分工

有了劇本之後，就進行演出工作的分配。演出工作的崗位很多，導師可先挑選幾個重要的職位，包括監製、導演和舞台監督，組成演出的核心，委派不同職責。

1. 監製 —— 控制財政的開支
—— 負責校內的宣傳工作
—— 協調前、後台的工作進度
2. 導演 —— 挑選演員
—— 排練演出

- 安排排戲時間和控制排練進度
  - 提出對佈景、道具、燈光、音響等的要求
3. 舞台監督
- 在演出時，是舞台上的全權操控者
  - 物色各後台部門的工作人員，包括佈景、道具、燈光、音響、化粧等
  - 協調各後台部門的工作進度並留意它們是否符合演出的要求

導師的角色

要留心挑選適合的同學去擔任上列的職位，同學的戲劇經驗固然是考慮的因素，但更重要的是他們的性格；成熟、穩重、有熱心和幹勁的同學是首選。

導師要做這三個職位的輔助者。如非必要，切勿擔起其中的職位，雖然輔助同學做這些工作比自己做更花時間和需要很大的耐性，不過，這是一個讓同學承擔責任、培養歸屬感、建立自信心的良好學習時機，他們或會犯錯，不過就讓他們從犯錯中學習好了。

很多時候，排練都要密集式地進行。日日排戲，天天見面，相處久了，免不了會產生磨擦和矛盾，導師這時就要扮演輔導者的角色，調停他們的紛爭和疏導他們的情緒，要讓同學了解到戲劇是一項群體活動，不是個人表演。由排練到演出，工作繁多，既要分工，更要合作，不要因個人的一時意氣而破壞整個演出效果。

學校的資源和校方的支持

戲劇活動開展得是否順利，校方的支持尤其重要。

劇社排戲需要場地，時間又密集，很容易與學校的其他活動「撞期」，加上演出的開支龐大，都是須要解決的問題。

導師要與校長及課外活動組的同事保持良好溝通，知會對方排戲的時間表、排戲場地和所需資源，好讓學校預先作出準備和安排。

1. 演出的場地
  - 最理想是一個有舞台的禮堂，並附有燈光和音響的設備。
  - 沒有的話，特別室或課室也可以。
  - 也可嘗試在較空曠的運動場地建起小平台作演出。
2. 排練場地
  - 最理想是在舞台，讓同學熟習他們演出的環境。
  - 課室也好，較為集中。
  - 如要在空曠的地方練習，則可順道訓練演員的聲量。
3. 貯物空間
  - 向校方爭取可供貯存佈景、道具、服裝的空間，例如：舞台旁的通道，或舞台底部的貯物櫃等。
4. 爭取財政上的支持，例如：購置化粧用品，利用校方的資源印製劇本等。
5. 劇社的工作量大，所需時間又長又密集，最好向校長要求分配兩個或以上的導師予劇社，分擔工作。
6. 每次有演出，在校內廣作宣傳，並邀請校長和其他老師觀看排練和演出，讓同學感受到校方的支持，從而激勵他們排練的士氣。

難忘的經歷

每個同學在加入劇社之初，都可能抱有不同的期望和目標，但只要他們經驗了一次由排練到演出的過程，他們都會得到很多——知識、經驗、朋友、自信心、責任感等。過程雖是辛苦，卻是值得回味；當中有血（造佈景會受傷的）、有汗、有淚；換來有情、有愛、有笑。身為導師，與他們一起「捱」、一起經歷，看著同學成長，辛苦也是值得的。

朱月翹：資深中學教師，積極參與校內及業餘劇社活動，曾多次獲演出及劇本獎。