

戲劇教育的作用

鄭振初

戲劇是一種教育工具

戲劇能否產生教育的效果？答案是肯定的。以前大多數的中國人都是文盲，他們的道德觀念、價值觀念往往都是由聽書或者看戲得來的。戲曲傳達了作者的訊息，起了教化觀眾的作用。孔尚任（1648-1718）的《桃花扇》便借助李香君和侯方域兩個情侶的悲歡離合，反映南明的興亡。近代的歐陽予倩把《桃花扇》改編成話劇，時值抗日戰爭，作者便以李香君在庵中痛斥漢奸行為作為結局。

現代劇《白毛女》的喜兒為了反抗地主的迫婚而逃入深山，悲苦的生活令她的頭髮變得全白。早年的觀眾看戲之餘，深深感受到劇作者反抗惡勢力的訊息。不過戲劇的“教育功能”亦受制於社會環境。1994年中國劇場再上演《白毛女》時，觀眾的反應反而是「不明白何以窮家女的喜兒不肯嫁給有吃有住的惡霸地主而自討苦吃」，在“向錢看”的社會內有觀眾作出這種想法亦不足為奇。

不單止中國人利用「戲劇以載道」，西方劇作家亦不例外。莎士比亞寫的《羅密歐與朱麗葉》不單止是一個愛情故事，她還希望觀眾明白，只有停止仇恨，悲劇才不會再演下去。易卜生的《玩偶之家》警醒了無數歐洲的婦女，使他們對夫妻關係和家庭有一個更深入的了解。劇終時娜拉出走的關門聲，不但響徹歐洲，就連中國的婦女也受到了感染。英國 J.B.Priestley 的《An inspector calls》（浮光掠影）所寫的便是一個貧富懸殊階級分明的英國社會。通過一位女工 Eva Smith 無法再生活下去而吞吃清潔劑自殺的慘劇，警醒上層社會，每個人都要關心社會上每一個人，否則解決社會不安的最後方法可能是血和暴亂。

有時太過嚴肅的主題也許令觀眾不想進入劇院，所以意大利的 Dario Fo 便以嘻笑怒罵的戲劇手法來探討社會問題。好的戲劇作品能引起觀眾的共鳴，思索戲劇中呈現的問題，由看戲而達到移情 (empathy) 和釐清價值觀 (clarification of values) 的目的。

教育劇場的形成

也許我們可以說一百年前出生的布萊希特 (Bertolt Brecht, 1898-1956) 是教育劇場的鼻祖。他的作品傾向用理性角度表現問題和要求觀眾在劇場「討論」問題。例如《沙膽大娘》便以 1618-48 的三十年戰爭作背景，講述一個拉著蓬車跟隨軍隊四處流動做買賣的女人，如何利用戰爭去養活自己一家四口。只有少數人是戰爭中的最大得益

者，而沙膽大娘竟然自以為能夠在鱷魚口中獲得吃剩的肉碎。最後她雖然失去一切，但仍未得到教訓，幕終時，她仍拉著蓬車，做她的買賣。

為了讓觀眾更明白他的意圖，布萊希特放棄了傳統劇場的形式，而使用了 Epic Theatre (史詩劇場) 的形式。利用敘事代替情節，把觀眾變成觀察者。人性是劇場探索的對象，觀眾思索問題而並非單純地吸收劇場上呈現的假像，從而達至教育的目的。

近代的教育劇場 (Theatre in Education)

近代的教育劇場 (TIE) 通常透過營造一個可信的世界和情景，利用寫實的內容，令觀眾理解劇場呈現的世界和困局，並且參與解決這個困局。例如不斷在演出過程中要求觀眾評量一下角色的行為。英國 Belgrade TIE Company 便曾以 1953 年一對青少年搶掠和殺警的事件為藍本，演出了《Example》(殺一警百)。19 歲的 Derek Bentley 因參與殺警事件被判死刑，事實上和 Derek 一起的 Craig 才是開槍殺死警察的兇手，而且 Derek 在槍戰之前已經向警方投降。但由於 Craig 事發時仍未成年，故此死刑便降臨在 Derek 身上。劇團藉著這個戲的巡迴演出，帶領學生觀眾對死刑作出討論。

也有 TIE 的工作者在表達形式上用上了布萊希特的“疏離效果”(alienation effect)的手法。例如當戲劇發展到了某一點，敘事者和所有演員都會在某一個動作中凝住不動，構成一個圖像，由觀眾自己去思考圖像的內容。英國 Cockpit Theatre 便曾用以上的手法演出《Mutiny》(叛變)。由於《叛變》的戲劇內容開宗明義支持英國煤礦工人利用罷工去反抗政府而迫令政府就範，故此演出很快便得不到政府的資助而停止。

除了 TIE 劇團外，60 年代的英美教育局亦曾與專業劇團合作，資助專業劇團到學校演出教育意義較強的劇目。到了 80 年代這種“戲劇到會”的形式才開始減少，改為側重發展學校的校本戲劇教育 — 按照學校本身條件推動戲劇教育。

戲劇教育的某些可能性

既然劇場是一個教育場所，那麼，究竟劇場教育了我們什麼？也許這個問題有以下的三個可能答案：

- (一) 我們看了一齣戲，接收了一個劇作家的訊息，擴闊我們對某一件事物的看法。
- (二) 閱讀劇本加深我們對劇本內某一角色的了解。
- (三) 參與話劇的創作，從各崗位中學習解決一些我們從未想過的問題。

第一個可能性是一種較為被動的學習方法，劇作者說什麼，我們便討論什麼，當然，討論的過程亦可能產生新的視野。

第二個可能對唸戲劇的學生一定不會陌生。他們往往要為某一個劇本的角色在學術上進行分析和討論。不過，學生可能會很技巧地分析角色，但因限於人生經驗未能將角色的內心世界活現於舞台上。

第三個可能也許會替我們帶來很多學習機會。通過排演一個創作劇目，我們可能學會以下的東西：

1. 透過台詞的創作和運用使我們學會表達感情，也能訓練我們的注意力和集中力，加強與人溝通的能力和技巧。
2. 戲劇內容的發展可以培養獨立思考（如何解決某一問題）和集體思考（如何去做好一個演出）的機會。
3. 戲劇是一種學習與別人協調和接受別人的活動。由於戲劇是集體活動，通過集體創作可以使我們減少以自我為中心的想法。
4. 通過角色的扮演和創造，我們學會體諒別人和獲得群體的接納。通過角色扮演，我們有機會對生活作出適應，使我們能有機會接近感同身受的層面，產生移情的作用。
5. 參與者在戲劇過程中需要作出很多決定，根據心理學的說法：愈多作決定的學習過程，愈能幫助個人的成長。
6. 戲劇素材是生活的反映，戲劇能給予更大的空間去討論和了解社會問題。對同一社會問題，戲劇能提供多方面的探索。戲劇是一種價值觀的學習過程，在不同的資料背景下，我們學會如何處理問題和提出解決問題的可能性。
7. 戲劇活動可以激發想像力和創造力。想像力比接受知識更重要，因為想像力是知識的泉源，戲劇活動從台詞到道具佈景和整體表達，都需要想像力和創造力，否則我們也不可能在舞台上看到這麼多具有創意的舞台效果。

排演戲劇目可以學到很多在正規課程（學科知識）中學不到的東西。戲劇活動可以使學科成就不高的同學多一個表現的渠道，讓學生明白自己的強弱點。戲劇活動也是一種愉快的學習，因為這些活動的競爭是良性的，可以有自訂目標和難度。每次排練後，大家可以提出評估和建議，做錯了可以重新嘗試。

戲劇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，為了有更多的學習機會，每個“演出”的效果不必介意是否粗糙的。反而“演後”的討論，資料的尋找和再用另一角度去演繹過程，在戲劇教育中佔更重要的位置。通過多次的檢討和嘗試，學生能夠從不同角度來討論、判斷、和擴闊他們的思考，提出自己的價值觀。最重要是能夠使參與者在態度上有所改變，達到知識，技能和態度的結合。

假如把學校戲劇活動局限於戲劇舞台演出，那麼戲劇教育的發展便可能單純地走向演藝之路，戲劇教育的多種可能性和效果亦會降低。

戲劇教育的其他可能性

寶頓 (Gavin Bolton, 1979) 認為，戲劇教育應該達到移情和釐清價值觀的目的。他指出學校內的戲劇活動大約有以下三類，但普遍未能達到教育效果。

- 1) 戲劇習作：這是一些短暫、有明確目標的活動，學生可能學會一些舞台技巧，學生也可能一無所得。Billing & Clegg 在 *Teaching Drama* 一書中描述了三個課堂上的戲劇習作活動，其中有些活動對學生根本一無所得。例如一個活動包括了呼吸方法，發聲訓練，但卻沒有教育主題。
- 2) 戲劇玩耍：一些無特定目標的玩耍，主導思想往往是“下一步發生甚麼？”思考內容和水平比較單薄，缺乏移情的作用。
- 3) 舞台：有好的表演技巧，台詞走位一絲不苟，所有的精力都放在製成品（演出）和精英（演員）身上。

希芙閣 (Dorothy Heathcote) 和寶頓都是戲劇教育的代表人物，兩人的理論和工作都不偏向演出和戲劇成品。希芙閣的戲劇教育方式是與學生一同尋找一個大家有興趣的主題。在過程中，希芙閣不斷提出她的問題，學生由她的問題再自行決定發展的可能性。她認為戲劇教育提供了學生自學的機會。

寶頓的做法與希芙閣相似，例如他曾到一所小學進行戲劇教育，為學校解決校內學生（八歲）的互相欺壓行為。寶頓的做法，是由八歲的小學生扮演調查團，調查一個同學經常缺課的原因。寶頓扮演學校的校長、學生家長和其他角色，回答“調查團”的問題。最後，寶頓在“作供”時假稱找到了缺席學生寫給祖母的信，再由“調查團”自己了解到同學的經常缺席，是由於他不斷受到其他學生的欺壓。從寶頓的例子可以看出，除了觀劇和參與演出外，戲劇教育還可以有另外的層次。

利用戲劇來進行教育的人很多。其中值得一提的有 Viola Spolin，她所寫的劇場遊戲的書廣為戲劇教育工作者使用。另外一位是 Augusto Boal。他的論壇劇場(Forum Theatre) 被廣泛使用來討論社會問題，由專業劇團演出劇目，演出期間觀眾可以隨時示意暫停，提出他的意見，若果大家認為合理，劇團便會按這個可能性演下去。不同的觀眾意見和版本未必可以解決社會問題，但能夠使觀眾對問題有更深入的了解。

總括而言，戲劇教育是多元化的，創作演出只是其中一個環節，也許，通過理解西方戲劇教育在不同時期的改變可以加速發展本地戲劇教育的步伐。

參考書目

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.

鄭振初：任教於香港教育學院。劇團【一條褲製作】創辦人之一，並編寫及任教《小學戲劇教育》。