

戲劇欣賞活動的意義與設計

張秉權

一．序言

戲劇，作為藝術品類之一，其特點在於綜合性強、貼近生活和容易參與，所以特別利於在中小學推展。無論同學的才情傾向怎樣、高低怎樣，都可以在戲劇製作中找到自己的位置。即使是只做一個普通觀眾，也常可以在欣賞的過程中感到愉悅，得到情緒上的刺激與安慰；其尤進者，是在心靈上得到滌蕩以至長久的感情，這是難得的美好經驗。

事實上，觀眾本來就在戲劇產生的過程中佔有不可或缺的地位。戲劇的元素很多，不少人故意要逐一裁撤，不要導演，不要劇本，但無論你怎樣試驗，怎樣反璞歸真，觀眾最後還是絕對不能少。而古今中外絕大多數的戲劇工作者，也都是從觀眾的身份開始，這點更是毋庸置疑的。

任何人都有起碼的感受美的本能，海上生明月、楊柳挽春風，討厭的人到底不多。但是，戲劇既是藝術的一環，而「藝」與英文的「Art」一樣，本來就有人為的含義¹，需要一定的修養工夫是必然的。製作如是，賞鑑亦然。「渾然天成」，「妙手偶得」，指的是人力施於不覺的最高狀態，基礎自是長久的沈浸琢磨，這裏指的是創作。至於賞鑑，文心雕龍說的：「操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器」²，正是強調欣賞者需廣博的認知作為條件。因此，我們要引導同學從「感美」的本能進而有「審美」的能力。要是同學能夠積累一定的分辨正俗的審美知識，又能夠保持並培養納眾美的敏感心靈，從戲劇（以至其他藝術）中獲得的自會更多。

這麼一來，他們日後的人生自會更豐盛活潑，也更能自作主宰。本地的藝術教育說了不知多少年，但成績仍未令人滿意，主因之一正是整個社會對美育還是持比較功利的褊狹看法，認為其價值只在德智等的補充。行有餘力，姑且為之。殊不知「美」之為五育之一，其可貴處正在於是前四者的完成。孔子說：「興於詩，立於禮，成於樂。」³決不是隨便說的話。現代人若能審視身邊的紛紜美醜，能在眾人諸物萬事中發掘美，以至創造我們獨特的美，我們才能更深入持久地敬德、悅智、健體、樂群，我們的教育才能發揮更長遠的意義。

話似乎說得遠了。這篇文章要討論的，終究只是從上文的觀眾角度說起，探討設計戲劇欣賞活動的原則及具體辦法，幫助學生養成良好的審美態度，積累欣賞以至於評鑑戲劇的知識及方法。這是學校戲劇活動中重要的一環。

二．美的價值及欣賞

藝術的本質是審美。在學校中推動戲劇，儘管會有傳意、教育、娛樂、促進群體意識，以至鼓吹某個具體活動等不同目標，但是，種種目標必得以美為基礎，若戲劇演得不美，欠缺效果，以上種種就無法達成。因此，審甚麼美？怎樣去審？就成了我們要注意的第一個基本問題。

有些人說美是主觀的。同一樣事物，甲看說美，乙看說不美，沒有甚麼客觀性可言。對中小學同學來說，牽涉這麼深奧的美學討論自然不必。老師可以做的，是引導他們從常識共感開始，以生活中親切的事例為基礎，具體地討論美醜的因素何在。

例如廣告，就是非常有效的施教材料。老師不妨有意識地翻錄若干電視廣告，然後跟同學細談其特點及得失。假如能夠做得更有計劃，甚至可以區分成親情、愛情、友情、溫情等不同寫情傾向，或者幽默、懷舊、色彩、節奏等不同「賣點」，逐一討論分析。由於這是生活中常接觸的東西，同學感到親切，必然會踴躍發言，場面氣氛不會差。而一些戲劇的基本法則如選材、提煉、結構、語言等，也必然會在過程中涉及。

再例如校內的壁報，也是很好的輔助教材。電視廣告是動態的，校內壁報是靜態的；前者是低成本的外界專家製作，後者是低成本的同学作業，各有不同特點。同學若能透過討論加深對美感所以發生的認識，進而就實際條件逐步美化身邊種種事物，就是我們的希望了。

要注意的是，有效的討論過程應包括以下四個步驟：

- (1) 仔細地審視作品的特點；
- (2) 坦誠地表達自己的觀感；
- (3) 認真地參考別人的見解；
- (4) 切實地反省自己的看法。

因此，順理成章的，活動成敗的關鍵之一是老師搜集材料的預備工夫。老師必須首先對自己錄影得的廣告或者選擇討論的壁報有真切的感覺，然後才能興致勃勃地引導同學能否對「美」的主觀性與客觀性建立合情合理的認知態度的最重要因素！

這一點必須再加強調。美的存在自有賴均衡、和諧、穩定、對比等不同的建構基礎，也有雄奇、婉細、流轉等不同意蘊，看來存有一定的客觀性；但是，上文的「建構基礎」及「意蘊」其實到底又繫於人心，而不同時代空間的人，以至同一時空裏不同出身教養的人，對這些特質的感受其實總有或大或小的差異。老師一方面要引導同

學體會較穩定的共同美學價值（如上文提出的均衡，和諧之類），另一方面，更重要的是啟發同學認識這些價值的相對性，了解別人可能有不同感受，而這種感受與數量多寡無關，無所謂「少數服從多數」。珍視少數人的美感觸覺，正如珍視花園中稀罕的花品一樣，會使同學養成尊重異己的良好品德，更會使同學因這世界有各種不同的姿采而感到愉悅，最終使他們活得更踏實，更快樂。

這是美育的要義之一。

推動戲劇欣賞活動要注意的第二個基本問題，是如何引導同學樹立審美的主動性。上文已經說過，美的存在雖有其基本的建構基礎和意蘊，總還仗賴具體的人來感知領受。也即是說，沒有受眾，「美」是沒有意義的，甚至可以說是不存在的。沒有讀者，文學作品就只是一堆文字，是讀者使作品「重新」發生意義；換句話說，作品存在於作者與讀者之間。這是個互相依存的不可或缺的三角關係。同樣的，沒有觀眾，戲劇也就不存在。觀眾的主動創造，是戲劇之能成立的必需條件。老師可以運用各種方法，引導同學從不同的角度去詮釋作品的意義及特點。假如老師發覺某同學在小組討論中一貫以極褊狹的角度看事物，從不肯開放自己，那就不妨多加誘發鼓勵，使他切實看到；同一作品以不同的方法詮釋，都有其圓滿自足的可能；因此，同一作品以不同的角度去欣賞，也都有其相對自足的意義。

藝術的欣賞，其本質是二度的創作。欣賞之樂其實是另一層次的創作之樂。假如老師能使同學從中深深體會的再創作之樂，將使他們一生受用不盡。

三．活動模式

談到具體活動模式的設計，我還是主張因應不同學校、不同同學的特點靈活安排。這是絕對的「校內活動」。以曹禺、田漢等名家劇本來精研細讀是不必要的。儘管同學對戲劇行動、戲劇語言、結構、人物等有所了解是好事，但是，中小學校的戲劇活動若過多地糾纏於本文分析，只會使活動流於沈悶，其不受同學歡迎是可以預見的。

上文談的廣告與壁報其實不只是預備工夫。老師應多帶領同學多看畫、聽音樂、觀雕塑，以至賞花跳舞，甚至看足球。⁵ 戲劇和生活本來就緊緊掛 u 戲劇的綜合性也不應拘限我們不得化整為零，從似乎較瑣碎而其實更親切的生活小節開始，熟習戲劇，把握審美原則。

可以把報章上的社會新聞改寫為短劇嗎？

可以把學校生活片段改寫為活報小品嗎？

可以把早會講話改寫得更具戲劇性，使之更吸引人嗎？

可以把活動程序稍加改動，使之煥發不平凡的新意嗎？

一如上節所述，同學若能在老師的引領下，參與，然後討論，必能對戲劇的種種元素以至審美知識有所體會。即使未能參與改寫，只做「觀眾」，也可以在討論過程中有所得著，只要他是認真的話。

為了具體掌握戲劇的綜合性，完整的舞台演出當然還是要看的。但從上文論述的邏輯看，你知道我不會放棄以電影與電視劇（當然以錄像為便）作為示例；從經濟的角度看，這比帶學生進劇場便宜得多。當然，這也得靠老師自己選材。假若條件許可，邀請劇團來校巡迴表演，或者結隊到劇場看正規的演出都是好事。學校戲劇節之類，能增加同學全面接觸戲劇的機會，自也應力求參與。

對中學高年級同學來說，老師應引導他們從分析技巧發展到看整個作品的風格。為了使不同風格顯現得更具體，我建議設計些「多風格排練」作業。

這是有趣的習作：挑選一個同學感興趣的、最好是比較熟悉的劇本片段，讓同學分組排演。不同組別有不同的排練條件和要求，例如：

- 一組不准使用道具；
- 一組只分派同性別的演員（對男校或女校來說，這當然已不是大問題）；
- 一組的限時比其他一組少一半；
- 一組要穿上校服演出；
- 一組要面對四面觀眾。

老師還可以就自己學校的不同特點，設計其他「限制」，讓同學思量解決。其實，任何真正的演出，都是從利用客觀條件、克服具體困難開始的，這是建樹演出風格特色之初要考慮的事。這「相同片段」當然不必長，短短十多分鐘的戲已經可以很可觀。其可觀性蘊藏在嚴格的「限制」與並存的「開放性」之中。

對參與者來說，這是「遊戲」的回歸（戲劇本來就是「戲」），他們會因不同挑戰的刺激而倍感愉悅。

對觀眾來說，這是生動具體的風格示範。看過幾個片段演出之後，齊來討論他們的感受，相信是很有趣味的。這種「同片段的多風格排練」可以訓練同學不會把眼光只放在「細微細眼」的枝節上，而是看到森林，看到全局，這是重要的審美眼界。

四．結語

這世界有醜，但也有美。兩者的消長變化，構成生活的奧秘與趣味。

但是生活中的美、人與人之間的美，是要以敏感的心靈去發現的，是要以主動的力量去詮釋、強化和創造的。

戲劇活動以其獨特的集體性和綜合性，最宜在中小學裏推廣，使同學真切感受到美的原則、美的可貴。

觀賞戲劇的過程，就是真切地把握「美」的要義的過程。我們不要求每一位同學都有同樣的或者同步的得著，我們畢竟不是要在這個過程中培養小演員或者小評論家（雖然，這也是好事）。我們更要著重的，是希望同學保有對「美」的感情與觸覺，並且勇於表達自己，懂得反省自己。

在當代這價值多元的社會中，懂得反省真的很重要。上文強調同一作品可以有不同的欣賞及詮釋的可能，這不等於說任何作品都可以任人胡亂來演、胡亂來說。我們一定得反覆思考，要在演出之前、在欣賞過程中、在發表評鑑意見之先，建樹個人見解的內在邏輯。要是學生在「自圓其說」的過程中，曾仔細地琢磨過作品，曾認真參考過別人的意見，曾仔細地反省，自然可以減低見解的主觀隨意性。這個「審視 - 表達 - 參考 - 反省」的全過程，並且會在日後處理類似事例的時候實踐得更好。他會看得更遠，也看得更深。

這篇文章故意不推薦具體的劇目或者文字，因為，我深信，原則是一切的關鍵。在上述的人方向之下，老師，以至同學，必會就性向所近，尋找喜歡的、有助進步的材料。

讓我們和同學一起進步。

¹ 說文解字 三篇下「藝」字作「執」，後又作「蓺」，「種也。」「齊風毛傳曰：蓺猶樹也，樹種義同。」所以無論「六藝」之為禮樂射御書數也好，之為易詩書禮樂春秋也好，都有人為之義。 論語 中、子罕 的「吾不試，故藝。」， 雍也 的「求也藝，於從政乎何有」及 憲問 的「冉求之藝，文之以禮樂，亦可以為成人矣。」都有技藝的含義。

² 文心雕龍 ， 知音篇 。

³ 論語 ， 泰伯 。

⁴ 例如「同作品的多風格排練」就是很有效的方式，見下節。

⁵ 西西說：「世界盃是一部長篇小說，是巴赫金所說的『複調小說』。」（看足球，收於耳目書；又見於從頭說起，時間的話題 - 西西、何福仁對話集）同理，足球賽當然也可以是一齣戲劇。

張秉權：資深戲劇工作者。

任教中學二十多年，現職於香港中文大學語文自學中心。