

有關「戲劇教育」的四個問號

黃婉萍

學校，是除了家庭以外，另一個最重要，讓兒童及青少年學習「德、智、體、群、美」五育並重的地方——這正是那些專為考試而設的天王補習學校所不能代替的。而藝術教育(例如美術、音樂等)，在這種「全人教育」的理想之下，一直發揮著積極的作用；近年來，「戲劇教育」在香港亦開始受到重視，越來越多的劇團、戲劇藝術工作者、學校、學生紛紛主動投入到這門藝術之中。對於這種現象，我倒覺得有些「有 幽然香」的因素，亦深深為此而感到興奮。不過，香港的戲劇教育所面對的一大困境，正是「人材」問題：除了很少人肯全情投入這項工作之外，本地缺乏相關之培訓課程亦是令有志者卻步的主因。可幸的是，多年來有一班耕耘者一直在默默地推動著戲劇教育的發展：他們正是學校的教師——在備課、教學、改作業、出試卷、見家長、見學生、開會及各式各樣的行政瑣事之外，再花時間與學生共同鑽研戲劇藝術，實在需要一定的執著和堅持；故此對於他們，我一直是由衷地感動及欽佩的。事實上，我認為學校教師兼任戲劇組導師，是有某程度上的優勢：

- 一)他們熟悉學校的運作，在行政安排上比外人方便。
- 二)他們對於兒童及青少年心理學、學習心理學有一定的認識。
- 三)他們比起外來的導師更常接觸到個別的學生，對每人的特點和需要更為了解。
- 四)他們的人數比現有的戲劇導師人數多得多，有更多學生可以受惠。

在這些教師之中，有些本身已是活躍的劇壇中人，包括資深演員、導演、編劇及後台等，他們對於戲劇已有一定的認識。不過在我從事戲劇教育的經驗中，亦曾接觸過一些學校教師，他們很有熱誠地想「搞戲」或帶「drama club」，卻苦於經驗所限而不知如何入手；另外有一些特別有心的老師，雖然已經起步，在校內帶領戲劇活動，但基於有限的前線經驗，往往會遇到涉及戲劇教育之不同層面的問題。記得數年前，當我在中學任教時，亦曾在校內帶領戲劇組，故此對於在學校推行戲劇教育的條件、教師的困難和感受，均曾有親身的體驗，而當時我在參予業餘劇團的活動之中，已認識了一些關於戲劇的知識，但對於有關「戲劇教育」的問題，仍未能找到半點頭緒；及後有機會進入演藝學院進修戲劇，開始對這門藝術有較深刻的認識，於是嘗試把在教育學院學到的「教育」知識和在演藝學院學到的「戲劇」知識結合在一起，來理解「戲劇教育」的概念。畢業之後，在新域劇團從事戲劇教育工作，迫使自己不斷反思關於「戲劇教育」的種種，其中一些典型的問題，亦是許多推動著戲劇教育的老師所提出的。現選出四個最常遇到的問題和自己對它們的一些看法，讓大家分享。

問題 1：究竟「戲劇教育」和「搞話劇」有甚麼分別？

回應： 對於「戲劇教育」的定義，各國的戲劇教育工作者不斷提出不同的理論，然後遭到批評和挑戰，新的理論又被提出來，循環不息。我們不妨多看多比較。以下選錄英國一位戲劇教育理論家 Gavin Bolton 對「戲劇教育」之概念的說法：

『戲劇教育並非研習戲劇性文本，雖然這可能是其中一部份；它亦非一個學校戲劇表演，雖然它可能是其中一部份；它甚至不是教導戲劇或有關戲劇的知識，雖然這可能是其中的大部份。基本上，它是一個過程，一個通過戲劇的過程，從而把學生的感覺和知性導向某些教育的目標(educational goals)。』

*1

因此，理論雖然很多，不過有一個信念是所有戲劇教育工作者所共有的，乃是藉著「戲劇」這藝術的特點，激發參予者對自身、別人和環境的認識，從而達到個人成長的目的。因此，戲劇教育的性質包括了兩個主要的元素：

- (I) 透過參予戲劇活動而培養出某些戲劇藝術所需的技巧(例如演技、發聲、戲劇性的知識等)；
- (II) 個人的全面發展(例如表達能力、社交技巧、認識情緒 EQ、注意力集中等)。

歷來的戲劇教育工作者不斷探索這兩點的相對重要性，及如何透過適當的方法去達至這理想。於是在發展過程中出現了兩個方向，第一是以上述元素(I)為重點，要較著重於培養戲劇能力 / 技巧 / 戲劇藝術形式(art form)；第二是以上述元素(II)為重點，即較著重於活動時所學的應用於日常生活，包括態度轉變(attitude change)等，認為戲劇只是一種媒介，形式是次要的。簡單而言，如果「戲劇教育」是一個大圓圈，則「搞戲」是它裏面的其中一個小圓圈。

問題 2： 我們看見戲劇導師和學生玩「戲劇遊戲」(theatre games)，為甚麼要玩？有甚麼作用？

回應： 現代教育理論都強調一點：若要學習有效果，則其過程必須以學習者為中心，即所謂的「學生中心論」(student-centred)。無論是「活動教學法」(activity-approach)或「目標為本課程」(target-oriented curriculum)，其目的皆如此。同樣道理，「戲劇遊戲」的目的是讓學生自己去發掘自己的問題、自己去體驗、自己去解決；從而在不知不覺中了解自己及有關戲劇的技巧。由於「遊戲」的形式減低了「表演」的壓力，學生可以毋須介意「表現結果」(product)而集中在「過程」之中(process)，因而能更自由去探索(explore)創作的可能性。關於「戲劇遊戲」作為一個練習，與表演之關係為何—Gavin Bolton 亦有清晰的闡述，他認為「表演行為」有三種模式(three modes of acting behaviour)*2。

模式一

戲劇性遊戲

(dramatic playing)

特徵：

試驗性

即時產生的

不能重覆的

著重於內在

模式二

表演

(performing)

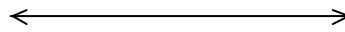
特徵：

較少即時自發的

較著重展示

能重覆的

著重於外在的

造成這兩個模式的因素在於「意圖」(intention)，是重於參予還是展現？
而第三個模式並不平行於這傾向表上，其目的乃在於練習某種技巧：

模式三

練習

戲劇性遊戲

表演

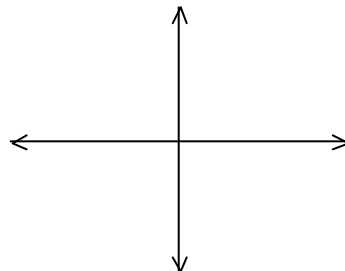
練習

特徵：

有明確目的

清楚的規則

結構緊密

「劇場遊戲」通常也是利用為達至某種目的的方法，所以經常屬於「練習」一類。最理想的訓練方法是能在同一個戲劇練習中達到三者交替、富有彈性的轉移：

問題 3：我對戲劇藝術毫無認識，若想參予「戲劇教育」工作，我可以做些甚麼？

回應：其實戲劇教育的範圍十分廣泛，而由於近年來它在香港的迅速發展，我們可以得到的支援亦多了很多。有興趣的老師可以做的包括：

- i) 邀請劇團到學校演出：現有不少劇團均有舉辦學校巡迴演出(school tour)有興趣學校可以申請。
- ii) 參加劇團或臨時區域市政局舉辦之學校戲劇培訓計劃、工作坊或有關之戲劇活動，例如參觀綵排、戲劇生活營等。
- iii) 參加教署舉辦之「學校戲劇節」，教署方面可提供不少有關技術的支援，現時有些參加的學校教師也為無經驗者，但他們與學生一同在過程之中學習，比賽完了以後，發覺得獎與否已不重要，因為老師和學生也學了很多戲劇的知識。
- iv) 帶學生看戲劇表演：劇場的表演有不少專為學生而設的優惠，視不同團體而定。另外，現有不少演出設有「演後座談會」，觀眾可於演出後與演員、導演或編劇交流意見或發問問題，實在是學習的難得機會。
- v) 如果你真是很有興趣，不妨可以多留意不同團體或藝術中心所舉辦之課程，鑽研一下戲劇這門藝術，有些課程甚至專為教師而設，不過這類課程不多，要特別注意。當你也享受到參予其中之樂趣時，相信更有動力推廣「戲劇教育」呢！

問題 4：我是一個中學教師，對戲劇有些認識，亦有帶領戲劇小組，不過我覺得當戲劇導師和教授正規課程有些不同，其實最大的分別是甚麼？

回應：作為戲劇導師，他的角色的確是多樣的；一個近乎完美的戲劇導師可以說是集教師、社工、戲劇藝術工作者的所有角色於一身——他要顧及藝術性和個人的身心發展之餘，進行活動時又得有良好的小組帶領/課室管理的技巧。不過我不認為只有這種完美的導師才可以做戲劇教育工作，正如演員不需要等待演技爐火純青才去演出，我們要實習才有進步。

關於戲劇導師的角色，我認為最重要是負責營造及保持一個良好的創作環境。因為藝術教育最強調的，乃是培養個人的創造性，包括創作性思維、想像力、感受力、投入感等，而這一切均需要一個「信任」和「自由」的環境才能得到效果。試想以下情景：一個學生站出來赤裸裸地分享自己對「懼怕」的感覺，而你又對他的感覺表懷疑，認為是毫無必要、幼稚和不合理的；那麼，如果你是這個學生，下次你還會表達你的真感受嗎？你若不信任你的導師和其他同學，你會想參予創作嗎？再看另一個例子：一個同學在做「即興練習」時，就某難題作了“A”的反應，但所有同學(包括導師)也不明白為甚麼他會有這反應，因為他們的反應也是由“B”至“Z”的。於是

大家在盤問他、挑戰他，並懷疑他的反應是否虛假。

當心！一個學生如果連在玩劇場遊戲時也不能自行選擇他的反應，害怕自己的反應會不被接納，那麼他們怎能在過程之中了解自己的特點，從而達到「自我發現」(self-discovery)的目的呢？他們又如何學習表達自己的真感受及培養應有的自信？

所以作為一個戲劇教育的導師要竭力培養創作的氣氛，讓學生們愉快、積極地進行創作。

最後，引述著名的戲劇大師 Stanislavski 的話：

『任何破壞劇場創作生活的行為都是犯罪。』

*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

黃婉萍：畢業於羅富國教育學院及香港演藝學院，曾多次參加校內、職業劇團及香港電台戲劇演出。現修讀教育碩士學位課程，並為新域劇團節目主任及戲劇導師。