

戲劇教學 play & Play

與佛教大雄中學師生談戲劇、
創作和語文教學

■ 洪營娟

在英文裏，“Play”解作玩樂、遊戲，也可解作戲劇、演出，戲劇與有趣好玩彷彿有與生俱來的連繫。在語文教學中加入戲劇活動，寓玩樂於學習，聽起來便覺趣味盎然。高中中文課程也設有「戲劇工作坊」的選修單元，讓戲劇的藝術風格、可演繹的元素和劇本創作融入教學中，使學習變得活潑、有趣且有效。要談戲劇對語文教學的成效，由兼任戲劇社指導老師的語文老師現身說法最適合不過。這次我們到訪蘇屋邨佛教大雄中學，與負責戲劇社的中文科李偉揚老師和兩位劇社成員談談戲劇、表演和語文學習的關係。

Play 劇本 從劇本到寫作

劇本是「一劇之本」，提到戲劇和創作，還是要先談劇本的構思與編寫。李老師提到一部由同學創作、曾參演香港學校戲劇節的劇本《明天的足跡，我們還在》給他很深刻的印象。「當時蘇屋邨正值清拆重建，同學就地取材，以屋邨變遷為主題，探討舊事物經過歲月的洗禮，到底是歷久常新，還是會被人淡忘。」同學反覆討論，結論是：所謂「懷舊」，不只是保存舊建築，而是對社區懷有歸屬感，以及對區內人情有所懷戀——立意很有發揮的空間。而令人驚喜的是，同學還會把家中長輩對昔日屋邨的印象融入劇本，例如1960年代雅麗珊郡主訪港時在蘇屋邨種植了一棵樹，同學便把這棵樹設定為全劇的象徵，寄寓居民像大樹一樣植根邨中，安居樂業。「寫作也好、創作也好，切身的體驗很重要。從生活中取材，同學才有深刻的感受，寫出來的劇本自然真摯動人，演繹效果也會更好。」李老師簡言道出創作要能動人的關鍵。

《明天的足跡，我們還在》
於香港學校戲劇節中榮獲
傑出劇本獎。

同學在戲劇演出，需要
代入人物心理，並透過
表情及動作呈現出來。

談到寫劇本和日常寫作的關係，任教中文科的李老師信手拈來幾個例子：「同學寫文章時，形容人憤怒的狀態，很多時只會用一句『他憤怒了』作簡單描述，但戲劇主要以對話帶動情節，同學寫劇本時，須把人物的言行具體地呈現出來，最直接的方法就是代入人物心理，想像角色在特定環境和身份下會說甚麼、做甚麼，這就是語言描寫和行動描寫了。」有趣的是，老師不必刻意要求同學運用甚麼手法，同學創作劇本時因應演出需要，這些設計都會自然發生。

劇本以情節先行，劇情編排妥善合理是好劇本的必備條件。李老師留意到同學寫劇本常犯的毛病：「他們總會把故事開頭寫得宏大、吸引，但結尾總是草草了事。」情節鋪排虎頭蛇尾，語文老師在改作文時也屢見不鮮。究其原因，是同學未能處理好故事的轉折點，以致劇情突兀、難以圓場。所以，李老師與同學構思劇本時，會引導他們留意故事起、承、轉、合的關係，角色之間的衝突是否鮮明突出而又合乎情理——說着說着，同學又學到了寫記敘文的技巧。

好劇本和好文章一樣，必須言之有物。李老師直言，課時短促，老師透過課本帶出的人生觀、價值觀畢竟有限，同學在創作劇本時卻能有更深廣的探索。「同學最初參與劇本創作只為『好玩』，往往忽略劇本要表達的訊息。曾有同學想把動畫《進擊的巨人》的元素加進劇情中，設計了一幕用強光把人影投射在黑布幕上，營造放大效果——這樣的視覺效果是吸引人的，可是對觀眾來說，這一幕、這個場景有甚麼意義呢？不論是構思文章還是劇本，這都是學生需要深思的問題。」李老師強調，曾參與編寫劇本的同學在寫作時都有追求高立意的自覺，如重視親情、追尋夢想等，可見戲劇訓練對提升寫作能力有潛移默化的作用。

Play 比賽 訓練有素，屢獲佳績

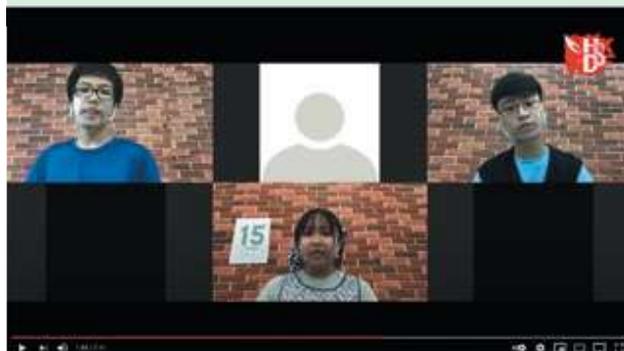
佛教大雄中學戲劇學會近年的比賽成績非常亮麗。自2010年起，李偉揚老師擔任劇社指導老師，帶領同學每年參加兩至三個比賽，曾於香港學校戲劇節奪得傑出整體演出、傑出劇本、傑出導演、傑出演員、傑出舞台效果及傑出合作獎等獎項，於2020及2021年度更榮獲最高殊榮「評判推介演出獎」；又曾於「阿爸、阿媽，食飯喇！」校際戲劇比賽中獲得優異劇本獎及導演獎；學校還是香港創意戲劇節的大贏家，連續五屆獲得中學組冠軍。面對如此佳績，李老師輕拍左右兩位同學的肩膀，笑言：「這些都是同學的努力！」

香港創意戲劇節有別於傳統的戲劇比賽，參賽組別四人一組，在演出前15分鐘才收到題目，然後同學要即場討論、創作、排練並演出3分鐘的短劇，這對參賽者的應變能力、組織力和協作力要求很高。佛教大雄中學已是第五度勝出比賽，問同學平常如何練習，方俊彥同學表示，

香港學校戲劇節(20/21) 演出選段

佛教大雄中學 《愛與夢飛行》

在疫情下，演出即使改為在網上「讀劇」，仍無阻佛教大雄中學同學積極演出。

老師平日會準備一些題目，分組進行模擬比賽，「李老師教我們思考要寬廣些、全面些，大部分事物都可從不同角度去分析，例如題目是『智能手機』，我們就要思考它所帶來的利與弊，使劇本的設計更豐富。」

李老師補充，他會引導學生把學過的寫作手法應用在劇本中，如倒敘法，先交代最重要的片段，再回說以前。**戲劇有別於寫作，可配合道具和舞台效果，使表達更豐富，例如用家庭照逐幕減少暗示日漸疏離的家庭關係——放在寫作就是象徵了。**劉銘謙同學談到初次參與創意戲劇節的經驗：「我演的孫悟空石像轉動手中的金鋼棒，同台的演員也一起原地轉圈，示意時間倒流。」在文章中，簡單如「當日」、「三個月前」的時間詞，在舞台上的發揮空間原來這麼大。在平素的構思訓練中，這些演繹手法已深深烙印同學心上；在比賽中，同學都能在三分鐘內把平日所學純熟地展現出來，無怪學校連連獲獎。

2019年佛教大雄中學五度蟬聯
香港創意戲劇節優勝演出。

左起：劉銘謙同學、李偉揚老師、方俊彥同學

Play 飾演 老師的角色

與教寫作一樣，在指導同學編劇方面，老師擔當着牽引、帶動的角色。「就同一個主題，老師和學生的看法可以很不一樣。同學下筆前，我會先與他們詳談，了解他們的想法，看看他們想通過劇本帶出甚麼信息，以及如何通過劇情帶出這些信息。」對於高年級的同學，李老師會「放手」，待同學寫成初稿，再協助他們修訂；對於低年級的同學，李老師則會讓同學一邊寫，自己一邊指導，或豐富情節，或添加戲劇張力。「以前曾跟一班能力較高的學生運用腦力激盪法構思劇本，同學各自提出創作意念，再串連成有意義的內容。」簡而言之，就是因材施教。

今年再獲得學校戲劇節最高榮譽
「評判推介演出獎」。

戲劇學會師生關係融洽，
同學在排練時不忘替
李老師慶祝生日。

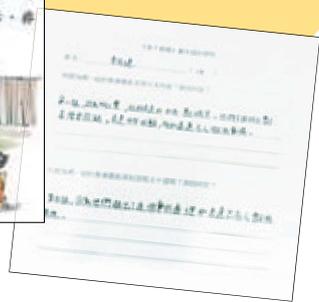
李老師又指，最初曾要求同學用書面語寫劇本，但發覺在演出時，同學把書面語轉換為口語時往往遇上困難，演繹也不夠自然，李老師於是着他們以口語來寫，演出效果即時改善。可是，學生作文時夾雜口語，不正是語文老師面對的難題嗎？李老師並不擔心：「用口語寫劇本，學生才能投入人物的感情，例如要設計一個黑道頭目的角色，你認為用口語還是書面語來寫對白，學生較容易掌握人物的神髓？語文教學不能太貪心，沒有一種訓練能全面照顧學生所需要的語文能力。**戲劇對寫作的好處，不局限於文字表達，而是着重於代入角色心理，並有力地呈現角色形象。**有些學生文筆很好，但寫出來的文章往往不能感動讀者，就是因為內容空泛。戲劇創作能讓學生投入情境之中，設身處地去想像，這方面的訓練才是最重要的。」萬千狀況有萬千應對之法，不變的是老師所投放的心力相若。李老師滔滔不絕地分享各種教學方法，讓我們知道，同學於人前表演，固然趣味十足，而老師在教學上的各種「演出」，也是不亦樂乎。

Play 遊戲 課堂上的戲劇遊戲

戲劇教學的趣味，讓李老師不只在劇社中實踐，走進教室，李老師曾為「中學中國語文卓師工作室」進行文言文閱讀教學策略及戲劇教學法教研究，也常常把戲劇的元素放進語文教學中，特別是幫助同學理解文言文。「很多時同學只會按照字面解釋文言字詞，不察覺其中不合理的部分。但只要他們親身演繹一次，便會因為『劇情』不合理、做不下去而發現其中問題。」以中一《曾子殺豬》為例，「曾子之妻之市，其子隨之而泣」一句，同學口語習慣把「去」說成「到」，所以常把「之市」譯成「到市集」，李老師認為這樣理解並不準確，因為「到」有「抵達」的意思。「我着同學想像背後有一個市集，而他們是曾子的兒子，當時的情形是怎樣發生呢？我叫他們嘗試演繹出來。」同學躊躇之際，李老師便提出引導問題：「『其子隨之而泣』是發生在前往市集前，還是到達市集後呢？」這樣，同學就很容易推敲出事件發生在去市集前，理由是兒子到市集後還在哭是不合理的，這樣他們便會記得「之市」的「之」，就是「前往/去」的意思。

學生劇本設計評估

又如高中課文《始得西山宴遊記》中「到則披草而坐」的「披」字，學生按照字面意思會譯成「披上草而坐」，我反問他們：「若你們到郊野公園『披草而坐』，不是很奇怪麼？」然後李老師請學生想像自己在滿佈長草的地上要找個地方坐下來，會先做甚麼動作。形象化的演繹，幫助學生作合理推敲，加深對文言字詞的印象。

課時有限，李老師強調戲劇活動在課堂上只作輔助教學，不必全文演繹，只需請同學示範小片段，掌握較難處理的部分。「要同學代入生活情境演出，是想讓他們知道，有時根據生活經驗便能推敲出文言字詞的意思，理解文言文其實並不困難。」李老師還提醒，不要讓學生在演出時過分修改文本內容，以免影響理解。活動過後，如何把學生的心神收回，聚焦在學習上，也不能忽略。「演出後給學生一張評估工作紙，讓他們整理課上所學，使活動與學習連繫起來。」在語文課上加入戲劇活動的收效如何，還得看老師能否靈活安排。

李老師最後提醒，戲劇教育不是朝夕可見成效的技巧訓練，而是發掘學生思考能力、表達能力和自信心的浸淫過程，「一些高年級同學有現在的創作力、組織力和表達力，都是經過長時間內化而成，並不是一蹴而就。我從不開宗明義說大家要通過這場戲學會甚麼，但久而久之，同學便會不自覺地掌握了一些技巧並自然地應用出來，這也是語文教學最理想的成果吧。」

後記

參與、投入、愛上

訪問之初，兩位同學默默坐在李老師身旁，腼腆拘謹，話不多，惟同樣強調自己很喜歡「做戲」。當李老師請銘謙即席扮演一尊孫悟空石像，他一聲不吭離開座位，在課室各處巡視，像是在找東西。在大家還摸不着頭腦之際，李老師會心笑說：「他在找幫助演出的道具，是習慣來的。」銘謙不知從哪裏找來一根長木棒，二話不說，做出孫悟空手持金鋼棒的半跪姿態，本來放鬆的表情即時收斂，一臉自信，不動如山，像個專業的演員——直至我們叫停，他才放鬆下來，全程演得有模有樣，也不需要老師多加指點。學習也好、玩樂也好，想學生主動去做、認真地做，還是要先讓他們參與、投入，然後愛上。