

以戲劇五部曲學習中文速成法

Learning Chinese language through the drama learning in 5 quick steps

許玉麟

東華三院呂潤財紀念中學

摘要

筆者身兼中文科及戲劇科老師，以本文總結多年戲劇教學經驗。針對新高中課程之中英文語文科的單元課程，提出即興式的戲劇教學，以五個步驟，並輔以布袋戲形式，來讓學生於短期內掌握基本戲劇聲藝訓練，及體驗戲劇表演的樂趣，同時保留語文教學的效果。本文是經驗的探討而非學理的專著，文中的重點是建構一套教學流程和課程規劃，而非形體演戲技巧訓練。

關鍵詞

戲劇教學法，布袋戲，新高中課程

Abstract

This article is the summary of the drama teaching experience of the author. In order to face the New Senior Secondary curriculum of drama teaching module in language subjects, the author applies the 5 quick steps and puppet play to teach the drama and keep the learning effect of language teaching. The main theme of the article is to set up the teaching plan instead of performance skill training in language teaching.

Keywords

drama in education, puppet play, New Senior Secondary Curriculum

甲、導言

隨著近年教學內容多元化發展，戲劇教學在香港學校教育已經非常普遍，並獲得肯定，而中文科運用戲劇教學亦獲支持（許明輝、舒志義，2010）¹。中英文語文科運用戲劇教學法，現已成為正規課程一部分。（香港課程發展議會，2002）部分學校甚至專門設置戲劇教育為獨立科目（許明輝、舒志義，2010）。戲劇教學獨立成科的話，自然有一套課程規劃，教學效果容易達成。但是如果是某科或者某課其中一個教學內容的話，加插戲劇教學法，往往礙於學生一般戲劇訓練基礎薄弱，膽怯害羞等因素，使戲劇教學大打折扣。新高中課程之中文科語文，都提倡以戲劇教學為獨立單元。針對 22 小時的單元課程（課程發展處中國語文教育組，2007），本文筆者以中文科兼戲劇科老師的身分，總結多年戲劇教學經驗，在任教語文科單元之時，重點著眼在中文教學果效，以短期即興式的戲劇教學，提出速成教學及布袋戲訓練，利用五個步驟及布袋戲來讓學生於短期內掌握基本戲劇訓練，體驗演出樂趣，同時不超出語文教學的範疇，包括說話、閱讀及寫作範疇，以此提升語文教學的效果。所以，本文是經驗的探討而非理論的專著，文中教學理念的重點是建構一套教學流程，應用於短期

語文及戲劇教學活動。

乙、理念建構

戲劇教學的應用，一般可分為戲劇課程（Drama curriculum）及戲劇教學法（Drama in education / Drama as methods）（許明輝、舒志義，2010）。如果是戲劇課程，學生是學習演戲。如果只是戲劇教學法，學生是通過戲劇形式來學習。無論如何，兩者或多或少都要求教與學雙方掌握戲劇表演的技巧形式。

但是，掌握演戲技巧，談何容易？學校任教的老師又有多大信心教授戲劇技巧呢？戲劇課程及戲劇教學法兩者，除非是正式戲劇教育課，又往往互相混淆。以新高中課程之中文科為例，當中的戲劇選修單元，如果演戲技巧成份居多，是否喧賓奪主呢？太多的表演技巧訓練，變成戲劇職業訓練，與語文科教學有何相關（課程發展處中國語文教育組，2007）？簡略而言，現時學校推行戲劇教學，主要面對四個問題：

第一是課程太緊迫。

第二是學校老師自認培訓太短或經驗不足。

第三是學生投入問題。（許明輝、舒志義，2010）²

第四是分不清戲劇課程及戲劇教學法。

¹ 參許明輝、舒志義《香港學校戲劇教育：成果的研究與評鑒》（2010），〈校長對戲劇學習效能的意見〉（142 頁）、〈比較教師和校長對戲劇學習效能的看法〉（178-179 頁）。研究報告指出戲劇學習對科目的學習效能，依次由高至低的次序，最高是中文科，同意及十分同意的百分比：教師是 90.8%，校長是 99.3%。第二位是英文科：教師是 85.2%，校長是 94.9%。第三位是藝術：教師是 83.8%，校長是 95.6%。第四位是人文教育：教師是 83.0%，校長是 93.4%。第五是體育：教師是 39.4%，校長是 51.5%。第六位是科技：教師是 35.2%，校長是 50.0%。第七位是科學：教師是 31.2%，校長是 38.3%。最後是數學（排第八位）：教師是 24.8%，校長是 29.5%。

² 參許明輝、舒志義《香港學校戲劇教育：成果的研究與評鑒》（2010），〈教師對在學校實施戲劇教學法的限制之觀點〉（218 頁）。研究報告列出 11 種意見，依次由大至小的次序是：課程太緊迫；每班人數太多；教室空間不夠；教師經驗不足；不夠時間備課；秩序難於控制；學校支援不足；不適用於某些學科；教案或實踐示例不足；不適用於某些學生；學生不願意參與。

回應上述各問題，除非是正式戲劇課程，筆者不贊成混淆學科課堂，所以不應讓正常語文課堂被戲劇課程取代，語文科應保證語文課堂本身的訓練，在教授戲劇單元時候，要發揮戲劇教學法的特點。

針對上述四個問題，筆者現在提出的戲劇速成五部曲，以短期課程為考慮，並繞過戲劇技巧訓練這一關，以課程規劃代替技巧訓練，同時讓並無戲劇教學經驗的語文老師亦可以勝任，解決上文所提及的各個問題。

推行戲劇速成五部曲，以布袋戲教學作為演出途徑，特點是避開戲劇演藝訓練，保留語文科的說話、閱讀與寫作的重點，同時亦可以讓學生享受演出的過程。以布袋戲代替真人粉墨登場，解決學生能力不足，膽怯害羞，師資不足的困難，但保留了戲劇教學的演出部分，為學生提供展示學習成果的機會。推行布袋戲，亦須訓練學生聲音說話的運用，還有訓練學生創作劇本，這些訓練都需要配合校本的語文課程作出規劃、安排。戲劇速成五部曲的課程理念是著重循序漸進的學習過程，由個人基礎出發，推演至小組合作；由簡單的朗讀聲藝訓練，進階至綜合表演。此理念著重學生去經歷一次完整的演出訓練過程，所以是重視學生學習過程的課程規劃，而非針對學生表演技巧，不著重演戲技巧。戲劇速成五部曲教學步驟，簡述如下：

- 第一步是以「朗讀」訓練學生個人基本演藝能力；
- 第二步是透過「對話」方式訓練學生雙人對戲劇表演的基本概念；
- 第三步以「廣播劇」或「朗讀劇場」訓練學生小組演出；
- 第四步以「布袋戲」作真人粉墨登場前的整體演出練習；

- 第五步，如果一切條件成熟，可讓學生作真人表演，使學生有真實演出經驗。

施行本課程，可以配合微格教學法，運用現代電子攝錄器材，拍攝學生表現，在時間許可下，即時放映學生的活動錄影片段，檢視課堂表現，是學生掌握課堂表現，老師作適當回饋。

本課程理念以五部曲促成教學為前提。目標是讓學生輕鬆地經歷一次完整的戲劇訓練過程，而不失語文教學效果。本課程適用於新高中課程之語文科單元，如果是其他年級，只要時間許可，亦可適用，另外亦適合其他短期課程或工作坊。全套運用課堂時間約為 12 課時，老師仍然有充足的時間教授與戲劇表演相關的語文知識和能力。至於舞台功架，並非本文討論範圍。

丙、實踐應用—速成教學五部曲

以下是五部曲的具體教學內容。

第一階段：個人基本聲藝訓練——個人朗讀

第一階段目的是令學生開金口，訓練膽量，並且讓學生明白戲劇作為傳遞訊息的藝術表演，說話的清晰表達是非常重要的。從語文教學角度，此階段收說話訓練之效。本階段，教師以朗讀訓練為主，教材方面，如果是高中的學生，公開試一分鐘朗讀是最佳的配合訓練。如想增加趣味，可用繞口令作為教材，因其趣味性，可減少學生的抗拒說話的阻力教學。過程是老師先預備若干繞口令作品，可以有不同程度及長度以適合不同學生，並逐步增加挑戰難度，口語方言不拘，正宗普通話的繞口令短句亦可，目的是寓訓練於樂趣中。此階段需時不可過長，學生逐一朗讀，循環往復，每次宜以一分鐘為限，全程約為 1 小時。如果學生平常的朗讀訓練很好，可以跳過本階段。

第二階段：雙人合作訓練——二人對話

此階段目的是圍讀訓練的前奏，讓學生學習處理戲劇對白的聲情表達及相互協作。此階段仍是以說話訓練為重點，與前一階段不同的，此階段是訓練同學應對，而不再是單人朗讀。本階段以兩人一組，自由組合，教材可選用過往學校朗誦節內之二人對話比賽之材料，現成方便。如果來得及，還可以為學生報名參加朗誦節的比賽，增加演出經驗。老師派發教材後，即時練習，然後逐組表演及計分。此階段需時不用過長，全程約為 1 至 1.5 小時。

第三階段：小組合作訓練——圍讀及廣播劇演出

此階段目的是訓練學生以小組作聲藝演出。以四至六人為一組，可以自由組合，人數視乎老師所選定的劇本角色數目。老師宜選定劇本教材，以免學生不知如何尋找劇本。劇本教材方面，如老師能夠取得電台廣播劇本，就是最理想的做法，否則須自行尋找。筆者建議可以選用丁西林³的獨幕劇作，因內容幽默、諷刺味道強，適合時下青年的口味。老師指導學生圍讀排練，然後分組演出，每組演出時間為 10 分鐘內。此階段需時約為 1.5 小時。此階段宜錄音，可作為評分及事後檢討之用。

除了圍讀訓練，亦可以選用朗讀劇場（Interpreters Theatre / Reader's Theatre）作訓練，以朗讀方式作角色扮演來進行訓練。此階段之語文訓練，除了說話訓練，已經包含閱讀能力的訓練，學生會透過閱讀劇本，加強閱讀能力。

第四階段：演出熱身——布袋戲

布袋戲訓練的優點是突破學生在真人演出時的抗拒心理，訓練學生編寫劇本，並啟導舞台工作概念。排演布袋戲是因為部分學生不慣於人前表演，所以借用布偶，讓學生實習，打破在人前表演的恐懼感，增加學生表演慾望及積極性。

布袋戲的學生組合，以四至六人為一組，可以自由組合。小組人數不宜過多，以免小組內部分歧多而失效。

布袋戲的劇本，可以借用現成既有之材料，也可以由學生自行嘗試編寫。

如果由學生編寫劇本，趣味性較強，一般學生亦有能力去編寫，只要老師明白不作過分要求，學生可以自行編出合理劇本情節。不過，為免學生不知如何入手編寫劇本，老師可以先提供一小片段情節，或者一個特定情境，然後讓學生改編、續寫等等。老師亦可以讓學生以抽籤形式，抽取情節卡（當然是老師預先準備妥當），由此組合不同情節。學生編寫劇本的程序，先給予每人 3 分鐘自定一個小故事片段。然後合為兩人一組，給予 5 分鐘，商量如何合併兩人不同的故事。然後再將兩人小組合為四至六人的大組，再給予 5 分鐘，商量合併為一個故事，如果學生人數再多，步驟如此類推。劇本大綱選定後，讓各組派代表彙報，老師作簡單修正，然後老師協助學生編排角色及分配角色。之後，就故事內容，學生先撰寫簡單的故事版（story board），從中找出需要對話之處，及決定對話的內容。初步解決劇本大綱，由每一學生自行編寫自己的對話。因為這是布袋戲，基本上全場均要求對話交代情

³ 丁西林（1893—1974），中國現代戲劇史上專門寫喜劇的劇作家，內容諷刺時弊。他的作品《三塊錢國幣》，是部分中文教科書輔導選材之一。

節，所以學生可以盡量發揮圍讀訓練所得。每一齣劇，限時 10 分鐘為佳。

至於布偶及舞台佈局，由學生自行設計及製作。布偶方面，簡單的可以使用紙碟當布偶面孔，以紙袋造成布偶身體。布偶造型由學生自行設計，更可以發揮學生視覺藝術的天分。材料是日常接觸得到的顏料及物品，紙袋等物料可於超級市場或文具店購買，價錢便宜，同時鼓勵使用環保物料，十元八塊已經可以足夠全班之用。音響配樂，亦可以由學生自定，或者由老師提供若干樂曲，再由學生選取播放。而舞台佈置，由於學校一般不會預先製作一大座布偶劇舞台，所以表演時，根本無什麼舞台可言，只是將一張長枱翻過來，當作舞台即可，因此，暫時不需什麼佈景或燈光效果，如果學生就此簡陋情況下仍有創意發揮，應當鼓勵他們嘗試。

當學生一切準備就緒，先讓學生綵排練習，然後才正式演出。此階段前後需時約為 4 小時。編寫及製作布偶時間約為 2 小時，表演約為 2 小時（8 組計算）。至於攝錄是必需的，既增加學生積極性，亦方便評分及作事後檢討。此外，由於學生已編好故事劇本，老師應該要求各組交出一份完整的劇本文稿，並作為評分之一部分，老師可以借此教導學生編寫劇本。學生完成布袋戲的演出，基本上已經經歷了一次戲劇演出，從中了解演出流程，同時，亦訓練了學生的說話、創作故事和編寫劇本的能力。

第五階段：真人表演

此階段目的是訓練學生親身演出。學生承接表演布偶劇之餘興，鼓勵學生真人粉墨登場。當然，如果學生的表現不濟，或者紀律失控，老師可於上一階段完結，停止本課程。事實上，學生於布袋戲階段已經訓練了說話、創作和編寫劇本的能力，本階段是「錦上添花」的階段，所以老

師應視乎實際情況而行。老師進行此階段活動，須有戲劇教學方面的經驗，如果老師並無信心，就不要勉強進行此階段的活動。

學生作真人表演，是上一階段的延續。老師可以就地取材，以布袋戲的演出，改為真人表演。學生因有布袋戲演出的經驗，改為自己親身演出，可以駕輕就熟，而抗拒的反應自然會下降。時間安排，基本上與表演布袋戲的安排相同，唯老師應給予學生綵排時間，並作一些簡單的形體演出指導。此階段對老師的要求，其實是超出語文老師的能力，進而是戲劇教學的範疇，老師如進行此階段活動，宜有戲劇教學方面的經驗，此點是老師不可不知的。

在此補充，此階段之演出可以訓練學生的共通協作、解難創意的能力，對於建立自信，學習自我管理亦有幫助。但前提是學生享受戲劇表演，並掌握基礎的形體表演技巧，否則教師應考慮實情況，決定是否繼續。以筆者經驗，學生未經系統正式形體演技訓練，難於短期內克服表演的心理困難，或者根本不明白戲劇表演的基本要求，效果往往令人失望，老師應視乎情況決定是否應該繼續。

丁、總結

以上教學，以速成為重點，強調語文的培育而非形體演技訓練，亦初步照顧學生參與戲劇教育的成功感，明白演戲的流程。當然，此時的訓練不足以讓學生作正式演出，而上述的過程，亦無涉及任何技巧訓練，只不過是讓學生參與而已，既是經歷了演出，亦同時訓練了學生在說、讀與寫方面的能力，包括閱讀、朗讀、說話及戲本創作。至於正式的戲劇技巧訓練，可以留待與學生檢討後，使學生明白技巧訓練的重要，先建立興趣，然後轉介參加正式的戲劇訓練班。由於

本文介紹的教學內容是速成為主，全程需時約為 12 小時課堂，如果應用於新高中課程之語文科單元，仍可餘下 10 多教學小時，老師可以因應情況，自行調節或加插不同的內容，又或者借學生的創作劇本，引導學生閱讀名家劇本，回到語文教學。上文內容，是筆者經驗的初步總結。於實踐上，從觀察所得，並以學生所呈交之劇本質量比較，學生參與布袋戲製作及演出，學生積極投入性，和呈交劇本的準時程度來看，效果明顯比演技訓練而演出的較佳。當然，這裡提到的所謂

「較佳」，只不過是指學生的積極性，至於質素方面，正式的演技訓練與速成即興的學習，不能相提並論。然而，學生參與布袋戲的活動，確實可以放下親身演出的包袱，投入程度較佳，學習效能自然較高。另一方面，此課程對老師的能力要求，仍然在於語文教學的能力，而非戲劇教學的能力，仍然不超出語文教師的能力範疇。本文討論以經驗分享為主，非學理上的討論，具體處理，因學生而異，篇幅所限，未能詳盡之處，特別是學理探究部分，歡迎指教。

參考文獻

- 香港課程發展議會（2002）。《藝術教育學習領域課程指引（小一至中三）》。香港：教育統籌局。
- 許明輝、舒志義（2010）。《香港學校戲劇教育：成果的研究與評鑒》。香港：香港教育戲場論壇。
- 課程發展處中國語文教育組（2007）。《中國語文課程及評估指引（中四至中六）》。香港：教育統籌局。