

創意戲劇

— 培訓及研究

香港創意戲劇議會編

創意戲劇 – 培訓及研究

編輯：香港創意戲劇議會

出版：香港教師戲劇會

版次：2014 年 1 月

版權所有，未經版權持有人許可，不得翻印、轉載或翻譯。

網址：<http://www.hk-tda.com>

電郵：info.hktda@gmail.com

ISBN: 978-988-17213-4-1

目錄

前言 為何要推展創意戲劇

第一部分 審美

第一章 何謂創意戲劇	錢德順
第二章 創意戲劇中的創意元素	吳翠珊
第三章 創意戲劇中的視覺藝術元素	梁美萍
第四章 創意戲劇與說話	何洵怡
第五章 戲劇語言	錢德順

第二部分 培訓

第六章 如何進行即興展演	錢德順
第七章 形體動作	黃麗萍
第八章 說話	黃麗萍
第九章 戲劇元素	錢德順
第十章 台詞	黃麗萍
第十一章 舞台佈景	錢德順

第三部分 個案研究

第十二章 大專學生個案	鄭福寧 柳發文
第十三章 高中學生個案	鄭福寧 柳發文
第十四章 初中學生個案	錢德順
第十五章 小學生個案	黃麗萍

前言 為何要推展創意戲劇

錢德順

教育同工普遍認為，戲劇教育能提升學生的創造力，特別是創意戲劇(Creative Drama)。所謂創意戲劇，按美國兒童戲劇協會對創意戲劇所作的定義，是一種即興的演出，學生在導師指導下，對生活經驗進行想像、回應和反思。在過程中，學生參與探索、發展、表達和交流意念，其目的乃促成學生的個人成長，並對學科知識有更深入的了解，而非戲劇表演的培訓 (張曉華，2002)¹。

創意戲劇能培養創造力

創造力按美國創意學者 Guilford(1950)²，乃指敏覺力(sensitivity)、流暢力(fluency)、變通力(flexibility)、獨創力(originality)和精進力(elaboration)。所謂創意戲劇，是以即興創作為主的戲劇，學生需要從生活中對主題有敏銳的觸覺，從而形成立場和所要表達的內容，這是創造力中的敏覺力；即興戲劇表演又要求學生在短時間內要產生大量台詞和使表演順暢，故能鍛鍊學生的流暢力；在演出過程中，學生須具應對突發事件的能力，變通力必能得以提升；學生又要為事物尋找新的詮釋角度，或創新的表達方式，這便是獨創力；在短促的準備過程中，學生須不斷優化表演形式，這便是精進力。

除創造力外，創意戲劇主要由一群學生共同就一議題發表己見，過程中能提升學生的說話能力和多角度思考能力，並能提升學生的多種共通能力，特別是協作能力、溝通能力、批判思考能力等。由此可見，即興演出對創意的培育相當完備，完全符合香港對人才培養的需求。

¹ 張曉華(2002)。《創造性戲劇教學原理與實作》(42頁)。台北：財團法人成長文教基金會。

² Guilford, J. P. (1950). Creativity. *American Psychologist*, 5, pp. 444-454.

戲劇藝術的兩個層次：內容與形式

戲劇藝術與其他藝術一樣，具有內容(content)與形式(form)兩個層次：「內容」包括社會中的人和事；「形式」則指各種表演技巧和道具的運用。

戲劇內容的探討，能讓學生更深刻認識身處的社會與本土文化，對人生有更深刻的感受和反思。創作過程能讓學生注意觀察和思考周遭生活，鍛鍊學生思維，包括對社會文化進行批判、具創意地從新的角度去思考問題，以及評鑑何者為事實、何者只屬意見等。

在表演形式方面，戲劇屬於綜合藝術，在創作和演出的過程中，學生須設計人物、創建情境、建構劇情的起承轉合、運用舞台空間等，各方面的審美能力都能大大提升。此外，戲劇乃群體藝術，能建立學生的團隊精神，增進與人溝通的能力和協作能力。

創意戲劇的展演則能更簡單而有效地讓學生實踐自身的創意，最重要的是學生能以自己的戲劇語言表達自己的意見，在過程中學生能夠完全自行創作演出的內容，決定表演模式及表演中的一切細節，大大降低了教師或其他專業導師的介入。

學生以創意戲劇論述發生在其身邊的社會事件，更能培養他們敏銳的社會觀察能力和勇於表現自我的能力 (林玫君，2005)³。

香港學校戲劇教育現況

鑑於戲劇對學生成長的正面意義，香港教育當局於 1991 年推出香港學校戲劇節，那是一個校際戲劇比賽，學校師生共同製作短劇，由學生擔綱演出 (李越挺，1992)⁴。該活動頗受學界歡迎，參與的學校數量

³ 林玫君(2005)。《創造性戲劇理論與實務：教室中的行動研究》(40-47 頁)。台北：心理。

⁴ 李越挺(1992)。《戲劇在教育上的路向》。載於方梓勳、蔡錫昌(主編)，《香港話劇論文集》(248-250 頁)。香港：中天。

由當時的數十間增至 2013 年前後的數百間，參與的學生亦逾萬。然而很多學校的戲劇活動都只限於課外活動小組內，參與的學生人數僅二三十人，只佔全校人數一個頗低的百分比。

教育當局亦於 2002 年始，建議學校開辦多元化的戲劇課程，並協助學校把戲劇引入初中正規課程內，包括為學校教師提供培訓，並給予學校試行課程和教案。然而，到今天為止，開辦戲劇科的中小學亦只有數十間，約佔全香港中小學百分之五而已。學校未敢貿然引入戲劇科至正規課程，究其原因，乃因教育當局未有為戲劇科出版課程指引，此外，教師亦感課程支援和教師培訓不足。

誠然，在過去十年間，戲劇活動在中小學有增長之勢，但總的來說，能在學校參與系統戲劇培訓的學生比例仍然不高。教師雖很認同戲劇的教育效能，但普遍認為戲劇很花時間，涉及很多人力物力，而這也是前線教師的真實體驗。事實上，不少學校在香港學校戲劇節花了很多時間，從學期初開始籌備，一直去到二、三月演出為止，學校也投放了很多的人力、物力，筆者在這數年間常被友好邀請到他們的學校作賽前觀賞，只見他們都為香港學校戲劇節投放了不少人力資源，包括教師和學生家長，還有製作道具和佈景的工友們。

因此，姑勿論教師對戲劇的教育效能有何等高的評價，他們大多都認為戲劇是一門令教師工作量激增的藝術。談到把戲劇作為教學法引入課堂，很多教師雖然認為戲劇能提升學生的學習動機，但由於課程緊迫，且對應用戲劇於課堂所知有限，教師大多不願把創意戲劇運用於課堂上。(黃麗萍、錢德順，2010)⁵。

⁵ 黃麗萍、錢德順(2010)。推行有效戲劇教育學校的訪談。載於許明輝、舒志義(主編)，*香港學校戲劇教育成果的研究與評鑒*(274-275 頁)。香港：香港教育學院及香港教育劇場論壇。

教師主導了學校戲劇製作

根據許明輝教授領導的「香港學校戲劇教育：成果的分析與評鑑」調查顯示⁶，絕大部分香港學校的校長和教師對戲劇在各方面的教育效能均持有非常正面的態度，認為戲劇是具卓越效能的教學方法，能有效促進學生美育的發展，提升學生的溝通能力和自信心。

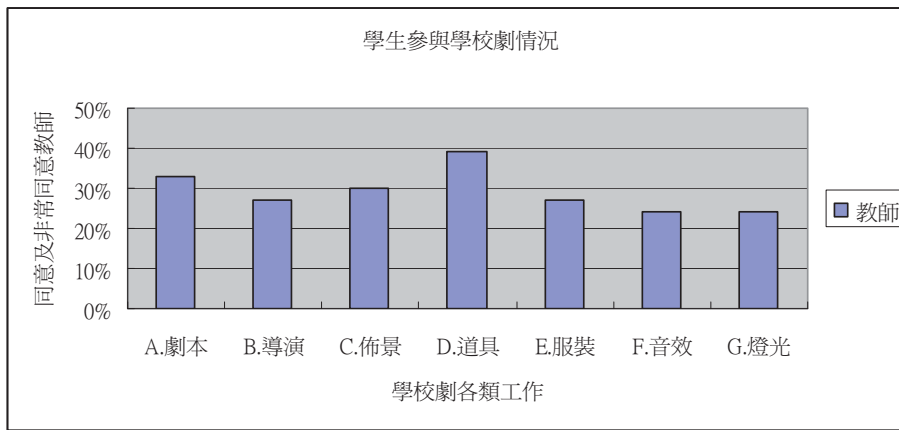
然而教育同工們對戲劇教育在提升學生批判思考能力、獨立思考能力、探索知識能力等方面的效能，給予的評價則遜於其他共通能力。造成該結果的主要原因，乃由於香港學校戲劇教育以短劇演出為主，在短劇製作過程中，教師的意見常佔主導，由選材、編劇至導演大都是由教師或學校外聘專業導師負責，而學生只須在舞台上把教師寫好的劇本按預定的方式表現出來即可，對劇本所探討的問題和表達的意念並未作出深入探討。這種模式失去了戲劇教育以學生參與為本的理念，學生難免予人有點像傀儡的感覺（吳翠珊、錢德順，2010）⁷。

筆者曾以問卷詢問出席創意戲劇培訓工作坊的一群教師⁸，問題圍繞着他們的學生參與學校戲劇的情況。發出問卷共 44 份，在收回的 33 份問卷中，17 份的填寫人報稱為小學教師，13 份報稱為中學教師，3 份沒有報稱所屬界別，他們表示同意或非常同意學校戲劇由學生佔主導的，不足 40%，學生主導性最強的一環是道具的製作，主導性最弱的是燈光和音效。（參下圖）

⁶ 此研究由香港教育學院許明輝教授領導，名為《香港學校戲劇教育：成果的分析與評鑑》，乃香港藝術發展局撥出最大型的香港學校戲劇教育研究計劃，亦為東南亞研究學校戲劇教育最龐大的研究計劃。計劃歷時三年(2006-2009)，研究報告於 2010 出版。香港教師戲劇會前任主席錢德順博士及現任主席黃麗萍博士均為研究組成員。

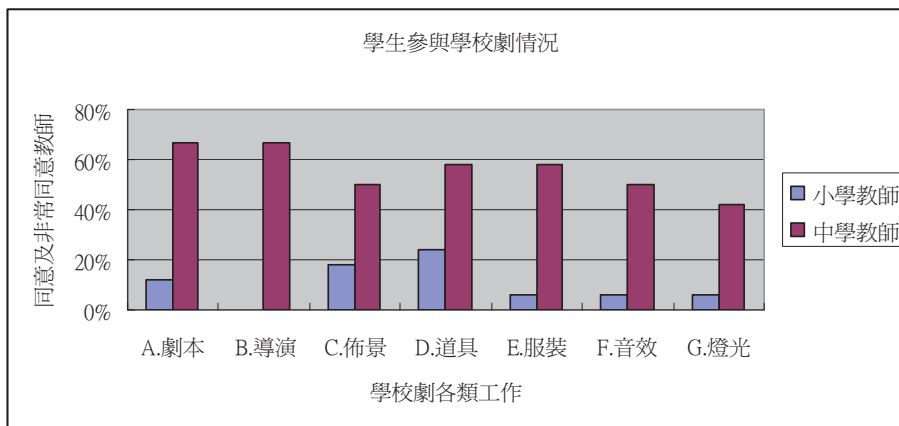
⁷ 吳翠珊、錢德順(2010)。校長和教師問卷調查的統計與分析。載於許明輝、舒志義(主編)，*香港學校戲劇教育成果的研究與評鑑*(152-157 頁)。香港：香港教育學院及香港教育劇場論壇。

⁸ 創意戲劇培訓工作坊合共 3 小時，於 2011 年 4 月 9 日假香港浸會大學舉行。

學生參與學校戲劇創作的情况

倘把中、小學教師的問卷結果分項表述，中學教師對學生主導學校戲劇製作的情況尚算滿意，表示同意或非常同意的中學教師平均有 59%，當中最高的是導演和編劇，皆為 67%。小學教師普遍認為小學生未能主導戲劇創作，同意或非常同意的教師平均只有 10%，小學生較能主導的是道具的製作，卻也只有 24%，至於導演則是 0%。從小學教師的數據反映，戲劇在小學乃由教師主導，包括編劇、導演及舞台效果等，而學生能做的則是台前演出而已。(參下圖)

中小學生參與學校戲劇創作的情况

筆者再於這批教師中，選取四名中學教師和四名小學教師訪談，以此八位教師的談話來與上述問卷調查的意見作對比，結果顯示兩者的意見頗一致。

中學教師指出，中學生年紀較大，能承擔戲劇製作的各個環節。一些中學教師賦予學生較多的創作自由，讓他們擔當編導演和後台等各項工作；然而，不少中學教師也需要替學生修訂劇本，那並不一定因為教師認為學生劇本未達水平，而是學生本身也期望教師能給予意見，以提升演出的質素。事實上，不少中學的劇本仍由教師最後執筆，而教師亦須擔任實質的導演，學生只是名義上的編劇和導演而已。

小學教師則指出，他們的戲劇製作動員了很多教師和家長，或外聘戲劇專業人士協助，編劇和導演通常都由教師擔任，教師也得負責統籌佈景、道具、服裝、化妝等。佈景方面，教師得負責繪圖設計，再交由其他教師和校工製作。服裝和化妝一般都交與熱心的家長負責。小學生在學校戲劇中只負責演出。小學的各個持分者(stake holders)都不會期望學生能創作劇本或擔任導演，而是期望他們按教師指示演出而已。

讓學生主導戲劇創作

對戲劇教育工作者而言，要學生在戲劇教育中獲得更大的益處，必須讓學生有更全面的參與，特別在編寫劇本方面。所謂編寫劇本，並非期望學生能邁向專業編劇，而是讓他們感受人生，思考人生，從而得出出於自己的意念，組織自己的意念，並透過戲劇語言來表達自己的意念。

有鑑於教師過份主導了學校的戲劇創作，不少香港的戲劇教育工作者都期望把學校的戲劇交還給學生，讓學生以戲劇語言表達自己，不單只表達那些與他們生活有密切關係的事宜，也要他們藉戲劇探索各種人生議題。上海戲劇學院院長孫惠柱教授指出，在各種藝術教育中，戲劇教育對人的培養來得直接，特別是與人溝通和表達自己的意念這兩方面。此外，他認為戲劇在所有藝術教育中，最有望能成為最質樸的一種，

戲劇教育可以省卻一切「物」的因素，而集中開發「人」的因素。因此，他認為學校戲劇教育不應著力於華麗的佈景、服裝、道具、化妝等，而應直接著力於學生身上，培育具備思考能力和多項共通能力（孫惠柱，2010）⁹。

為此，香港的一群戲劇教育工作者走在一起，推動創意戲劇節，籌辦「香港創意戲劇節」，鼓勵學生分析社會和文化問題，並以此學習模式來提升學生的創造力、解難能力、協作能力、多角度批判性思考能力等，又引導學生關心香港社會發展，建立對社會的歸屬感和責任感。此外，透過參與創意戲劇匯演，倡導「青少年劇場文化」，也可藉以提升香港藝術教育的水平。

創意戲劇的選材、編劇和導演等，都倚賴學生自身對日常生活環境的感知，在掌握了戲劇語言的表達形式後，最終表演成敗決定於學生平日的的生活積累和臨場的發揮。參演的學生須有敏感的社會觸覺、勇於創新的精神，和相互協調的合作精神，這種表演形式淡化了以往校際戲劇比賽中學校人力和財力資源所帶來的優勢，讓學生擔當戲劇藝術的主導者，開闊學生的創作力與共通能力（張曉華，2002）¹⁰。在表演時，大會只容讓學生以一桌兩椅和一件即場提供的道具，使學生在創作過程中，能把著意力集中在人的因素上，從而降低物的因素。

展望

香港戲劇教育工作者致力建立創意戲劇平台，為香港學校的師生提供創意戲劇的培訓，目標有二，其一在推動由學生主導的學校戲劇，其二在將戲劇引入學校課堂中，後者乃讓教師把創意戲劇引入人文科目的教學中，從而優化學校教學模式（張曉華，2006）¹¹。

⁹ 孫惠柱(2010)。戲劇在教育中的地位與作用。載於張生泉(主編)，*教育戲劇探索與實踐*。北京：中國戲劇出版社。

¹⁰ 張曉華(2002)。 *創造性戲劇教學原理與實作*(45-49 頁)。台北：財團法人成長文教基金會。

¹¹ 張曉華(2006)。 *教育戲劇理論與發展*(26-32 頁)。台北：心理。

事實上，應用戲劇於學科教學在香港已很普遍，許明輝教授的調查顯示，有 38.7% 教師曾採用戲劇於教學中，然而大多只是在教室內找兩三名學生進入角色對話（吳翠珊、錢德順，2010）¹²。參與是次問卷調查的教師中，便有 45% 表示曾應用戲劇於教學中，而應用的情況亦是簡單的角色扮演而已。

雖然應用戲劇於學科很普遍，但教師應用的頻次並不頻密。他們反映，應用戲劇於課堂至今仍有相當困難，主要是他們認為戲劇很花時間、人力、物力、財力和心力。教師接觸到創意戲劇時固然嚮往它的簡單，但亦憂慮教室環境狹窄、缺乏參考教案；教師也擔心不懂如何在課堂上啟動學生進行創意戲劇，特別是箇中涉及的技巧，如選題、分組、指令等；此外，教師也掌握不到學生於課堂即興創作的創意能力。

香港創意戲劇議會推動創意戲劇的原因之一，就是要透過推動創意戲劇，讓更多教師了解在學校推動創意戲劇的方法，讓他們明白他們完全有能力培訓並鼓勵學生參與創意戲劇，從而強化學校的戲劇文化。我們期望把創意戲劇的文化引進校園，讓教育同工了解學生在創意戲劇方面的潛能，最終敢於把創意戲劇引進課堂，讓學生以創意戲劇來學習。

¹² 吳翠珊、錢德順(2010)。校長和教師問卷調查的統計與分析。載於許明輝、舒志義(主編)，*香港學校戲劇教育：成果的分析與評鑑*(197 頁)。香港：香港教育學院及香港教育劇場論壇。