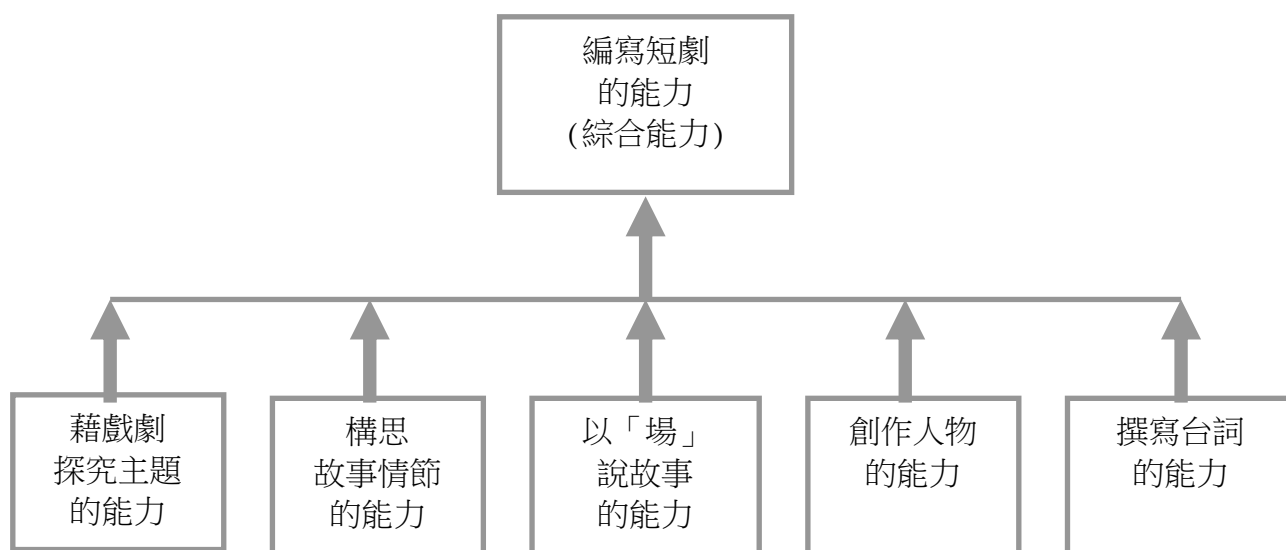

指導學生編寫短劇的可行方法

錢德順
戲劇教育工作者

課堂實踐可看到，學生學習一門學問或發展一項能力時，常建基於多項較基礎的能力。很多時，學生學習成效不彰，往往是由於未能掌握一項或多項基礎能力。教師要做的，是要逐一增強學生在個別範疇的基礎能力，然後再增強學生綜合各項的基礎能力。

對學生來說，編寫一個十來分鐘的短劇並不容易，因為編寫短劇需要掌握五項基礎能力，包括藉戲劇探究主題的能力、構思故事情節的能力、以「場」來呈現故事情節的能力、創作人物的能力、撰寫台詞的能力。(參表一)

表一：學生編寫短劇所需的主要基礎能力

誠然，學生透過多讀多寫劇本，再加上多欣賞戲劇展演，可以提升編寫短劇的能力。但如有系統地培訓學生以上提及的五項基礎能力，學生則可在較短的時間內，便能寫出較理想的短劇。

1. 藉戲劇探究主題的能力

編寫短劇，學生遇到的主要困難，是作品沒有明確的主題。為甚麼會如此呢？學生對戲劇的認知大多來自影片，包括網上的、電視或電影的，影片多具吸引力，卻不一定有明確的主題。很多學生以為，戲劇很有趣，其主要目的是為觀眾開開玩笑，學生多不曾想過，要透過戲劇傳達一些有意義的主題內容。

教師要引導學生，編寫短劇時，如作一篇文，要確立有意義的主題。學生向中文教師遞交作文時，大多能明白文章要有具意義的主題，這是因為中文教師自小便指導學生，作文不能一味為搞笑，而需要先確定有意義的主題，在作文過程中，要緊扣主題。教師指導學生編寫短劇，也須如此。

確定短劇主題，涉及兩個層次，一是選取合適主題，二是如何透過戲劇探究主題。教師或喜愛給學生自由題，讓他愛談甚麼，便談甚麼。但事實上，給學生自由題，便是要學生同時兼顧選取主題和探究主題兩個層次。學生自行為戲劇選題，對學生來說，其實並不如想像中容易。試想中文科要求學生寫文章，教師不也為學生設定題目、字數、體裁嗎？編寫短劇也當如此。教師為學生設定短劇的主題，學生便可把全副精神放在探究主題上，毋須為選取主題而煩惱。

那麼教師應為學生設定甚麼主題呢？主題可以是很宏大的，如全球關注的問題，也可以收窄至學生身邊周遭的家庭和校園事。一些宏大的主題，如家國情、關心地球另一邊的貧困等，學生得自行花時間來收窄主題，凝聚焦點，然後搜集足夠的資料，進行分析探索。一些社會性的主題，如環保、性別歧視、殘疾等，由於學生較不熟悉，教師須給予學生充分的時間搜集資料，讓學生對主題有確切的認知。筆者就曾指導學生就同性戀為題編寫短劇¹，學生固然很有興趣，但對問題卻又不大認識。筆者花上了數月的時間，為學生安排了多次訪談，包括與同性戀者、宗教人士、社工，又一起欣賞相關錄像和書籍。這些探究過程很重要，劇中的人物往往於探究過程中活現在編劇者的腦海中，所編出來的劇本才具感染力。

倘把主題收窄為學生日常生活經驗事，如友情、親情、師生情等，則可省回很多探究時間。筆者曾指導學生以校園愛情為題，編寫短劇²。校園愛情的探究來得方便容易，筆者主要用了問卷調查和座談會，座談會上的學生，本身便擁有很多第一手材料，編劇組在一兩星期內便完成探究，著手編寫具體對白了。

2. 構思故事的能力

戲劇的類型很多，不一定以故事為骨幹。但對初學編寫短劇的學生來說，教師宜讓他們從編寫有清晰故事情節的戲劇入手。

教師或以為，學生不難構思一個具完整結構的故事，因為學生自少便接觸無數故事，如白雪公主、灰姑娘等。誠然，學生曾接觸過不少故事，但他們是否便懂得故事的結構呢？更進而能構思一個完整的故事呢？在香港，學生在學校閱讀和寫作的多是散文，閱讀和寫作故事則少之又少。學生都聽過很多故事，卻未對它們的結構進行仔細分析，又如何能編寫呢？

甚麼是完整的故事呢？教師可用中國傳統對故事四階段的結構，指導學生。故事首階段，是故事的開始，此階段旨在讓讀者認識劇中各人物的性格和目標，人物間的衝突不太明顯，但已潛伏中；第二階段是故事的發展，主角面對困難浮現出來了，人物間因着目標差異而起了衝突，衝突也隨情節而高升；第三階段是故事的逆轉，人物間的衝突發展至高峰，通常主角所遇到的困境也達至高峰，卻在此時，主角遇到出乎意料的際遇，故事情節的發展方向出現急劇轉變；第四階段是故事的結束，主角的困境已過，他對人生亦有了新的體會。學生熟悉的故事，如《白雪公主》、《灰姑娘》等，情節大都如是。

因此，教師期望學生自行創作戲劇的故事情節時，宜先向學生教授故事結構，並指導他們說故事的能力。

3. 構思人物的能力

對熟練的編劇人來說，構思故事情節和構思人物是分不開的，常常同時並行，又或先構思好劇中人物，再構思故事情節。學生有別於熟練的編劇人，他們大都是先構思故事情節，而所構思出來的故事情節中的人物都是很含糊的。

¹ 參與編寫該短劇的同學有五人，劇目為《告別女兒情》，藉兩女生的戀愛故事，描述周遭的人對這份戀情的看法。該劇獲香港學校戲劇節(1999-2000)學校演出期劇本獎，並公開演出期最佳劇本獎。

² 參與編寫該短劇的同學有八人，劇目為《校園總是浪漫》，藉四男生和四女生的遭遇，展現校園戀愛生態。該劇獲香港學校戲劇節(1992-93)學校演出期劇本獎，並公開演出期最佳劇本獎提名，並香港演藝發展局中學組最佳劇本獎。

學生在中文課已學習描寫人物，我們可讓學生以在中文課學得的人物描寫能力，用於編寫短劇，包括概括描寫、肖像描寫、說話描寫、行動描寫和心理描寫。短劇不單要求學生描寫人物，也要構思人物，構思是「從無到有」的過程，這對學生來說是較困難的。

以改編《龜兔賽跑》為短劇為例，除了龜和兔外，學生還可以構思些甚麼人物呢？這對學生來說，並不簡單。

學生在構思人物的另一困難，就是不夠鮮明。學生愛創作的，都是身邊的人物，如同學、老師、爸媽等，人物間性格和功能常很類同。因此，在指導學生編寫短劇時，教師要讓學生明白「性格鮮明」的概念，就是在短劇中，各人物性格要有明顯的差異，發揮着不同的功能。例如，在講述代溝的短劇中，若爸爸和媽媽的性格差不多，兩者皆是欠缺聆聽兒子心聲的耐性，動輒便打罵兒子，爸爸和媽媽兩人物的性格和功能便類同，就是不夠鮮明。相反，若媽媽性格不變，爸爸卻風趣幽默，能在母子間居間調停，那麼爸爸和媽媽在劇中便有不同功能，全劇的變化亦較多，爸爸和媽媽兩人物的性格，便更為鮮明了。

4. 以「場」說故事的能力

舞台劇以「場」為段落，所謂「一場戲」，是發生在「一個地點」和「一個時段」內的段落。誠然一場戲有很多可能性，不一定便是「一個地點和一個時段」，例如可以「一個時段和兩個地點」或「一個時段和多個地點」等，但對學生來說，向他們提供太多可能性，只會令他們感到混亂。

「場」對學生來說，是既新且難的概念。一般學生在編劇時，往往把劇本寫成電視劇：

此刻在教室上課，鐘聲響了便沿樓梯與好友邊走邊談，到學校小賣部買了飲品後，便到學校的籃球場和其他同學聊天

以上的情節是學生典型的錯誤，每場的時段短，台詞少，地點隨意變動。

其實，舞台劇的時空受到一定的限制，倘這一場戲選取教室為事件發生的地點，那麼，在這場戲的一段時間內，事件便會局限在教室內發生。

一齣短劇約有三至四場，即是說，學生要在三至四場內把全劇的故事講好。以「場」為單位來說一個故事，就是要求學生有能力為故事選取關鍵事件，當這些關鍵事件併合起來時，便能把整個故事呈現出來。

由於轉場容易影響觀眾欣賞的興味，全劇推進的節奏也易受到轉場的干擾，故轉場不宜太多，每場戲也不宜太短，例如不少於3分鐘。

5. 運用台詞展現故事的能力

學生閱讀和理解劇本不難，但要學生以劇本的對白為主的體裁寫作，則需要訓練。

台詞在戲劇中有三大功能，一是向觀眾交待短劇的基本資料，如人名、人物的關係、地點、時間等，學生要能以台詞自然地交待這些背景資料；二是向觀眾提供情節故事，例如各人物以台詞向觀眾提供他們將要做的事情，要達成的理想和目標等，這也是故事將要推進的方向；三是描寫人物性格，學生要能按人物的性格創作台詞。

同學自小便學習以文章來表達自己，文章多以第三人稱來述事，寫來比較直接。但劇本則以台詞為主，劇中人物以第一人稱說話。寫台詞時，學生便要進入劇中人物內心，按人物性格，以人物的立場來說話。

初寫短劇的學生，基於本身在學校的中文寫作訓練，常以旁白來描述情節故事，也有一些把原來需要演的情節寫為舞台提示，類似的現象很普遍。以下便是見於初寫短劇的學生所見的一例：

於是小明的爸媽便在小明身旁，大聲討論着小明中文不合格的原因，小明仍默默地做着中文的改正，數分鐘後，小明終於忍受不了……

以上一段情節，實應寫出爸媽討論時的台詞，並不宜放進舞台提示內。

要培訓學生以劇中人物的身分和性格寫台詞，其中一個方法是把他們分組，各自扮演劇中人物，即興故事情節，並展演出來，過程中，教師必須給予學生充分時間來討論和排練。

課堂的即興，實在有多重的學習功能。第一，學生每人專注一角，為所飾演的人物創作台詞，學習效能比同一學生兼顧多個人物來得高。第二，展演前的討論和排練，能有效訓練學生多項共通能力，尤其是溝通能力、協作能力、創意思維等。第三，展演短劇能有效訓練學生「聆聽」及「說話」的能力。第四，展演能讓學生體驗「可演性」的意義，在下筆前能及早修訂「演不來」的部分。第五，由於即興演出只稍加排練，學生須面對很多偶發的台詞和行動，有效地培訓他們的應變能力。

6. 總結：宜指導學生改編現成故事或繪本為短劇本

以上所見，學生編寫原創短劇，其實對他們要求甚高。為減低編寫短劇的難度，教師可考慮讓學生把現成故事或繪本改編為短劇，因為改編現成故事或繪本為短劇，所涉的基礎能力，比編寫原創劇少，起碼學生不用自行構思故事，而現成的故事必然已約略提供了主題、情節、部份場景、部份人物和部份台詞。

改編現成故事或繪本，宜以 4-5 學生的小組進行。首先，各組學生要釐清現成故事或繪本的主題。要釐清主題，學生必須對作深入的閱讀，翻查參考材料。教師宜要求各組以簡短文寫把主題記下，例如 50-100 字，以便未來全劇能緊扣主題。第二，從故事中選取關鍵情節，並進行分場。教師宜讓各組學生為各場撰寫以下各項：人物、地點、時間、及讓場內有何事件發生。第三，戲劇人物性格要鮮明，也就是人物的性格和功能有差異。第四，學生為人物創作台詞，這與原創劇基本上無異。

對比編寫原創劇，改編劇對學生來說，有如臨帖習字，較為容易。由於主題多少被規範了，故事情節有了，人物或多或少存在了，人物的台詞也或多或少有了，除選取重點作分場的能力外，各項能力的要求相對下降。

選擇故事或繪本給學生改編，長度宜約二千字以內，以便學生改編它為十至十五分鐘的短劇。有一些故事和繪本的主題較易發揮，並從中反省人生。