

戏剧教学法在编剧教学之创作准备中的应用探析

张会会

广西艺术学院影视与传媒学院 广西 南宁 530022

摘要:摒弃传统的填鸭式教学,戏剧教学法应用于编剧教学,通过在课堂中运用戏剧游戏、创意、排练、呈现等一系列戏剧活动,达成教育的目的。在编剧教学的创作准备阶段,教师可运用故事接龙、角色扮演、教师入戏、即兴表演、人体雕塑、镜像剧场、坐针毡等戏剧游戏,寓教于乐,使学生在做中学,引导学生形成创造性、多元性、自主性的思考模式,完成创意写作。

关键词:戏剧教学法 编剧教学 创作准备 互动式教学

一、戏剧教学法在编剧教学运用的必要性

戏剧教学法,顾名思义,是将戏剧的方法运用到教学中,其目的不是为了让学生学会演戏,也不是为了最后的舞台演出,而是寓教于乐,使学生在做中学,形成创造性、多元性、自主性的思考模式,达成教育的目的。摒弃传统的填鸭式教学,戏剧教学法正因为其趣味教学的形式被广泛应用在中小学教学中,如语文、数学、外语、历史等,鼓励师生共同参与,取得了很好的成效。

戏剧教学法来自于戏剧,尤其是表导演教学中的戏剧训练与排演,并结合教学语境进行了分解,能够非常有效地为非戏剧专业教学服务。戏剧教学法同样可以反哺编剧教学,通过在课堂上运用戏剧游戏、创意、排练、呈现等一系列戏剧活动,达到创造性的创作目标。此处的戏剧教学法要结合教学目的因地制宜,让学生在戏剧游戏中学习编剧理论与技巧,完成创意写作,最终目的是达成剧本在舞台上的呈现,达成编剧教学目的。

二、创作准备教学的几种方法

在编剧教学中,教师基本是围绕创作准备——发散练习、剧作基本元素(情境设计、情节过程、结构、人物塑造、台词、主题立意、审美类型等)的分析与练习、改编写作练习、自由创作等环节进行授课与指导,偏重学生个体的头脑风暴,帮助学生在一系列的教学活动中完成作品。这样的授课过程的弊端也很明显,即会造成学生对团队的不熟悉和抗拒心理。相较于团队合作,他们更愿意独自完成作品。笔者在编剧教学的创作准备环节的授课过程中,试图强化学生的团队协作精神,从一个人的头脑风暴扩展到团体的头脑风暴与创作练习。

在创作准备阶段,经常遇到的问题是学生不知道要写什么。针对这样的问题,在课堂的教授中,教师需要调动学生的经历、感官感受、想象力等,引导学生完成从无到有、无中生有的创意作品。

1. 戏剧游戏

戏剧游戏即让学生放松下来,进入到创作阶段的热身

游戏。在戏剧活动中,尤其导表演的训练练习中有很多活动是帮助学生进入课堂环节的游戏,如音乐练习、肢体训练、台词训练、即兴表演等。相较于导表演课堂的热身训练,编剧的课堂训练常常是从口头讲述和散文训练开始的。反观中小学教学,其课堂运用了很多热身游戏、即兴表演、排练等活动,课堂气氛活跃,教学效果显著。那么,这样的课堂环节是否也适用于针对大学生的编剧教学呢?答案是肯定的。在编剧教学中,尤其是大一学年的授课中,在目前疫情的影响下,越来越多院校的戏剧影视文学专业倾向于高考生源招生,不再另设艺术考点,这也意味着较少接触过戏剧,甚至没有接触过戏剧作品的学生占班级人数的较大比例。为快速融入编剧课堂,紧张不安的他们需要相关的热身游戏训练,开始创意写作。

教师在编剧教学可参考、运用的戏剧游戏有很多(更多戏剧游戏可参考《团队工作坊游戏》、《儿童爱演戏》),也可以将戏剧活动继续延展,根据具体情况单个或多个使用。笔者经常运用的戏剧游戏为以下几种。

戏剧游戏一:故事接龙。这是最常用的戏剧技巧,也是备受学生欢迎的头脑风暴游戏。教师抛出一句话或者几句话作为故事的开始或要求,由全班同学根据要求依此接龙。比如“八卦故事”,学生围成一个圆圈,教师走到一个学生面前,拍他的肩膀,告诉他一个八卦,其他学生说“不对”,被拍学生要接着说“是啊,而且……”,继续以戏剧性的故事讲述八卦故事,其他学生继续说“不对”,新的被拍学生继续说“是啊,而且……”,持续到最后一个学生以戏剧性的故事完成“八卦故事”。此游戏的优点是易操作,锻炼学生的注意力、随机应变能力、口头表达能力、故事编织能力,缺点是学生容易抓不住关键信息,并随机性加入更多信息,导致故事的连篇累牍、逻辑性不够缜密、随意性很大。教师需要在故事进行中进行引导,以更好的完成故事。

戏剧游戏二:角色扮演,常见的方法。教师可随机给出剧本片段或道具、服装,让学生完成根据要求完成故事。其他学生可根据角色进行人物观察练习。同时,为增强戏剧

效果,可加入“教师入戏”(教师扮演其中的一个角色)环节,辅助故事进行。尤为重要的是,全班同学共同读剧本、角色扮演、排练、呈现的戏剧活动可以帮助学生体察剧本的完成过程,形成自己的表演和导演思维——舞台思维。此游戏的优点是专业性强,可以一直贯穿在剧本创作阶段,甚至是剧本完成后的修改完善阶段,缺点是需要加入辅助道具,或配合其他游戏进行。

2. 联想创作

(1) 感官联想

感官联想即调动视觉、听觉、触觉、味觉、感觉进行联想,完成创意练习。结合视觉——图片/观察——锻炼细节把控与描述的能力、听觉——音乐/音响——锻炼联想与描述的能力、触觉——道具/记忆——锻炼联想与描述的能力、味觉——道具/记忆——锻炼联想与描述的能力、感觉——记忆/喜怒哀乐味觉盒子——锻炼感觉的捕捉与描述、共情的能力,逐一及至组合练习,完成创意表达的写作练习。

在观察练习中可进行以下步骤的练习。第一步,观察自己的房间,描述具体的物品。第二步,老太太攒了一辈子的东西,现在决定把家里的东西都丢出去。由一位学生扮演老太太,分四组扮演不同房间的物品,老太太试图丢掉物品的时候,扮演物品的学生要说“不,不是我”,并指出自己的价值,由其他同学猜测物品的名称。猜到物品,下一个扮演物品的学生指出自己的价值,其他同学猜测物品名称与所在的房间。其中,老太太可置换成诺亚,其他学生扮演不同的动物,并指出动物的价值,其他学生猜测动物的类型。观察练习可以锻炼学生对细节、情感的捕捉能力与团队协作能力。

在触觉练习中可进行以下步骤的练习。第一步,触摸道具并描述其具体的颜色、形状、质感及引发的关于人、事的联想。要求描述的细节、情感到位、细致。第二步,选择道具,如一个钱包/一本日记本/一本旧书等,由学生进行观察、触摸练习,重复第一步的描述练习,并结合视觉、触觉进行口头与文字描述。接着,围绕道具进行“遗失道具”的叙述故事练习。每个学生依次拿到遗失道具,讲述背后的“真实故事”。第三步,分小组表演“遗失道具”背后的“真实故事”。其中,“遗失道具”也可置换成“考古道具”,将教室里可见的扫帚、黑板擦等虚拟成“考古道具”,由学生进行观察、触觉练习,并讲述“考古道具”背后的“真实故事”。分步骤的进阶触觉游戏能够锻炼学生的观察能力、语言表达、肢体表达与创作故事的能力。

在听觉练习中可进行以下步骤的练习。第一步,围绕音乐/音响进行语言和文字描述。第二步,播放《哈利·波特》中的音乐,进行语言和文字描述。第三步,播放《哈利·波特》中的音乐,学生扮演《哈利·波特》中出现的巫师、扫帚、蛇等,以扮演的角色在舞台上行动,在音乐停的时候,迅速抢到最靠近自己的椅子,没抢到椅子的同学被淘汰,由他指定下一个角色。其中,《哈利·波特》的音乐可换成《狮

子王》、《速度与激情》、《西游记》等热门音乐,调动学生参与的积极性。在音响的练习中,教师给到一个主题或虚拟的情境,如空间:鬼屋/海盗船,天气:暴风雨,由学生分组完成一个声音场景的表达,其他同学辨别其中的声音并描述喜欢的音响部分。分步骤的进阶听觉练习能够锻炼学生的音乐联想、故事编创能力、肢体反应能力。

(2) 发散联想

发散练习是人、事、物激发的联想,是对感官联想练习的延伸。对某人/事/物的发散联想是结合过去、现在、将来之时间与具体空间/典型空间/虚拟空间进行延展,由学生发现蕴含其中的独特细节、情感,调动感官联想与丰盈的想象,完成发散联想练习。

3. 自由创作

有了具体的感官联想练习和发散练习,也就有了充盈的细节、情感。接下来,由学生调动感官练习技巧与丰富的想象力,进行下意识创作,教师引导学生完善创意练习。

三、戏剧教学法在编剧教学之创作准备中运用的意义

1. 激发学生的主动创作意识,使学生迅速进入创作模式。

戏剧教学法运用到编剧教学的创作准备阶段,能够激发学生的参与性、主动性、想象力,使学生迅速进入创作模式。

2. 趣味教学,拓宽学生的创作思维。

摒除传统的“我教你学”的填鸭式教学,戏剧教学法运用多种戏剧活动于教学活动中,结合戏剧游戏、创意、排练、呈现等环节,能够锻炼学生的肢体语言表达能力、文字描述能力、故事编创能力等。多元教学是为找到更多元的表达方式,摆脱僵化的模版、套路,主动破局,拓展创作思维。

3. 拓宽教学模式,活泼教学氛围,达到教学目的。

戏剧教学法是一种群体参与的互动式教学,强调的是“一种没有绝对答案和决定论的多面向的思考模式”。它能够有效拓宽教学模式,丰富教学内容,活泼教学氛围,增进学习兴趣,达到教学目的。

参考文献:

- 【1】张晓华.创作性戏剧教学原理与实作【M】.上海:上海书店出版社,2011.
- 【2】杰茜卡·斯韦尔著,崔文焱译.团队工作坊游戏【M】.上海:上海文化出版社,2021.
- 【3】杨健、张先.剧本写作初级教程【M】.北京:文化艺术出版社,2009.
- 【4】朱迪斯·阿克罗伊、乔·鲍尔顿著,陈书悉译.儿童爱演戏【M】.台湾:台湾远流出版公司,2006.

作者简介:张会会(1990-),山东菏泽人,广西艺术学院影视与传媒学院讲师,研究方向:西方戏剧文化研究、编剧研究

备注:本文系2019年度广西艺术学院高等教育教学改革工程立项项目《即兴工作坊在戏剧编剧翻转式课堂教学中的应用研究》(2019JGY48)阶段性成果