

以聲音活出意象情韻

——朗讀劇場在中國文學課的學習成效

何洵怡

香港大學 教育學院

摘要

朗讀劇場是演員把劇本朗讀出來，不用背誦；其他舞台元素如走位、服飾、燈光等也減至最低，故主要以聲音傳情達意。觀眾靠聽和看接收訊息，同時透過想像在腦海建立自己的藝術世界。今次文學課，學生分組編寫及演出五個文學作品。根據五次問卷、個別學生訪談、老師評核，本研究歸結八成演出者及六成觀眾指出學習效果勝於傳統的導修課。兩批學習者透過不同途徑，包括反覆閱讀原著、編寫剪裁、聲情並茂朗讀、聆聽和觀看演出、劇場後的討論，認為比以往更深刻了解文學作品。其他收穫是增加創意與劇場知識。

關鍵詞：朗讀劇場 聲音演繹 文學 學習

壹、前言

「朗讀劇場」(Readers Theatre)顧名思義是朗讀和劇場兩個元素結合。有譯「朗誦」或「讀者」劇場都是不確的。這個教學活動在北美、澳洲等地已風行超過二十年，多用於小學閱讀教學。¹ 本文旨在探索朗讀劇場在高年級中國文學課的學習成效。除說聽讀寫語文訓練外，學生對作品的情和美有否更深入體會？一般大學文學教學方式包括老師講解、學生自學、課堂導修(tutorial)。導修是一組學生報告和分析作品內容，然後與同學討論問題。那麼朗讀劇場與導修比較，學習果效有何不同？今次研究會透過實踐、分析，為中國文學教學提供一個以聲音劇場體會作品的學習方向。

一、朗讀劇場學習原理

學習講求方法。課堂上，學生已掌握一定知識，若老師仍不斷灌輸東西往學生腦袋，他們未必能吸收進去。所謂貴精不貴多，是時候停下來讓學生思考及深化所學，這樣反令他們記得更牢及體會更深。以戲劇教文學作品就是要學生停下來消化所得。學生真的明白老師在堂上所說的東西嗎？他們就透過編寫劇本及演出，表達對課文了解有多深。學生的最終見解或許與老師看法有異，但這不重要，最重要是學生的成果是經過他們討論、推敲、揣摩得出來的。從教育角度而言，創意出品(creative output)比複製標準答案來得珍貴。

¹ 朗讀劇場過去有不少別稱，如 Interpreters Theatre, Chamber Theatre, Platform Theatre, Concert Theatre, Group Reading, Multiple Reading, Staged Reading, Theatre of the Mind, & Drama of the Living Voice. (Walker, 1996, p.2) 若職業劇團而言，50年代開始已有朗讀劇場模式。但朗讀劇場大抵在70年代始進入校園，用於不同科目，如語言、文學、歷史、科學、社會學。(Coger, 1982, pp.20-27) 至90年代，北美教育機構紛紛成立朗讀劇場中心，並出版專書及劇本。語言教育家 Shirlee Sloyer 的著述可算是其中表表者。

除訴諸學生自身體會外，多元傳意模式亦有助學習。根據認知心理研究，學習途徑是多方面的，包括視覺、聽覺、說話、想像經驗；若有意義同時運用這些傳意媒介，能提高記憶力和專注力。(Anderson, 2000, p.106 ; p136) 此外，也有學者指出，學習需要情感 (emotions)，這樣會更投入所學、作明智決定及增強記憶。(Jensen, 1998, pp.78-80) 情感元素在文學教學至為關鍵。若學生只流於頭腦認知而沒有投入感情，則不可能達到欣賞層次，不會明白作品蘊含的情和美。

朗讀劇場屬戲劇教育。下文會闡述朗讀劇場特色和如何發揮學習功能。它讓學生自發整合所學，演繹自己領受的東西。最後，透過延續活動，同學繼續討論課文內容；每個環節一層比一層深入。作為劇場，這個活動會牽動演員和觀眾情緒，並刺激他們思考作品涵義，所以學生需要運用感情與理智學習。此外，由於改編自文學作品，乃完整故事 (story)，有人物心理和情節變化，因而在這個處境 (context) 下，各種媒介得以整合，使訊息能多元傳送至學習者腦海裡。

朗讀劇場和一般劇場最大分別是演員不用記台詞。他們只需坐下或站立，朗讀劇本即可。朗讀劇場的精華是聲音演繹。(Sloyer, 1982, p.3) 觀眾全靠聆聽演員讀出劇情以掌握故事及人物變化。因此，一般戲劇要求的動作、走位、道具、服裝、音樂、燈光等可減至最少甚至不需要。²但別忘記，朗讀劇場

本質是戲劇；它是以劇本形式表達，有角色分配、幕數等要求。此外，朗讀者要表情豐富；他們在舞台上的位置、進出都與內容息息相關。

這樣，很明顯，從學習角度，朗讀劇場有戲劇教育的好處，如培養學生創意、溝通技能、自信心、合作精神等，但免除學生對劇場最大的恐懼——記誦台詞。他不用擔心因漏掉台詞、走錯位置而怯場，反之，可專注透過自己聲音表情演繹角色。他務求把朗讀技巧發揮至最佳效果以吸引觀眾。

「因聲傳情達意」是朗讀劇場最重要學習原理。朗讀者固然對作品掌握透徹才能讀出神髓，甚至朗讀使他更投入作品。聆聽者方面，他不是單單坐著聽，而是透過朗讀者的聲音、目光傳來的感情和意象，在自己腦海重塑另一個藝術世界。這個世界有聆聽者的想像和參與；他的精神領域受到朗讀者的聲音不斷衝擊。由於朗讀者非像一般演員透過化裝、服飾、動作等栩栩如生把角色表達出來，觀眾（即聆聽者）要以心思意念在自己腦海塑造那個角色。所以他的參與大於一般看戲狀態。其實，整個過程就是文學學習。觀眾不單要知道說甚麼，而是勾起甚麼。這樣的表達生動嗎？能引起我的共鳴嗎？令我有更多想像嗎？說話背後有甚麼玄機？故此，學者 Coger 把朗讀劇場稱為「Theatre of the Mind」或「Theatre of the Imagination」，即訴諸聽者意念、想像的劇場。³另一學者

² 朗讀劇場是戲劇教育工作者不斷探索的模式，所以表達方法變化多端。早期朗讀劇場嘗試較多劇場元素 (more theatrical)，及後一般教育工作者都偏向不用記誦台詞這個特色及減低劇場要求。敘事者 (narrator) 和朗讀者 (readers) 朗讀是必備成份，其他細節容許自由發揮，如站或坐、是否用音樂譜架擺放劇本、演員之間是否有眼神交流還是只准望向觀眾席某一焦點 (offstage focus)、輪流發聲或在某刻一齊發聲等，老師與學生皆可因應作品內容表現創意。學者 Robertson (1995, p.19) 不想其他道具化裝等影響朗讀，故只讓學生拿劇本在手。因此，劇本成為「道具」，如有關女巫故事的，就以黑紙作劇本封皮，上綴以銀星。

³ 這個概念最早見於 Leslie Irene Coger (1963), *Interpreters Theatre: Theatre of the mind*, *Quarterly Journal of Speech* 49 (2), 157-64.

Latrobe (1991, p.4) 指出,今天年輕人都只慣於接收電視細緻的視覺效果,所以朗讀劇場這種刺激他們「富想像聆聽」(imaginative listening)的訓練格外珍貴。

在戲劇這個趣味基礎下,朗讀劇場能有機整合說、聽、讀、寫的訓練。⁴朗讀者閱讀、朗讀作品固是主導,觀眾需聆聽、揣摩作為回應。若聆聽者之前未閱讀作品,會感到好奇而想追看原文;若已看過,他會因聲音的傳遞而再創造自己的藝術世界,即第二次「閱讀」經驗。至於寫作,很明顯就是劇本創作。第一個範例可以由老師提供。學生掌握朗讀劇場形式後,便會躍躍欲試,編寫創意無窮的劇本。

這個語文訓練加上朗讀劇場各種策略,使得朗讀劇場這教學模式常見於語文課堂。⁵Tyler (2000, p.167) 認為朗讀劇場能提供處境,讓孩子不斷練習朗讀,使學習能力稍遜者愛上朗讀,從而增加閱讀能力。循序漸進,深化這個模式就成為文學教學。老師要引導學生選取作品。如何保留原著精神?若改篇,目的何在?角色、幕數等怎樣安排?學

生知道會演出自己作品,所以產生強烈動機,學習這些創作(creative writing)技巧。此外,有學者主張朗讀劇場後的延續活動,能夠幫助學生深入體會作品。例如 Fredericks (2001, pp.xix-xx) 提議朗讀者與聆聽者分享他們對角色的感受,討論增刪劇本甚麼角色、對白等。另有學者 Robertson (1995, pp.47-49) 針對小學生設計多元活動,如思考問題、唱歌演戲、蒐集資料、製作手工、文藝創作等,全都緊扣朗讀劇場作品的內容。她的用意,在於讓小朋友不知不覺學習文學。

總而言之,朗讀劇場這個創意出品,讓學生自主學習;他們透過編寫、演繹、討論作品,把說聽讀寫和文學學習有機結合起來。朗讀劇場「無中生有」,演員以朗讀方式,把故事活靈活現傳送至觀眾腦海裡。這個過程,雙方要運用視覺、聽覺、說話、想像經驗等媒介,同時訴諸情感與理智,因而對課文體會極其深刻。由於活動有趣及免除背誦壓力,故學習能力稍遜者亦樂於參與。其後的延續活動,觀眾以第一身及即場感受回應劇場,彼此討論,進深了解作品涵義。

貳、研究過程

為探索朗讀劇場在高年級文學學習的成效,筆者進行為期一年研究。對象是 20 個香港大學教育學士課程(主修中國語文)四年級學生。選取科目是「當代中國文學」,閱讀 1949 年至今的大陸文學作品。第一課老師提供《李雙雙小傳》劇本,示範朗讀劇場運作及解釋如何把原著的短篇小說體裁改為劇本。往後,除正課外,有五次導修,每次 45

分鐘。導修內容是學生分組做朗讀劇場(15 分鐘);劇場後有不同形式討論活動。作品安排如下:

茹志娟《百合花》(1958 年)—短篇小說
 容 容《人到中年》(1979 年)—中篇小說
 殘 雪《山上的小屋》(1985 年)—短篇小說
 池 莉《煩惱人生》(1987 年)—中篇小說
 高行健《絕對信號》(1981 年)—戲劇

⁴ 有效說聽讀寫結合的論點見於 Owocki, 2001, p.133 及 Fredericks, 2001, p.xiii.

⁵ Walker (1996, pp.5-8) 特別重視朗讀劇場的教學策略,包括圍圈輪流朗讀(Circle Reading)、點名即時朗讀(Instant Reading)、分組合作朗讀(Cooperative Reading)等方法。她設計的延續活動,主要提高語文效能,包括多姿多采的說故事、演戲、寫作,十分有心思。(pp.21-31)

每次朗讀劇場及延續活動結束，演出者和觀眾分別填寫問卷。所有課堂都有攝錄以供日後參考。

研究分析根據三方面資料：

學生反思、自我評核，即演出者及觀眾填寫的問卷，共 100 份。（見附錄）

五個單獨學生訪談。受訪者深入解釋問卷答案及闡述作為演員、觀眾的學習心態。

老師評核，包括劇本、朗讀、整體劇場表現、延續活動。⁶ 劇本方面，主要是掌握主題、關鍵情節、人物性格、原著語言特色、劇場指示；朗讀方面，主要是感情、聲量、速度、聲調、節奏。至於演出，重點在朗讀、表情、身體語言、位置、進出、整體合作、創意、流暢程度。延續活動，重點在文學深度、與劇場關連、設計心思、討論技巧。

參、研究結果

一、演出者

（一）劇本

39.1%學生認為最大收穫是透過自己編寫劇本，加深對作品主題、技巧、人物了解，特別是細微地方。30.4%表示由於要決定取捨作品重點，所以更多掌握原著神髓。其他個別一、二同學認為增強劇本創作技巧，如怎樣把最能表現角色的說話濃縮成劇本對白。也有同學覺得加深體會人生及了解當時政治社會。

但他們碰到兩大困難。61.9%擔心對作品理解不足，故或未能選取最具代表片段帶出主題，或未能以足夠對白表達角色性格。改編《山上的小屋》同學特別覺得「原文內容跳躍，很難捕捉」。另外 38.1%同學認為編劇技巧不足，例如《山上的小屋》偏重「我」的敘述，那麼各人對白如何分配？《絕對信號》如何讓觀眾區別角色的現實、想像、回憶？如何分場？幕與幕之間是否連貫？有受訪同學表示，「《煩惱人生》內容瑣碎，不易剪裁。我們反覆討論，最後由一人執筆寫劇本。」（S1）另有同學反映，「編劇不難，難在決定主題。我們不熟悉那個年代發生的事

情。若朗讀者演繹不清楚，觀眾會覺得迷惘。」（S5）

（二）朗讀

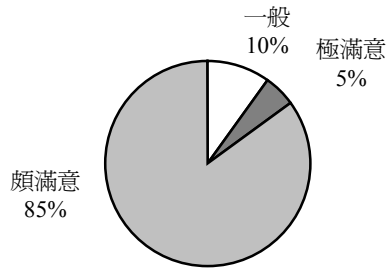
47.6%認為最大收穫是學會代入角色，對角色性格心理有更深刻了解。23.8%認為掌握作品主題、氣氛。如「可以更加投入整篇作品中，彷彿親歷其境」。9.5%認識作者文字美，如「體會作品的語言味道，重覆閱讀原著和劇本」。也有個別同學表示提高朗讀技巧，如咬字、「演繹車匪奸詐一面和如何運用聲線」、「明白到適當注入感情的朗讀能有助觀眾投入場景」。另有個別同學說「增加自己膽量，因第一次用國語朗讀及演戲」。

但同時，朗讀遇到困難。47.1%指出透過朗讀有力表達人物性格並不容易，因有些感情矛盾，有些神經質，有些要反串。23.5%認為未能掌握朗誦技巧，如語調、節奏、「書面語與口語不同，朗讀時有困難；而且在朗讀時一方面要有眼神交流，一方面又要看劇本」。大部分受訪同學認為朗讀訓練不足，希望可以多些練習及老師提供指引。另外，唯一用國語演出的組別，即《人到中年》，有兩個成員認為這是很大挑戰。

⁶ Dixon (1996, p.67) 對於朗讀劇場各項評估，均有詳細說明，但不包括延續活動。

（三）演出

總結今次演出，有五個選擇，結果是：

圖一

他們滿意原因主要有三個，一是演出過程大致順利，組員有默契，也解決到技術問題。二是「大家都盡了力將角色事前事後工作做好，而期間同學也投入參與；我們也有所得著」。三是看到觀眾有反應，明白內容。此外，有同學認為演出時能投入感情，對白亦頗流暢。至於自我評核為「一般」的同學則認為「未能使同學感動」及「可做得好一點，令現實和想像的分別明顯和突出一些」。沒有同學填寫「不大」和「極不滿意」。

至於受訪者，有表示「希望老師可以多些告訴學生，朗讀劇場演出收放的準則。最初數組表現較拘束。」（S3）另一受訪者說，「我們已練習好幾次，但出場時仍難免有點緊張。我盡力演好角色；朗讀時，我看著觀眾，極力希望他們明白我現在矛盾的心境。若見到有觀眾點頭認同，會覺得很鼓舞。另外，對手是否入戲也影響演出。或許我們都不是專業演員，有時顧得感情，又忘記語氣眼神。但總體來說，我們都很投入。有次自己朗讀時，也忍不住流眼淚。」（S5）

（四）延續活動

延續活動主要讓同學了解作者、作品、主題、角色複雜矛盾之處；也有指出「讓同

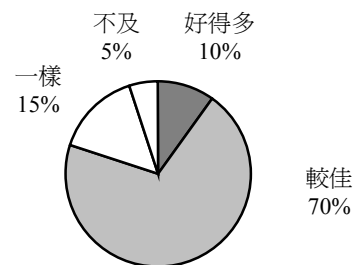
學參與互動」及「希望從感性角度出發，令同學思考到自己的人生」。自我評核結果，80%同學認為「頗能」達到目的，20%認為「一般」，因為覺得同學反應一般。

他們認為延續活動可以改進。43.8%指出時間不足夠，以致「討論活動節奏過急，同學未必有足夠時間思考」。與此有關，31.3%希望同學多些表達意見。其他改善地方包括，問題設計可尖銳些、回答別人提問可更精確、刪減次要討論題等。有受訪表示，「最好劇場與討論中間有空位，讓觀眾反思。演員可分享他們朗讀感受，問觀眾是否有共鳴。觀眾也可說說演員能否做到他們心目中的角色。」（S5）

（五）總結

整個活動，由編寫、演出到討論，同學有何收穫？40.9%認為加深對作者及作品認識，甚至時代、人生。31.8%是戲劇，包括「嘗試作為朗讀劇場的策劃者」、「演出過程」、「感受舞台跨時空的運用」。其他個別同學認為「激發創意」、「同學的回饋」、「挑戰自己說國語的極限」。

那麼，與傳統導修方式比較，同學如何評價朗讀劇場？80%認為「好得多」及「較佳」；15%認為「一樣」，5%認為「不及」。

圖二

八成同學，即 16 人認為，朗讀劇場生

動，令觀眾印象深刻，明白作品內容及投入其中，也幫助深層思考。對自身而言，激發創意，有較大想像空間，以及「在編寫劇本，準備和演出的過程中，能體會作品情感，比傳統導修更深刻」。另有三個同學則指出朗讀劇場和導修只是形式不同，效果卻一樣。

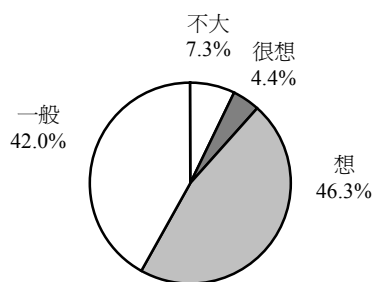
有受訪者表示，「兩個切入點不同。導修大致說出作品特色，由外而內；朗讀劇場先演繹作品，由內而外，所以較深入。自己要真正明白作品才能編劇、朗讀，把特色帶給同學。」（S2）另有受訪者說，「朗讀劇場講求參與的心。若導修，我只是以第三者介紹作品，但現在我是第一身演繹，以後我會清楚記得，因為自己做過這個角色。朗讀劇場多互動，對我將來教學也有啓示，如怎樣以不同方法令學生深入欣賞文學？可透過朗讀或代入不同處境。」（S5）

二、觀眾

根據問卷調查，89.6%同學上課之前並沒有閱讀原著；只有 10.4%閱讀部份內容。朗讀劇場後，「很想」及「想」看原著和相關資料的同學為 50.7%；「一般」的是 42%。約有 7.3%「不大想看」。

換言之，最少一半同學有興趣看相關著作。相比以往，這是不少進步。平常導修，

因是別人負責，自己聽過就算，很少下課後再追深閱讀。

圖三

（一）朗讀

一般對主角的評價最高，主要有兩點：一是能從朗讀者身上體會到原著人物的神髓，如新媳婦的含蓄害羞、陸大夫的認真和病中痛苦、印家厚的煩惱、黑子內心掙扎等；二是朗誦技巧出色。但大部分受訪者表示普遍朗讀者水平需提高；若讀得不好，觀眾會聽不清楚及沒興趣看下去。另一受訪者則認為「一組比一組進步。但仍需多些訓練。」（S2）也有受訪者表示，「從小學到中學，我們很少朗讀訓練，欠缺這個風氣。有的，都只像填塞時間，讀得沒精打采。」（S5）

（二）演出

觀眾對於每次演出最成功和最要改善地方，評價不一：

表一

名稱	優點	不足之處
《百合花》	能扼要把故事和主題表達出來。	演員可多些投入感情、眼神、肢體動作。
《人到中年》	演員投入，突出角色性格和複雜感受。以國語朗讀仍可顧及感情。	國語表達影響理解。
《山上的小屋》	氣氛營造出色，具感染力。例如以動作、語言、音響配合。	演繹方面，可平均分配角色對白；朗讀時增加聲量及減慢速度。
《煩惱人生》	選角有心思，人物演出具說服力。舞台效果佳，「回音」突出主角煩惱。此外，延續活動設計有趣及有深意。	注意朗讀技巧，如增加聲量、語氣可更傳神有力，表情要自然。
《絕對信號》	舞台效果出色，如音響燈光配合情節、場景轉變；「畫外音」表達人物內心感受。	朗讀方面，宜減慢速度及增加聲量，免被其他音響蓋過。演繹方面，動作稍多。

如表一所示，有受訪者指出，「《山上的小屋》令我印象最深刻。若用平常導修方式，我也知道殘雪表達手法詭異，但不及朗讀劇場那麼立體，能在現場感受到恐怖氣氛。」（S2）

（三）延續活動

同學評價頗高。80.5%認為效果「極佳」及「不錯」；16.9%認為「一般」；2.6%認為「不大好」。他們的評論見下面表二。

表二

名稱	優點	不足之處
《百合花》	劇中人做 Hot-seating 有趣，有互動，能幫助同學思考。 ⁷	討論問題，可具體一些及多些引導。
《人到中年》	作家座談能引領同學思考，了解作家心態。	可多些互動，聽取同學意見。
《山上的小屋》	小組討論能幫助同學思考，了解作品象徵意義。	討論活動可多些引導及補充資料。活動可多些變化，以增加趣味。
《煩惱人生》	電台活動新穎有趣，與觀眾有互動。「網的聯想」工作紙發人深省。	電台活動可讓同學多些發表意見；引領作品主題可深入些。
《絕對信號》	法庭活動有趣。	問題討論不夠深刻及未能緊扣作品主題。

有受訪者認為，「延續活動是 round-up，從文學角度作深層思考；應鼓勵同學多些發言、參與。有些組別欠深度。」（S4）另一受訪者則表示，「活動普遍有趣，同學也很投入。但應該緊扣劇場和主題；我們一般偏重後者。」（S1）也有受訪者說：「每組有自己特色和創意。我喜歡 Hot-seating 活動，氣氛活潑。有時故意用問題『留難』角色，十分有趣。《煩惱人生》的蜘蛛網活動雖簡單，但有深度，令我反省甚麼是夢想、理想。」（S5）

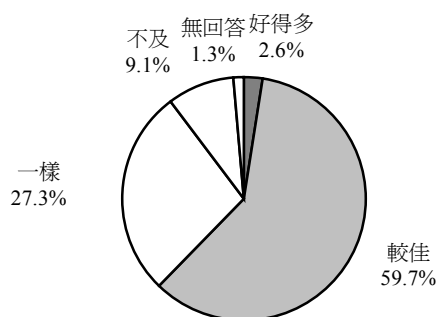
（四）總結

整個觀賞、聆聽、參與討論過程，同學

最大收穫是甚麼？52.6%認為對作品主題、角色、技巧、作者等有深刻了解。與此有關，11.8%掌握作品時代精神（這個意見在《人到中年》組十分明顯），而同樣 11.8%對人生有反思（這個意見在《煩惱人生》組十分明顯）。另一收穫是戲劇；10.5%在於認識朗讀劇場及不同舞台設計技巧；6.6%欣賞同學富創意的演出。此外，個別同學說從延續活動獲得教學啟發。

那麼，對文學作品的了解，朗讀劇場與傳統導修比較如何？62.3%認為「好得多」及「較佳」；27.3%認為「效果一樣」；9.1%認為「不及」。

⁷ Hot-seating 譯作「熱座」、「提問角色」、「焦點人物」、「坐針氈」等。那是有角色坐在臺前，即席回答觀眾各樣問題。

圖四

大部份同學，佔 35.5%認為朗讀劇場能夠幫助他們直接吸收作者感情；另有個別同學說「能讓同學投入和感受作品氣氛」、「從同學朗讀中咀嚼作品文字上的深度」、「感受作品的語言美和掌握精彩片段」。另外 16.1%認為印象深刻；22.6%認為生動有趣，增加學習動機。最後 12.9%認為多角度互動，幫助思考。有受訪者表示，「一般導修是例行模式，聽過就算。但朗讀劇場引起我的好奇；為甚麼殘雪的風格那麼特別？我邊看邊猜，究竟故事要帶出甚麼訊息？所以，事後我有

興趣閱讀原著。」(S1)

至於認為朗讀劇場和導修效果一樣的同学指出，只是形式不同，各有優劣，最重要令同學思考。亦有謂「同學未能掌握朗讀劇場神髓」及「朗讀劇場主要集中內容，其他資料就難交代」。另外，認為不及傳統導修的原因包括「不是每篇作品適合以朗讀劇場形式表達」、「角色演繹不足，未能表達作品內涵」、「邊聽邊理解故事較困難」、「傳統導修較深入實在」。

肆、結果分析

比較演出者和觀眾的問卷，前者有 80%認為朗讀劇場對文學學習的成效大於傳統導修；而後者有 62.3%。兩批學習者的反應都十分正面。往常導修，負責同學閱讀作品後，整理參考資料，然後在課堂報告，並和同學討論問題。但朗讀劇場要求較高，那是在中間多加兩次學習經驗—撰寫劇本和朗讀演出。更重要，這兩次經驗都是第一身，不能借助別人看法。若組員不熟讀作品，演出一定生硬，討論環節也受到影響。至於觀眾，他們沒有撰寫劇本，但透過「朗讀」和「劇場」這兩個趣味元素，提高學習果效。此外，也激發他們學習動機，因為劇場後的討論比

往常導修課熱烈，以及半數同學想看原著及相關資料。以下會逐一分析兩批學習者的經歷：

一、演出者

同學負責的那五篇作品橫跨不同年代，有不同主題技巧和時代背景。他們必須深刻了解原著才能準確創造另一件藝術品。故此，39.1%認為透過編寫劇本能加深理解作品，而 30.4%學會選取重點。但同時，有頗高比率，61.9%擔心理解不夠，而 38.1%認為自己編劇技巧不足。究其原因，學生對 1949 年後大陸文學作品及歷史背景陌生，沒有信

心掌握原著精神。其次，與過往學習模式不同；非整理別人評述資料，乃反覆閱讀原著。

作為老師，我詳閱五份劇本。我認為學生能忠於原著，捕捉重點及語言特色。譬如《人到中年》分四幕：(一)工作？還是家庭？(二)含淚的晚宴(三)病榻上的掙扎(四)離別的笙簫。這些都是書中關鍵情節。本班同學有能力掌握重點。反而，我覺得最大不足是學生的創意。每組人數不多，3至5個；若角色繁多，向外借將是辦法之一，但能否一人分飾二角？或刪減次要角色？如《百合花》的擔架員和衛生員的言行可以由朗讀者交代。另一角度，若某角色份量過多，能否一分為二？譬如《山上的小屋》，觀眾在問卷提及，角色分配上可作改善。若「我」佔戲太多，可分為「我甲」（與家人說話）及「我乙」（腦海聲音）。這樣，延續活動時，更可問觀眾一分為二的用意何在？效果怎樣？最後，有一組的敘事者像原著般在對白中穿插，這樣很妨礙演出。除非是製造特別效果，否則應該讓朗讀者第一身表達（to express），而不是敘事者點出（to tell）。編劇時真的要花點轉化心思。這就是考核創意能力。

閱讀、編寫原著到朗讀自己作品，印象是十分深刻的，所以71.4%朗讀者在了解角色、主題、氣氛方面，收穫甚大，特別對角色感情性格的多番揣摩，使他們很滿足。有受訪者表示，「掌握了角色，若朗讀不對，會知道有問題。像我飾演的角色，結尾那句感慨良多，要深入研究為何這樣？我該用甚麼語調讀出來？平時導修會略過的。」（S2）縱然過程有困難、要花很多時間、演出或有未盡善之處，但因為投入了，並希望演好自己的角色，最後又得到同學欣賞，這些耕耘與收穫令90%學習者滿意自己演出，感到十分愉快。這個以代入為主的學習經驗，與平

常導修以局外人身份評論角色迥然不同。

然而很遺憾，只有9.5%同學體會作者的文字美，亦有23.5%認為未能掌握朗讀技巧。今次研究顯示同學對「劇場」的興趣和表達能力勝於「朗讀」。朗讀劇場由「朗讀」和「劇場」兩個元素合成，前者更是核心。若前者掌握不足，會影響學習果效，特別對聆聽者而言。學者Walker (1996, p.16) 指出發聲（vocal projection）是朗讀劇場最大問題。誠然，作為老師及評分者，對於每次朗讀表現，都覺得需要改善，譬如聲量微小、不夠氣；其次，速度很快、咬字不實、欠抑揚頓挫。朗讀和平常說話該是有分別的。同學的感情投入不錯，表情眼神尚可，但朗讀技巧不足。其實，當轉換為觀眾身份時，他們立即就察覺問題，所以在受訪和問卷裡都特別提出這是演出者要改進之處。

與此相關問題是演出語言。對於香港學生來說，用「書面語」演戲很不習慣，因為口語（廣東話）和書面語（國語）是不配合的，譬如「打球」，廣東話口語是「打波」。所以最初綵排示範劇本《李雙雙小傳》時，同學以書面語朗讀十分不自然。換了國語，更不流利，因為顧得咬字準確，就忘記其他。最後試用廣東話口語，演繹變得暢順。但這樣又有違朗讀作品、捕捉作者語言美的原意。終於，經多次排練，同學慢慢接受書面語朗讀方式，也能讀出角色感情神采。有受訪者表示，「用書面語較佳，因為可以保留當時語言特色，自己編劇時也較容易，不用轉為廣東話。原著語言文雅，對自己寫作有幫助。初聽或許不習慣，接收會慢一兩秒，但後來就沒甚麼了。」（S1）把障礙變為收穫，實在是有心的學習。五次朗讀劇場，《人到中年》組嘗試用國語，值得讚賞，因為她們要付出更多時間練習發音。

延續活動方面，每組都以戲劇活動回應，如朗讀者做 Hot-seating、電台節目主持人與觀眾答問、法庭審訊、作家出席座談會等，設計有心思。此外，也有小組討論活動，同學反應不錯，所以 80% 小組成員認為達到目的，加深同學了解作品主題人物。至於改善之處，同學提及時間控制和答問技巧兩方面。從老師角度，我認為延續活動雖貼切，但最好同時能緊扣剛才朗讀劇場的演出，這樣會鞏固朗讀後直接產生的效果。譬如讓觀眾說出剛才那一幕令他們最感動？那句對白印象深刻？那些地方不明白？作者的語言有何特色？也可讓觀眾朗讀一段最能表達角色的說話；與剛才朗讀者有何分別？那些對白可加減以增加表達效果？也可問觀眾剛才一些特別朗讀方法、排位、燈光、音樂的用意。《絕對信號》組就問觀眾劇中藍白綠的燈光轉換代表甚麼？此外，《山上的小屋》組的設計頗巧妙，以妹妹角度旁述，「我」透過默劇扼要重演內容一次。用意可嘉，因原著情節跳躍，不易理解。這樣轉換角度重述故事，觀眾會更容易明白。但從學習角度，我建議不如先讓觀眾以妹妹身份，說出看到「我」和爸媽有甚麼古怪行為。這樣，能評核他們對劇場理解多少？若不理解，原因何在？情節不連貫？聽不清楚？象徵太晦澀？此外，若討論問題環繞三個象徵：山上小屋、抽屜、井裡剪刀，那麼劇場朗讀應強調此，讓觀眾警覺。最少，一把實物剪刀作為道具是必要的。

此外，寫作也是延續活動的重要環節。或許限於時間，這次研究只有一組要求同學用文字回應，而且十分簡短。那是緊扣《煩

惱人生》主角印家厚劇終時的一句話：「生活？聽說有詩人用『網』這個字形容，我倒覺得『夢』這個字更適合。是了，船到橋頭自然直，我現在所經歷的這一切都是夢。我正做一個很長的夢，醒來之後其實一切都不是這樣的。好了，安心睡吧。」組員派發工作紙，上印有蜘蛛網，給不同線牽引。每條線旁有空格。於各人而言，這些線代表甚麼？另有一段要求填寫對「網中人生」的感受，並附豐子愷《剪網》一段說話。這個構思極佳，不但緊扣原著主題、角色對白，也引用別家說話比較，以及讓同學反思自身處境，藉文字表達出來。有些學者亦十分注重寫作活動，設計充滿創意。⁸由於觀眾接觸的不是冷冰冰分析切割的人物，而是有聲音、有感情的角色，故此他們的說話很容易打進自己心坎裡。若能夠發揮這個學習優點，利用角色感受或處境設計寫作習題，我深信必然有好的果效。

最後總結，演出者最大收穫 40.9% 是加深了解作品，31.8% 在於戲劇。這個比例與觀眾不同。觀眾 52.6% 加深了解作品，23.6% 了解時代人生，10.5% 在於戲劇。由於策劃整個演出，包括編寫劇本、講求朗讀技巧、解決各種舞台技術問題，故此演出者所獲得的戲劇知識必然較觀賞者來得多。那麼，觀眾學習心態及經驗如何？

二、觀眾

每次上課，觀眾和往常一樣，平均有九成同學沒有看過原著，而餘下的也只是看過部份而已。對於一般香港學生而言，這是普遍現象。他們都是被動學習者：你給我多少，

⁸ 例如上章提及 Robertson (1995) 每個劇場後的寫作活動。Walker (1996, pp.27-29) 也有不同寫作策略，如試以劇中一配角眼光重說故事、角色人物日記、重寫結局、以新聞方式選取一片段報道、新的朗讀劇場開頭方式等，趣味盎然。

我就聽多少；課後對介紹的作品有點印象就是了。但今次朗讀劇場後有一半同學願意看原著及相關資料，那表示過程中有些東西激發他們興趣。另一半同學表示一般而已，那表示今次朗讀劇場活動仍有不足之處，以致五次共 36.4%同學認為學習效果與傳統導修差不多，只是換了形式而已。

是的，與往常不同，今次他們不能是被動學習者。每次最初 15 分鐘，他們要聆聽和觀看劇場演出—即先「閱讀」一次作品。他們了解過作品，產生自己看法，然後才與負責同學討論，而非像過往腦子一片空白時，同學已推出大堆二、三手評論資料。根據問卷結果，觀眾今次變為主觀尖銳的評論者：朗讀方面，他們能指出那個角色演繹最成功，並準確歸結劇中人物的性格和原著精神。注意，他們之前沒有看過作品。整體演出方面，大部份人指出的地方，都是該次劇場演出較強或較弱之處。

試分析表一、二各同學評論。第一次朗讀劇場演出，由於是摸索階段，表達仍需改善；大部份觀眾建議演員可多些投入感情及眼神交流。其次，多些肢體語言和動作。作為老師，我同意部份演員表情動作較生硬，但另一方面朗讀劇場卻不要求太多舞台走動變化，免得拉開觀眾對朗讀的注意力。觀眾初時未必習慣這個新的劇場模式。好了，到第二、第三、第四次演出，同學愈掌握朗讀劇場方式，對朗讀技巧的要求愈高，由音量、語速、聲調以致用甚麼語言的效果都有細緻看法。他們深知朗讀成敗會影響觀眾對劇中人物的了解。第五次演出較富爭議，因為高行健本身在《絕對信號》這個現代戲劇，試驗很多特別舞台手法，如以燈光音響反映人物心理。於是觀眾的評論也環繞此。他們認為燈光配合時空轉變是成功的，但有時音響

太大遮蓋演員說話。更特別是，有評論指此劇動作稍多了點。從老師角度，我也認為可以透過口述，而不用真正演繹開槍、搏鬥、倒地等動作。故此，這類意見反映，同學已真正掌握朗讀劇場精神。

延續活動方面，八成同學認為效果「不錯」及「極佳」。作為老師，我在上文指出活動雖有心思，但十分可惜，大多未能緊扣劇場以致無法擴大朗讀效果。然而，觀眾很欣賞同學的努力，所以每次反應都較過往傳統導修熱烈。譬如第一次《百合花》延續活動做 Hot-seating，觀眾以不同身份向現場女隊員、通訊員、新媳婦三個角色提問：

- (一) 讀者：女隊員，請問你對通訊員的死有甚麼感受？
- (二) 通訊員母親：兒子，你這樣犧牲是否對家庭不公平？
- (三) 當時婦女：新媳婦，為何最初你的態度那麼傳統？
- (四) 讀者：新媳婦，為何後來你的態度轉變？
- (五) 丈夫：為甚麼你借被子不問我？這是你唯一的嫁妝！
- (六) 讀者：女隊員，你是否傾慕通訊員？
- (七) 隊員：通訊員，當時是否生氣新媳婦不肯借被給你？

這些問題範圍，包括人物心理（如問題 1、7）、作品主題（如問題 2-4）、茹志娟微妙筆觸（如問題 6）。負責同學若不是對原著看得滾瓜爛熟，實在不容易應付這些挑戰！故此同學在問卷及訪談，都認為這類互動問答能提高學習興趣和果效。

此外，由於同學已透過聆聽和觀賞掌握整個作品精華，往後，他們已不願意停留在掌握資料和獲得表面答案的層次；他們渴望深入討論。根據問卷資料，有關改善一欄，《百

《合花》觀眾，75%要求深刻討論主題；《人到中年》觀眾，72.7%要求多些讓觀眾發言，鑽深問題；《山上的小屋》觀眾，50%認為討論雖深入，但指引及相關資料不足；《煩惱人生》觀眾，58.3%希望電台活動的問答尖銳些；《絕對信號》觀眾，71.4%覺得法庭活動未能緊扣主題及內容探究不足。注意，以第五次為例，92.9%事先未看過原著，但從朗讀劇場演繹，他們知道黑子這類徘徊善惡邊緣的犯罪青年內心有很大掙扎，故此，他們指出，若法庭的重點只環繞「黑子殺人應否判處死刑」這個論題過於簡單，未能觸及他的內心世界。其次，黑子的掙扎和「絕對信號」的意象有否關係？同學就是渴求這類核心討論而不單是有趣活動。這個現象反映他們已非停留表面、被動學習，而是有自己看法，也希望聽

到別人見解。

總括而言，七成多同學在整個聆聽觀賞、想像揣摩、討論爭鳴過程加深對作品、作者、角色、主題、時代的了解。有受訪者指出，「朗讀劇場令我們較深入文本。我們所提出的問題更直接觸及人物衝突。此外，五次活動使我從宏觀角度認識當代文學。」

（S5）兩成同學在觀摩別人演出後有戲劇和創意的收穫。從老師角度而言，我雖然欣喜下列結果，62.3%認為學習成效優於傳統導修，比例較「效果一樣」及「不及」者為多，但是，後二者共 36.4%的數字還是頗高。他們提出的意見值得參考。以下將會對是次研究作出檢討及對朗讀劇場教學提出改善建議。

伍、限制及建議

本文主要是教學實驗成果發表。若從量化研究來說，由於學生人數只有 20 人，有效樣本略為不足，且缺乏對照組具體比較。故筆者期望下次實踐會有兩方面改進：一、用於人數較多班級，增加樣本數據及設立對照組。二、增強質化研究，深入訪問全數 20 人，並改善問卷設計，使之更臻嚴謹。

實踐檢討方面，歸納上文分析，朗讀劇場負責同學的困難，會影響他們演出水準以致觀眾的學習果效。他們的困難在於撰寫劇本、朗讀技巧、設計延續活動。今次是筆者第一次在大學文學課程進行朗讀劇場研究；作為老師，對學生上述三方面提供的輔助並不足夠。

首先，若學生第一次參與朗讀劇場活動，不應以艱深的文學課程為試點。學生一方面要掌握新的學習模式，另一方面要兼顧

陌生內容。今次的課堂是當代大陸文學，大部份學生並不熟悉所涉及的政治歷史背景。課堂雖有講解，但每部作品的重點不同。譬如若學生不深入了解文化大革命（1966-76），那麼對《人到中年》的掌握，或許只限於中年醫生因家庭事業壓力積勞成疾；有關時代衝擊、官僚問題、陸文婷病倒的真正原因都只能點到即止。因此，若希望學生能兼顧新的學習形式和課堂內容，可考慮以較容易掌握的現代文學（1917-49）作品開始，如魯迅短篇、徐志摩詩歌、朱自清散文等。這樣，由淺入深，學生發揮會較佳。

其次，對朗讀劇場的演出模式提供多些資料。學生雖然透過《李雙雙小傳》這個示範劇場知道朗讀劇場要求，但實際演繹時其實可以千變萬化，例如「有限」的動作、服飾、道具、音樂。那麼何謂有限？演員能否

由台左邊走到台右邊？播放音樂容許多少次？觀眾可以參與朗讀嗎？若有足夠教材，老師可提供錄映帶資料及不同劇本模式，讓同學不用摸索規限，而是發揮創意。學者黃裕惠（1995, pp.201-34）描述他如何以朗讀劇場教授三個非裔美國女作家的作品。⁹非洲文學有很強聲音文學的傳統（oral tradition），朗讀劇場剛好發揮這方面優點。此外，三個作家都希望傳達一個主題：少數民族在西方世界坎坷的生活及所受到的歧視。他們利用多元聲音（multiple voices）的特點發出這樣的控訴。如一個人朗讀自己不幸時，其他人會在旁齊唱和應。也有非裔孩子朗讀悲慘遭遇時，另有演員不斷誦讀美國小學教科書描繪美好生活的片段作為對比。此外，有獨白、信函、禱告等形式，也有富非洲色彩的舞蹈、爵士樂、怨歌等。我們並非要求學生做到這樣專業及絢麗，但這些作品絕對能夠刺激學生編劇、朗讀的創意和靈感；更重要，以這樣的藝術方式深刻表達原著主題。

第三，延續活動宜加強寫作反思。首先，觀賞劇場時，同學可以片言隻字記下一些特別地方。劇場後，有幾分鐘安靜時間或簡單內容答問，讓觀眾整理思緒。隨後，主持人開展活動，緊扣劇場。除演員分享朗讀感受外，觀眾也可回應。主持人派發劇本，讓同學劃下印象深刻的片段，然後朗讀、評論。有受訪者提出很好建議，「可邀請臺下觀眾寫東西給角色；這樣雙方有交流，能夠帶動氣氛。」（S5）不只氣氛，其實深入探索角色內心世界。活潑的討論答問固然有助學習，但靜態寫作也有其意義。那是先讓同學思考

一遍，對「眼前」角色表達即時感受，這會是很真切直接的。當然，設計甚麼問題、雙方在那點衝擊、是否作品關鍵位置，那要看主持同學的工夫了。《煩惱人生》組由作品引發人生思考，讓同學寫下，是可取方向。

第四，朗讀劇場其實對學生有較高學習要求。學生一定要多投放時間才能發揮劇場效果。對於負責同學而言，所有受訪者皆表示，他們比過往多翻閱原文，這樣才能了解作品及編寫劇本。組員要比傳統導修講求緊密合作。學者（Walker, 1996, p.11）指出這是培養合作學習（cooperative learning）的機會。同學不能像過去般分工報告資料就算了，而是如何合力製作劇本；朗讀的時候怎樣彼此呼應，表情動作也要配合。正如所有劇場一樣，每次演出都是集體功勞。這樣的準備，使大家更多揣摩自己及其他角色的性格心理，以求讀到神似。撰寫劇本前後，若碰到問題，可以找老師提供意見。同樣，對於觀眾，他們是否、能否應如往常一樣被動接收訊息？優秀的朗讀劇場觀眾必須先閱讀原著。他們會問，演員是否做到我心目中的角色？他們能夠傳遞神髓嗎？若有改編，這個朗讀劇場作品和原著有何不同？像《李雙雙小傳》，朗讀劇場忠於原著，一點一滴皆能捕捉李雙雙、老進叔等人神采，把他們熱切參與「大躍進」的興奮表露無遺，但若編劇在每幕結尾放上一把低沉聲音，是歷史家簡短報道三年飢荒的死亡數字。這樣改動顯然別有用心；聽眾能夠意會嗎？如果觀眾渴求負責同學劇場後提供有深度討論活動，那麼自己也能否同樣有深度回應？彼此要互相衝擊才能達到高水準的學習層次。

⁹ 黃裕惠認為以朗讀劇方式教授上述三位女作家的戲劇、小說、詩歌，能發揮非裔文學以音韻見長和多元發聲的特色。

最後，朗讀劇場基本演出模式雖然簡單，只是坐下或站立朗讀劇本，但正如所有戲劇一樣，它是集不同藝術媒介大成。故此，若資源許可，在文學課以外，老師可開設講座或同學以不同途徑參與下列補充課程：編劇技巧、朗讀訓練、舞台知識。差不多所有朗讀劇場專書都涵攝這三個範疇。學者 Coger (1982, p.32) 指出，朗讀劇場可改寫的文學體裁包羅萬有，如小說、戲劇、書信、日記、詩歌、散文等。¹⁰ 但怎樣改編為劇本？小說戲劇是記敘文體，較易掌握，但詩歌，尤以

短小抒情的，如何搬上舞台？這是很趣味盎然的藝術轉化；學生需要老師啟發才能遊走不同美學領域。朗讀方面，正如上文有受訪者指出，香港的中小學欠缺琅琅書聲。我認為大學亦然。如何加強這個風氣？朗讀和朗誦、演說有何異同？古典西方戲劇的詠唱形式（chorus）對朗讀劇場有何啟示？至於舞台知識，由演員站立位置到燈光技巧都可以十分專業，同學應該掌握基本概念。若學術理論和演藝技能結合得宜，這實在是文學課運用劇場最美麗的境界。

陸、總 結

本研究信念是，戲劇作為學習方式是學生的創意出品。他第一身分析、領受作品，然後演繹出來。他也並非孤軍作戰，而是與同儕互相討論合作；同時，每一個成員都要付出感情，投入角色，才能完成這個集體創作。此外，學習者同時運用多元媒介吸收和傳送訊息；那些途徑包括視覺、聽覺、說話、想像經驗以及身體語言。在這樣豐富資源下，學習成效是顯著的。

朗讀劇場以戲劇形式，透過富感染力朗讀表達角色及情節。由於減省其他劇場元素，所以聲音變成最重要媒介，把作品的意象情韻傳至觀眾腦海。觀眾像翻揭一本有聲書，努力靠想像建立自己的藝術世界。整個過程有設計者巧心佈置和觀眾敏銳回應。故此，朗讀劇場非單純娛樂表演，而是互以心智感情激發的文學體會。

今次研究對象是大學生，探究他們如何深化使用朗讀劇場及評估演員和觀眾的學習成效。根據五次問卷調查、學生訪談、老師評核，是次研究歸結朗讀劇場及其延續活動

，令學生對文學作品的興趣和了解比傳統導修為佳。這是一個整合說聽讀寫的學習經驗，環環相扣。對於演出者而言，他們要反覆閱讀原著、整理參考資料才能編寫劇本，然後透過一起合作，揣摩角色，務求透過聲音表情及有限動作傳情達意。最後，延續活動引導同學思考及回應劇場。這是融會多層次的學習經歷，非靠老師講解或倚賴別人參考材料，乃同學第一身合作而成的藝術品。這中間當然包括理性思考，但深刻的文學領受必定以心靈回應心靈。至於觀眾，他們的準備不及演出者，九成同學甚至未看過原著；他們也非舞台主力，收穫當然比不上演出者。但他們已不是往昔被動學習者，而是要全神聆聽，同樣也第一身領會角色感情、故事氣氛和原著語言特色。當聲音及自己吸取的意象在腦海盤旋的時候，他漸漸建立自己看法，故此對劇場後的活動比過往有較高期望。他不需要別人硬塞二手資料，而是希望彼此討論作品核心。此外，朗讀劇場藝術講求創意，所以對觀眾來說是生動有趣的學

¹⁰ 有關散文的改編，可參看附錄，出自朱自清《背影》的朗讀劇場劇本。

習過程。可惜今次研究，觀眾沒有太多機會以寫作活動回應劇場，進一步鞏固學習所得。

兩批學習者最大收穫是加深了解作品、角色、主題、時代背景，其次為戲劇。戲劇帶來的效益，如舞台知識、創意、合作等不在話下，這裡特別強調朗讀劇場三大特色——朗讀技巧、積極參與的想像訓練、無需記誦台詞以增加演出者信心。這些都是鼓勵學生

以自身不同長處吸收作品。至於改善建議，老師可提供多些編劇、朗讀、舞臺指引，使同學能盡情發揮創意，提高朗讀技巧，並增加延續活動深度。總而言之，學習者在五次實踐中獲得強烈滿足感；在這個新的學習模式，他們經歷聲音和戲劇美，對文學作品產生更大共鳴。

參考書目

- Anderson, John R. (2000). *Cognitive psychology and its implications*. New York: Worth.
- Barchers, Suzanne I., Jennifer L. Kroll (2002). *Classical readers theatre for young adults*. Englewood: Teacher Ideas P.
- Barchers, Suzanne I.(2000). *Multicultural folktales: Readers theatre for elementary students*. Englewood: Teacher Ideas P.
- Bauer, Caroline Feller (1987). *Presenting reader's theater: Plays and poems to read aloud*. New York: Wilson.
- Coger, Leslie Irene, Melvin R. White (1982). *Readers theatre handbook: A dramatic approach to literature*. 1967. Glenview: Scott.
- Dixon, Neill, Ann Davies, Colleen Politano (1996). *Learning with readers theatre: Building connections*. Winnipeg: Peguis.
- Fredericks, Anthony D. (2001). *Readers theatre for American history*. Englewood: Teacher Ideas P.
- Hill, Susan (1990). *Readers theatre: Performing the text*. South Yarra: Eleanor Curtain.
- Hoyt, Linda (1992). Many ways of knowing: Using drama, oral interactions, and the visual arts to enhance reading comprehension. *The Reading Teacher* 45 (8), 580-84.
- Huang Yu-huei (1995). Teaching Shange, Morrison, and Giovanni through Readers Theatre—A dramatic approach to African-American women's literature. *Journal of the World Journalism & Communications College*. 世界新聞傳播學院人文學報, 3, 201-34.
- Jensen, Eric (1998). *Teaching with the brain in mind*. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Latrobe, Kathy Howard, et al. (1991). *Social studies Readers Theatre for young adults: Scripts and script development*. Englewood: Teacher Ideas P.
- Owocki, Gretchen (2001). *Readers Theatre. Make Way for Literacy!* Portsmouth: Heinemann. 132-40.
- Ratliff, Gerald Lee (1999). *Introduction to Readers Theatre: A guide to classroom performance*. Colorado Springs: Meriwether.
- Robertson, Marison E. & Barbara Poston-Anderson (1995). *Imagine this: A readers' theatre source book*. Rydalmere: Hodder.
- Sloyer, Shirlee (2003). *From the page to the stage: the educator's complete guide to Readers' Theatre*. Englewood: Teacher Ideas P.
- Sloyer, Shirlee (1982). *Readers Theatre: Story dramatization in the classroom*. Urbana: National Council of Teachers of English.
- Tyler, Brenda-Jean & David J. Chard (2000). Using Readers Theatre to foster fluency in struggling readers: A twist on the repeated reading strategy. *Reading & Writing Quarterly* 16, 163-68.
- Walker, Lois (1996). *Readers theatre in the middle school and junior high classroom*. Colorado Springs: Meriwether.

鳴謝

本研究蒙香港大學 University Research Committee 的 Seed Funding for New Staff (編號: 10204448 / 34938 / 10000 / 301 / 01) 資助, 特此致謝。此外, 也感謝 2002-2003 香港大學教育學士課程(中國語文)四年級學生; 沒有他們參與, 這個研究也不能開花結果。

作者簡介

何洵怡, 香港大學教育學院助理教授。
Shun-ye Ho is an Assistant Professor of Chinese Literature Education at the University of Hong Kong.
Email: hosya@hkucc.hku.hk

投稿日期: 93年04月12日

修正日期: 93年08月02日

接受日期: 93年08月03日

附 錄

作 品 內 容

1. 茹志娟 《百合花》 (1958年)

剛進部隊的女孩認識一個也是參軍不久的年輕通訊員。他質樸憨厚，不善言辭，所以沒法向農村新媳婦借到被子。但女孩爽朗活潑，能夠完成任務。戰事吃緊，包紮所不斷接收傷兵。在包紮所幫忙的新媳婦認出垂危的通訊員。他撲向手榴彈，免得隊友受襲，自己卻犧牲了。新媳婦變得激動，莊嚴的把那張新百合花被子蓋在她心目中的英雄身上。

2. 謹 容 《人到中年》 (1979年)

中年眼科大夫陸文婷在醫院工作十八年，盡忠職守，醫術高明，卻一直都是普通職級醫生。文化大革命時遭到批評。她平常為照顧兩個孩子，奔波醫院家庭之間。有一天，她突然病倒，生命垂危。同時，她的摯友，眼科大夫姜亞芬，快要和丈夫赴美。堅強的陸文婷在丈夫、朋友呼喚下，終於蘇醒，再次站起來。

3. 殘 雪 《山上的小屋》 (1985年)

在這個氣氛詭異的家庭裡，「我」常常清理抽屜，但家人覺得十分討厭，特別是媽媽，趁「我」不在的時候，把「我」心愛的死蛾子、死蜻蜓全扔到地上。「我」妹妹說媽媽想弄斷「我」的胳膊。幾十年來，父親一直想打撈在井底的一把剪刀。屋外北風呼呼，也有狼叫。最奇特的是山上有一小木屋，好像有人在裡面呻吟。但有一天，「我」上去，只看見白光，沒有甚麼小屋。

4. 池 莉 《煩惱人生》 (1987年)

鋼板廠操作員印家厚有妻子和四歲兒子雷雷，每天生活逼人。早上送兒子上學，趕公車、渡輪。妻子常埋怨住屋狹小，食物

價格昂貴。工作方面又不如意，印家厚應得的獎金遭剋扣。徒弟雅麗善解人意，但印家厚知道自己生活擔子，無法接受這段婚外情。最近收到老朋友來信，想起以前年輕的日子充滿理想，並曾經與美麗女孩聶玲相戀。現在，他只是憂柴憂米的平庸男人，不斷工作維持生活所需。他問自己，是否活在夢裡？

5. 高行健 《絕對信號》 (1981年)

待業青年黑子與少女蜜蜂相愛，但因經濟問題無法結婚。車匪利用他不平心理，與他密謀作案。他們登上一列火車，剛巧蜜蜂也是乘客，而見習車長小號是黑子朋友，同樣喜歡蜜蜂。於是三人在車上有不少心靈衝擊。車長覺得車匪和黑子形跡可疑，不斷和他們暗中較量。後來經過一番掙扎，黑子省悟過來，與車匪搏鬥，最後雙雙倒下。小號在車長指示下亮起紅燈，列車安全進站。

附 錄

《背 影》

演員：--- (朱自清甲，20歲。就讀北京清華大學哲學系。)

--- (朱自清乙)

--- (朱自清父親。身形肥胖，戴黑布小帽，穿黑布大馬褂，深青布棉袍。)

--- (敘事者)

原著：朱自清《背影》 (1925年)

朗讀時間：6分鐘

一、舞台佈置：

開場時，朱自清乙坐著，其餘皆站立。第二幕，父親買橘子時移往舞台左邊，背著朱自清。

朱乙	朱甲	父親
X	X	X
敘事者		
X		
觀眾		

第一幕：送別

敘事者：1917年，朱自清祖母死。於是返徐州老家奔喪。喪事完畢，朱自清要返北京唸書，而朱自清父親也要到南京謀事，因此在南京車站送別兒子。

朱甲：爸爸，你不是已經叫旅館茶房陪我到車站嗎？你不用去了。

父親：這個……，茶房未必那麼妥貼。

朱乙：父親還當我是小孩子。我已經二十歲了！

朱甲：北京我已來往過兩三次，沒有甚麼的了。

父親：不要緊，還是我送你。茶房去我不放心。

朱乙：（皺眉，嘆一口氣）何必多此一舉？這幾年我們相處不大好。一來大家少見面，二來自從父親失業，家中光景一天不如一天，典當的典當、變賣的變賣。今次祖母喪事都是借錢辦理的。父親晚景頹唐，心情自然抑鬱，一點小事就令他發怒。但為甚麼拿家人出氣？唉，算了。

父親：到車站了，我找腳夫搬行李。

朱甲：我去買票了。

朱乙：（有點厭煩神色）父親仍和腳夫講價。他說話總是不大漂亮！

朱甲：爸爸，就這個價錢算了，時間也差不多。

父親：好吧，你上車，就坐在這個位子。路上小心，夜裡警醒些，不要受涼。（轉頭對茶房說）茶房，好好照顧清兒。拜託了。

朱乙：父親真迂腐！茶房只認得錢，託他們都是白託！而且我這樣大年紀的人，難道還不能料理自己麼？

第二幕：買橘

敘事者：月臺另一邊有幾個賣東西的等著顧客。若要走到那邊，需跳下月臺，穿過鐵道，然後爬上去。

朱甲：爸爸，你走吧。

父親：（看一看月臺對面）我買幾個橘子去。你就在此地，不要走動。

朱甲：我去買吧。

父親：不用，我過去很快的。

朱乙：父親這樣胖走過去很費事。（遠望）穿著大馬褂探身下去不方便，上去更是……看到父親吃力攀上對面月臺的背影）

朱甲、乙：（乙站起來，在甲旁）爸爸！

朱乙：他的身子微傾，兩腳向上縮，攀上去很辛苦。

朱甲：（拭淚）不要讓爸爸看到……啊，爸爸抱著橘子回來了！爸爸，我來吧，先把橘子放下。慢慢，我扶你。

朱乙：爸爸你為甚麼那麼辛苦？

父親：（把橘子放在火車座上，心情輕鬆）路上慢慢吃。（撲撲衣上泥土）我走了，到那邊來信！

朱甲：我會的，你要保重。

父親：（走了幾步，回頭）進去吧，火車快開了。

朱乙：（遠望）看不到了。父親的背影在人叢裡消失了。

朱甲：(再拭淚)

第三幕：惦念

敘事者：南京車站一別，朱自清和父親已經兩年沒見面。

朱甲：很久沒有見到父親了。他終於忘卻我的不好，只是惦記著我，惦記著我的兒子。

父親：(寫信)「清兒，你好嗎？我身體平安，但膀子痛得利害，舉筷提筆，諸多不便，恐怕大去之期不遠了。父字。」

朱甲：(拿著信，呆呆出神)爸爸!

朱乙：我還記得你兩年前的身影……甚麼時候可以和你再相見呢？

二、延續活動：

(一) 討論

1. 觀眾說說對角色的看法。
  - 那個角色朗讀最傳神？
  - 為何朱自清分為甲、乙二人？有否破壞原文神髓？
2. 觀眾說說對劇情的看法。
  - 這三幕的父子關係有否不同？
  - 為甚麼第二幕甲、乙二人同時發聲？

(二) 朗讀分享

1. 請觀眾朗讀一段印象最深刻的台詞。與剛才朗讀者的演繹有否不同？
2. 角色分享朗讀感受。

(三) 戲劇

1. 請朱自清出來，說說怎樣看這個改編了的朗讀劇場作品。
2. 全班分四組。邀請劇中四個角色(朱自清甲、朱自清乙、父親、茶房)各加入一組做 Hot-seating。

(四) 查考資料

若想多些了解

1. 朱自清生平
2. 五四時代背景
3. 《背影》評論
4. 朱自清其他作品，可參考甚麼書籍、論文、網址？

(五) 寫作

1. 以朱自清身份覆信給爸爸。
2. 以劇本方式，續寫《背影》。朱自清父親已死，朱自清兒子長大成人……。
3. 試比較《背影》及另一篇有關父子情的作品。
4. 試以另一意象為焦點，如空凳、爸爸的手，寫一文描述你和父親的關係。

*上述只是建議，非要完成所有活動。

Readers Theatre 觀眾問卷

日期：_____

I. 劇場

1. 之前有否看過原著？（原著：_____）
 有   b. 一些   c. 無

2. 若無，是否想看原著及更多那時代的資料？
 很想   b. 想   c. 一般   d. 不大   e. 不

3. 若有，覺得劇本能否捕捉原著精神（如角色、語言、情節、主題、深度）？
 非常   b. 能   c. 一般   d. 小小   e. 不能
 解釋： _____

4. 那一個角色讀得最傳神？ _____
 原因： _____

這次演出最成功那方面？
 _____

最要改善那方面？
 _____

II. 延續活動

1. 活動效果如何（帶領技巧、內容深度、趣味）？
 極佳   b. 不錯   c. 一般   d. 不大好   e. 極差
 解釋： _____

2. 最要改善之處：
 _____

3. 有否其他建議活動（深刻、具創意）以增加文學學習效果？
 _____

II. 總結

1. 整個活動，我最大收穫是： _____
 2. Readers Theatre 及其延續活動，對文學作品了解，比傳統導修（Tutorial）是否較佳？
 a. 好得多   b. 較佳   c. 效果一樣   d. 不及 Tutorial   e. 差很多
 解釋： _____

Readers Theatre 演出問卷

姓名：_____

日期：_____

I. 劇場

1.原著：_____ 2.你飾演的角色：_____

3.改編過程最大收穫：
_____4.最大困難：
_____

5.是否滿意今次演出？

a.極滿意   b.頗   c.一般   d.不大   e.極不

解釋：_____

6.朗讀過程最大收穫：
_____7.最大困難：
_____

II. 延續活動

1.目的：_____

2.活動能否達到目的：

a.十分成功   b.頗   c.一般   d.不大能夠   e.失敗

解釋：_____

3.要改善之處：_____

III. 總結

1.整個活動，我最大收穫是：_____

2. Readers Theatre 及其延續活動，對文學作品了解，比傳統導修 (Tutorial) 是否較佳？

a.好得多   b.較佳   c.效果一樣   d.不及 Tutorial   e.差很多

解釋：_____

The Impact of Readers Theatre on the Learning of Chinese Literature

Shun-yee Ho

Faculty of Education, The University of Hong Kong

Abstract

Readers Theatre is an oral reading of a script rather than a dramatic, memorized presentation as in traditional theatre. The aim of this study was to analyze the impact of such presentations in a university literature classroom. The research methodologies included student questionnaires, interviews with students, and the teacher's evaluation. According to the questionnaire results, 80% of readers and 62.3% of listeners find that Readers Theatre has a greater impact on language learning than traditional tutorials. A Readers Theatre requires (inter)active participation by all the learners. Readers have to read the Chinese text in question thoroughly, and not just browse through reference materials, because they have to select adaptable and relevant scenes for writing the script. They must then work together and learn how to use their voices to create characters and actions in the minds of their listeners. Members of the audience, instead of passively listening to second-hand material, must actively employ their imaginations and create their own visions of the dramatic subject. After this experience, students are required to discuss the theatre and the book in extension activities. The study concludes that students learn more, and more deeply, about the literary piece through such active communication and through the effective integration of all the language arts—reading, writing, speaking, and listening. Readers Theatre also stimulates their enthusiasm for drama and enhances their creativity.

Keywords: Readers Theatre, oral interpretation, literature, learning