

話劇教育以過程為導向

培養全人而非機器

周昭倫常以故事和遊戲激發學生的興趣。

教育中心為不同年齡層的學生設有不同方針。

藝術育人系列之 劇場篇 優質且受學生歡迎的教育，往往都是具有內涵與啟發性的教學，而非枯燥、機械的理論教育。學生不僅能享受學習、獲取知識、提升技能，更能在人生的關鍵時期認識和掌握受益終生的為人處世之道，甚至規劃未來的職業發展方向。教學中，亦師亦友的導師們也會受到滋養、收穫極大的成就感。香港話劇團教育中心，就是這類教育的代表之一。香港話劇團教育中心主管周昭倫在接受香港文匯報記者專訪時表示，以過程為導向的藝術教育，才能讓學生收穫更多。

●採、攝：香港文匯報記者 兩竹
部分圖片由香港話劇團教育中心提供

早在2009年，本着推動戲劇教育的初衷，香港話劇團創設「外展教室」。2010年，現任香港話劇團教育中心主管的周昭倫，創立「香港話劇團戲劇學校」。2013年，香港話劇團成立少年團；孩子們除有一年一度的匯報演出外，還有機會同澳門的學生，甚至海外觀眾進行交流。2019年，在香港特區政府的批准下，學校租用香港二級歷史建築——前賈梅士學校為基地，活化工程獲發展局全額資助。2024年初，學校落成啟用並更名為「香港話劇團教育中心」，成為本港首個以推廣戲劇藝術為核心的教育基地。

據周昭倫介紹，教育中心為不同年齡層的學生設有不同方針。如為3至11歲的幼兒及兒童制定「學好生活」方案，幫助這些初入人生的小朋友掌握基礎的生活軟技能。而對於自我意識較強的12至17歲的學生，中心則會根據「問好生活」方案，以戲劇引發孩子的思考，如通過劇本中的人物衝突，幫助學生面對並嘗試解決生活中的紛爭。周昭倫點明，解決問題的能力也是「全人教育」中青少年世界觀養成、個人成長、生活態度塑造等的一部分。

課堂上出錯也是一種學習

周昭倫常以故事和遊戲激發學生對話劇的興趣。孩子們可通過角色扮演走入故事情節，以獲得比單純聽故事更深刻的感受。「這樣也會激發學生感性與理性兼具的思考，同時鼓勵他們表達自我。」此外，編寫劇本、表演及欣賞戲劇等，都能提升學生的審美能力。「寫劇本要考慮如何鋪排劇情、塑造立體的角色，而且劇本也是文學的一種。話劇的視覺效果、音樂等美術元素，也都離不開審美。」他說。

周昭倫認為戲劇教育在香港不算小眾。

在周昭倫眼中，孩子不分內向或外向；有些學生看似內斂，或許只是環境綁住了他們。「他們可能害怕因『說錯話』而受到懲罰，所以才壓制自己的表達慾。導師只需劃除令

學生感到壓抑的根源，孩子們就會放鬆下來。」周昭倫也一直保持着讓學生感到安心的課堂環境，幫助他們認識到抒發己見並不是件「錯事」。「很多在家長眼中很內向的孩子，在來到這裏後，都讓我們看到了外向的一面，所以家長可能也要反思吓小朋友為什麼『內向』。」

現時的教育中心算是「風生水起」，然而起初的課程推動工作常遇障礙。周昭倫指出，很多人認為話劇課程就應包含許多表演，但他強調，教學若圍繞表演展開，就會打亂課程結構；這種課堂看重精準的表演成果，大部分時間都會被排練佔用。相反，周昭倫所堅持的、以過程為導向的教學，則允許學生犯錯並不斷嘗試，學生往往能收穫更多。對於這種設計，很多家長會產生疑問，導師們也花費了很長時間去克服這一主要難題。「經過反覆溝通和小朋友的參與，許多家長都明白了孩子能從這種課程中學到更多知識、享受學習的過程，於是他們就繼續參與了。」周昭倫欣慰地說。

冀藝術教育有更多進校園機會

教育中心話劇課堂中的肢體練習。

據周昭倫觀察，戲劇教育在香港不算小眾。這一教育涵蓋多種形式，許多戲劇也已潛移默化地滲透進了學校課堂中。「越來越多的中小學開始設立必修戲劇坊。教育局近年也舉辦了許多戲劇節，讓學生有機會通過課外活動接觸戲劇。許多老師也願意培養自己教授戲劇的技能和對藝術的追求。」香港話劇團教育中心已進行10多年的到校培訓，所至學校逾幾十間。「坦白講，部分高小、中學的日程很是緊湊，所以即便老師想要開展戲劇教育，也未必有那麼充裕的時間。」周昭倫冀望，學校可適度減輕師生平日的壓力，給藝術教育更多走入校園的機會和空間。

相關部門也可多為學生提供入場看戲的資源。「如果我們能在社會專業資源的支持下，為學生設立優惠專場，甚至免費場，那麼學生就有更多通過劇院開拓眼界的機會，他們對藝術的興趣也會被激發。」香港話劇團此前呈獻的《使命必達》，就為學生開設了兩至三場免費專場，同時也為學生提供與

少年團的成員多為12至17歲的學生。

經驗豐富的專業演員面對面交流的機會。「其實這邊許多孩子的父母都是香港話劇團的粉絲。」周昭倫笑說。更有不少曾在教育中心學習的學生，選擇去香港演藝學院修讀戲劇、舞蹈的學士和碩士課程，還有人前往其他城市進修表演藝術。

談及藝術教育在港愈受重視的原因，周昭倫指出，香港的許多藝術團體都在用心推廣戲劇等藝術形式。「目前整個香港社會的趨勢也是盡可能向『全人教育』發展，而非令學生成為『考試機器』的應試教育。因此各個方面的因素都讓藝術教育在香港越來越普及。」

教育中心現時已有一定自負盈虧的能力，不過一些場地及劇場設備等，仍需要特區政府與香港話劇團的資助。未來，教育中心希望充分利用現有資源，進一步完善課程體系及架構。周昭倫也希望多組織家長課堂，幫助他們了解對小朋友最有效的教育方式，「比如戲劇中關於公平、包容等的場景，都有利於親子相處，也會幫助家長聆聽、尊重小朋友的意願。」他亦希望教育家長技巧性地、趣味性地用故事引導並激發孩子們的想像力，因為故事書是很多孩子生命中重要的一部分。

當下教育中心的活動也會受到社會基金的全額資助。「其實社會上一直有不少資源來幫助我們推動戲劇教育。我們只要做得好，向社會展示藝術教育的價值，我相信都可以獲得不同的資源，不需要政府全數贊助或負擔。」周昭倫說。

記者手記

孩子不分內向或外向

「孩子不分內向或外向」是記者與周昭倫老師談話的過程中，印象非常深的一句話。仔細一想，似乎確實是這樣：有些孩子在無法獲得安全感的環境，或是初入一個新環境中時，常會感到拘謹和害羞，但如果那個環境與場景中的人讓他們感到安心，如老師以鼓勵為主，而非以打壓為主，一段時間過後，所謂「內向」的孩子就會在滋養自己的環境中，敞開內心、積極與他人交流。當這種情況發生在教育中，很多孩子往往會在友善、向上的環境中互相學習、提升主動性、找到進步的動力，甚至結交能相伴很久的好友，對一些職業產生規劃，並不斷向着這方向努力。而當他們開始享受這個教育環境時，學習都會變成一種享

受和放鬆，甚至是每周最期待的事，這又何嘗不是一種成功的教育呢？

周昭倫堅持以過程為導向的教學。

願將表演興趣發展為事業

17歲的Ellie自2022年加入香港話劇團少年團。她向香港文匯報記者分享，她小學時就對話劇表演產生了興趣。兩年前，她因想參加較具知名度的香港戲劇課程，在網上找到了少年團的資訊。在教育中心耳濡目染了一段時間後，Ellie外向的一面被激發了出來。

在周昭倫老師的課堂上，Ellie最喜歡即興練習，「你不知道對面的夥伴會突然說出什麼令你震驚的事，或是做出什麼動作，然後你要隨機應變，去回應他們。」而在演出後和朋友互相讚賞、共同興奮，是Ellie很享受的一件事。在她看來，想要和同學們達到理想的配合效果，就要多與夥伴互動、培養默契。她表示自己會考慮將戲劇表演發展為事業，因為她享受自己在台上吸引觀眾目光的狀態，「我覺得人也要找一個自己喜歡的職業，這樣會更開心。」

Ellie自小學就對話劇表演產生了興趣。

熱愛的就是合適的

Ceylan今年12歲，他於2021年至2023年參加了教育中

Ceylan享受演出帶給他的成就感。

課程信息。機緣巧合下，她看到了香港話劇團周年廣告上兒童課程的資訊。報名前，她帶Ceylan看了一場話劇，並問他是否能接受這種形式，Ceylan表現出了濃厚的興趣。就這樣，

心的兒童團，現時是少年團的一員。參加教育中心課程後的他不僅外向了許多，語言組織能力也大有進步。

角色扮演是Ceylan最喜歡的學習模式，因為他可以揣摩並表達人物的心理及言行舉止。不過這也是他認為較有挑戰性的事。

因為在教育中心獲得了很多快樂，Ceylan也加入了學校的英文話劇團。他喜歡在排練期間與朋友交流心得，也很享受演出帶給他的成就感。「話劇本來就是我的興趣，我也很喜歡表演。」

Ceylan的母親與記者分享，起初她發現Ceylan很樂於表達自己，於是在網上搜尋相關

滿懷期待的Ceylan在四年級時通過了兒童團的面試；現在的他，每周都風雨無阻地參加課程，興致滿滿。

每當看到Ceylan的學習成果，他的母親都會很自豪，「看到他能在短時間內排練後，呈現很好的舞台效果，我都會很感動。他自己也很享受，每次兩場演出，他都演不夠。」她認為，Ceylan在學校掌握的文化知識在校外接受的戲劇教育，有利於他人格的平衡養成，也提升了他的審美。

Ceylan的母親表示，Ceylan已開始考慮將來入讀演藝學院，「他說：『雖然話劇表演可能收入不高，但如果能做一項自己非常熱愛的工作，也蠻好的。』」母親對此表示支持，並指出，未來很多工作或許都不再需要人力，但藝術類的工作是科技無法輕易替代的。「藝術有時就是靠天賦、靠人的自我發掘與展現。」因此，她尊重Ceylan以激發個人創造力的話劇表演為工作。

Ceylan母親支持他將話劇表演發展為事業。