

新高中

中國語文新編 選修單元 二

戲劇工作坊

作者：香港話劇團、周昭倫

張愛月、蘇彩妍、孔志豪

香港教育圖書公司

香港話劇團
HONG KONG REPERTORY THEATRE

《新高中中國語文新編》選修單元二

戲劇工作坊

作者：香港話劇團、周昭倫

張愛月、蘇彩妍、孔志豪

香港教育圖書公司

對於提供版權人士，以及未能取得聯絡或無由查詢之版權持有者，本公司謹致以衷心謝意。若有疏漏之處，請合法之版權持有者與本公司聯絡。

鳴謝：

香港話劇團
中杰英先生
邱廷輝先生
莫唏先生
萬方女士

陳敢權先生
何冀平女士
袁立勳先生
曾柱昭先生
賴聲川先生

書名	新高中中國語文新編 選修單元二 戲劇工作坊
作者	香港話劇團、周昭倫 張愛月、蘇彩妍、孔志豪
出版者	香港教育圖書公司 〔商務印書館（香港）有限公司全資附屬機構〕 香港筲箕灣耀興道3號東匯廣場8樓 電話：2565 1371 網址： http://www.hkep.com
印刷者	陽光印刷製本廠 香港柴灣安業街3號新藝工業大廈6字樓G及H室
發行者	香港聯合書刊物流有限公司 新界大埔汀麗路36號中華商務印刷大廈3字樓 電話：2150 2100

2010年初版

2011年重印

©2010 2011 香港教育圖書公司

ISBN 978-988-200-278-4

版權所有，如未經本公司書面批准，不得以任何方式，在世界任何地區，以中文或任何文字翻印、仿製或轉載本書圖版和文字之一部分或全部。

學校查詢 香港教育圖書公司市場部
電話：2887 8018
電郵：sales@hkep.com
網址：<http://www.hkep.com>

編輯說明

一、本書遵照香港課程發展議會與香港考試及評核局於 2007 年聯合編訂的《中國語文課程及評估指引（中四至中六）》及《中學中國語文建議學習重點》等文件編寫。

二、為配合整體的教育改革精神及中國語文科的最新學習路向，我們訂定了以下的編寫原則：

1. 按戲劇入門組織單元

理論與實踐互相配合，以學生為主導，按戲劇入門步驟編寫。透過學習分析戲劇、編寫劇本的方法，讓學生從不同的層面認識戲劇，並全面了解編寫劇本的要訣。

2. 選材多元化，擴闊欣賞層面

配合不同的學習重點，選材豐富多樣，包括中國內地、香港、台灣的著名劇作，富地方色彩及貼近生活，擴闊學生的欣賞層面。

3. 劇界權威專業示範

與香港話劇團合作，提供大量專業意見及舞台演出片段，為師生提供高質素的學習材料，提高學習的效能和趣味性。

4. 着重訓練聽說寫語文能力

以不同類型的活動進行教學，讓學生邊學邊做，從實踐中體驗戲劇的特點，進一步訓練學生的寫作、聆聽及說話能力，力求達致理論和應用之間的平衡，協助學生從實踐中建構知識和掌握能力。

5. 配合文憑考評要求

回應最新的香港中學文憑評核方法，每章均設「重點總結」及「應試對策」欄目，說明該章的內容及所學的技巧如何有助應試。

6. 呼應必修單元

全書不論在選材、能力訓練、活動設計，以至課題內容等方面，均與必修單元相呼應，達至互相促進、互相補足之效。

7. 注重學習評估

按每個章節內容設計不同的「進展性評估工作紙」及具體有效的「總結性評估工作紙」，以評估學生在該單元的學習效果，總結所學；評估工具易於操作，方便老師呈分。

單元設計理念

(基礎學習重點及學習材料)

(學習內容)

學習重點

- 掌握劇本的呈現形式
 - 分析戲劇的故事情節
 - 鑑賞戲劇的人物形象塑造
 - 領會戲劇的主題
- (單元 12 第 1 課)
- 運用台詞推動故事發展
 - 善用舞台說明
- (單元 12 第 3 課)
- 掌握書面語轉換口語的方法
 - 運用不同的語氣、聲調和語速，表達角色感情
 - 適當運用表情和動作，加強表達效果
 - 運用創意思維

(單元 12 第 4 課)

學習材料

丁西林《三塊錢國幣》

(單元 12 第 1 課)

莎士比亞《哈姆雷特》

(單元 12 第 1 課)

杜國威《南海十三郎》

(單元 12 第 2 課)

戲劇的基本元素

- 認識戲劇的定義及特點
- 認識劇本的定義及元素

劇本的結構和佈局

- 認識編寫劇本的方法和步驟
- 認識劇本的基本結構和體制
- 認識分析劇本的基本方法

編寫劇本的技巧

- 認識戲劇的體裁及類型
- 認識發掘及建立劇本主題的技巧
- 認識劇本主題與體裁的關係
- 認識搜集資料的技巧
- 掌握構思角色及情節的技巧
- 掌握擬定分場的技巧
- 認識編寫台詞的原則
- 認識台詞的種類
- 掌握編寫台詞的技巧
- 認識運用方言編寫台詞的利弊
- 掌握編寫舞台說明的技巧

創作劇本及演出

- 運用所學，創作劇本，加強編寫劇本的技巧
- 透過評估，釐清並改善自己的不足，以修繕劇本及調整演出的表現
- 根據所創作的劇本，進行個人及小組演出，提升演出的信心

• 試卷一（閱讀）：

透過閱讀劇本、觀賞戲劇演出，進行討論、分析，能提高個人閱讀能力。在探索社會與人生的過程中，能提高批判思考能力、表達能力和審美能力

• 試卷二（寫作）：

從編寫劇本的過程中，能學會從生活中提煉素材，並發揮創意，有助加強邏輯思維，提升記敘、描寫、對話寫作等寫作能力

• 試卷三（聆聽）：

透過聆聽演員或同學圍讀劇本，能提升聆聽能力，學會聽懂戲劇演出的內容

• 試卷四（說話）：

通過圍讀劇本及戲劇演出，能學會靈活運用適當的語氣、聲調、語速等說話技巧來表情達意，提升篇章朗讀和溝通的能力

單元組織及學習重點

章節	學習重點
第一章 導論	1 認識戲劇演出的要素 2 了解戲劇與語文學習的關係
第二章 戲劇的基本元素	1 認識戲劇的定義及特點 2 認識劇本的定義及元素
第三章 劇本的結構和佈局	1 認識編寫劇本的方法和步驟 2 認識劇本的基本結構和體制 3 認識分析劇本的基本方法
第四章 編寫劇本 1： 體裁、類型與主題	1 認識戲劇的體裁及類型 2 認識發掘及建立劇本主題的技巧 3 認識劇本主題與體裁的關係
第五章 編寫劇本 2： 角色、情節與分場	1 認識搜集資料的技巧 2 掌握構思角色及情節的技巧 3 掌握擬定分場的技巧
第六章 編寫劇本 3： 台詞及舞台說明	1 認識編寫台詞的原則 2 認識台詞的種類 3 掌握編寫台詞的技巧 4 認識運用方言編寫台詞的利弊 5 掌握編寫舞台說明的技巧
總結性評估	終極任務「演齣好戲——最終回」 個人 根據「演齣好戲」第一至三回（即「進展性評估工作紙（三）」至「進展性評估工作紙（五）」）所創作的劇本作最後整合修訂，加入個人獨白，然後進行一個約三分鐘的個人獨白演出。

學習材料	進展性評估
	實戰任務（一）「演齣好戲——基礎篇」 運用所學，構思一個貼近生活的處境作為戲劇的主要背景，並為戲劇初步構思情節
陳啟權《星光下的蛻變》	實戰任務（二）「演齣好戲——基礎篇」 1. 運用已有知識，分析劇本《星光下的蛻變》的主題、故事大綱及填寫分場表 2. 進行「面對面，來圍讀」活動，圍讀劇本《星光下的蛻變》
邱廷輝《走炭》（節錄） 曹禺《雷雨》（節錄） 陳啟權《雷雨謊情》（節錄） 袁立勳、曾柱昭《逝海》（節錄） 何冀平《德齡與慈禧》（節錄） 賴聲川《暗戀桃花源》（節錄）	實戰任務（三）「演齣好戲——第一回」 根據發掘主題與建立主題的步驟，為自創劇本建立主題。建立劇本的主題後，為劇本初擬情節及選擇合適的體裁
	實戰任務（四）「演齣好戲——第二回」 根據第四章「進展性評估工作紙（三）演齣好戲——第一回」自創劇本所建立的主題，詳細構思角色和情節，以及擬定分場表
莫唏《年初二》（節錄） 中杰英《北京大爺》（節錄）	實戰任務（五）「演齣好戲——第三回」 根據第五章「進展性評估工作紙（四）演齣好戲——第二回」自創劇本所建立的主題、構思的角色和情節，運用編寫台詞的原則及技巧編寫台詞，以及加入適當的舞台說明

小組

根據「演齣好戲」第一至三回（即「進展性評估工作紙（三）」至「進展性評估工作紙（五）」）所創作的劇本作最後整合修訂，然後進行一個約十五分鐘的演出。

學習材料一覽表

材料	內容簡介	取材要點
(一) 陳啟權 《星光下的蛻變》 (第三章 劇本的結構和佈局)	透過男、女主角<u>大白菜</u>和<u>毛蟲</u>從相遇、相識到相知的過程中，反映出男女由於思想和心理狀況不同，因而對愛情的看法存有差異，深刻地描繪了男女之間的情感關係，反映出人與人之間的相處問題。	故事情節反映生活，結構簡單，讓學生初步認識劇本的結構和佈局。
(二) 邱廷輝《走炭》 (第四章 編寫劇本 1：體裁、類型與主題)	中學生<u>安安</u>和<u>佳佳</u>承受不了生活和情緒上的種種壓力，決定「燒炭」輕生。二人幸得賣炭孀孀以自身的經歷開導，使他們最後放棄不智的想法，對人生有了新的體會。	故事題材貼近年輕人的生活，讓學生學會分析戲劇的主題，從而反思生命的意義。
(三) 曹禺《雷雨》 (第四章 編寫劇本 1：體裁、類型與主題)	故事講述兩個在 1920 年代初舊中國的封建家庭——<u>周家</u>和<u>魯家</u>八個人物在一天所經歷的巨變，以揭露舊社會的黑暗。	與陳啟權《雷雨謊情》作比照，讓學生認識劇作家從經典名著中發掘劇本主題的技巧，以及認識劇本主題與體裁的關係。
(四) 陳啟權《雷雨謊情》 (第四章 編寫劇本 1：體裁、類型與主題)	故事講述一個編劇在創作過程中與妻子關係微妙的變化。這位編劇在劇中與《雷雨》的角色相遇，使他對不同的角色有更深入的了解。	劇本改編自曹禺《雷雨》，讓學生認識劇作家從經典名著中發掘劇本主題的技巧，以及認識劇本主題與體裁的關係。

材料	內容簡介	取材要點
(五) 袁立勳、曾柱昭《逝海》 (第四章 編寫劇本 1： 體裁、類型與主題)	從伙有與海生兩父子的漁民生活，反映出香港百多年前捕魚業的興衰，描繪香港人在這段時間的生活、價值觀和情感的轉變。	劇作家以歷史為基礎創作劇本，讓學生認識劇作家從歷史發掘劇本主題的技巧，以及認識劇本主題與體裁的關係。
(六) 何冀平《德齡與慈禧》 (第四章 編寫劇本 1： 體裁、類型與主題)	故事講述生長在西方，接受西方教育的清朝宗室格格——德齡郡主來到皇宮紫禁城，與宮中專橫的慈禧太后相處所發生的事情。	劇作家以歷史為基礎創作劇本，讓學生認識劇作家從歷史發掘劇本主題的技巧，以及認識劇本主題與體裁的關係。
(七) 賴聲川《暗戀桃花源》 (第四章 編寫劇本 1： 體裁、類型與主題)	講述兩齣原本各自獨立的戲劇——時裝悲劇《暗戀》與古裝喜劇《桃花源》，因劇場管理員錯把排練場地同時租給兩個劇團，使兩個劇團在同一場地排練，因而令兩個劇團的角色發生錯綜複雜的關係。	劇作家以嶄新的角度和創作手法，創作出內容有趣、藝術手法新穎的劇本，讓學生認識從不同的層面發掘劇本主題的技巧，以及認識劇本主題與體裁的關係。
(八) 莫唏《年初二》 (第六章 編寫劇本 3： 台詞及舞台說明)	講述一個農曆年初二的晚上，一班「問題青年」的故事，當中涉及自殺、犯罪等問題，反映出上世紀八十年代香港青少年所面對的種種困境。	劇本貼近青少年生活，並有豐富的潛台詞，讓學生從中分析潛台詞的特色。此外，此劇以粵語編寫，讓學生認識運用方言編寫台詞的利弊。
(九) 中杰英《北京大爺》 (第六章 編寫劇本 3： 台詞及舞台說明)	講述一個住在 <u>北京</u> 城內的 <u>滿族</u> 退休消防員—— <u>德仁貴</u> ，為了保留祖傳四合院的住宅而引出亦悲亦喜的故事。	此劇運用了很多富有 <u>北京</u> 地方色彩的語言，讓學生認識運用方言編寫台詞的利弊。

目錄

編輯說明

單元設計理念

單元組織及學習重點

學習材料一覽表

第一章 導論 1

一	戲劇演出須具備哪些元素？	2
二	戲劇與語文學習有何關係？	5

第二章 戲劇的基本元素 7

一	何謂戲劇？	12
二	何謂劇本？	16

第三章 劇本的結構和佈局 25

一	如何編寫劇本？	27
二	劇本的結構有何特點？	30
三	劇本的體制是怎樣的？	33
四	怎樣才是優秀的劇本？	35

第四章 編寫劇本 1 : **59**

體裁、類型與主題

一	有哪些不同體裁的戲劇？	61
二	如何發掘及建立劇本的主題？	69
三	劇本的主題與體裁有甚麼關係？	74

第五章 編寫劇本 2 : **115**

角色、情節與分場

一	如何搜集資料？	118
二	如何構思角色？	119
三	如何構思情節？	123
四	如何擬定劇本分場？	125

第六章 編寫劇本 3 : **131**

台詞及舞台說明

一	日常生活語言與戲劇語言有甚麼分別？	133
二	編寫台詞有甚麼原則？	134
三	台詞有哪些種類？	148
四	台詞如何表現戲劇效果？	157
五	運用方言編寫台詞有甚麼優劣？	161
六	怎樣編寫舞台說明？	168

總結性評估 **173**

學習歷程檢視 **175**

第一章 導論

學習重點

- 一 認識戲劇演出的要素
- 二 了解戲劇與語文學習的關係

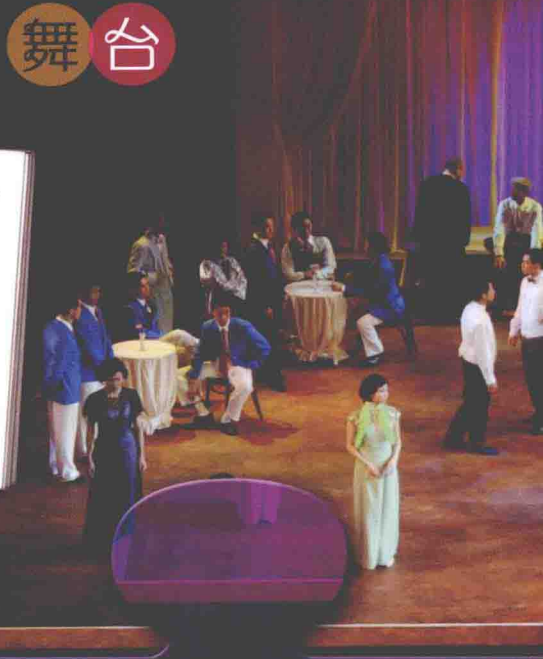
一 戲劇演出須具備哪些要素？ >>>>

根據美國近代著名戲劇家哈密爾頓 (Clayton Hamilton) 所提出的定義：「戲劇是由演員在舞台上當着觀眾前表演的一段故事。」從這個定義理解，戲劇演出須包括以下四個要素：

戲

舞台

劇本

劇本

劇本是劇作者所創作的文學作品。劇作者在舞台空間及演出時間的雙重限制下，通過劇中人物的說話（台詞）和戲劇動作，來反映社會情態和表達自己的思想感情。因此，在閱讀劇本時，需要運用豐富的想像力，想像演員在舞台上表演，了解演員對話的含意，從而感受劇作者所表達的感情。

舞台及表演

有了劇本後，還需要透過演員對劇本的演繹，配合由導演、舞台設計者、音樂家、服裝設計師、化妝師等共同創作的各種舞台效果，並注入有關小說、詩歌、音樂、繪畫、建築、雕塑、舞蹈等藝術元素，才能整合為一齣完整的戲劇。可見，戲劇是一種綜合的表演藝術。這種藝術必須利用不同形式的舞台（包括佈景、燈光及道具）來呈現，因此，舞台是個呈現戲劇藝術的綜合空間。

劇

演

觀眾

觀眾

戲劇演出若沒有觀眾，並不算是完整的演出。因為戲劇的其中一項功能是要讓觀眾感受戲劇的藝術之美，使觀眾得到感官上的享受，令他們的心靈愉悅，啟迪情思，然後作出反思，以得到情感和思想上的昇華。然而，不同的觀眾對同一齣戲劇的觀感各異，觀眾能否完全接收劇作者所傳遞的信息，主要受觀眾的性格、知識水平、職業及生活環境等因素影響。

認識上文提及的戲劇演出須具備的四個要素外，還應深入了解以下戲劇藝術的特點：

有距離的寫實

戲劇的創作雖源於生活，但並非生活的如實記錄。相反，戲劇是為了模仿或反映現實，從生活中提煉出來的藝術作品。因此，它是有距離的寫實。

具指導人生的作用

優秀的戲劇須具有嚴肅的主題，能貶惡揚善，淨化思慮，對觀眾有指導人生、紓解情意的積極作用。

建基於溝通

戲劇是集體的創作，目的為引起觀眾的共鳴，因此戲劇的形成與傳遞必須建基於溝通。而要善於溝通，便須懂得如何運用豐富的語言和文字來提高表達能力。

通過形象來表達

戲劇大多反映人生或社會的問題，有些內容過於抽象，有些只表達出某種觀念。為使觀眾更容易接收劇作家所傳遞的信息，便須通過具體的形象（演員和舞台）來表達，使觀眾能真正體味戲劇的內涵及劇中人物的情思。

三 戲劇與語文學習有何關係？>>>>

透過編寫劇本及舞台演出，能提升閱讀、寫作、聆聽及說話四方面的語文能力：

讀

透過閱讀劇本、觀賞戲劇演出，並進行討論、分析，能提高個人的閱讀及評鑑能力。在探索社會與人生的過程中，能提高批判性思考、表達和審美能力。

寫

在編寫劇本的過程中，能夠學會從生活中提煉素材，並發揮創意，有助加強創造力和邏輯思維，以提升記敘、描寫、對話寫作等寫作能力。

聽

透過參與圍讀劇本的活動，學會聽懂戲劇演出的內容，並進一步提升分析說話者的語氣、觀點、立場和話語深層意思的能力。

說

透過圍讀劇本及戲劇演出，能學會靈活運用適當的語氣、聲調、語速等說話技巧來表情達意，提升朗讀和溝通能力。

除了能提升以上四種能力外，欣賞戲劇還能夠提高審美能力，並在合作編演戲劇的過程中，提高協作和解難能力，同時提升個人素質，豐富生活內涵，拓闊視野，認識人情物理。