

周錦濤著

學校劇導演法

上海兒童書局印行

學校劇導演法

戲劇的過去與將來

我們中國黃帝時候的伶倫，大概要算最早而比較可信有稽考的戲劇發明家了。中國對於音樂一道，素來很重視，六藝的禮字下面，就是一個樂字，其他的書數射御，倒反屈居樂字的下面。樂的一門裏，又包含着戲劇。歷代的帝皇，沒有一個不特設樂官，掌理樂及戲劇的事情。

歷代帝皇對於音樂和戲劇爲什麼要這樣的另眼相看？實在因爲音樂和戲劇，有鼓吹和平，引人入正，於法治上禮治上有很大的幫助。你不信只要看到貓的聽到音樂聲，聳起了牠的兩隻耳朵，像煞有介事的靜聽欣賞；歐洲和平之樂的一張名畫裏，畫着吃人不眨眼的猛獅暴虎，一聽到神女的琵琶聲而馴伏似貓。音樂單獨的力量已有這樣駭人聽聞的成績；若音樂而再加以戲劇，他的効用當然更大，力量更奇

偉了。怪不得歷代的帝皇要加以青睞，特別重視。

上古的戲劇，我們想象起來，總逃不了近來的樂劇跳舞一類的組織；到後來人事愈繁，萬事進步，戲劇的組織才漸漸地繁複改進，到了春秋才比較的完全。優孟扮着孫叔敖去諷刺楚莊王這是有記載可以查考的。從此竟有脫離音樂而獨立的趨勢。到後來支派愈繁，變化無窮，漢代的陳平竟異想天開，想出一種玩意兒：用木頭做人，機械活動，去哄騙冒頓的妻子閼氏，後代的傀儡戲，就是陳平的遺製。

戲劇到唐朝明皇的時候，可以算是最出色最熱鬧了！梨園子弟三百人，真不能不說是洋洋大觀。戲劇雖然這樣發達，可是當時的平民百姓，却沒有享受的福氣。當時的所謂戲劇，不過是貴族的專利品。平民百姓在這種階級壓制之下，也用相當的消極手段：——鄙視伶人，視同奴隸，羞與爲伍，不與通婚，爲對付的方法。直到元明，才有聽戲看劇的權利，不過還不澈底，一到滿洲人入主中國之後，大權在握的皇帝，竟利用戲劇去消弭漢人的排滿思想。皇宮中又將藝術高明的伶人，挑選進去，永遠供奉，一時流風所波，仕大夫貴族的府裏，差不多沒有一個沒有私有的

戲班，供朝罷公餘的享樂。同時供民間平民享樂的戲班，也如雨後春筍地生發起來。崑山的崑曲，也先後興起。文人而粉墨登場，真可算得是打破從前紀錄。（皇帝的興來粉墨登場，倒着實不少。）戲劇在明清兩朝的變動最大。堅澀的鄂調，桐城一帶人的變通修改而成後日的徽調。徽調經清朝弄權贖貨的和現大學士訓練提倡之後，將中國固有特長的國技跌仆，加入了不少；演起殺打戲來，竟好像走碼頭，遊外埠的柔輓團之類。徽調經皖人的宣傳，傳到北平，一時北平的人士學習的很多，將原來的徽調，又改變成音節調和圓貫，辭句淺顯通俗（深的也有不過少數）唱起來聽的人容易領會，現在的二簧西皮，就是徽調改良的結果，他的聲勢大有駕徽調而上之的氣概。（現在徽調差不多已成強弩之末，日形消失。）戲劇從此日趨平民化，通俗化了！新劇一傳入興盛之後，戲劇本身更受了一大影響。到近來受着歐風美雨的吹拂滋潤，民衆的視戲劇，才認為社會教育的利器；伶人也提高身價，一躍而為藝員戲劇家，只要看梅芳的到處受人歡迎，各地戲劇研究社的接踵而起，研究戲劇的人日多一日。各書店劇本的風行暢銷，都足證明社會對於戲劇的心理已

不像從前的輕視薄鄙了。社會愈繁複，人生愈沉悶，要求娛樂安慰的東西愈迫切。戲劇是最高尚的藝術，最好的娛樂。將來的勃興無疆，那是一定的事，也是社會進化的一定現象。

學校劇的產生

學校的表演戲劇，在中國古時雖有類似戲劇而實非戲劇的東西，其實終不能名之曰戲劇，不過近於習禮揖讓一類罷了。到了晚近，中國的教育界，起了從來沒有的劇烈變動：廢除科舉，開設學校，採用歐美的教育法，努力改進。中國自從科舉一興之後，所謂的書生，是專門讀死書的：窮年兀兀的埋首在學不求用的書本上；尤其是愚民的八股上。讀起書來，搖頭簸腦，一日到夜的坐在櫺上，三年目不窺園，這樣才是勤學的好書生。弄得走走路來，大搖大擺，書腐之氣，真拒人於千里之外，一時碰着一個陌生人，就會面紅耳赤，說不出話來。試問求學是不是爲的專門科舉？中了試是不是做官都能應付裕如？學成而不能用言語痛快發揮自己的意

見，是不是應該如此？這都是中國學界獨有的弱點，一受到歐美活潑應用良好教育法的影響，當然會不攻自破的拋棄自己的舊貨爛東西；去學習他們的新法。這是中國教育界的覺悟，應有的舉動。

歐美學界的教育法，固然值得我們的學習仿行；歐美學校的表演戲劇，更是挽救中國讀死書的良法，醫麻瘋的藥石。

歐美學校的有戲劇，實產生在十八世紀的末年；十九世紀的開始。那時歐美正勵行藝術教育。最初用國畫點綴牆壁，音樂陶冶身心，想盡了許多方法，想收良好的效果；結果總是用力倍而奏效稀。「集思廣益」，「衆志成城」，末了竟被他們想出一種妙法——戲劇。學校裏指導兒童努力的演起劇來。戲劇含有各種的藝術，許多學問。一經多數人的贊成，雷勵風行，不遺餘力，到今日歐美各國國民前勇敢的活潑，不能不歸功於藝術教育的學校劇。（歐美各國，鑒於學校劇收效的迅速偉大，各大都會裏，且有兒童劇場的建設，每年政府撥給巨款，充劇場的發展。）我們中國學校的表演戲劇，既然是仿自歐美，歷史當然不久，爲期不過一二十年。當

初演劇的意思，還不在補救死讀書的弊病；逢着慶祝或紀念日，趁着一時的高興，偶然來演幾幕滑稽的新劇，點綴佳期良辰。到近幾年教育界才認真地提倡；教育的當局，也有相當的規定，不單是慶祝紀念的日子可演戲；就是什麼上正課的時候，也可演戲，表演台上可以演戲；教室裏也可以演戲，演劇的範圍日廣，讀死書和學不致用的弊病，或者可以於最短期間，肅清掃除無遺了。

學校劇的功効

凡百一種主義，或事業要想別人的信仰力行，必定要將主義或事業的功用，使人明瞭，人才會自動的信仰或努力的去做。學校劇的功用，在上一節已約略說了幾句，覺得還不透澈，還不十分明白；現在再將他的功用，比較詳細的分條寫在下面：

切合兒童要求

小孩子一到三四歲，才能夠扶牆而走；待到四五歲，脫離了牆腳，用不着大人們的提攜扶持，也能行動奔跑。這時候的小孩，與惡劣社會的接觸還不多，一乘生成的天性，天真爛漫的過他幸福的生活，有時得着馬敦和的帽盒，或冠生園的糖菓匣子，戴在黃毛未脫的小頭上，作他的特別大禮帽；或又將媽媽姊姊用雪花膏，鵝蛋粉，燕脂，眉黛，紅的，白的，黑的，青的，雜七夾八的塗在圓滑的小面皮上。搖搖擺擺的走起來，嘴裏還唱着唧唧啞啞的調子，這時小心坎裏的快活和自鳴得意，真有人生一切無以復加的愉快。使慈愛的父母和龍鍾的祖父母看了，張開了嘴，闔不弄來。在元旦歲首，買一個假面具給小寶寶，他的感激，要比給他什麼糖菓來得濃厚熱烈。在這裏可以看出兒童天性是喜歡演戲的。學校的演戲，正合着兒童的要求；迎合兒童的要求而演劇，一定能夠收良好的效果。

打破沉悶空氣

學校的生活，實在太枯燥乏味了；太沉悶了。兒童除三餐膳食，夜間睡宿在家

裏外，其他的時間總是在學校裏的多。「學校即家庭」這一句話，確實不錯。可是學校一日到夜的上他刻板式的課，生活既這樣沉悶枯燥，要想幾百個成羣結隊的兒童，視學校似家庭，豈不是難而又難，等於緣木求魚呢？從前教育界的人說：中國科舉時代的書院書館，是鄆郡城的閻王殿；近來的學校，是鬼門關。閻王殿和鬼門關，是半斤八兩，沒有什麼上下床之別的。這幾句話雖說是有感而言，不過却也有類似的地方。學校要打破沉悶的空氣增加兒童求學的興趣，非借重於學校戲劇不可！

增加記憶力量

事實告訴我們：兒童記憶力薄弱的，見着書本會頭痛乏味，闖弄書本，就忘記得乾乾淨淨。對於書本和功課這樣，對於有興味的遊戲和戲劇，却判若兩人，一見不忘。你不信只要叫他們去看戲或電影，什麼劉關張桃園三結義呀，死諸葛嚇退生仲達呀，苦肉計王佐斷臂呀，武松殺嫂祭亡兄呀。記得清清楚楚。叫他背誦講解功課辦不到；叫他講戲劇中的故事，却繪影繪聲，說得頭頭是道，津津有味。可見得

戲劇予兒童的影象是很深刻的。教育界的人們！你要記憶力薄弱的兒童，對於學業上有良好的成績，趕快利用戲劇的表演，去挽救勞而無功的缺憾。

達到語言統一

英國在過去的百餘年間，語言也很不一致，那邊有那邊的方言；這裏有這裏的土語。國民團結上，也不時發生裂痕和障礙。自從提倡藝術教育，注重學校劇以後，因戲劇裏採用標準語而語言逐漸統一起來。（戲劇爲求多數人的明瞭劇情起見，當然是用標準語的。習久成熟，演的人固然流利，聽的人也會不自知的同化。）我們中國語言的複雜，恐怕世界各國無出我右的了！甯波人有甯波人的腔調；蘇州人有蘇州人的口音。什麼淮揚系呀，蘇常系呀，背也背不了許多。總之，是各地不同，省縣各異罷了。民族精神的渙散，雖有其他各種的原因，考求他的大動力，語言的不統一，是誰也不能否認的。現在的政廳與教育部合作，勵行語言的統一，利用學校劇是很好的方法；也是很可靠的方法。

培養合作精神

中國的國民，真好像一盤散沙。團結協作的精神，雖不能說完全沒有，可是要說是沒有也未始不可。我們不講國內軍閥政客領袖的分裂，各自爲政，各是爲是；祇要一研究學校的學生，就可以證實以上的說法。一級的學生，常會分成男女兩派；或寄宿生與通學生兩派，一級裏尙且如此，級與級的歧視，那更不必說了。小小的一隻學校，尙且有許多的派別，散漫到這步田地，要希望他們將來到社會上去愛護團體，通力協作，豈不是難上加難的事情？教育界培養兒童五育的當中，有一個叫做羣育，要實行羣育的教學，協作的培養，利用戲劇又是一種絕妙的方法。因爲戲劇是沒有我的他的見解；也沒有國界的。

啓發發表能力

兒童的思想是純潔的思想；兒童的舉動是天真的舉動。兒童有時會想成人所想

不着的事情；說出成人所不能說的說話。使成人看了聽了，舌橋不下，肅然起敬，自嘆不及。可見兒童的想象發表力是很豐富的。平時沒有發表的機會，尙且要設法一吐。有的地方雖難免有所不合，但總是可愛的。我們負有教育責任的人，非但不應該去阻撓地，並且要鼓勵他，引誘他，使他的發表力日新月異的發揮出來，（從前朱熹小的時候，他的父親抱着他立在庭心裏看天氣，朱熹這時只有三歲，他竟突口而出的問天是什麼東西。足見小孩的發表力是很偉大而有意想不到的用處。）有不妥的地方，只要加以指正就是。戲劇裏需要發表力的地方很多。我們正可「順手推舟」，借題作文，使兒童們的發表力增加。科學的昌明，萬事的進步，正有賴於兒童的發表力呢。

輔助兒童理知

做教師的人，有時講給學生聽一椿書本中的故事或理論，你雖說得天花亂墜，唇敝舌焦；聽講的學生，仍舊是糊糊塗塗，莫名其妙。在這種困難問題發生的時

節，教師再用許多說明，不少引證，邊敲側擊，終歸無効。不但無効，並且或因此而愈糊塗，愈不懂，這時候的教師，真有類於「醫生生病雞爪瘋」了。不用憂，你只要用表演的方法，表演出來，或叫兒童聰明的來表演。講解雖然不懂，一看到表演就會恍然大悟，如夢初醒。表演戲劇可以輔助兒童理知，是很顯明無疑義的。

幫助學校訓育

學校的訓育，真是既複雜，又煩難。訓育主任平日會場上雖然諄諄訓導，將近取譬。可是結果成效等於零，學生頑皮的依然頑皮，不守規則的照樣不守規則。體罰專制的手段在現在是無存在施行的餘地。你要維持學校的秩序，減少學生的犯規，引入正途，整頓校風，是很不容易的一件事。你若能夠利用學校演劇，常常編幾本愛國，愛團體，立心，修身，關於訓育有益的；可歌，可泣，可欽，可佩的故事劇，使學生表演，給學生觀看，能夠使兒童潛移默化，不知不覺的走入光明之路。牠的力量比什麼標語格言好學生標準青年信條等來得有効，而且要超過幾十百

倍。

合於職業陶冶

學校是培養灌輸學生，將來好到社會去做事的知識技能的場地；舉凡一切的一切，都是知識都是技能，都足爲將來到社會上謀生的幫助。因這緣故，就有許多的教育家，在那裏講解職業陶冶的問題。戲劇是合各種職業，各種知識，各種藝術而成的一種結合。戲劇的跳舞活潑的動作，優美的姿態，足以引起兒童的興趣，將來或因此而成體育家跳舞家；表演一個看護婦或醫生，看護婦醫生的清潔衛生，仁慈可親，足以引起兒童的注意，灌輸兒童以良好的醫藥常識，將來或因此而做看護婦或醫生。舞台上電燈的裝置，光線的配合，合於電學光學；布景的奇妙，色彩的勻稱，合於美學。舉凡一切都足供學生將來職業上技能知識的幫助和預備。我敢大膽說一句職業陶冶，除整個的戲劇外，世界上沒有最好的完美的東西和方法了。

劇本的選擇

作文先要有題目，沒有題目，竟可以使大文豪而無從下筆；即下筆也是東拉西撕，毫無目的，雜亂無章的不成其爲文章。戲劇也是如此的，演劇而沒有好的劇本，就是梅蘭芳也是無從展其藝術，顯其天才；就是勉強登台，也一定是不足一觀，好像「狗咬破布」似的東破西洞。所以名伶的演戲，對於劇本的選擇，是很審慎周詳，不肯草率從事的。學校學生的表演戲劇，當然也不能逃出這個例。

劇本的種類真多材料也真廣，舉凡天地間古往今來一切的事情，都可以供編劇者的材料。編好了劇本，排演出來，有的能穀使觀的人笑破肚皮，笑不可仰；有的可以使觀者眼球著水，熱淚橫流。有的可以使人們怒髮冲冠，咬牙切齒；有的可以使你憂愁不樂，似癡似癡，雖靠演員藝術的高妙，表演的深刻；可是飲水思源起來，這功勞還是要讓與劇本。所以劇本的好壞，與表演的勝敗，有很密切的關係。

學校的選擇劇本，真難極了。往往千辛萬苦的搜羅材料，編成一本自以爲完美的劇本，因爲人材的缺乏，物品的不齊，布景的不適用，和其他種種的關係困難，而致不克表演，記得我在南光中學裏濫竽教員的時代，有一次學生會發起慶祝國慶

的遊藝會，要求我編一本劇本；並且請我導演。當時我就費了兩日的工夫，編成一本清末社會劇，孝女復仇記。我的意思以為學生們苟能認真表演，至少可以使觀者落幾點同情之淚，不料劇本的本事公布之後，預定派她做主角孝女的張女士，因為其中有翻譯求婚的一幕，表演起來，難於為情，臨時逃避，不肯擔任。離開舉行遊藝會的國慶紀念日，已近在眉睫，計算已不足四十八個鐘頭。要我另起爐竈，再重編一本劇本，事實上是來不及的了！一時又沒有相當可飾主角的人材。這時真是弄得學生會的幾位同學，搔首無計。要是專請外界的客串，自己校裏同學沒有差強人意的表演，豈不是要沒有光采？後來我在無可如何，無法可想的當中，想出一種變通辦法：求婚的一幕，改作向孝女的父親借錢。叫預定派她做主角的張女士，駕返學校，繼續擔任。結果總算敷衍過去，博得觀者幾次滿堂采。不過全劇的精采，已因刪改而減去不少。上海是繁華之場，風氣比較內地開通的地方，尚有這種困難發生；其他各處的內地，更不必說起了。「失敗為成功之母」經驗從失敗中得來」這兩句話真不錯，我從此曉得學校學生表演的戲劇，關於男女婚姻上的要特別注意，努

力減免，既可以避免提倡淫風的罪名；表演起來又可以減少不少的障礙。

編學校兒童表演的劇本，總以合於兒童心理生活為原則：須包含科學的，禮貌的，衛生的，體育的，理知的，美術的，秩序的，種種社會科歷史和讀本中的故事；名人懿行嘉言，固可編作極好的劇本。其他的算術等等，也都可用有趣味的穿插而編為戲劇。中學裏學生表演的劇本，材料似不妨高深，並且可以照着「戲劇是通俗教育，社會教育的利器，有改造社會提高娛樂的使命」去做了。

分幕

學校的表演戲劇，選擇劇本，因求排演的便利簡易起見，大多數歡喜揀選獨幕劇。可是獨幕劇的劇本不多，並且有許多獨幕劇表演起來，時間很長，又不易討好。你要求表演成績的不弱，觀眾心裏的滿意，演員扮演的分工容易，那就舍長劇不辦。

做長的文章，一定要分出段落和層次，使看的人易於醒目；文章也不致流於長