

HKAC
ART
SCHOOL

香港學校戲劇節 — 網上演出的影響及觀察

Hong Kong School Drama Festival —
Impact and Insight of Online Readers' Theatre

調查簡介

背景

為了減低冠狀病毒的傳播風險，「香港學校對戲劇節」自2019/20至2021/22的「校內演出期」均以網上實時「讀劇演出」形式舉行。演員們主要通過朗讀模式，運用聲線、面部表情及上半身肢體動作，配以簡單服裝、化妝、道具、虛擬佈景、音響效果等輔助演出。

為了解參與學校在網上演出時的經驗，香港藝術學院於2022年8月中旬邀請參與學校回應以「網上演出的影響及觀察」(Impact and insight of Online readers' theatre)為題的問卷，了解持分者對有關安排的看法。

至2022年9月中旬，共268間學校回覆，當中包括139間小學及129間中學。

工作時間表

2022年6月	召集工作團隊 與教育局商討報告發放渠道
2022年7至8月	設計問卷
2022年9至12月	資料搜集
2023年1至7月	資料分析
2023年7至10月	撰寫報告

工作團隊

澳洲格里菲斯大學位及香港藝術學院合辦
「應用劇場和戲劇教育碩士課程」畢業生

鄭慧賢 女士 Ms. Chris Cheng

羅婉芬 博士 Dr. Muriel Law

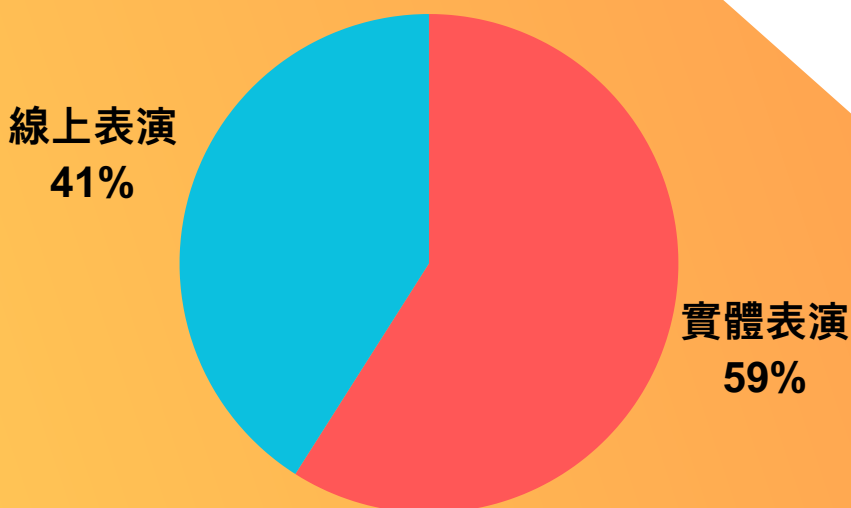
吳永嫻 女士 Ms. Christina Ng

潘君彥 先生 Mr. Kenny Poon

鄧耀興 先生 Mr. Louis Tang

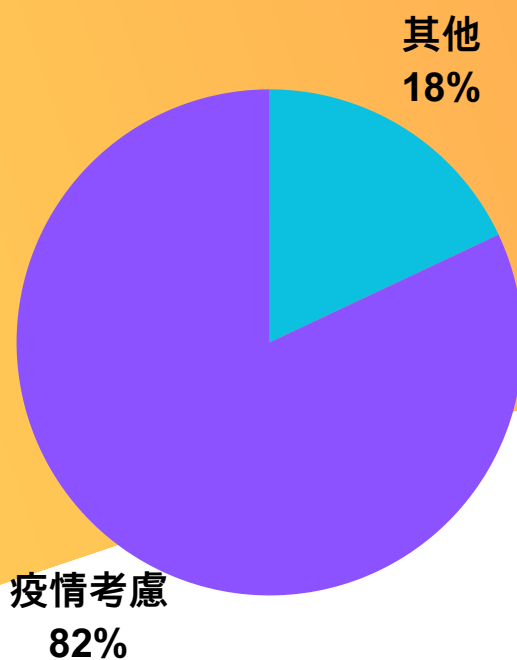
問卷結果

學校期望2022/23年度演出模式

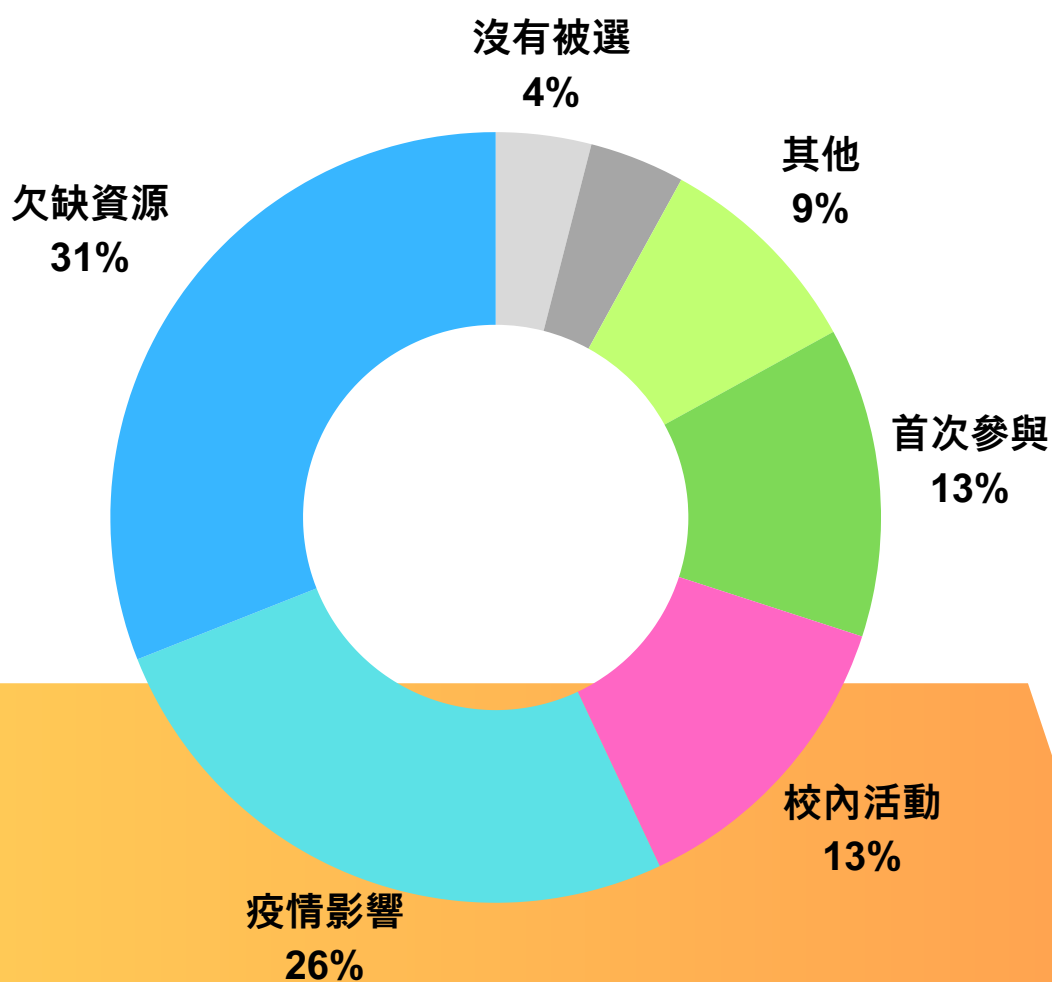
問卷回應期間政府仍未放寬防疫措施，教育局亦未確定上課模式。以上結果是學校因應當時情況的選擇。

學校選擇網上表演的原因

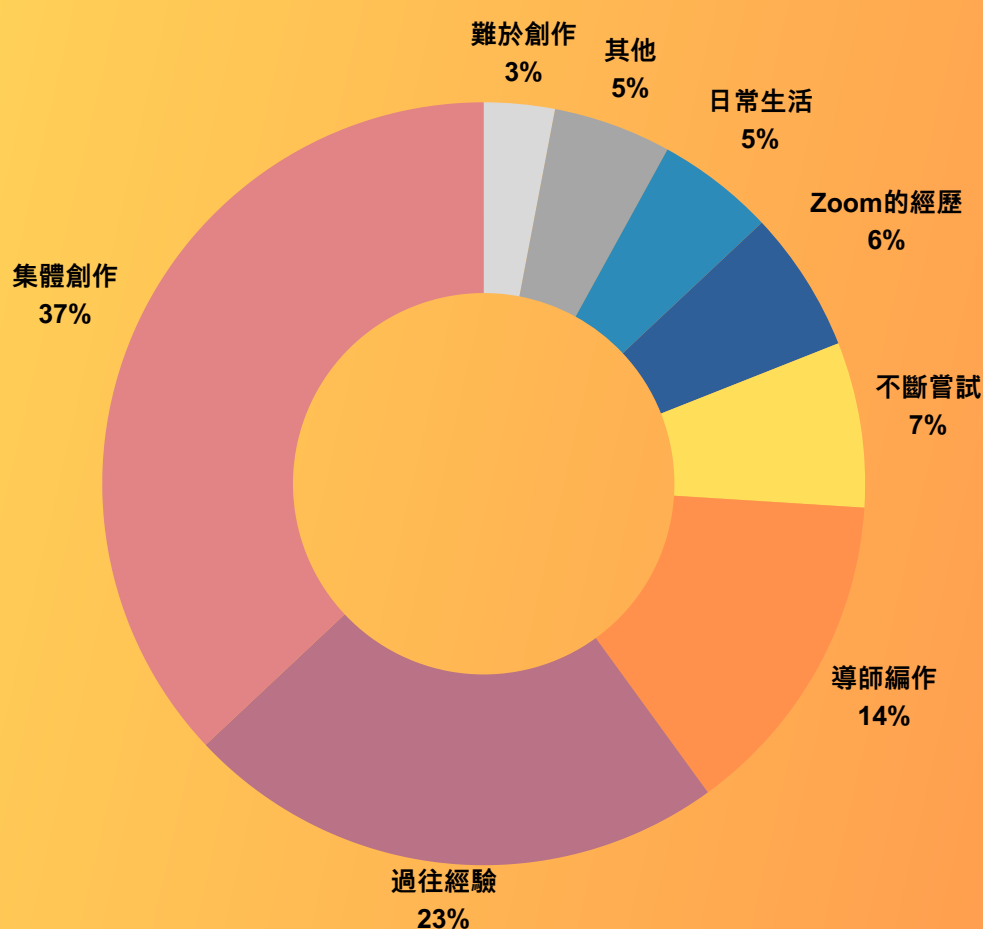
由於調查期間仍處於新冠疫情期間，參與學校仍對台上演出有一定考慮。問卷結果顯示超過92.5%學校表示，若非疫情他們定必選擇實體演出。

從未參與實體表演的學校

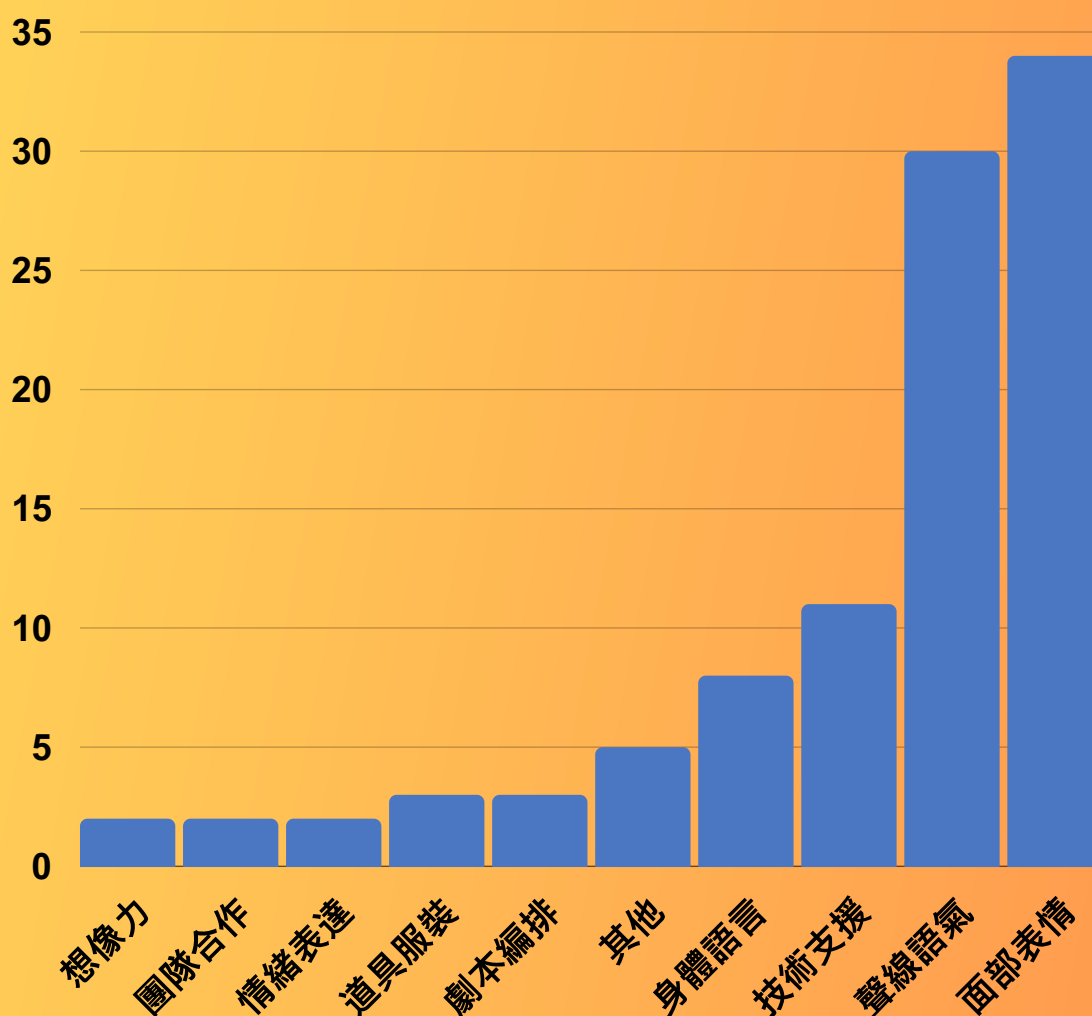
團隊發現當中有23間學校（約為受訪學校的8.5%）由於上述原因未曾參與過實體表演，當中有26%的學校是因為疫情影響，令負責老師在沒有舞台經驗的情況下處理線上表演。估計過程中校方、老師及學生都投放了額外時間及努力。

如何獲得創意想法，並將之融合到線上演出中

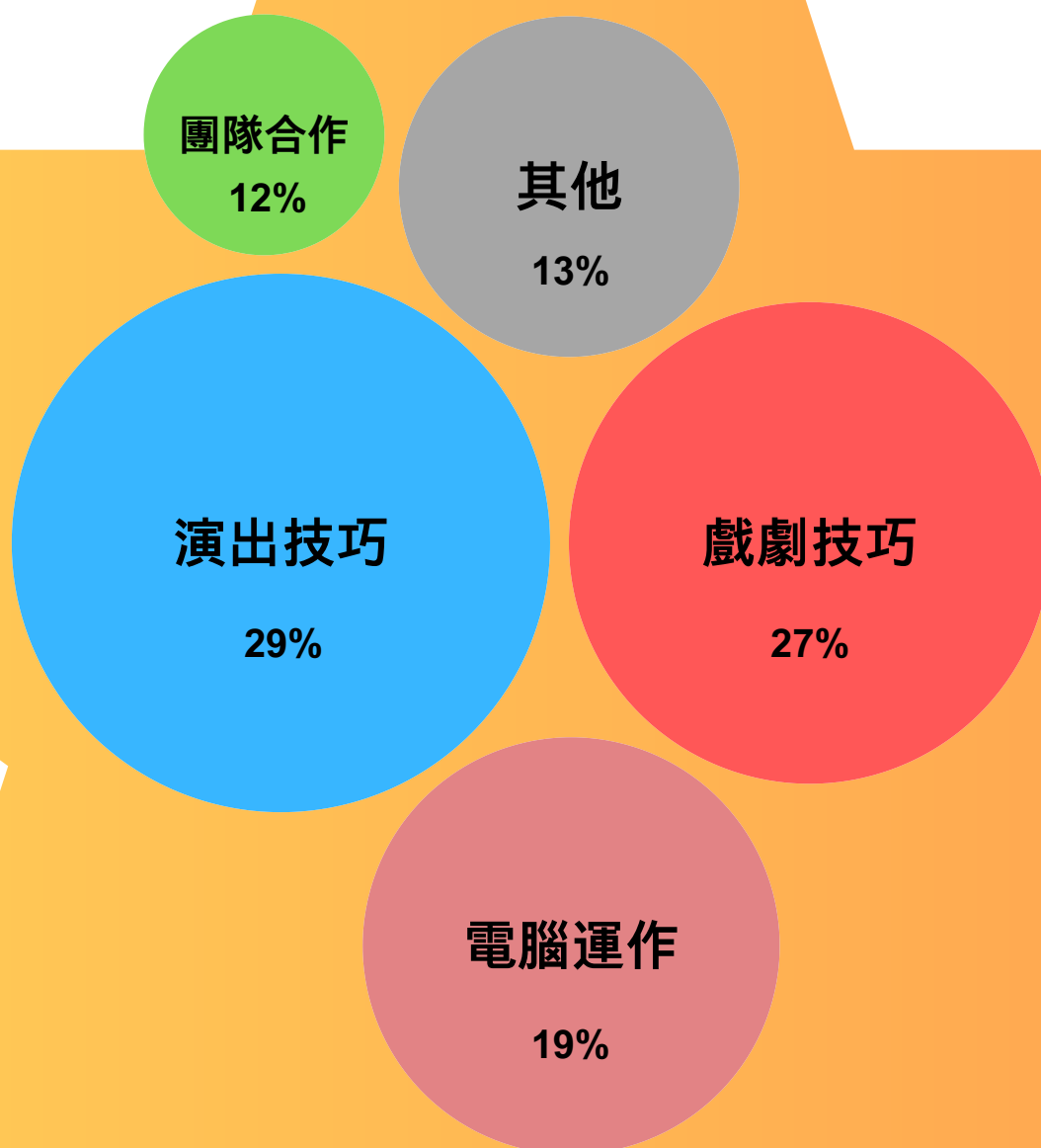
超過50% 的創作方法與實體演出相約（集體演出及導師創作），根據過往經驗創作亦佔23%。在上述圖表中顯示6%以Zoom的經歷創作作品，是這兩年較新穎及有趣的方法。

以線上表演模式舉行的戲劇節中，如何展現戲劇技巧

大部份受訪者都能於線上演出時運用戲劇技巧。然而，由於演出媒體的限制，身體語言的技巧較面部表情少26%。

線上表演中的學習經驗

其中一個與舞台演出沒有直接關係的學習經歷，便是「電腦運作」。相信這是唯有在線上演出才可得到的經驗。

參與者分享

在「校內演出期」的演後分享會中，不少參加者對於在疫情中演出有深刻的感受，以下節錄部份分享：

提升不同的能力

提升不同的能力：有部份戲劇導師及評判表示，線上表演模式令同學「成就解鎖」，能夠同一時間處理不同事情（例如準確地控制背景、音量及鏡頭等）、選擇更「天馬行空」的主題作為創作概念、在創作時考慮每句對白的作用，配合適當的道具及服飾把作品呈現。較內向的同學能在沒有觀眾壓力的情況下自信地演出、習慣演戲的同學願意參與選擇配合演出的虛擬佈景。

增加同學的參與

在觀賞演出後，評判會於約30分鐘的分享環節中提出值得欣賞及可以改善的地方，並邀請同學分享當中的苦與樂。同學們都十分積極發言，表示由於網上平台沒有人數的限制，而讓戲劇組所有組員（約20位學生）也能於鏡頭前演出。而該分享環節亦約進行了超過一小時，大家都獲益良多。

隔離營中的演出

在疫情最嚴峻時，大會及校方仍本著把戲劇發展為經常性的聯課活動為目標，面對重重困難，仍安排學生透過網上平台參與排練及演出。當中曾有學生因家人確診而被送到隔離設施中觀察。雖然網絡未如想像中順暢，但仍不能阻止同學參與演出的熱情。

有趣的聲效

曾經有一段時間，學生需在家上課，連帶整個「學校演出期」也在家中個別進行。猶記得一位評判分享，在觀賞演出時不時聽到有節奏的拍打聲，以為是特別聲效。而在分享環節時，學生道出因未能及時轉至靜音模式，而讓家中「炒蜆」的聲音傳出。但這個「意外」卻令演出添上另一種風格。

難捨的團隊情誼

對於不少學生來說，參加「戲劇節」是一年一度的重要事情。特別對於較高年級的同學，更是畢業前的「必須」項目。其中一群快將畢業的同學感動地表示，除了享受整個過程外，更十分珍惜與友好在最後一年在學時間合演，真誠的分享及真心的祝福，讓大家都感受到彼此的可貴情誼。

更全面的 預備工作

當大家各自在不同的地方進行線上演出時，難免有突發情況出現。曾經有一位演員家中網絡突然失靈，以至演出受阻。其他同學在迅間便知悉問題所在，並作出相應行動。經了解後，原來他們在綵排時已思考過不同狀況，並演練不同的安排。

與團隊溝通的 渴望

疫情嚴峻的時候，表演團隊大多是透過互聯網與團隊共經歷創作及排練過程，直至演出時也未與團隊直接見上一面。雖然最後都能透過互網軟件成功演出，但演出及創作團隊仍十分期望面對面的溝通及交流機會。

老師的觀察

負責老師在問卷中提到，學生在線上模式中演出容易分心，亦容易受不同環境及家庭因素影響。顯示出自律及環境管理十分重要，藉此增進同學與家人的溝通。線上模式的戲劇，讓一些難以背誦又長又複雜台詞的學生可以參與演出。而學生在製作多媒體時，亦對不同的多媒體製作軟件有更深入的認識。

眾人的期望

「希望來年可以再於舞台上演出！」這差不多是每組分享環節中都聽到的心聲及回應。

總結報告

據統籌機構的資料，在疫情剛開始（2020年初）而情況未明朗時，2019/20的「校內演出期」、「公開演出期」及「傑出演員訓練及展演」均全面取消。其後，再與不同專業人士（如：舞台工作者、資訊科技伙伴、行政團隊等）商討如何在停課及未能直接見面的情況下讓學生仍可體會實時演出話劇的方法。經過反覆討論及檢視，最終在2020/21年度戲劇節以「實時網上讀劇演出」形式進行。雖然是一個較陌生的演出模式，但仍於2020/21年吸引了超過400隊，而2022/23年度更有超過450隊學校參與。可見學校也期望參與戲劇活動。及後，團隊亦發現，這是疫情期間學界唯一以非錄影形式的演出活動。

從問卷回應中，團隊發現參與隊伍在製作過程中有不同經歷，節錄分享如下：

編作過程

- 其實只有在劇本上花心思，始終沒多大經驗，加上學校非Zoom用戶，連綵排也受時間限制，更遑論要熟習掌握有關演出方式。
- 同學參考20/21年度他校的經驗，然後在21/22年度嘗試利用轉變背景圖片來表達場景轉換，增加觀眾投入感，出來效果不錯。
- 從零開始，共同創作，結合上網課的經驗，轉化為演出的效果。
- 學習解決Zoom畫面上如何分工

排練過程

- 每次Zoom的開始都會加入一些團體網上遊戲，加強同學的興趣及歸屬感。
- 如何把劇本改善變得自然、流暢；演員、導演、其他工作人員如何合作；如何使用軟件的效果令表演達致最佳等。
- 學生要克服長期使用螢幕的困難，包括眼睛疲勞、長時期坐姿、也可能有同學並非專注於排戲之中。隨着整個劇本成形，表演日子臨近，同學們才開始意識到時間無多，越來越專心。
- 在表演時一些身體動作、數人之間的互動、都要特別練習，因為同學不習慣對着屏幕做群戲。
- 由於疫情關係，有同學病和接受隔離，排練時常常要一人分演多角。好處是同學互相了解角色，但壞處就是同學難以忽然轉換身份，以致排練非常費時。而且網速不一，常常出現斷線或音訊接收現問題。好處是團隊訓練到「執生」技巧。

演出過程

- 除了固定的視像鏡頭（Webcam），我們亦運用了IPad 平板電腦以便鏡頭轉換，令演出鏡頭更靈活；同學必須有默契，始能令演出順利完成，故排練是必不可少。此外，由於網絡未必穩定，故每個角色必須有後備演員，萬一其中一位演員網絡出現問題，後備演員即時頂上，在剛過去我校的確有此現象，幸好早有預備。
- 線上表演需動用的人力和物力較少，不需要轉景及全套服裝，對學校而言較輕鬆。但就學生而言，對戲劇的體驗實在大打折扣，排練時往往只能坐在屏幕前，相對乏味，精神也較難集中。此外，我們還經常要忍受網絡不暢順之苦，有學生還因為網絡問題而無法參與比賽。

如部份負責老師所言，線上演出似乎是較能省卻人力及資源，但與部份負責老師對談後，發現在安排時間、器材及演出劇目均比實體演出花費心力。加上沒有現場觀眾的支持，演員未能體會「第四面牆」的演出狀態，而屏幕內的觀眾亦未能與演出隊伍直接的互動及共享戲劇空間，而引致感覺上的誤差。加上表演團隊未能參與真實的後台工作，因而缺乏全面體會舞台創作的經驗。另一方面，團隊亦察覺無論在問卷或訪談中，受訪者較集中提及演繹技巧結合運用科技，卻甚少提及同理心及個人反思等由參與劇活動而建立的內在特質。分享節錄如下：

- （實體演出）學生的互動性較高，較易代入角色，表達情感，達到戲劇教育的果效 — 體諒與包容。
- 線上表演只是疫情下無可奈何下的做法
- 踏台板對於一群剛剛認識戲劇的學生是很重要，畢竟在台上演出除了經歷創作、選角、圍讀，更加要學習運用台面走位、聲線運用，令劇本訊息及演員本身的創作呈現出來。
- 燈光、音效、戲服、化妝等更令整齣戲生息不少！
- 學生能有交流互動，在舞台上演出的實在感。能做舞台調度及燈光果效
- 實體表演更能讓學生投入戲劇表演樂趣，而且實體戲劇表演更能讓學生學習共通能力。

總括而言，有關安排能夠讓學校維持戲劇活動，亦可讓參加者獲得特別的經驗。但是卻似乎只帶來短期的影響，參加者亦沒有太大的領悟。

疫情後，2023/24年度的戲劇節將回歸舞台，與大家體驗實體演出的樂趣。

