

故事戲劇孵化器

(改編故事成創意戲劇的方向)

[文：王添強] 4/5/2019

1、故事改編如何進行

許多朋友曾經向我詢問，學校與機構在「創意戲劇」中，如何選擇可供即興發展的題材？如何，可以改編圖畫書與兒童文學，成為學校與機構「創意戲劇」作品呢？就讓我，試以香港明藝術教育機構過去 35 年創作的 110 部兒童劇的經驗，歸納及整理出八個故事改編兒童戲劇的方向，給大家分享。希望，可以使大家更容易找到改編兒童戲劇的門路。

2、從文本故事中找到「靈感」進行改編創作

抽取繪本或兒童文學的一些「靈感」，去吸引及刺激孩子與老師共同創作「創意戲劇」，是一個很好玩及刺激的創作起點。「靈感」就是來自故事中忽然之間的衝擊，讓學生產生創作的衝動。「靈感」完全是一種突然而來的火花，與原故事可以是一點關係也沒有。兒童文學故事大都有一些很有趣的「靈感」，激發大家產生創作的動力。我們可以從中與學生一起發展出一個全新的故事。

例如：

從「超人兔」之中抽取「靈感」創作「動物超人」，所有小孩也有害怕的東西，與自己利害的地方，他們也特別喜愛超人這一類英雄人物，超人與動物正就是這個「火花」的所在。故事可以是超人兔，當然可以是超人貓、超人鼠、超人象啦！試以孩子自己的害怕及優點作為故事的重點，以超人及動物成為故事的「靈感」，故事將會有巨大的發展空間。

老師要把握不同年齡段兒童喜愛元素，以「靈感」作「接觸點」，基於對兒童共同生活經驗的了解，明白這靈感如何使兒童入迷，對兒童的感染又在那裡，學生就必然出現精彩即興創作戲劇故事的發展軌跡。同時，通過老師熟練的組織故事手段，對故事結構流程的掌握，使兒童就能按部就班地，發展及創作出戲劇性很強的即興創作戲劇故事。

例如：

「大象媽媽」的靈感來自台灣一本少年小說「大象孩子」的名字。大象親子關係親密一直都是小朋友最有興趣的內容，原先這個「大象孩子」的小說，只是借助大象作為一種象徵的表達，我們就把這個象徵化成一種創作「靈感」，直接以大象媽媽與大象孩子的關係，發展一個嶄新的故事。「大象孩子」只是一個吸引孩子眼球的火花。

再說一個：

路燈爺爺快要退休。「安徒生」有一個老路燈故事，我們試從中得到「靈感」，如果在我們居住的小區，有一支老路燈一直都能夠看到幾十年來整個小區的發展歷史，看到當中很多悲歡離合的故事，這支老路燈就是一個非常好的故事發展元素。不同的學生可以自由創作自己不同老路燈的故事。故事「靈感」的泉源，不是有永遠爆發不完的情況嗎？

3、在文本中抽取「精髓」情節或尋找「靈魂人物」進行改編

兒童文學都有很多內容上、情節上、性格上的戲劇性「精髓」與「人物」，對兒童而言十分有趣，吸引他們的眼球。我這裡所說的「精髓」，並非故事的中心思想及教訓，而是給兒童留下最深刻印象的人物、情節及當中一些生活。例如：白雪公主的魔鏡、哈利波特的魔法學校、人魚公主的海底世界等等，想到他自然想到這個故事。

例如：

「白雪公主」中的「魔鏡」與「七個小矮人」是故事中不能劃缺的一個部份，但又不是故事的主線。我們用它來發展一個故事，他們的來歷如何？為何會與

皇后及白雪公主相遇？又可否可以改變原來故事的面貌呢？又有什麼新的情節與結局可以發展出來？他們不是主線，而身分又十分重要的特質，成為我們發展故事的上佳的元素。

這裡所說的「精髓」，也不是一個創作「靈感」，而是故事中的內容、人物與情節，是故事的一個部分，而不是「火花」，而吸引兒童對原故事注意的所在。他們不是故事的主線，但又一一看就讓人想起這個故事。而這個「精髓」與「靈魂人物」又可以發展出一個獨立故事，於是又吸引，又創新發展的情況，渾然天成。例如：三隻小豬所建的每一個房子，不是一個很好的故事發展嗎？不是草房子、木房子及磚房子，可以是什麼房子？不是小豬，可以是什麼動物呢？

例如：

「國王的新裝」的「國王裁縫師」的來發展一個故事，他們為何這樣？他們的來歷與背景，故事是否可以以裁縫師的身份重新發展，是否可以發展成一個教訓國王的故事呢？「糖果屋」中兩小孩如何逃出女巫的魔爪，女巫背後的故事如何？為何如此不喜歡小孩，兩名小孩是否可以不用殺死女巫，而是把她改變呢？小孩與女巫三個人，是否可以成為好朋友，改變世界的命運呢？女巫是否可以成為獨立的故事，發展成教訓人類的故事呢？

4、轉換文本故事的「空間與地點」進行改編

西方戲劇舞台，改變名著所在的地點，成為經常出現的手段。當中「王子復仇記」、「羅蜜歐與茱麗葉」、「卡門」，是經常被更換發生地點的故事。就像「羅蜜歐與朱麗葉」就曾經被改編成為美國當代城市，成為「西城故事」，一個百老匯的著名音樂劇。「卡門」也搬到香港的旺角，成為香港電影「旺角卡門」。當然，香港話劇團的「王子復仇記」，也是把莎士比亞的故事搬到中國古代朝廷。

例如：

「我們一起抓狗熊」中，如果爸爸帶孩子不是去書中原來的地方，而是改為去已經被人類破壞的環境，是否有完全不同的效果。如果，山林已經被破壞，再沒有棕熊？他們的家庭合作，去遠征所面對的危難，是否會變成完全不同的故事。創作「甘伯伯上太空」的故事，甘伯伯不再是圖畫書原著中的去遊船，而是伯伯帶動物改上太空，故事是否有完全不同的經驗。改變地點，每每為故事帶來全新的感覺。更重要是我們已經脫離故事的框架，擁有更廣闊的天空。

5、修改文本的「劇節、角色與結局」的改編

改變情節、交換角色、重新創作結局，會使一個故事擁有全新的生命。「三隻小

豬真實故事」就是把主角由小豬交給另一角色「豺狼」，故事不是已經全部改變了嗎？「狐狸孵蛋」的明日藝術教育機構演出版本，把原先的鴨子變成了天鵝。由於天鵝要南飛過冬，與農舍鴨子在同一地方生活完全不一樣。所以，狐狸爸爸必須要與過冬南飛的小天鵝孩子分離，由鴨子改成天鵝，故事的矛盾與衝突，就有翻天覆地的改變。

例如：

以「狐狸與葡萄」故事作基礎，改編成「狐狸先生的葡萄派對」。如果，故事不再是狐狸吃不到的葡萄是酸的，而是一群動物如何幫助狐狸先生採摘葡萄？這群動物協助狐狸先生如何在採摘到葡萄之後，製作不同的食物，一起開派對。學生不是從故事改換中，共同創作非常有趣的新故事嗎？情節的發展與改變，可以為學生帶來嶄新的角度與表演。

例如：

「彩虹色的花」轉換成很多不同小動物新的需要與幫助。不同動物有不同的需要，如果再不是原有故事中的動物，而是由學生自由即興創作的動物，這些動物的來歷、困難及需要，是否會為故事帶來全新發展的空間。當角色改變了，原來故事中的動物不一樣，學生的創作自由會否因此增加嗎？即興創作故事的趣味與能力，會否大大提昇呢？角色的改變，可以大大提高學生的塑造戲劇能

力。

例如：

大家都知道「龜兔賽跑」可以有一萬個結局，每個結局都可以吸引孩子的眼球，激發他們無限的創意。任何故事都必然有不同結局發展的機會，所以改變結局永遠都是有萬千選擇空間，創新結局永遠是創意戲劇的最佳元素。結局的創作，可以讓小朋友明白不同因果關係所產生的效果，也同時明白只要我們有不同的選擇，就會產生不同的結局。選擇是故事的重要元素，選擇也是生活的主要能力，自己操控自己生命的重要力量。

6、對文本故事進行「縮短或延長」的改編

很多兒童文學篇幅太長，例如：「金銀島」、「三國演義」、「鐘樓駝俠」，如果不進行「縮短」的工程，很難搬上舞台。而大部份電影及舞台劇，都需要把文學進行「縮短」才能搬上舞台。

「龜兔賽跑」可以「延長」，他們為什麼會開展動物跑步比賽？比賽期間又發生什麼事情？當中是否有更大的陰謀？龜與兔如何互相合作解決問題？他們之間的恩怨情仇又可以如何發展呢？「延長」了篇幅，故事又會是令一番滋味。把

「母雞蘿絲去散步」圖畫書中每一個場景，當中所發生的事情進行細緻描述與創作，分別把每一場景「延長」發展，故事不是因此更加充實嗎？

7、對本文進行「全面搬演突出重點」的改編

很多文學作品，內容十分豐富，小學生能夠充分擁有即興改編能力並不容易，例如：「安妮日記」、「三劍俠」、「長襪子皮皮」等等，要搬上舞台，不作重點的突出，觀眾並不能容易看得明白，參與的學生亦很難即興參與排練及創作。兒童文學都是舞台常客，成功關鍵每每就是，是否找到改編重點。重點可以是每個版本不一樣，只要任何版本找到重點就是成功。所以「全面搬演」的關鍵，就在是否找到可供演繹的「重點」。

例如：

電影「奇幻森林」(吉卜林的森林故事)，重點放在動物與主人翁之間，成長中友誼的發展，效果可能完全不同。「苦海孤雛」(霧都孤兒)重點放在小主角奧利華，在倫敦與小偷共同生活的苦樂與感受，整個戲劇的感覺，就會改變。

8、對不同文本故事進行「合併」，使內容更加豐富多彩的改編

安徒生的「老路燈」與「賣火柴小女孩」是兩個感人的故事，是否可以合併在一起呢？「老路燈」原先希望快快樂樂的退休，怎知道在退休前的最後一個晚上，遇上非常困苦的賣火柴小女孩，他如何發揮路燈最後的光芒，幫助小女孩死裏逃生，如何運用他在當地的光輝影響力，改變小女孩的命運。故事的合併，會把故事的命運全部改變。

學校戲劇排練的「三隻小豬」，原來不是古老建房子的小豬，而是「子兒吐吐」、「小豬變形記」及「今天運氣怎麼這樣好」等另外三隻小豬的故事，還有彩蛋「小綠狼」的故事，四個故事平行時空地發生，「三隻小豬」的戲劇晚會，不是會擁有一個嶄新的效果。如果把幾本「大腳丫」圖畫書融合，演變成一個整體的戲劇，不是更加引人入勝、耐人尋味嗎？

9、「無限復活」故事的改編

學校改編創作戲劇的故事，最大威力的是那些無限復活的故事，什麼才是無限復活故事呢？就是那些可以把當中的人物、當中的情節、當中所發生的事情，可以無限抽走，無限轉換成其他，而一樣可以發展得極為暢順情節的故事。就是那些可以無限「借屍還魂」的「復活」故事。

「甘伯伯去遊玩」、「母雞蘿絲去散步」、「蚯蚓日記」，其中環境與遭遇，就有無限改換，無限空間發展的特點。「超人兔」、「猜猜我有多愛你」、「武士與龍」，後續故事也有無限發展的世界。故事無限改換，無限發展，無限復活。

「逃家小兔」、「菲菲生氣了」，角色可以無限改變與創造。可以是逃家的小兔，自然可以改換成逃家的小豬、小熊。不是菲菲生氣，可以改換成小熊維尼生氣，也可以是多啦 A 夢生氣，更可以是神筆馬良生氣，或許是找不到媽媽的小蝌蚪在生氣。「三個強盜」幫助困苦孤兒，三個強盜為什麼就不可以改成三個孤寒財主、三個強暴的君王、三隻兇猛的霸王龍呢？

改編故事的招式可能不止於只有這八個。我們也可同時混合這八個不同的改編方式進行整合，也可靈活運用每一種元素及形式取長補短。我們的轉換、加減與整合，將會是帶領兒童即興「創意戲劇」的重要手段。戲劇創作必然都會有前人創作的痕跡，這八種形式，只是把這些再創作的手段，轉換成一種有規律的格式，讓大家更容易明白，創作可以更無限伸展，無限改變。「創意戲劇」的最重要因素是擁有創意的老師，因為你的創意，才驅使學生擁有創意的爆發。

~歡迎友善轉載~