

人物名片:

吴佳颖, 中央戏剧学院导演系戏剧教育方向本科, 英国华威大学戏剧与剧场教育 MA 硕士研究生, 积极开展教育戏剧课程活动并执导青少年儿童剧目, 具有丰富的创造性教学经验。现担任上海话剧艺术中心与北京峥爱基金会全国戏剧教育“火种导师”、上海戏剧学院附属高级中学表导演课程艺术专业教师。

扮演别人, 看见自己

戏剧体验, 独一无二的“礼物”

当一群人仪式感地围坐在一起, 每个人都手握一叠剧本, 用声音塑造一段段奇妙的人生。这样的剧本围读会, 原本是专业演员进剧组才会开展的工作, 如今普通市民也有机会体验到。

就在前不久, 第61个世界戏剧日到来之际, 礼物剧团在台州朵云书院举办了一场《收信快乐》剧本围读会活动, 给台州的“素人”戏剧爱好者带来全新的艺术体验。而像这样的戏剧体验活动, 在台州不止一场。

本期《人文台州》对话礼物剧团的创始人之一吴佳颖, 一名从黄岩走出去的青年戏剧导演、戏剧教育导师, 与她一同探讨戏剧的价值与意义。

他们在戏剧体验中找到情感出口

为了把戏剧带回家乡, 让更多台州人在“家门口”可以沉浸式感受到戏剧的魅力, 2022年夏天, 吴佳颖带着礼物剧团来到台州, 在朵云书院举办了多次戏剧体验工作坊活动, 将戏剧元素应用于儿童及青少年的美育教育、生命教育, 以及成年人的心理疗愈和关系建立。

此次《收信快乐》剧本围读会活动, 是吴佳颖特别为家乡人举办的首次读剧会, 吸引了台州及周边城市的戏剧爱好者前来参加, 让参与者以新型的戏剧体验方式, 感受戏中主人公的悲欢离合, 在读剧中体验别人的一生从而收获感悟。

话剧《收信快乐》原名《爱情书简》(Love Letters), 于1989年在纽约首演, 后经中国台湾著名编剧、导演单承矩进行了本土化改编, 曾经登上过国家大剧院的舞台, 讲述了男女主人公李政国和陈淑芬40年间的往来信件背后的一段段平凡而又跌宕的人生故事。

“去年我作为演员参与了《爱情书

简》英文版舞台剧的排练, 深刻体验了旧书信承载的爱与感动, 以及带给我们一些思考。”吴佳颖说, 他们把整个剧本拆分成24封信, 让每个参与者伴着音乐读一封信。这些参与者都是年轻人, 来自各行各业, 其中半数以上的人此前从未接触过戏剧。

“围读剧本的2个多小时里, 我们可以从生活抽离出来, 告别手机, 告别生活中的角色和身份, 进入戏剧的世界, 感受到一种自我释放。”吴佳颖说, 活动的最后, 所有人以明信片的形式写出所思所想, 写给过去的自己、未来的自己、父母、伴侣。

参与者中有一对年轻夫妻, 妻子在投明信片时, 偷偷看了一眼老公的信, 发现竟是写给她的。她说: “在一起这么多年了, 我们从来没有给对方写过信, 我也没想到老公还会说这么有仪式感的话, 特别感动。”

“看到这些参与者写的信, 我很感动, 他们在戏剧体验后, 仿佛打开了身体的某一个开关, 找到了一个情感出口, 把真情实感表达出来, 带来治愈的力量。”吴佳颖说, 戏剧得益于其综合性, 蕴含了美术、舞蹈、表演等多种艺术门类, 更有其独特的魅力。

戏剧教育为孩子打开美丽心灵之窗

“如果台州也有戏剧教育活动就好了”, 在这种声音的驱使下, 去年, 吴佳颖为家乡孩子们带来了三场不同主题的精品戏剧教育体验和亲子戏剧工作坊活动。

这几场活动针对不同年龄段的孩子设计故事情境, 运用教师入戏、定格画面、声效配衬等多种不同的教育戏剧范式及创意活动, 以第一人称的角度为孩子与戏剧创建连结。

“传统对戏剧教育的理解也许是纯技能的训练, 教孩子怎么去表演, 但我们在做的不同于此, 参与体验的孩子不需要任何戏剧表演基础。”吴佳颖说, 很多家长送孩子去上课或参加活动后, 可能经常会问孩子, 你今天学到了什么。但实际上, 孩子更多是收获了一些感悟, 是一种内心的成长。

作为戏剧教育科班出身的资深导师, 吴佳颖从2014年学习戏剧教育以来, 观察了解到很多父母因忙于工作, 不了解孩子成长中的内在变化, 而戏剧可以为他们搭建交流的平台, 在游戏中玩耍的同时陪伴孩子, 倾听孩子, 建立家庭关系的纽带, 营造健康温馨美好的家庭环境。

在《谁是英雄?》5-8岁亲子戏剧工作坊活动中, 有的家长从来没见过孩子跟同学、老师相处时的状态和表现, 而通过这次活动, 对孩子有了新的发现, 增强了亲子关系中的信任感。

“每个孩子都有无限可能”“原来我家孩子也可以独当一面了”“因为爱, 孩子们也会用小小的肩膀去做爸爸妈妈的英雄”……家长们参加活动后的反馈令吴佳颖信心倍增。

戏剧教育是应用戏剧的一个分支, 在国外也被称为“全人教育”。应用戏剧不是表演课, 而是沉浸式的戏剧体验。它是一种体验式的学习方式, 可以让孩子在安全的环境中, 变换多种不同的角色和角度去探索世界, 拓展孩子们内心世界的宽度与深度, 带来精神上的成长与满足。

戏剧的最大价值是实现人文关怀

戏剧活动通过故事给人提供了一种保护, 为参与者塑造了自由表达的安全环境, 让人更容易流露出内心的真实想法。

“不论孩子还是大人, 都可以通过应用戏剧去扮演别人, 也看见自己。”吴佳颖说, 参与者可以在不经意间获得强大的共情能力, 激发出他们无穷的想象力和创造力, 同时锻炼团队协作能力和领导能力。

吴佳颖犹记得, 去年有一场应用戏剧的教师节特别活动, 其中有两位女老师是她的幼儿班老师。这场活动让每位老师说出工作中的难处, 即兴排成一出戏。“20多年过去了, 我从学生变成了老师, 还带着曾经的老师一起感受戏剧, 看到老师们体验得很开心, 我也很有成就感。”吴佳颖说, 老师陪伴了学生人生中的重要阶段, 教师职业的价值所在, 正是这场应用戏剧想要献给老师们的“礼物”。

“其实我也是戏剧教育的受益者。大班一毕业, 爸妈就送我到上海读书, 我从小学开始就是住校生, 从小跟父母待在一起的时间比较少, 但戏剧的陪伴让我的内心更强大。”吴佳颖说, 接触戏剧13年来, 她收获颇丰, 不仅提升了表演专业技能, 还感受到由外到内的快乐, 让她更了解自己 and 世界, 内心变得更坚定, 勇于突破生活的局限性。

应用戏剧还有针对不同群体量身定制的体验工作坊, 包括应用于团队建设和特定人群的心理疗愈。接下来, 吴佳颖还计划参与开展监狱戏剧项目, 这是专门为在押罪犯设计的戏剧体验课程, 帮助他们改过自新, 洗心革面, 找回回归社会的信心和勇气。

“戏剧不是一座孤岛, 是关于人的艺术, 可以在潜移默化中带来人文关怀, 这才是戏剧的最大价值。”吴佳颖希望把更多应用戏剧和戏剧教育的优质体验活动带回台州, 让更多人看到自身的光芒, 洞悉自身的缺点, 在戏剧体验中收获感悟, 完善自我, 也更懂得爱他人、爱生活、爱世界。

记者 徐颖骅/文 图片由受访者提供