

展望劇場： 源起與發展

文：莫昭如

照片提供：好戲量

莫昭如長期介入社區劇場的工作，本文是其個人觀察和經驗之書寫；透過梳理香港「一人一故事劇場」（Playback Theatre）及「受壓迫者劇場」（Theatre of the Oppressed）的一些重點發展，再看由兩者揉合而成的「展望劇場」（Playforward Theatre）的實踐。文章曾在2009年底，於香港演藝學院及香港教育劇場論壇合辦之「世界華人戲劇教育會議」中宣讀；小題由編輯所加。

(一) 人脈的源起

1996年底，鄭為立（「沙磚上」、「亞洲民眾戲劇節協會」、「城市當代舞蹈團」成員）介紹了李械基（Veronica Needa）給香港一些搞民眾戲劇的朋友認識，做了幾個半小時的Playback Theatre工作坊（後來我們把它叫做「一人一故事劇場」）；其中參加者包括「沙磚上」的成員、「民眾」和「壘井聚」劇團的朋友、菲律賓的外地勞工等。一些人接觸了便很喜歡，隨即邀請李械基再度來港正式主持工作坊，並在1997年7月公開在香港藝術中心的小劇場，以「一人一故事劇場」形式演出《殖民地時代雜憶》。這次活動獲得藝術發展局的資助，演出也感動了不少人。

跟著來自藝術發展局、康樂及文化事務署（包括「文化大使計劃」、「駐場計劃」）、展能藝術會的資源，令「一人一故事劇場」繼續得以發展：「一人一故事劇場」如「聆動空間」、「VR」等相繼成立；「壘井聚」也成為「一人一故事」演出的表表者。不少海外的「一人一故事劇場」的推動者如始創人Jonathan Fox、Jo Salas及其他人，也先後應邀來港主持工作坊和演講。「一人一故事劇場」在被認為一種民眾戲劇的形式之餘，亦吸引了一些社會工作者對之的莫大興趣：它成為一種實用／有趣和易學（難精？）的進行小組工作的方法。

(二) 波瓦來港

那個年代，我發覺有好幾年，波瓦（Augusto Boal）的書在香港演藝學院的圖書館內無人問津。直至到1996年，鄭為立透過香港藝術節邀請波瓦來港主持工作坊和示範演出吧？波瓦的學生和翻譯者，Adrian Jackson，隨後又應邀來港主持「論壇劇場」（Forum Theatre）、「慾望彩虹（Rainbow of Desire）工作坊」。陳炳釗、

鄭綺釵等人成立了「點算好」，進行過一些「論壇劇場」的實踐，不過並不持久。之後，香港亦有人邀請Keith Johnstone和Ruth Zaporah主持Theatresports（劇場比拼／運動）和Action Theatre（行動劇場），目的除了推介這些劇場形式，主要還是增強演出「一人一故事」和「論壇劇場」需要具備的即興技巧。

(三) 「一人一」發展較順利？

「一人一故事劇場」和「受壓迫者劇場」在九十年代都成為了國際性的運動，追隨者不時舉辦會議、戲劇節……他們亦有國際的網絡。筆者不知道這兩個國際性運動，孰大孰小。在某些圈子來說，例如國際戲劇教育組織內和一些發展地區，「受壓迫者劇場」似乎較為人所認識；但在香港，「受壓迫者劇場」較「一人一故事劇場」的發展卻相距甚遠。和世界上任何一個城市相比，香港的「一人一故事劇場」的數目和觀眾都更多。譬如說，紐約、倫敦和悉尼，都只有一個「一人一故事劇場」，但香港卻有十個八個；但香港卻沒有一個專注發展「論壇劇場」的劇團。為甚麼呢？

這種情況可能反映了香港人的作風和心態：許多人覺得「一人一故事劇場」易學有用，他們研習不久便會試用，為朋友和其他人演出，甚至組織自己的隊伍。而且演出「一人一故事劇場」簡單方便，只需一些五顏六色的布條及一些小量的樂器。另一方面，「一人一故事劇場」演出前佈置需時不多，雖然亦有排練這回事，但一般較準備「論壇」的時間為短。但「論壇劇場」則需在寫劇本前選取適當議題，做好資料搜集；寫好劇本後，演員更需要反覆透徹排練那二、三十分鐘的戲才再作演出。準備「論壇」的時間不少，通常要演出多場才合化算，花在行政聯絡的精力也多；但演出「一人一故事劇場」卻不需完全用同一群演員，他們只需即興地即場迎

接觀眾的故事，恭敬地演出它們，然後讓領航員總結的時刻用「紅線」把故事串連起來就是了！所以我們不需要奇怪，為甚麼更多香港人選擇「一人一故事劇場」這個形式。

(四) 嘗試 Playforward

我在理工大學的輔學課程認識楊秉基，他參加了我有份任教的「一人一故事劇場」和「受壓迫者劇場」課程，非常投入。離開理工後，他便去了演藝學院唸編劇；差不多同一時間，我和他及其他朋友成立了專注「一人一故事劇場」的「聆動空間」，在社區及學校演出，同時邀請海外的「一人一故事劇場」導師來港主持工作坊，乃至將「一人一故事劇場」介紹到廣州、上海、南韓、台灣、菲律賓、孟加拉和尼泊爾等地。2002年，我們出版了《流動塑像：一人一故事劇場的香港經驗》。在書中的序，我寫道：「一人一故事劇場」可說是一種民眾戲劇的形式……民眾戲劇讓受壓迫的民眾能夠演自己的戲，發出自己的聲音。而當時的楊秉基也談及Playforward。他說：Playback是過去式，Playforward是將來式，那現在式應是play吧！

2001年，他和另外一個劇團「戲焰」已經開始嘗試Playforward。他們在屯門大會堂演《歧人歧事》，以「一人一故事劇場」演繹了許多歧視和非公義的經驗，他們於是同場創作了「論壇劇場」，讓觀眾參與探索和找尋解決問題的方法。當天的演出，我也在場；我決定為楊秉基尋求一些資源，繼續嘗試Playforward（展望劇場）這個方向。我們得到了伊莉莎白弱智人士基金的贊助，進行工作坊和演出，將「一人一故事劇場」與「論壇劇場」揉合，卻由於工作坊時間較短，參與者未能掌握兩種劇場和即興的技巧，這次的試驗未算十分成功！之後，我們仍然念念不忘「展望劇場」，我們主辦「一

人一故事劇場」和「論壇劇場」的時候，我們總會談及「展望劇場」。

試圖把「一人一故事劇場」和「論壇劇場」揉合不單是我們的想法，Jonathan Fox和Jo Salas兩位的始創人的女兒Hannah Fox，在2003年的「香港國際一人一故事劇場」聚會時就提交了論文，指出了兩種劇場共通之處（互動、採用個人的故事、以民眾作為演員）。她認為可以用不同的方法去揉合兩者，例如用簡短的形式先演個人故事，然後發展論壇劇。另一個可能性，是首先以「受壓迫者劇場」開始，然後處理那些從故事挑引出來強烈的情緒。Hannah Fox在這方面的實踐，是否頻密或成功，我們沒有資料。

至於楊秉基在同一個會議中的論文內談及他自己的經驗；在「一人一故事劇場」中，說故事者其實在分享故事之餘，是渴望觀眾給予意見怎樣去解決他／她的問題的。在「展望劇場」，說故事者看著自己的故事重現之餘，會看到其他人的經驗和他人建議的出路；同一時間，他也轉化角色，審視他人的建議是否可行和有效。「展望劇場」讓觀眾提供他們的知識和意見：這是包容和尊重理性較強烈的觀眾的做法。

(五) 由 Playback 到 Playforward

在2006年，我們再一次策劃了一個二十小時的「展望劇場」工作坊。但我們也未能夠吸引參加者認真地繼續探討「展望劇場」。在此之前，2004年楊秉基離開了「聆動空間」，成立了「好戲量」。而「好戲量」的主要成員，是楊秉基在香港大專院校兩個工作坊（「一人一故事劇場」和「Theatresports」）的參加者。「好戲量」成立後，不單在大會堂劇院和文化中心劇院有頻密的演出，他們更在自己的排練空間每月舉行免費的「一

一人一故事劇場」演出。「好戲量」成員在這樣情況下，（核心成員）一起工作，一起生活，建立了無比的默契。

（六）再度尋找「展望劇場」

在2009年，我和楊秉基決定再度尋找「展望劇場」。楊秉基當主持，其他人包括賴恩慈、馮世權、陳裕君、陳苑甄、李雅瑜（都是「好戲量」成員）就當演員。我和黃玉明（「聆動空間」、「一人一故事劇場」資深成員）則作為觀察員、研究員、戲劇指導。楊秉基是「一人一故事劇場」的演員及領航員；他設計了「一人一故事劇場」的新招式如萬花筒與相撲，把Spolin、Boal和Keith Johnstone的劇場遊戲及練習靈活變化及運用。

經過幾年的實踐，「好戲量」成員都成為很好的即興演員；我們在2009年試驗了十多場半公開的「展望劇場」演出之後，我覺得我們的「展望劇場」應該更廣泛流通。「展望劇場」能夠凝聚觀眾，一如「一人一故事劇場」，但它容許那些渴望尋求解決問題的說故事者在劇場裡徵集多點意見；但不同「論壇劇場」的是：「展望劇場」不須預先排練一齣有關特定議題的戲。

「展望劇場」是由觀眾述說生活中的真實故事，由演員即時演繹，然後主持、演員、說故事者和觀眾共同努力開拓推進故事解決問題的可能性。要這樣做，我們毋須發展一個完整的論壇劇！（在過往，我們覺得需要發展一個論壇劇才可進行「展望」，這是有難度的，特別是在一些工作坊裡，參加者對即興和劇場編作可能經驗不多；另外的情況是在演出當中，編作一個論壇劇，亦需要打斷演出十五分鐘哩！）

沒有「論壇劇場」，我們只需要應用一些其他波瓦的技巧（包括「塑像劇場」〔Image Theatre〕、「慾望的

彩虹〕〔Rainbow of Desire〕和「腦袋裡的警察」〔Cops in the Head〕）、簡單的角色扮演和角色對掉等。我們會邀請說故事者成為觀／演者，而觀／演者則會與演員對話（而演員在領航員指示下扮演故事中的角色）。透過這些對話，觀／演者可到另外一些可能性和前景。

（七）「展望劇場」在廣州

至目前為止，最成功的一次「展望劇場」應該是2009年10月10日在廣州LOFT 345的演出。LOFT 345是個展覽、音樂會、開會和喝酒的空間，它位於廣州美術學院附近，本來是預留做商場的地方，讓美院的師生租用了做創作室及聚腳地。在LOFT 345的「展望劇場」演出，是由廣州「木棉劇團」安排。演出前也舉辦了工作坊和講座，吸引了七、八十人；演出由楊秉基是主持，演出者包括賴恩慈、陳苑甄、陳裕君和馮世權，亞志是當晚的樂師；這次演出得到很多當地觀眾的支持。

（八）後記

2009年11月14日，我們再接再厲在廣州中山大學為第三屆「中國民眾戲劇研討會」來自中國各地的與會者和廣州的觀眾演出了「展望劇場」。而2009年12月19日至21日在香港舉行的「世界華人教育劇場會議2009」中，亦安排了「展望劇場」在香港演藝學院作壓軸演出；「展望劇場」算是頗廣泛地在華人的民眾戲劇／教育戲劇的群體亮了相，預料日後會與「一人一故事劇場」和「受壓迫者劇場」同步發展。