

香港的一人一故事劇場 + 受壓迫者劇場 => 展望劇場（進行式）

Hong Kong's Playback Theatre + Theatre of the Oppressed =
Playforward Theatre (continuous)

莫昭如 | Chiu-Yu MOK
社區文化發展中心總幹事

我曾經說過：在香港 playback 劇場（或譯一人一故事劇場）發展蓬勃而卻沒有什麼人做論壇劇場，是因為香港人懶惰。這是對自己曾經在香港致力推廣兩種劇場，但看到不同效果的說笑的話。但事實上，由訓練到準備一場／一連串演出，playback 劇場比論壇劇場是較為容易的。前者的排練，是平時建立默契和演出前對主題認識、交流和溫習表演的形式。演出者的數目由四五位至更多，只有 conductor 主持人和樂師叫做特定的角色，只要是劇團合作慣的成員，臨時調動也可以，至於演員，臨時少一兩個也不是問題。相反論壇劇場先要認定議題，擬定劇本、分派角色和排練、更可能要事先聯絡不同有興趣的組織和觀眾，不能只演一兩場（否則人力資源上極度昂貴），而演員因有特定角色，一個也不能少！因此經營論壇劇場是較困難，需要更多更大的承擔，包括人力物力的投入，甚至對社會議題的認識和興趣。（這兩種劇場傳至中國大陸，發展也跟香港大致相同！）最近一個在中國大陸叫發展教育的網絡，其中一個單位宣傳它的一人一故事劇場演出時這樣的描

述：「一人一故事劇場（Playback Theatre）1975年由美國人 Jonathan Fox 所創立，演員選用形體雕像、即興發揮等形式演繹觀眾所分享的故事。這種獨特而有趣的戲劇形式目前已經廣泛流行於世界各地，在華語地區，一人一故事戲劇進入香港、台灣已有十餘年的歷史，現已形成一道清新的社群文化風景線。6年前，一人一故事戲劇進入了大陸社群工作者的視野，目前，在北京、廣州、成都、貴陽、昆明等地都有了選用一人一故事戲劇手法展開社群服務工作的實踐。」而事實上，我知道其他的城市還有其他的一人一故事劇團（例如深圳）。而論壇劇場，除了廣州的木棉劇社排練一齣半套（如去年 2010 年年底應邀來港參加展望劇場工作坊與研討演了一齣知識女青年被家長迫婚的論壇劇場），好像就只有上海星期六劇場有受壓迫者劇場的訓練和論壇劇場的試驗。

其實 Augusto Boal、Adrian Jackson、Paul eritage、Barbara Santos、Tim Wheeler 乃至 John O'Toole、Peter O'Connor、Dan Baron Cohen、Augusto Boal 的兒子這些人早就來過香港做工作坊。Augusto Boal 在九十年代香港回歸之前，應香港藝術節之邀來港主持工作坊及作論壇劇場示範。他的工作坊和活動，主辦者避開不用受壓迫者劇場而叫論壇劇

1

1 成立於 1997 年，香港第一個一人一故事劇團聆動空間之示範。

2 聆動空間在 90 年代末期在台灣主持工作坊。

場，吸引了許多香港劇界人士：詹瑞文、陳炳釗、鄭綺釵、陳麗珠、黃清霞等三十多人。之後，陳炳釗、鄭綺釵、Toby 杜組成了「點算好劇團」，實踐了論壇劇場（依稀記得他們其中一個有關性的論壇劇場，在街頭演出，筆者還以觀眾身分介入了演出）。「點算好劇團」只維持一段短的時間。不過陳炳釗、鄭綺釵後來成立了前進進劇團，有一次演出一齣有關大學校園性騷擾的翻譯劇，他們在另設的討論會，也嘗試用論壇劇場梳理一些意見和提出陷於性騷擾的處境時的做法。

在 Boal 訪港之後，Adrian Jackson、Paul Heritage、Barbara Santos、Tim Wheeler、John O'Toole、Peter O'Connor、Dan Baron Cohen 等來港進行工作坊，參與會議及公開論壇。Adrian Jackson 翻譯了 Boal 大部分的著作成為英文，在英國他主持一個叫 Cardboard Citizens 的劇團，跟一些無家可歸者創作及巡迴演出論壇劇場。他是 Boal 的翻版，非常忠實地介紹 Boal 工作坊的遊戲與方法。說的故事和笑話，也從 Boal 的書一字不漏的搬過來。

Paul Heritage 是英國倫敦大學 Queen's College 的主管，以搞 prison theatre 監獄劇場聞名，曾與 Boal 在巴西一起搞監獄劇場（其中有很強的論壇

劇場成分），後來不知道為什麼跟 Boal 鬧翻了。至於 Barbara Santos 可算是 Boal 的入室弟子，長久以來都在巴西的 Theatre of the Oppressed Institute 扮演重要的角色：當年 Heritage 和 Santos 應邀參與香港 2003 年第一屆社區劇場會議，既發表論文也同時主持工作坊。同一屆社區劇場會議，也安排了本地的論壇劇場演出，不過却只是一場而已。

至於 Tim Wheeler、John O'Toole、Peter O'Connor 三位來自英國、澳洲、紐西蘭的戲劇工作者，可算是香港的老朋友，先後來港多次，演講、做工作坊等，無不與論壇劇場／被壓迫者劇場有關。

Tim Wheeler 在英國主持職業劇團 Mind-the-Gap，是一個主要運用論壇劇場來表演的劇團，團員都是不同智力的表演者，他在香港為社工、不同能力的朋友主持論壇劇場的工作坊。至於 John O'Toole，他來港主持 Cooling Conflicts 的工作坊，基本上是 Process Drama（過程戲劇）+ 論壇劇場。John O'Toole 亦以他在澳洲、馬來西亞和瑞典進行學校裡反霸凌的戲劇的實踐和研究而聞名，他有相關的著作亦由 O'Toole 的香港學生區綺雯翻譯了由台灣的出版社出版！O'Toole 怎樣在學校以戲劇進行反霸凌呢？其實他用的方法也是論壇劇場，只

是他發展了 Boal 的論壇劇場成為「enhanced forum theatre」（論壇劇場加強版）。所謂論壇劇場加強版的意思是 Boal 做的論壇劇場裡面是有一位 protagonist / 主角，是受壓迫者、是「忠」的，觀眾要加入討論和戲中，是要由他的處境出發，取代和演繹他的角色的時候是要爭取他的勝利，打倒壓迫者。反霸凌戲劇論壇劇場加強版裡面的受霸凌者固然是主角，但進入觀眾介入時段，他們既可取代受霸凌者，亦可取代霸凌者，兩者的同學，乃至老師、家長，目的是呈現多角度的觀點，從而尋求解決的方法。

至於 Dan Baron Cohen 這位前國際教育戲劇組織 IDEA 會長，本來也是 Boal 的學生，也批判了論壇劇場裡面的 protagonist / 主角一定要贏的做法，發展了獨樹一幟的 transformance。

Boal 芸芸眾多的學生當中，出色和著名的還有不少，包括了加拿大人 David Diamond 和一些在七八十年代追隨 Boal 學習的菲律賓教育劇團的主幹人物。David Diamond 在加拿大發展了 Theatre for Living，基本上的主調仍然是被壓迫者劇場，不過他強調真實、真情（authenticity）：探討原住民困境的論壇劇場就讓原住民來提供資料、編劇和演出。無家可歸者的論壇劇場就讓無家可歸者去演繹。（David Diamond 未曾在香港教授工作坊，但也有香港人獲得獎學金特別到溫哥華上他的工作坊。）

而菲律賓教育劇團把 Boal 的 image theatre（形像劇場）、newspaper theatre（報紙劇場）、forum theatre（論壇劇場）融入他們建構的 Basic Integrated Theatre Arts Workshop（基本綜合劇場藝術工作坊）。BITAW 的方法早已為香港和台灣的教育／社區劇場工作者所熟悉。

筆者不厭其詳的數說 Boal 和他的徒兒們在香港教授／倡議受壓迫者劇場的活動，旨在指出香港人，包括劇場人士、社工界乃至教育界，對論壇劇場和 Boal 並不陌生。事實上在香港，也有不少香港人在一些大學正規和非正規課程接觸過 Boal 和

他的方法，這包括理工大學的輔學課程、嶺南大學的文化研究課程、香港演藝學院的戲劇教育課程、香港藝術學院與澳洲 Griffith 大學的應用戲劇教育課程，公開大學的戲劇教育課程都含有論壇劇場／受壓迫者劇場的工作坊。

在明愛徐誠斌天主教大學任教社會工作的教授，就是較早前在理工大學輔學課程認識了 Boal 和受壓迫者劇場，然後在蘇格蘭的大學以 Boal 和受壓迫者劇場為題而寫他的論文。不過我可不知道在他的授課中，有沒有把 Boal 和受壓迫者劇場發揚光大。

另外一位朋友，也是在理工大學輔學課程接觸了 Boal 和受壓迫者劇場，回到他的社會工作單位，一個青年中心，與會員進行了一連串受壓迫者劇場的活動，得到不少迴響，他把經驗編了一本小書《逃得幾多尺》，然後他唸他的博士，進入了青年攝錄的研究。

香港演藝學院的戲劇教育碩士課程的第一位畢業生，去年畢業的功課和論文是論壇劇場，他說他沒有在他學習的兩年看過正式的一齣論壇劇場，沒找著許多有關香港人做論壇劇場的文獻，然後他利用學院和其他的資源，邀請了幾位職業演員排了一齣關於小學校園的論壇劇，給特約的幾群小學生觀看，提供資料給他寫論文！

這樣說吧，推廣和應用論壇劇場的嘗試也是曾經有人努力過的。Augusto Boal 訪港跟筆者無關，是香港藝術節請他來的。筆者只在 Boal 來港前為幾十名有興趣的朋友以工作坊的形式簡介受壓迫者劇場作為熱身而已。

筆者第一次參與受壓迫者劇場工作坊是菲律賓劇人 Al Santos 在 1989 年帶領「亞洲的吶喊（一）」來港時主持的，那是短短的一節，後來讀到 Augusto Boal 的著作 *Theatre of the Oppressed*（受壓迫者劇場）也就吸引了我在九十年代初到紐約追隨 Augusto Boal 學習受壓迫者劇場，回港後也在一些勞工團體／非政府組織和理工大學輔學課程主辦受壓迫者劇場工作坊。之後在市政局、康文署

的文娛中心的駐場計畫也做過幾回論壇劇場、慾望的彩虹等。在外地包括 93 年在雪梨的 International Popular Theatre Exchange 我也厚顏地帶領受壓迫者劇場工作坊！95 年後，因工作的關係（推廣殘疾人士參與藝術權利）也在復康界引進了受壓迫者劇場／論壇劇場，獲得平等機會委員會的資助，組織了一個臨時隊伍，以殘疾人士被歧視、爭權益為題，創作了論壇劇，巡迴了好幾個地方，但卻未能凝聚一個專做論壇劇的團隊。

97 年之後，本來也有一個好機會，如果我們銳意發展和扶植一個團隊，它也可以不斷地進行論壇劇場的實踐，乃至建立很密切的與國際壓迫者劇場的聯繫。那是我們得到香港藝術發展局的資助，透過工作坊和演出，推行論壇戲劇。可惜的是我們希望較多團體／團隊和人受益，分散了資源，他未能建立一個技巧較高又能專注論壇戲劇的團隊。不過同一時間，較為容易的 playback theatre（一人一故事劇場）有後來居上的趨勢，在 96 年底被引進

後，續漸蓬勃起來。明顯地，論壇劇場的發展是比較失色的。

這些年來，筆者在香港做 playback、教育劇場、民眾戲劇乃至社區文化發展，雖然不忘論壇劇場，但只能間中應學校的邀請為學生主持工作坊排演論壇劇讓全校參與，又或者在主辦什麼會議時（包括 2002 戲劇教育、2003 社區戲劇、2007 國際戲劇教育組織 IDEA、2007 藝術與精神健康、2010 世界華人戲劇教育）著意的加插論壇劇場演出、討論和工作坊（包括外來的老師和演出隊伍）。

當然筆者對論壇劇場的觀察，不能算得上是全面。事實上，香港有一個相當大的教學藝人／戲劇人隊伍，服務學校，乃至社福機構，他們設計林林總總的戲劇活動，應該不會沒有論壇劇場的，但筆者卻未有這方面的資料！（譬如說，筆者最近才知道香港公開大學的舒志義博士歷年教授論壇劇場，他的學生都要在他們的工作單位進行論壇劇場的實習哩！）

筆者還知道好一群懂得論壇劇場技巧的教育劇場人，由一位資深的香港劇場人徵集去了澳門賭場，訓練職員和荷官怎樣不得罪客人！

話說回來，雖然香港沒有一個郭慶亮（新加坡劇人，面對專制的政府仍然勇敢地發展論壇劇場，他和他的團隊，不斷地進行排演，在屋邨和街頭演出論壇劇場，動輒吸引幾百人，廣為國際被壓迫者劇場人士所知），我還是要談談兩支涉獵論壇劇場的隊伍：

第一個團體是卓新力量，一個智障人士（和他們的家長、協助他們的社工和義工）的自助組織，成立了差不多20年，它的成員一直以來熱心及喜愛參與各式各樣的活動，也常用劇場作倡導活動。他們學習 playback、論壇劇場、行動劇場（Action Theatre 由 Ruth Zaporah 所創）、Theatresports（Keith Johnstone 港譯劇場競技）……他們以工作坊形式在一些會議（包括海外）表達意見和闡釋觀點，受歡迎程度往往超越那些只懂得用 powerpoint 解說

的專家教授。卓新力量這兩年連同一些不同的殘障與非殘障朋友，應有關香港政府部門之邀，用戲劇宣傳殘疾人權利公約，一共演了百多場，更把演出帶往巴西 Belem 2010 年參加國際戲劇教育組織的世界會議的演出。這個演出，不完全是論壇劇場，但基本上設計了給觀眾機會提供意見和實際參與，有很強烈的論壇劇場元素。

另外的一個團體是好戲量劇團。它的藝術總監是楊秉基。楊本來是在理工大學唸製造工程的，他參加了理工大學輔學課程的「一人一故事劇場」、被壓迫者劇場這些工作坊，後來更去了演藝學院唸編劇，也在外邊上了許多工作坊：Action Theatre、Theatresports、Transformance 等等。

在2001年，他和劇團「戲焰」已經開始嘗試 Playforward：將「一人一故事劇場」與「論壇劇場」揉合！

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 Solas

3 香港90年代末期論壇劇場演出。

4 卓新力量與聆動空間巡迴演出
一人一故事劇場。

兩位的 playback 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：她指出了兩種劇場共通之處：互動、採用個人的故事、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，然後用楊秉基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中談及他自己的經驗，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。

2001 年，他成立了「好戲量」（2005 年重組

過一次）。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，核心成員一起生活，建立了無比的默契。「好戲量」演「一人一故事劇場」是極度可觀的！我開始相信，「好戲量」的成員將能夠盛載故事，由 playback 到 playforward！

但我們要到 2009 年，我和楊秉基才真正決定再度尋找「展望劇場」。期間「好戲量」維持了「一人一故事劇場」的演出，也在旺角街頭常演街頭劇，一些以「論壇劇場」形式處理，更有一些完全是隱形劇場的格局。楊秉基出當主持，其他人包括 Mo、權、Yukko、Bonnie、Joyce（都是好戲量成員）就出當演員。我和黃玉明（聆動空間一人一故事劇場深資成員）則作為觀察員、研究員、戲劇指導。幾個好戲量成員都在 2004 年以來合作無

間，演一人一故事劇場、演好戲量其他的戲，實在是演「展望劇場」的理想組合。而楊秉基一直以來擔任導演、編劇、好戲量的編作人、公開演說家、一人一故事劇場、theatresports、「受壓迫者劇場」導師。他是很好的工作坊主持人。Boal、Keith Johnstone、Ruth Zaporah、Viola Spolin 的劇場遊戲及練習靈活變化創新及運用，適應不同能力的參與者、更適合當下的場地和環境、更加好玩……他愛好思考和勇於探索的態度令他不停提問和實驗，他設計了一人一故事劇場的新招式如萬花筒與相撲。作為領航員／主持人，他思考敏捷、富幽默感、熱情和極具溝通能力，雖然有時候，有人會覺得稍多了一點挑釁性。他能很快與觀眾建立關係，與他的演員有極高度的默契。他與他的演員和演員之間的有形無形的溝通快而準。再者經過幾年的實踐，好戲量成員都成為很好的即興演員。我們在 2009 / 2010 年試驗了十多廿場半公開和公開的「展望劇場」演出，有非常成功的，例如 2009 年在廣州的兩場演出。也有不甚成功的，例如 2009 年「世界華人教育劇場會議」。可是「展望劇場」應該更廣泛的流通，「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。這也是「展望劇場」和「論壇劇場」與「一人一故事劇場」很不一樣的地方：在後者說故事的人在演員即時演繹時只能作被動的觀賞者，但在「展望劇場」和「論壇劇場」，他可以成為觀／演者哩！）要這樣做，我們也無須發展一個完整的論壇劇！（在過往，我們覺得須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！）

不是論壇劇，只需要應用一些其他 Augusto Boal 的技巧（包括塑像劇場、慾望的彩虹和腦袋裡的警察）、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，觀眾可看到另外一些可能性和前景。

在撰寫此文時，適值好戲量連續數個星期一上演「展望劇場」，第一次的反應極佳，並且有新的演員……筆者寄以厚望，有一天我們可以在國際的兩個戲劇運動——「一人一故事劇場」和「受壓迫者劇場」的實踐者的平台展示「展望劇場」的可能性。

還有順帶一提筆者正與另一位前好戲量成員鄭鳳玲（她曾獲獎學金到加拿大隨 Boal 弟子 David Diamond 學習 Theatre for Living）和其他人籌備在 2012 年 5 / 6 月分別演出三個有關更生人士、社會工作者和演藝學院畢業生不同組群的 ethnodrama（港譯人種誌戲劇），是 ethnodrama、Theatre for Living 與「論壇劇場」的揉合。目前在搜集資料、進行工作坊和排練中，它們的成果與持續性，容後報導。

此外由美國人馮樂然 Allegra Fonda-Bonardi 和西北師範大學及蘭州理工大學牽頭在 2012 年 6 月舉行蘭州國際社區戲劇環保教育論壇，是一個圍繞「論壇劇場」的盛會，邀請了的單位包括來自北京、昆明、香港、廣州和台北。「論壇劇場」似乎在中港台有方興未艾的姿勢。

（本文圖片提供：莫昭如）