

為你的戲選擇一個舞台空間 從 Brian Way 的觀眾參與理論談起

Select a Stage for Your Own Play

Starting from Brian Way's Theory of Audience Participation

鄭黛瓊 | Tai-Chiung CHENG
經國管理暨健康學院通識中心副教授

兒童劇場有許多多元的面貌，決定性因素在於針對每個獨特戲劇的適當性。¹

— Way, Brian, 1981

談到兒童劇場，我們常常聽到一種說法：兒童劇場應該要伴隨「觀眾參與」（participation），於是我們常在兒童劇場裡，看到演員們努力製造和觀眾互動的機會，包含著言語對話、遊戲參與、觀眾上台參與意見或其他互動等。當然兒童劇不一定非要有觀眾參與不可，然而，當劇場創作想要使用觀眾參與的策略時，我們常忽略了一件事，就是觀眾參與和舞台的關係。表演與舞台的關係，就如同畫家作畫前，他要為他腦海裡要捕捉的圖景，選擇一張合適的畫紙或畫布。「繪事後素」，而舞台之於表演藝術，就如同畫紙或畫布之於繪畫作品。

英國兒童劇場與戲劇教育（drama in education）先驅 Brian Way 曾指出：「開放式劇場（open stage）與鏡框式劇場（proscenium stage）的基本差異，乃在於演員與觀眾的親密度。」² 因此，培養兒童們劇場創作的經驗裡，我總是有一個專題是關於舞台的，透過活動引導學生理解舞台的差異，進而發現不同舞台的特質，並學習使用他們，而參考的資料，則是來自 Way 的書《觀眾參與—兒童的劇場》（*Audience Participation, Theatre for Young People*）³。

誰是 Brain Way ?

Brian Way 是英國戲劇教育的先驅之一，他是 *Child Drama* (1954) 的作者 — Peter Slade 的門徒，也是他這本名著的編輯，根據 Gavin Bolton 的研究⁴，Way 本身是專業兒童劇場導演，但也因緣際會，使他有機會參與學校或師資培育機構的師資培育課程，他的兒童劇場與戲劇教學的實務性相當豐厚。因此，他成為英國推動兒童劇場與戲劇教育巨擘之一。他的戲劇教育理論出自 Slade，但又有進一步發展，他的戲劇是一種透過遊戲所形成的戲劇形式，而非 Slade 式的自發性戲劇活動，他更強調除去藝術形式，而強調個人的發展 (personal development)。

他主張將劇場與戲劇區別定義：「劇場是一個令演員與觀眾大量溝通的場所，戲劇是一個關心於參與者的經驗，而不管演員與觀眾的溝通。」⁵ 這個定義為戲劇教學的形態與內容上，有了區分，據此，發展出不以表演為中心的戲劇活動。他運用參與者經驗的轉移建構了實踐的內容，而不尋求舞台的演出結果，反而著重於個人在活動中的表現，他強調「戲劇即練習」(Drama as Exercise)⁶，他設計出一種較無失敗風險的課程教案，來引導學生實作⁷。他的貢獻，著重於「將 Slade 的概念，轉移到戲劇的功能上」，也就是承襲「敘述／指導」的方法，但加強了「練習」到活動裡。他的戲劇教學以教學目標為核心，安排一系列的活動，以達到其教學的目的，在表現形式上，他與 Viola Spolin⁸ 更為接近。

Brian Way 對劇場舞台形式的詮釋

根據 Bolton 所言，1950-1960 年代 (1950s-1960s)

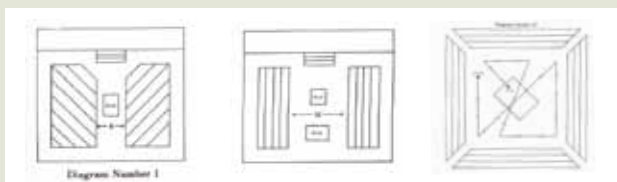
是專業劇場訓練改革的時代⁹，他根據史坦尼的訓練方法、即興創作的技巧發展，並將這些方法運用到教育中，以開發學生的專注力、想像力與感覺力，Way 認為「教師注意的中心在讓兒童成為獨立的兒童，而兒童注意的中心在讓他自己成為獨立的個體。」¹⁰ 他認為「戲劇是關於個體的獨立性」，建立「個體獨立性」是他對參與活動的兒童最終的期許，也是他對戲劇教學的信念。

據此，我們可以將上述歸納出一個重點，Way 認為劇場的焦點在「溝通」，而戲劇教育的焦點在建立「個體獨立性」。在這樣的基礎下，他所認定的劇場裡的「觀眾參與」，便可見到他在劇場中交錯實踐這兩種理念，以及其實踐的脈絡。

在《觀眾參與 — 兒童的劇場》書裡，他所指出開放舞台與鏡框式舞台的基本差異，即在於演員與觀眾間親密接觸的程度，而觀眾參與的設計提供一種演員與觀眾近距離的互動與接觸的機會。為了達到這個目的，他回歸到對劇場的認知，並解放對傳統劇場的認知。針對參與劇場，他指出「從你在哪裡」(Start from where you are?) 開始思考，進一步指出關於觀眾參與的幾項切入點¹¹：一、劇本：選擇一本作者已將觀眾參與概念植入的劇本；二、舞台：何處是戲劇動作的發生所在？他的答案是「任何地方」(everywhere)；三、觀眾席與走道的使用；四、追逐；五、旅程；六、遊行；七、自發的參與；八、被引導的參與；九、分齡設定。

為了完成這樣的目標，於是認識劇場空間便是一件重要的事，除了傳統式的鏡框式舞台外，開放式的舞台成為觀眾參與實踐的基礎。整合走道式環型舞台、圓型舞台和半圓型舞台，他分析出十六種舞台型式，而且標記出走道與進出舞台的空間的出口¹²。結

合舞台表演空間和走道、觀眾席，導演和演員開始掌握整個舞台的空間，想像並創作出一個戲劇旅程，行動的人在可行動的空間裡移動與互動，這互動包含演員與演員、演員與觀眾的互動。

摘自書中第四章 “Approaches To Open Staging”，第 1、2、16 圖

知識的轉化與 Way 式的戲劇教學

Way 氏的戲劇教學特徵：安排一系列連續的活動，從少人數的小組逐漸增為多人小組，最終達到整個集體參與的狀態，而每一階段的活動，必安排著以練習為中心 (an exercise orientation) 的經驗¹³，例如：開始時由二人一組的活動啟動，而後引進四人小組，然後開展為更大的小組活動，這三種模式交互使用後，最後展開為集體活動模式，讓全班進入集體的情境中體驗。

這學期正巧於四月應邀到新竹中學主持了一場戲劇工作坊，為了讓學生體驗敘述、個人與劇場空間的關係，我運用 Way 氏的方法，來引導學生體驗 Way 氏主張的開放式劇場，並體驗在這樣的參與過程裡，發現空間距離與溝通的關係，在教學裡要將開放式舞台和鏡框式之差異，透過活動讓學生從經驗中發現，又要保持學生的能動、理解與應用。

步驟一 兩人一組的「跟隨我」遊戲

兩人小組的活動。

步驟二 小組人數增加：小組以默劇方式扮演登山隊伍

這一組表演的是阿公阿婆團的登山隊伍。

步驟三 集體參與：舞台的認識與體驗 — 傳統式舞台

在這階段中，椅子成為重要的道具，因為椅子，教室可瞬間轉化為不同的舞台空間，提供學生立即體驗舞台的具體劇場環境。

模擬鏡框式舞台，演員在觀眾正對面分享一件身邊物件的故事。

步驟四 集體參與：舞台的認識與體驗 — 開放式舞台
在開放式舞台中，學習走道與平台可提供更多元的表演空間，是重要的劇場經驗。

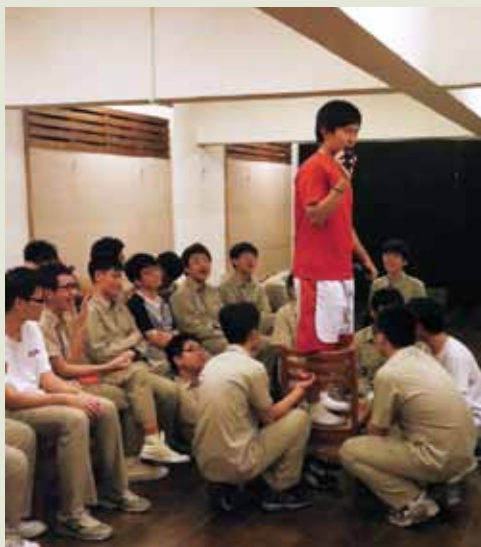
運用走道，縮短演員與觀眾間的距離。

走道上增加一只椅子（按：在劇場表演可能是提供木箱或平台），增長表演的路途與空間想像。

學生運用走道與平台的舞台空間概念，分享著自己生活的故事。

同學站在椅子上，模擬站在走道平台上，說著自己手機的故事。

每每在這個主題後，我總是會問學生，在比較傳統式舞台和開放式舞台後，這兩者在觀眾與演員間的距離有何差異？這種差異傳達出何種訊息？我總是可以得到從一些敏銳的學生口中得到這樣的答案：開放式舞台讓演員和觀眾的距離較近，彼此間也更有親和力，更方便溝通。因此，我們可以得知要嘗試「觀眾參與」的表現手法，可得先從選擇一個適合的舞台開始。

（本文圖片攝影：新竹中學林銘亮老師）

■ 注釋

- 1 摘自 Way, Brian. (1981). *Audience Participation, Theatre for Young People*, 65。原文是 "There are many alternatives in Children's Theatre as in adult theatre. The governing factor is the appropriateness to each particular play."。
- 2 同上，"The fundamental differences between open stage and proscenium theatre is that of intimacy of contact between the actors and the audience."。
- 3 同上。
- 4 Bolton, Gavin. (1998). *Acting in Classroom Drama*, 147-169.
- 5 同上，148。
- 6 同上。
- 7 同上，149。
- 8 Viola Spolin (1906-1994) 為美國戲劇教育的先驅之一，受業於芝加哥的 Neva Boyd 的 Group Work School，Boyd 參與在培養領導力、休閒娛樂與社會團體的教學改革上甚有建樹，Spolin 受她影響很大；Spolin 也是故事劇場 (Story Theatre) 創建者 Paul Sills 的母親。其重要著作《劇場遊戲 (指導手冊)》，自 1999 年起，中譯版由書林書局出版，是台灣戲劇教育領域的長銷書。
- 9 同注 4，150。
- 10 同上。
- 11 同注 1，9-50。
- 12 同上，65-76。
- 13 同注 4，155。

■ 延伸閱讀

- Way, Brian. (1981). *Audience Participation, Theatre for Young People*. Boston: Walter H. Baker Co.
- Bolton, Gavin. (1998). *Acting in Classroom Drama*. Birmingham: Trentham Books.
- Spolin, Viola (1999)：《劇場遊戲 (指導手冊)》。台北：書林書局。