

導讀 Introduction

華人論壇劇場的跨越與連結

The Crossover and Connection of the Chinese Forum Theatre

策劃引言 / 于善祿 Shan-Lu YU
國立台北藝術大學戲劇學系專任講師

2013年12月中旬，由「台灣應用劇場發展中心」所舉辦的「跨越與連結——華人論壇劇場交流會」，有來自台灣、香港、廣州、新加坡等四地的劇團參與，活動包括講座、演出、評論及工作坊，期間有多位學者與劇場工作者參與其中，整個活動引發了諸多的省思與批判。

本次的主題策劃，即結合若干學者與劇場工作者多年來的劇場參與及社會議題關注，並聚焦於此次活動的觀察、記錄與省思，丑客（joker）與論壇劇編創的技術與藝術等面向，提出許多關於論壇劇場編創與執行的在地省思，多屬第一手資料，以饗藝術教育界的讀者們，期待以論壇劇場廣大的形式吸引力，以及深入討論議題的批判力度，在未來可以更廣及社會與教育的諸多領域。

面對西方或外來的戲劇理論或實踐方法，我通常最在意的是本土的劇場工作者如何將其在地化，在轉化的過程當中，勢必會面臨文化轉譯的調適問題，而劇場工作者們又是如何理解、詮釋或解決這些問題的。以這樣的角度來看待這次主題策劃所特邀的四篇文章，便顯得特別有意義了。

首先，賴淑雅做為台灣應用劇場發展中心的主持人，寫出了一篇兼具深度與廣度的〈同床異夢——寫在「跨越與連結——華人論壇劇場交流會」之後〉，文中她娓娓道來台灣應用劇場發展中心多年來如何「掛羊頭，賣狗肉」地在台灣推廣論壇劇場與社區劇場，並培養許多在地的種子學員，直到與新加坡戲劇盒的藝術總

監郭慶亮連上線，著手進行論壇劇場技術學習與轉移的計畫，並主辦華人論壇劇場交流會，這在華文戲劇圈是空前的盛會與交流。就像盛世中總有人會提出危言，同樣地，賴淑雅也在文後提出了她對活動內容與華人論壇劇場未來發展的省思與推想，希望能夠循序漸進地達成階段性的目標。

其次，由於在論壇劇場的活動進行當中，丑客一直是相關重要而關鍵的角色，我早就想請郭慶亮就其多年的實務操作經驗，對此寫出一篇深入介紹與討論的文章，這次總算如願，他提交了〈論壇劇場的美學思辨與操作技術〉，從論壇劇場的諸多面向思辨其美學價值，同時涉及丑客的操作技術與藝術，條分縷析，層次分明，深入淺出；在其繁忙的團務工作之間，仍能信手捻來，揮筆成章，實屬難得，希望能夠對有心從事論壇劇場的實務工作者，有所助益。

一齣能夠成功而有效引發「觀演者」參與介入的論壇劇作，在創作研發的過程當中，著實地不容易，除了資料蒐集與專業諮詢之外，還要兼及議題的深度與廣度，以及角色所面臨的內在與外在的困境，甚至是討論與排練期間，來自於

演員或其他相關主創人員的挑戰、質疑與協商，可以說創作的過程就像是論壇的過程。關於論壇劇作的創作甘苦，很高興能夠邀請到《小地寶》與《一僱二主》的編劇黃新高，寫成一篇〈從議題到論壇——「論壇戲」編劇的台灣經驗〉，來談談他這幾年對於論壇劇作的創作省思，特別是在技術轉移的過程當中，他也談及了與郭慶亮學習討教的寶貴經驗，並且做了台灣在地的適性轉化處理。

我非常高興能夠促成這次交流會的四個論壇劇作品（香港好戲量《Made in China》、廣州木棉劇團《女大當嫁》、台灣應用劇場發展中心《一僱二主》、新加坡戲劇盒《四十下》），能夠在台北藝術大學戲劇系 T305 實驗劇場演出，演出的內容在賴淑雅及王婉容的文章中都描寫得非常詳細，尤其王婉容的〈亞洲跨文化論壇劇場的挑戰和前瞻〉，更從跨文化的高度，對於這次的亞洲華人論壇劇場的交流，提出許多具有洞見的觀察，為這次的專輯策劃做了漂亮的收尾，我也期待未來仍有機會持續地策劃相關的專輯，以促進台灣在應用劇場與論壇劇場方面，有更長足與深廣度的發展。

名詞方塊

觀演者

觀演者：spectator，此字由 spectator（觀眾）與 actor（演員）合併而成，是被壓迫者劇場創始人奧古斯都·波瓦（Augusto Boal, 1931-2009）的發明，希望論壇劇場的觀眾不僅是被動的觀看者，而應該是主動積極的介入參與者。

「華人戲劇圈的應用劇場」年表 于善祿 整理

作者按：應台灣應用劇場發展中心主辦「跨越與連結——華人論壇劇場交流會」之邀，擔任第一場專業座談主講人，於2013年12月13日下午在該中心以此粗略年表為綱，做了演講。後續有各地不同朋友相繼增補年表，詳見 <http://mypaper.pchome.com.tw/yushanlu/post/1326663877>。

- 1977年，汪其楣與一群聾人朋友成立「台北聾劇團」。
- 1980年代初期，香港開始出現社區劇場。
- 1989年，「彩虹樹劇團」成立，由一群患有唐氏症、自閉症、腦性麻痺和情緒困擾的智能障礙者所組成。
- 1990年，新加坡「戲劇盒」成立。
- 1990年代初期，台灣開始出現社區劇場、教育劇場的概念，逐漸引介外來理論與實務方法；同時之間，本土民間儀式社區劇場的既有活動與研究論述，也不乏其人，如邱坤良、王秋桂、蘇桂枝等人。
- 1990年代初期，鍾喬開始廣泛地接觸亞洲的民眾劇場，並參與了一系列工作坊與《亞洲的吶喊》的製作。
- 1993年，賴淑雅參加民眾劇團，每兩週有一次讀書會，讀的就是英文版的《被壓迫者劇場》。「當時劇場同伴們英文普遍不好，但求知欲很高（或者說年輕的我們在向大師行敬畏膜拜禮吧！），影印的篇章上，擠著密密麻麻、五顏六色的音標和中文解釋，但由於書中前幾章深奧難懂，加上時有新人加入，因此每次都從第一章唸起，唸了許久，仍然停留在第一章……」
- 1996年，鍾喬成立「差事劇團」。
- 1996年底，Playback theatre 由亞洲民眾戲劇節協會引進香港；同時之間，亦發展 Forum theatre；該組織並參與成立香港第一個「一人一故事劇場」劇團：聆動空間；出版香港第一本「一人一故事劇場」專書《流動塑像》。楊秉基原是聆動空間的成員，和同好成立「好戲量」，並逐步將 Playback theatre 和 Forum theatre 結合，發展成 Playforward theatre。
- 1996年，「可樂果劇團」成立，由因病或意外早成肢體殘障者（後增加精神障礙、智能障礙）所組成。
- 1997年，「角落劇團」成立，關心邊緣社會議題與行動參與。
- 1997年7月，香港藝術中心首度上演了一人一故事劇場。
- 1998年，亞洲民眾戲劇節協會莫昭如促成《澳門故事一二三》來台演出交流（演員是譚碧琪、蔡錦濠、李斌基），首次將 Playback theatre 引進台灣，後並促成了「一一擬爾劇團」與「悅萃坊」等團體成立，陳淑慧、林淑玲、高仔貞等人，紛紛成為重要的引導者。
- 1998年5月，台南人劇團邀請英國格林威治青少年劇團（Greenwich and Lewisham's Young Peoples Theatre, GYPT）來台舉辦「教習劇場」（Theatre in Education, TIE）工作坊。
- 1998年，「新寶島視障者藝團」成立。該團2000年左右邀請王墨林擔任藝術總監，連續好幾年策劃主辦了「顏色狂想藝術節」（2002-2004）及「第六種官能表演藝術祭」，培養了好幾位視障演員，王墨林並經常引介不同的藝術家與身體訓練方法給這群演員，這一脈絡目前仍由牯嶺街小劇場所承續著。而且，透過這個表演藝術祭，我們也見識了香港保新社《落葉飄到鄰家》、謝偉祺《閃：我的戲劇生涯》、他們兩位所合作的《等待明光》，以及「無言天地」與「卓新力量」的作品演出。
- 1990年代末、2000年代初，財團法人跨界文教基金會、差事劇團舉辦了幾次的國際社區劇場與教育劇場的研討會與工作坊，如2001年7月23日至27日的「2001新視野——戲劇、劇場與教育歐亞連線國際研討會」，共有五場專題演講、十六篇論文、三場綜合座談會、兩場演出與論壇、三個工作坊，打開了台灣在應用劇場方面的國際視野。當時，正值台灣「九年一貫藝術與人文」教育政策即將實施之際（2001年9月），由於能將表演藝術融合教學方法的師資與方法奇缺，故教育界（師範學院）、劇場界、出版界、學術界等，紛紛引介各式各樣的理論、方法、技巧，是一個「由外而內」的高峰期。
- 1998年至2000年，于善祿在揚智出版社策劃了一套「劇場風景」系列叢書，至少就促成了《被壓迫者劇場》、《當代台灣社區劇場》、《在那湧動的噪音中：教習劇場 TIE》、《魔幻帳篷》等書籍的出版。
- 2000年，澳門的黃樹輝、李俊傑、袁惠清、周杰成、許沛鋒成立「戲劇農莊」。
- 2001年，李俊傑和許沛鋒到香港參加展能藝術會所舉辦的 Theatrespots 課程，認為其精神和社會功能很好，馬上將其引進澳門，並獲 International Theatresports Institute (ITI) 的正式授權，成為該團很重要的發展方向，目前應該是亞洲華人戲劇圈裡的翹楚。
- 2003年2月24日至27日，香港舉辦首次的社區劇場會議「藝創無限：社區劇場會議2003」。
- 2003年，香港「好戲量」成立。
- 2005年，Playback theatre 進入廣州，並有「木棉劇團」之成立，該團為中國大陸第一個「一人一故事劇場」劇團。
- 2005年，「台灣藝術大學戲劇學系」為順應劇場人才培育多元化，將系名更改為「戲劇與劇場應用學系」，並於2006年成立碩士班。
- 2006年，「台南大學」為因應九年一貫表演藝術戲劇教育師資培育之迫切需求，成立「戲劇創作與應用學系」，原於2003年成立的戲劇研究所，亦改名為「戲劇創作與應用學系碩士班」。
- 2006年，「台灣應用劇場發展中心」（Centre for Applied Theatre, Taiwan, CATT）成立，希望建立應用劇場專業人才的整合與交流平台。
- 2007年，香港主辦「國際戲劇／劇場與教育聯盟第六屆世界會議」（The 6th World Congress of International Drama / Theatre and Education Association, IDEA 2007）。賴淑雅與郭慶亮結識於此，開啟後來雙方的深度合作。
- 2009年，世界華人教育劇場會議於香港舉行。
- 2009年，廣州成立 Playback theatre 「同聲同戲劇團」。
- 2013年，台灣應用劇場發展中心主辦「跨越與連結——華人論壇劇場交流會」，邀請新加坡戲劇盒、香港好戲量、廣州木棉劇團一同參與。

接下來……我們一起寫！