

同床異夢

寫在「跨越與連結 — 華人論壇劇場交流會」之後

Different Dreams on the Bed An Aftermath of "Crossover and Connection" Meeting of the Sinophone Forum Theatre

賴淑雅 Shu-Ya LAI
台灣應用劇場發展中心負責人

2011年，台灣應用劇場發展中心（以下簡稱「應劇中心」）推出全台首見的論壇劇場《小地寶》；2012年，再推出《一僱二主》並展開校園巡迴表演；2013年末，舉辦為期十天的「跨越與連結 — 華人論壇劇場交流會」。三年之間，我們舉辦了六次論壇劇場的編導演工作坊，製作了兩齣售票演出作品及三齣小型練習作品，累積了超過2000人次觀眾參與論壇劇場活動。

大部分認識「應劇中心」的朋友都知道，我們長期在各地默默耕耘社區／社群劇場好多年了，社區劇場幾乎已經等同於「應劇中心」的招牌了。三年前，我們在牯嶺街小劇場推出第一齣「論壇劇場」時，確實跌破不少人的眼鏡：應劇中心也會做戲，而且還賣票？為什麼要做論壇劇場？

是啊！為什麼應劇中心要做戲？為什麼選擇做論壇戲？這得先回過頭談一下應劇中心做社區劇場背後的深沈思考及核心價值。

「鼓勵民眾發聲、參與公共事務」的核心價值

2005年，文建會（文化部的前身）正在思索台灣社區營造工作該如何轉型之際，「劇場」作為一種軟性的溝通媒介，在我們的專業協助下，正式成了社區總體營造的重點政策之一，台灣應用劇場發展中心也展開與文建會的五年合作，2005至2009年期間，在全台各地培訓社區劇場示範點、種子老師，也舉辦相關推廣講座、交流活動等等，時至今日，台灣各縣市舉目可見的社區劇場發展，大多是當時我們南北奔波所奠定的基礎。

或許你會問：社區劇場不就是教社區的阿公、阿嬤說故事演戲，跟教他們跳土風舞沒兩樣？對於搞民眾劇場出身的我們而言，社區／社群劇場的目的，從來不是教民眾（所謂素人）演好一齣戲，而地方的風土故事或懷舊的記憶，也只是過程的一部分，不是全部，政治性一點來說，社區劇場是一項

1 戲劇盒 (Drama Box) 呈獻論壇劇場演出《四十下》，用以討論新加坡的體罰教育。

解放的工作：從身體解放、個人解放、到社會解放。

無論我們面對的是農村村落、都會社區、原住民部落、教師團體、女權團體、或是勞工團體，我們運用民眾劇場的各種方法（例如：被壓迫者劇場、BITAW 等），首先，陪伴他們建立對自己的（身體）表達自信心，再經由鬆動社區／社群的既有權力結構，重新建立群體關係，最後則是耙梳民眾的歷史（個人和集體的）與戲劇呈現。

台灣已經是一個開放的社會，電視政論節目的口水滿天飛，街頭抗議活動也經常上演，民眾有什麼不敢表達的嗎？其實不然，在我們所接觸的多數社區／社群裡（大多是沒有議題或事件發生的「一般社區」），在公眾面前「自信表達」其實是一件非常不容易的事，聊天打屁、場面話很常見，但真正論及社區公共事務時，勇敢表達自己的就少了，民眾依然習慣在既有的社會關係和權力關係當中隱

身，讓社區裡的少數人拿著麥克風發言。這與台灣社會長久以來缺乏公民教育、不關注公共生活、不碰政治、依賴權威以及白色恐怖遺留的噤聲文化不無關係。

因此，我經常在種子老師的培訓課程中提醒：「我們的社區劇場正是要讓每個人都有機會練習拿起麥克風！」我們相信透過在劇場裡的不斷練習表達，個人可以慢慢從噤聲文化中解放，社區劇場裡這樣的真實案例很多，尤其是一輩子以家庭、先生和孩子為重心的婦女，逐漸從個人私領域走向公領域的解放過程。我們也堅信社區劇場工作是一場緩慢的社會運動，它正在改變民眾的公共生活。

「鼓勵民眾發聲、參與公共事務」一直是我們從事社區劇場工作的核心價值，並且持續多年了，直到 2009 年末，我在香港的一個研討會上，認識來自新加坡的戲劇盒 (Drama Box) 藝術總監郭慶

亮先生，深談之下得知，在開明專制如新加坡的國家，以必要劇場（The Necessary Stage）、戲劇盒等劇團為首製作「論壇劇場」演出，與觀眾探討公共議題，竟然已有十多年的歷史！新加坡政府還一度禁演論壇劇場，郭慶亮等人為了突破政治的封鎖，甚至發展出「廣播論壇劇場」，這些種種為了實踐論壇劇場而做的嘗試和努力，讓身為《被壓迫者劇場》中文譯者卻不曾真正做過論壇戲的我，感到相當汗顏！也激勵我決定要在台灣展開論壇劇場的專業演出，把應劇中心的核心價值，從社區／社群場域，擴大到專業的劇場表演空間。

籌備論壇劇場演出期間，時值「被壓迫者劇場」創發人波瓦（Augusto Boal）剛辭世不久，為了紀念波瓦對我個人劇場生涯的啟發，對台灣民眾劇場和社區實踐的深刻影響，應劇中心花費一年多的時間規劃和準備，終於在2011年一波瓦逝世兩週年時，推出為期一整年的「被壓迫者劇場學習系列」活動，將「被壓迫者劇場」，正式而完整地介紹給台灣觀眾（在此之前，由於政治氛圍敏感之故，我們大多掛羊頭賣狗肉似地以「社區劇場」、「民眾劇場」的泛稱稱呼它），波瓦的大弟子 Bárbara Santos、波瓦在英語系國家的代言人 Adrian Jackson、華人地區最重要的論壇劇場大師郭慶亮等人，都在這一年的計畫中，陸續來到台灣授課和演講，我們也把被壓迫者劇場的軍械庫（《給演員與非演員的遊戲》一書）裡的遊戲和練習活動，完整地操練過一遍！

當然，這一系列活動當中，最重要的是推出全台第一齣論壇劇場——《小地寶》的專業演出！

論壇劇場專業演出的發展歷程

「應劇中心」不是一個表演團體，也不曾在正式的劇場空間表演過（也難怪很多劇場圈的人不認識我們），一開始，要製作一齣專業演出，還真困難，要做一齣論壇劇場的專業演出，更難。

既翻譯了《被壓迫者劇場》一書，也把這套方法論運用在社區劇場工作中很多年，且看過論壇劇場技巧在許多教育劇場（Theatre-in-Education）演出中被使用的狀況，當我們決定要把「論壇劇場」當作一種獨立而完整的表演形式（而不只是一種劇場互動技巧）推出時，我們有幾項使命想完成：一、拉近應用劇場與所謂專業劇場之間的鴻溝，跳脫只演給應劇圈內自己人看的侷限，讓更多人認識「論壇劇場」的表演美學與社會意涵，尤其是專業劇場圈的朋友以及一般看戲觀眾。二、建立「論壇劇場」與當前社會議題的連結，實踐藝術介入社會，以及民眾參與社會的理念。三、透過持續性的演出製作，培育本地的論壇劇場專業人才。

為了達成這些使命，我們開始做論壇劇場之初便有一些策略性的思考：一、用專業小劇場的製作規格（編、導、演和舞台技術），來做一齣完整的戲劇表演，並且售票演出，讓論壇劇場與其他表演形式一樣接受藝文市場的考驗，也受到同樣的關注、報導與評論。二、利用郭慶亮導演在華文戲劇圈的知名度與經驗（事前已獲得他同意），一方面提高宣傳效益，另一方面達到專業製作與技術轉移的目標。三、論壇劇場編導演人才培訓工作坊與演出製作，同時交叉進行，做中學、學中做。

歷經將近一年的準備，2011年7月，我們終於在郭慶亮導演的指導下，在牯嶺街小劇場推出全台第一齣論壇劇場的專業演出——《小地寶》。這一齣探討高房價與住宅權的論壇劇，創作靈感來自於當時郝龍斌競選台北市長時，為解決年輕人買不起房的問題，提出在「帝寶」豪宅旁的公有地蓋社會住宅（因此被媒體戲稱為「小帝寶」），卻引發帝寶附近住戶強烈抗議的事件，並揉合了台北市邊陲地帶，由弱勢族群（窮困退伍老兵、都市原住民、南部來的打工族）自力建造的違章社區（寶藏巖、三鶯部落等），彙編成一個虛構的「寶山巖」社區的故事，用以探討房價炒作、居住不正義以及「家」的集體想像。

2 來自廣州的木棉劇團透過論壇劇場《女大當嫁》，與觀眾討論適婚女性的婚嫁壓力。

3 觀眾（左一）上台取代備受婚嫁壓力的女主角，挑戰《女大當嫁》劇中母親。

《小地寶》出乎意料的成功，連演四場票房全滿，再臨時加演一場，並在郭慶亮導演居中牽線下，受邀在第一屆新加坡劇場教育年會上演出。我想，《小地寶》的成功有兩個原因：一是「論壇劇場」的互動形式新穎有趣、二是房價議題打中了一般小市民買不起房的痛點。

為了催生《小地寶》，來自新加坡的郭慶亮導演總共來台灣三次，蒐集資料、主持論壇劇場工作坊之外，更訓練我們的演員論壇劇場的表演方法和即興能力，演出時還親自擔任「丑客」(Joker, 主持人)。《小地寶》公演結束後，「應劇中心」論壇劇場小組的伙伴，為了自我培力論壇劇場製作的能力，並累積與觀眾互動的實戰經驗，在 2012 年推出了「論壇劇場小戲節」，總共發表了三齣小型的、自製的論壇劇場練習作品：《是誰燒了我的家？》(張吉米導演)、《爸爸抱我，不要爆肝》(蔡朋霖導演)、《都更誰的家？》(周力德導演)，在應劇中心免費公演九場。

2012 年 11 月，在戲劇盒的郭慶亮、許慧鈴二位導演的執導下，我們在牯嶺街小劇場再推出第二齣正式的論壇劇場售票演出《一僱二主》，並開始由筆者擔任「丑客」，主持演後的互動與討論。這齣戲探討的是勞動彈性化趨勢底下越來越嚴重

的派遣勞工問題，與《小地寶》的製作經驗不同的是，《一僱二主》在劇本形成之前的資料蒐集階段，便邀請工運界的朋友來為我們上課，協助我們認識派遣勞工的現況、案例以及相關法令規章，一方面經由這些工運第一線朋友的把關，確保劇中情節的合理性與資訊正確性，二方面也開啟我們與相關議題的 NGO 之間的合作模式。

《一僱二主》的觀眾人數與《小地寶》差不多，依然受到相當的關注與報導，最後一場演出時，觀眾席上幾乎三分之一是各路各派的工運界前輩，對演出的演員和丑客而言，都是一大壓力和挑戰。《一僱二主》公演完畢後，隔年便開始進入校園巡迴演出，包含北一女中、內壢高中、清華大學等學校，這也讓我們的論壇劇場走出台北，接觸到更多樣的觀眾、聽到更多元的聲音，同時，也讓我們發現論壇劇場與現行學校的公民教育、社會學科目連結的可能性。

2013 年開始，我們的論壇劇場實踐除了公演之外，更多不同面向的教學和推廣工作也都逐漸展開了。我個人在台北藝術大學戲劇系便開設一門論壇劇場課程，由「應劇中心」論壇劇場小組的伙伴共同授課，至今已指導學生製作過三齣小型的論壇劇場作品，帶到校外進行互動演出，同

時，我們也在桃園地區帶領中學教師團體、大學生團體，學習論壇劇場的理念與演出實務。

應劇中心的論壇劇場學習之路可謂穩扎穩打，從理論層面到編導演實務，從台北售票公演、台北外的校園巡迴到教學與推廣，每一步都穩健而緩慢進步中，而「論壇劇場」也繼「社區劇場」之後，成為應劇中心的第二塊招牌了。過去的這三年，我們因為受惠於新加坡戲劇盒的協助，郭慶亮、許慧鈴兩位導演無私地教導與經驗傳授，讓我們得以在短時間內學到他們多年經驗提煉出來的精華，也因為他們的大力支持，我們持續性地舉辦多次的論壇編劇、論壇導演、丑客訓練、論壇演員訓練等推廣工作坊，儼然成為華人地區推動論壇劇場最活躍的團體，許多香港、廣州朋友，都特地飛來台灣參加。

某一次聚會中，我有感而發地向郭慶亮導演提議，一起來搞一個華人論壇劇場平台吧，讓經驗最豐富的新加坡戲劇盒在這個平台上，更有計

畫性地把論壇劇場的經驗、技術轉移到更多的華人地區，影響更多人，同時也通過這個平台，讓不同華人地區的論壇劇場工作者，有一個彼此學習交流、合作成長的機會。

這聽起來是一個不小的工程，需要考量的各種條件也都尚未成熟，因此，郭慶亮導演建議先辦一個交流會，把大家找來，彼此認識一下，再談如何一起搭建一個平台吧。於是，2013年底，應劇中心邀集了台灣、香港、新加坡、廣州四個團隊齊聚一堂，策辦了為期十天的「跨越與連結 — 華人論壇劇場交流會」。

跨越與連結之前，先摸清彼此底細

「華人論壇劇場交流會」內容包含：四齣論壇劇演出、六場經驗座談、三場主題性的示範工作坊以及二場大師工作坊，約莫八百人次參與整個交流活動。

4 台灣應用劇場發展中心呈獻論壇劇場《一僱二主》，用以探討勞動彈性化趨勢下的勞工處境，尤其是派遣勞工。

5 《一僱二主》劇中一心追求工作尊嚴與權利的派遣員（左），面臨被老闆解雇的危機。

四齣論壇劇演出，分別是香港好戲量劇團的《Made in China》、廣州木棉劇團的《女大當嫁》、台灣應用劇場發展中心的《一僱二主》以及新加坡戲劇盒的《四十下》。這四齣內容和風格都迥異的論壇劇，每一齣都勾勒了一個社會背景，也具體展現了每一個團隊所關注的當前社會問題以及他們面對該問題的態度：《Made in China》談近年來的中港衝突、《女大當嫁》談適婚年齡女性的壓力、《一僱二主》探討派遣勞工的處境、《四十下》談新加坡的體罰教育，這些不同議題的演出也讓觀眾理解到不同華人社會之間的差異。當然，我們更可以從演出當中看見四個團隊不同的論壇劇場表現手法與成熟度，以及丑客的主持功力與演員的臨場經驗。

經驗座談部分，由每一個團隊分享他們的社會／藝術環境脈絡以及他們的論壇劇場實踐經驗與困境：台灣團隊談【在專業劇場與應用劇場之間：台灣論壇劇場的實踐】、香港團隊談【論壇劇場能否打碎磚頭？】、廣州團隊分享【和廣州論壇劇場談談】、新加坡團隊談【論壇劇場：「呼」與「應」的美學和政治角力】，另外，長年觀察及研

究華文戲劇發展的于善祿老師也主講了【華人戲劇圈的應用劇場觀察】，最後由全體交流團隊共同討論【華人論壇劇場資源平台的建構】。

論壇劇場既與社會議題緊密扣連，是高度政治性的藝術表達與社會行動，論壇劇場工作者對於當前的社會、政治現況與困境，應保有一定的敏感度、熱情、反思和批判能力。經驗座談正提供每個團隊有充裕的時間談談他們在自己所處的社會脈絡裡所面對的課題、挑戰，以及他們如何透過論壇劇場予以回應和介入。

工作坊部分分為二大類：三場主題性的示範工作坊，由香港團隊主持【展望劇場（Playforward Theatre）】工作坊、台灣團隊主持【論壇劇場的應用：世界公民教室】工作坊、廣州團隊主持【探討 NGO 工作者可持續發展的論壇劇場】工作坊，新加坡團隊則主持了兩場大師工作坊：【論壇劇場導演工作坊】（郭慶亮）、【論壇劇場演員訓練工作坊】（李邪）。

總計十五場的論壇劇場演出、經驗座談、示範工作坊、大師工作坊，讓我們從不同面向認識這次交流會的四個團隊的背景、經驗和關注傾向，也擴

大我們對「論壇劇場」的形式、內涵、表現手法、觀眾工作的想像與認識。

交流會後的省思

為期十天的「跨越與連結 — 華人論壇劇場交流會」籌備工作相當不易，活動過程中也經常出現各種火花與撞擊，活動結束後卻帶給我們不少省思與啟發。

首先，主辦這次交流會的應劇中心，在籌辦之初，便因為可供選擇的邀請名單寥寥無幾而傷透腦筋，經過多方探詢才終於確定名單。其中，新加坡團隊的經驗最豐富，技術也最成熟，台灣團隊剛起步，進入第四年，持續穩定成長中，香港、廣州團隊（和其他大陸城市）偶有零星作品出現，但似尚未有扎根性的長期發展。

「被壓迫者劇場」早已在全世界各地應用得非常廣泛，華人地區也不例外，但「論壇劇場」作為被壓迫者劇場系統中最重要的表演形式之一，相對而言，卻不如其他形式（例如形象劇場）的應用來得普遍，華文地區持續性從事論壇劇場創作演出的

團隊，也是屈指可數。

為何這麼少人做論壇劇場呢？長期推動香港民眾劇場發展的莫昭如先生，就針對香港少見論壇劇場作品，提出他的個人見解，他認為香港人的生活節奏快速、競爭性很高，論壇劇場卻是一個慢郎中，從決定議題、資料蒐集、田野調查、發展故事、形成劇本、排練、預演、到正式演出，需要細火慢燉、反覆辯證與練習，才能孕育而出，這還不包括演教員（在教育劇場裡稱 actor-teacher，在論壇劇場裡則以 actor-facilitator 較合適）的表演和即興能力的養成，以及批判性思考能力的培養；相對的，一人一故事劇場（Playback Theatre）在香港（台灣也是）拓展得十分快速，正是因為一人一故事劇場傾向處理個人的情感面，技術門檻也比較低，很快可以看到成果，而一齣論壇劇從準備到演出卻是理性而漫長。「無法速食」是論壇劇場工作的寫照和不易推廣的原因。

其次，這次交流活動帶來的啟示之一是，我們必須認真面對論壇劇場的問題意識與開放性批判思考的必要這件事。

參與交流會的四個團隊都不是專門只做「論壇劇場」的劇團，論壇劇場之於各團隊的意義並不相同：新加坡戲劇盒是一個專業的表演團體，近年來的發展重心，越來越朝向藝術作為社會介入的思考與實踐，「論壇劇場」便是其長年重點發展的招牌與資產，也積極向外輸出自己的實務經驗；而廣州木棉劇團則是一個由志願者組成的業餘劇團，主力在一人一故事劇場，並廣泛學習各種不同的應用劇場形式，包含論壇劇場，因此他們的論壇劇場有一人一故事劇場的影子，但問題意識相對的比較含糊不清；香港好戲量向來是一個爭議性的劇團，他們經常透過各種街頭表演製造話題，引發社會的關注與議論，其論壇劇場的發展有一段時日了，也致力於展望劇場（Playforward Theatre，據其自稱是結合一人一故事劇場與論壇劇場的一種新形式）；至於台灣應用

6 來自新加坡、台灣、香港、廣州的論壇劇場工作者齊聚一堂，為華人論壇劇場的「跨越與連結」邁出歷史性的第一步。

7 參與交流的團隊各主持一場「示範工作坊」，圖為新加坡知名的論壇劇場演員李邪（右）主持大師工作坊。

劇場發展中心則因長年在社區／社群推動民眾劇場，鼓勵民眾發聲和改變社會，論壇劇場的發展與其創立價值具有一致性，因此近年來非常努力進行推廣與扎根工作。

雖然論壇劇場之於這些團體的意義各不相同，但論壇劇場作為一種架構問題、與觀眾一起思辨、尋找突破壓迫結構或社會性困境的可能性的核心價值，應該是每一個做論壇劇場的團體應該嚴格自我把關的，不然很可能就只淪為一種空有互動與取代的表演形式，而沒有實質內涵，更遑論到觀眾介入舞台、採取行動來改變社會了。誠如莫昭如在交流會中提醒大家的，資本家也可以拿論壇劇場去做企業教育訓練，教員工如何做好客服，新加坡團隊也曾經舉例過，論壇劇場被拿去當作宣導戒煙的手段。

論壇劇場必備的問題意識與批判思考，對一般劇場工作者最是挑戰，論壇劇場的演員（以及編劇、導演）不只要具備劇場能力，更需有社會學性思考的能力，我個人認為這正是應用劇場

圈非常缺乏的，至少在台灣是如此。有一位澳門觀眾便對這次四個團隊的論壇劇作品，給了一針見血的評論，他認為新加坡和台灣團隊的演出，在表現手法和觀眾互動上，都很「論壇」（可能是師出同門的緣故吧）、廣州的演出主題不需要論壇、香港的演出則不想跟觀眾論壇。

最後，作為搭建論壇劇場平台的前導計畫，此次交流團隊在為期十天的交流活動中，所呈現出來的差異，包含團隊屬性和背景、對論壇劇場的理解與實務經驗值，有時看起來極為突兀、不協調，但正因為這些差異性的存在，更凸顯這次交流活動的必要與珍貴，在彼此相互看見與理解的前提下，我們始能看見下一步該如何走，以尋找彼此連結的可能性。「華人」雖看似同文同種，但彼此因歷經不同的社會歷史的發展結果，而存在諸多的差異性，華人論壇劇場平台的搭建必須先正視這些差異，才不致成為形式上的共同體。

（本文圖片提供：台灣應用劇場發展中心）

- 8 來自新加坡、台灣、香港、廣州的四團隊，分別主講一場「經驗座談」，圖為新加坡戲劇盒的郭慶亮分享其論壇劇場經驗與反思。
- 9 2011年，台灣應用劇場發展中心推出全台首見的論壇劇場《小地寶》，並且以專業小劇場的製作規格售票演出，讓論壇劇場與其他表演形式一樣接受藝文市場的考驗，也受到同樣的關注、報導與評論。

跨越與連結 - 華人論壇劇場交流會 活動內容

經驗座談	免費，每場限額 30 人。 地點：台灣應用劇場發展中心（台北市林森北路 5 巷 9 號）
12/13 (五) 13:30	【華人戲劇圈的應用劇場觀察】/ 于善祿（台灣）
12/13 (五) 15:00	【在專業劇場與應用劇場之間：台灣論壇劇場的實踐】/ 賴淑雅（台灣）
12/16 (一) 11:00	【論壇劇場能否打碎磚頭？】/ 莫昭如、楊秉基（香港）
12/17 (二) 11:00	【和廣州論壇劇場談談】/ 梁婉云（廣州）
12/18 (三) 11:00	【論壇劇場：「呼」與「應」的美學和政治角力】/ 郭慶亮（新加坡）
12/19 (四) 11:00	【華人論壇劇場資源平台的建議】/ 全體交流團隊
接力演出	免費，每場限額 50 人。 地點：臺北藝術大學戲劇系 T305（台北市北投學園路 1 號）
12/14(六)13:30	《Made in China》（香港）
12/14(六)16:30	《一雇二主》（台灣） 19:00 香港、台灣作品演後評論，郭慶亮主持
12/15(日)13:00	《女大當嫁》（廣州）
12/15(日)16:00	《四十下》（新加坡） 19:00 香港、台灣作品演後評論，賴淑雅主持
示範工作坊	每場每人 300 元，每場限額 20 人。 地點：台灣應用劇場發展中心（台北市林森北路 5 巷 9 號）
12/16(一)19:00	【展望劇場 (Playforward Theatre)】工作坊 / 賴恩慈（香港）
12/17(二)19:00	【論壇劇場的應用：世界公民教室】工作坊 / 賴淑雅（台灣）
12/18(三)19:00	【探討 NGO 工作者可持續發展的論壇劇場】工作坊 / 郭昭瑩（廣州）