

這幾年在台灣、新加坡、廣州分享戲劇盒的 論壇劇場經驗,發現有許多人常常會問一些問題。 現在把這些問題整理出來,也透過回答,分享自己 對論壇劇場的操作和理論的一些看法。必須說明的 是,這些都是我在新加坡,在戲劇盒實踐的在地經 驗,所以僅是一家之論。因為還在實驗,所以也在 一直不斷的論證和學習。

在整理這些想法時,把提問的人想像成一個對 被壓迫者劇場和論壇劇場有相當認識的劇場工作者 或是社區發展工作者,所以我不在本文說明一些被 壓迫者劇場的基本認識。

什麼是最正宗的論壇劇場?

對這樣的問題,我常回答:我不知道,你去問問波瓦(Augusto Boal)本尊吧!對我而言,藝術形式沒有所謂的正宗性,或正統性,也沒有純正性。任何藝術形式,一旦交給了另一個藝術工作者,這個藝術形式會隨著那位藝術工作者的藝

術觀,而體現出該位藝術工作者的特性。所以最 正統的論壇劇場,也只有其「發明者」波瓦才能 做出來。

但是,作為一種藝術形式,除了形式,必須也 具備了一種精神。這種精神是一種哲學的展現。徒 有其形式的論壇劇場就違背了這種藝術形式的中心 思想。

論壇劇場是波瓦的被壓迫者劇場的其中一個「軍械庫」(Arsenal of the Theatre of The Oppressed)。 波瓦的寬懷分享,讓許多的劇場工作者、社區工作者,甚至是社運和積極分子,都學到了被壓迫者劇場。至今,根據各地的水土狀況,論壇劇場出現了不同的樣貌。2013年12月在台北舉行的「跨越與連結:華人論壇劇場交流會」就看到幾個城市(廣州、台北、香港、新加坡),通過其關注的議題、演出的美學、丑客的風格和關注面向等體現出論壇劇場的各種面貌。在歐、美、中東各地,論壇劇場的發展也各具特色:從劇場的美學到論壇劇場操作的方法,都出現很多不同的實驗。

人性化

2010 年參與世界論壇劇場藝術節時,參加了一個討論會(其實說那是一個討伐會更為貼切),探討某一個劇團,用論壇劇場訓練管理層如何更有效與員工溝通,創造和諧的工作環境,是否違背了論壇劇場的基本理念,而已逝世的波瓦會不會苟同這樣的做法。

當晚,反對這樣的做法的一派,指出這是用一個解放被壓迫者的方法,幫助資本家(管理層)尋找如何可以繼續要求員工(受壓迫者)在現今不平等的待遇,合理接受並和諧地繼續和資本家協作,幫助資本家在全球化的經濟繼續受惠,累積更多的財富和盈利。

該劇團的負責人則認為與其只是要求員工反抗,通過和管理層的協作,可以讓這些壓迫者同理對待及體會被壓迫者的剝削,然後改善員工的工作狀況,難道不是一種幫助員工的方法嗎?和資方協作,通過適當的聯盟,資方也瞭解和接受員工是這個經濟體的一個重要的利益相關者(stakeholder),然後共同尋找出一個共謀利益的方法。

這一個辯論帶出了很多的議題,但我想先借這個故事,提出一個有關被壓迫者劇場的重要理念。當晚,有一位資深的劇場工作者指出:「(大意)被壓迫者被『非人性化』(dehumanized),而被壓迫者劇場的目的就是要『人性化』(humanize)的。」Paulo Freire 在《被壓迫者教育學》提到人性渴望自由和公義,人性化是人存在的目的,使人成為更完美的人。「非人性化」使人孤立異化,對自身所面對的一切壓迫也無法做客觀的判斷,害怕發聲,也漸漸地恐懼自由。

論壇劇場是一個很有效的體驗性學習形式。 所以,現在很多不同的領域都想用論壇劇場來進行 學習。但是,如果我們回到被壓迫者劇場的中心理 念,我們要問的是:管理層是想增加自己的盈利才 想要用學習更好的模式與員工溝通嗎?還是說管理 層想同理對待員工,然後通過論壇劇場學習如何改 變現狀,解除對員工的種種剝削?

民主性:互動和體驗

這幾年,新加坡也漸漸掀起了一陣論壇劇場 風。論壇劇場受矚目的主要原因是因為它是一個「互動性」強和「體驗式」的學習。於是,學校 開始引進論壇劇場,作為一種創意教學方法,一 些政府組織也喜歡用這樣的創意方法,希望能把 政府的一些訊息更有效地傳達給觀眾,而不再像 以往的一般做法,硬性灌輸。這樣的論壇劇場到 底還是不是論壇劇場了呢?這些演出我都沒有看 過,所以無法評斷。

但是,論壇劇場的操作,如果僅僅把重點放在「互動性」和「體驗式」,那就違背了被壓迫者劇場的中心理念。論壇劇場的互動性不是一種好玩的參與形式,其背後是尊重民眾的發聲和行動的民主理念。所謂的民眾的發聲,不只是一種姿態,也不是關於群體的力量,論壇劇場也尊重個體在群體的獨特性。在論壇劇場的空間裏,不僅被壓迫者可以發聲,壓迫者也有發聲的權利。但是,這裏的言論和行動都不可以被抑制,同樣的,言論和行動皆不可侵犯參與者。

「互動」和「體驗」是後現代工業兩個很重要的現象。網上遊戲,手機的運作程式等,都是朝這兩個方向而設計的。但是「互動」和「體驗」則會帶來不同的效果。看起來有很深刻的「體驗」,不一定帶來批判性(critical)的學習,「互動」強的形式也不一定是對話性(dialogic)的學習。

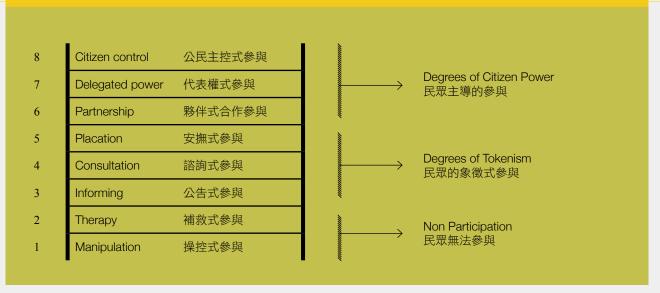

表 1 Sherry Arnstein「公民參與階梯」

Sherry Arnstein 提出的公民參與階梯(表 1), 讓我們可以看到互動和體驗的參與型態所帶來的不 同效果。

如果運用論壇劇場時,發現其實是在操縱和 教化,或僅是提供質詢或象徵性的諮詢,甚至是 為安撫,那麼論壇劇場是否達到解除「非人性 化」的狀態,讓人擁有選擇和掌握自身命運的權 利呢?

再回到上述的案例。管理層如果想幫助員工,為甚麼不也請員工加入工作坊,一起共謀對策?這樣的安排既能擺脫由上而下的霸權姿態,也可以建立對話的平台。沒有任何群體可以絕對的代表另一個群體發聲。有鑒於此,如果選擇不發聲,也沒有人可以為其代言。

論壇劇場的劇本和其他正規劇場的劇本創作 很不一樣嗎?是不是更難?要一直想觀演者 要如何上台「介入」?

在戲劇盒的論壇劇場創作中,劇本通常是以兩個方法而創作出來的:

- (1) 社群通過集體即興創作而最後一起統整出劇本;
- (2) 一個編劇通過社群工作坊,獲取了創作的元

素,然後再由編劇編寫出劇本。

無論那個方法,一個論壇劇場能不能讓觀眾想要參與介入,其劇本(Anti-model)一定要打動看的人。

我不認為因為這個創作來自社群,也關乎社群,社群必然會參與討論和介入。因為這是個演出,所以無法發揮它的美學,就無法感染觀眾,無法讓觀眾投入和認同。所以如果深諳劇本創作法(Dramaturgy)會有助於劇本的創作。

在波瓦的書本裏,已經很清晰地說明了論壇 劇場的劇本創作法。這裏只想提到三個常被忽視 的重點。

舊的秩序,新的未來

就像佳構劇一樣,論壇劇場劇本的一開始,必須很快地為觀眾確立戲劇背景(dramatic context)。但是因為劇本無法太長(通常 20-30 分鐘),所以必須能三言兩語就讓我們瞭解到角色所處的現有秩序(order)。所謂的現有秩序,指的是通過社會、政治、經濟的權力體系和價值觀,如何壓迫和統御著人物的行為。惟其能一目了然地看到現有秩序,才能讓觀眾開始想像如何突破壓迫,建立另一個新的秩序。

行動

戲劇通過行動的組織展現出不同的張力,這個原理源自亞里斯多德(Aristotle)。在現實生活裏,人性是通過我們的行動和語言一致或矛盾變現出來。但是很多時候,很多人在創作劇本時,一直都只在想人物在說什麼。在創作時,把重點放在人物的行動會事倍功半。先說明行動和動作之分。動作是可以看到的肢體活動,有些動作是有目的性的,也就是為了某種目的而做的動作:如因為對對方極其失望,掌摑對方。有些人物會有慣性的動作,或稱為小動作。行動則是帶強烈心理活動,可以通過動作表達,也可以通過語言。

不厭其煩的說明行動是什麼,是因為在和社 群一起工作時,發現社群體參與被壓迫者劇場工作 坊,通過形象劇場和劇場遊戲,身和心得到了釋 放,隨著也會打破沉默,發聲分享自己的壓迫。 當進行創作時,也很方便的以語言來表達感受。最 後,創作的劇本就變成了很多的「說話」,卻缺乏 了行動,最後演出來的效果一定不好。

除此之外,沒有行動的劇本也會影響最後觀眾介入的部分。曾看過這樣的演出,到最後觀眾上來,都是在跟壓迫者進行辯論,改變也只是知性的一種認知。論增劇場達到的不僅是知性的覺醒,也

希望通過身體的參與,行動的改變,讓改革得以排練過,希望能身體力行。

壓迫者/被壓迫者

加拿大生活的劇場的藝術總監 David Diamond 對於壓迫者的理解很有意思。其實我們都知道,壓 迫者其實也有他的恐懼與欲望。在創造這個角色 時,我們是否也可以刻劃出他的恐懼是什麼呢?

在許多城市裏,很多的壓迫已經是無形地滲入了體制,系統性的剝削了人。許多被壓迫者轉而成為壓迫者(可閱讀 Paulo Freire 的《被壓迫者教育學》),因為這樣,他們還可能在現有的體制裏,獲得生機。因為這樣,無形的壓迫透過層層面面進行剝削,讓最底層的被壓迫者完全喘不過氣來。

有鑒於此,我在創作我的論壇劇場時,致力如何體現這樣的一種系統性的壓迫。我會通過我的壓迫者的角色刻劃,讓我們看到他的恐懼和欲望,希望被壓迫者在解放自己,對抗壓迫者時,不是一味的想著如何把對方打倒,而是要使「非人性化」的壓迫者,覺醒自己也是一個被壓迫者。我個人希望是這樣的一種處理,可以讓我們借著論壇劇場的力量,揭示系統性的壓迫帶來的暴力行為。

1 世界論壇劇場節的現場。

2 觀眾熱身活動。

怎麼當好一個丑客?怎麼才算是好的丑客?

丑客是論壇劇場裏的一個角色。波瓦的書本《給演員與非演員的遊戲》(Games for Actors and Non-Actors)也針對丑客的功能做出詳細的解釋。但是,不同的人扮演丑客,也會有不同的風格,也會有其特色。

我曾看過波瓦扮演丑客,他從容不迫的組織著整個觀演者的介入參與,沒有太多的話,但在適合的時候也會發問,嘗試釐清觀演者介入的目的。他有時會做一個觀察,簡略的提出自己的看法。

我自己的處理則是在觀演者的介入後,通過提問,讓觀演者和其他觀眾反思這個介入的意義。

丑客的準備功夫

丑客的案頭工作非常重要。對於議題的瞭解必 須透澈。所以丑客必須深入和社群交流,並要從不 同的角度思考該議題。

丑客也必須對於舞台上的台位,每一句話和 每一個行動瞭若指掌。這會對於丑客如何幫助觀演 者更快地投入介入的過程,也讓整個程式的節奏緊 湊。

值得一再提醒的是,雖然丑客對課題有深刻瞭 解,但是,丑客不可以把自己當成是課題的權威者。

丑客的客觀性

丑客在執行他的任務時,必須帶有客觀性的。 在討論時,他必須讓大家都有空間發表想法,甚至 是實踐他們的想法。丑客必須讓大家在進行討論的 過程中,給予大家最大的空間。但是如果有人不願 意發表,丑客也必須給予尊重,重要的是,論述的 空間有了,要不要利用它就看個人了。

丑客客觀的處理會讓站在不同立場的人可以做

不同表述,論壇劇場才是一個有人性化和民主的空間。但是這不表示丑客沒有自己的主觀觀點。或許讓人爭議的是,丑客是否可以表述自己的觀點?

我覺得是可以的,但是丑客表達的態度,必 須不會讓大家覺得主持這個論壇劇場的角色,正強 迫大家來接受丑客的觀點。丑客如果可以提出想法 (如通過提問或反問讓人家開始反思),也不抑制其 他人的想法,那麼,這個空間就是一個開放的對話 空間。

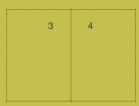
希望教學法

丑客必須相信對話的力量。有謙卑的心、不移 的信念、同理心,對話才會有建設性。希望是最有 力量的教學法。

對我來說,論壇劇場是唯物辯證的一種具體表現。一個接著一個的觀演者的介入,帶來的是小小的改革。這些改革在生命體裏,在社會裏慢慢的凝聚,然後帶來質與量的巨大改變。

丑客要能夠讓社群帶著希望回家,但是丑客也 必須讓社群學習到批判性的思考。社群在一個論壇 劇場的過程中,因為和大家一起經歷了一個學習, 常常會信心滿滿,但是回到現實生活中,面對了同 樣的壓迫,可能很快就會被打回原形。丑客必須讓

- 3 論壇劇場的觀眾介入取代。
- 4 論壇劇場的觀眾討論分享。

群眾認識到改變不是一蹴而就。希望是建立在不斷的實踐和學習,不斷的嘗試,一步一腳印。

如何在觀演者介入的過程中,扮演好演教員的角色?

當觀演者進行介入時,演教員到底應該如何反應?是要想盡方法設障,不讓觀演者成功改革嗎?

演員的任務:回歸角色

在觀演者介入時,演教員應該先把演員的角色給扮演好。演教員不可以為了設障而故意阻擋觀演者的介入。演教員必須回到角色的任務,欲求(want)和主線(spine)來回應觀演者的提議,不可以為了反對而反對。當演教員回歸到角色,角色也自然通過其合理的方法,進行回應,如果介入的方法有效,角色也自然會鬆動,並接受觀演者的提議。

要做到這樣子,在排練時多做即興訓練是很有用的。當然,演教員也必須做足功課,深刻理解角色,當然也要有開放心態,那麼跟觀演者互動時,因為新的場景,演教員也可能對角色有新的發現,讓角色增加層次感。

教員的任務:引導者

不是每個觀演者到了進行介入時,就會快速進入狀況。很多時候,他們在過程當中一直無法把自己的想法和策略表現出來。這時,演教員就得在角色的狀態中,嘗試引導觀演者慢慢展現策略。一個簡單的方法,就是通過反問或通過行動。舉例:觀演者一直用同樣的方法糾纏,演教員可以選擇讓角色遠離觀演者。這樣大的一個動作,迫使觀演者必須改變策略或尋求另外的協助。

為什麼一直強調劇場的藝術性,劇場的美學?

藝術是讓想像力馳騁的園地。論壇劇場之所以那麼吸引人,就在於它是一種藝術體現,不僅在看戲時刺激了想像力,也通過劇場的參與,釋放了自己的想像力。在論壇劇場裏,觀演者釋放了想像力,通過扮演,讓想像力得到一個具體的體現,也通過這個想像力一窺未來的可能性。劇場給予了觀演者一個自由的空間,通過預演改革,肯定自由帶來的許多可能性。在劇場裏,人們不懼怕自由。人性化的過程開始了。

(本文圖片提供:戲劇盒)