

傳說中的奇異旅程

文：香港藝術學院項目策劃部

在一個傳說中的古城內，有一位十分熱愛表演藝術的城主，城內常常進行著形形色色的演出，當中包括不同形式的戲劇表演。城內居民，包括城主、大臣及村民均過著愉快的日子。

有一天，大臣們開始商討城主的生日慶典，其中有一位大臣建議動員全城人民，以一連串的表演藝術作為禮物，大家都表贊同。大臣們便開始分組籌劃，並向居民發出通告。全城居民均興高采烈地為「禮物」作預備，建議項目包括：舞蹈、唱歌、樂器演出、傳統雜耍，當中有二十來位居民表示希望以戲劇演出為城主送上祝福。

大臣們亦接受他們的提議，並提供排練場地及物資予他們使用，但要求他們每一位成員均要擔當一個角色。他們均欣然接受有關安排，並開始為團隊立下「Deviser」的名稱。

在排練的第一天，各人提出自己的意向，經歸納後分為以下三大種類：

- 一．希望能夠透過今次演出，讓城主度過開心愉快的生日；
- 二．期望藉此向族人發表自己對族群發展的見解；
- 三．借此機會向身邊的親朋好友表示愛意。

大家就著演出目標有不同見解，經過數次討論後，大家都同意以「古城成長血淚史」為演出主題，藉著訴說古城的歷史及發展，向城主致敬。

然而，在決定了主題後，他們發現了另一個難題——沒有現成劇本可供採用！雖然大家都熱心地提供不同的文本，但是當中難以完成配合主題；另外，演員人數亦是他們必須關心的。當大家都茫無頭緒，感到十分無助及徬徨之際，其中一位成員建議，嘗試大家一起創作一個劇本，以既定主題加上個人故事作為主要創作方向。其他成員雖然有點猶豫，但大家都願意在戰兢的心情下接受這個挑戰。接著，大家便立即圍成一圈坐下，各自分享對部族歷史的認識，從個人認知及經歷出發，分享他們的經驗、感受、情懷及想法。最初，大家都因為資料太多而難以抉擇，但經過一輪篩選、分析及整理後，大家對演出方向亦達成共識，更開始針對主題向訪問不同的居民，在經歷多番的互相分享、資料搜集、分析整理、即興創作、文本編寫及訓練綵排後，他們的作品終於產生了。

演出的日子漸近，有一天，其中一位「Deviser」在市集聽到其他族人的討論：

- A：你們的排練進展如何？
- B：我們的表演以「經典」舞蹈作為演出。
- C：我們將會演繹「殿堂」級的歌唱技巧。
- D：當然是表演「大師級」的傳統雜耍吧。
- A：有「經典」、「殿堂」及「大師級」，城主必定十分高興了。
- B：同意，他最欣賞古典及傳統的演出，幸好我們當中沒有「實驗性」的演出。
- C：不要多說了，我們快趕回去排練吧！（眾村民離去）

- D1 回到排練室後向其他成員訴說所聽所聞。
- D1：怎麼辦呢？
- D2：大家有甚麼見解呢？
- D3：我們的演出好像不合標準呢。
- D4：你的意思是，我們的演出是「實驗性」？但是我們真的有用心預備……
- D5：至少我們是認真搜集資料，亦採訪了不同的居民。
- D6：而在排練過程中，亦加深了我對古城的認識。
- D7：更重要的是我們建立了的團體關係！
- D8：我很想演出這個劇……
- D1：大家來商討對策吧。

經過認真商討後，「Deviser」決定繼續排練，無論城主及居民是否欣賞，他們都堅持演出。演出當日，大家都感到十分緊張，眼看其他居民以演出不同的經典項目，他們更加忐忑不安。但當他們踏上舞台時，先作出深深呼吸，決定盡力而為，以嶄新演出手法向觀眾展示他們的作品。最後，演出相當順利，所有觀眾均十分喜歡他們的演出，而城主亦立即分享他的看法：「這是一套十分有影響力的戲劇，能夠完全道出我們古城的歷史，從你們自然投放的情感至真實故事的分享，使我十分感動，並且帶領我進入了一段奇異的旅程，謝謝你們。」之後，城主及居民把這種包含集體創作元素的戲劇形式發揚光大，流傳後世。

以上是我們對「編作劇場」(Devised Theatre) 的一點想像，它的特點是表演者本身就是編劇，透過連串集體創作活動探索主題，然後整理成演出的內容。著重表演者主動參與創作過程，因應他們的特性及生活經驗創作戲劇，以表達自己所關注的事物。

由香港藝術學院與澳洲格理菲斯大學合辦，香港首個正規戲劇教育碩士課程的第四屆學員，將於他們的課程製作中，以「編作劇場」(Devising Theatre)，把他們的經歷、感覺及想法，呈現於觀眾眼前。今年的演出，共有三個作品，分別由導師暨導演：林燕、廖佩芳與鄧惠儀領航，從發掘題材開始，與學員們一起計劃、創作與實踐。其中一個作品，更會採用「環境劇場」(Site-specific Theatre) 的形式，因應某特定演出場地而創作，帶領觀眾游走劇場內外觀賞作品。是次製作的創作人及表演者均為修讀戲劇教育碩士課程的學員，當中包括教師、社工、戲劇工作者和其他戲劇愛好者。是次演出為該課程的其中一環，目的是讓學員親身體會由零開始的戲劇創作經驗，並從中瞭解編作劇場的的特性。

「戲劇教育碩士課程——演出製作」

節目詳情見第 40 頁

合辦：

香港藝術學院
HONG KONG ART SCHOOL
A member of Hong Kong Arts Centre

Griffith
UNIVERSITY