

非常劇場 非常觀眾

導師：澳門資深劇場工作者莫兆忠

上課日期：2019 年 4 月 17 日

筆記撰寫人員：劉中志

生於東西文化互融的澳門，相信每位朋友或多或少都去過劇院欣賞藝術表演。但你可否知道戲劇背後隱藏的原理呢？藝術不僅能陶冶性情，更能讓人深思生活哲學，為我們帶來另一種認知“現實”的方式。這堂課我們一起來認識劇場，細心品味劇場文化這門綜合藝術。

劇場，又以戲劇為名。它是一個匯集語言、舞蹈、音樂、視覺和建築等元素的綜合藝術呈現的載體。每當說到戲劇，大家可能聯想到富麗堂皇的大劇場，其實不然，戲劇並不受限於場地。英國著名戲劇及電影導演彼德·布魯克 (Peter Brook) 曾言：“我可以選定任何一個空的空間，然後稱它為空曠的舞台。如果有一個人在他人的注視下經過個空的空間，就足以構成一個劇場行為。”

"I can take any empty space and call it a bare stage. A man walks across this empty space whilst someone else is watching him, and this is all that is needed for an act of theatre to be engaged." - Peter Brook

¹ 圖片來源：

<https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/Peter-Brook-ready-to-unveil-new-Mahabharata/articleshow/48942983.cms>

戲劇是一門歷史悠久的藝術，西方戲劇源於希臘等古代文明國家，形式來自祭祀、模仿、娛樂、教育、遊戲等群眾活動。在中國，《呂氏春秋-古樂》篇中就道出古人通過模仿大自然的聲音、敲打陶鼓和石磬來祭祀先帝。

而對於“戲劇”的定義和理解，中西方各有表述。巴西著名戲劇作家奧古斯都-波瓦(Augusto Boal)則指出“劇場”原意指的是人們自由自在地在空曠的戶外高歌歡唱；劇場表演是為大眾所需而自創造出來的活動，因此，又叫酒神歌舞祭，它是人人都可以自由參與的慶典。

奧古斯都-波瓦 (Augusto Boal)

《東海黃公》被認為是中國戲曲的雛形。故事講述東漢時一位名為黃公的方術之士去制伏白虎，但老年時因法術失靈，被活生生咬死的故事。故事在民間廣泛傳播，後來民眾把其改編成戲劇，並結合人虎打鬥動作、故事情節，甚至加入人物造型設計等。這一演出在民間大受歡迎，後來故事更被漢朝皇帝采入宮庭，成了角抵戲的代表作。由此可見，無論在西方抑或是東方，戲劇早已充斥在生活之中，與生活的關係環環相扣。

德國著名劇場藝術學家漢斯-蒂斯-雷曼在《後戲劇劇場》就表示：“後戲劇劇場早已不再以排演虛構戲劇性的世界作為自己的中心任務。它也把異質空間、日常空間、一種處於帶框的劇場和‘未加框’的日常現實之間的廣闊範疇囊括進來。在某些場景中，這些範疇中的部份經歷被突出、強調出來，被陌生化，被置換。”

由於媒介技術的演化，傳統戲劇面臨著不少挑戰，但亦是轉機。一般來說，我們可以從“表演者、空間、觀眾”三方面來看。

²圖片來源：<https://www.culturematters.org.uk/index.php/arts/theatre/item/2455-the-theatre-of-the-oppressed>

1. 表演者

對於表演者來說，語言的應用、敘述的方式就顯得十分重要。劇場演出中，語言的藝術是豐富多彩的，不論是看得到的每個身體語言、念白、舞台移位及構圖，或是表達情緒的內心活動語言等，都是不可或缺的。敘事結構方面，一般分為序幕、開端、發展、高潮、結尾；也有學者以文學體裁的方式去區分，可分為純戲劇式、散文式、詩式、電影式、劇中劇式等。

2. 空間及觀眾

如彼德·布魯克所說，在有觀演關係成立的前提下，空間也就成立。若按種類劃分，可分為四類：有約定俗成的藝術演出場所（劇院、黑盒劇場等）、演區（用佈景、燈光、表演等指示）、劇作者在文本中描寫的空間和非常規的演出表演場地（超市、社區等）。較為新穎的特定場域演出就是利用戲劇主題的特定性，它可以在舞台上，也可以在工場和巴士，如此透過無界限的空間帶領觀眾在觀看過程穿插不同場景，營造獨一無二的觀演感受。

戲劇藝術的發展源遠流長，在科技的變遷下，藝術家們不斷創新、尋找創新的語言與觀眾對話的同時，也反映不同時代的面貌。而隨著戲劇形式的多元化，戲劇藝術早已超越舞台的框架，真正把戲劇這門綜合藝術融於生活，使觀眾已成為表演的一部分，身體力行去探索及反思編劇希望通過戲劇表達的信息，而作為觀眾的我們可以帶著這份啟發，在生活中不斷學習和培養自己的藝術修養，然後你就會發現，藝術無處不在。