

《月下之人》 反思實踐報告

作者：陳膺國

一、計劃緣起

在香港不斷經歷不同變化後，我一直在思考怎樣把不同地方的香港人，透過「一人一故事劇場」(下稱「一劇場」)連繫起來。它是即興劇場的一種，在這個劇場中，觀眾或參加者會分享他們的生命故事，演員會即席演出，將故事呈現給分享者。從歷時長久的疫情狀況開始後，世界各地一人一故事劇場(Playback Theatre)的群體，下稱『一劇場』也投入了不同線上平台，以維持『一劇場』的運作模式。於是一些以視頻通訊(下稱「Zoom」)作平台的演出形式應運而生。從香港受到疫情影響後，我也一直於網上進行不同形式的戲劇活動，其中一樣便是「一劇場」。線上形式的一劇場，不僅可以打開地域及時間的阻隔，還可以讓以往只能實體交流的人，變成實時在線上一起進行戲劇演出及創作。

在思考參與這次計劃申請時，碰巧越來越多香港人離開並前往外地生活，不論家人、朋友，甚或工作夥伴，從以往朝夕相對，變成分隔異地，無奈地只能揮手告別。在這個情況之下，我想起月亮這個象徵，在月亮底下，我們還是在一起，月亮的光輝在黑夜中特別明亮，縱然在黑夜，我們還能看見彼此，訴說我們的生命故事。所以我選擇了「一劇場」這個形式，縱然我們觸摸不到彼此，但是我們可以透過聆聽及演繹，走進彼此的生活及不同故事。

為了實現這個計劃及配合反思實踐，我總結出四個探索重點。第一，線上／線下的形式要怎樣融合；第二，一劇場的四個重要崗位——領航員、演員、樂師及觀眾，分別於線上及線下參與，會帶來什麼火花；第三，各地演員不再局限於僅以Zoom或實體，開發Zoom結合實體的可能性，運用不同軟件協助。第四，創作獨有的線上／線下一劇場模式。

二、計劃反思實踐方向

1. 探索如何在線上演出發展一劇場的新可能性？
2. 在線上演出一劇場時讓觀眾打破空間阻隔，維持情感流動的要素是甚麼？
3. 線上線下同台演出時，怎樣維持演員的即興和互動默契？
4. 觀眾如何經驗開放互動氛圍，體現一劇場的精神？

三、計劃內容

我把項目分成三個階段：第一，參考陳志勇《抵岸》繪本一書作為藍本，設計一個過程戲劇，讓參加者透過戲劇情境，嘗試探討進入新地方生活的反思，對於已離開／將會離開／思考是否離開／留下的人，會否有不同的發現。第二，邀請不同地方香港人演員（移居海外及在地港人），透過同時於線上及線下的排練，為演出一劇場預備。第三，公開演出，把這個計劃連繫兩地港人的理念，擴展至計劃外的觀眾，藉此讓大家透過一人一故事劇場連繫起來，互相支持。

本次計劃的參與人員招募，主要是透過個別邀請及朋友介紹。參加者有部分是已完成「一劇場」基礎訓練的初學者，也有學習「一劇場」1至5年的朋友，也有學習「一劇場」5至10年的朋友。當中有3位朋友能同時擔任樂師及演員的崗位。而我自己則已學習「一劇場」超過10年。影像及聲音構思的4位朋友，分別有各自的專長，熟悉電腦軟件、拍攝、錄像製作、鏡頭運用、聲音及舞臺設計等等。

線上線下演出配置：

最終，本計劃參與演員及樂師數目共有香港5名和海外5名；其他香港在地工作人員5名。

團隊成員名單如下：

領航員	陳膺國
線上演員／樂師	張思勤、岑明珠、呂健邦、曹淑玲、劉凱欣
線下演員／樂師	王子健、余玉華、周煦卓、賴翊筠、梁天寧
影像及聲音構思	梁時佳、陳錦恩、符珮嘉、練柏成、張正和

計劃時間表

	運用方法	過程	結果	啟發
1	過程戲劇	<ul style="list-style-type: none"> 透過過程戲劇： 幫助大家互相認識，進入這個移民／移居主題 幫助大家分享相關經驗 建立線上／線下同時演出的默契 	<ul style="list-style-type: none"> 打開了大家對主題的想像 發現一些在這個主題下的個人情感 過程戲劇及真實故事分享，把分隔各地的大家連繫起來 	<ul style="list-style-type: none"> 過程戲劇可否作為訓練一劇場的熱身或預備練習？ 高清戲劇對引發主題分享的新可能性
2	一起學習新的演出形式	<ul style="list-style-type: none"> 邀請以色列一劇場導師教授新形式 選擇了兩個有唱歌元素的形式 學習Bonfire及Heropath 	<ul style="list-style-type: none"> 經驗不同突破點 Bonfire這個形式本身是線下演出形式，老師提議我們把它微調成為線上／線下一起演出的形式 Heropath本身是一 	<ul style="list-style-type: none"> 唱歌本身不是最難 最難的是我們把唱歌定位困難的方法 把唱歌元素設定為首要一劇場教學，是否可行？

			<p>個線上演出形式，我們把它微調成為線上／線下一起演出的形式</p> <ul style="list-style-type: none"> • 因為這兩個形式，讓部分演員跨越了唱歌的恐懼 • 部分演員找回在一劇場唱歌的快樂 • 創作的歌曲／歌聲讓我們打進彼此的心裡 	
3	線上線下排練	<ul style="list-style-type: none"> • 最初開始時碰到不同困難，只是處理技術問題也花費了大量時間。以為運用Zoom便可以解決線上線下演出，後來發現當線上線下同時有觀眾，視點會比較沒能照顧線上觀眾（畫面不美觀，沉悶，聲音聽不清楚）。演員之間也很難配合 	<ul style="list-style-type: none"> • 經過多次嘗試，有團員提出試用Restream平台，因為畫面可以由後台技術人員操控，直播時更能夠照顧觀眾視點。另外發覺聲音問題影響（不清楚），最後發覺需要多邀請後台技術人手及器材。最後，由於演出美感的考慮，我們多了影像及聲音構思的考量。 	<ul style="list-style-type: none"> • 後台技術員，影像及聲音構思的朋友，其實也是演出的第六人。
4	試驗演出	<ul style="list-style-type: none"> • 發覺同時兼顧兩邊演出，時間及流程會拖慢。尤其線上觀眾反影，觀看演出時，收音不清楚，畫面不夠清晰，會有長及失去焦點的感覺。 	<ul style="list-style-type: none"> • 觀眾喜歡自我介紹的唱歌部分。但線下觀眾比較線上觀眾更有感受及連結。曾有網絡斷線及觀眾不能與Zoom參與。最後變成需要同時運用Restream及Zoom平台。 	<ul style="list-style-type: none"> • 是否需要分開線上／線下觀眾的參與？ • 同時參與還有什麼更加好的配套

5	正式演出	<ul style="list-style-type: none"> • 開場以唱歌作自我介紹 • 中間不斷跳出跳入，盡量平衡線上線下觀眾的需要 • 將分享觀眾顯示在投射螢幕 • 嘗試在所選擇的演出形式嘗試配合線上線下演員去演繹 	<ul style="list-style-type: none"> • 觀眾表示喜愛唱歌元素及形式 • 喜愛這種線上線下互動 • 對一劇場的新嘗試有新鮮感 • 不同演出形式有不同的美感 	<ul style="list-style-type: none"> • 需要增加線上線下演員的互動元素 • 如果加入自由演繹的形式，可以怎樣配置 • 領航員需要更多幫助 • 多於1個領航員 • 線上線下各1位領航員
---	------	--	---	---

過程中，我嘗試運用以下資料作記錄：第一，過程戲劇後的演員的個人反思；第二，計劃中段時為演員作訪談及錄音；第三，演出完結後的演員、觀察員及觀眾問卷調查；第四，演出完結後的檢討會議。

四、反思分析

➤ 方向一：探索如何在線上演出發展一劇場的新可能性？

新可能性的出現，由學習新演出形式開始。最初選擇學習這兩個新演出形式——Bonfire 及 Hero-Path的原因是在與以色列及俄羅斯導師夫婦 (Marat and Nina)的第一次會議後決定的，當中有兩個原因為，第一，我希望學習兩個較有潛能應用於線上線下探索的形式；第二，希望為一劇場注入一些新元素。最後兩位導師就建議了Bonfire（原本是線下形式）及Hero-Path（原本是線上形式）的兩個演出形式。

另外一個在計劃中的新嘗試是安排於正式練習「一劇場」前，進行過程戲劇活動。過程戲劇的目的是期望新團員可以在進入一劇場排練前增加互相認識的機會，透過故事情境，醞釀進入這次關於移民的主題。在過程戲劇活動後，便開始了正式的一劇場訓練，由於我們已對於一劇場有一定認識，所以我安排在計劃新階段，學習兩個由以色列及俄羅斯老師夫婦Marat及Nina創作並教導我們的新演出形式Bonfire 及 Hero-Path，由兩個新形式的共通點是唱歌元素。Bonfire形式，在聆聽觀眾故事分享後，其中一位演員會先即興地為故事找出一句說話作為故事核心，然後以唱歌形式唱出來，接著其他演員會加入以歌隊（Chorus）形式加入一起重複唱出該核心說話，這個歌隊形式會在演出過程重複出現，中間還有四個角色獨白的加入，根據角色與分享者的關係（由遠至近）逐一呈現。Hero-Parth的形式，是在聆聽觀眾分享後，其中一位演員會飾演分享者，其他演員會飾演在故事情境中給予壓力的角色，從而令主角說出不想做的事情，然後主角會透過唱歌形式，唱出從我不想到我想怎樣的過程轉變。透過這兩個形式，我們打開了在一劇場演出中唱歌的可能性，這種唱出故事核心的方法，彷彿火速把我

們連結起來。這種唱歌的形式，正好回應反思實踐中「探索如何在線上演出發展一劇場的新可能性」。

我反思這兩個形式可以有以下的新可能性：第一，唱歌的元素是一種打開及連結大家的方法，這是在我意料之外，當然我自己及組員也喜愛唱歌，但是在一劇場裏唱歌的震撼是超越我們的預計，那種簡單直白，進入心坎裏，是不能完全用言語形容的心靈交流；第二，唱歌會回應分享者的故事，其實是容易的切入點，不論是作為聆聽故事中心的練習，或是鼓勵大家勇於嘗試，也有很大幫助。這個因素，也正正鼓勵大家即興交流，這個形式本身也充滿著即興的團隊合作。

演員在學習新形式時的發現

因為以往在一劇場中，唱歌元素不是一個必定會出現的形式，而碰巧這次的演員當中，也有不少對唱歌也感到困難及以往有很挫敗的經驗。所以唱歌這個元素本身，已經在回應這個反思實踐問題。這個新嘗試能夠成功，主要有兩個重點，一是Marat老師的教學方法，他強調每個人也可以唱歌，「每個人的聲音也是獨特和漂亮」，他在我們開始學習這個形式時會邀請大家分享自己對於唱歌的感受是那一類：覺得自己唱歌很差，只會在洗澡時唱歌，能夠在舞台或人前唱歌，他特別邀請覺得自己唱歌很差的朋友與這個內心感受連結，與這個感受「Say Hi」，並說出我知道了，我感受到你（這個感受），之後協助大家慢慢唱出這種感受。接著便是根據大家唱出不想唱歌的原因，到如果可以的話，唱出我想怎樣。雖然只是練習，但這個練習本身，已是在協助演員，同時是學員及分享故事者的身份，經歷了一個Hero-Path的過程，從做不到做到。演員的回應有幾方面：1、對於唱歌有挫敗經驗的，發覺原來唱歌並不困難，只是以往沒有找到方法；2、能夠唱出自己的心情，彷彿跳出了唱歌是表演的框框，反而更能與自己內在的聲音連結；3、讓大家找回即興唱歌的樂趣。這也回應了讓大家經驗，每個人也可以在一劇場裏自由地唱歌的可能性。在互相練習及正式演出時唱出別人心聲，更能與故事分享者的內心連結。這種一起學習新東西，一起衝破框框，一起被歌聲感染，正正回應了反思實踐中發展新可能性的部分。

演員探索自我的過程其實非常重要，因為探索不只是方向或者方法本身，演員是影響探索結果的一個最重要載體。當看見演員的投入及不同發現，例如喜愛唱歌，打破唱歌的困難，因為唱歌而發現更接近故事核心等。也同時影響著我的探索，一方面被大家鼓勵，另一方面是，在一劇場的新探索必須是與人連結及引起共鳴，不能只是單純探索方法及形式。

新形式學習帶來了新可能性

這次的計劃一方面想照顧不同地區的一劇場演員，同一時間，也希望平衡比較喜歡實體演出（線下）的一劇場演員，能在自我感到舒服的情況下經驗線上演出的有趣地方。所以Bonfire這個演出形式的出現，就是一種新可能性。唱歌獨立來說不是一個新的表演形式，不過在一劇場裏，唱歌其實是把共鳴感放大，演員是第一個共鳴感放大器，聽故事，化作歌詞，然後唱出，觀眾則成為接收，然後轉化的共鳴感放大器。線下的演員可以以歌聲唱出分享者的心聲，線上演員則變成角色去說出角色感受，這種獨有

的兩個不同空間的溝通，已經體現了打破空間的阻隔然後重新連結。這種連結的體驗，是一個新的一劇場過程。

另外，Bonfire的演出形式，也令演員從一開始，便經驗了怎樣維持演員的即興和互動默契，因為這個演出形式，要求演員聆聽歌聲，然後要像歌隊般配合，每次可以由不同演員創作形體動作，但之後其他演員需要一起跟從。在練習這個形式時，我們會邀請每一位演員也嘗試唱出故事核心，這個練習過程，一方面讓演員互相聆聽大家的歌聲，也同時互相學習怎樣聆聽故事分享並找到故事核心的句子。這種以一句說話代表故事核心藉著歌聲把大家連結起來，歌聲從一人體內發出，然後進入其他人的耳朵，經過身體在重新唱出，同一時間在身體產生共鳴，也在演出地方產生更大的共鳴，這種共鳴，在演出時更直達群眾的心裡。這種不斷變換帶領及跟從的角色轉換，讓大家的即興和互動默契瞬間提高了很多。

舊形式的調節帶來新形式的雙線可能

以往在一劇場常用的一對對（Pairs）演出形式（是一種演繹觀眾內心兩種掙扎感受的形式），是實體的兩位演員互動，前後演員分別透過語言及肢體動作，嘗試呈現同時出於一個身體的兩種掙扎感受，當變成線上及線下的前後互動，由於從觸感轉為聆聽及觀察，演員需要找尋有別於實體演出的新默契。當實體及線上演員在練習過程中作為演員及觀眾，也有不同發現，作為演員時，會發覺自己需要撇除以往的舊經驗，透過觀看視像及聆聽聲音找到新的連結，作為觀眾時，其實更加深刻感受到同是香港人，被分開兩地的掙扎體現。作為實體觀眾，觀看實體演員與畫面互動，不論空間或畫面構圖也找到多角度的連結，這正正是單純線上線下演出，不同經驗的角度。這種全然的新信任過程，相信拍檔的選擇，然後即興配合。這個過程，正正回應了線上線下同台演出時，怎樣維持演員的即興和互動默契。

新可能性也源於相信觀眾

一劇場精神首要是相信觀眾，相信觀眾能自我選擇，自決怎樣看演出、怎樣分享故事。有時候如果我們不提供新的選擇，可能不會有新觀眾。但同樣，當我們提出新選擇，也有機會流失舊觀眾。如果沒有經過實驗，是不會找到兩者連結的橋樑。因為已認識一劇場的朋友，會認為線下一劇場是最好的，好是因為喜歡那種面對面的情感流動，另外也因著疫情更加珍惜及懷念實體演出的種種參與。但同一時間，新觀眾因著沒有這種舊的概念，能夠單純地動作一場演出去欣賞，很多觀眾表示喜愛這種形式，喜愛那種畫面的配置。有時候，如果沒有接觸新觀眾，沒有嘗試從用家，海外演員及觀眾角度去思考，就不會有新的發現。

- 方向二：在線上演出一劇場時讓觀眾打破空間阻隔，維持情感流動的要素是甚麼？

當故事與形式結合情感流動便開始

一般看戲劇演出，是有一個預先設計好的流程，但一劇場並沒有這種設計。在演出過程中，故事分享反映香港社會普遍有一種「只能離開」的選擇時，我們在演出中聆聽了一個媽媽選擇帶小孩回港尋根的故事。「拾起家的碎片」是我們運用Bonfire這個形式去演繹時，演員創作的歌詞。這個故事不論是演員及觀眾，也是最多人提及的一個非常深刻的故事分享。當大家無預警地覺得說再見是有一點理所當然，沒有辦法，我們在演出中聆聽了一個小學老師不斷寫道別卡片，然後被學生提問為何要說再見，我不想與好朋友分別。飾演小學老師的演員說出老師的不想原因，然後再唱出老師最想怎樣，彷彿說不出的想法被說出來。演出過後，演員在回想這個故事的演繹時，也覺得自己在歌聲中與故事分享者連結起來。兩地的觀眾，不能面對面碰到，但是故事打開了阻隔，聆聽故事，打開了觀眾前面的螢幕／電腦。網絡連線，演繹故事，打開了演員的心。這種看不見的連繫，就是維持情感流動的要素。演員透過歌聲，嘗試拋出連結的一端，先在演員間連繫起來，然後再透過集體的歌聲，連結至觀眾。當故事核心的歌聲在空氣中飄蕩迴旋，看見與看不見的觀眾也被歌聲及說話連結。彷彿這種看不見，反而衍生另一種新的看見。縱然領航員看不見觀眾的表情及狀態，但原來在這種狀況下，更讓我學習相信一劇場的精神，故事本身的連結力量。

歌聲能夠產生及放大情感連結

在這種雙線演出當中，線上及線下的觀眾根本不能隨時看見對方，其實也隱隱地告訴觀眾縱然阻隔存在，但透過一劇場演出，心聲還是可以連繫上。一劇場有很多不同的儀式，怎樣開始和如何完結演出，怎樣用不同形式去演繹。這次我們作了一個新嘗試，在自我介紹部分用唱歌作回應，一方面我們相信歌曲能帶來共鳴，令我也感到，讓人自在地聆聽歌聲，也能穿透人心，帶來看不見的聯繫。很多觀眾在回應表也表示，一開始的歌曲回應自我介紹，除了是演出形式的新鮮感外，歌曲選擇也是入心及配合主題，聽歌曲時已偷偷哭泣。線上線下的互相配合，本身已示範及體現線上線下一劇場的可能性及作用。

情感的連繫在一劇場是非常重要的，如果因著觀眾分享故事，然後演出回饋，所帶出的情感連繫能夠發生，便能打破空間的阻隔。我以往的經驗是在線下或者線上分別演出時也有類似經驗。但當這次實驗後，聽到觀眾回饋不論在家觀看及聆聽，或者是在演出現場觀看，也被聆聽及演繹的故事感動，我才能夠相信這種連結真的發生，情感流動於我們看不見的地方。

領航員就像空氣調節，當感受到不同溫度，就要作出適當調整

關於領航員，在這個崗位上，我自己也有很多不同經驗。連繫觀眾及表演團隊，本身就是領航員（Conductor）的職責，不過這次讓我反思更多的是，觀眾的需要，包括怎樣參與演出及分享故事的需要。有時候，我們會被困在一些儀式的設定，然後假設觀

眾不能參與，或者參與必定未如理想。但試想想，如果觀眾的狀態是在一個不友善及不方便的情況。我覺得用盡辦法讓觀眾能夠參與，才是領航員的職責。這也是這次計劃源起的一個重要原因。例如有兩個情景，其中一位演員，在排練時經常因為同住業主的一些無理要求，影響她的參與，不論實際上（多次搬屋），心理上，影響排練的投入程度，作為領航員，如何即時的安慰，如何變更練習方法，也是一種新的適應。另一情況，普遍人會認為，必須要見到樣子，才算參與在一劇場中，我們是否容許觀眾只用聲音參與（不開鏡頭），或者只用文字回應。當我會讀出聊天框的分享內容時，一方面是一種互動，但另一方面也是嘗試透過領航員將大家從不同角度連結。這種連結，其實也彷彿讓觀眾透過不同感官去連繫起來：看畫面，聽聲音，想像的味道（聽分享時），歌聲／歌詞的感染力。在「觀眾如何經驗開放互動範圍，體現一劇場的精神」方面，作為領航員，在演出的其中一個部分，我邀請觀眾為現在的香港評分（根據自己的感覺），這種自由地說出感受，同一時間在聊天室打分數，彷彿馬上找到共鳴或不同的地方，只是一個簡單的過程，不想分享的，也靜靜地聆聽或思考。

作為領航員需要真實的呈現狀況，線上線下的阻隔，同時幫助連結（不論是否成功）也是一個建立分享氛圍的契機，當大家投入這種真實及真誠的分享氛圍當中，是打破阻隔的第一步，因為觀眾也需要有獨特的發現，這種發現會幫助群眾連結。所以這次是因著主題：月下之人，第一個真實的連結，第二線上線下的真實連結，第三故事與演出的真實連結，第四看不見的真实情感流動而帶來的連結。

搭通情感流動的管子

情感能夠流通，就要嘗試搭起一道橋，試試看兩邊的朋友是否可通過及碰面。觀眾感到與其他觀眾連結的時候是，看到認識的朋友，看到其他線上觀眾留言，看到表情的時候。這種看到是非常重要的連繫證明。但同樣，也有觀眾有另一種連繫，「我靜靜的在聆聽自我介紹的分享及唱歌，我靜靜地哭了一場」，也有觀眾表示，只要聽到故事分享（不論是否看到），便能產生共鳴。

➤ 方向三：線上線下同台演出時，怎樣維持演員的即興和互動默契

這次的計劃，嘗試與一些移居海外的一劇場（香港朋友）連繫起來，雖然大家的共同語言是一劇場，但互相未必認識，而且為著這次的主題，希望能找到更能連結大家的方法。於是我設計了一個特別給這次計劃設計了一個以著名繪本《抵岸》的過程戲劇，過程戲劇是一個參與式的戲劇教育方法，參與者會在預設並共同建構的情景和故事世界，嘗試就著特定主題作探討，參與者會進入故事不同角色，作反思及多角度思考。這次的過程戲劇，參加者嘗試透過故事主角面對著突然而來的事情，必須離開自己的家鄉到異地生活，正好對應現在的移民狀況。過程中演員嘗試代入故事中的家庭，變成爸媽及女兒，體驗這個離別前的種種心情，爸爸要先行離開的種種考慮。演員在參

與活動後的回應，分享了幾點反思：第一，自己先離開香港，其實忽略了家人感受；第二，一家人可能在離開前都未有機會好好溝通；第三，反思了移民背後的不同原因（不是單一）。先從與主題連結開始，建立大家的默契，了解各自的想法。

從自我連結到與大家連結

作為策劃人，由於計劃本身牽涉線上及線下的元素，當然有多方面需要兼顧，但這個工作崗位本身已在製造連結，而這次的計劃讓我邀請了不同地域與界別的朋友一起幫手，這種連結已非常符合一劇場的理念，拓展社區連結。這個必需要符合線上及線下元素同時出現的條件，已令我必須思考探索如何在線上演出發展一劇場的新可能性，我自己最初的想像是從以往的形式中作出改變，另外便是發展完全新的東西。作為策劃人，也經驗了如何配合每一個演員的參與，這便回應了「在線上演出一劇場時讓觀眾打破空間阻隔，維持情感流動的要素是甚麼？」參與的演員同時也是演員及觀眾，從最初只是由Zoom進行到後期變成運用Restream平台，中間經歷了無數次的不成功及不完善，計劃初期也曾因為網絡不穩定及平台未能做到我們想做的東西而氣餒。不過最後大家不約而同地發現，這種一起經歷困難及阻隔，正正協助我們因著理解彼此的不同而繼續嘗試，直至最後能順利進行，這是硬件上如何幫助我們心理上的情感流動（當演員作為觀眾時）。記得一個情景，其中兩位演員，分別因為海外居住情況的影響，發生不同問題，一是與鄰居的間隔非常近，每次排練時間如果太大聲，便會被鄰居投訴，然後網絡也非常不穩定，時常影響排練。因著線上線下的元素，我必須照顧時區的問題，也讓我可以清晰地邀請演員分享過程中的不同經驗。當我們更加明白對方的思考模式，行動的原因，默契才能建立。

如何安撫不同演員的需要，也要思考怎樣處理排練不到的技術支援。這樣的過程，幫助我們更加理解一劇場的精神，每一個人的故事也是值得被聆聽和分享。如果每一個人的故事也是重要及值得被聆聽，這個計劃對於我來說就是重要的故事。計劃得以順利開展及完成，就是我要與大家分享的故事。於是我與大家連繫上，默契是透過這些排練及分享故事的點滴建立起來。

一劇場這個演出形式，領航員本身就是要與演出團隊連結，因為每個訪問，選擇用什麼形式，也由領航員展開。但同一時間，當演員也進入這個情感流動當中，即興的能量和演員默契的連結會得以放大，因為中間有一種互相信任，我們會對任何狀況，任何建議/給予，任何故事「say yes」。這種無極限的相信，就是維持演員即興和互動默契的最大來源。當然這種相信，是從互相了解，一直的訓練，以及透過互相演繹及聆聽故事而來。另外這次的演出形式本身，也為演員帶來新的能量，因為是一起學習的新形式，這種一起建立的藝術性，藝術感，是無可取代，自然地存在於演員當中。

演員的即興力量，相信自己直覺及他人的故事

故事本身會帶出即興的力量，一個意外的回流故事，打破了好像一面倒的情感，同樣老師分享小學生的回應，「我不想說再見」馬上牽動眾人心底裏未說出口的情緒。這種突破，同樣變成養份及素材，幫助演員透過演繹去服侍分享者。所以故事本身已經能協助演員產生互動默契，故事的觸動，幫助演員打破想像，除了演出技巧本身，故事其實是非常重要的核心。那種想演繹故事核心的能量，另演員更加相信自己及團隊的即興創意。對於演員來說是非常重要的，也影響著往後演出的專注度。

➤ 方向四：觀眾如何經驗開放互動氛圍，體現一劇場的精神？

什麼是一劇場精神，總括來說就是「每一個人的故事也是重要的，值得被聆聽及分享」，就是有整個一劇場演出去闡述及延伸。人與人的連結及體驗，才能真正領悟這種精神。

由實體到Zoom，再由Zoom加上實體（即線上及線下），變成Zoom、Restream加實體（雙平台及雙線並行），已經打破了一劇場固有的儀式。如果我們沒有挑戰困難，打破線上線下同台演出的迷思，便沒有連繫兩地觀眾的機會，所以認識本身已是一種互動開放，能夠在不方便的情況下一起參與和觀看一劇場演出，本身也在體現一劇場精神，每個人的故事也是重要的。讓不可能在一起的觀眾聚在一起，本身已在打開互動氛圍，體驗一劇場精神。

在技術上的思考，起源在於觀眾容易參與的平台及形式，無疑Zoom是近期最常用的平台，觀眾不會感到陌生，我們也做了不同嘗試。在經過一輪練習後，我們發現，不論收音或者畫面的美感，也不是我們最期望的，然後發覺從觀賞角度來說，作為線下觀眾比線上觀眾更加投入，線上觀眾覺得畫面呈現與以往分別不大。於是有演員提議我們試用Restream平台，的確這個平台有很多有趣的地方，不論後台操作及前台畫面配置，也令演出更有美感及彈性。不過同一時間我們發現兩個問題，第一是觀眾人數限制，並不合適於這次演出，第二，演員的即興配合，不像Zoom靈活。於是我們便增加了影像及聲音設計的崗位，就是把後台人員也變成前台演出的重要元素。然後我們還是要重新加入Zoom平台，因為最方便群眾參與，最後便成為現在這個混合Restream，Zoom及加入影像及聲音設計的演出模式。

實驗便帶來新的可能性，演出形式的變化融合，連繫了不同地區的演員及觀眾。所以因著這次的主題，令我們更能回應說故事的需要，以這種形式，讓我們更加走進一劇場的核心，不要因著外在困難或者固有框架限制，阻隔希望一起演出一劇場的心。

一劇場的演出互動，就是由分享故事開展。分享故事本身帶來第一層觸動，聆聽故事時讓這種觸動在群眾及整個演出空間流動，演繹時，故事及情感，經過演員精煉後重新演繹，帶來聆聽後的回應。這就是一劇場的連結過程，這個過程沒有受到線上線下的阻隔，只要這個過程能夠產生，便能與觀眾連繫起來。小學老師與學生說再見及回

流媽媽的故事，也是最多觀眾表示感動共鳴的其中兩個故事。而兩個演出形式，也深深打動了分享者，感到被尊重，心聲被說出及同理。互動氛圍不一定是情緒高漲，容易看見，看不見的觸動，也有另外一種隱隱的互動氛圍。

五、總結

持續進行新嘗試就是在體現一劇場精神

在探索如何在線上演出發展一劇場的新可能性中，我們發現從演員、觀眾、參與者的需要出發非常重要，這個角度有助我們打破固有框架的決心。在線上演出一劇場時讓觀眾打破空間阻隔，維持情感流動的要素方面，我們發現唱歌這個形式及主題的設計，能夠產生一個比以往更大的共鳴感放大器，以致我們的情感流動不減，反而增加了。此外，線上線下同台演出時，怎樣維持演員的即興和互動默契，我們發現故事本身的觸動，會帶領我們超越看不見的默契，然後一起跨過操作上的困難，是除了不斷排練以外，讓我們更加留心各人的需要，默契慢慢培養起來。至於觀眾如何經驗開放互動範圍，體現一劇場的精神，我們發現，問對的問題，工具的選擇，演出形式的選擇。不要輕視任何一邊的群眾，以認識一劇場及新朋友，也是一個重新體驗一劇場精神是什麼的過程。

實驗應該帶來新的實驗

這次的計劃，令我開闊了自己的眼光，最初只是希望服務不同地方的一劇場演員。當計劃完成後，我發現這個形式（線上線下一劇場）本身也可以是一個很好的訓練工具，讓作為一劇場演員的我們變得對於拍檔及觀眾更加敏銳。如果在特定的節日去演出，必定更加能夠連繫不同地區的香港人。也在猜想，如果演出團隊除了線上線下元素，再加上不同國家的朋友，又能夠產生什麼火花呢？

操作上永遠可以更加完善

關於演出形式的反思：建議需要2至3個領航員，線上及線下各一個，另外一位是技術上的領航員。演員配置我覺得維持線上線下各5位是好的配置。如果有足夠資源的話，線上線下也有樂師是最理想的。當然也必須要有足夠的後台技術人員，分別處理電腦、影像及聲音。希望將來可以探索的部分是，在自由演繹（一劇場的最後演出形式—沒有任何限制）的形式如何在這種平台中做到。如果這種形式擴展到不同語言及文化的人當中，效果會否有更加不同的發現。希望學習更多與音樂和唱歌有關的演出形式。

個人如何看一劇場的雙線新嘗試

這個計劃的開始，是一個學習連結內心想法的過程，有時候我們很害怕行動，因為行動必會連帶轉變，而且轉變必定會牽動他人。但同一時間，這種回應內心想法的行動也非常符合一劇場的精神，我就是在等待一個舉手分享的機會。這種舉手分享帶來自我突破，突破後不論成果怎樣，行動本身已經帶來療癒作用。不斷期待新可能性之出現，反問自己為何有這個想法，就是我這次反思實踐最大的學習。期待我下一次反思實踐的經驗，能與你成為同路人。

注釋：

1. 一人一故事劇場：一人一故事劇場是即興劇場的一種。在劇場中，觀眾／參加者會分享他們的生命故事，演員即席演出，將故事呈現。 *定義來自美國紐約一人一故事劇場中心
2. BONFIRE：是一種混合唱歌與形體動作的一劇場演出形式，重點以一句歌詞貫穿整個演繹。把故事演繹比喻為營火的美麗，慢慢燃燒及擴散。
3. HERO-PATH：是一個以唱歌元素為本，演繹分享者在困難／問題中，期望看見什麼的旅程演繹形式。主角即故事分享者，如何在即興歌唱中，展現衝破困難／問題的想像

附件:

1. 排練階段內容（受疫情影響，延期至5月正式開始）

	日期	內容
1	4/5 (三) 1900-2200	《抵岸》過程戲劇
2	8/5 (日) 1400-1700	破冰
3	11/5 (三) 1900-2200	海外導師Marat and Nina培訓 (線下版)
4-5	15/5 (日) 1400-1700	rehearsal綵排 海外導師Marat and Nina培訓 (線上版)
6	22/5 (日) 1400-1700	線上及線下測試
7	25/5 (三) 1900-2200	綵排
8	1/6 (三) 1900-2200	綵排
9	5/6 (日) 1400-1700	確定演出使用形式
10	8/6 (三) 1900-2200	試演
11	12/6 (日) 1400-1700	技術綵排
12	15/6 (三) 1900-2200	總綵排
13	19/6 (日) 1300-1800	公開演出

2. 問卷調查樣本

月下之人——一人一故事劇場演出(回覆) ☆ 📄 📁

檔案 編輯 查看 插入 格式 資料 工具 擴充功能 說明

100% NT\$ % .0 .00 123 預設 (Arial) 10 B I S A

時間戳記

C	D	E	F	G	H	I	J
你是否第一次看一人一故事	你選擇參與這次演出的原因	你是一	你是否喜歡這次演出? (在觀看演出時有遇到任何	你最深刻的部分是? (可	你最深刻的	的是哪一個故事	演出過程感到與
否	主題, 表演形式, 宣傳吸引	實體觀眾	7 沒有	聆聽故事, 分享故事, 觀看演出			線上觀眾, 線下觀
否	朋友推介	實體觀眾	7	聆聽故事, 分享故事	看更記得我		線上觀眾, 線下觀
否	朋友推介	實體觀眾	9 冇	聆聽故事	一個媽咪回家, 香港		線上觀眾, 線下觀
是	主題, 表演形式, 宣傳吸引	實體觀眾	8	0 聆聽故事, 觀看演出	Karen的故事, 由英國回		線上觀眾, 線下觀
否	朋友推介	實體觀眾	90 無	分享故事, 觀看演出	媽媽帶女兒回香港		線下觀眾
否	主題	實體觀眾	8 No	聆聽故事, 觀看演出	Karen's story		線上觀眾
是	朋友推介	實體觀眾	9 沒有	聆聽故事, 觀看演出	chung媽媽帶住小朋友返		線上觀眾
否	主題, 表演形式, 朋友推介	實體觀眾	10 沒有	聆聽故事, 分享故事, 觀看	我記得, 有位女仔說珍惜		線上觀眾, 線下觀
否	主題, 表演形式, 宣傳吸引	網上觀眾	8 現場觀眾較細聲	聆聽故事, 分享故事, 觀看	愛回家		線上觀眾, 線下觀
否	主題, 表演形式	網上觀眾	9	聆聽故事, 觀看演出	回香港的媽媽		線下觀眾
否	主題, 表演形式	網上觀眾	6 沒有	聆聽故事	Karen帶下一代由英國回		線上觀眾
否	表演形式, 觀摩	網上觀眾	10 我聽不太懂廣東話	觀看演出	3.7,好鍾意呈現方式		
否	朋友推介	實體觀眾	10 幾乎沒有	聆聽故事, 分享故事, 觀看	有人分享香港情況覺得一		線下觀眾
否	主題, 表演形式, 朋友推介	網上觀眾	8 收音不佳	觀看演出	回流香港, 能感受到那種		線上觀眾, 線下觀
是	主題, 表演形式, 朋友推介	網上觀眾	10 冇	聆聽故事, 分享故事, 觀看	自己的故事		線上觀眾, 線下觀
是	主題, 表演形式	網上觀眾	7 沒有	聆聽故事, 觀看演出	由英國回香港的媽媽。因		線上觀眾, 線下觀
是	主題	實體觀眾	8	聆聽故事			線上觀眾, 線下觀
否	表演形式	實體觀眾	7 有時樂師及演員同是onlin	聆聽故事, 分享故事	The first one, she is my fi		線下觀眾
是	主題, 表演形式	實體觀眾	7	聆聽故事, 觀看演出	小學老師Mr Eugene與學		線上觀眾, 線下觀

3. 演員問卷問題

1. 你選擇參與這次計劃的原因是?
2. 你是實體演員?還是網上演員?
3. 你是否喜歡這次計劃?(1-10分, 你會給多少分數)為什麼?
4. 排練過程是否困難?(1-10分, 你會給多少分數)為什麼?
5. 演出過程是否有困難?(1-10分, 你會給多少分數)為什麼?
6. 你是否喜歡這次演出?(1-10分, 你會給多少分數)為什麼?
7. 你最深刻的部分是: 聆聽故事, 分享故事, 演出?
8. 你最深刻的是哪一個故事?為何?
9. 在演出過程中, 是否感到與其他觀眾的情感連繫?線上/線下觀眾?還是兩者也有?
10. 如有, 是什麼時候?當時做了什麼?
11. 在演出過程中, 是否感到與演員的情感連繫?線上/線下演員?還是兩者也有?
12. 如有, 是什麼時候?當時做了什麼?
13. 在演出過程中, 是否感到與演員之間的默契?線上/線下演員?還是兩者也有?
14. 演出過程最難忘的時候是?當時做了什麼?
15. 演出中最困難的時候?(如有), 是怎樣解決的?
16. 演出中最感動的時候?

17. 你最喜歡的演出效果／片段是？
18. 這次一人一故事劇場演出讓你最大的發現／反思是什麼？
19. 這次一人一故事劇場演出與以往的一劇場演出最大的分別是？
20. 這次計劃讓你對自己最大的發現是？
21. 這次演出有否讓你加深對主題『移民』的認識？如有，是什麼？
22. 你想再次參與線上及線下同時演出的一劇場嗎？為什麼？
23. 你覺得這次計劃可以改善的地方？
24. 其他感想？