

2023 謝卉君海外藝遊成果報告書

《小丑發電機 2.0 升級計畫》

學校介紹：

Samovar 小丑學校是在 1990 年由 Franck Dinet 所創立，一開始只是每周的工作坊形式，但隨著多年來，有許多的演員及導演的加入學校的教育組織，讓整體課程越來越豐富，包含文本分析課、肢體動作課、唱歌課、小丑課.....等，最後發展成為專業小丑培訓課程，亦成為法國最完整的小丑學校，並於 2018 年獲得政府認可，接受專業培訓可以獲得藝術小丑的專業證照。而於 2022 年 9 月開始將其原本兩年制的課程，改分為五個階段的學習課程。

Samovar 小丑學校的教學是非常嚴謹的，並希望透過此課程打開藝術與人性的道路。因為其目標是培養藝術家，包含表演者、作家或是導演，而創作是根植於孤獨及和自己的相遇。因此，前三階段的課程將構成專業小丑培訓的基礎。

課程進行方式除了團體課程，以個人或是小組的方式練習，也包含個人面談、講座、與社區合作進行演出.....等。透過這些練習，講師們會評核每個學員所具備的能力以及如何面對自己的恐懼。而且每階段的課程都會安排“開放觀眾課程”，也就是講師會直接在觀眾面前講解，接著由學員直接在觀眾面前嚐試事先未安排好的即興練習。當小丑獨自一人時，是黯淡無光的，必須要透過觀眾的觀看，才能讓小丑發光。因此，開放觀眾課程是很重要的一個課程訓練。讓學員不僅是紙上談兵，或是在自己的世界裡表演，而是直接的面對與感受觀眾的回饋。

課程介紹：

Samovar 專業培訓課程
學制：三個階段各三個月 Cycle1— Cycle2— Cycle3—Cycle de création : écrire en solo, duo ou trio
報名資格： --年滿 18 歲 --具有舞台經驗，不論是戲劇、馬戲、舞蹈等學校之專業或業餘的經驗 --具有一個專業的目標計畫 --音樂或是肢體的訓練，就算是初學者
申請資料：(最晚徵選前三週繳交) ==報名表 ==個人經歷和動機信 ==專業人士推薦函(Cycle2&3) ==三分鐘小丑表演影片(Cycle3) ==數位照片 ==保險(旅遊險) ==50 歐元

徵選內容：

三分鐘才藝表演、一首歌、3 分鐘獨白、唱歌或樂器演奏、物件即興表演、
工作坊課程

計畫行程：

第二階段課程(CYCLE 2)：

課程時數：實體課程，共計三個月 286 小時

課程期程：2023 年 1 月 2 日 至 2023 年 3 月 27 日，周一至周五 9:00~17:30，

開放觀眾或講座類課程會是晚間上課

第三階段課程(CYCLE 3)：

課程時數：實體課程，共計三個月 286 小時

課程期程：2023 年 4 月 10 日 至 2023 年 7 月 10 日，周一至周五

五 9:00~17:30，開放觀眾或講座類課程會是晚間上課

實際課程執行紀錄與心得：

丑角：

之前就一直聽到關於小丑與丑角之間的關聯性，但因沒有接觸過丑角無從比較。因此，在此次的工作坊中，更明確的知道小丑跟丑角之間的差別。小丑是單一的，而丑角則是群體之一。扮演丑角需要很多的能量和專注力，因為常常是三個、七個或是十五的人同時在舞台上。丑角是兒時的狂想，是撒旦的化身，是動物、昆蟲、野獸、破碎的身軀...來自外界的生物，也有可能是神。這次的工作方式很具體的，用來啟發小丑、默劇、肢體喜劇、丑角、歌隊...是怪異的。丑角表演是一個奇幻的空間，是和寫實表演差非常遠的，丑角有一個很大自由的即興空間，沒有邏輯，沒有心理分析式的表演。相較於人類，丑角更接近是動物性的。他也同樣有面具表演的特性，小丑是世界上最小的面具，那丑角的面具就是他的整個身體。此外，在練習中有以時事為主題作丑角的表演發展，因為相較於小丑，丑角的議題性似乎更強烈。

經典劇目：

經典劇目是所有學員蒐集各自感興趣的經典小丑片段，並與老師討論最後會決定要模仿揣摩的片段，從服裝、布景、內容、節奏、說話、腳色、狀態.....所有的細節去模仿。向經典致敬的同時，因為這些經典劇目的內容與結構，是已經經過前人排練、演出的磨練而成。因此，演出內容與結構都很完整，經由模仿的過程，去感覺他們的喜劇結構與狀態的分析。在呈現時，同時必須有自己的方式去反應的彈性空間。

文本台詞：

小丑還是從即興出發，一開始從尋找文字聯想或是發聲聯想的即興發展。找到使用聲音的多元性與直覺的自由。而後以表演主題：介紹演出的主持人的單人表演，介紹的表演類型可以很天馬行空，或是非寫實。但因沒有實際的表演內容，因此在表演時，演員如何相信自己語言所陳述的內容，透過語言讓觀眾跟你一起去冒險，創造一個聽覺的想像世界。

肢體動作課：

第一階段的課程，排練創作主題為：愛。老師讓我們從身體的根本開始去感受，身體的重量，與地面的接觸，與夥伴的承接與接觸.....等等。再以愛為主題，發展雙人組的動作片段：離開的關係、承接的關係、擁抱的關係。最後，再嘗試同樣的表演架構，若是以小丑去表演，如何拿捏在排練內容與小丑即興間的平衡。第二階段則主要是從每個人的單人表演片段出發，尋找要工作的片段。可以是和物件之間的合作，棍子、紙、布、其他物件；或是尋找進場、音樂樂章的身體；或是特定的動作分析編排。

音樂課：

從小丑與樂器間的關係，像是小丑如何玩物件，你與它的關係為何，你可以如何使用它(除了演奏音樂之外)。第一階段課程以多人組的音樂片段練習，除了一起練習樂器間的合奏之外，如何找到彼此的主題與關係。第二階段的課程則以單人表演為主，老師為各自的音樂表演找到一個情境或是狀態，可以去發展與練習。

身心平衡技法：

從內在感覺身體結構的運作，從脖子、橫膈膜、胯，這三大移動的關節為出發，再延伸至手和腳的四肢末梢動作。從內在的感受，引領身體自發性的移動，進而發展出每個人的身體即興的創作。

開放觀眾課程：

以不同主題工作坊，在課程最後會有觀眾參與的開放觀眾課程，因為觀眾對於小丑表演是非常重要的元素。如同在學校介紹時提及的，藉由開放觀眾課程，可以實戰感受練習遇到觀眾後，如何和觀眾建立連結，聆聽觀眾的反應。讓學員不僅是紙上談兵，或是在自己的世界裡表演，而是直接的面對與感受觀眾的回饋，是與觀眾交流很重要的一個機會。

校外演練課程：

學校與社區的空間或是不同年齡層的學校合作，讓學員有機會和一般觀眾即興表演。觀眾群與來參與開放觀眾的觀眾群組成不同。

小丑即興課：

學校的小丑即興課程有不同的課程練習，包含從小丑聲音的尋找、多人表演、尋找詩意、特定即興練習主題(BAO 小丑個人工具、1.2.3 多人即興練習、小丑與物件、小丑與一張椅子)。課程中不斷地重複這些即興練習，讓學員可以訓練嘗試拋開慣性與不安的評價，開放的在即興時聆聽自己的感受狀態，進而發展即興的方向。

單人表演：

依據每個人所想要創作的主题，跟老師討論，接下來分為不同階段的創作。第一階段是由單人表演的老師，在一周的工作坊中，尋找此主题可以發展的表演架構，並在開放觀眾時，遇見觀眾演出。在依據每個學員各自的創作與學習歷程之感受，可自主決定看下一階段是否繼續保留工作此主题，亦或是更改主题。

以學習與教學的角度切入，對我來說有一個很重要的觀念衝擊，那就是變化的彈性。因為創辦人也說了，學校的創作方針，是希望學員可以打開藝術與人性的道路。因此，課程中其實也在不斷地挑戰學員開放學習的彈性。而這個開放的狀態，對於小丑表演是一個根本的必要條件。

計畫實施成果與效益：

以小丑表演為核心—

實際進行課程後，符合原本對於介紹的想像，很多不同的主题課程，但都是圍繞著小丑表演為核心。本來就知道小丑表演可以用於任何不同的表演類型。而此則正驗證了，重點不是小丑表演什麼，而是小丑如何表演這些類型，這只是他表演的一個藉口。

課程規劃的立體性—

還有另一個點令我驚豔的是，對於課程規劃的多元性與全面性。除了工作坊的主题課程外，課程中也有很多不同面向的設計，讓學員去學習與思考觀於自身小丑的立體性。不只透過表演的練習，也有影像的創作，根據每個人小丑的特色與才藝，錄製及剪輯自己的小丑介紹影片；文字的創作，例如：自己的訃文、致給總是打擊自己的人的一封信、一周日記等；視覺的創作，自畫像、小丑的主题照片等。而這些創作都集結成為每個人的小丑畫框，其中包含照片和視覺或是文字的內容。在最後演出呈現時，在學校大廳展覽，讓看演出的觀眾也可以用另外一種方式，認識這些小丑的奇幻世界。

交流的平台—

除了學校不同主題性的工作坊之外，也包含課外主題講座、不同小丑藝術家的階段性駐村呈現。此外，學校也安排很多和不同線上小丑表演者的交流機會。也有實戰和觀眾接觸的機會，在學校的開放觀眾課程，和校外的學校或是社區中的小丑來了的演出。兩者演出的觀眾群不同，會來學校觀賞演出，很多是對小丑有興趣的觀眾。而在學校或社區，則是一般觀眾，所涵蓋的年齡層也較廣。Samovar 小丑學校，就像是一個小丑表演的平台。因為他多元性的活動，提供給學員很多機會和外界交流。

原計畫希望可以透過參與此次專業培訓，可以運用在台灣之小丑表演教學當中。實際執行後，因為課程架構就是，以不同老師的主題工作坊接連進行，因此過程中可以觀察不同老師的教學方式。以個人經驗，覺得整體的學習氛圍很重要。因為小丑表演的練習，具有大量的即興表演。所以建立一個安全愉悅的環境，有助於學員可以放鬆盡情的自由即興。但與此同時，根據每個人的特質，在做即興時，如何引導與給予方向，也很在於每個教學者的方式。有較權威型的教學，直接給予答案；也有較引導式的教學，花時間溝通一起向前。這些與不同小丑教學者工作的經驗，皆可用於日後在進行教學時，可以自我參考調整的依據。

經歷了六個月兩階段的課程，很珍貴的是學習到很多小丑表演的多元的知識。反觀台灣，對於小丑的認識與接觸，還是僅限於小眾與少數。甚至對於小丑表演的演進，還不是很清晰。因此，有此機會對於小丑表演可以有更多的了解，雖然還可能只是冰山一角，但從此開始，可以有更多及更深入的探索的機會，也希望也可以在台灣推廣及介紹小丑表演。

綜合檢討：

整個專業培訓課程的設計很豐富，也很嚴謹。不只課程，也包含主教老師們及教育組行政和學員們不時地面談，了解整體的學習狀態。但因此次是學校學制從兩年調整為 9 個月的第一屆。對於時程的規劃，或許可以再做調整。因為整體來說，課程的飽和度會有點難消化。例如除了全時段的課程，有時晚上還有講座的規劃，在體力上在講座時，會較難專注跟投入。另外在主題課程設計時，在這次才知道小丑表演也有偏自然型抑或是技巧型的教學方式。而這次有很多老師都是技巧型，且源自於同樣的系統。或許之後再小丑表演教師的工作坊，可以更多元。雖然工作坊都是只有一周左右，但在學校有機會接觸及體驗後，之後如果想要在更深入的探索，也較有方向。

在最後的呈現，通常會有三週或更長的排練時間，過程中，會有三位主帶教師，陪伴創作。跟三位不同的老師工作，可以看到每位老師不同的觀點，但與此同時，因還是為了最後的呈現。所以在不同的觀點中，有時會有點衝突，因為對學員來說，必須不斷地調整，對於呈現的創作方向來說，會有點困惑。