

2021 北投小戲節 講座 活動新聞稿

疫情下的數位小戲實驗，不藏私心法都在北投小戲節講座公開！

北投小戲節於北投舊城劇場舉辦《劇場講座》，以「數位小戲實驗」為題，邀請國內表演藝術工作者分享在疫情期間，製作及創作小劇場作品面臨的挑戰及實戰經驗。此外也邀請三組演出團隊公開自己的創作經驗、工具及工作流程，希望能幫助有志於從事表演藝術工作者的新血。講座在同一時間皆有現場及線上直播及互動。

劇場製作的數位挑戰

攝影成為表演元素 直播意外增加現場性

▲影像導演楊詠盛及劇場導演沈哲弘帶來講座《線上展演的技術與藝術》

講座《線上展演的技術與藝術》(11/24) 邀請 moose film studio 負責人楊詠盛，以及多次合作製作劇場演出線上展演的導演沈哲弘，分享當劇場演出需要以線上或影像形式呈現時，劇場的製作與設計可以如何轉化。

沈哲弘有多次製作線上演出的經驗，他指出「線上劇場」的嘗試早在疫情前就發生，其中以《英國國家劇院現場》(National Theatre Live) 最具代表性，將劇院現場演出同步直播於國外的播映場館，讓不在現場的觀眾也可以看到演出，抑或是將演出拍攝成影片，在電影院售票播放。不過隨著疫情爆發，在表演藝術工作者的掙扎及嘗試下，「線上劇場」的定義及展演形式開始變得模糊。

疫情下的線上劇場不僅止於台上演出、台下錄影而已，鏡頭開始成為重要的戲劇元素，甚至要與演員互動。劇場導演面臨最大的挑戰，就是學習新科技之餘，還要盡可能保留劇場演出最重視的「現場性」，需要與技術專家緊密合作。

從片場走進劇場的影像導演楊詠盛認為，從影像製作的角度來看，演員配合攝影機運動的表演就是用影像說故事，導播在現場的切換或調度則是剪接。製作線上劇場需要懂得使用鏡頭語言與運鏡，來實現劇場中的場面調度，使用不同的鏡位做出更好的演出，也可以適時打破影像製作中的規則。楊詠盛舉例，在電影作品中極少出現畫面有攝影機、攝影師這類「穿鏡」的畫面，但在劇場裡卻能變成一種表演元素。

在楊詠盛與沈哲弘合作的經驗分享中，曾有一齣製作以直播一鏡到底的方式呈現，現場的技術規劃、音響配置、換景及演員走位變得非常複雜。正式演出時，曾在直播過程中發生弄「拙」成「巧」的狀況，意外大大增加現場性，無論採用哪一種媒介，兩位導演都認為：「當下才發生就是現場性。」

不只是鏡頭和影像，沈哲弘也會應用不同的數位科技，思考跨領域劇場製作的可能性。例如疫情間爆紅的虛擬辦公室軟體 Gather town，讓用戶可以在2D世界中即時互動，啟發他製作線上版的解謎劇場《記憶博物館》；又或是利用視訊軟體 Google meet 置換用戶背景的功能，製作線上讀劇會《想像避難所》。在前述案例中，劇作及演員的本質不變，只是表演的場域不再發生於傳統的鏡框式舞台，激發疫情下的表演工作者在更多不同型態、平台實驗劇場的可能性。

地方戲劇節轉線上 數位落差成最大挑戰

▲策展人劉天涯（左）、巫明如（右）帶來講座《地方藝術節的線上挑戰》

緊接著在《地方藝術節的線上挑戰》(11/25)的講座中，藝術節策展人劉天涯、巫明如分享在疫情下應變的經驗。策展人巫明如出身自南投魚池鄉，也是著名觀光景點日月潭的所在地，2018年決定返鄉自籌舉辦《魚池戲劇節》，希望將戲劇的魔力帶回家鄉，沒有劇場也沒關係，巫明如就把「菜市場」當作演出舞台，甚至在娃娃機店、廢墟邊舉辦快閃演出，令當地居民驚豔不已，逐漸做出口碑卻遇上了疫情。

巫明如將本屆的魚池戲劇節全面轉往線上舉辦，演出改在YouTube平台上展演，不留錄影的一次性直播講座，也設置[官方網站入口](#)。其中最特別的演出是結合小農有機茶和月琴歌手的互

動影像作品 [《十八號》](#)，購買後會寄送附有茶包、USB影片的禮盒，讓觀眾體驗喝茶聽戲的感受。

地方戲劇節轉線上的挑戰之一，就是面對不同地區和年齡的數位落差。現場演出能吸引不分老少的觀眾聚集，搬張板凳就能看戲，但線上化以後該如何推廣給觀眾，以及如何看見觀眾反應？巫明如嘗試以年長者習慣的方式去將擴散作品，例如年輕世代較習慣在社群媒體上獲得資訊，但長輩主要使用Line或朋友間的轉傳訊息，將展演連結擴散出去，儘管年長的魚池鄉居民不會在影片下留言，卻在Line群組間展開熱絡的討論。

至於面對偏鄉網路不夠普及的問題，巫明如認為學校或社區資源的參與很重要。魚池藝術節今年也舉辦線上藝術課程《藝童玩戲劇》，結合材料包上線上課，受到學校老師的推廣和喜愛，會在課堂上播放帶領學生一起實作及觀看，將藝術節擴散到不同縣市。

盜火劇團團長劉天涯同樣在地方舉辦藝術活動，為新竹縣新響藝術季的策展人及彰化卦山力藝術季的策展團隊。劉天涯在卦山力藝術季創作紀錄劇場《英雄的旅程》，讓大家體驗身障者的困難、感受環境後創作，觀眾跟著地圖到現場，會有QRcode可以掃描，形成一趟自由探索，結合現場與線上的戲劇製作。那麼該如何在線上教表演呢？在新響藝術季中的竹風戲劇夏令營課程中，劉天涯折衷表演課程，集中於聲音、表情等上半身的訓練，要求參與線上課程的同學一定要開鏡頭及聲音，並也增加線上展演相關的課程，幫助學員更進入狀況。

談及線上製作的經驗最想保留的部分，巫明如和劉天涯皆表示線上會議大幅提升工作效率，也發現線上製作更容易擴散，甚至能解決交通的問題，接觸到更多潛在的觀眾，未來會再嘗試。不過，劉天涯認為民眾普遍還是喜歡一起體驗和創造的感覺，現場的魅力還是無可取代。

小型製作不藏私心法

北投小戲節最大的特色是支持小型劇場的製作，「小型」指兩個面向，一是劇場空間，二是製作規模。如何在有限的成本或非制式演出空間、極小型劇場空間中進行舞台設計，是許多初試啼聲的劇場工作者共同要面臨的挑戰。

善用距離創造美感 用相同材質打造不同的劇場魔幻

▲舞台設計師趙鈺涵(右)帶來講座《手掌間的多變姿態——小型製作的舞台設計》

在《手掌間的多變姿態——小型製作的舞台設計》(11/26) 講座中，去年北投小戲節定目劇《杏仁豆腐心》演出的舞台設計，且具有多次小型製作經驗的舞台設計師趙鈺涵分享，如何在有限制的條件下設計舞台。

設計小型舞台時，趙鈺涵認為需要因地制宜，了解現有的場地的條件和特質，將舞台設計與空間融合，在限制中做出變化；並要懂得一定捨棄程度的捨棄，舉例來說用厚紙板取代景片，雖然厚紙板比較沒有厚度，拼起來凹凸不平，但從觀眾角度來看能達到與景片類似的視覺。此外，趙鈺涵也擅長將佈景區分成一個個部件，降低成本再到現場組裝，雖然裝台會變得非常辛苦，卻也產生另類切割舞台視覺的手法。

小型規模的製作不一定只在小場地演出，趙鈺涵也遇過在大場地的製作，要保持舞台的份量感或存在感，相比之下預算規模有限。她建議從具有特色的媒材著手，建構視覺上一眼都可以看見，但又不會太強烈的材料，例如布或繩索，並與燈光設計搭配應用。

布料基於不同的材質又有很多變化，例如花布、染布有不同圖案和顏色可以替代為佈景。即便是相同材質，也能依據不同特性做搭配使用，以紗幕為例，不但能呈現份量感也會透光，單看時又不單薄，既可呈現空間又不會壓到畫面。

而在狂想劇場《非常上訴》的製作中，趙鈺涵利用從天而降的繩索建構舞台的地面和天，讓視覺畫面很強烈，而燈光打在繩索的質感製造硬挺的錯覺，讓舞台頓時變成一座用木條搭建而成的巨大牢籠。同時，趙鈺涵也藉由繩索具有「束縛」的象徵意義，呈現牢籠的鐵柵意象。

趙鈺涵認為劇場的好處是與觀眾有距離感，而距離感會產生另一種視覺的美。被問及在疫情下，許多製作演出都改以鏡頭拍攝，舞台設計會如何調整？趙鈺涵表示自己沒有明確的答案，鏡頭下可以製造模糊對焦的效果，會有更多變化但也限縮觀看的範圍，她偏好讓觀眾可以自由選擇地觀看。趙鈺涵進一步說明，小劇場其實也離觀眾距離很近，重點取決於導演如何透過鏡頭的運用重現劇場魔幻。

關掉對自己的批判 沒有欠缺靈感的編劇

▲隔離島劇團主劉紹基（左）及黃曉暉（右），帶來《世上沒有欠缺靈感的編劇——讓你的故事機器動起來》講座

在接下來的三場講座中，分別邀請在北投小戲節的三組演出團隊不藏私自己的創作經驗及心法。首先是「隔離島劇團」的編劇暨台北文學獎得主劉紹基及導演黃曉暉，在《世上沒有欠缺靈感的編劇——讓你的故事機器動起來》講座 (11/27) 上手把手帶領現場及線上教學如何透過「自由書寫」及「故事力機器人」這兩種工具，讓編劇靈感大爆發。

寫劇本最痛苦的地方是沒有靈感，但劉紹基和黃曉暉表示，首先可以透過「自由寫作」的練習去解決。所謂的自由寫作是嘗試關閉對自己的批判，讓手自己去書寫。執行的方式很簡單，每天拿起筆書寫10分鐘，但不要让腦袋帶領手，而是自由地想寫什麼就寫什麼，如果真的不知道，就寫「不知道要寫什麼」。在創作過程中，創作者容易批判自己，反而什麼都寫不出來，沒有意識地書寫能讓人遺忘自我批判，黃曉暉認為如果寫作太有系統，容易過濾掉有趣的東西，每天自由寫作10分鐘的內容，或許只有0.05%有發展性，但累積起來卻能獲得意想不到的靈感。

接著，兩位講者以「從板橋到關渡吃豆花」為概念和案例，協助觀眾透過「故事力機器人」發想一段四格漫畫的故事劇情。故事力機器是黃曉暉與一位學者共同研究出的編劇工具，他指出所有的故事都離不開三個事件：生死、愛恨、戰爭和平，在眾多案例中，他們整理出故事需要的四個基本元素，分別為角色(charactor)、行動(action)、情境(situation)及主題(theme)，簡稱

為CAST。在基於這四個元素，去有系統地推理角色和故事情節，好比說故事力中總是有些缺憾才能產生角色的行動，缺憾往往來自人性地位及關係，如果缺憾很血腥，故事就會變得很恐怖；如果溫暖，則可能會發展成浪漫的故事。

「導演總是在問我：『你的主題是什麼？』」劉紹基表示使用「故事力機器人」創作是近年的事，過去在創作和寫劇本的時候，大多依賴靈光一閃及自我摸索的方式撰寫劇本，「只要好好生活，就能在生活中得到很好的創作概念。」劉紹基認為發想概念不難，確立故事的主題才難，工具方法依循，讓思考更有系統，也能避免在創作過程中走冤枉路。劉紹基及黃曉暉都認為「故事力機器人」不僅能用於編劇上，也有助於導演、編劇及演員間的溝通，創造共同的語言。

在今年北投小戲節演出中，由來自香港的劉紹基及黃曉暉等人組成的「隔離島劇團」將帶來《閉目入神》。作品創作過程中香港發生了許多變化，但編劇身在台灣求學，因此將感受投射在劇本中。編劇劉紹基受到紀錄片《跟蹤採訪：潛入北韓》一段畫面的衝擊——一位人道眼科醫生到北韓為1000名白內障患者免費做復明手術，但患者復明後卻前往主席銅像前感恩主席——啟發他創作《閉目入神》的劇本：政治手段往往不是殺人，而是創造個人孤單；孤單在虛偽社會中往往具有強大的殺傷力，《閉目入神》的故事將著重於情感，透過醫病關係表達寂寞也足以殺人。

從生活經驗出發創作 更公開與社會對話

▲石頭人製造的沈哲弘（右）、鍾凱文（左）帶來《石頭人製造創作分享》講座

緊接著，「石頭人製造」的沈哲弘、鍾凱文帶來《石頭人製造創作分享》講座(11/27)直接分享發想《吵吵小酒館》的創作過程。劇本故事透過酒吧調酒師及當事人的對話，以男性視角思考「約會強暴」的議題，並使用三頻道影像、線上直播進行創作。

從沈哲弘及鍾凱文做為順性別異性戀男性的角度，在創作過程中分享彼此戀愛、約會及搭訕的經驗，在發生性行為後對方表達的不合意，讓身為男性的他們深深省思自己該如何產生意識、閱讀空氣，了解另一方的實際想法。進而討論到約會強暴發生的時候，大眾較常去討論被害者的想法，比較少去了解加害者的動機，啟發《吵吵小酒館》誕生的靈感。

談起此一主題的創作，是否容易淪為異性戀男自我討拍抑或是懺悔錄？導演沈哲弘表示希望從權力者與被剝奪權力者的角度去討論，權力剝奪的事件也不一定只有男性剝奪女性，最大的初衷是希望有更多開放的「溝通」，並降低誤會。此作品的劇本曾諮詢順性別異性戀女性，沈哲弘轉述女方表示，她從沒想過異性戀男性會有這樣的想法。如果在性行為發生之前，可以更公開直白知悉雙方想法的差異，並確認雙方是真正合意，是否就能避免約會強暴的悲劇發生？

《吵吵小酒館》的劇名象徵台北很喧囂很繁華，有很多頻率都在城市發生，但在每個人的心中其實都在追求平靜，採線上演出，購票後會寄禮包會附上琴酒和通寧水，邊看戲邊調酒。創作者認為這個作品並非教化，而是觀眾從聆聽者的角度思考這件事對自己的影響是什麼？石頭人製造的劇團logo以家鄉宜蘭的龜山島為發想，表達「我們一直都在」的意象，一直去創作，與現在所處的社會對話。

在限制中創作 發揮創意、保持彈性

▲品劇場團長劉育松帶來《給不知如何起頭的你》講座

演出上眼前的最後一個講座，邀請多次在台北藝穗節分享的「品劇場」，由劉育松、鍾岳桓、賴定均帶來《給不知如何起頭的你——以品劇場經驗聊小劇團如何製作演出》(11/28) 講座，分享自2019年創團以來從未賠錢的製作心法。

團長劉育松強烈建議，成立劇團之前一定要先了解自我定位，了解自己是誰，擁有什麼樣的專業、資本，缺乏什麼？並定位劇團的核心理念，因為知道自己特色之後，才能找到適合自己的工作模式。理念是以「故事」為核心創作，希望創造雅俗共賞的作品，也定位劇團的目標觀眾是一般大眾。由於劇場工作強調與人互動，也要了解是否有足夠的工作默契。以品劇場為例，

在草創時期為四人，皆為劇場專業，缺乏行政、行銷及技術，因為沒有請人事的預算，因此團員共同分工承擔。

行政由團長劉育松負責，從前期的期程規劃、行政業務，到預算及票務管理都是管轄範圍，他特別強調「合約」及「結案報告」對長久營運小劇團的重要性。除了硬性一定要與主辦方簽約的硬性合約，還有劇團內的軟性合約，品劇團通常以會議記錄取代，因為都具有法律效益，但最大目的不是對簿公堂而是於取得共識，劇團內部討論合作的時候有憑據，專案也能可以順利進行。

在製作預算上，劉育松建議以總票房的50%作為製作預算，並註解「花得起的不要花」，好比是會增加運輸成本的道具或沒有必要的場租，以及「賠不起的不要省」，例如版權、行銷以及保險費用。細心的是，品劇場真的會把所有的經費項目逐一列出，並明定預算，確實掌握這場製作的開銷控制得宜。

劉育松說：「『面對資源，發揮創意；面對限制，保持彈性』是品劇場營運的最大特色。」為了要長久經營，劇團不要輕易做超越能力範疇的事，比較有機會走得長遠。而每一次製作及展演，品劇場都會撰寫「結案報告」，並舉辦內部的檢討會議，目的在於留下當次的紀錄，可以作為長期經營的基底，並減少未來工作交接的障礙，一次會比一次更好。

▲品劇場成員賴定均（左）、鍾岳桓（右）帶來《給不知如何起頭的你》講座

在行銷方法上，品劇場表示小劇團幾乎都沒有預算，一定要善用主辦方的資源，盡可能出席所有主辦方對外的開幕活動、曝光，並瞭解評論人對於演出的評價，經營形象及人脈，因為「形象攸關票房，人脈等於錢脈」。此外，基於演出在地的特殊性，也可以發揮創意想行銷企劃，例如與附近店家談互惠活動，持票根可以打折扣。在演出技術執行上，也是一切從簡，因地制宜地設計舞台、準備道具，並不要做超過預算上的安排。

在品劇場的講座中，可以看見穩紮穩打的經營紀律，透過具體的紀錄，明列劇團擁有的人事成本下，並努力在限制中擠出的創意。在本屆北投小戲節中，品劇場也帶來全新作品小品荒謬劇《口袋台北》，看看在品劇場口袋般大的限制下，能玩出什麼樣的劇場魔法。

親密感不一定和距離有關 遠距創作更需要觀眾積極介入

▲旅居布拉格青年藝術家于恩平帶來連線講座《「遠距創作形式和方法」 - 談距離如何成為一種媒介》，分享疫情間遠距創作的第一線經驗

疫情肆虐之下，旅居布拉格藝術家于恩平帶來她在參加東歐線上藝術節「Ďaleké divadlo」（遠距劇院）期間，個人創作、學習以及觀看線上劇場作品的經驗分享，同時探討遠距創作形式除了作為疫情時代的線下替代品之外，本身的意義與可能性。

疫情爆發期間，表演藝術家于恩平正好於布拉格留學，她表示東歐劇場形式很多元，有很多跟觀眾溝通的方法，疫情前就有許多作品將「距離」作為創作媒介。于恩平過去的創作做法會設定方向、訂定計畫，並努力達成目標，但在布拉格創作的路徑卻完全相反。不設目標、不訂計畫，強調當下的直覺與反應去實驗空間、物件或材質，反而得到非常多可能性。最後在素材中向自己提問最在意的問題，成為創作的主題。

于恩平舉例一堂由舞蹈藝術家 Viktor Černický 的遠距創作課，透過視訊軟體授課，Černický 提問：「腳不能碰到地板，會發生什麼事？」要求學生在居住的空間中，以此為提問去實驗各種可能性。在課程中，可以看到同學們透過鏡頭介紹居住空間，有人躺在地板介紹天花板，有人坐在滾輪椅子上拿掃把當成槳滑動，有人則丟銅板在地上爬行——因為雙腳不能著地，讓鏡頭的視角變得更有意思。

除了創作者與自己對話和創作外，于恩平發現：遠距創作作為一個演出或表演，需要觀眾更積極地介入。以日本聲音藝術家和田永的作品《郵件藝術》為例，他將老舊電視機改造成打擊樂器，將相關的設計圖和零件郵寄給觀眾，讓等待郵件的時間也成為表演的一部分。觀眾取得包裹後，需要自行取得當地的電視機組裝成樂器並一起完成作品。過去進劇場看戲，觀眾只需要坐在舞台前，提供時間跟想像力就好，但觀賞遠距創作的觀眾的參與意願變得不可會缺。

于恩平分享自己以文書處理器「Google文件」作為媒介的《Someone Has Shared A Document with You》，她的提問是：「有沒有可能在Google文件中產生『觸覺』？」有線上工作經驗的人，都有和同事共筆Google文件的經驗，可以看見數個小游標在文件中跳來跳去，互相「推擠」。于恩平認為這個過程很像「操偶」，她邀請觀眾共筆一份Google文件，並與這位共筆者展開演出，表演者用不同輸入的方式、符號、文字等等進行互動，也拋出一些誘餌推展演出，嘗試在線上創造「親近」的體驗。

最後，于恩平舉一個近距離互動的作品來與本次講座主題做一個對比。來自藝術家 Samuli Laine 的《Nurture》提問：「男人能不能替你哺乳？」透過一些對話和互動，讓觀眾體驗被男人哺乳的過程。于恩平當時擔任這個演出的工作人員，她觀察到觀眾對「親密感」的定義並不只有肢體接觸，可能是對話或深入認識，當陌生男子真的要替你哺乳時，反而是尷尬，甚至有觀眾會拒絕。

「距離跟親密其實沒有直接關係。」于恩平有感而發地說，即使是兩個小游標的互動也能創造很親密的體驗。本次講座中，于恩平還有分享非常多線上作品的舉例，都可以在北投小戲節臉書粉絲專頁看到第一手資訊。為期一個月的小戲節也即將進入尾聲，週末還有兒童工作坊和電影播映的活動，歡迎民眾共襄盛舉！

活動資訊

時間：2021/11/19 (五) ~ 12/25 (六)

地點：舊城劇場 (山城二手書店) 台北市北投區中央南路一段102巷34號 (近北投捷運站2號出口，地點位在隱密巷弄，初次造訪務必參考 FB 山城二手書店 指引地圖)

【電影】免費

12/24 (五) 聖誕夜特別企劃《東京教父》

12/25 (六) 台灣動畫嘉年華《楊子新導演動畫短片集》、《金魚》、《我們的月亮》

【兒童手作工作坊】報名請至[山城二手書店臉書](#)

12/25 (六) 10:00 ~ 12:30

最新消息 [FB北投小戲節](#) [IG北投小戲節](#)

關於《北投小戲節》

有感於台灣有許多優秀的創作者，在資源缺乏的情況下仍堅持創作。成熟的演出作品也需要不斷修改、調整、實驗，才能累積能量，然而並非場場演出都能擁有大型規模的製作成本。因此

《北投小戲節》致力於提供中小型劇場作品實驗的平台，鼓勵並提供製作資源，陪伴作品成長，一點一點從做好「一場小戲」開始。