

出國進修報告書

一、提要

獲補助者	陳雪甄
計畫名稱	Philippe Gaulier 表演大師課程進修計劃
出國地區	法國
進修單位	Philippe Gaulier 國際表演學校
出國期間	2012-11-11 至 2013-07-05
報告日期	2013-07-30
內容摘要	<p>我是陳雪甄，劇場演員、導演及表演教師。為求創作上的突破與表演上的精進，我於 2012 年申請出國進修補助前往位於法國 Etampes 城鎮的 Philippe Gaulier 學校進修表演。</p> <p>Philippe Gaulier 以 70 高齡，帶領他享譽全球的國際表演學校邁入第 31 年，他的學生遍布世界各地，而我以少見的台灣學生身份加入他的學校，為期 8 個月的課程，包含 7 門課，（一年級正式課程為 8 門，我於 2011 年修完第一門課 Le Jeu），從不同的時代背景、不同的表演型式，到不同劇作家的劇本，Philippe 利用不同的課程，不同的練習，及其驚人的洞察力，引導發掘每一個學生的特質。以 'Le Jeu' 「玩耍」作為教學核心，訓練演員用自己的方法展現最大的愉悅與人性。並以嚴厲挑剔卻又獨有的幽默感，打破表面的技巧、定義、方法，直搗表演者核心，帶領你誠實面對自己，找到表演的自由，呈現表演者”美麗”的本質。</p>

二、進修目的：

1. 個人表演能力的再精進，尋求更深入、更有層次性的角色創作能力，及找到自已的小丑。計劃回台後，持續發表創作，親切卻更深入人性的表導演作品。
2. 觀摩 Philippe 在導演上的節奏掌握、現場調度，及洞悉問題，調整演員的敏銳力。透過實作與發問，為累積至今的導演相關執行問題，尋求不同的方法，回台後運用在演員訓練及編導創作上。
3. 未來期許能與香港甄詠蓓、及馬來西亞平台計畫，新加坡實踐劇團等，串連亞洲合作，邀請 Philippe 來台授課，並進行 Philippe "My thought on Theatre" 關於他對於劇場的想法的書籍的華文翻譯及出版。以推廣其劇場藝術的核心，並集結相同體系核心之藝術家，開啟台、港、馬、日間的國際創作交流。

三、進修日誌

日期	內容
12/11/12-14/12/12	Masque Neutre & Greek Tragedy 中性面具與希臘悲劇
07/01/13-01/02/13	Mask play and Moliere 面具表演與莫里哀
04/02/13-01/03/13	Melodrama 通俗劇
04/03/13-22/03/13	Bouffons 丑角
15/04/13-03/05/13	Shakespeare- Tchekhov 莎士比亞- 契訶夫
06/05/13-31/05/13	Characters 角色
03/06/13-21/06/13	Clowns 小丑

每日課程包含三個部分：

- 一、12:30-14:00 動作課程
- 二、14:15-16:30 由 Philippe 親自指導之表演課程
- 三、16:45-17:45 自修及團體準備時間

四、進修心得：(3000-5000 字)

以下，將依照上述課程的一、二部分，分別來說明內容與心得

一、動作課程 **Movement Class**

- 雖名為動作課程，但不以身體訓練為目地，仍以 Philippe 的 Le Jeu 玩耍為課程的核心。每月由不同教師來設計內容帶領劇場遊戲，作為上 Philippe 表演課前的暖身。教師皆為 Philippe 的前學生，因具備教學經驗，被邀請回校短期任教。教師來自世界各地，所以內容上也相當多元，曾有體操、舞蹈、聲音、肢體喜劇、雜技、放鬆、five points、即興方法…等。而對我來說，動作課程更大的收獲，則是從不同位教師給的東西裡觀摩到，他們如何將 Philippe 的概念與他們自己原有的專長結合，進而找到自己的教學方式。有幾位教師明顯還在摸索試驗，有幾位則是已找到自己的東西，甚至已在各地巡演教學，提供我許多教學及未來發展上的參考。

二、Philippe 之表演課 **Improvisation Class**

- 歷經第一堂 Le Jeu 的課程後，學生大概領略 Philippe 的教學方式，也有不少學生從一開始排斥 Philippe 的直接與毒舌，到後來理解他的幽默，並享受他為你設下的遊戲。透過不同的遊戲，台下的學生活生生地看到台上演員的轉變，及隱藏在過多理由及工具下的”美麗”本質被引導出來，讓原本許多無聊刻板的表演，開始吸引觀眾注意力。就這樣，每天看著台上的演員歷經魔幻般的時刻，大家開始期待被改變，期待往後的課程。

1. **中性面具與希臘悲劇 Masque Neutre & Greek Tragedy**

中性面具是賈克樂冠表演系統訓練裡重要的開始。承襲賈克樂冠的方法，但 Philippe 不以此為肢體技巧的訓練或模仿，而是利用中性面具來引導演員打開各式的可能性。不刻意強調台詞的意義、音樂的重點或寫實的行動，演員從不同的元素中尋找樂趣，探索不同的節奏，將表演帶往不同的層次。

中性面具的第一週，從元素的旅程開始，演員們嘗試呈現不同元素的質地及節奏，如 海、樹、火、風、土地…等。乃至其他物品如膠水、鹽酸、法式奶油…等。演員們重拾童心，如遊戲般的玩耍，而不是自溺的變成該元素。

接著，語言的加入。以荷馬史詩之伊利亞特中片段為台詞，大家允許用自己的母語述說台詞。我們拿下中性面具，但以同樣的方式，用不同元素的質地及節奏來呈現台詞，不讓台詞破壞動作，也不讓動作被台詞的意義拉著走。

接著，進入希臘悲劇。演員自選合適的劇本角色為練習，並利用元素的練習來替角色尋找主要的質地。不同的演員即使面對同一個角色，也可能會合適不同的元素。Philippe 在建議學生選擇角色，及引導其使用不同元素來呈現角色的過程中，已可以開始看見他如何敏銳帶出每位學生的特質，及他不斷強調擁有愉悅的表演，如何將悲劇提昇至清明狀闊的能量與氛圍。

Philippe 對於表演時的裝扮非常在意，他認為合適的裝扮也是帶給演員表演時重要的樂趣之一，而為自己的角色尋找合適的戲服也是準備角色很重要的一部分，因此在每個星期五的小呈現上，學生除了準備表演，也必須用心裝扮。而在希臘悲劇的部分，則是以 Philippe 的夫人 Michiko 手工特製的戲服為主要裝扮。正式的戲服也讓學生們在學習過程中，更完整的體會到希臘悲劇在劇場中的力量。

<土地元素的練習>

<伊底帕斯王的獨白>

<安蒂崗尼的獨白>

2 · 面具表演與莫里哀 Mask Play and Moliere

面具表演的一開始從瑞士來的 **Basel Mask** 開始。這種面具也常被稱為幼蟲面具，因為如未成人型的生物般。奇型怪狀的臉龐，似有非有的表情，比中性面具更具體，但卻也更模糊不真實，演員必須學習以最簡單又精準的表演，來創造其生命，才能產生角色，並進一步帶給觀眾想像的空間。因為覆蓋全臉無法說話，所以這階段對於戲劇肢體的表现是個很好的訓練，許多習慣在舞台上不知道要作什麼就仰賴語言的演員，在這裡開始學習如何用非語言的行動來呈現故事。

<Basel Mask>

第二週來到義大利即興喜劇的面具表演。在義大利即興喜劇裡有固定的角色個性及面具，如 潘大龍、阿努其諾、市長…等。如何找到遊戲來表演這些鮮明的固定角色是這裡的主要功課。Philippe 以莫里哀的喜劇為劇本，為不同角色尋找不同遊戲，演員在遊戲中擁有愉悅，在固定的角色性格設定下，也能創造出不同的表演。

< 義大利即興喜劇角色面具 >

接著我們開始自製面具。有趣的是，Philippe 不教你怎麼作面具，而是要你自己摸索，任何方法，任何樣子，他說：讓你的靈感帶領你創造自己的面具，在探索的過程去發掘更多，永遠會有你一開始沒想到的東西，驚奇你自己。這如同他要求演員看待表演的態度一樣。所以學生作來的面具各式各樣，又似乎隱約透露著各個演員的特質。有些面具看來精美藝術，戴上台卻平淡無奇，有些面具看來醜歪楣去，上了台卻活潑冗異，然而這裡仍舊沒有標準答案，直到被戴上台，演員嘗試用面具給了表演，Philippe 才會協助修正。每人帶著自己親手作的面具上台，沒有預設，興奮著如何透過表演賦予它生命，如何用它創造一個全新的角色。

<各式各樣的自製面具>

<自製面具表演>

3 · 通俗劇 Melodrama

面具表演，訓練演員在舞台上呈現更立體更精準的身體空間，並享受呈現面具給觀眾的愉悅。在面具之後，我們來到 19 世紀的通俗劇，對著位於巴黎劇院觀眾席最上層的第 15 區的窮人觀眾們演戲。通俗劇的劇本常見窮人被迫走頭無路的刻版劇情，但精采之處則完全仰賴於演員的表演。通俗劇的演員必須表現真誠，

大聲說話如古典劇場，動作走位刻意放大，利用停頓與重拍的表演特效，以及窮人的服裝…等，在型式上也許不合宜當今的劇場，但對演員來說，卻是很值得研讀。演員的表演必須時時刻刻”給”觀眾，充滿愉悅地表現各式感受，即使角色悲傷難過，也不該是一味去”感覺”那個角色，那只會把自己困在自溺的感覺圈圈裡。而應該是當一個在劇場裡的美麗騙子，玩著遊戲般，愉悅地表現你悲傷難過的方式，並與觀眾分享該愉悅，才能展現強大的存在媚力，讓觀眾一直跟著你哭也跟著你笑。

<被迫賣身的母親 與 必須送養的小孩>

<身患重病的父親 與 被迫從奴的男孩>

<通俗劇裡，相對於窮人必會存在的壞人角色>

4 · 丑角 Bouffon

Bouffon 丑角這個詞來源自 60 年代法國的賈克樂冠，是一種以滑稽嘲諷模仿為主的表演型式，當時 Philippe 也在該國際表演學校任教，因此承襲賈克樂冠的方法並繼續發展為他二年完整課程的最後一課，也是應用連結當代社會議題表演很有力量的型式。今年 Philippe 在一年級增設三周的丑角課程，讓學生作一個大概的了解及嘗試，因為如同我在課堂上所見，有些在先前課程中總是失敗的演員，卻在 Bouffon 找到表演的樂趣，而為自己的特質找到方向。

丑角一開始，演員從殘缺的畸型開始。帶著最底層痛苦的外型，演員反而要表現出最大的表演樂趣，滿口的咒罵、正經的演說、或溫柔的宣言…等，成功的丑角讓觀眾在捧腹大笑之餘，會感受到強大的嘲諷與處境的悲哀。

整個課程是一場精采的模仿遊戲，尤其宗教及政治人物帶來甚多靈感。Philippe 從他已出版的丑角劇本” Bouffon Plays” 裡挑出固定片段，讓演員開始進入特定的角色，如宗教經典裡的人物。演員也從自己的社會背景裡找出數個混蛋角色來模仿，但不是變成該角色，而是以模仿該角色作為遊戲，讓我們看到演員如何充滿樂趣的破壞這個角色，介紹這個角色給觀眾。而角色的類型也從殘缺的外型，擴大至內心的殘缺，甚至可能是受過高等教育的上流人士，進而進入現代丑角 Modern Bouffon。

傳教人士、富家女、獨裁者、皇室家族…都可能是丑角的對象。進階至無特定存在對象，而要演員準備戲服，為自己裝扮，自由創造，尋找自己的丑角。丑角的話語聰明，知道他在幹麻，聽似無聊娛樂的話語，背後卻是殘酷的現實。而不只

身為演員，從導演的角度，丑角的學習的確可能進一步理解用幽默及笑聲來呈現嚴肅議題的力量。

<丑角的基本練習>

<丑角片段: 天神與亞當的對話>

5 · 莎士比亞- 契訶夫 Shakespeare- Tchekhov

台詞，大概是許多演員們在準備表演時最在意的部分，甚至常常有被台詞綁住，或只是一味專注在台詞表達上的問題。然而在莎士比亞與契訶夫的課程裡，面對一連串龐大經典的美麗台詞，Philippe 認為演員不是來解釋台詞的意義，那樣的表演只是無聊地重複劇作家的意思。演員是來附予台詞不同的顏色，給予台詞更多的空間，讓台詞、演員同時都會被看見。也因此他用遊戲的方式，帶我們見識每個演員該如何用他自己的美麗將這些偉大劇本的字句重新傳遞。

課程由契訶夫的劇本先開始。此時，演員們早已習慣每天完整著裝來準備上台即興，因為 Philippe 的這句話已在大家心中發酵，”身為演員，一但你一站上台，就是要打開觀眾的想像，讓觀眾開始跟著你的表演作一場夢”。

接著是開放劇本。學生從莎士比亞或契訶夫的任何劇本中選擇一段獨白或對手戲，把握機會上台呈現。每天大量的台詞及角色在眼前重現，演員必須試著先”給”東西，創作些什麼，Philippe 才會進一步幫忙你找到適合的表演方向及遊戲。面對只是背完台詞等著上台被幫助的學生，Philippe 說: I’ m not your nurse! You have to give us something first. Otherwise, I don’ t know how to help you. 而這堂課，讓人更具體看到不同演員特質所能引發的不同驚奇，即使面對同一個角色、場景，不同演員在不同遊戲之間，卻有許多超乎原本想像的角色空間。承如 Philippe 強調的，我們時常不知道如何開始一個角色，這時應該善用的是你演員本質上的”美麗”，而不是依賴那些知識性或心理性的想法。因為當你真的呈現出演員的美麗，就算你扮演理查三世時，觀眾氣恨理查三世這個角色，但卻愛死你這個演員。

<凡尼亞舅舅: 伊蓮那與醫生>

許多人都讀過莎士比亞與契訶夫，也各有見解。而在這堂課上，讓我收獲的已不僅是重新演繹經典劇本的表演，還包括看 Philippe 如何解釋這些經典角色，如何想像這些角色的處境，如何將台詞變成遊戲的一部分，如何轉換時空幽默地對照現代的處境，如何從演員身上重新創作這些早已被演到爛的經典劇本場景，還有如何把這些劇本文字與演員的美麗結合，變成一場場活生生的夢。

6 · 角色 Character

角色，第一天的功課就是回去裝扮成一個別人認不出是你的角色。不是模仿，不是想法，而是從會讓你有樂趣的裝扮開始，從演員的美麗出發，用四周的時間，一點一滴來探索未知，創造一個讓人好奇、充滿幻想的角色。

一個成功的角色，是能讓觀眾想像得很多，甚至延伸至舞台外，開始想像他可能會怎麼吃怎麼睡怎麼聊天…，必須像一本好書，讓人想要讀到最後。而演員就像先前面對面具表演一樣，必須讓這身裝扮活起來！然而四周的課程時間，學生在表演上起起落落，有人很快找到能呈現自己特質的角色裝扮，卻也很快的落入扮演角色過多，卻忘記自己演員本質的刻板表演，並失去表演的自由；或想得太多，無法持續單純擁有扮演該角色的愉悅，而讓呈現僵硬無聊；又或想要變得好笑，卻又只是作做地耍弄小聰明。大家困在低潮裡，但 Philippe 卻樂見我們困在地道裡苦惱出口在哪，因為他總說危機刺激你想辦法改變，甚至冒風險嘗試，很多時後，你會看不到地道的出口，但表演跟創作都是要你永遠保持愉悅去玩去試，然後慢慢發現本來不知道的東西，如果你不試，很快就會被地道吃掉。

的確，當你不停留在原處，開始嘗試作些不一樣的表現時，身上的角色又開始活了起來。演員給予角色不同的顏色，角色也從外型動作聲音上的媚力，深入到人性 Humanity 的領域。單純透過表演，觀眾就可能為一個很好笑的角色難過，或為一個很帥氣的角色感到心疼。

<我的角色: 男孩>

<被允許發揮的性別反串: Lady in Etampes>

7 · 小丑 Clown

小丑是 Phillippe 學校的重點課，因為 Philippe 是當今公認上最偉大的小丑教師之一，歐洲各地多位優秀的小丑表演藝術家皆來自 Philippe 的啟發，所以大家都因此慕名而來，但，真的很不容易！

享受當一個笨蛋，享受不知道要作什麼的尷尬，享受失敗的樂趣，享受展現你脆弱的人性，用孩子般的眼睛看世界……，這些聽來很簡單，但事實是，不只是舞台上，即使是生活中，大部分的我們都作不來。因此，小丑，一切無關乎技巧，無關乎背景經驗，當你擁有最大的愉悅站在那裡，你就擁有最大的可能。

成功的小丑裝扮，是即使你什麼都不作，登上台就看起來像笨蛋般好笑，而且不是刻意搞笑的裝扮，而是某種身份或特定的人物，每個人的小丑裝扮不盡相同，端看演員的特質來決定。Philippe 替每一個人決定裝扮，並給了我匈奴王的角色。小丑的課，對我是極大的挑戰，沒有任何的線索，當你以為你知道要作什麼了，更是你失敗的時後，當你越想讓觀眾發笑，就更不好笑。演員們經歷了前所未有的壓力，一直到第三周，連我也在台上控制不住的大哭，但，大家笑了。那一刻，我忽然領略到 Philippe 常提到的，打開表演的自由，慷慨的給予，敏感接收。當我聽到觀眾的笑聲時，極大的愉悅在內心，引領著我延續著哭的遊戲，觀眾的笑聲一直持續到我表演結束，那時隱約看到了屬於我自己的小丑。

只是三個星期的小丑，只像開了那扇隨著成長就漸漸忘了開的小窗，讓你記憶起兒時的純粹與人性的美麗。但如何把窗外的世界時時刻刻與窗內的世界流通，並分享給觀眾，的確需要更多的時間。因為那天之後，跟所有的學生一樣，我又開始不斷的失敗，沒有笑聲，只是享受這過程，似乎的確比最後到底作不作得到來的重要了。

<我的小丑: Atila the Hun 匈奴王>

<全體學生的小丑>

總結:

歷經八個月的旅法生活，說它是一場學習之旅，更適切的應該說是一段重新尋找自己的人生旅程。Philippe 教的不只是表演，而是一種生活的態度；不是要叫你變成什麼，而是叫你找到原本就在你身上的美麗。如同他說: As teacher, I can't want you be anything, just help you find your way. I love you as you are.

許多人問我，你這趟進修學到些什麼？我說，這不是一間教你什麼厲害的系統或方法的學校，它是帶你看回你自己有什麼，提醒你用愉悅引領自己到任何的創作，甚至生活。Philippe 甚至討厭大家總愛定義他的教學內容為肢體劇場，因為很明顯的，這八個月我所經歷的，並非是針對肢體劇場的內容，或某一種表演型式，而是一種可以應用在所有型式表演上的核心思想- 遊戲與愉悅。

我很幸運能夠成為Philippe的學生，也希望之後能有足夠的時間與經費在他還健在時繼續完成二年級的完整課程，繼續尋找我的丑角與小丑。現在，則正積極消化整理這8個月的經歷，重新思考接下來要走的路，不斷想起這位嚴師，期待以更簡單更深入更人性的角度來進行往後的表演與創作。

五、附錄/照片(圖說)等

Philippe Gaulier 以嚴厲教學聞名，但也同時以獨特的幽默感，讓學生不斷在挫敗中，繼續帶著勇氣站在台上，積極嘗試，尋找自己的方式，找到創作表演的愉悅，顯現演員真正的美麗。又如課堂呈現中，當學生面對一次又一次的嚴厲否定而開始沮喪難過時，Philippe 說: you could be bad, then you try to find pleasure in other way. but you can't be sad.

"Pleasure 愉悅" 是 Philippe Gaulier 要求演員在舞台上必需擁有的條件，不管扮演任何的角色或任何情緒。那份愉悅感簡單地如同得到一份親吻，原始地如同小孩玩著玩具，不需過多的心理分析或知識性的討論。他常說: The actor with biggest pleasure on stage is the most expensive one.

二年級第二學期課程 "Theatre Play" 全體學生。每個星期五，一年級學生允許觀摩二年級的小呈現過程。此時單純作為觀眾，可以看到 Philippe 的訓練如何應用在完整的劇本及排練過程中。同時，也在上課過程中，看 Philippe 如何分析劇本、想像角色、要求舞台、引導演員、剪輯節奏等，對我來說是學習導演技巧的好機會。

一年級全體學生合照。每年來到 Philippe Gaulier 學校的學生橫跨美、歐、亞、澳洲，不同語言及文化交織在舞台上，是課堂上最大的資源庫，同時 Philippe 帶著我們看回自己的文化素材，從中找到已經存在個自身上、隨手可得的表演樂趣。