

出國進修報告書

一、提要

獲補助者	方意如
計畫名稱	方意如赴法進修Philippe Gaulier大師表演體系
出國地區	法國巴黎
進修單位	L'école Philippe Gaulier
出國期間	2010/08-2011/08
報告日期	2011/09/27
內容摘要	<p>大師體系進修計畫： 主要計畫為專心致志於研究大師Philippe Gaulier的表演體系，其課程安排如下 →</p> <p>【課程內容】： 2010/10/10-2010/12/17: 《Clowns》小丑 2011/01/10-2011/04/01: 《Bouffons》丑角 2011/04/25-2011/06/24: 《Vaudeville / Shakespeare et Chekhov》 法國喜鬧劇、莎士比亞及契科夫</p> <p>第二年進修計畫補強部份： 《觀摩各類型相關藝文的活動》 《欣賞歐洲正受矚目之各類型表演藝術演出》 《探險歐洲幾國一瞭解孕育深厚藝術歷史環境的風俗民情》</p>

二、進修目的：

大師體系進修計畫：

主要計畫為專心致志於研究大師Philippe Gaulier的表演體系，第二年的課程為較長期深入四種法國表演類型的課程，Clowns小丑、Bouffons丑角、Vaudeville / Shakespeare et Chekhov法國喜鬧劇、莎士比亞及契科夫。

學習大師Philippe Gaulier的個性小丑，是因為其更貼近「人」，我並夢寐以求將此種更有趣的表演方式帶入台灣；自從於2006年見識到大師上課時傳達其對小丑的理念、方式，我便深深被吸引，其原生性、特殊性、細膩敏感與觀眾互動的方式，和台灣人所認識的美式小丑有很大的不同，是可以讓人反覆回味及效果更強大的表演方式。

因為仰慕大師Philippe Gaulier的小丑理念而到其學校進修其整個表演體系，希望進而學習其他種類的美，例如Bouffon丑角及Vaudeville法國喜鬧劇，都是法國特有的表演方式，藉此進修計畫發現更多種喜劇的形式及表演方法，更促使我能截取各方式的精華，找到屬於我的表演語彙。

第二年進修計畫補強部份：

進修計畫的第一年之後，更深入體悟到，此行也應重視於考察當地藝術環境及歐洲風俗民情、融入並深入當地生活，此補強計畫可輔助我學習瞭解西方戲劇的出生背景，計畫執行方法為，《觀摩各類型相關藝文的活動》、《欣賞多種類型表演藝術演出》、《探險歐洲幾國—瞭解孕育深厚藝術歷史環境的風俗民情》。

觀摩各類型相關藝文的活動，可學習歐洲如何將藝術融入生活，如何讓民眾自然而然的攝取養分十足的藝術精神生活；欣賞多種類型表演藝術演出，又或是說欣賞世界或歐洲正受矚目之各類型表演藝術團體演出，可藉此瞭解世界或歐洲當代藝術的發展方向，尤其身處歐洲文化重鎮的巴黎，世界或歐洲線上當紅的表演團體，每年都會受邀至巴黎個大劇院演出，絕對是身為表演藝術創作者的一大福氣，可以待在地，並以極為便宜的票價（最低約莫台灣的十分之一票價）欣賞到各國大師的新舊作品；另外，身為藝術家，需具備強厚的人文知識基礎，及瞭解孕育深厚藝術環境的風俗民情，《探險歐洲幾國—瞭解孕育深厚藝術歷史環境的風俗民情》是我在第二年規劃的增加目標。

補充說明：

為配合當地政府行政體系及簽證到期之現實考量，必需於開學前約一到兩個月前提早出國辦理延簽適宜。

三、進修日誌

日期	內容	備註
2010/10/18	#派對面具練習。 要接受觀眾的笑，那個笑是給你的，不要不接受。	
2010/10/21	# 5人一組戴派對面具，找一種令人發笑的說話方式。 小丑相信自己的愚蠢，但若硬擠出愚蠢，則不是好小丑。	
2010/10/25	#老師指定每個人的小丑服裝執行日。 永遠記得第一天穿服裝來的敏感度。	
2010/11/08	#戴紅鼻子玩一二三木頭人。 不要扮演無聊的角色於自己的小丑中。	
2010/11/12	#配和音樂表演搖滾音樂，並試圖讓人相信。 小丑永遠想試著待在舞台上越久越好。	
2010/11/19	#表演給瑞士女皇看。 如果觀眾笑，就得記下來是哪個點，並朝那個方向前進。	
2010/11/28	#一群小丑在老師離開後說壞話。 演員角色的小丑，可發生各種技術上的問題。	
2010/12/07	#家族表演同樂時間。 試著維持做簡單的東西，重點是精神。	
2010/12/10	#演出段子甄選。如果沒人笑，不要覺得傷心，而是要覺得觀眾今天心情不好，或是觀眾群裡頭可能有恐部份子。	
2010/12/16	#演出週。必需敏銳感受觀眾的去玩小丑設計好的失敗，和失敗先生做好朋友才行。	
2011/01/10	#中世紀的Bouffon練習之侏儒篇。 有好的樂趣、愉悅去說壞話，才有益於找到自己的Bouffon	
2011/01/17	#中世紀的Bouffon練習之大屁股篇並模仿同學。 要多多觀察社會上的一些敗類們，例：假衛道人士等	
2011/01/24	#兩兩頂球隨音樂起舞，音樂停開始說台詞。 Bouffon在舞台上永遠是為了要說些什麼給世人聽。	
2011/02/02	#中世紀的Bouffon練習之任選身體並脫衣舞孃篇。 Bouffon模仿其他角色以嘲諷，重點不在模仿而在樂趣。	
2011/02/14	#中世紀的Bouffon練習之任選身體並脫衣舞孃篇。 Bouffon是很聰明的，察言觀色，說話有技巧。	
2011/02/21	#近代醜怪Bouffon練習之神職人員篇，烏布王劇本練習。 放鬆、信任，才能和對手玩出有趣的、有生命的東西。	
2011/02/25	#近代Bouffon練習之扮裝癖篇，老師的Bouffon劇作練習。 Bouffon不會對自己的處境感到難過或生氣。	
2011/03/01	#開始分組研究現代Bouffon週。 不能總是在遇到對的對手，才給得出東西！！	

日期	內容	備註
2011/03/14	#呈現各組所寫的現代Bouffon劇本。 愈有趣的方式趣談遇刺激的議題，預引發人思考。	
2011/03/23	#演出週。 要強大但不沈重，好演員懂得如何「輕輕的」強大。	
2011/04/25	#Vaudeville基礎練習，費多的劇本片段角色甄選。 角色是輕的，這點是法國喜鬧劇與傳統西方喜劇的最大不同。	
2011/04/29	#Vaudeville基礎練習，費多的劇本片段角色甄選練習。 在此劇種，我們看見的是演員，而非深沈的角色。	
2011/05/04	# Vaudeville基礎練習，費多的劇本片段角色甄選練習。 此劇種需要精彩的演員，永遠給觀眾驚喜。	
2011/05/09	#契克夫選片段角色甄選練習。 大師提點我一個很嚴重的問題，我淺意識永遠喜歡扮演笨的角色，並拒絕扮演性感的女人角色，想成為一個精彩的演員，我必需通過自己的這一關才行。	
2011/05/18	#莎士比亞選片段角色甄選練習。 演莎士比亞的喜劇可用Vaudeville的輕和節奏去演、去玩。	
2011/05/26	#片段呈現及甄選練習。 和英國同學呈現莎士比亞的李爾王父女，老師導演我們走向另一個方向，只是做出更明確的角色對比，而讓兩個角色增添不少力量，不過這必需奠基於，大師 Philippe Gaulier 對劇本的熟稔及清晰解讀，才有這神奇的效果。	
2011/06/07	#片段呈現及甄選練習。 和西班牙同學合作呈現費多的劇本，我們把原本簡單的劇情，以太過複雜的事件設計去包裝，而失去原本劇本裡純粹的有趣，以致無法表現出演員的精彩，只看到演員對劇本、表演的設計，太多不好的想法反而掩蓋原本的精彩。	
2011/06/16	#演出片段甄選週。有兩個片段可以演出真開心，尤其是以自己的語言演的喜鬧劇能獲得觀眾的笑聲連連，這證實了大師 Philippe Gaulier 所說的掌握對的節奏感及表演質地，就能使觀眾發笑，就算是觀眾聽不懂的語言也可成功。	
2011/06/24	#演出週。 最後一場的演出及上課，老師給我的未來建言，讓我很驚訝及不知所措，因為和自己在台灣經營的團的方向大不同；不過在和也是師出同門的加拿大知名劇團的團長分享經驗談後，決定要試試老師給我的方向之餘，還是要繼續完成原本的梦想，找出屬於自己的語彙。	

四、進修心得：(3000-5000字)

下筆寫這一年的報告書時，真是百感交集，回想自己第一年進修的學習理解狀況，很慶幸自己更改計畫，選擇不瘋狂的在「一年」內修畢L'école Philippe Gaulier的「兩年」課程，第一年的我，帶著自以為是的，如一般亞洲學生，或說是台灣學生的一股傻衝勁，以自己所學去理解一個截然不同以往所接觸的系統，朦朧懂懂並跌跌撞撞的摸索一年，僅在第一年的尾聲時，才似乎真的開始瞭解大師Philippe Gaulier的理念，在第二年則是漸入佳境，終於開始結果並開花綻放；倘若按照原訂計畫，每日合併兩年的課程學習，白天上第一年，晚上再接續上第二年的課程，每天沒有足夠的時間思考消化，沒有多一年的時間給與該發生的震撼、震蕩期，想必我會帶著一堆疑問及遺憾返台。以下是我帶回來的禮物，也就是這兩年中，令我感觸最深的幾個要點：

【拜大師的方式很精彩】

感謝我的恩師林如萍老師，在2006年大師Philippe Gaulier到台灣開設短期夏日工作坊時，告知我此訊息，即便我沒收到此課程訊息而親身上課體驗，但能夠去觀摩最後一堂的開放上課，以引發我隔年報名上此工作坊，很幸運的但也很遺憾的是，那兩年是大師Philippe Gaulier首度到台灣授課，並也是目前的最後兩次，我很慶幸、很感謝如萍老師通知我，讓我得以找到當時所缺乏的指標，以讓我踏上此進修之路。

回憶過往的學習史，畢業於國立台北藝術大學戲劇學系的我，大學時期主修表演時的學習，相較和這兩年拜大師Philippe Gaulier學習其表演體系，這兩年的確讓我真真切切的感覺到何謂主修表演、研究表演，或應該說是紮實的大師班學習，到大師自行開設的學校研究其體系，是台灣戲劇圈裡所沒有的方式，所以對我而言，是很特別的經驗。

以往大學時期，一週有至少兩個時段上表演課，其他時間則是上戲劇理論、聲音及動作等課程，廣泛的認識及學習各種戲劇理論及各種大師的表演方式，是非常好的基礎學習，比起其他學校的戲劇系課程，我的母校已經自詡並事實上是理論暨實作學習的翹楚了；但自從我開始踏入社會，以創作或表演生存時，才漸漸感受到內心的一股不踏實感，一種彷若比平常人知道多一些，但卻又不夠深入瞭解的空虛感。打從2006年旁聽大師Philippe Gaulier的Clown小丑課起，我便知道我想尋找的那個引導者出現了，跟著他上了2008年在台灣的Bouffon丑角夏日工作坊，後來更下定決心到巴黎的本校，完整學習其理念體系，以找尋到屬於自己的語彙；大師的學校L'école Philippe Gaulier課程安排是，兩年內把幾個主要戲劇種類的方式研究一遍，所有課程都是由大師Philippe Gaulier本人教授，週一到週五每日上課，唯有上課前的動作課，是經校方挑選的特技或瑜珈等專業動作課老師教授。

每天都上大師班，每天都在和自己的問題或該前進的方向密切工作，真的很痛苦又很痛快，試著在每天的練習去弄懂及實踐大師Philippe Gaulier的理念，

和大師工作中找到如何在舞台上發光發亮的方法，是所有同學在這兩年的終極目標。

【不要怕失敗】

大師Philippe Gaulier常提醒我們，不要害怕失敗，若是一直成功，唯有失敗可以造就另一個新的成功，另外，大師也曾說過，當看到學生因面對自己的表演問題而臉色蒼白、不大講話時，代表這個學生正在思考，是即將成功突破問題的徵兆；在大師銳利、準確的眼光及世界級的標準之下，每個同學失敗的次數是遠遠超過成功的次數的好幾倍，難得一見的成功來臨時，往往會讓我們興奮到想慶祝一整晚，但最常發生的還是和同一個問題搏鬥許久。

面對問題，許多同學採取的方式是想盡辦法的上台做練習，以有機會秀給大師Philippe Gaulier檢視問題克服與否，又或是採取坐在台下冷靜觀看及思考，以求找到問題的答案，雖說劇場是一片叢林，每個人都在奮鬥找到自己的一口飯吃，廝殺搏鬥是常有的事，但這間學校的氣氛卻很不一樣，當有人在台上克服問題、往前踏一步時，其他在台下的同學是會歡呼叫好的！甚至下課後，大家會輪番稱讚、恭喜你當天在舞台上的成功與精彩，反之，則很快被大師Philippe Gaulier喊停下台，不繼續重複錯誤，造成對觀眾的折磨，其他同學也會誠實的說出在台下旁觀的觀感，下課後，同學也會主動一起檢討問題在哪？這樣的研究氛圍是自然而然形成的，原因無他，就是大師本人的身教及言教所影響。大師Philippe Gaulier從不跟學生說假造或換句話說的正面評論，大師之所以會吸引眾多來自世界各地的學生，就是因為他總是跟學生說實話，不會因為你感到受挫而改口為鼓勵型評論，除非身為學生的我們，真的有所突破，大師才會毫不吝嗇的說出他的讚美及驚訝；這就是我一直需要的引導者，一個跟我說實話，不因為看到我失敗而說太多鼓勵的引導者，畢竟觀眾走進劇場，不是為了鼓勵創作者，所以一個表演者的成功失敗與否，觀眾的反應絕對是很直接、真實的，因此我很珍惜聽從這個眼光很準確、很犀利的大師，當我最懇切的觀眾，提點我應更正、發展的方向。

【歸零】

第一年很痛苦，雖說我有很難被擊垮的個性，絕不輕言放棄的樂觀性格，但人總是想進步，總想聽到老師告訴我，「你答對了！終於懂我所說，也知道如何自己達成了」，但這天在第一年時，達成的次數微乎其微，東方人好勝的個性，唯一代表台灣的我，在西方的世界打拼，更是給自己加諸極大的壓力，深怕丟了台灣人的臉，殊不知這樣的想法，不會給站在舞台上的自己任何益處，只是施加了更多沒必要的壓力，而造成無法放鬆聽到、聽懂老師指示中的直接及背後含義，只顧著以原本的認知去思考老師所教，總是無法拋下原本所學的方式在舞台上創作，自以為自由及正確的表現，其實反而被以前所學給綁住手腳了，且還絲毫沒有察覺這個嚴重的狀況，直至開始需要與同學共同創作，才被同學點醒這個巨大的瓶頸，那時已接近第一年的尾聲，面對需要「歸零」的瓶頸，我自己十分

驚訝，想起以前剛踏入戲劇的殿堂時，參與一個學長姊的製作，當時李國修老師曾告誡學長該吃「歸零膏」了（與龜齡膏同音），那時的我有聽沒有懂，不曉得為什麼需要「歸零」，以及何謂「歸零」？然九年後在法國巴黎進修的我，這才曉得這道理為何，並且期許自己一輩子都要牢牢保有這個「膏」，也很高興自己這麼早就遇到這樣的問題；不要怕把手張開，那些所學過的東西，已被消化的部份，早已在自己身上，不要害怕會忘掉，已經學到的，絕對不會忘掉，暫放在心裡的某一角，等到需要用到時再喚醒它即可，唯有放下才能將耳朵打開，唯有「歸零」才能真的重新吸收新的東西。

【聽到對手的聲音】

中文說「演」戲，英文說“Play”，從認識這個英文單字起，我從未仔細想過，為什麼英文要使用這個含義有「玩」的動詞，但經過大師Philippe Gaulier的兩年課程洗禮，現在我終於懂瞭許多。一切只想贏，到頭來就是最大的輸家，在台上的重點絕對不是贏，而是如何和對手Play玩，默契及丟接球之間，將戲玩、演出興味及人味，爾後才有辦法引人目光，也才能讓自己和對手在舞台上發光、發亮，戲與表演雙贏的局面。

【別用戲劇演戲劇】

戲劇已是戲劇，若是再用戲劇去演戲劇，那麼戲劇就會被我們演死，一定要用人去演戲劇，才能將戲劇演活，將戲劇玩活，play it!大師Philippe Gaulier的這個觀點真是一語敲醒夢中人，簡單的一句話，但卻點破了許多戲劇發展的障礙，我們確實很容易忽略了這個基本的道理，縱觀許多不好看的演出，有很大一部份便是這個原因，也因此產生了舞台腔、學院派表演法等，非戲劇派別的歸類專有名詞，對於這樣的狀況或病況，大師Philippe Gaulier及大師以前的學生皆大力推薦，有上述問題的表演者、創作者，大師Philippe Gaulier的學校就是治療這個問題的最佳選擇。

【家家有本難唸的經】

在這樣一個國際學校上課很有趣，同學來自世界各地，不同文化的人看待表演及人生也大不同，以往待在小小的台灣島上，總幻想著在歐美的戲劇環境工作的人，一定非常幸運，有著如一般工作的福利待遇、工作環境良好、看演出較不容易踩到地雷等美好的幻想，但自從認識了各國同學，加上待在法國兩年下來，才知道原來世界各國戲劇界的狀況皆處於一種窘境，正所謂家家有本難唸的經，而在戲劇界的這本經，卻恰好家家都有部份相同難念的經文，較令我驚訝的是，有的國家的戲劇環境甚至比台灣更不豐足，而更珍貴的是，也因為認識其他國家，並住在別的國家，當一個「外國人」，才得以督促自己更認識自己的文化及更認識自己，這也是種意外的收穫。

五、附錄/照片(圖說)等

紅鼻子小丑的概念建立一派對面具練習

紅鼻子小丑的練習—秀出你的愚笨

法式個性小丑，裝扮幫助找到屬於自己的小丑

中古世紀的Bouffon練習之侏儒篇

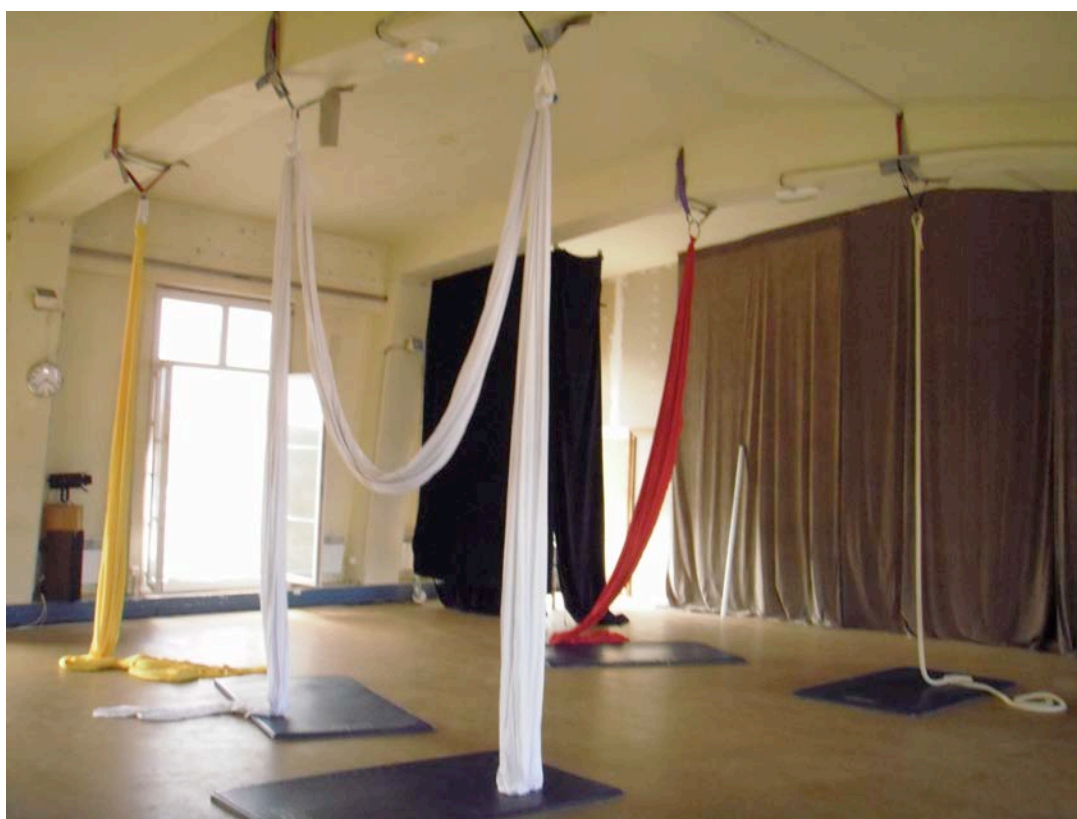
同學們自創、自編的現代Bouffon角色及劇本

莎士比亞的《奧瑟羅》片段徵選

契克夫《櫻桃園》羅巴金角色甄選練習

動作課之綢吊練習