

創意操場：榮念曾實驗劇場秘笈 青年劇場教育計畫

《創意操場》是實驗藝術先驅榮念曾，聯同進念・二十面體所開展的一項面向13至25歲本地青年人的實驗劇場基本功教育計畫。教育計畫以榮氏的創作理念為藍本，以培訓本地藝術人才為目標，透過一系列涵蓋聲音、形體、傳統戲劇、多媒體、燈光、空間等多方面的講座、工作坊及排練演出，為學員提供全方位的知識及訓練，引發學員的創意。通過互動的教學推展跨文化、跨藝術類型的交流活動，讓年輕藝術人才有機會跳出自己、自己的專業範疇，及跳出香港，透過跨界的學習、交流和創作，激發出意想不到的創新作品。

進念・二十面體

聯合藝術總監
聯合藝術總監暨行政總裁 胡恩威

進念・二十面體，1982年成立，為非牟利慈善文化團體，以香港為基，面向世界的實驗藝團。專注於多元戲劇藝術創作，原創劇場作品超過二百齣，曾獲邀前往演出及交流的城市遍及歐、亞、美等地六十多個城市。多年來一直致力拓展香港文化藝術新領域，積極推動國際文化交流，主催藝術評論及文化政策研究等工作，並活躍於藝術教育和發展電子媒體及跨媒體等新類型的藝術模式，近年亦致力促進非物質文化遺產（表演藝術）的承傳和發展。現為香港九個主要專業表演藝術團體之一，香港最具代表性的國際實驗劇團。2009年始，成為香港文化中心場地伙伴，開展系列創作及外展教育計畫。

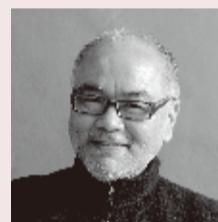
通訊地址：香港上環永樂街60-66號昌泰商業大廈2字樓203-4室
電話：+852 2893 8704 傳真：+852 2838 7527
電郵：info@zuni.org.hk 網址：www.zuni.org.hk

社聯機構會員

進念・二十面體為香港文化中心場地伙伴
進念・二十面體由香港特別行政區政府資助

操場筆記

（稿2015/9/28）

藝術總監、策劃、導演 | 榮念曾

榮念曾是華人實驗藝術先驅，投入劇場、漫畫、錄像及電影、視覺藝術及裝置藝術等創作超過四十年，作品於超過三十個城市演出，屢次獲得世界性獎項。2008年憑《荒山淚》於聯合國教科文組織國際劇協的Music Theatre NOW比賽中奪得殊榮。2009年獲德國聯邦總統頒贈聯邦十字絲帶勳章，以表揚其推動港德兩地交流，尤其在文化藝術交流方面的成就。2014年獲授予「福岡亞洲文化獎-藝術文化獎」。

操場是一個操練的場地。對我來說，操場也是一個實驗交流的平台。也是一個通過操練發現自己的地方，發現自己同時也在發現團隊。發現自己是建立自信的開始。發現團隊是建立集體合作的開始。學校的課室本來也應該是實驗交流的平台，操場卻是體能智慧並行的課室，通過體力智力的操練，發現自己不再只是建立自信，而是了解自己的潛力，了解自己的意向，大膽磨練自己去面對未來，面對操場之外的世界，課室以外的世界。如果我們累積足夠耐力，拓展足夠視野，強化足夠組織能力，我們為我們操場賦予更廣闊的空間、更前瞻的定義。外面的世界，也可以成為一個操練一個實驗交流的課室。操場沒有邊緣，劇場沒有邊緣，就如課室也應該沒有邊緣，我們面對的世界也是一樣，更應該沒有邊緣。

操場是一個學習、評論、創作及實驗「規矩」的地方。我們都在探索「規矩」的源頭，就如我們都在了解「社會」的源頭，明白「組織」的源頭，分析「歷史」的源頭。在操場上，我們踢足球，我們做運動，我們打排球，我們練田徑。這些遊戲都有源頭，都有規矩。在表演藝術的操場裡，我們由源頭開始，創造新的實驗空間及身體的遊戲，我們尋找新的規矩，探索新的組織，回應著評議著未來社會的發展。這樣，操場就成為沒有邊緣的，充滿精力面對未來的劇場。

我們首先「度量」操場的邊緣，就如我們「度量」劇場的邊緣，香港的邊緣。了解操場就如了解劇場。處理劇場就要充分知道劇場的前因後果前台後台，處理香港同樣要充分知道香港的前因後果前台後台。

（他沿著舞台的邊上默默踱步，去認識舞台也去感覺舞台。在邊上走，他是台裡台外的橋樑。在邊上走，他可以認真認識觀察台的中央。在邊上慢慢走，他可以度量舞台，舞台的大小形狀、入口出口、空間結構。在邊上慢慢走，他可以想像舞台的歷史，舞台的故事，過去的事，過了去的事。）

然後我們明白度量，經驗觀察，明白認識，經驗結構，明白歷史，經驗故事，明白想像。我們明白經驗這樣一切和操場的關係，就如我們站在舞台上，我們就知道這個空間將會如何協助我們建立自我及自信，協助我們去表達去澄清去學習去想像。

（他站在那裡，在呼吸中他能感覺到光從哪裡來，聲音往哪裡去。他站在哪裡，他能感覺氣流，能感覺四面的空間，門口的張力，地板的穩當。他站

在那裡，能感覺到舞台，感覺到存在，感覺到香港，感覺到未來，感覺到世界。他站在那裡，他要全世界都知道他是站在那裡，迎風而立，都知道他是知道這個世界，知道這個舞台，他是知道他自己。）

然後我們平躺在地上，感覺分析操場的環境及結構，我們拍打著大地，感覺分析操場裡各種聲音，就如城市裡各種聲音，天地間大自然各種聲音，身體裡各種聲音。我們拍打著大地，感覺自己的重心，自己的存在，我們感覺我們在呼吸。我們感覺呼吸的聲音，裡面的節奏及變化裡面的起伏及力量。我們拍打著大地，我們呼應著大地。

（他先是走路，用平時的速度，放鬆地走…他停下…他轉身…他繼續走。然後他快步走，趕路走，到了紅綠燈，他停下…他轉身…他繼續趕著快步走…然後他窮盡力量急步跑，他身不由主地跌倒，他鍥而不捨爬起來，他不斷跑，不斷跌，不停跑，不停跌。跑到牆前跑到崖前，他停下來喘氣。他感覺到自己身體的極限，存在的邊緣。他在跌跌撞撞中感覺到自己發出的力量。這股力量不斷尋找方向，不停在尋找位置…）

我們在操場裡跑步。我們對香港特區政府施政表現有什麼看法。在操場裡追逐。我對香港特區政府維持法治有什麼看法。我們在操場裡踢球，我們對香港特區政府立法會監察政府有什麼看法。我們在操練，我們對一國兩制方針如何在香港得到貫徹有什麼看法。我們在自強，我們對香港特區政府提升公共服務質素居住質素，改善環境污染有什麼看法。我們在遊戲，我們對香港特區政府保持新聞自由，縮小貧富差距有什麼看法。我們在行動，我們對香港特區政府推動經濟發展，處理社會撕裂有什麼看法。我們在互動，我們對總體香港前景有什麼看法。我們在運動，我們對香港特區政府有什麼看法。我們對自己有什麼看法。

（他背著大家前後左右踢著幻覺裡的球，他背著大家不斷跳橡筋繩，他背著大家在練功，在跳欄在跳舞，在打太極。然後，他慢慢轉身面對我，閉目安靜地盤膝坐下，安靜地內歛地跪坐在那裡一動不動。他閉著氣，轉首向左。）

我們在操場裡聽見哨聲，哨聲中聽見山谷的迴音，聽見古代的儀式，那是用口吹的笙，彷彿在聽到宇宙在呼吸，世界在呼吸，舞台在呼吸…那是一千年前的音樂，慢的節奏裡彷彿尋找變化，偌大的世界裡彷彿尋找規矩。

（他低著頭，背對著大家，用最慢的速度出場，有如儀仗隊，有如歷史留下一絲血痕，有如橫卷裡的風雲人物，讓你感覺它舞台的沉重，不知不覺地，時日就飛馳，星月就轉移。她問他，你在看嗎？你怎樣看？你為什麼會這樣看？忽然操場變身成為劇場。然後變身成為廣場。然後變身成為名符其實推動運動的場地。）

創意操場劇場教育計畫總結演出
Final Performance of Youth Theatre Education Program Creative Playground

操場：榮念曾實驗劇場
Playground: Danny Yung Experimental Theatre

15-17/10 3 pm 17/10 8 pm 2015

香港兆基創意書院多媒體劇場
HKICC Lee Shau Kee School of Creativity
Multi-media Theatre

製作 Produced by

藝術總監及導演
Artistic Director and Director

榮念曾 Danny Yung

榮念曾與18位90後的青年共同發展、創作
Danny Yung and 18 Young Artists
embark on a path of creativity together

劇場本是白紙！
Theatre is originally
a piece of blank paper!
創意怎能操練？
How can creativity
be trained?
什麼不是劇場？
What is not
regarded as
theatre?

合作 Collaboration

香港兆基創意書院
李兆基基金會贊助・香港當代文化中心主辦
HKICC Lee Shau Kee School of Creativity

榮念曾
創操
實驗劇場秘笈
Creative Playground
DANNY YUNG EXPERIMENTAL THEATRE EDUCATION PROGRAMME

團隊
導演 | 榮念曾
音樂總監 | 許敷山
創作指導（聲音） | 許敷山
創作指導（形體） | 黃靜婷
聲音工作坊導師 | 李俊樂
演員 | 余在司、吳思琪、何嘉翹
許文璽、莫東裕、陳諾晴
黃美淇、葉淑菁、隋夢緣
蔡雨田、鄧佩珊、劉柏妍
蔡梓麟、劉皓琳、謝昊丹
關楚婷、羅凱盈、蘇權威
監製 | 黃裕偉
創作統籌 | 卓翔、李嘉隆
藝術總監 | 梁冠麗
研究主管 | 周寶儀、李嘉祺、黃偉國
助理節目經理 | 何彥羲
節目及藝術行政見習 | 翟桐、賴旭輝、盧雪雯

合作機構

指定酒店

PENTAHOTEL
HONG KONG-KOWLOON
香港九龍匯豐特選店

學術合作機構

IVE
香港專業教育學院 (李惠利)
資訊科技系
視聽娛樂科藝高級文憑

多媒體器材贊助

AV PROMOTIONS LTD
策劃推廣有限公司

指定印刷

Be Production Ltd.
碧兒制作有限公司

PRINTINGDOTS 360°

微妙的關係從微量的交流開始，漸進式地推進。

在屢敗屢戰的過程中充滿了激昂的意志，就如偉大天才科學家、世人的「現代物理學之父」愛因斯坦曾說過：「假若我不是物理學者，那我可能會是音樂家。我時常會想到音樂。我生活在音樂的白日夢裡，我從音樂來看我的生命…我從音樂裡獲得生命中最多的快樂。」從這番說話當中，我意識到在實驗室裡不斷思考，不繼重新認識實驗過程當中的變換和結論，無疑地是一場「實驗表演」。

繼續走表演藝術的路途上
不要總是用腦先走 要多讓身體先走
靜下來 深呼吸 別忘了 要呼吸

思考是人生的必需品
創意是不經意的靈感
交流是Give and Take
實驗是無限的自由
評論是建立自己的品味
定義是一種概念
認識是一種知識
表演是一個多層的對話
問題是你「問」問題的同時也在「問」自己問題
規矩是一個灰色地帶

何謂創意？這是人人想知的答案。如果有人說他能提供一個或多個答案、課程、捷徑、方法或做法，肯定是假的。創意是實驗：將天馬行空的想法具體呈現，繼續發展前人的成果，將理論變成務實。創意是科學、理性及實際的。創意是交流：尋找答案及可能性。創意是互動、吸收及釋放。創意是學習：將聽過見過未聽過見過的、接觸過的未接觸過的、定義過的未定義過，通過認真檢視。創意是破壞、建造及重做。尋找創意：創意不是毛巾，不是萬年曆，不是問題；但創意是紙巾，是沙漏，是答案。

從規矩發展創意。由問題引發思考。先認識再去評論。用表演啟動實驗。

在空無一物的操場中，發生了不同的事情。當中甚麼是有規矩的？學員又如何發揮創意？可否定義當中發生的一切？這一切是否只是一場挑戰表演者和觀眾的實驗表演？從開始我就將創意操場定義為大家的實驗。學員學習如何和自己及他人的身體交流，嘗試在規矩中發揮創意。觀眾要認識這種表演模式，思考當中的意義和訊息。這都與一般的劇場表演不同，或許觀眾看完會有一堆問題，因為連我都抱有疑惑。奇妙的是，儘管不停探索，每天仍可發現更多，因為大環境及每天遇上的人和事都是環環相扣、互相影響。小時在操場上玩遊戲，跑、跳、站，只為和朋友開心渡過時間。今天，我們之所以再次跑、跳、站，是為了自己、為了觀眾、為了劇場。或許實在是不知所云，但希望操場是計畫的終點，也是大家共同努力的起點！

通過參與創意操場，學習和陌生面孔相處、交流。在give & take中通過不同方式develop各種肢體動作，又相互評論對方的表現，以問問題了解對方作品後給予意見，在不同workshop和多次排練的實驗中，我發現了很多自己沒有嘗試過的事，例如打破center、center就是主角位和舞台抗拒粗口這些規矩，思考如何創作更新鮮的表演，這些創新也令我認識了自己的另一面。我相信自己會一直在探索中成長，成長中我也重新定義了「舞台」及「自己」。

互相認識大家
思考拋出的問題
有創意地解答
把結果一一表演出來

生於香港，香港演藝學院音樂碩士(作曲及電子音樂)，經常以多重身份遊走於現代音樂、聲音藝術、多媒體劇場及地下文化之間。其作品曾於香港藝術節、深圳香港城市建築雙城雙年展、新視野藝術節、及微波國際媒體藝術節等演出，並獲香港小交響樂團、香港城市大學、香港創樂團、進念·二十面體、現在音樂、城市當代舞蹈團等委約創作。近年主要作品包括多媒體歌劇《利瑪竇的記憶宮殿》、邵逸夫創意媒體中心開幕節目《四象萬相》、與龔志成合作《家·春·秋》現場電影配樂及《1984》電影歌劇，並擔任西九文化區《拾·年》音樂總監。

黃靜婷
(創作指導)

繼續走表演藝術的路途上
不要總是用腦先走 要多讓身體先走
靜下來 深呼吸 別忘了 要呼吸

思考是人生的必需品
創意是不經意的靈感
交流是Give and Take
實驗是無限的自由
評論是建立自己的品味
定義是一種概念
認識是一種知識
表演是一個多層的對話
問題是你「問」問題的同時也在「問」自己問題
規矩是一個灰色地帶

何謂創意？這是人人想知的答案。如果有人說他能提供一個或多個答案、課程、捷徑、方法或做法，肯定是假的。創意是實驗：將天馬行空的想法具體呈現，繼續發展前人的成果，將理論變成務實。創意是科學、理性及實際的。創意是交流：尋找答案及可能性。創意是互動、吸收及釋放。創意是學習：將聽過見過未聽過見過的、接觸過的未接觸過的、定義過的未定義過，通過認真檢視。創意是破壞、建造及重做。尋找創意：創意不是毛巾，不是萬年曆，不是問題；但創意是紙巾，是沙漏，是答案。

從規矩發展創意。由問題引發思考。先認識再去評論。用表演啟動實驗。

在空無一物的操場中，發生了不同的事情。當中甚麼是有規矩的？學員又如何發揮創意？可否定義當中發生的一切？這一切是否只是一場挑戰表演者和觀眾的實驗表演？從開始我就將創意操場定義為大家的實驗。學員學習如何和自己及他人的身體交流，嘗試在規矩中發揮創意。觀眾要認識這種表演模式，思考當中的意義和訊息。這都與一般的劇場表演不同，或許觀眾看完會有一堆問題，因為連我都抱有疑惑。奇妙的是，儘管不停探索，每天仍可發現更多，因為大環境及每天遇上的人和事都是環環相扣、互相影響。小時在操場上玩遊戲，跑、跳、站，只為和朋友開心渡過時間。今天，我們之所以再次跑、跳、站，是為了自己、為了觀眾、為了劇場。或許實在是不知所云，但希望操場是計畫的終點，也是大家共同努力的起點！

通過參與創意操場，學習和陌生面孔相處、交流。在give & take中通過不同方式develop各種肢體動作，又相互評論對方的表現，以問問題了解對方作品後給予意見，在不同workshop和多次排練的實驗中，我發現了很多自己沒有嘗試過的事，例如打破center、center就是主角位和舞台抗拒粗口這些規矩，思考如何創作更新鮮的表演，這些創新也令我認識了自己的另一面。我相信自己會一直在探索中成長，成長中我也重新定義了「舞台」及「自己」。

互相認識大家
思考拋出的問題
有創意地解答
把結果一一表演出來

蔡梓麟
(表演表達)

黃靜婷
(創作指導)

許敖山
(創作指導)

黃靜婷
(創作指導)

我一心只想學習新事物，所以參加了創意操場。面試時我們要回答很多關於自己和這社會的問題，遞給我們十個詞語，要我們去想。我覺得奇怪，表演和這些問題有什麼關係？然而通過多次工作坊，疑問慢慢消失，發現其實藝術包含生活中的所有，而十個詞語互相連繫成一個循環。我認為榮念曾先生是想嘗試以一個表演，帶出這十個詞語，想觀眾和表演者思考。

創意操場令我知道表演可以多種形式展現：一個簡單的動作、一句簡單的句子、兩人的協調，甚至一群人憑感覺互相連繫，整個畫面可能比有故事的演出更好看。可能因為演員用簡單的動作互動表演時，觀眾會去思考他們之間的關係，他們之間發生的事，而每個人的解讀都不一樣，討論時表演會變得更有意思，這正是實驗操場有趣的地方。

交流、實驗、規距、問題、創意、表演、評論、思考、認識、定義。

有人要在這十個詞語中選擇一個最感興趣

和最不感興趣的詞語，我對思考最感興趣，

對表演最不感興趣。

我是個很喜歡夢的人，並不是夢幻的夢，而是白日夢和睡覺做的那個夢。夢對我十分重要，我寧願發惡夢都不想沒有夢。因為夢是我一切的來源。

有人問我，為何你身為一名演員卻對表演這個詞語最沒有感覺？

在舞台上，我並不認為我在演一個角色，我認為我就是那一個人。我享受角色的人生之餘亦認為自己能夠改變角色的命運。最後講返句，sorry for 1999

我如何定義自己的存在，並不等於你對我的定義，你所認識的我只是某一狀態的我。所以任何人也不能隨意評論我，直到你完全探索了我身上所有可能性之前。在這短短的時間中，我決定放下一切對他人的模仿，用最貼近自己的方式挑戰舞台上很多慣性的規矩、實驗自己的可能，好讓你看見最真實的我。

我的中學階段無緣劇場，自覺並不同儕熟識劇場。然而，操場計畫使我明白，操場不僅無處不在，更是處處相連。

田徑的基本體能訓練和姿勢調整；足球場上的距離感，各人的分佈和佈局；朗誦的咬字流暢，聲線抑揚和情感消化後再表達。這些經驗都一一在操場中被喚醒，過程就像與過去的自己交流，更時有衝突，在操場中的我，了解因而進深。

在操場上大家認識定義；思考問題；以表演去實驗；各自從體驗中有不同的感受，再互相比評論作交流。

這跟科學方法四個步驟相類相通——觀察，假設，實驗，立論。也就是格物致知，是修齊治平的基本，是根源。而人生首要格的，是自己的身體。是故，我們都需要操場。

每個答案至少有一個問題。問題包含了自己疑惑、質疑和看法。問題能助人反思、讓人與人之間的關係更緊密、讓人有尋找答案的動力，並促使人表達自己的想法，由此衍生更多、更深、更遠的問題。思考是用腦去思想和考慮。每說一句話時必須用心思考。例如：問題要組織過才問；答案要確認及肯定才答。問題令人反覆思考，腦筋轉動，想法也會更顯成熟。交流是與人分享想法。

對方的想法也許令我有所啟發及引發更深的問題，透過問題就能將大家串連起來，互相交流想法，達至雙方都認同的答案。評論是思考分析，就事論理，就實論虛，針對性地說出自己的看法和質疑。認識是建立關係的橋樑，認識是探索新事物的開始。表面遠遠不及內層，所以我認為認識是要由心開始。

在這創意操場中，我們用最基本的訓練來互相交流，同時也重新認識自己的身體，並且在有設定的限制下，去思考如何用最基本的元素來表達我們的創意。

交流 實驗 規距 問題 創意 表演 評論 思考
認識 定義 於劇場。
我要真普選！

交流 創意 表演 思考 認識
我會用思考去創作新的表演模式去認識身邊新的事物然後去運用創意與別人交流。

定義—破折號
思考……省略號
評論！感嘆號
規矩？問號
交流「引號」

做一個表演從來都不易
不斷地去思考去實驗
劇場就是一個充滿創意
打破規距，達至重新認識自己的地方
問題在於你敢接觸不同面向的自己嗎？
將表演回歸身體，空間與聲音
每個元素都有各自的特質，
互相交流產生的故事
自然有機地發生
每一刻也是珍貴

認識 思考 創意 實驗 交流
是人本來的設定

交流 實驗 規矩 問題 創意 表演 評論 思考 認識 定義
交流 實驗 規矩 問題 創意 表演 評論 思考 認識 定義

表
演

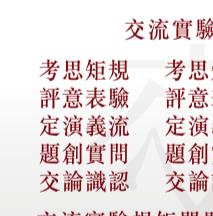
規
矩

實
驗

表
演

規
矩

實
驗

交流 實驗 規矩 問題 創意 表演 評論 思考 認識 定義

考思短規
評意表驗
定演義流
題創實問
交論識認

考思短規
評意表驗
定演義流
題創實問
交論識認

考思短規
評意表驗
定演義流
題創實問

交流 實驗 規矩 問題 創意 表演 評論 思考 認識 定義

考思短規
評意表驗
定演義流
題創實問
交論識認

考思短規
評意表驗
定演義流
題創實問

交流 實驗 規矩 問題 創意 表演 評論 思考 認識 定義

考思短規
評意表驗
定演義流
題創實問
交論識認

考思短規
評意表驗
定演義流
題創實問

交流 實驗 規矩 問題 創意 表演 評論 思考 認識 定義

考思短規
評意表驗
定演義流
題創實問
交論識認

考思短規
評意表驗
定演義流
題創實問

交流 實驗 規矩 問題 創意 表演 評論 思考 認識 定義

考思短規
評意表驗
定演義流
題創實問
交論識認

考思短規
評意表驗
定演義流
題創實問

交流 實驗 規矩 問題 創意 表演 評論 思考 認識 定義

考思短規
評意表驗
定演義流
題創實問
交論識認

考思短規
評意表驗
定演義流
題創實