

木偶及皮影
保存及發展考察計劃 (E)
2000 年美國之行
「中港美戲偶三角洲的建立」
報告書

本考察獲香港藝術發展局 1999 年戲劇工作者年獎獎金資助
考察團成員：國際木偶聯會中國中心秘書長李域超先生
中國一級演員崔克勤先生
明日劇團藝術總監王添強先生
報告編寫：王添強生先

明日劇團
MING RI THEATRE COMPANY

香港新界葵涌荔景邨第七座(樂景樓)地下林建名中心
Lam Kin Ming Centre, G/F., Block 7, Lai King Estate, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
電話 Tel.(852)2742-2966 傳真 Fax.(852)2370-0346

中港美戲偶三角洲的建立（2000年中港美戲偶交流活動簡介）

起步

1999 年度戲劇工作者年獎，獎金資助的中港美戲偶藝術交流活動，於 2000 年 11 月 4 日起一連 30 天在美國東岸紐約市、波士頓地區、康州及南部亞特蘭大市進行。其中包括十場表演近二千觀眾，進行四場大學授課、講座、示範，參觀兩所木偶中心，三所大學，一個玩偶藝術節，並進行了兩個對香港及中國戲偶及藝術教育發展都十分重要的會議。同行三人包括本人、中國木偶及皮影學會代會長及國際木偶聯合會中國中心籌備處秘書長李域超先生及一級演員崔克勤先生。

紐約

交流活動從紐約開始，分兩階段共 8 天，第一階段由金山皮影學院藝術總監馮光宇女士及玩偶藝術節統籌之一百老匯戲偶藝術家 Stephen Kaplin 兩夫婦聯絡及安排。第二階段以本人與香港藝術中心茹國烈先到林肯中心藝術學院進行「美感教育計劃」合作的落實籌備會議。

第一階段由馮光宇女士協助籌備了三場嶺南木偶表演及示範的學校巡迴。在一所公立的基礎學院 (P.S. - 幼兒一年至小學四年級) 及一所中級學院 (I.S. 小學四年級至初中三) 內，每場超過二百位同學參與。節目包括「李鋼打虎」、「孫悟空」、「帝女花」、「閻王 (提線)」及、「長綢舞」，當中包括杖頭為主及提線偶表演，也進行布袋及皮影介紹以求西方孩子明白，並掌握中國戲偶及嶺南戲偶的特質、風格。紐約是實行多元文化政策的地區，中國文化活動是當地學校學習生活中的一部份，老師會設計配套活動使學生進行研習中國文化、藝術。以紐約作為首站主要是因為這裏有一位研習中國京戲並戲劇教育的馮光宇女士 (馮女士在台灣文化大學主修京劇、紐約大學戲劇教育碩士，並任北京戲曲學校客席教授) 及一所由祖金菲女士 (Jo Humphrey) 二十年前創立，以研究、保存、表演中國東北瀋陽影偶為核心的「金山皮影學院」。在馮光宇及祖金菲女士的協助下，使我作為司儀介紹中國戲偶時，更能掌握當地學生趣味，並能更進一步達致幽默效果。馮女士更是「金山皮影學院」的現任藝術總監。

訪問考察在馮光宇及 Stephen Kaplin 的安排下，包括觀賞了百老匯音樂劇、紐約玩偶藝術節表演、展覽，並考察了戲偶教育活動，電視戲偶製作，金山皮影學院的新院址，博物館，美術館，當然還包括了已在世上消失的「世貿中心」。

祖金菲女士為我們安排了豐富的晚宴及深入的戲偶藝術交流會

面。在 Stephen Kaplin 的協助下我們為 2001 年 1 月份在香港牛池灣文娛中心舉行的「康文署駐場計劃」的「金山皮影學院」影偶展覽作最終展品「挑選」及籌備會議（選出近 100 件清末民初的中國皮影）。同期我與 Stephen Kaplin 也進一步為 2001 年 1 月份在香港大會堂演出「奇幻之旅」中現代影偶部份「仙巴」敲定最後影偶效果的製作會議。Stephen Kaplin 的確是影偶專材，已完成的「影偶」都能完全發揮本人設計的想像並有過而無不及，成果迷人使我十分滿足。

在馮光宇女士的安排下，李域超先生及崔克勤先生在紐約卑斯大學中向三十多位本科及碩士班的西方及中國學生進行連續兩堂的大師講座，介紹中國杖頭戲偶的結構、表演手法、「行當」編排、中國文化等並進行了兩段戲偶示範及欣賞當地學生的影偶功課製作。兩位專家加上本人及馮光宇女士與三十多同學進行熱烈、歡樂的交流聚會。

1999 年獲藝發局前秘書長鄭新民先生的介紹下，認識了前任紐約州藝術局現任於紐約林肯中心藝術學院的馬特蓮拉女士，並於 2000 年 4 月在劇團藝術教育考察活動中，初步獲林肯中心藝術學院行政總裁史葛先生的肯首合作。為了使美感計劃能在紐約的協助下在香港落實，我在往康州訪問一星期後，於月中在章澤華小姐（美籍華人戲偶家）的安排及協助下安頓兩位中國朋友後奔回紐約會合香港藝術中心的茹國烈先生進行第二階段共三天的重要會議日程，把「美感教育」正式落實在林肯中心的協助下，由明日劇團及藝術中心在香港進行計劃。

康州

康州訪問是整個美國考察的重頭戲之一，原因之一是康州大學是美國境內唯一一所擁有戲偶主修學士、文學碩士及藝術碩士課程的大學；其二是康州大學戲偶系主任巴特教授是國際木偶聯會—美國中心代表團成員之一（註一），期間我與李域超先生與巴特教授進行了一天的工作會議，把大部份中國加入國際木偶聯會成立中國中心的問題解決，把文件確定並提交國際木偶聯會副主席，國際木偶聯會美國中心秘書長及亞特蘭大木偶中心總裁威遜安東尼先生。中國最終於 2001 年 5 月在挪威被國際木偶聯會接納，使長達 5 年的各方努力得到全部的解決；其三康州是美國訪問行程中表演場數最多的地區，共五場九百多人觀賞；其四康州藝術家（包括章澤華、梁亮、拉利亨特、巴特教授）是 2001 年 1 月中美合作計劃的主要伙伴，我們要進行深入、全面的製作會議並討論，排練及交流藝術意念，為「奇幻之旅」演出打下重要基礎（註二）。

註一)國際木偶聯合會根據聯合國文教憲章成立，由世人自由參予，代表大會是最高權力架構，負責選出主席、副主席並委任秘書長，每個聯合國成員國只要擁有十位國際木聯會員便可申請成立國家中心，每百人或不足百人獲一位代表而最多不能超越四位代表出席代表大會。中國基於主權觀念及國民未獲國家批准下不能參予境外組織的規定，所以技術上要會員及國家中心同步加入才獲中國接受，所以申請時間長達 5 年，巴特教授、章澤華小姐、明日劇團及本人一直扮演中間人角色。而 2001 年 8 月本人獲選國際木偶聯合會中國中心的創辦董事局成員。

註二)明日劇團獲知本人獲獎金，並進行訪美行程後互動改變「奇幻之旅」的製作流程，加強在美國的交流、排練活動，使中、港、美藝術家能更互相了解、分享、學習而獲更大進步。

康州訪問分成兩部份超過兩星期，第一部份由面具默劇及戲偶藝術家拉利亨特先生接待，進行兩場學校及一場大專（歐特谷理工學院）示範表演，三場表演近五百觀眾，內容以在紐約的表演為主並加強進行中國戲偶藝術介紹。康州是一個歐陸人仕為主流的社區與紐約有一定區別，學校及大專都希望透過中國戲偶表演及訪問來增加學生的中國文化了解、認知及接納，使學生建立一個更廣闊人生。我們也訪問一所 HOT 學校 (HIGH ORDER THINKING SCHOOL)，它是以藝術教育為核心推動智慧發展的學校，是康州地區進行教育改革而發展的一種新校園，正被受各教育及藝術家所關注，初步反應及意見都十分正面。HOT 學校是啟發明日劇團開展 ACT (活潑創意) 學校的動力。

第一部份的另一重要任務是進行「奇幻之旅」戲偶製作的試演及運作研究，戲偶藝術工作者都必須把戲偶不斷試演，並改良再從感覺中把意念慢慢建立；與本地舞台工作者都必以意念、文學劇本、台詞、台位等為先導的話劇排練習慣及手段不同。不斷試演也是世界戲偶藝術成功的主因，這也是本人及明日劇團放棄部份香港舞台表演者的主要原因之一，其二當然是本港部份演員的功利表現及觀念。香港演員給你五個星期，每小時幾多錢，同期參與多齣製作，自我比戲偶重要，重視表現自己多於生命感覺。我感大膽寫言，本土任何一位有藝術感覺的年青人，都很易超越這些的所謂專業演員。「香港傳奇」的一班年青人的表現，正是非常明顯的例子，他們近作的成就是良好的證明。立足於世界，我要大膽向前走，放棄一些

「人」對我是十分重要的，如果因不聘請全職演員就被定為缺少藝術表現，正好表示香港舞台人仕不了解戲偶藝術，怎至其實不達世界的藝術水平。（其實我們以製作為主導，被迫不斷無謂生產，資源上的因素使演出籌備不足，「故作高深藝術」不理會觀眾的拓展及藝術教育的建立，我們跟本就不達世界水平。）一位香港著名「戲劇評論人」在座談活動中表示十分欣賞業餘藝術工作者，一邊從事其他專業工作，一邊進行藝術活動的浪漫境界，使我猛然反醒起香港藝術問題的核心。德國戲偶藝術大師羅瑟教授曾指出，藝術家必需要以觀眾真正的付出，使藝術家與觀眾赤膊相見，才是真正推進進步及達致成就的不二法門。全情投入，以此為生，心無二念，不作自戀與觀眾息息相關都是藝術達至真正成功的問題核心。

第二部分由章澤華小姐及康州大學戲偶系主任巴特教授籌備並入住康州大學賓館，期間進行兩場學校巡迴示範表演，並為「奇幻之旅」進行意念，舞台設計，音樂創作的艱辛製作會議，一日多的時間，導演巴特教授、拉利亨特、主要演員章澤華及崔克勤，作曲家梁亮及身為監製的我並李域超先生進行了深入、打破文化的討論，也進行很多試演及分享。會議的困難可以從第一餐午膳在四時後進行來作證明，幸好基於大部份參予藝術家都有很好的情緒智商及友善態度而使事情最終都能解決。當中一天多時間，給我所學會的事情要比一年要學的更多、更重要。

期間，李域超先生及崔克勤先生被邀在康州大學進行兩個半天的大師班講座，深入講解中國戲偶技術、手法，表演特色，「行當」等問題。由於同學都是主修戲偶的大學生及碩士生所以問題及教授內容都是最深入及專業的。他們也參觀了康大戲偶博物館（4000 件戲偶藏品）。2001 年 11 月在德國再會巴特教授時，他對兩位中國朋友的教授表現依然深刻。

波士頓

這是我第三次到波士頓，前兩次對我的戲偶教育及藝術教育有極大的影響。十月份 Judith O'Hare 剛在香港為我團教導學前老師運用戲偶教育小朋友，26 位老師參予進行了 30 個教案計劃。再會 Judith O'Hare 女士，不再是單單談論戲偶教育的概念、知識、手法、技巧。今次 Judith O'Hare 成了主理統籌我們波士頓行程中表演、觀劇、交流、訪問的工作。Puppet Showplace 及波士頓地區戲偶家協會是我們訪問波士頓的合作單位。波士頓是歐洲文明登陸北美的地點，傳承歐陸的戲偶文化，加入亞洲的戲偶資源並以在學校內教授學生為重點的戲偶教育已努力了近 1/4 個世紀。Judith 是波士頓獲美國戲偶師協會及當地文化單位頒發獎項的戲偶教育家，也是一

位對我人生與事業影響深入的良師益友。

波士頓是在訪美期間中唯一一場公開售票演出的地區，接近二百的座位全部滿座，演出後近三十位觀眾把崔克勤、李域超包圍，要與我們合照，又要崔克勤再一次示範長綢的舞動。這些觀眾大部份都是成年乃至是老年觀眾，他們是波士頓主流的西方中產階級，他們熱愛文化、熱愛生命。觀眾們都非常熱切地欣賞來自遠方的藝術家並對中國文化充滿興趣及認同。

波士頓的 Puppet Showplace 是一位熱愛戲偶的老師所創辦，她把家族的兩間「街舖」改裝成一所兒童戲偶的基地。由於「街舖」是位於波士頓保護建築物內，所以只能在窗廝內設有眾多戲偶而沒有太多其他裝飾。一間「街舖」改裝成大堂，票房，小戲偶商店；另一間「街舖」改裝成一間大約 150 至 200 人的小劇場（視乎孩子的數目，學生專場可接納高入座人數）。這個基地慢慢成了熱愛戲偶的群眾集會地方，也成了波士頓地區戲偶師乃至是波士頓戲偶師協會的活動中心。Puppet Showplace 是民間主導文化藝術機構的成功例子。我們只要擁有一個能進行「劇場生產」，建立「市場環境」（文化市場）的地方，經長時間的籌備及發展必能成為一個核心，而核心必需要有實力及市場佔有率，權威的建立亦未產生分化，反而會成了一個行業的「避風港」。Puppet Showplace 是一個當地屬於私人，也屬於公眾的地方，甚至是一個戲偶家之家。

波士頓對我印象最深刻是老師運用戲偶教室教學的工作。在 Judith 多年推動、教育、培養下，今天從參與戲偶世界的人數、質量上已見到一個可喜的現象。他們的教學法、戲偶技巧、創造性、主題內容及學生反應並成績都是多彩多姿。從 1997 年開始，波士頓是啟發我開拓「戲偶在樂園」計劃的所在，乃至是推動我與麥美玉共同編寫「戲偶在樂園—戲偶教學工具書」的啟蒙意念及力量。

亞特蘭大

亞特蘭大是我們第一次到訪的南部大城市，美國十大城市之一，可口可樂總部所在地及 1996 年的奧運主辦城市。對於戲偶界而言，亞特蘭大是另一個「參加」（聖地）。因為亞特蘭大擁有一所「戲偶中心」，中心內有一間 390 座位及一間 190 座位的劇場，劇場每週二至五分別上演兩場學生售票專場，週末則上演四至五場合家歡場，一年劇季上演六至七個作品，每個作品上演六至八個星期，暑期則上演以成人觀眾為核心的戲偶藝術節，劇場以外他們擁有一所「戲偶教育中心」，每天進行 6 場工作坊並進行即場電視轉播的“螢幕戲偶課”為鄰近地區（鄰近的城市及州）服務，更有一所全美最大，

由可口可樂公司資助的戲偶博物館。

這個三合一的戲偶基地對本人及李域超先生而言，都有十分重要的學習意義。李域超先生比我們幸運，因為廣州市政府已決定修建“河南戲院”成為廣東省的戲偶藝術中心。李域超先生小心觀察劇場的規模、設備，學習亞特蘭大戲偶中心的票房策略，掌握戲偶教育配套正規課堂教育的重要性，也體會戲偶博物館的方法及對戲偶藝術的推廣意義。三合一戲偶基地也成了預算於2002年11月完成的廣東省戲偶藝術中心的基本模式。

廣東省戲偶藝術中心是北京及上海（預計2002年6月完成）以外中國的第三所現代化戲偶劇場及戲偶中心，也是中國木偶皮影學會及國際木偶聯會中國中心所在地，將扮演中外戲偶交流的重要角色。2001年8月，李域超先生已獲選國際木偶聯會中國中心的首任秘書長，明日劇團將以「國際戲偶藝術交流中心」名義扮演國際木偶聯會中國中心的對外“窗口”公司。 —

亞特蘭大戲偶中心總裁威遜、安東尼先生同時任國際木偶聯會副主席及國際木偶聯會美國中心秘書長。威遜及李域超先生分別是世界最多專業戲偶師的國家之一的秘書長（另兩個擁近乎同等數量戲偶師的國家是德國及捷克），在訪問期間的會面中，兩位先生就我們在康大與巴特教授的工作會議文件作了決定性確認，也就中美合作進行交流，對兩地戲偶家的交流、合作、了解起重大意義。

我們更在亞特蘭大上演了最後一場表演，近二百位觀眾，他們都是亞特蘭大地區的戲偶師，亞特蘭大戲偶中心的支持及資助者，雖非售票演出但反應則十分熱烈。

無論是康州伯利恆城圖書館（居民歡迎會上的示範表演），波士頓以至亞特蘭大都有觀眾向我表示深深受到中國戲偶的藝術感染，希望我能代表他們向李會長及崔先生道謝。藝術奇妙的地方在於深刻的感染力及無可替代的獨特性。美國同業，木偶導演及亞特蘭大木偶中心聯合藝術總監 JON LUDWIG 先生向我講述有關崔克勤的長綢舞精彩動人之處在於藝術表演使人移情入性而非單單兩條長長紅綢在高難度舞動，這長綢舞的成就已超越傳統而在交流、真情、入信的水平上達致上佳的現代作品，更可以算是中國木偶現代化的代表性作品。這描述使我明白為何中國各省各地木偶界都有類似演出而未能超越崔克勤的成就。

訪美三十天終在亞特蘭大完結，我們得到更廣闊的戲偶天地，了解更多戲偶世界的不同角度，認識了一群卓越的戲偶藝術家，接觸了一群可愛的觀眾。我們輸出了中國戲偶藝術、戲偶技巧，同時

輸出了中國文化的特質及我們戲偶界的友誼。我們獲得了基礎戲偶教育的精華，大專戲偶教育的感染，戲偶基地的模式，戲偶藝術家的熱誠。明日我們的工作很多，因為亞特蘭大戲偶中心總裁已決定出資聘請明日劇團統籌他的訪華行程（活動已於 2001 年 10 月底 11 月初進行，分別訪問廣州、上海、北京三地會晤了十一個中國最主要的戲偶劇團，並觀賞九場戲偶演出。威遜先生正進行以明日劇團為核心的策劃，在未來三年內邀請中國戲偶精英訪美演出。），亞特蘭大戲偶中心也決定與明日劇團進行三年的劇目交換計劃，把中心的精彩保留劇目帶到香港及中國。

後話

訪美計劃一年之後，中國已正式加入國際木偶聯會並成立中國中心，威遜先生的訪華活動（九個劇團進行表演及 11 個劇團會議）已完結，我們（李域超先生及本人）已被邀出席明年三月在印度舉行的國際木偶聯會亞太委員會會議，廣東省戲偶藝術中心計劃已落實，「奇幻之旅」製作已完成，「金山皮影學院」的歷史影偶也安然返回紐約。這是時候完成一份報告與大家分享，因為明天有更多中外交流工作在等待開展。2001 年 11 月明日劇團統籌泉州木偶劇團與國寶大師黃奕缺師父訪德與羅瑟教授及多位歐陸青年戲偶大師進行中德戲偶文化交流活動，同期本人也出席「線偶的傳承與發展研討會」任嘉賓並發言，2002 年中德交流活動將更全面推動。同期漳州木偶劇團的一級戲偶藝術家莊陳華先生及莊晏紅小姐訪港會晤英國潘趣（Punch & Judy）藝術家進行聯合表演及授課活動。

我與明日劇團有幸獲中國戲偶界信任，也了解西方業界的情況，同時我們擁有豐富的戲偶知識、理論及能力，所以能成功地扮演中外戲偶交流的中介角色。我們的成功只是一個開始，當然這些成功也是藝發局資助的重要成果，請來分享我們的喜悅，接受我們的感謝。

文化交流是一種投資，要運用熱誠，需要長時間建立，要有忍耐，要有知識、智慧，文化交流不是「偷師」及盜取別人的文化成就，而是通過了解、分享、學習達致互動的「成長」及友誼。

亞特蘭大是美國三角洲航空公司基地，廣州及香港是珠江三角洲的重要地方。三角洲必然是富裕的地方也是人流眾多，交流頻密的地方，三角洲也是我們三地共有的文化傳統，中港美的戲偶交流也因此有了更大共識，更大的合作基礎，也正全面進入另一階段。文化交流是遠地的交往，需要慢步從鄉村小路很長時間才能轉上高速公路，轉上高速公路後就必需認識，並運用大家共識的交通規條。

當全球走向一體化過程中，文化轉承與及發展，文化合作與交流，文化精緻與普及，都是我們要共同面對、合作、開展的課題。我們需要有知識、智慧、誠意還要加上忍耐。羅馬非一日建成，訪美之前我們絕不知道能創造今天中美交流的成果，我們也絕不能預先計劃威遜 2001 年 11 月訪華後能順利產生巨大中美合作項目。「文化交流」必然是先「慢」後「快」，當你們看到「開快車」時，我們其實已在鄉村小路上作了多年努力，尋找出路。裝備自己，等候機會，撫著石頭過河，全力以赴，雙贏互動是明日劇團中外文化交流的格言。正如西方朋友所言，2001 年的明日劇團已上了文化交流的高速公路上。