

從 1920 年代紀錄劇場的誕生，不僅開創、豐富了劇場美學，更記錄下社會的發展與變遷，隨著時代的推進，衍生出更為複雜、多元的呈現模式，甚而由被動的記錄角色，轉成為推動社會運動的另股力量。

1920年由皮斯卡托(Erwin Piscator)推行的「紀錄劇場」以報導、影像和史料作為創作素材，不僅革新了20世紀的舞台美學，也強調出劇場介入現實的政治力。60年代，彼得·魏斯(Peter Weiss)的劇作《法庭調查》*Die Ermittlung*則用交錯的觀點，彰顯了紀錄劇場獨特的歷史辯證性。邁入千禧年之際，紀實風潮再度於歐陸劇場崛起。除了運用錄像與裝置，新一代的創作者邀請素人上台，讓觀眾體會小人物的真實情感，以及社會結構的複雜脈絡。本文將介紹3名從事紀實創作的當代團體與藝術家。他們不僅用真實素材凸顯出現世矛盾，甚至企圖讓演出成為一場推動歷史演進的公民運動。

以社會學的調查手法介入現實

德國里米尼紀錄劇團(Rimini Protokoll)透過劇場、廣播劇、電影和展覽等多重媒介，展開一場真實及其再現的深度辯證。3名創作者不僅以調查的手法重現某些社會現象背後的複雜因素，更強調民眾的參與性。

如同今年在台北藝術節呈現的《遙感城市》*Remote X*即讓觀眾變成表演者，使他們思索人類與城市的關聯。該團的作品除了讓真實的專業人士發聲，也深入探討時事議題。前者如探究農產運銷產業的《蘇菲亞貨車》*Cargo Sofia X*；後者如以國際軍火交易為題的《戰情室》*Situation Rooms*。憑藉著扎實的研究精神與豐富的創造力，里米尼劇團一再超越劇場藝術的極限，營造出全新的感官體驗。

該團的新作《後事》*Nachlass*從安樂死出發，探索人類迎向死亡的最後旅程。透過寫實的場景裝置、物件、錄音與影

紀錄劇場風潮再起

真實素材 × 現世矛盾 × 公民運動

撰文：王世偉 | 圖片提供：Marion Poussier、Benno Toble、Samuel Rubio、Rimini Protokoll

卜透過日記、email、簡訊、錄影和文件，娓娓道出他如何陪伴母親走完人生最後一程。他的新作《啊，人生！》*C'est la vie*也涉及至親的離去：兩名喪子的演員以訪談重塑白髮人送黑髮人的悲劇。儘管這兩部作品都揭露生命無解的創痛，但哈迪卜揚棄了濫情的呈現方式，以貼近真實的手法還原事件細節，讓觀眾抽離悲愴的情緒，游走在回憶與真實的邊界。

此外，哈迪卜也為素人發聲，讓劇場藝術不再是高談闊論的思辨，成為忠實反映社會的鏡像。《我叫柯琳·姐塔》*Moi, Corinne Dadat*從清潔婦的日常出發，凸顯出大家對勞動階級的漠視與成見。《體育場》*Stadium*則透過53名足球粉絲的自白，洗刷他們被政府和媒體汙名化的形象。哈迪卜的劇場並非是滿足觀眾窺淫慾的「真人秀」，它反而以循循善誘的提問與人性關懷的角度，揭露法國社會的深層矛盾。

以人類學的角度開啟未來遠景

瑞士導演米洛·豪(Milo Rau)重新建構極具爭議的歷史事件，不但觸動了歐洲社會敏感的神經，也凸顯出紀錄劇場反映現實的真實力量。

對他而言，重現歷史並非要闡明其複雜的脈絡，而是要貼近人性，以挖掘出集體記憶裡的心理創傷。米洛·豪將演出化為一場審判，讓不同立場的歷史觀點互相辯證，使觀眾瞭解被意識形態扭曲的人性，例如：《恨意電台》*Hate Radio*重現散布種族歧視言論的媒體如何加劇盧旺達大屠殺的慘況。在「歐洲三部曲」中，米洛·豪則以個人生命歷程，探索歐洲當代危機的歷史脈絡：《內戰》*Civil Wars*透過不同世代的成長環境，詢問激進的歐洲青年為何想加入伊斯蘭國號召的「聖戰」。《黑暗年代》*Dark Ages*由表演者的家族移民史，描繪出二戰後東歐的重建與紛亂。《帝國》*Empire*則從地中海難民的故事，顯現歐洲文化是種族交融的結晶。

米洛·豪的紀實劇場以人類學的角度凸顯歷史癥結，帶領觀眾走入深層的思索空間。他的新作甚至邀請各國平權人士組成《全民議會》*Grand Assembly*，讓劇場不再只是一種回溯過往、批判現實的媒介，而成為一場有可能改變世界局勢的集體行動。●●

像，這齣「無人劇場」引領觀眾深入8位民眾的日常，聆聽他們如何以自我意志劃下生命的句點。而「國家」(States)則以四部曲揭露當代民主的危機與轉型：《國際最高機密》*Top Secret International*在博物館中發動一場間諜般的互動遊戲，顯示數位時代下的監控議題。《社會樣本——大型建築工地》*Gesellschaftsmodell Grossbaustelle*訪問了數名參與大型建案的人士，質疑社會建設之目的及政商掛勾的現象。《集體之夢——綿羊體驗》*Träumende Kollektive. Tastende Schafe*用連線裝置讓120名觀眾討論如何扭轉當代國際政局的困境，凸顯出網路已變成今日推動民主改革的動力。《在達沃斯看世界局勢》*Weltzustand Davos*則趁第48屆世界經濟論壇(WEF)舉辦同時，邀請一般民眾商討全球化下的金融危機，批評由菁英掌控的經貿體系。

用個人生命經驗挖掘社會矛盾

穆哈瑪·阿爾·哈迪卜(Mohamed El Khatib)是法國近年來備受矚目的導演與劇作家。他的創作從個人經驗出發，以紀實手法和幽默筆調，觸及社會禁忌，顛覆一般人對劇場的想像。

《完美離世》*Finir en beauté*中，哈迪

(圖由左至右)◎《我叫柯琳·姐塔》*Moi, Corinne Dadat*從清潔婦的日常出發，凸顯出大家對勞動階級的漠視與成見。◎《國際最高機密》*Top Secret International*在博物館中發動一場間諜般的互動遊戲，顯示數位時代下的監控議題。◎《社會樣本——大型建築工地》*Gesellschaftsmodell Grossbaustelle*訪問了數名參與大型建案的人士，質疑社會建設之目的及政商掛勾的現象。◎德國里米尼紀錄劇團的《後事》*Nachlass*，從安樂死出發，探索人類迎向死亡的最後旅程。