

戲劇概述

解佳蓉

一、前言

2019年的戲劇生態環境，無論是藝文政策的體質結構、研究論述、戲劇演出等方面，都有新的開展和前景。《文化基本法》（下稱「文基法」）三讀通過是今年藝文政策的重要里程碑，《文基法》宣告要強化文化保存、文化多樣性和人民文化參與的權利，也指明文藝工作者的生存權及工作權應予以保障。戲劇工作者的勞動環境向來艱困，透過《文基法》和藝文採購不受《政府採購法》限制的修正案，希冀能在制度面上改善從業者的待遇。

本年度的研究論述和戲劇演出，都不限於年度的分界，而是歷時性層積的結果。例如論述方面，即使2018年「台灣當代劇場發展軌跡四十年論壇」結束後，重整當代劇場史的動力依舊充沛，今年發表的兩部博士論文：林乃文〈台灣後解嚴前衛劇場美學：田啟元及其同代人〉、李哲宇〈做為社會行動的劇場：台灣「民眾－劇場」的實踐軌跡（1980年代～2010年代）〉，都顯示當代劇場研究有諸多議題，正在被更細緻地討論。演出方面，跨界融合、結合地方等創作概念仍不斷演練，產生不少耳目一新之作。以下簡要回顧出版和演出的情形。

二、出版概況

（一）劇本及製作紀錄

今年出版的個人劇本有：林孟寰《方舟三部曲》（台北：奇異果文創）、陳慕義《台灣胡撇仔戲——陳慕義劇本三種》（新北：遠景）、黃致凱《明晚，空中見》、《小兒子》（新北：故事工場文創）、《貢敏戲劇·文集·戲曲類》（台北：貢高雪芬）。劇本集有：阮劇團《阮劇團2017劇本農場劇作選V》（新北：遠景），收錄陳緯恩〈血案兇手的冷酷告白〉、蔡逸璇〈文武天香〉、黃昶哲〈婆紗〉等劇作；《第4屆全球泛華青年劇本創作競賽得獎作品集》（桃園：中央大學戲劇暨表演研究室），收錄大頭馬（王亦馨）〈到燈塔去〉、祁雯〈困獸之鬥〉、駱婧〈原鄉1961〉等作。

「製作紀錄」除收入演出劇本，也記錄了表演團隊的創作理念和過程，例如：金枝演社《祭特洛伊——當代環境劇場美學全紀錄》（台北：有鹿文化）、王璦玲總編輯《十八羅漢圖——劇本及創作全紀錄》（台北：時報文化）等。此外，張育華、陳淑英《國光的品牌學——一個傳統京劇團打造台灣劇藝新美學之路》（台北：時報文化）以品牌打造和劇團管理的角度，解析國光劇團的製作和經營策略，是很周詳的個案分析。

（二）戲劇著述

戲曲類方面，著述角度大致包含了表演技藝、文本、媒介、跨文化等面向，以下以劇種分述之。有關歌仔戲的著作較多，王亞

維《歌仔戲與媒介——科技、政治與經濟作用下的變貌》（台北：國家）探討日治時期以降歌仔戲在戲院、印刷、唱片、電影、電視、廣播等大眾媒介中的傳播演變，書中後半部尤重於歌仔戲電影、電視的產製條件，分析歌仔戲如何受政治和市場的牽動，卻也因此屢創新風貌。

楊馥菱《台灣歌仔戲跨文化現象研究》（台北：萬卷樓）舉以《Mackie 踹共沒？》、《罪》、《狂魂》、《梨園天神》、《梨園天神桂郎君》5部作品，分析當代跨文化戲曲的編創手法和風格趣味，並延伸時間跨度，回溯內台時期拱樂社錄音團的跨文化表演特色。

黃佳文《當代台灣歌仔戲跨文化改編與詮釋——從《歌劇魅影》到《梨園天神桂郎君》》（新北：花木蘭文化）首先梳理了跨文化劇場論述及當代改編成果，接著運用符號學、精神分析等理論，聚焦探討《歌劇魅影》改編為歌仔戲的文本意義。

鄭榮興主編《客家戲曲》（新竹：交通大學）收錄導論和11篇論文，範圍包含三腳採茶戲和客家「大戲」，主題涵蓋了劇種演變、配樂設計、文本形制、演員技藝等面向，各篇的研究方法各異，從田野採集到劇本、音樂分析，共同描繪客家戲曲的特質，是客家戲曲研究的新興成果。

陳正雄《戰後台灣布袋戲技藝研究——以蕭添鎮布袋戲為例》（新北：花木蘭文化）探討布袋戲在傳統和創新之間的因應之道，布袋戲藝師各有不同的師承和突破，本書以世界派系統第三代藝師蕭添鎮為對象，分析其表演特色。《掌中戲》（台北：格林）是本精巧小書，由陳錫煌敘述，透過林

蔚婷、楊虹穎兩位畫家細膩的插畫，介紹布袋戲的歷史習俗和技藝體製，頗值一讀。

洪逸柔《《西廂記》表演研究：從明清崑弋到當代崑劇》（台北：國家）憑藉豐富的文獻材料和名家訪談，梳理從元至清代《西廂記》表演文本的融化演變，尤其乾嘉時期折子戲表演體系的建立、師承及變化，又從學理上，進一步分析當代全本演出的嘗試和困難之處，全書體製龐大，架構清晰。

楊寶蓮編著《何阿文薪傳：楊雲貴亂彈抄本》（新北：龍岡數位）收錄藝師楊雲貴於1950年代抄錄的15本亂彈抄本，由於子弟代代相承，抄本的淵源可溯至三腳採茶戲、八音和亂彈的祖師何阿文，因此本書兼有排演和研究史料的價值。

戲劇類方面，應用戲劇的相關著作有以下3本，數量不少，此議題的進展值得留意。王婉容《社區劇場的亞洲展演——社區藝術全球在地化的社會意義與多元新貌》（台北：洪葉文化）一書分成理論方法和實踐展演兩大部分，在理論方法上，作者回顧台灣社區劇場30年的發展歷程，並透過案例分析，比較台灣和世界當代社區劇場之間議題、美學和行動策略的路徑差異，也提出應用戲劇人才養成的方法及挑戰；在實踐展演上，書中舉出8個師生與民眾共作的社區劇場實例，提供經驗參考。

紀家琳《創作性戲劇——理論、實作與應用》（新北：揚智文化）概述了創作性戲劇的理論基礎、操作方法和實踐案例，並呼籲創作性戲劇跨及戲劇和教育領域，在全人教育的概念下應被更靈活地運用。

張嘉容《水面上與水面下——用戲劇轉化人生》（台北：張老師文化）以散文集的

形式，集結作者多年從事戲劇療癒的經驗省思，提點戲劇可以如何為身心帶入轉化的力量。

于善祿、林于竝主編《台灣當代劇場四十年》（台北：遠流）是前述2018年「論壇」內容的集結出版，包含演講、專文及座談會3個部分，二十多位劇場學者以不同視角，梳理1978年蘭陵劇坊成立以來，當代台灣劇場史的發展歷程，彼此開啟對話空間，建立深化劇場史論述的基礎。

另有兩本文集，可謂飽含了作者的長年關懷：鍾喬《變身——民眾、戲劇與亞洲連帶》（新北：遠景）是作者思索和實踐「民眾劇場」的論述文集，鍾喬與「差事劇團」以劇場和身體作為邀請民眾對話的場域，他們既在社區行動，也積極連結亞洲各國民眾劇場，本書呈現了1990年代以來反對資本主義和國家霸權這一條劇場脈絡的部分面貌。

于善祿《當代華文戲劇漫談》（台北：五南）是作者講授「華文戲劇概論」的課程內容，以及十數年來觀察華文戲劇，特別是香港、澳門、新加坡、馬來西亞等地的隨筆文章。近年亞洲跨域交流日漸頻繁，本書從介紹華人移民歷史起始，擴及當代華人戲劇的重要作品和現象，涵蓋諸多值得個別細究的議題面向。

（三）傳記

劇人生命史的出版主要多是傳統藝術中心、各地文化局的委託計畫，歷年已累積不少成果。演藝生活的變化常是社會轉型的佐證，生命史的筆觸充滿時代感，往往讓人神遊其間。《島嶼歌戲——王金櫻世代》（台北：台北市政府文化局）是著名歌仔戲小旦王金櫻的口述傳記，由徐亞湘撰寫，王金櫻

從小登台演戲，歷經內台、賣藥團、廣播、電視和劇場等不同的歌仔戲發展階段，後亦投入傳承教學，這本生動有情的個人史，鮮明折映出歌仔戲的生態變遷。《人生的身段——堅毅慈心唐美雲》（台北：圓神）是當紅歌仔戲演員唐美雲的自傳，本書記敘個人生命和歌仔戲的交織，從演電視歌仔戲、到創立劇團、參與劇場跨界等經歷，字裡行間充滿真誠和體悟。《掌聲：雲林縣布袋戲藝師人物誌》（雲林：雲林縣政府）蒐集21位雲林布袋戲藝師的故事，介紹各自劇團的歷史傳承、技藝特色和理念。

三、演出概況

伴隨國家表演藝術中心三大場館的預算增加，以及地方場館的活化升級，全台各地藝術節、工作坊、講座等活動年年推陳出新，結合地方特質，展現了空間和歷史素材創造的多元性。各地藝術節例如有：基隆第1屆「ㄟ反ㄟ朝」城市劇場行動、桃園鐵玫瑰藝術節、桃園地景藝術節、台南藝術節、高雄春天藝術節等。值得一提的是，2019台南藝術節以「看不見的城市」為主題，由策展人周伶芝、郭亮廷精心籌劃，邀請國內外藝術家走入台南的城鄉山海，透過田野調查及互動創作的方式，讓藝術與地方人文地理相互連結，並讓城市的邊緣及隱蔽之處得以呈顯。這些作品及表演場地，包括了台南公園的《台南公園的身體地圖——百日行走》、漁光島的《土土海海漁光島》、從吳園出發的《咖哩骨遊記2019·旅行裝》、穿梭中西區傳統市場的《層中隙》、老爺行旅的《感傷之旅》、台南水道的《道隱》、七股龍山國小的集體共作《聽海日記》等。此外，台

江文化中心正式啟用，開幕戲《海江湧——咱的日子》描述1950年代台江生活風貌，讓職業和素人演員共同演出，這是地方符號的戲劇表現。

入圍第18屆「台新藝術獎」的戲劇作品，有圓劇團《悲傷ㄟ曼波》、再拒劇團《感傷之旅》、《明白歌 | 走唱白色記憶：未竟的故人事與未來歌》等，並由《明白歌》奪得年度大獎。《悲傷ㄟ曼波》結合當代馬戲雜技和喪葬民俗中的弄鐺，以戶外喪葬棚帳為表演場，雜揉繁複的視覺、聲響、悲喜、身體元素，打造目眩神迷的觀演效果。《明白歌》編導黃思農和參與編劇的音樂設計蔣韜，在博覽白色恐怖檔案文獻的基礎上，以聲音劇場的形式，將唸歌、說書、歌謠等民間音樂融入表演，形成豐富而具感染力的敘事層次，也讓這些歷史回音保留了多元記憶和觀點轉換的空間。該劇也在全台7個鄉鎮巡演，讓故事回到地方。

2018年起國立傳統藝術中心執行的「台灣傳統劇團開枝散葉」、「傳統戲曲接班人扶植」計畫，兼顧新作發表和技藝傳承，補助諸多劇場、民戲的大小演出，這些成果都表現於今年的戲曲節目中。例如，戲曲夢工場系列之一的《女子安麗》是母系為泰雅族的京劇演員朱安麗，追尋家族記憶和自我身分確認的獨腳戲，表演功夫和心理自剖無縫融合，質地感性而真摯。朱安麗也以本年度另一部跨界戲曲《費特兒》，獲得第31屆「傳藝金曲獎」最佳演員獎的殊榮。

2019「台灣戲曲藝術節」的旗艦製作《當迷霧漸散》，由施如芳編劇、李小平導演，匯集一心戲劇團和不同領域演員共同演出，陣容備受矚目。劇情以林獻堂一生及其

時代為主軸，以場景虛實交陳、敘事線跳動穿插的手法，鋪寫家國情感和歷史記憶，並調度音樂劇、歌仔戲、京劇、電影等多種類型元素，呼應台灣戲劇史的發展歷程。劇場如何成為記憶所繫之處？新的美學意識如何從劇場的歷史書寫中萌發？這些問題的探究正在持續進行。

四、結語

在劇場產業備受全球疫情衝擊的當下，回顧2019年活力豐沛的景觀，頗有一種隔世夢幻之感。戲劇總是在人、事、物的組合中交盪新意、純熟方法，使人無以想像，卻也無限期待。研究方面，近來應以當代劇場運動和傳統戲曲兩類為大宗，應用戲劇的論說和實踐亦不容忽視。讓更多議題和脈絡枝展開來，對於創作和研究是同樣重要，期待不斷複雜化的戲劇生態。