

戲劇概況

回顧過去一年，大量的選舉內耗，以及經濟成長遲緩危機，加上民衆娛樂型態多變，國內各個大小劇團其運作、經營所面臨的嚴峻考驗，不下於1999年經歷的「九二一地震」災後重建，及2003年的「SARS」疫情肆虐！但是，曾經研究台灣現代劇場發展脈絡的人都知道，戲劇在台灣，從來沒有真正繁華過！幾乎都是在理想和現實縫隙裏求得一線生機，屢仆屢起！

環境雖然艱困，2004年的戲劇活動並未減少，創作上亦顯現相當程度的創造力。前者有劇團或大學院校承辦政府文化政策有關戲劇、教育方面研討會或教學工作坊；後者無論在劇本創作、劇場演出，亦有多樣形貌呈現。此外，重要藝術獎項，以及讀劇等活動的競逐比賽，則對投身戲劇創作人口，有極大之影響。

以下謹就年度重要活動項目，扼要評述：

一、台灣「教育、戲劇與劇場」研討會及研習工作坊

研討會：2004.7.17~18

工作坊：2004.7.19~21

由教育部、台北市政府文化局贊助，財團法人跨界文教基金會主辦，中國文化大學、差事劇團協辦的「戲劇與教育研討會」，另外還安排了研習工作坊。研討會共發表14篇專題論文，以戲劇在學校之運用和社區的教育劇場功能為前提，為國內提出些許創意教學哲思與體系。工作坊則以教育戲劇／劇場之理念與未來之教學實踐為核心。

1998年9月，教育部公佈「國民教育階段九年一貫課程綱要」，將國小6年與國中3年合為9年整體規劃，並分出7大學習領域，讓學校課程發展具有彈性。其中一類是「藝術與人文」，內容包括音樂、美術、表演藝術等學習，旨在陶冶學生對藝術作品的感受、想像與創作的人文素養。其立意甚佳，但卻面臨幾個問題：1、師資來源；2、如何結合現有的社會資源為教師進行在職培訓。

針對這些當務之急的問題，教育部非常有心推動基礎教育工程，運用現有的社會資源，例如：劇團或大專以上相關系所，努力建構一個完善而互動的藝術教育環境，期望透過教育與戲劇有機融合之信念、教學系統及方法的實作論證，使藝術教育基礎更豐厚紮實，教育的目標更切實達成。

除了在學校實踐戲劇教育之外，研討會在考量落實劇場與教育相互融合的前提下，亦將近年來備受社會各界重視的教育劇場與社區劇場，涵容於研討會的計畫中。其主要目的在於結合學校與社會文化資源，以及發揮劇場在基礎教育和成人教育領域中的工作成效。

二、青年文學會議

時間：2004.12.4~5.

由《文訊》雜誌社主辦的兩天6場的青年文學會議中，有一篇關於戲劇的論文發表，作者是汪俊彥，題目是〈劇場裡的解嚴台灣——《戲劇交流道》劇本集的台灣圖像研究〉。論文以汪其楣所主編《劇場交流道》劇本集內，1982年到1992年之間演出的劇作為研究對象，擺脫過去學者以主觀的美學風格分期，及以小劇場運動為主體的討論；透過個別戲劇演出文本的分析，企圖勾勒出解嚴前後劇場內的台灣圖像，而將這個時期劇場中的台灣圖像分為：（一）媚俗的偽儒家文化與歇斯底里的台灣；（二）本土、傳統與記憶的台灣；（三）疏離的現代台灣；以及（四）轉型掙扎的焦慮台灣等四種圖像。就研究方向而言，

具有創意且確實掌握到戲劇／劇場研究的要點。其所形構出來的當代台灣圖像，做為台灣劇場作品內在風格、創作者的社會觀察與社會多元面貌的研究而言，是相當具有意義的。

《戲劇交流道》是台灣現代戲劇自八〇年代前後，以語言表現為主的話劇，再過渡到強調整體舞台表現為主的舞台劇作品之合輯，有學者以此劇集做為學術研究對象，且在文學學術會議中提出，這對台灣現代戲劇很重要且值得矚目的。因為這顯示了台灣文學界，終於對「劇場文本」給予正視與認定了。

三、創作與演出

以演出創作方向的類型而言，2004年各劇團皆有不同的作品，以原創性的特殊性而論，下列幾齣的演出，表現優異。

1. 創作社《嬉戲》

時間：2004.12.3.~2005.1.9.

創作社在2004年年尾，走出大台北地區，首度跨越濁水溪，以劇作家紀蔚然的小品新作《嬉戲》，在高雄、台南等地區做首演，此舉是一冒險嚐試，也是大膽試煉。畢竟「創作社」

是從台北下來，又具都市性格的劇團，對南部觀眾而言，必須面對對「台北觀點」窠臼的預設抗拒心理的挑戰，對票房的確是一大考驗。

然而，此劇藉由一個劇團扮演、排戲的後設過程，以及新聞節目、電視、電影戲劇演出，和創作過程的戲謔模仿，嘲諷台灣媒體的妖魔亂象及荒腔走板，在嘻笑諷喻中，展示了台灣戲劇及新聞的墮落本質。一齣表現劇作家對社會現象觀察，呼應台灣全體民眾的共同生活經驗的戲劇，其實是無關乎南北區域觀點的差異，因此演出結果頗受南部地區觀眾的青睞。

整體而論，《嬉戲》是齣有趣討喜的小品，在充滿娛樂嘻笑氣氛中，傳達了創作者的思考，亦引導了觀賞者反思。更值得一提的是，此劇還入圍「台新藝術獎」的十大年度表演藝術獎名單，對創作社多年來堅持以原創作品為劇團立團宗旨而默默耕耘的努力，不啻是注入一針強心劑。

2. 差事劇團《軍史館殺人事件》

時間：2004.12.9.~12.

《軍史館殺人事件》以當代駭人聽聞的社會事件，作為戲劇發展之依據。此劇主要是透過代表著記錄國家戰爭歷史的軍史館，以及軍人身份的殺人

者，影射國家機器對於人民的宰制，更企圖在這樣的質疑中顛覆「國家」符號的正當性。

《軍》劇在舞台上裝置的四個大型可移動的透明玻璃展示框，投射出似假若真的影像，配合投影所創造的影像幻覺，更突顯出本劇陰沉晦暗的本質，以及恍惚之間的幽靈效果，是此劇最成功的部分。它映照了編導所欲傳達的歷史／記憶／身分認同的錯覺和質疑。如此優秀的舞台和燈光設計為這齣戲加分不少，而且也獲得「台新藝術獎」視覺藝術獎項的提名。

3. 《舞者阿月》

時間：2004.12.9.~12.

成大教授汪其楣投注相當心力和熱情所編、導、演的《舞者阿月》，是希望透過戲劇的手法，呈現台灣舞蹈前輩蔡瑞月艱苦而動人的個人情感歷程，以及在政治撥弄下依然生生不息的藝術生命。

台灣自解嚴後，過去戲劇界對白色恐怖、二二八等政治敏感議題與素材噤若寒蟬的心態亦解除不少；許多有關那個年代的歷史人物、事件，被搬演至舞台上。《舞》劇就是以舞蹈家蔡瑞月一生際遇，讓人體認所謂「白色恐怖」的真相，當然亦突顯這位藝

術家不凡的成就。此戲表現了戲劇學者關注劇場並投身創作的熱誠，讓我們看到她努力地從逐漸消逝的歷史記憶裏，辛苦梳理完成劇場的實踐，精神誠然可佩。

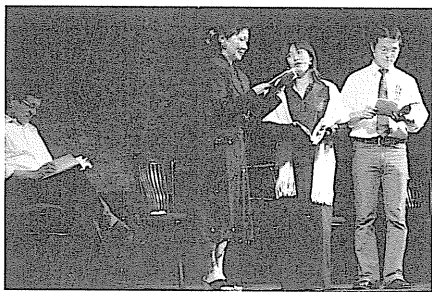

圖 16 「舞者阿月」劇照。(綠光劇團提供)

4. 《天堂邊緣》

時間：2004.9.23.~26.

《天》劇是個案，其特殊形式乃是音樂歌舞劇的演出。從 1996 年開始，歌舞劇逐漸成為台灣主流劇場的演出熱潮之一。中正文化中心在 2004 年，結合了在不同劇團、具有相當創作經驗的編劇王友輝、導演李建常和作曲冉天豪，以及活躍於大小劇場的演員和聲樂合聲，在實驗劇場中以小規模的演出形式，以電影《天堂過客》(Heart And Souls) 的故事為創作靈感，企劃製作了音樂劇《天堂邊緣》，呈現了相當精緻的音樂劇演出風貌，在

票房及口碑上都有顯著的成績。

四、中部 21 號實驗劇場活動訊息

位於台中後火車站的 20 號倉庫裡的「21 號倉庫實驗劇場」是一座難能可貴的實驗表演場域。雖然它僅能容納觀眾 120 人左右，但對於強調面對面、近距離及細膩質感的劇場表演而言，是個瑰麗可期的發生地。2004 年在這裏，亦有下列來自各地的劇團及個人演出，豐富了大台中地區藝文風氣：

1. 《早安夜車III》外表坊時驗團第 8 號作品

時間：2004.5.7~9.

四個朋友，兩對情人，他們穿著泳衣吃早餐，配帶整套潛水裝備去洗澡，從座位上不斷摔落。

在運動場上各自進行想像的遊戲……他們宛如一群夢遊患者，不分晝夜，循著心中的欲望以及日常生活的軌道，跌跌撞撞地在夢幻與現實中摸索前行。

2. 《我是另一個你自己》無獨有偶工作室劇團，2004 匈牙利國際偶戲藝術節，出國行前公演

時間：2004.5.29.

本劇曾榮獲 2002 第一屆台新藝術獎『年度十大表演藝術』，並於 2004 年 7 月受邀至『匈牙利國際偶戲藝術節』演出。

《我是另一個你自己》是為成人觀眾創作的現代偶劇，全劇沒有對白，在現代音樂的襯托下，以執頭偶演出如詩般一幕幕交疊的夢境，傳達人生並非一成不變，總有突來的驚奇、意外、相遇、別離交錯其間。全劇意象流轉，讓「偶」開啓一扇通往觀眾內心神祕深處的門，延伸觀眾的想像力，碰觸夢境與回憶的世界，延展劇場各種隱喻的可能性。

3. 《小野菊公寓 貳部曲 菊之戀》 大開劇團

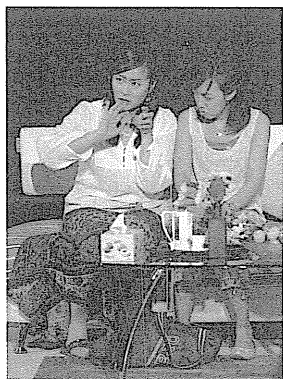

圖 17 「小野菊公寓 貳部曲 菊之戀」劇照。
(大開劇團 提供)

時間：2004.10.11.2.

在喧鬧的城市裡，熙來攘往的人群中，路邊盛開的野菊花，小小脆弱的身影在自己一方小天地裡默默綻放，如此屹立不搖又簡單樸實……。在這高樓林立的城市裡，每個人就像那小菊花一樣默默的耕耘，希望也能綻放屬於自己的光芒！

4. 《南無阿彌土土》螢火蟲劇團 時間：2004.11.21.

《南無阿彌土土》為螢火蟲劇團 92 年年度重點巡迴演出作品。全劇內容以台灣劇場鮮少碰觸的「喪禮」、「宗教」為主題，將台灣本土習俗與戲劇結合。一般人皆以神聖莊重的心情看待宗教與死亡，《南無阿彌土土》一劇則以輕鬆反諷的方式來重新闡述宗教、死亡，是一部幽默有趣又驚悚的劇場黑色喜劇。

五、開窗 2004 倉庫藝術節

這是由國家文化藝術基金會、行政院文化建設委員會贊助、指導的表演藝術節，主辦單位特別邀請兩個遠從台北而來的實驗性劇團：「外表坊時驗團」與「戲盒劇團」到台中與在地的「大開劇團」，一同聯演交流，他

們將以三齣風格迥異的戲碼，講述著寂寞單身、獨嘗曾經圍繞愛情的故事，為蓬勃中部的劇場文化打開一扇新視窗。這三齣是：

1. 《一人份的早餐（2004年版）》戲盒劇團

演出者：《愛你要怎麼計算？》：杜思慧；《想太多》：陸麗容；《我是、她不是》：陸麗容、杜思慧

時間：2004.11.20.

橫跨 5 年的時間，「一人份的早餐」集結了創作者不同時期的小品，以「單身」為主題並且嘗試以單人演出(solo performance)為主要表演形式及構想來源。每年都有不同的組合和新想法，是一個隨著生命成長的作品。

2. 《呈現本》大開劇團

演出者：張丹瑋、吳秉威、蔡依玲、陳雅雯、蕭立瑋、郭陽山、賴亮樺、楊瓊瑜、陳慧雯、陳元棠、莊惠婷、謝旻真

時間：2004.11.27~28.

舞台上呈現著 9 個動人的片段故事，舞台下卻是演員們自身真實的生命歷程。這些所謂的「曾經發生」，

在不同的時空重現，沒有華麗的布景道具，只有他們心中對當時的場景與對話最深邃的記憶與情感，無論是感動或是苦痛。

3. 《雲淡風輕》外表坊時驗團

演出者：徐華謙、楊貴美、張德厚
時間：2004.12.11.

一個在排練中的愛情故事。三個顏色，三種結局，是死亡？是停滯？是重生？全劇幾乎由兩位演員擔任所有角色扮演，試圖製造出角色的交錯和兩人感情世界的私密性。

此外，2004 倉庫藝術節也特別邀請由中部兩個大學的學生團體所自製的舞台劇《無可奉告》，與挑戰高難度的知名音樂劇《艾薇塔》（原名：阿根廷別為我哭泣）來參與盛會。

六、第六屆「超級蘭陵王」——青少年創意短劇大賽

行政院文化建設委員會主辦了 6 年的「超級蘭陵王——青少年創意短劇大賽」，早已成為青少年藝文活動的焦點項目。藉由「五分鐘短劇」的創作與演出，除了滿足青少年「期望成為焦點」的需求之外，更創造出一個可供創作的「環境」，提供未來戲劇

發展一個充沛的人力資源網。

今年的蘭陵王冠軍，由來自桃園縣的啓英高中「影二甲另一隊」獲得。本年度奪下蘭陵王榮銜的「夢喚劇」，內容敘述一名高中女生在上課時打瞌睡中所進入的夢境，其中包括家庭、感情，同時利用近兩人高度的道具偶，來表現夢境中高中女生的心理投射，不但突破原只一人高度的演出上空，同時也讓評審留下深刻的印象，在一致認為他們的演出劇情與形式創意兼備的特色下，將「蘭陵王」的最高榮耀頒給了他們，並獲得五萬元的獎學金。

另外花蓮縣花崗國中的「滿分對不隊」演出的「0 + 1」，則以對考試成績的對照比較的方式，來講述一般人對拿高分的迷思，而拿下第二名與三萬元獎金；用黑衣人輔助演員，以及道具在台上移動，來呈現兩名乞丐爭奪地上錢包的打鬥場面的「超現實格鬥」，則讓高雄市中華藝校的「Yahoo人蛇集團」拿下第三名與兩萬元獎金。參賽作品皆展露了學生無窮的潛力與創意，就如紙風車劇團團長任建誠說：「不論所選的題材方向、演出的形式為何，所有的青少年都不約而同地呈現出來自於內在、外在所賦予的沉重壓力，這正是青少年創意短劇大賽的

最大價值。」

七、國際讀劇節

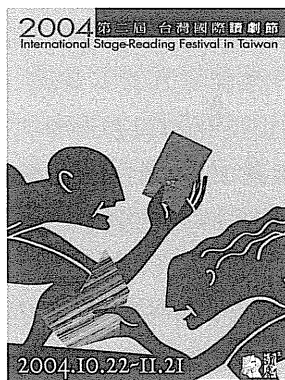

圖 18 台灣國際讀劇節活動海報。
(綠光劇團 提供)

除了一般劇場的演出之外，近年還有一種不同於以往的戲劇演出，即正式的讀劇演出。

「讀劇」，一般是在劇本正式演出前所做的活動，主要是透過聽覺的表演，測試劇本的演出可能性和演員掌握角色的能力。

在行政院文化建設委員會的支持之下，綠光劇團一連舉辦了兩屆的「國際讀劇節」，一方面透過國際間不同劇作家作品的聯誼，交流創作經驗，更重要的是創造了簡單的演出形式，讓台灣一向貧弱的劇本創作，能有被

「聆聽」的可能性。儘管遺憾的是，讀劇節的參展作品未必是全新的創作，但是，其單純透過「讀劇」的形式所做的聲音與語言上的表演，開啓了新時代表演的觀念。就這點而言，讀劇的演出仍然有其價值與意義。

行政院文化建設委員會與綠光劇團合作舉辦之 2004 第二屆台灣國際讀劇節，從 11 月 14 日展開於南（國家台灣文學館）、北（紅樓劇場）兩大城市接連舉行，包括「在星巴克遇見作家」的活動，像在咖啡廳裡和朋友聚在一起，悠閒自在的和知名作家胡德成、蕭言中、林萃芬等人，一同享受讀劇生活，並實踐行政院文化建設委員會所推廣的「生活劇場」運動，朝向「生活化」、「公民化」、「國際化」的目標。

整個讀劇節最後階段裡，特別安排國內外知名劇作家於圓桌論壇中，來共同分享讀劇節的經驗，參與包括台灣本土的歌仔戲《無情遊》、中國崑曲《梁山伯與祝英台》、日本詩作《追憶——成了媽媽的娃娃》、法國童話繪本《小魔乖要上學》、改編自希臘悲劇的《Tsou 伊底帕斯》等，豐富而跨國際的讀劇內容，並討論、分析彼此的創作經驗，以及「讀劇」在創作與演出之間的關係。

此外，還特別從「讓我讀出你的心」劇本甄選中評選出四位新秀劇作家，並將頒獎鼓勵與分享作品。在評選過程中，各個劇作新秀不但顯現旺盛的創作力，更有趣的是，獲選第一名的張家芸，生平第一個作品《童年之歌》，以失憶症為主題，結構性強並富有懸疑交錯的內容，嶄露了頭角。而獲選第二名的盧蕙心，也正巧是生平第二個作品《湖》，重新詮釋人死於湖中的陰森感受，描述躺在腐爛、潮濕之中也可以是一種幸福。另外尚有成功大學中國文學系專任助理教授廖玉如，和擔任千凰創意劇團團長的陳玥伶，兩人同獲第三名。

行政院文化建設委員會舉辦讀劇節活動，其實就是希望透過讀劇這個行動，可以成為生活劇場的啓蒙，讓大家明白我們每個人都是最好的演員，在閱讀劇本的同時也可是這齣戲的最佳導演。而從大家熱情踴躍參與本屆台灣國際讀劇節的盛況，可以看出台灣戲劇人口的確拓展許多。

八、台新藝術獎

在各個劇團推陳出新的原創作品演出中，我們還可以發現非戲劇元素挪用的跨界演出現象不但普遍存在，甚

至已經成爲一種不可忽視的潮流。

標榜「藉由廣泛而長期的觀察記錄，即時回應藝文生態的發展趨勢」的「台新藝術獎」，其發表的「年度最佳展演名單」，正透露了藝術跨界合作的擴大與深化訊息，並且說明了創作與生活環境的結合日益蓬勃、成熟等現象。

藝術領域的跨界合作，在 2004 年是豐收的一年，尤其是表演藝術和視覺藝術領域的結合，有多件出色作品獲得提名或入圍。例如前文所提的《嬉戲》、《軍史館殺人事件》，及《柳、夢、梅》等。其中，由施工忠昊設計

舞台，戴君芳導演的崑曲實驗之作《柳、夢、梅》，更寫下第三屆台新藝術獎視覺與表演藝術類雙雙入圍的先例。

台新藝術獎是由國內首屈一指的大企業新光集團、台新銀行出資贊助；姑不論此舉最終目的是爲其塑造企業形象，或是爲減免稅務的做法，單以一個企業團體願意支持國家的藝文活動，就令從事藝術創作者雀躍與感激了。畢竟有了企業界的鼎力推廣，不論戲劇藝術的紮根播種行動，或激勵年輕世代投身劇場，絕對能夠得到事半功倍之效。

圖 19 參加讀劇節圓桌論壇的劇作家們。（綠光劇團 提供）

結語

縱觀 2004 年在台灣，無論是從教育、文學、生活等各個面向切入的戲劇論壇或活動而言，皆可看出台灣表演藝術已受到學界、企業界的關注和重視，並於地方、校際，以及青少年之間普遍成長、茁壯。至於演出創作方面，現代戲劇若自六〇年代的小劇場運動算起，至今也走過了四十幾年。從早期抽離語言，強調肢體的美學風格，到當代不同表演藝術元素的交相運用，每一階段的演變，皆展示台灣劇場的生命力，以及傳遞時代文化背景的特質。而在 2004 的舞台上，我們看到的演出風貌、創作類型和跨界挪用，在在呈現出明顯而強烈的現象，使得劇場表演成為創意展現的舞台。創意的表現除了形式上多元媒介的使用之外，是否能夠在戲劇本質的思想層面、語言意涵、形式結構等方面多做創新、突破，這恐怕是未來台灣戲劇舞台上的重要課題，也是真正考驗創作者文化深度的重要關鍵。

（文／李舒亭）