

台灣戲劇概述

◎ 楊美英

一、序場

每年台灣戲劇新製作的展演數百為計，分布島上城鄉，因此，基於一名劇場資深觀眾、身兼劇評的立場，以及近年數屆台新藝術獎的經驗，筆者以為，如何飽覽台灣戲劇活動全貌，誠屬艱鉅工程，僅能勉力為之，從一方井蛙之天，分享個人若干所見。

就本年度台灣戲劇演出的整體表現來看，簡言之：現代劇場的舞台上五光十色，大小新舊作品持續登場，活潑而多元，多項鼓勵劇本創作的文學獎活動陸續揭曉，並且出版專輯，肯定文本創作的重要性；特別值得一提的是，傳統戲曲界一年來推陳出新，創造力旺盛，精采佳作迭起，交相輝映，堪稱成績亮眼。¹

二、現代劇場

台灣現代劇場方面，與過去兩三年相較，無論就劇團行政或是製作規模而言，

大小懸殊的情形依舊，「M型」生態更加明顯，令人感到遺憾的是，足以震懾人心撼動藝術金字塔的成功表演、經典劇作，似乎仍然是藝評人等待中的「果陀」。

回顧一整年下來，台灣現代劇場界出現過幾個比較大型的製作：表演工作坊推出經典再現的《暗戀桃花源》、綠光劇團延續票房長紅的《人間條件2——她與她生命中的男人們》、台南人劇團在台南市億載金城演出的《利西翠姐》、優表演藝術劇團動員近百位表演者謳歌生命的《與你共舞》、國立中正文化中心邀香港林奕華製作的跨年劇作《水滸傳》等等，各有動人的創作企圖，在台灣表演藝術版圖上留下不同的印記，延伸出更多不同的討論課題。

首先，第一個現象——經典名作的新版製作：表演工作坊再次搬演1986年首演的《暗戀桃花源》，深獲各界重視，而且邀請明華園歌仔戲劇團聯手，可說幾乎改寫了劇中「桃花源」部分，共同擴充了該劇的表演元素，增添了豐富的舞台風采，然就忠實於原著文本的解讀而言，各方褒貶不一；台南人劇團以人聲與器樂對話的實驗風格，大膽挑戰田啟元1993年問世的代表作《白水》，可惜多方條件不足，引來失望之聲。

國立中正文化中心鉅資製作的《水滸傳》，可說是將中國文學名著給予現代

1 依據筆者參加的第五屆台新藝術獎表演藝術類年度觀察團，對於2006年台灣戲劇作品評議的意見大致如下：「今年的戲劇和戲曲類製作，嚴格來說並未出現指標性或真正原創、令人期待的大規格製作。即使要從過去一年的中、小型作品中挑出特別精緻且完整的入圍作品，也並不容易。難得的是，這一年來各劇團展現了傑出的企圖心和實驗精神，幾乎到了令人歡欣鼓舞的程度；尤以戲曲界的突破最為亮眼。」引自〈跨界實驗不斷，期待未來經典新藝見：台新藝術獎表演藝術戲劇年度觀察報告〉，《PAR表演藝術》172期，2007.04。

另類的重新詮釋，香港導演林奕華抽取了《水滸傳》中9個英雄人物的精神，以男人的多樣性格發展出都會摩登版的「大哥、大哥的女人、小弟」多段三角關係，使之透過一個演員甄選的前提下，9個自命水滸英雄的男人們在爭逐角色，明著結為拜把，暗裡各出奇謀，造成一場接一場的人性較勁，觀眾迴響熱烈，預定2008年春季巡迴亞洲演出。綠光劇團則是將之前票房大賣的節目延伸出了續集，《人間條件2——她與她生命中的男人們》，將舊有「台灣阿嬤」故事系列納入二二八、白色恐怖的題材，再次以情感濃厚的手法敘述了一個阿嬤波濤起伏的一生。

同樣受人注目的還有行之有年的「誠品戲劇節」，推出了「3x3協奏曲」，推出莎士比亞的妹妹們劇團《文生·梵谷》、1/2Q劇團《小船幻想詩——為蒙娜麗莎而做》、河床劇團《變成雲的男人》，不僅是有趣的企劃主題，更展現了跨領域的創作思考。

編導王嘉明將舞台場景設定為寫實的機車行，與視覺藝術家王雅慧合作，以梵谷數量相當龐大的黑白素描作基調，並設計一個90公分高的迷你小公寓，裡面喇叭、麥克風一應俱全，作為演員表演的背景，企圖呈顯一種梵谷畫作特有抽搐、癲癩但又十分強烈的精神張力、一種「皮膚被剝光後盡量想要忘記疼痛和盡量讓自己安靜下來的存在狀態」。接著登場的是，導演戴君芳、崑曲演員楊汗如與視覺藝術家施工忠昊合作，由常被傳說是達文西自畫像的「蒙娜麗莎的微笑」開始，探究達文西的心靈世界、與其性向的許多曖昧之說，進而與喜歡改扮為男裝，留下崑曲

短劇「喬影」的清朝才女吳藻連結起來，全劇安排現代即興舞者蘇安莉以抽象抒情的肢體動作，與崑曲演員楊汗如的戲曲程式，共舞對映。導演郭文泰與藝術家曾御欽、藍元宏攜手把超現實派畫家馬格利特的意像搬上舞台，設計了亦真亦幻的感覺，將其畫作中平靜卻又紛亂不安的元素，逐一搬上舞台活動的壁畫，如蒸汽火車頭、黑色圓頂禮帽、會說話的魚等，打破一般對於視覺的思維聯想，在舞台上彷彿虛實共存，吸引觀眾走入白日夢境。

上述3個作品各自挑戰了不同的跨領域難度，一如前述《暗戀桃花源》結合現代劇場與歌仔戲野台、《白水》嘗試小劇場演員進行現代音樂無調吟唱，在在引發相異領域彼此適應性、互相融合的藝術完成度的各種問題，同樣出現在國家國樂團《NCO精緻系列——英雄·美人·花月夜》，將國樂演奏加上了服裝、面具、肢體動作、說書者等戲劇性表演情境的設計，將傳統音樂勾勒出新貌，挹注新活力的用心，不言可喻。

同時，有更多的資深劇場人前仆後繼——老字號的「金枝演社」繼續以「胡撇仔」喜劇風格展現狂野俚俗又懷舊情調濃烈的《浮浪貢開花》，優表演藝術劇團動員近百位表演者謳歌生命的《與你共舞》，差事劇團繼續高舉民眾劇場理念諷喻社會問題的《敗金歌劇》，外表坊時驗團再次完成連演一個月的定目劇行動《暗殺Q2……GO》，創作社推出暗寓生死議題與台灣環境反思的《不三不四到台灣》，南風劇團特製取材高雄城市的寫實原創劇作《微暈》，那個劇團首次將「身體說故事」表演工作坊結合創作實務，發表肢體

意象劇場風格的《2608》……林林總總，不勝枚舉。其他，還有太多劇場展演，如每場僅限觀眾卅人的《黑暗之光》（飛人集社劇團）、高雄在地票房反應熱烈的《直走右轉到天堂》（螢火蟲劇團）、新興年輕的《自在的靈魂！？》（曉劇場）、《鮮血·玩具·本2——喬克的新娘》（鐵支路邊創作體）……遍布各地的表演地點，發表新作。

由此不難窺見前幾年一連串自製音樂劇、替代空間展演的熱潮，似已稍退，不再大張旗鼓，反而是如前述選擇經典文本的再詮釋，或是拼貼不同時代趣味、異國風情的表演元素，繼續生發之中。其一，金枝演社《浮浪貢開花》，故事描述一位「浮浪貢」²離家15年後返鄉，決定在故鄉安定下來，其中所發生的種種趣事。雖說故事背景設在50、60年代的台灣社會，運用了胡撇仔風格、歌廳秀、江湖賣藝、台語老歌等本土表演形式，以奔放狂野的姿態展現俚俗又濃烈的正港台灣味，國台語夾雜著日本氣息，彷彿複製著某種懷舊的古老年代，卻又十分貼近當代的台灣環境，充滿一種奇特而離異的趣味。

其二，繼《聽海之心》、《金剛心》、《禪武不二》，優表演藝術劇團從擊鼓、琴音到梵唱，劉若瑀與黃誌群聯手共創謳歌生命歷程的樂舞篇章，以擊鼓、武術為基礎，加入鋼琴、大提琴、笛等中西樂器，融合多年禪修的純靜、和中亞古老的神聖舞蹈素材（「蘇菲轉」），清楚

表現一趟壯闊的心靈之旅。

其三，台南人劇團在台南市一級古蹟億載金城演出《利西翠姐》，屬於替代空間的表演活動，導演呂柏伸強調自己沒有意圖要做一齣復古的古希臘喜劇，而是「盡可能在台灣此時此地找到可替代的盡可能在台灣此時此地找到可替代的食材香料來加以烹煮」，劇中穿插了誇張的健身操、五彩霓虹燈、鋼管舞等，融入借用台灣民間流行的卡拉ok、電子琴花車、哭調等音樂元素，企圖營造台灣俚俗風味的喜歌劇，期許透過通俗輕鬆的兩性對話來詮釋本劇所探究的戰爭與和平議題，把西元前5世紀的希臘戲劇和當代台灣社會環境議題拉近。³另外一處近年更多替代性空間展演活動的「華山文化園區」，10月初有一群國中教師為主力的「第四人稱表演域」劇團推出新作《聽見夏天的風》，號稱是一齣青春歌舞劇，描述一個熱愛音樂的少年，因為遭受阻礙而迷失方向、一個曾經遭逢不幸的少女、樂觀的在病痛中迎向光明、一群遠離塵囂、在山區散發愛與熱情的人們，縱然現實紛亂，他們仍然交織出一個感人至深的生命勵志故事。

同樣好比新枝發芽的劇場新氣象，有崛起於台北市的「鬼娃株式會社」，3月間於台北國際藝術村幽竹廳演出《惡了》，被認為是一齣荒謬情境的喜劇，風評不差，可惜後來於成功大學鳳凰樹劇場巡迴公演時，並未展現一致的戲劇張力與純熟度⁴。相較之下，受到較少關注的年輕新面孔還有：立案於台南的「鐵支路邊創作

2 「浮浪貢」，台語念法是ㄉㄨㄨㄨㄨ、ㄉㄨㄨㄨㄨ、ㄉㄨㄨㄨㄨ，意指「自由的性格、無法救藥的浪漫，有時在世俗的標準下，顯得很沒用，但其實有自己賴以信仰的生活方式，很酷的！」參見 http://www.ntch.edu.tw/Program/program_disp.asp?SortID=6&ID=143073。

3 參見〈當兩性戰爭在古蹟上演 利西翠姐〉一文。

4 參見〈鬼娃株式會社《惡了》·「惡」之必要聯想〉、〈鬆垮之惡〉二文陳述不同展演地點的表現水平。

體」的新作《鮮血·玩具·本2——喬克的新娘》，在服裝上依然延續了向來的「類Cosplay」風格，以重金屬搖滾的音樂打造華麗的視聽幻境，該劇同時也是該團系列預告作品的完結篇；《新劇展》，台南人劇團2003年起以創新戲劇文本作為演出製作的起點與藍圖所舉辦的劇展，冀望能藉此鼓勵更多年青學子投入戲劇演出、製作及劇本寫作，也讓好劇本能在舞台上被實踐的機會，去年演出的3齣劇目《拾荒者》、《今天的心情有點藍》、《GO！正益晚會戰士們迎向發達之路》，兼具青澀清新滋味；在嘉義尚有中正大學話劇社學生組成的「抱抱劇團」，於去年底首演實驗意味濃厚的《界》，2007年春受邀於誠品書店台南店演出。

三、傳統戲曲

對傳統戲曲界來說，本年度歌仔戲、京劇和崑劇三大劇種都交出了漂亮成果，梨園戲與布袋戲的創新實踐也未缺席。

「2006華人歌仔戲創作藝術節」，計有陳美雲歌仔戲劇團《重逢鯉魚潭》等4齣歌仔戲實驗小品，規模雖小，卻各有實驗方向，精緻度也令人刮目相看，預期對未來實驗歌仔戲的創作路線將有所啟發。其中廖瓊枝領銜主演納豆劇場的《兩個時代》，藉「十年後的我」為劇情起點，以交響樂開場，放入「益春留傘」片段，把自動小火車放上舞台；明華園天字戲劇團《張古董租妻》、春風歌仔戲劇團《飛蛾洞》，亦各有其創新意圖，值得肯定，令人期待來年新作。

再者，國家文化藝術基金會連續3屆

「歌仔戲製作及發表專案」，7月起安排優選團隊分別於高雄、草屯、台北等地廟口舉行成果匯演，堪稱年度盛事。登台拼場的3個新製作分別為：南部「明華園天字戲劇團」《弦月霜天》，由第一丑王陳勝在導演，藉「段弓弦」一角隱喻社會人生的醜陋黑暗面，他在親眼目睹雙親慘死後，復仇之心油然而生，致使身陷親情與愛情、正義與道德之間的巨大波瀾中載浮載沈；中部「明珠女子歌劇團」《泣血蓮花～陳靖姑》，以陳靖姑奇女子的傳奇一生為本，導演劉光桐指導重新搬演，是一齣小旦挑樑的古冊戲，企圖展現傳統歌仔戲的身段唱腔之美；北部「一心戲劇團」《戰國風雲～馬陵道》，為孫龐故事的古戲新詮，特邀京劇名角朱陸豪執導，重新演繹傳統劇目，以劇場的呈現方式打造精緻廟口戲，以生淨角色以及排陣佈局場面，營造戲劇張力，可說是歌仔戲吸收京劇優良傳統的成功之作。整體說來，此項專案計畫歷經3年，執行有成，有劇評指出：「天團的演出具有龐大的企圖和高度的劇場魅力，明珠則是繼承傳統而發揮古意，一心的表現則充滿傳奇色彩並妝點出前輩演員的典範。廟口的演出展現了與群眾親近的無限可能性，歷經3年的耕耘，歌仔戲製作與發表專案的精神讓廟口的好戲得以催生，站在這個角度來看，不論是酷暑或是豪雨，對觀眾來說都是值得給予催生者與演出者大量掌聲的。」⁵

國光劇團京劇《金鎖記》，改編自張愛玲同名小說的《金鎖記》，來自編劇王安祈、導演李小平、主演魏海敏的鐵三角

5 引自王友輝，〈好戲開鑼 廟口確有好戲 秋高氣爽賞戲行～鑼鼓喧天裡的心情故事〉，《民生報》，2006.07.19。

合作默契，透過生活場景的細緻呈現，以及表演者的精采演出，既成功地展現出戲曲的表演特質，也保留了文學的典雅性，開拓了戲曲的敘事能力，為傳統劇場搬演近現代生活提供了一次迷人的欣賞經驗。又如同團作品《胡雪巖》、《青塚前的對話》、以及豫劇隊的《劉姥姥》，則以現代劇場的導演手法和舞台設計概念，賦予了獨特精緻的視覺美感；《青塚前的對話》一劇在結構上表現了後設的手法，文字優美細緻，展現屬於傳統戲曲「純正的抒情傳統美學」；《胡雪巖》編劇劉慧芬在高陽的小說基礎上立了「眼看著他樓起樓塌」的主調，深諳戲曲藝術的總導演汪其楣細膩鋪陳腳色情感、講究安排舞台畫面，顯示出各部門整體合作與表現水平的重要性。

近年多次發表崑曲實驗新作的 1/2 Q 劇團，先後推出《小船幻想詩——為蒙娜麗莎而作》、《戀戀南柯》，在資深小劇場導演、視覺藝術創作者、崑曲演員與多媒體設計者等多方合作之下，剪輯經典戲曲劇本，激盪出不同的崑曲風貌，雙雙入圍第五屆台新藝術獎之「2006 年度十大表演藝術節目」。

江之翠劇場的梨園戲《朱文走鬼》，故事描述北宋年間落第秀才投親不遇，借住於東京王行首客棧，王行首已故養女一粒金見朱文忠厚老實，心生愛慕，夜半以借火點燈為由，進入朱文房內對他百般挑逗、戲弄，終於成功搏得朱文青睞，進而與她私訂終身，一粒金即以隨身繡篋贈與朱文作為訂情信物，因而衍生兩人之間一段人鬼戀情；表演形式結合了南管音樂的雅緻、梨園科步的細膩生動、日本能劇

精神的舞台環境、以及日本舞踏表演者，在趣味與美感之外，將幾個明代殘存的折子戲中的陰陽愛戀，予以深化、提昇，添加了更多的悲憫，詼諧生動、沉靜雋永兼得。布袋戲方面則有山宛然布袋戲劇團黃武山找來現代劇場導演符宏征執導《女兒嫁》，除了二度改編老戲文，更以後設手法、人偶合演，詮釋現代女性的自我追求旅程。

四、相關獎項與其他

藝術的創作，需要觀眾／讀者的存在，延伸出各種獎項的設置，顯然有其必要性和重要性。

例如，「台新藝術獎」由台新銀行文化藝術基金會主辦，是藝文界非官方主辦的重要獎項之一，經過全年觀賞了上千場次的展覽及演出，透過每季提名、初選、複選等多階段審慎的評估與討論，最後推舉出「2006 年度五大視覺藝術」及「2006 年度十大表演藝術」⁶，然後進入「決選」，角逐「年度最佳視覺藝術」「年度最佳表演藝術」的百萬大獎。

2006 年 4 月，江之翠劇場以作品《朱文走鬼》獲得台新獎表演藝術百萬大獎；團長張逸昌表示，默默努力了 14 年，終於獲得國內及國際評審的肯定，讓團員意外之餘都很興奮。他強調，南管和梨園戲是傳統精緻美好的藝術呈現，如果失傳是這一代的過失，希望這項藝術能獲得重視，讓南管、梨園戲能在台灣紮根，民眾能認識了解。

6 「2006 年度十大表演藝術」展演名單請見文後附錄一。

蔚為成功大學中文系美好傳統的「鳳凰樹文學獎」已是第34屆了，據統計，投稿件數為542篇，其中舞台劇本類共計選出6篇得獎作品⁷，正獎《Black Jack》透過一個牌局的遊戲、虛實同處一台的角色，企圖呈現人物內在的恐懼，散發出荒謬感；貳獎《做愛》則是一語雙關，同時有「製作愛」和「做愛做的事情」雙重涵義，劇情的設計反諷、顛覆了一般人對於「義工」與「盲人」之間幫助別人與受人幫助的固定看法。

1997年，高雄縣政府開辦「鳳邑文學獎」，經歷數年經營，逐漸增設現代戲劇劇本項目，2006年進行第五屆的第二階段甄選：現代詩、散文、現代戲劇劇本，其中投稿劇本有12件，評審結果為首獎從缺⁸，然增加一名佳作⁹，優選劇本《瑪吉瑪納怒》以布農族的文化為戲劇基礎，透過追尋「瑪吉瑪納怒」的冒險歷程，劇情懸疑緊湊，同時傳達了高度的文化關懷與人情味。評審獎劇本《誰是冒牌貨？》以三家不同經營模式的板條店的興衰作為族群融合的象徵，用心良苦，可惜與前者同樣帶有過多的說教意味。

同樣是地方文學獎的「第12屆府城文學獎」，2006年底頒獎，劇本組的正獎同樣是「從缺」，得獎名單有貳獎的陳志明《五妃》、佳作的李瓊婷《生機》。由此反而推之，假使並非評審的嚴厲高標節

選，或許可以理解為地方文學獎徵求稿件時候容易碰上稿量稀少、品質難以預期的困境，如何長線經營地方文學獎的舉辦，絕非僅限頒獎當日的短暫泡沫式風光場面而已。

任何獎項比賽幾乎必有遺珠之憾，然而通過各種獎項的揭曉，卻猶如高舉某種藝文生態的指標。以台新藝術獎為例，通過全程觀察的筆者深感如是得獎名單，值得注意的不僅是單件作品的優秀表現成績，更重要的意義在於其背後存在表演團隊長期堅持專注的精神、認真虔誠的態度、內斂凝神的劇場美學，堪稱當代台灣諸多表演藝術界繁花倏乎怒放、熱鬧倉促表象之下，可供反思與欣喜的一個指標。

五、謝幕之後

回顧年來各項戲劇展演活動，我們欣見屬於台灣文化特有的多元活力，依然蓬勃活躍，但也省視林林總總五花八門的表演節目究竟是各類創作主體意識的有機轉化？還是見風轉舵便宜行事地挪用拼貼？各種不同的跨界、跨媒體或是挑戰經典的嘗試，或許備受創作者的青睞，一試再試，但對廣大觀眾而言如何在鼓勵冒險勇氣與期待成熟創作之間找到購票觀賞表演的平衡點呢？隨著資訊傳播、科技發達與行銷手段的拓展與轉型，我們期盼看見作品中人文關懷的價值與誠意仍然受到珍惜。鑑往知來，我們必須為過去一年將自己奉獻給台灣戲劇生態的表演藝術人，致上熱烈掌聲和極高敬意，並且引頸翹首，凝視未來的戲劇美景。

7 第34屆鳳凰樹文學獎舞台劇本類得獎名單請見文後附錄二。

8 參見王友輝，〈現代戲劇劇本評審感言〉一文：「評審們認為本屆參賽作品在創意和主題關注上雖各有所長，但在劇本書寫和完整度上也各有缺失，因此決定從嚴把關而將首獎從缺，以建立鳳邑文學獎現代戲劇劇本類應有的高標準」。

9 第五屆鳳邑文學獎現代戲劇劇本類得獎名單請見文後附錄三。

附錄一

第五屆台新藝術獎 表演藝術類十大名單

	節目名稱	參選代表人
1	NCO精緻系列—英雄·美人·花月夜	國家國樂團
2	三氯乙烷 釋放體	8213肢體舞蹈劇場
3	小船幻想詩—為蒙娜麗莎而作	1/2Q 劇團
4	水滸傳	國立中正文化中心
5	尼貝龍指環全系列	國家交響樂團
6	朱文走鬼	江之翠劇場
7	奇異的對話 台法之音	十方樂集
8	金鎖記	國立國光劇團
9	青塚前的對話	國立國光劇團
10	戀戀南柯	1/2Q 劇團

(依節目名稱筆劃順序排列)

附錄二

成功大學中文系「第34屆鳳凰樹文學獎」舞台劇本得獎名單

- 正獎 日中四 張培哲《Black Jack》
 貳獎 日中四 黃健富《做愛》
 參獎 日中四 林善美《結婚進行曲》
 佳作 日中四 呂政冠《東西不見了》
 佳作 台文四 郭紘格《除夕夜，家家團員》
 佳作 日中四 吳妍瑩《Doll》

附錄三

高雄縣政府「第五屆鳳呂文學獎」現代戲劇劇本類得獎名單

- 首獎 從缺
 優選 王俛凱《瑪吉瑪納怒》
 評審獎 藺奕《誰是冒牌貨？》
 佳作 徐嘉澤《小說家之死》
 佳作 龔萬祥《生命》
 佳作 林昱廷《醫事點滴》

參考書目

- 王友輝，〈鬼娃株式會社《惡了》·「惡」之必要聯想〉，《PAR表演藝術》160期，2006.04。
 王友輝，〈好戲開鑼 廟口確有好戲 秋高氣爽賞戲行～鑼鼓喧天裡的心情故事〉，《民生報》，2006.07.19。
 王友輝，〈現代戲劇劇本評審感言〉，《第五屆鳳呂文學獎得獎作品集：現代戲劇劇本》（高雄：高雄縣政府，2006.10）。
 王德威，〈唐文華印象——兼談新戲《胡雪巖》〉，《聯合報》，2006.10.17。
 張系國，〈回到未來：新竹（茶餘版）〉，《中國時報》，2006.05.24-25。
 傅裕惠，〈跨界實驗不斷，期待未來經典新藝見：台新藝術獎表演藝術戲劇類年度觀察報告〉，《PAR表演藝術》172期，2007.04。
 楊美英，〈鬆垮之惡〉，《民生報》，2006.06.26。
 楊美英，〈當兩性戰爭在古蹟上演 利西翠姐〉，《新台風》4期，2006.11。
 楊美英，〈凝煉的美學 堅持的前行〉，第五屆台新藝術獎決審團劇評，2007.07。
 廖炳惠，〈小說入戲，光影繽紛〉，《中央日報》，2006.04.10。

<http://www.ntch.edu.tw/Program/> 國立中正文化中心

<http://www.taishinartsaward.org.tw/index.php> 台新銀行文化藝術基金會