

台灣戲劇概述

楊美英

回首2008年台灣劇場生態，可說動感繽紛，大、小製作輪番上場，新、舊團體各自競演，「混搭」的手法蔚為風尚，多部全新製作充滿濃郁的歷史感、文學性，令人讚嘆這塊土地上生猛的藝術創作活力！

從年初開始，台灣絃樂團駐團作曲家彭靖、劇場導演符宏征跨界聯手創作了《消失的王國》，結合音樂、影像、文字與視覺，安排音樂家化身為演員、演員化身為音樂家，帶領觀眾穿越時空，遊走於真實與想像、歷史混跡的時空中，與音樂和多元文化的軌跡對話，媒體宣傳為「魔幻史詩音樂劇場」。「創作社」劇團在實驗劇場演出法國劇作家戈爾德思（Bernard-Marie KOLTES）的*R.Z. (Robert Zucco)*¹，混合使用國語、粵語與表情不表意的自創外星語言，在3個白色大台框構成的簡約舞台上，完成了這齣以疏離、形式化元素處理血腥社會事件的實驗劇。歸納上述作品，前者屬於跨領域的藝術家合作形態，後者則在角色語言塑造上，顯現了

一種近年台灣表演藝術界的熱門時尚——「混搭」的精神，值得繼續觀察。

接下來，年中陸續登場的幾齣原創新作，文學性濃厚，頗為引起矚目。

莎士比亞的妹妹們的劇團《給普拉斯》，由劇場導演廖俊逞（Baboo）、編劇周曼農攜手合作，以美國女詩人希維亞·普拉斯（Sylvia Plath）的詩作與生平為靈感來源，運用大量詩語式獨白，由演員徐堰玲獨挑大樑，表現亮眼，演出全程不斷使用各種不同的聲音質地和節奏形式（如歌唱、低吟、呢喃等），讓語音和語義雙重交響，透過麥克風的虛擬、擴大、回溯，製造既熱情熾烈、卻也壓抑、分裂、憂鬱的感染效應，不僅扮演了詩人普拉斯，也是普拉斯內心的諸多面向、作品反映的自我、過往的幽靈、自我的分身等等，全場不斷進行張力十足的各種對話，可說是由文學轉化為劇場的一次佳作，形式成熟，2009年更獲選進軍法國亞維儂戲劇節台灣代表之一。

榮獲「牯嶺街小劇場」年度五大演出之一的莫比斯圓環劇團《潛水中》，創作發想來自一本知名小說《潛水鐘與蝴蝶》²，由台灣、香港、馬來西亞三地藝術家共同創

1 Roberto Zucco (1962-1988) 是上個世紀八〇年代的真实人物，一個惡名遠播全歐洲的義大利籍連續殺人犯；自1981年起殺死了自己的父母親，爾後逃出精神病院，靠火車的便利在歐洲國家犯下各種罪行。據說Koltes (1948-1989) 是看到警方對Zucco的通緝海報後，產生創作的靈感，在1988年完成這個同名劇本*Roberto Zucco*。

2 該書描述的是法國時尚雜誌《Elle》已故總編輯鮑比，在經過腦中風、全身癱瘓僅剩左眼可眨動，卻仍堅持寫下生命經歷的故事。

圖1 莫比斯圓環劇團《潛水中》演出劇照／葉蔭龍攝

圖2 台南人劇團《閹雞》演出劇照／陳又維攝

作——以《門徒》獲金馬獎最佳編劇提名的龍文康、導演張藝生、香港藝術發展局2008「年度最佳藝術家獎」曾文通設計舞台，透過肢體、聲音、影像和數位裝置結合，以具象的身體表現抽象的心智，朝向魔幻寫實的戲劇情境。劇中男主角設定為一具因潛水意外而不能行動的軀殼，演員梁菲倚一人飾演圍繞他一生中的7位不同身分的女性：妻子、母親、妹妹、看護、陌生人等，展現了一人分飾多角的演技。

獲得「2007台灣文學獎」劇本創作類首獎——〈大家一起寫訃文〉，由三缺一劇團製作演出；新生代劇作家鄭衍偉由於奶奶的過世，體驗到台灣喪葬儀式的繁瑣，混雜著經歷失去的空虛，寫出了上半場幽默寫實、下半場魔幻荒謬的混搭風格，全戲的故事從奶奶過世，父親著手擬稿發訃文開始，家人的互動與各種情緒反應，一直到後來，奶奶竟然出現了……³，演出過程使用了「舞曲大悲咒」、師公焚

香頌禱等元素，充滿諷刺性的喜感。

國家戲劇院以「藝像台灣」為名，推出了一系列關於台灣的表演節目，其中，出自日治時期劇作家林搏秋之手、皆有60年以上歷史的作品《閹雞》與《高砂館》，接連被台南人劇團與歡喜扮戲團搬演。於同時期先後還有由黃春明《稻草人與麻雀》改編的兒童劇，以及姚嘉文原著、施如芳編劇的歌仔戲《黃虎印》，據悉，此可謂國家戲劇院首次密集推出台灣文學作品改編的戲劇⁴。然而，歷史上的作品將隨著不同時代的藝術家而有不同的詮釋重點：此次的《閹雞》，導演呂柏伸邀請資深編導王友輝擔任劇本修編，將敘事觀點從原本的男性轉換到女性，企圖突顯劇中名喚「月里」的台灣女人不畏世俗眼光與禮教束縛、追求情慾自主的勇氣⁵；曾經由台灣大學戲劇系製作、傅裕惠導演的《高砂館》，這回則是由導演彭雅玲邀集

3 參見汪宜儒，〈《大家一起寫訃文》魔幻荒謬寫實〉，《中國時報》，2008.08.26，A10版。

4 參見陳淑英，〈《閹雞》與《黃虎印》搬上國家劇院〉，《中國時報》，2008.04.04，A14版。

5 參見黃微芬，〈台南人劇團返鄉重演閹雞〉，《中華日報》，2008.09.10，B8版。

了台南魅登峰老人劇團的資深團員李秀、葉登源等人，以輕歌慢舞點染林搏秋筆下台灣常民的風華歲月⁶。

除了上述國家戲劇院耗費鉅資的大型製作之外，高雄南風劇團亦推出了文學劇場《簡先生》，主要改編自台灣文學家葉石濤的作品，擷取其中的街道、麵攤、小學老師等元素，構築出民國四〇年代一群年輕人因為閱讀禁書而引發的一連串事件，由資深劇場人方惠美編導；台南鐵支路邊創作體劇團發揮年輕人的創意，導演吳聖峰結合西方街舞、類胡撇仔戲、日本同人誌、全程閩南語對話，將台灣文學作家鄭清文的《十二枝鉛筆》改編成為笑鬧活潑的兒童劇《三枝鉛筆》。

如果說《闖》、《高》兩部戲所呈現的是1920、30年代及日治時期的台灣庶民生活樣貌，那麼，《飛天行動》、《六義幫》、《寶島一村》則是將眼光注視於當代的台灣。

同黨劇團以「島國預言瘋狂喜劇」的字眼宣傳《飛天行動》，運用了漫畫投影與演員互動，進行誇張搞笑的演出，以輕鬆方式觸碰統獨議題，敘述一名大學教授企圖製造核武，威脅台灣讓台灣獨立，試圖以黑色幽默突顯台灣窘況。演員只有兩人，藉由面具分別飾演瘋狂科學家、中國情報員、台獨激進份子等六種有趣的角色，甚至還放入床戲、SM場景，被認為是一次成功的政治漫畫劇場風格的黑色喜

劇。

相較之下，表演工作坊的《寶島一村》、屏風表演班的《六義幫》，則洋溢懷舊風情。對此，導演賴聲川表示，《寶》的初始構想就是要呈現電視製作人王偉忠腦中的眷村回憶，補充淡忘消逝之前的最後印象；整齣戲共計十餘位演員以山東、廣東、北平、上海、天津、海南島、台灣等各種地方語言，交織出眷村裡3個家庭、2個世代的悲歡離合，所以說整部戲懷舊或無不妥，但「不侷限在懷舊，同時要探討台灣的社會文化發展。眷村是台灣獨特文化，以前有眷村，現在則有外籍新娘等新住民的文化。到最後的重點其實都是現在的台灣。」《六》劇內容囊括了棒球、幫派等主題，期間呈顯的約略為1970年代的台灣，導演李國修強調，這戲無關懷舊，只是他個人對年少記憶空白的補缺，「回我的憶、懷我的舊」。⁷

在傳統戲曲領域，亦有創新戲碼：河洛歌仔戲團從2004年製作演出《東寧王國》、2005年《竹塹林占梅——潛園故事》後，不斷新編台灣歷史背景相關的故事，重新詮釋歷史人物，重新審視台灣人的何去何從。2008年的《風起雲湧鄭成功》，改編國姓爺鄭成功的故事，以鄭成功較少被著墨的18歲到23歲青年時代為劇情重點，描述鄭成功娶妻、賜姓，到滿清入關鄭芝龍降清，母親田川氏自盡，鄭成功焚燒儒服、誓言反清復明的過程；藉

6 參見郭士榛，〈歡喜扮戲團重釋首部舞台劇〉，《人間福報》，2008.09.30，7版。

7 以上導演談話參見〈劇場界3檔大戲 懷舊不約而同〉，《中國時報》，2008.08.12，A12版。

由這位年輕人思考自己與台灣的关系，充滿自我衝突，身為日本人或漢人的矛盾，在忠臣孝子間的抉擇，書生武將身分的對立，利用衝突性十足的劇本，重新檢視台灣自己的定位。榮興客家採茶劇團則是根據1907年台灣本土抗日史實「新竹北埔事件」改編成傳統客家戲曲表演《大隘風雲》，除了維持客家戲的九腔十八調、客家山歌，但為了符合時代背景，服裝少了水袖，戰爭的場景改以手榴彈、步槍代替傳統的刀槍道具。

另外，同屬台灣歷史素材搬上舞台的《福爾摩沙信箋——黑鬚馬偕》，則是台、英語的雙聲道歌劇，金希文作曲，指揮家簡文彬帶領國家交響樂團演出；描述加拿大青年於1872年3月9日抵達淡水，走進平埔族村落，興建淡水馬偕醫院，一生以淡水為家，1901年埋骨淡水。

一整年眾多新戲，不勝枚舉，其中與科學密切相關者，倒是少見。其一，台灣大學為慶祝80周年校慶，邀請動見體劇團藝術總監符宏征執導曾獲東尼獎的劇作《哥本哈根》⁸。這齣戲以3個亡靈的對話，重回二次世界大戰「歷史」現場，揭開量子物理學家尼爾斯·波爾與沃納·海森堡1941年有關核武研究的關鍵性「哥本哈根密談」，不僅在於探討歷史真相，更質疑科學研究中道德責任與真理之間的辯證。其二，SARS五週年，為紀念台灣第1位抗煞殉職醫師林重威，首齣以其為主題

圖3 動見體劇團《哥本哈根》演出劇照／動見體劇團提供

的醫學人文公益舞台劇《SARS，再見》，根據林重威的真人真事改編，劇中呈現全台醫療環境空前劫難與恐慌因應探討，還原當時台北市立和平醫封院場景，希望讓觀眾瞭解第一線醫護人員所面對的危險。

除了主題鮮明與否的考量，空間也是表演藝術的關鍵性環節，尤其是國內近期逐漸蓬勃發展的「特定場域的表演」(site-specific performance)，如創團15週年的金枝演社，再次進駐古蹟「滬尾砲台」，搬演《山海經》，將后羿、女媧、刑天、夸父的故事入戲，並且融入台灣原住民傳說、當代創意；深耕台南近20年的「那個劇團」，則是取材出身府城的已故台灣文學家葉笛的詩文、生平等，特別選定孔廟文化園區的「草祭二手書店」展演《夢之葉》，使作品題材與表演空間的特有屬性、美感質地互相輝映，「像一幅沒有框架的風景圖」⁹。

其他，更有以主題整合或是集結劇團

8 英國劇作家邁克·弗雷恩創作的《哥本哈根》，1998年首演於倫敦，連獲普立茲、東尼兩項戲劇大獎，此次為該劇在台灣首次演出。

9 摘自洪瑞琴，〈那個劇團新作夢之葉 紀念詩人葉笛〉，《自由時報》，2008.11.24，D10版。

圖4 那個劇團《夢之葉》演出劇照／黃郁雯攝

圖5 第4屆女節宣傳海報圖像／擷取網頁資料

的聯合展演活動、藝術節企畫行銷、重要比賽獎項等等，簡述如下：

一，「第4屆女節：肆無忌憚」，除了四年一度的女性戲劇聯演以外，更首度舉辦「女人製造女人演／研討會」，以「既演也研」的方式，邀請研究者與劇場實務工作者一起參與，有心將台灣本土累積多年的女性創作形成論述，建立女性劇場及性別表演論述體系，讓當代女性／性別創作者，有機會進行更多美學及哲學層次的辯證，於是第1天議程當中，安插了「論文演出」發表《給我無花果》，尋找言語世界中建立女性特色的對話途徑，並試圖活用研討會現場，藉由對空間中「看」與「被看」的關係之呈現，探討女性表演的位置。

二，2008年台北市政府主辦了「第1屆台北藝穗節」，採自由開放的報名機制，標榜平民意識的抬頭，可說在半個月內瞬間匯聚了台北的另類、前衛、小眾、新興、趣味的表演藝術創意，包括紅樓劇場、南海藝廊、26巷CAFÉ、華山創意園區車庫工坊、牯嶺街小劇場、台北國際藝

術村幽竹廳等地點，都成了年輕藝術家嶄露頭角的全新舞台。其中，EX——亞洲劇團的《老虎與士兵》，改編達利歐·弗的戲劇故事，單人表演的精準功力、快速角色到位，贏得不俗評價；馬來西亞劇場編導高俊耀、台灣新生代劇場演員鄭尹真共同執導、演出的《忿怒》，改編自香港小說家黃碧雲作品《七宗罪》，內容講述香港底層社會的一群人物，擠住同幢公屋，各自面對坎坷多舛的命運，承受著社會的忿怒與不公不義，苟活殘存在邊緣——將原著小說詩意的語言譯寫為炎熱的身體文本——獲得「台新藝術獎」第3季入圍。

三，牯嶺街小劇場推出的「第3屆新潮實驗室」，計有5個作品、1個裝置展「謬思培養皿」，其中可見新興劇團「魚蹦興業」的《黑白切》，表現大都會小人物面臨生活的無奈心聲，快節奏切換的幽默逗趣，正在建立個別特色。同樣針對劇場新面孔、新創作提供平台的機會，還有台南人劇團的「NEW PLAYS 2008」、台東劇團的「第2屆東岸青年戲劇節」；嘉義地區則可見「阮劇團」的崛起¹⁰，後續發展，

令人期待。

四，單一作品亦可能來自一種集結的行動——動見體劇團《漢字寓言》，在七年級劇場工作者林人中的「獨角戲匯演／solo performance festival」企畫下，集結10位年輕藝術工作者，以「年度漢字」的形式，各選擇1個漢字進行單挑發想，提出年輕世代對於2008年的台灣觀感，嘗試自編自導自演。譬如年輕編舞家周書毅以默劇融合現代舞蹈，多方詮釋「讓」字，演員魏雋展則以「罰」字來揭露教育問題，歌手王榆鈞感受到全球暖化對於地球的嚴重影響，要以「凹」字的概念，用吉他彈唱、環境聲響、多媒體動畫，帶給大家溫暖與樂觀的想像。

五，系列性的製作概念：國內不多見的定目劇模式，有外表坊時驗團經營多年，於2008年再次寫下記錄——定目劇系列之5《今天早上我們回家·直到世界盡頭》18場演出，長長的題目其實等於兩則愛情故事¹¹，一致的是現代情愛關係裡不同的小小的憂傷，以及在這些錯綜荒謬與

虛實憂傷裡的真實幽默；莎士比亞的妹妹們的劇團的《請聽我說》，是中生代劇場導演王嘉明的舊作，經過3個版本、多次重新製作，這回加料創作，重新增訂為「豪華加長版」，實屬少見現象；據悉，這齣喜劇的語言乃是從日常口語轉化為充滿節奏感的押韻白話詩文，「披頭四」音樂貫穿全場，演員身穿單面平板的紙娃娃裝，猶如傀儡般的肢體動作、少女漫畫式的笑容，加上外遇、嫉妒等八點檔連續劇通俗劇情的愛情故事，演繹出一篇戲謔華麗的「戀人絮語」。

六，國立台灣文學館舉辦的「2008台灣文學獎」劇本創作類徵選，共收到30篇作品參選，歷經初審、複審、決審，資深劇場人陳慕義〈請勿犧牲愛情〉贏得評審委員會高度共識，一致推薦為「劇本金典獎」。全劇運用猶如莎士比亞的詩化語言，融入台灣原住民特有的中文語句，展現一種特殊的舞台語言的趣味；故事場景放在山巒起伏、林木蒼鬱的中央山脈，投射出豐富的台灣畫面；人物角色清新可愛，有原住民、大陸妹、都市登山青年，「以鬧劇襲仿（parody）的方式鋪陳出五色雜陳的當代原住民世界，讓語言和角色的混搭、形式和內容的錯置。」（評審鍾明德感言）；劇作家藉此把台灣現存的族群、經濟、階級的社會議題，舉重若輕地放在原住民有特色的笑鬧中輕鬆帶過；「不僅傳達了台灣社會人文、生態環境的觀照，並極具原創性。」（評審李舒婷總評），堪稱「展現了現階段台灣戲劇文學的書寫高度。」（評審廖瑞銘感言）。¹²

10 2003年起，一群剛踏入大學校園的新鮮人暫時組成「阮預告劇場」，5年內陸續發表了5個劇場演出，2008年正式成立「阮劇團」，完成了在嘉義鐵道藝術村軍用月台的夏季公演《經典重現——月台上》。

11 《今天早上我們回家》，虛實交錯地描述了一對面臨分手的男女，他們居住的公寓水管漏水、馬桶不通、地板滲水、兩人也突然變得不再認識彼此；兩人的愛的小屋變成一棟問題重重的危樓，如同兩人岌岌可危的關係；《直到世界盡頭》則是描述一位剛剛經歷分手事件的女孩，獨自搬進新公寓，即將展開新生活之際，卻發現身邊不斷出現舊男友的身影，他化身為搬運工人、水管工人、送貨小弟和海關人員，在她的生活中反覆地出現，宛如一場揮之不去的夢魘……

七，自2001年起，由台新銀行文化藝術基金會主辦的「台新藝術獎」，確屬國內藝術界盛事——經過季提名入圍、年度初選、複選、決審等程序，通過整年的評論、觀察、關懷，宣布「第7屆台新藝術獎」入圍名單揭曉，透過十大表演藝術和五大視覺藝術的入圍作品，展現2008年台灣藝界的創新活力。特別是入圍的十大表演藝術節目當中，劇場製作占了一半，除了表演工作坊的《寶島一村》，其餘都是小劇場的作品——不愧為台灣長期以來最活躍的表演藝術形式。由此推言，大環境低潮雖有影響，卻似乎是世局愈壞、開創性更強，令人感佩台灣藝術家（團隊）的光芒與熱力。

行文至此，再次回首，筆者以為，就台灣戲劇史的回顧、當代環境與時代意義的扣合等角度，2008年出現了若干重要的舞台製作；然而，真正的藝術有待時間的考驗，即使曾經一時搶得媒體焦點，仍須審慎檢視：如何將關懷視線的投注、富有實驗精神的創作歷程，在多元混搭、懷舊復古的氛圍之中，不僅僅是以「台灣」此當前顯學為名，而是進一步豐富、拓展「台灣」這個意象的內涵，並且真正「看見」台灣社會的血肉真實，也藉由劇場藝術的創作，讓大家、世界看見各種視角下所折射台灣文化實體的不同風景。

---

12 請參閱〈台灣文學獎專輯〉，《國立台灣文學館通訊》22期（2009.03），頁36-39。