

台灣戲劇概述

楊美英

每一年的表演藝術團隊都推陳出新、前仆後繼、演出不斷，投注心力人力物力，不計其數，本文將以新製作為主¹，回顧2010年台灣現代劇場活動，陳述其若干大走向、新趨勢，一起來關注上一年度台灣現代劇場活躍生態交織出的幾個美學課題、藝術現象。

跨領域混搭風正時興

首先，我們必須讚嘆台灣劇場藝術環境擁有相當豐富的表演內涵，可謂繁花錦簇、眾聲喧嘩，更不乏勇於嘗試和挑戰的創作團隊，值得給予最慷慨的掌聲和鼓勵。

近年來，跨領域劇場可說是驚人的生機勃發，其中，科技與劇場的跨界結合已經是表演藝術的最新熱門趨勢，例如：廣藝基金會支持、委託台北藝術大學創作的《萬有引力的下午》，劇情描述兩個原本像是兩條不交集的平行線的現代男女，在某個尋找未來的人生轉折點，經由虛擬的網路世界發生了對話與互動，同時，角色面對個人的生命難題，重新建構自我，變得更成熟、更完整。據文宣指出，該劇首度實驗科幻多媒體與視覺畫面的連結，運用了mapping貼圖投影、身

體感測、調光薄膜、12台投影機等，營造出一種沉浸式的臨場幻覺感，藉此呈現網路媒介與世代之間的互動與人際關係。

同屬「跨領域」的脈動中，去年有更多引人注目的「跨文化」新製作：其一，EX-亞洲劇團的《假戲真作》。

試想，放眼台灣的新移民人口急遽增加之際，劇場如何反映現實變化，甚且善用資源，開拓更富活力的台灣文化？EX-亞洲劇團的出現令人期待²：自2007年以取材印度神話的《阿濕波變身記》，曲折敘事引人入勝，其情節推展與表演程式，皆流露濃郁的南亞色彩，兼具台灣俚俗的生猛活力，使其贏得雅俗共賞的掌聲；繼2009年發表《島》，由印度籍導演江譚佳彥將一齣暗喻批判南非種族隔離政策的政治悲劇，融合了印度舞蹈的肢體、台灣國語、希臘悲劇《安蒂岡妮》的「戲中戲」扮演等表演元素，散發出一種跨文化的異質趣味；2010年「EX-亞洲」推出

1 參照「台新藝術獎」的創立精神，在於獎勵當年度最具創造性與突破性的作品，所以，只有符合該表演團隊該年度全新製作的標準，才能納入年度篩選、觀察與考評的對象，因此，為能突出每年的表演生態變化，遂以「新製作」為本文討論的基本前提。

2 EX-亞洲劇團（EX-Theatre Asia）由畢業於印度國家戲劇學院最具潛力的新生代導演江譚佳彥（Chongtham Jayanta Meetei）與畢業於新加坡「劇場訓練與研究課程」的劇場資深演員林湜安（Lin, Pei Ann）共同創辦；劇團自我定位：立足台灣苗栗，放眼亞洲。取名EX-亞洲劇團的靈感，來自於許多關於戲劇的英文字彙開頭，都始於EX。舉例而言，如實驗（experiment）、交流（exchange），體驗（experience），表達（express），探索（explore），延伸（extend），存在（exist）等；這些字彙都是該團企圖具有的特色、觀念、與追求的目標。

的《假戲真作》，則是一個關於「瘋子」與「傻子」的故事——透過一則印度口傳文學、幾何線條簡潔的舞台，以及能量飽和且凝鍊的江譚佳彥、魏雋展兩位演員同台表演，運用中文與印度文交錯對話之獨特韻律，建構了一場演員與觀眾跨越時空或真似假的相遇，以「戲子作戲」喚醒最真摯的人性價值。

《假戲真作》可說是一個意涵厚實雋永的小品，結合了台灣、印度的文化與表演質素，呈現跨文化身體文本的新融合，進而獲得第9屆「台新藝術獎」十大表演節目的榮銜³，且為入圍名單中唯一現代劇場之作。⁴

同年度同樣入圍台新藝術獎的《透明之國》，結合了黃明正的自拍倒立攝影作

品《Mr. Candle》，加上獨特的馬戲特技編導手法，將馬戲特技表演轉化成詩意且充滿生活縮影的寓言式情節，被認為是獨樹一格的敘事語彙；最後之所以獲得「評審團特別獎」，據悉，主要著眼於該戲碼「以一趟倒立旅程捕捉台灣社會多元性，打動不同階層觀眾。」顯然地，黃明正以個人魅力勝出，因為台新評審團認為他「以超人般毅力，創造出一種『社會馬戲』，活化社會自我認知。本節目結合視覺與表演，納入時間元素，也讓我們看到一位年輕藝術家的前瞻性。」

其二，美國導演羅伯·威爾森應國家劇院之邀的旗艦製作《鄭和1433》，敘事軸線從鄭和1433年第7次、也就是最後一次下西洋切入，企圖從人與海洋的角度，重新探索被歷史淹沒的英雄、及其終生兩個遺憾，將優人神鼓、歌仔戲、爵士樂多種聲音元素予以拼貼，與台灣設計團隊合作，包括知名服裝設計葉錦添、舞台設計王孟超等人攜手追求東西合璧的抽象、極簡之美，展現了跨國、跨界、跨文化和超越本土的宏偉企圖。

其三，創作社《百衲食譜》的創作起點，相形之下顯得家常親民——導演周慧玲表示，劇名靈感來自於母親一本使用數十年的剪貼簿，內容包含各地食譜等，就像百衲被一般，拼貼人生記憶與鄉愁，全劇時空跳接於1958、1978年間，透過戲劇與舞蹈的賦格與對位，以精簡的台詞為舞蹈留白，以舞蹈延展戲劇的想像，運用了舞蹈、拳法、梨園步法和戲劇敘事，呈顯了台灣本省籍女性嫁給外省軍官、客家女人、外省江南女子等角色的取樣，忠實表現台灣的族群互動，藉以進行舞台上多元文化各自表述的歷史詮釋。

- 3 「台新藝術獎」向來強調「藉由廣泛而長期的觀察論述，即時回應藝文生態的發展趨勢」；通過全台灣各地的專業藝術工作者，在長達一整年所舉辦的展覽及演出中，實地觀賞、評議分析與討論後，進行提名及評選的工作；過程中見證了台灣當代藝術創作力的蓬勃與多元面貌。
- 4 第9屆「台新藝術獎」表演藝術類入圍名單：（依展演名稱筆畫順序排列）

節目名稱	入圍者
BIS搶先聽——旋擊炫技	台北市立國樂團
SPIN 2010	國立中正文化中心／黃翊
奇幻旅程	舞鈴劇場
花嫁巫娘	台灣豫劇團
很久沒有敬我了你	國立中正文化中心
時空情人音樂會——舒曼與南管的邂逅	台北藝術節
透明之國	倒立先生黃明正
婚禮／春之祭	世紀當代舞團
假戲真作	EX-亞洲劇團
雲山雁邈	小巨人絲竹樂團

其他，幾個中型演出如：莎士比亞的妹妹們劇團的《海納穆勒·四重奏》、《哈奈馬仙之Hamlet b.》與在牯嶺街小劇場的《哈姆雷特機器》裝置展，以及法國《JUMEL孿生姊妹》，都以跨國製作達成創作作品的完整。這些作品除了多樣的劇場設計與視覺語彙之外，也不懼於呈現語言的原汁原味；例如《鄭和1433》的台語與英語並用、《海納穆勒·四重奏》的中文與法文並陳，或者有法語場與中文場（《JUMEL孿生姊妹》），又或是海筆子帳篷劇《蝕日譚》混雜了日文、台語和普通話，《哈奈馬仙之Hamlet b.》交錯使用廣東話、英語和德文等，在在證明了劇場作品的跨國與跨文化，已不限於劇場創新，而是與台灣當下同步生活。

如是的混搭拼貼風潮，看來愈演愈烈，包括歌仔戲、豫劇等各種戲曲劇種的聲腔、音樂、題材等方面，也多有新貌，值得持續觀察；如：《羽》在法國導演盧卡斯·漢柏斯的詮釋下，開啟南管與劇場結合的可能；《花嫁巫娘》在小劇場導演戴君芳的領軍下，展現台灣豫劇十年創新的階段性成果。

表演空間更趨多元化

多元化的熱烈態勢，不僅展現於表演媒材的跨界合作或戲劇題材的創新實驗，也透過策展製作的運籌帷幄，讓更多劇場表演進入了非傳統定義的表演空間，例如飛人集社的第1屆「超親密小戲節」，將國內外9個小規模作品，搭配同區（如師大區、永康區與公館區等）定點觀賞的換場行程，強調物件劇場與迷你空間、小型演出的活動模式，意圖促成「超親密」的觀賞交流經驗，同時刻意安排看戲過程中增加了散步城市不同私密

角落的樂趣。

又如「新北市藝術節」的「環境劇場」系列，計有10個表演類型迥異的節目在城市的不同的空間發生，如：莫比斯圓環創作公社將2009年於景美人權園區演出的《2012》，改至華山創意文化園區推出新版。

又，兼具戲劇學者與導演雙重身分的汪其楣自編自導自演的《謝雪紅》，特意選擇台北市定古蹟「玫瑰古蹟」⁵，可說是在一個女性地標搬演一位台灣歷史女性經典人物；還有，2005年起遷徙台灣創立「黃蝶南天舞蹈團」的秦Kanoko，近年多次參與樂生療養院相關抗議活動，亦多次演出舞蹈新作，以2009年的《惡之華》為例，表演場地設定於樂生院內邊緣、納骨塔旁的野台；接近戲的尾聲時，逐漸堆疊將紙紮樓房堆疊於舞台，裸露出人間的慾望，繽紛艷麗；全身塗白的舞者踩著內八的蟹步，扭曲著身軀與手勢，舞蹈的抽象程式、卻成了樂生院病患殘缺身體的寫實表徵，華麗而殘忍。

順此想像，咖啡廳、公寓地下室、客廳、臥房、地鐵站、火車車廂、古蹟、廢墟、戶外廣場……曾經於過往廿年來零星、斷續出現於台北、台南⁶、高雄、台東等地的各式空間的演出活動，似乎重新於台北捲土重來，且更顯來勢洶洶，令人期待後續更多的精采面貌。

5 此座半戶外劇場位於捷運中山站旁，以草坪、庭園、日式館舍所結合而成。

6 例如2003年於台南市同時有台南人劇團、那個劇團先後於延平郡王祠、大南門城，同樣以台語搬演同樣的希臘悲劇——《安蒂崗妮》。

劇場與文學相濡溫存

除了表演空間、表演形式的創新與實踐之外，於2010年現代劇場作品之列，亦可感受到顯著的文學性。譬如：上文提及的《花嫁巫娘》，乃是編劇施如芳為從藝50年的豫劇皇后王海玲量身打造的新戲，藉由一則虛構的部落傳說，帶領觀眾進入魔幻傳奇的世界，探觸熟女情慾；該劇故事緣起花帕族的祖靈預言：「一旦本族女人與外族人戀愛，花帕部落將步向衰亡」，揭開了女性思維切入的魔幻情節。編劇施如芳表示，因為該劇是一個邊陲地區女性的故事，她刻意大量閱讀沈從文作品，將之定義為一則沈從文式的邊地情話，可謂與沈從文隔空傳情取經。

不同於讓觀眾見識傳統戲曲紮實基本功的《花》劇，莎妹劇團的《海納穆勒·四重奏》，剝除了原有戲劇情節和歷史文本背景的鋪陳，在黑盒子劇場中架設一座猶如性愛櫥窗的透明房間，重新詮釋18世紀法國作家勒寇斯原作《危險關係》、及其由穆勒改編的《四重奏》版本，兩位男女演員不斷轉換角色、性別關係，操弄著長篇詩一般的台詞，配合快節奏的流行歌曲旋律或現代實驗風格的現場鋼琴演奏，兩人之間或調情或暴力、或搖尾乞食或丟擲作賤食物或交媾……以致於遺憾的造成「表演的情緒陷入泥沼般不斷地掙扎，試圖突破環境、台詞和導演指令的限制，使得穆勒原作的語言，依舊遙不可及。」⁷

因此，文學與劇場可以彼此相濡以沫、

溫存依恃，但也可能互相剝削爭奪、牽絆拉扯，但值得注意的是，經過多年來各方努力推廣，過往不受重視的劇本創作，似乎漸漸有爭領風騷的徵象。

譬如近年頗受矚目的劇場新星蔡柏璋，繼2009年獲得「府城文學獎」首獎的音樂劇創作劇本《木蘭少女》被台大戲劇系演出，2010年推出《Q&A》——劇名其實是Quest（追尋、探索）和Amnesia（失憶）的縮寫，講述一個因為失憶而重新追尋自我並拼湊自我身份的男人的故事，並期待藉此引發觀眾思索一連串有關當代社會對於傳統價值的問與答，當中包括愛情、親情及性別身分議題等。

又如「台北文學獎」，2010年堂堂從第12屆邁向第13屆，如繁花遍地般盛綻晶朵，第12屆成人組舞台劇本優選獲獎者為蕭博勻的〈Play Games〉，不論主題和表現手法，都算得上特別，在扮家家酒遊戲的包裝下，處理硬梆梆的社會現實「家暴受虐兒」的議題，劇情內容為一對母女透過進行扮演「把拔」、「媽麻」和「小北鼻」的扮家家酒遊戲，層層揭開女兒被母親同居人家暴致死的事實，全劇4幕，劇作家設定母親永遠為5歲，而女兒則在4幕中分別為5歲、15歲、45歲和135歲，劇末觀眾知道事實上女兒早已在5歲時即遭同居人凌虐致死，全劇既超現實卻又寫實，不僅呈現一個已經無法挽回的悲慘社會事實，更是透過劇場給予受害者一個精神力量反撲的機會。

該獎項於2008年的優選劇本〈我為你押韻〉、推薦獎劇本〈賊變〉，則是之後於2011年陸續由專業劇團製作公演，展現劇場新生代的清新成績單，也因此，不禁令人開

7 摘錄自傅裕惠，〈冷血交割的熱情……——評莎士比亞的妹妹們的劇團《海納穆勒·四重奏》〉，《表演藝術》215期（2011.11），頁32。

始期待台灣劇壇更多的劇作家明星閃耀？！

另外，原屬於高雄台灣戲劇表演家劇團的林晉陞，2007年獲得第6屆「鳳邑文學獎」評審獎作品〈落跑兵〉，被認為以人物性格及歷史脈絡刻劃見長，2010年為第2屆「正港小劇展」演出節目之一。〈落〉劇情內容起點設定為監獄中一群男人認真的回憶起他們第1次相聚的日子，原來是當兵，個個當兵的理由、目的不同，卻因此而相遇；劇中另一條敘事線為梁山上108條好漢：武行者武松、豹子頭林沖、花和尚魯智深、及時雨宋江……兩條敘事線不時交錯，到最後竟變成同一條故事線路，4位年輕人、4位梁山好漢，彼此選擇面對自己人生中的使命、企圖掙脫現狀的束縛，勾勒出使命中的真相……。

再者，盱衡現有設有劇本創作類的文學獎之中，位階與獎金均屬最高者應屬「台灣文學獎」，每年競爭激烈，出爐的劇本金典獎名單總是引發熱烈討論。

2010年台北藝術大學研究生陳建成〈清洗〉贏得大獎，劇情內容主要在敘述台灣SARS期間，醫院群聚感染封院時，院內護士與病人之間的互動與發展；該劇可說是一次以SARS風暴為核心的記憶書寫行動，是一種哀悼，一種回頭的凝視，也是一種不可能完成的想像及嘗試。

更為值得一書之處在於，舉辦多年的「台灣文學獎」終於有了更為落實的行動——前述2010年得獎劇作於2011年由高雄市南風劇團改編為舞台劇《新天使》，巡迴演出——這是台文館為推廣台灣文學，實現得獎作家的劇作夢想，首度採取「文學劇場巡演計畫」方式，將「台灣文學獎」劇本金典

獎作品，搬至舞台上正式演出，期能通過活潑、生動、多元的戲劇表演擴大紙面書寫的影響力，姑且毋論該項演出計畫之成敗，如此付諸實踐的行動力方為最大意義，期盼如是公部門的挹注、民間劇場藝術的活力，繼續活水源源不絕，相得益彰，灌溉出台灣現代劇場更為豐美且深耕的肥壤，結實纍纍、生機繚繞。