

戲劇概述

吳思鋒

一、前言

無論是戲劇講求跨領域、混媒介，抑或戲曲追尋創新、跨文化，皆意味著一種「踏出去」的姿態，整個島國，確也有一種在內縮與滯退當中「踏出去」的慾望。這就顯影了某種「他者」及「慾望他者」的心理圖譜。然而，在島國／劇場的自身之內，有沒有他者的存在呢？

在國家補助的支撐與市場的加速底下，仰賴客觀化視線映照出來的「自身之內的他者存在」，或許還是歷史、檔案的闕如導致這樣的視線不可能產生罷，從評論的角度來說，表演藝術評論台與Artalks等相關媒體、平台的出現，雖然創造了更大的評論空間，卻也讓人看到，在具時效性的短評論與學報論文之間，缺少了「中間」、「進階」、「編輯參與」的媒體，檔案若是沒有進一步利用，也就活不起來，但這兩造場域的受眾、文字修辭、發表格式差異甚大，是在獨厚評論的當前，需要進一步省思的。因此，各冊戲劇主題的出版，無論如何仍是重要的。

二、出版

2015年度戲劇專書之出版，可分為：（一）劇本創作；（二）創作與評論文集、劇場專書；（三）劇場實務與研究三類，茲述於後。

（一）劇本創作

戲劇類

深耕嘉義的阮劇團繼續邀請王友輝主持、推動「劇本農場」中文劇本創作計劃，並以讀劇、座談、出版，擴大劇本的能見度，《阮劇團2014劇本農場劇作選II》（新北：遠景），收錄許孟霖《這棵樹下禁止接吻》、胡錦筵《安娜》，以及陳建成《解》3部具有社會關懷之劇作，包括探索文明的禁忌與逾越、多與一的暴力關係、無差別殺人事件的現象化解析，亦局部反映當前年輕劇作者的書寫狀態。再往南，過往多為台南的老人劇團「魅登峰」編劇的李鑫益，出版劇作集《足跡》（台南：台南市政府文化局），選錄3年來之作品，包括《秀秀出嫁的那一天》、《我愛茱麗葉》、《小丑與天使》、《浮生青花夢》、《冰綠美人心》共5部劇本。

北返，曾獲多次國內劇作徵獎的周力德，結集已發表的〈星期一的京奧之旅〉及〈一個人的旅行〉成《創作之旅：背包客劇團劇本集》（台北：書林），劇作均以旅行為題，發散出移動、認同、人我關係的情節與意涵。葉根泉結集多年累積的3部劇作，出版《漂泊三部曲》（花蓮：阿之寶手創館），稱得上是創作者的一個階段的自我完成。在後屏風表演班時代，創組故事工場的黃致凱則分別出版了《三個諸葛亮》與《白日夢騎士》（新北：故事工場）兩冊劇本，

把故事說得有趣、好玩，又帶有一點深意，仍然是其致力之處。

台原偶戲團羅斌與周奕君合力編著《台灣不見了2：部落的故事部落自己演》（3冊）（台北：台原），此為2014年台原偶戲團與12個部落的孩子共同完成的12個從部落故事出發的光影戲劇本。同樣是為了孩子，台北行之有年的兒童藝術節，編輯出版《2012-2013年兒童戲劇創作暨製作演出徵選優勝作品集》（上、下）（台北：台北市政府文化局、台北市文化基金會）。另一項行之有年的活動乃台北文學獎，2015年仍然設有劇本組，獲獎者與作品名稱分別為：首獎李一株〈海〉、評審獎吳宜謙〈槍與玫瑰〉、優等獎三條〈夜，照亮了夜〉與魏于嘉〈媽媽／歌星〉，輯於《書寫。尋找城市天光——第17屆台北文學獎得獎作品集》（台北：台北市政府文化局）。另有林英杰自編自導於台北藝穗節的《咖啡。因》劇作出版（台北：寫憶文化創意），透過咖啡館的男女對話，探討戀愛的關係與語言。

文學家李喬與戲劇家貢敏，則分別出版了《情歸大地》（苗栗：苗栗縣文化觀光局）、《崗上劇集：復興崗戲劇集 I·貢敏》（台北：國防大學政戰學院）。以漢字擬音撰寫的《情歸大地》為客語電影《一八九五》原著劇本，描述清末3位客家籍義軍領袖的抵抗過程；後者由邱冬媛主編，收錄《風塵千秋》、《待字閨中》、《留學生》、《蝴蝶蘭》、《星星月亮太陽》、《戎馬路迢迢》6齣劇作。

戲曲類

彭鏡禧、陳芳出版《天問》（台北：台灣學生書局），《天問》乃台灣豫劇團改編

莎士比亞《李爾王》，為傳統注入新力量的戲曲，台灣豫劇皇后王海玲出演，戲曲傳統與西方經典共治一爐，提煉文化的深層與普同的人性。馮翊綱以相聲瓦舍年度大戲《賣橘子的》全劇本出版《賣橘子的字我解嘲：馮翊綱劇本·極短篇》（台北：遠流）。李菓峻編著《客家採茶戲文生教材精選：山伯英台》（台北：台灣戲曲學院），創造客家採茶戲傳播的空間。

（二）創作與評論文集、劇場專書

創作與評論文集方面，貢敏的《戲有此理》（台北：城邦印書館）乃早期評論之結集，收錄1977-2009年間，作者發表於各報章雜誌之百多篇評論文章，展現其深蘊功底與大家風範。邱坤良筆耕不輟，再著《寶島大劇場：目睹之現狀與怪現狀》（台北：九歌），觀察範圍寬廣，影視、戲劇、文化政策等無一不談，充分展現其豐富閱歷與獨特觀點。白先勇的《牡丹情緣：白先勇的崑曲之旅》（台北：時報），將作者對崑曲的深情與創作實踐娓娓道來。肢體默劇工作者姚尚德寫下自傳性散文《小丑不流淚》（台北：遠流），誠實地面對傷痛童年、欺騙家人的往事、法國求學經歷、返台開啟「默劇出走」計畫所體會到的藝術工作者的能與不能，整本書就像一場關於成長的內在壯遊。已於北京大學藝術學院任教的影視演員徐樂眉，則著《絮念：戲劇文學之韻》（台北：翰蘆），筆記對電影、戲劇的看法。

專書方面，逢莎士比亞的妹妹們的劇團（以下簡稱莎妹劇團）20年，劇團重演數部作品，包括徐堰鈴導演的《踏青去》，同時策劃專書《踏青：蜿蜒的女同創作足跡》（台北：女書文化），由蔡雨辰、陳韋臻主

編，邀集專文、訪談等，從一齣戲的足跡，擴散為更大面向的文化、社會意義，以及時代精神。

本年度也是國光劇團20年，趁此，編輯了兩冊專書《鏡象·回眸——國光二十1995-2015·劇目篇》、《光譜·交映——國光二十1995-2015·光譜篇》（宜蘭：國立傳統藝術中心），前者由年輕文學、戲曲研究者吳岳霖撰稿，將國光過往劇目一一梳理，後者從京劇在台灣的落地生根展開，國光如何從這樣的脈絡，在台灣社會發展、呈現越趨多元的路線與面貌，進而擔負使各地、各國民眾認識京劇的橋樑，又如何面對未來，航向下一個里程碑的軌跡與思索。後者以國光劇團的創作為主角，透過伶人生命史、國光在傳統中創新的實踐回顧等，展現劇團20年來的創作美學與文化價值。

（三）劇場實務與研究

繼《演員功課》，姚坤君再交出《表演必修課：穿梭於角色與演員之間的探索》（台北：書林），不僅做為表演教材，也可讓讀者微窺演員的練功心法。陸愛玲的《常中之變，變中之常：愛與死的生命河流與創作秘域》（台北：新銳文創），分析自己導演的兩部作品《吶喊竇娥》與《名叫李爾》，兩作改編自元雜劇《竇娥冤》與莎士比亞悲劇經典《李爾王》，從改編到導演方法一一自剖，穿梭與過去與現在，傳統與當代之間。于善祿的《台灣當代劇場的評論與詮釋》（台北：遠流）收錄其於不同場合發表，針對1990年以降台灣劇場諸多作品與現象的評論與詮釋，企圖將台灣劇場與政治、社會、歷史、文化脈絡交互閱讀。

蘭陽戲劇叢書第19冊《薪繫歌仔·藝

傳蘭陽——廖瓊枝》（宜蘭：宜蘭縣文化局台灣戲劇館），以重要的歌仔戲藝師廖瓊枝為中心，分兩單元「薪繫歌仔」、「藝傳蘭陽」書寫，內容涵蓋演藝歷程、劇本與樂譜，具有深遠的傳承意義。王璦玲與王靖宇主編《中國戲曲研究的新方向》（台北：國家）係由美國史丹福大學東亞語文系於2010年11月6-7日，舉行的「中國戲曲研究的新方向」工作坊的論文集，推進了以下幾個戲曲研究的新方向：戲曲發展之傳承與新變，戲曲之跨文類互涉與其互文性，戲曲的評點、詮釋、接受與傳播，戲曲與物質文化，舞台表演與演出本之參照，戲曲之跨文化改編與演繹。周象耕的《水磨薪傳論崑旦——崑劇旦色辨析》（台北：獵海人），則剖析了崑劇旦色家門，涵蓋歷史源流、劇碼、表演、服飾到演員傳承。

陳晞如的《兒童戲劇研究論集》與《台灣兒童戲劇的發展與興起史論（1945-2010）》（台北：萬卷樓）於年初年尾陸續出版，彌補了台灣兒童劇場研究相關欠缺的現實，尤其後者，作者切分60年為三階段；台灣戒嚴（1945-1986）、解嚴（1987-1999）及政黨輪替（2000-2010），加以敘述該階段的國家政策、具代表性之兒童戲劇事件、具影響力的兒童戲劇發展人物、劇作和演出，從「台灣主體性與政治」的角度切入，以「後殖民主義」理論及有關「民族國家／民族主義」的概念為分析工具，觀察民國政府遷台以來兒童戲劇的藝術呈現與發展流變。

徐亞湘的《台灣劇史沉思》（台北：國家）有上下兩編，收錄作者近年發表的11篇相關論文，上編以台灣戲曲史為關懷主題，涉及劇種史、戲班史、戲曲史料、戲曲政策

及演出劇目分析，下編則重戲曲傳播、戲曲當代適應及戰後台灣話劇史、兩岸戲劇交流史。林鶴宜出版《台灣戲劇史》增修版（台北：台灣大學出版中心），時間橫跨四百年，劇種涵蓋南管戲、北管戲、布袋戲、歌仔戲、京劇到現代戲劇等。

三、戲劇生態概況

（一）走出劇場：藝術的社會交往學

倒不是因為場館太少所致，近年，表演團體紛紛有意識地離開劇院、黑盒劇場，進入非制式空間展演，如三缺一劇團在基隆策辦的「海港山城藝術季」、花蓮的山東野表演坊策辦的《夜遊》，由數個台南在地團體聯合參與的「321小戲節——走×戲·交換記憶」、台大藝術季的實境劇場《距離115.904123AU》等，有些強調「觀眾也是演出者」，有些在散步於城市空間之際，與演出相遇，打破既有的空間關係及觀演關係，是這一波出走潮所帶來的美學想像；也因「走出劇場」意味著要與社會有更全面的交往，這些新型的劇場創作，也有可能形塑劇場之於社會的文化價值。

（二）劇場工作者的勞動與新型藝術中心的效應

劇場工作者的勞動身分與條件越受重視，大抵是在近十年，劇場工作逐漸變成一門「維生」的職業所造致的變化，但「維生」只是「看似」，實際上更似長期卡在「勉強維生」的階段，這也是在台灣劇場的舞台很難看到中年以上的演員登台的原因之一。從這一點看台北的國家兩廳院、高雄的衛武營國家藝術文化中心、台中的台中國家歌劇院一齊併入「國家表演藝術中心」，後

兩座在藝術定位與營運規模，均有別於縣市文化中心演藝廳由中央挹注經費，以行政法人制度試圖鬆綁公務體系規範的新型藝術中心，或甚至把台北表演藝術中心、台灣戲曲中心都包含進來一起想像，這波場館潮是否可能變成完整表演藝術生態鍊的動能，值得觀察下去。

四、結語：邁向華文與國際

這一年，中央大學黑盒子表演藝術中心、戲劇暨表演研究室策劃執行第1屆「全球泛華青年劇本創作競賽」，廣向世界各地18歲至35歲青年劇作家徵求與華人相關的中文、英文舞台劇本，最後選出首獎中國作家朱宜*Holy Crab!*（異鄉記）、貳獎中國作家趙秉昊*Dirty Paws, or How to Make a Great Documentary Film*（髒爪，或如何拍一部的了不起的紀錄片）、參獎台灣作家王健任《拳難·拳難》，同時邀集3位導演，於台北進行讀劇呈現。

這項競賽放大格局，且事先與中國、澳門、美國、台灣等地的學校、藝術場館、劇團談妥合作，擴散效應，促使地域與地域之間的交往流動，反映的正是台灣當前渴望往華人乃至國際走的心理境況。台灣的戲劇繼續在開放中競爭，在競爭中打開當代。