

戲劇概述

吳思鋒

一、前言

回顧2016年，島國的「內縮與滯退」並沒有退散，雖然台中國家歌劇院的落成、台北表演藝術中心已經先行運作軟體，所謂的「跨國共製」與大大小小的藝術節不斷，看似一片榮景，可是劇場裡仍然瀰漫著一股不知從何而來的「悶」。失控的正向思考是，這有沒有可能帶來從表現語彙到文化生產的質變？只是，劇場始終是「聚眾」的行為，它的性價比相較電影、文學似乎還要低，需要觀眾，更需要觀看。但長年下來，台灣的劇場與社會之間的關聯恐怕在九〇年代後期就越加薄弱了，後來隨著大眾紙媒的衰退，劇場或許更被驅退到大眾之外。

評論或書寫，不可免的帶有教育功能（但刻意帶著教育功能的劇場評論或書寫則是無謂的），老套的說，是一座銜接作品與觀眾之間的橋樑。而書寫者也是在劇場領域中最個體化的游離分子、遊牧民族，這些性質都賦予書寫者或評論者新的時代思考，以及機遇戰的可能。

二、出版

2016年度戲劇專書之出版，可分為「劇本創作」、「創作文集與劇場專書」、「劇場實務與訪述」三類，茲述於後。

（一）劇本創作

個人部分，資深劇人汪其楣出版《青春

悲懷：台灣愛滋戰場紀實戲劇》（桃園：逗點文創結社），以感染者的邊緣戰鬥為寫作的中心意志，是繼作者於二十多年前的《海洋心情》，再度為AIDS感染者而寫的作品。長年為國內少數專事編劇寫作的紀蔚然，則出版《一個兄弟 兩個故事》（新北：印刻文學），從一場交通糾紛展開蛋頭學者冷伯與街頭觀察者亂場仔的瘋狂對話，光看冷伯紀蔚然如何寫劇中的冷伯，就是一大樂事。

後屏風時代，黃致凱與林佳鋒創立「故事工廠」，繼續要在商業劇場殺出一條血路，《男言之隱》（新北：故事工場文創公司）即為與夢田文創攜手之作，以浪漫愛情劇為號召，探討男女關係。馮翊綱的《沙士芭樂》（台北：聯合文學）大玩特玩，把莎劇變成相聲，果然是沙士你個芭樂！子慮《愛的辯證劇本集》（台北：唐山）收錄作者於1998至2014年間完成的多部舞台劇和電影劇本，性別書寫的痕跡斑斑，既寫於外，同時碰觸自身。簡莉穎編劇的《新社員：劇本書》（新北：前叛逆文化）則源自近年再拒劇團子品牌「前叛逆男子」開創的BL舞台劇，這是台灣劇場新的嘗試，延伸舞台劇的聚光效應。

陳崇民《對戲，入戲》（台南：台南市政府文化局）共收錄作者於2010-2014年間，包括〈柚花香〉、〈為你留盞燈〉在內的5部劇本，取材自生活，以通俗的敘事手法描

繪愛與包容。楊雲玉《台北好男好女》（台北：國立台灣戲曲學院）從電影導演楊德昌及其電影作品的整體閱讀與改編出發，融入白色恐怖書寫，互換虛構與現實、記憶與歷史。鄭榮興的《扮仙戲：新三仙會》（台北：國立台灣戲曲學院）與石惠君的《楊宗保與穆桂英：不打不相識》（台北：國立台灣戲曲學院）皆由戲曲學院出版，為保存扮仙戲與折子戲的重要文獻。最後，曾永義出版《蓬瀛續弄》、《蓬瀛五弄》戲曲劇本彙編兩冊（台北：國家出版社），劇種多元，分佈崑劇、京劇、豫劇、歌仔戲、歌劇五類，以其古典之造詣，戲曲之研究累積，所長出如此豐沛的藝術創作實踐。

合集部分。以跨文化戲劇為主旨的EX-亞洲劇團，出版中英對照的《假戲真作：EX-亞洲劇團劇本選》（台北：書林），收錄改編自繪本或印度故事〈假戲真作〉、〈沒日沒夜〉、〈猴賽雷〉3部劇本，讀者可從中一窺EX-亞洲劇團的語言美學特色。阮劇團「劇本農場」已發展至《阮劇團2014劇本農場劇作選Ⅲ》（新北：遠景），收錄林孟寰〈食用人間〉、高煜玟的〈出口請往這〉，以及陳弘洋的〈再約〉，約而化之，可說都是對當代文明不斷撥快的生活速度提出反省之劇作，未必動輒將之社會議題化，卻更是在日常中考現城市的憂鬱。林寬裕編的《紅蘋果——第6屆新北市文學獎：黃金組·舞台劇本組·新北漫遊書寫組》（新北：新北市政府文化局）其中收錄舞台劇本組首獎吳易蓁〈紅蘋果〉，以及入選獎謝雨修〈審判〉和周桂音〈峇里左岸〉。

江敏菁等著《兒童戲劇：改編·實驗·創作（台灣篇）》（台北：新銳文創），收

錄的9部劇本極富本土風味，為國內較被漠視的兒童戲劇，定格創造與想像的面貌。邱冬媛編著的《崗上劇事：復興崗戲劇集（II）》（台北：國防大學），則繼續推進在當代恐怕更無人聞問的國軍文藝、愛國寫實戲劇，做為時代的印記，這一類戲劇仍然有留存之必要。

（二）創作與評論文集、劇場專書

創作與評論文集方面，汪其楣三十年觀戲經驗聚合而成的《賞心樂事：汪其楣觀劇閒散筆記》（台北：台灣大學出版中心），散論戲曲，也寫人事，往事並不如煙。馬森出版劇論的重新結集《當代戲劇》（台北：秀威資訊），這也是秀威資訊的馬森文集出版計畫中的一本。

專事青少年戲劇推廣的余浩璋，發表《給青春的第二條路》（新北：木馬文化），娓娓道來從中輟生到接手恩師開創的「青少年表演藝術聯盟」及「花樣年華——青少年戲劇節」的心路歷程，多年來他所看到的台灣青少年心靈，這是余浩璋版的擊壤歌。

（三）劇場實務與研究

林鶴宜著《東方即興劇場 歌仔戲「做活戲」·上編：歌仔戲即興戲劇研究》、《東方即興劇場 歌仔戲「做活戲」·下編：歌仔戲即興戲劇研究的資料類型與運用》（台北：台灣大學出版中心），經由豐富的田野挖掘，以及深富創造性的「即興」視角，重新解釋／詮釋歌仔戲黃金年代的文化生產與跨界混融。曾永義的《戲曲學（一）》（台北：三民書局），此「戲曲學」系列廣納十二論，今年度所出版的第1冊收前七論：導論、資料論、劇場論、題材關

目論、腳色論、結構論、語言論，是為厚重之鉅作。

高美華出版《李漁戲曲學三論》（台北：國家出版社），分從結構論、批評論、藝術論分析李漁戲曲精要。鄭榮興著《台灣客家戲之研究》（台北：國家出版社），探討客家三腳採茶戲的誕生背景、表演特色、從鼎盛到沒落的時代因素等。

葉根泉出版博士論文《身體技術作為工夫實踐：六〇至九〇年代台灣現代劇場的修「身」》（台北：台北藝術大學），從「身體」的概念回頭檢視三十年的現代劇場發展，尤其著重於身體表演與文本話語之間的關連。

三、戲劇生態概況

（一）洄游與出走：劇場的地方書寫

在去年一次訪談中，從台北遷移至宜蘭，打造國際偶戲藝術村的無獨有偶工作室劇團，主事者提到，搬到宜蘭以後，發現劇團過往作品的語彙訴諸的是都市人，實與宜蘭民情不合，因而後來她們也創作了幾部取材自地方題材的偶戲。這段應答掀開了近年劇場瀰漫一股出走、洄游的態勢，加上參與式劇場、沉浸式劇場、記錄劇場等強調體驗、在地的類型絡繹不絕，如花蓮「山東野表演坊」的《福品旅店》、「三缺一劇團」回到基隆策辦的「海港山城藝術季」、進駐高雄黃埔新村的「洄遊式創作集」等；觀社會，所謂的「返鄉青年」亦可證與此相關連的文化現象。在此態勢、現象之內部，其實反映的還是長期累積的劇場台北化、劇場都會化、劇場劇院化、劇場菁英化等，遭逢新一波的反撲，會否就此長出新芽，需持續觀

察。

（二）兩岸劇場交流的在或不再

過去幾年，無論政策上的引導或者民間的需求，雖然總有隱藏的底線，兩岸在劇場上的來往仍不可謂不密切。但2016年也是政黨輪替的一年，兩岸文化交流本來就去除了政治的運作，劇場也是一樣，尤其中國近來社會緊縮，而新的執政黨與中國當局也需要時間相互認識，底下的民間，在這個階段或許不得不承受些許政治的負擔，付出相較過往更不容易交流的代價。

（三）回歸「劇本」重要嗎？

「劇本」重新回到創作的主流，大概是底定的，可是依據筆者的有限觀看經驗，台灣劇場需要的恐怕不是生產劇本而已。整個大環境缺乏深度閱讀的空間，生活的節奏也壓得一般人要喘不過氣，套用在劇場也適用。現在台灣劇場多半的戲劇演出，只讓人看到「演員」這個身分，卻很少看到真正的「表演」，導演提供的劇本詮釋，反映在舞台上，簡單來說就是「思想」與「劇場性」兩點，但謹慎回想，付之闕如。這是個大問題，也許首先我們得回到學院裡，看看戲劇系究竟是怎麼建置出來的。

四、結語：回返在地，同時渴望國際連結

總有個「越在地，越國際」的說法，在這些年籠罩著我們的念頭。對這句話的錯譯是，把在地的故事用精緻化的設計包裝起來，其結果只是把「地方」觀光化了而已。我不敢說我沒有錯譯，只能說這充其量是我的譯法——只要仔細鑽探在地的「歷史」，會發現，它最終與世界的變動都有關係。比

如戰後農村的凋零，不正是美援台灣工業經濟體系下的犧牲品？換言之，民眾劇場、社區劇場的意義之一正在於此，不只要讓平常無法發聲的人民發聲，更是從人民的證言，帶我們批判性地看到台灣和世界連帶的一面，及台灣歷史的經驗匱乏。

且讓我們這麼期待劇場，這麼期待劇本，這麼期待閱讀吧。