

表演藝術之美

The Intrigue of Performance Arts

洪懿妍
Yih-Yan HUNG
前天下雜誌資深編輯

The Intrigue of
Performance
Arts

The background of the cover features a blurred stage performance. Several figures are visible, some appearing to be in motion or in a specific pose. In the foreground, a wooden chair is partially visible, its backrest and legs clearly defined against the dark, warm-toned background. The overall lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, creating a sense of depth and focus on the performance.

如果，你不曾到過國家劇院，看過舞台劇，至少，你應該在家鄉的廟口前，看過酬神的野台戲、布袋戲。如果，你不曾走進國家音樂廳，聽過音樂會，至少，你也曾在地下道、公園裡，聆聽過街頭藝人撥弄吉他，民間藝人拉奏胡琴。

表演藝術就是這樣，它既可以是國家藝術殿堂裡的一場饗宴，也可以深入每個人的生活，普遍到讓我們幾乎忘了，其實生活週遭都充滿了這些藝術因子。

不過，看熱鬧也要看門道。雖然接近表演藝術很簡單，但要真正的欣賞表演藝術之美，還需多用一份心。

因為表演的範圍實在太廣，因此，一般說來，表演藝術多半是指在劇場空間演出的藝術型態。比較常見的表演藝術領域包括了戲劇、舞蹈以及音樂。

和視覺藝術藉由藝術品來表達理念不一樣，表演藝術是直接透過人的表演來傳達藝術家的情感與心意，因此，觀眾的反應往往成爲一場表演成功與否的重要指標之一。而觀眾面對一齣舞台劇，一場音樂會時，如果「看不懂，聽不懂」，那麼，內心的遺憾與苦惱，恐怕也會比看不懂一幅畫時來得深。

那麼，欣賞的能力從何而來呢？先從閱讀開始。

《表演的藝術》做百科式的導讀

由邁可·比林頓等人編著的《表演的藝術 — 藝術活動欣賞指南》一書，由書名就點出了作者想引導讀者欣賞表演藝術之美的意圖。

《表演的藝術》所介紹的藝術型式極爲廣泛，從常見的戲劇、歌劇、音樂會、舞蹈，一直到較少見的默劇、魔術等。每一種藝術形式都由該表演界公認的權威執筆，介紹各藝術形式的起源、內容、經典演出。

因爲每一篇文章的作者都是該領域的專家，因此，幾乎每一篇都是一種藝術形式的精華版，知識性十足，文字也相當親切。

作者帶領讀者在人類最早崇拜天神、鬼魂、祖先或英雄等宗教節慶有關的祭典或儀式中，找到劇場演出的起源。也用圖解的方式，說明一個現代管弦樂團之所以需要有標準的座位設計，是因爲排列的位置會影響聲音的傳達，以及合奏的效果。而一場完美的音樂演出，背後又有多少人員心力的投入。

這些對表演藝術領域的人而言可能是常識的資訊，卻可能會讓一般人發出「噢！原來如此」之聲。因爲增加了一點知識，也就增加了一點

興趣，跨出欣賞的第一步。

此外，《表演的藝術》的每一位作者，介紹藝術的寫作手法相當一致，一律由藝術的起源談到現代的發展情況。例如，表演的場所是從希臘羅馬的圓形劇場到現代劇院；音樂會是從沙羅門和海頓到現代音樂會；默劇則是從義大利專業劇團之戲劇到馬歇馬叟。甚至，書中介紹了酒店秀，也從巴黎的紅磨坊，介紹到拉斯維加斯的娛樂奇觀。

《表演的藝術》和一般表演藝術專書最大的不同在於，它連馬戲、魔術、雜耍等非主流的表演藝術，都認真地引導觀眾欣賞。當你發現連馬戲團裡的小丑還細分為主丑、音樂小丑、穿插小丑及鋪蓋小丑時，你對這些舉止與專長各異的表演工作者，真的會產生更高的敬意。

大體而言，《表演的藝術》對各種藝術，一視同仁地作了百科式的導讀，為讀者揭開表演藝術欣賞的序幕。如果對單一的藝術產生興趣，下一步就是分門別類的閱讀。

看戲、看舞隨身書

由李立亨所著的《我的看戲隨身書》，輕薄短小，搭配一幀幀彩色的圖片，可以讓讀者輕輕鬆鬆地進入劇場的世界。

作者指出，這本書是「以現代戲劇發展時間先後為經，以重要的劇場類型和創作思潮為緯；嘗試將距離我們最近的二十世紀劇場，作最大可能的聚焦來凸顯。」

這本書一開場就毫不諱言地點出：「奇怪的戲太多，讓人看不懂或不好看的戲也不少」。至少，先卸下了初接觸劇場的觀眾的內心恐懼，然後，再慢慢解釋要如何「看懂」這些戲。

劇場既不可怕，也沒偉大或深奧到讓人一輩子看不懂。劇場就是取材自生命，而表演呈現於生活之中。

因為《我的看戲隨身書》是以介紹現代劇場為主，書中出現的許多劇團都耳熟能詳，讀者的感受也就深刻一些。

讀者也許沒看過「歌劇魅影」、「貓」、「悲慘世界」、「西城故事」等世界知名的音樂劇，但卻或多或少聽過這些劇名，或知道故事的內容。從這些知名的音樂劇著手，作者搭配文字與圖片，慢慢引導讀者欣賞。

除了娛樂性高、最為普羅大眾所接受的音樂劇外，作者也介紹了其他看似難懂的舞台劇，像是前衛劇場、殘酷劇場、荒謬劇場等等。

這些舞台劇有些佈景抽象，有些劇情荒謬，甚至單調，沒有人作背景介紹或解釋的話，一般觀眾不知其所以然，也很難耐得住性子看下去。《我的看戲隨身書》就是扮演這麼一個初步導讀的角色。

例如，作者提到荒謬劇場，便直言此類劇場不但劇情和場景詭譎，人物也非常詭異，但為什麼像尤涅斯科所寫的劇本「椅子」這樣的作品，只是描述一對老夫婦在舞台上不斷地將椅子搬進搬出，也會成為現代劇場的經典之作？原因在於：

尤涅斯科成功地將人類習以為常的處境，沒有意義的交談與溝通「活生生」地搬上了舞台。同時，他們也讓觀眾在感覺荒謬（甚至會為這種「白癡」的劇情所激怒）之後，走出劇場還能去反思到自己的生活與生命的意義究竟何在？

《我的看戲隨身書》相當淺顯，作者在序中也點出這本書最大的目

The Intrigue of Performance Arts

表演藝術可以是國家藝術殿堂裡的一場饗宴，也可以深入每個人的生活。
(沈子豪攝)

的，就是希望讀者：

看完這本書之後，將會開始對你所看過的作品侃侃而談，你的腦袋裡會多了許多劇場創作的緣由。…然後，你如果『真的』對於這個作品到底在講什麼『霧煞煞』的話，也會勇敢地说出：這個作品有問題。

除了介紹戲劇之外，李立亨以同樣的筆法，也介紹了舞蹈，另著有《我的看舞隨身書》，讀者不妨可以兩本一起閱讀。

在《我的看舞隨身書》中，作者從舞蹈的起源講起，接連介紹了現代芭蕾、現代舞、歐洲現代舞、舞蹈劇場、日本舞蹈、東方身體風潮，以及劇場、舞蹈和多媒體的混合等。

這本書談的多以歐美的舞蹈淵源及舞團為主，然後再帶出深受其影響的國內知名舞團如雲門舞集、太古踏舞團、光環舞集等。讀者至少可以了解國內外知名舞團的流派，舞作的內容，作為欣賞的基礎。

芭蕾、現代、後現代

不過，隨身書講求的是輕薄短小，旨在將讀者輕鬆引入門。如果你還希望再深入一點領略舞蹈之美的話，兩本《舞蹈欣賞》都是不錯的選擇，一本由平珩主編，一本由伍曼麗主編。

在平珩主編的《舞蹈欣賞》一書中，邀請了舞蹈家、藝術雜誌編輯、大陸舞者、專業記者等人，為不同的主題執筆。第一章先就舞蹈的基本概念做摘要式的解釋，建立讀者對舞蹈的基本認識。接著，本書便直接介紹舞蹈藝術的三大形式：芭蕾、現代與後現代。

從芭蕾的誕生、現代舞產生的背景、什麼是後現代、何謂民俗舞蹈等談起，這本書很大一部分在敘述各種舞蹈的歷史起源，資料蒐集得頗為完備。平珩在序中解釋：「因為舞蹈就是當代的藝術家對當代的感受，所以了解時代的社會背景是有必要的。」

此外，《舞蹈欣賞》的另一個特色是，編者花了整整二章的篇幅，對台灣的舞蹈發展與淵源做相當詳細的陳述。

台灣人對林懷民、林秀偉、游好彥等現代舞者可能都相當熟悉，欣賞現代舞的機會也很多。然而，很少人知道，最早期台灣舞蹈界的四旦一生，到底是誰？他們如何將西方的舞蹈引進台灣？

同時，對於真正發源自台灣的舞蹈，我們的所知也比較有限。我們說不上來不同原住民族的豐年祭歌舞各有何特色？什麼是巫師專屬的舞蹈？以及耕田舞、迎賓舞、男女約會舞蹈等，各自傳達了什麼樣的情感。

對於這些舞蹈的知識，讀者都可以從這本書中得到清楚的輪廓。

不過，平珩也不諱言，這本書因為偏重歷史的陳述，不免顯得資料過於龐雜，因此離言簡意賅和生動有趣仍有段距離。

舞蹈欣賞的基本要素

另一本由伍曼麗主編的《舞蹈欣賞》，則可以發揮互補作用。

The Intrigue of Performance Arts

觀眾的反應往往成為一場表演成功與否的重要指標之一。
(沈子豪攝)

這本由五南出版社出版的《舞蹈欣賞》，以培養讀者對舞蹈的欣賞能力為出發點，告訴讀者如何感受每一種舞蹈之美。

例如，中國漢代詩、賦所描繪的舞蹈情態，特點就是婉柔、俏麗、眉目傳情、敏捷、舒暢、飄逸而飛揚。而盛唐時期的舞蹈便呈現了技巧繁雜、形式華麗、規模宏大的舞態。

對中國的舞蹈，書中有美麗的描繪。至於西方芭蕾的夢幻、現代的情感自然流露、後現代的反叛與放任等，每一篇的作者都用文字帶著我們欣賞。

這本書同樣是多位專業舞者、學者的集體創作，而主編伍曼麗在最後一章「如何欣賞舞蹈」，則歸納出一套較為系統化的舞蹈欣賞的方法，對舞蹈的門外漢來說，很有參考價值。

從架構、動作、音樂、舞者、服裝與燈光、劇場規則等六個方向著手，伍曼麗點出一場舞蹈演出的欣賞基本要素。而欣賞中國舞蹈、芭蕾、現代舞，又因為動作與創作理念的不同，各有各的欣賞方式。

透過兩本《舞蹈欣賞》專書，讀者將可以輕輕地揭開舞蹈的美麗面紗。

除了戲劇與舞蹈外，表演藝術的另一個重要形式是音樂。事實上，戲劇、舞蹈、音樂三者，往往是互相結合，難以切割，各自綻放光芒。

舉例來說，「天鵝湖」是古典芭蕾中備受觀眾喜愛的作品，但同時，「天鵝湖」的樂曲也是音樂家柴可夫斯基舉世聞名的作品之一。舞

表演藝術是各種藝術之綜合，在閱讀時放開胸懷感受，不需刻意區分藝術形式。
(沈子豪攝)

蹈、劇情、音樂，分開來看都是動人心弦的成就，結合之後，更是不朽的藝術演出。

聽見音樂也看見音樂

就音樂而言，範圍既深且廣，任何人都可以由自己喜歡的音樂項目著手，或是欣賞、或是演奏。一般人對音樂都有基本的接受度與鑑賞力，誰不是興致一來，就可以隨口哼唱一些歌曲或曲調呢。不過，對於古典音樂，多數人可能還是心嚮往之，卻不得其門而入。

找幾本入門書籍，再搭配音樂的聆聽，是很好的敲門磚。

由米娜貝爾出版的《帶你聽音樂 — 古典音樂欣賞入門》，從古典音樂是什麼開始，讓讀者一步步看見音樂，也聽見音樂。

這本書針對有心一窺古典音樂堂奧的人而寫。在「音樂的要素」中，作者告訴你，節奏、旋律與和聲，如何組合成最動人的音樂。而像木管樂器、銅管樂器、弦樂、打擊樂等樂器，各在樂團中扮演什麼角色，聽眾又要如何欣賞它們演奏出的音色。

此外，《帶你聽音樂》還告訴讀者幾個聆聽音樂的要訣。在聽音樂之前，對樂曲先有一些背景認識是感受音樂之美最好的途徑之一。至於音樂會和錄音，則各有優缺點。前者雖難免有雜音、觀眾走動、喝采等干擾，但現場演出獨一無二的感動，也對愛樂者有著難以抗拒的吸引力。讀者儘可以選擇適合自己的聆聽方式。

提到音樂的欣賞，書中當然不會漏掉經曲作品的賞析。包括柴可夫斯基的「一八一二序曲」、韋瓦第的「四季」、莫札特的「費加洛婚禮」、貝多芬的「悲愴奏鳴曲」等，

【書單】

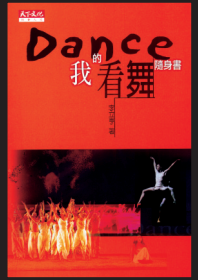
書名 / 表演的藝術
作者 / 邁可·比林頓
(Michael Billington)等編著
譯者 / 蔡美玲
出版社 / 桂冠
初版日期 / 一九八九年八月

書名 / 我的看戲隨身書
作者 / 李立亨
出版社 / 天下文化
初版日期 / 二〇〇〇年十月

書名 / 我的看舞隨身書
作者 / 李立亨
出版社 / 天下文化
初版日期 / 二〇〇〇年十月

書名 / 舞蹈欣賞
作者 / 平珩主編
出版社 / 三民書局
初版日期 / 一九九五年十一月

書名 / 舞蹈欣賞
作者 / 伍曼麗主編
出版社 / 五南
初版日期 / 一九九九年四月

書名 / 帶你聽音樂
— 古典音樂欣賞入門
作者 / Alexander Waugh
譯者 / 王欣怡
出版社 / 米娜貝爾
初版日期 / 一九九八年十二月

作者挑選了七首深受大眾喜愛的古典樂曲，用圖解的方式逐一解說，同時也簡短介紹音樂家的生平與創作背景。

在全書的最後，《帶你聽音樂》還特地介紹了四十位偉大的音樂家。包括每一位音樂家的作曲風格、代表作品等，讀者都可以在每一則約三百字的短文中得知一二。

此外，這本書隨書附有一片CD，收錄近四十首書中提到的古典音樂片段，讀者可以互為對照。

這是一本相當簡單易懂的入門書，文字敘述親切。從這兒著手，讀者可以明顯感受，聽懂古典音樂並不難。下次，當你聽到貝多芬的「月光奏鳴曲」時，就不再只是聽到一連串的音符而已，你還會感到，彷彿真的在月光下漫步一樣的迷離、浪漫。

表演藝術是各種藝術之美的總合，戲劇、舞蹈與音樂，常會巧妙地結合在一起，相互襯托。因此，當你閱讀戲劇藝術的書時，往往會勾起對舞蹈與音樂藝術的另一種體會，反之亦然。讀者唯一要記得的是，在閱讀的當下，放開胸懷與感官，毋需刻意區分是那一類藝術形式，儘管徜徉就好。■