

第四章

劇場外一章

劇場空間的再創造幾乎可以說是戲劇藝術演出中很重要的一項任務，而且常常可以化腐朽為神奇。舞台空間的設計沒有一定性，不變任何成規的約束，為的是更深刻地反映戲劇演出的藝術性與社會性。當我們進到劇場觀看演出，不同演出，不同舞台佈景空間的呈現，例如有布幔式、繪畫式、建築寫實等等。美國當代有位名舞台設計師尤金·李（Eugene Lee）為舞台劇比利·巴德（Billy Budd）設計舞台，他設計的是一個環境布景，舞台中央立起一巨大的桅杆，桅杆上有許多繩索懸吊在舞台上，一張張開的帆，甲板上堆積大炮，紋盤等船上必備之設備，觀眾席的上面也架滿帆纜或鋼架。

觀眾一進到劇場，就感受到海上搭船的滋味，坐在觀眾席上還可以聽到船體發出吱吱嘎嘎的聲音及大海沈悶的浪擊聲（音效帶）。甚至在演出進行中，炮彈爆炸將海水擊起飄落在觀眾身上，讓觀眾的經驗不僅是看戲而已。

戲劇是一種綜合藝術，它不僅結合視覺藝術與文學藝術，更結合了觀眾的參與。戲劇形式的多樣化，與觀眾欣賞關係密切。許多新型劇場的建築，表演藝

術流派的產生，新造型的變化追求，一則為了創新，一則為了觀眾。今天的觀眾已不像古希臘觀眾那樣單純，今天的觀眾在年齡、性別、職業、文化、宗教、審美興趣等方面都有很大的差異，它是一個多層結構的複合體，所以需要各種流派各樣形式才能滿足不同觀眾的欣賞。

例如在蘇聯尚未瓦解以前，一九七五年，就曾演出搖滾樂歌劇，且上演之後，觀眾反應熱烈，誰說歌劇一定是古典樂。

莎士比亞戲劇的演出，在十六世紀伊莉莎白時代的舞台相當簡練，布景往往只具有象徵性。當今全世界各地詮釋莎劇演出，幾乎各出機杼，例如在某種程度上故意顛倒時代，將劇中時代搬到現代，劇中人物都穿現代服裝，以突顯莎士比亞戲劇具有現實意義，顯示人性之千古不變。研究莎士比亞的資料也多得無以計數，在國外，甚至以「莎士比亞工業」來形容，特別是指第二次世界大戰結束之後，在美國大學群逐漸形成某種機制，專門生產有關其作品的論文、書籍和評論。現在歐、美各國，每年幾乎都有五千多種以上和莎士比亞有關之著作發表。

國內相當著各的「當代傳奇劇場」就曾經以傳統京劇表演形式演出莎劇劇本「馬克白」，也就是其名揚四海的經典代表作——慾望城國。莎翁可能從沒有想過他的戲碼會以京劇形式被呈現，而且是在二十世紀的亞洲。

戲劇並非是一種獨立存在的藝術，它常受到其他藝術的影響。二〇年代的立體主義繪畫和構成主義雕刻就曾經影響舞台空間的設計，近代流行的裝置藝術也曾展現在戲劇的表演藝術的形式裏。現代建築對舞台設計也有些作用，利用玻璃採光等效用。新技術的發展也幫助藝術創作的可能性，可以飛天，可以下地。二十世紀以來的當代戲劇已出現各種不同的演出，有的舊戲新創，有的則保留舊戲原貌，更有人標新立異，追求怪誕，未得觀眾青睞，當然有不少既有新意又具嚴肅面的作品演出。當今的戲劇表演藝術創作的趨勢是更多元化，多樣性，以及世界的距離愈來愈短，任何形式的呈現都是可預期的。

抑是阻力，及是否具有宏觀的國際視野等。二、藝術教育的弱勢及社會急功好利短視的風氣。民間企業對藝文活動的支持風氣非常低迷，學校與社會的藝術教育，不論紮根的或普及的幾乎可以說是徹底失敗，社會上的正義、理想與熱情幾乎慢慢在消逝，因此我們期待教育改革和心靈改革能帶來一線生機。三、制度問題，包括民間與政府機構都應深切體認劇場是有一特定的機制與功能，如作者、演員、觀眾、劇場技術、視覺藝術、公共安全及相關的工作流程等都是重要環結，也是制度基本面，面面俱到才能累積實力，發揮表演潛力，提昇表演藝術的量與質。