

提倡總體劇場，催生導演制度 華格納，也在現代劇場搞革命！

華格納認為，歌劇應該結合莎士比亞的戲劇和貝多芬的音樂，劇場整體，無論是劇情、語言、音樂、演員動作、舞台氣氛，甚至包括劇場建築和內部空間，都須統一起來，為一個作品而服務。他也主張，劇場應該體現民主的精神，不應繼續沿用包廂、池子以及樓廊的區隔方式。

文字 廖俊逞

隨著工業革命的持續發展，歐美世界出現了許多新的問題和新的觀念。在劇場變革上，十九世紀中葉以後，隨著易卜生、契訶夫等寫實主義先驅劇作家的興起，從表演方法、劇場形式、舞台運用，也都有嶄新的觀念和做法。此一時期，新的劇場被建立起來，為了在舞台上呈現整體一致的效果，統合演員、佈景、燈光、音樂等元素，於是逐漸形成現代的導演制度，由導演來統籌、督導，將舞台個別藝術的呈現，凝結成爲一個「總體劇場」（total theatre）。其中，華格納對此一劇場觀念的革新貢獻良多。

塑造新的劇場空間

華格納最大的關注與成就當然在歌劇，當時，德國人普遍認爲德語不夠雅緻，宮廷內外盛行義大利與法國的歌劇，偏重音樂技巧上的華麗而忽視戲劇的內容；爲此，華格納提出「樂劇」的口號，提倡以音樂跟戲劇並重爲目的來創作歌劇，建議作曲家親自參與劇本的創作，並認爲歌劇的題材應只適宜於音樂處理。因此，他是歌劇史上第一個身兼編劇和作曲家的創作者，同時也爲自己的歌劇寫下連篇的舞台指示和搬演守則。

他認爲，歌劇應該結合莎士比亞的戲劇和貝多芬的音樂，劇場整體，無論是劇情、語言、音樂、演員動作、舞台氣氛，甚至包括劇場建築和內部空間，都須統一起來，爲一個作品而服務。華格納主張，劇場應該體現民主的精神，不應繼續沿用包廂、池子以及樓廊的區隔方式。一八七六年，在各方贊助下，華格納終於建成他理想中的劇場——拜魯特劇院（The Festival Theatre in Bayreuth）。這個新的劇場，設有一千七百四十五個座位，主要觀眾區安置了三十排的座椅，前低後高，中無走道，每排兩端各通一個出口。這是「歐陸座位」（Continental seating）的首次出現，理論上，每個座位對舞台的視線都同樣良好，所以票價也就不分高低，落實了華格納民主平等的理想。

強調舞台幻覺的製造

華格納更強調舞台幻覺的製造：舞台保存了鏡框式舞台，以及「輪車與懸吊系統」的換景方法；不過，他將歌劇的樂隊置於前舞台（apron）的下面，也就是樂池區，讓觀眾只能聽見音樂，卻看不到演奏者。這個樂池無異於一道「神秘的鴻溝」，增加了觀眾與演員的距離，也分隔著現實世界與神秘世界。更進一步，他在鏡框門的後面又加了一個門，形成雙重舞台鏡框，增加觀眾區與表演區的距離。在燈光方面，所有的燈具都隱藏在鏡框後面，觀眾不會直接看到顯露的燈具，觀眾席的燈光則在演出中完全熄滅。此外，華格納也在舞台上設置了煙霧效果，以便製造飄渺朦朧的神秘效果。

華格納的主張，影響現代劇場至今，也催生了二十世紀以導演為主的劇場，而他「總體劇場」的理念，更啟迪不少當代劇場導演。他的劇場建築原則，為二十世紀新成立劇院仿效的對象。他提出的演戲和看戲的注意事項（演出中不准觀眾鼓掌等），至今仍為大多數劇場遵守。

全文轉載自 2006 年 8 月號《PAR 表演藝術》雜誌