

／跨界實驗不斷，期待未來經典新藝見

台新藝術獎表演藝術戲劇類年度觀察報告

今年的戲劇和戲曲類製作，嚴格來說並未出現指標性或真正原創、令人期待的大規格製作。即使要從過去一年的中、小型作品中挑出特別精緻且完整的入圍作品，也並不容易。難得的是，這一年來各劇團展現了傑出的企圖心和實驗精神，幾乎到了令人歡欣鼓舞的程度；尤以戲曲界的突破最為亮眼。

文字／傅裕惠（導演、資深劇評人、台新藝術獎戲劇類觀察委員）

年屆五年的台新藝術獎舉辦至今，相信不論坊間、業界或是學界對於所謂原創、經典與成熟之作必然有各方的堅持與爭議。在各項主、客觀條件的局限下，本屆十大入圍名單未必忠實反映了台灣藝術生態的全貌，但其中必然顯現了某些指標性的意義。

今年的戲劇和戲曲類製作，嚴格來說並未出現指標性或真正原創、令人期待的大規格製作。國外戲劇表演陸續進口（例如《歌劇魅影》、《芝加哥》與大陸作品等）、主流劇場以舊作巡迴（如屏風表演班《莎姆雷特》等與表演工作坊的《暗戀桃花源》）或如果陀劇團以改編電影劇本、搭配硬底演員為新作行銷（如《公寓春光》、《巴黎花街》等）、又像綠光劇團持續推出基本功的寫實劇作如《手牽手紀念日》和《她和她生命中的男人》等，一方面維繫並開發了台灣表演藝術市場人口，然而相對來說，堅持原創作品的中、小劇團，在媒體藝文版面銳減與市場口味選擇的夾殺下，生存更顯困難。

戲曲界的突破最為亮眼

不過，即使要從過去一年的中、小型作品中挑出特別精緻且完整的入圍作品，也並不容易。難得的是，這一年來各劇團展現了傑出的企圖心和實驗精神，幾乎到了令人歡欣鼓舞的程度；尤以戲曲界的突破最為亮眼。傳統戲曲界的推陳出新，可謂創意活躍，更是精采迭起、大放大鳴。

獲得提名的作品中，歌仔戲、京劇和崑劇三大劇種都成績亮眼，而創新的梨園戲與布袋戲也並未缺席。陳美雲歌仔戲劇團《重逢鯉魚潭》等四齣歌仔戲實

驗小品是應「二〇〇六華人歌仔戲創作藝術節」而製作；規模雖小，卻各有實驗方向，精緻度也令人刮目相看，預期對未來實驗歌仔戲的創作路線將有所啓發。由京劇名角朱陸豪執導的一心歌仔戲劇團《馬陵道》，是歌仔戲吸收京劇優良傳統的成功之作；雖為外台演出，精緻度稍有折扣，卻不影響該劇的戲劇質地。國光劇團京劇《金鎖記》則是成功地以寫意劇場表現文藝小說，開拓了戲曲的敘事能力。

又如同團作品《胡雪巖》與豫劇隊的《劉姥姥》等作，則以現代劇場的導演手法和舞台設計概念，賦予了獨特精緻的視覺美感；《青塚前的對話》帶著強烈的自覺，透過後設手法，將一場人性與古今的感慨鋪陳得既有深度又有厚度。二分之一 Q 劇場的實驗崑曲《戀戀南柯》及《小船幻想詩》，則以現代劇場和裝置藝術粧點，在資深小劇場導演、視覺藝術創作者、崑曲演員與多媒體設計者等多方合作之下，剪輯經典戲曲劇本，激盪出新鮮豐富的劇場風情。江之翠劇團的梨園戲《朱文走鬼》，則是結合了日本舞踏，在趣味與美感之外，為這幾個殘缺的折子，添加了更多的悲憫。山宛然布袋戲劇團的《女兒嫁》則是化傳統為新奇，以後設手法為人偶合演的創作再添一筆。

雖未見成功經典，但見動人創作企圖

與過去兩三年相較，台灣現代劇場大小懸殊的情形依舊，票房同樣各有榮枯。儘管不見震懾撼動的成功經典，各作品仍展現了部分動人的創作企圖；例如不斷開發新場地、堅持台語演出的台南人劇團，除了以歌劇形式重新演繹已故導演田啓元作品《白水》之外，在台南億載金城演出的《利西翠姐》，其舞台、服裝與音樂設計表現，也相當卓越精采。優表演藝術劇團動員近百位表演者謳歌生命體會，以一種近乎全民運動的精神推動所謂的「神聖舞蹈」表演作品《與你共舞》，讓我們再次目睹創作者黃誌群獨特俐落的拳腳肢體，並欣見「優人」逐步開發的音樂創作之路。國立中正文化中心罕見地嘗試直接參與製作的《水滸傳》，則是邀請香港導演林奕華執導「中國四大名著」系列的首作。即使是流行符號的堆砌，或是「以打著黃旗反黃旗的投機與狡詐，用慾望控訴慾望『梁山』，用消費反打消費『英雄』這樣典型的香港精神與品牌操作模式」(觀察委員盧健英語)，這齣大搞典型黑道電影情節 Parody (編按：諧擬) 的戲劇演出，仍然有喜惡兩極的爭議，但卻別於當前所謂商業性劇場作品的氣質。

另外，仍有許多劇場人前仆後繼，在遍佈各地的表演地點，發表新作。老字號的「金枝演社」，繼續以「胡撇仔戲」喜劇風格，展現狂野俚俗又懷舊情調濃烈的《浮浪貢開花》；差事劇團則以民眾劇場的理念，改編布萊希特之作呈現諷諭社會問題的《敗金歌劇》，水準更勝以往。向以強烈視覺效果見長的「河床劇團」，更大膽而自由地嘗試非敘事性詩意新作《變成雲的男人》；外表坊時驗團除了再次完成連演一個月的定目劇行動《暗殺 Q2...GO》，也曾於台北敦南誠品藝文空間推出舞台設計新秀黃廉榮的卓越作品《失眠等於睡著》。創作社推出暗

寓生死議題與台灣環境反思的《不三不四到台灣》，持續地展現論述劇場的作風，別開生面。高雄南風劇團特製取材高雄城市的寫實原創劇作《微暈》、台南那個劇團首次將工作坊結合創作發表肢體意象劇場風格的《2608》、新生代劇場工作者推出的《惡了》和《今天的心情有點藍》等等林林總總，不勝枚舉。其他諸如如每場僅限觀眾卅人的《黑暗之光》（飛人集社劇團）、高雄在地票房反應熱烈的《直走右轉到天堂》（螢火蟲劇團），或新興年輕的劇團如曉劇場與絕非戲弄劇團等，均展現高度的自覺行銷和創作品質，這似乎顯示台灣劇場創作的行政與設計條件，更趨近產業化成熟的目標。

環境愈見險峻，向前線創作者致敬

在十大入圍的名單中，我們看見有半數左右的作品是由政府單位出資製作；而六個戲劇作品中，戲曲類便佔了五個名額。跨界、跨媒體或是挑戰經典的嘗試似乎仍然備受創作者的青睞，但對觀者而言卻有更臻成熟的期待。回顧年來演出，第一個問題是，反觀去年作品，究竟是各類創作有機轉化融合？還是便宜行事地挪用結構？相信這點一直不斷地考驗經濟條件困難的台灣創作者。新人不見報導、評論轉往網路，隨著報紙媒體的倒閉，藝文版面不斷減少，創作者究竟該如何累積？人材如何培養延續？再者，邊緣與實驗性空間減縮，小劇場戰地遍尋不易，國家補助主宰著各劇團的演出品質和檔期，加上不同娛樂產業的競爭，台灣劇場創作環境愈見險峻坎坷，讓人難保創作前景樂觀。隨著資訊傳播、科技發達與行銷手段的拓展與成長，作品中人文關懷的價值與誠意，仍然彌足珍貴，但似乎在形式充斥、表現自我的欲求下，難得自然顯現於作品之中。捫心自問至此，我們仍然要為過去一年不斷前仆後繼的前線創作者，致上掌聲和敬意。

—全文轉載自 2007 年 4 月號《PAR 表演藝術》雜誌

本專欄由 台新銀行文化藝術基金會
Tatshin Bank Foundation for Arts and Culture

與 PAR 表演藝術
Performing Arts Review

雜誌共同策劃，每月刊出