

戲說戲劇：從劇本、理論到舞台、銀幕

Theatre Arts : From Pages to Stage and Screen

策劃引言 /

黃美序

Mei-Shu HWANG

戲劇學者

戲劇藝術的欣賞可以是「常識」，也可以是學者研究的「學問」。我們在這一期中只是要為想接觸戲劇的朋友們簡單地介紹一些「廣義戲劇」的常識或知識，包括如何欣賞劇本文學、舞台演出、兒童劇場、傳統戲曲、電影藝術、基本戲劇理論等方面。大家知道：依現在嚴格的分類來說，電影早被稱為第八藝術，已經從「戲劇」中獨立出去了。不過，在今天的生活中，影、視應該是大家最容易接觸、也是接觸最多的大眾藝術，所以還是讓它「歸宗」一下。並且，一般在欣賞劇本、各種演出和電影、電視時，最容易和最「關心」的因素都差不多，就是「講故事」的藝術。所以在談戲劇欣賞時包括電影應該是可行的。

生活在二十一世紀的人們，恐怕極少人沒有看過電影，或者經由電視把電影帶到我們的客廳、臥室。所以，我們特別請黃英雄先生撰寫〈從八個方向看電影〉。分類的本身雖然不是藝術，但是黃文同時加上實例來分析、說明各類型的特點，來談看電影、電視影片時的一些「訣竅」，相信絕對有助欣賞能力的培養。

歐美許多先進國家中都非常重視「兒童劇場」，為什麼？美國的一位兒童劇場學者歌德柏（Moses Goldbery）說：兒童劇場是最好的培養未來良好公民的搖籃。因為兒童戲劇除帶給小朋友們娛樂外，能寓教於樂、潛移默化地誘導兒童去學習美術、音樂、建築等藝術，以及從劇中人物的「行動」去學習待人接

物的態度。換句話說：它可以在兒童成長教育中占非常重要的地位，兒童戲劇工作者和「家長們」絕不能視兒童劇為「兒戲」，前者必須非常慎重地去製作，後者必須幫助兒童選擇好的演出並輔導觀賞。司徒芝萍博士的〈兒童戲劇好處一籬筐〉將跟讀者分享她多年來從事兒童劇場做戲、看戲、評戲的經驗，內容包括兒童劇團的優劣條件、兒童劇的娛樂與教育功能、如何經由兒童劇「安全」地體驗人生百態等。

一般人認為到劇場中去看戲劇演出並不需要學習。如果我們只是去「殺時間」，當然只要看得高興就好了。但是，如果我們能在「高興」之餘多加一點點「藝術的欣賞」或「智慧的啓迪」，不是能「更高興」嗎？在我們現代的演出中，有「傳統戲曲」和「現代劇場」，這兩種在呈現形式上是並不一樣的東西，所以同時請徐亞湘教授告訴我們一些觀賞傳統戲曲的導引，沈敏惠小姐簡介現代劇場中的演出。徐教授的〈給自己一個感受藝術與美的機會——一齣京劇的欣賞經驗分享〉以《曹操與楊修》為例，一步步地從情節的介紹進入舞台上的表演，即使你沒有看過這齣戲，相信也可以從中體悟看戲的訣竅。沈小姐有豐富的舞台工作和看戲的經驗，她的〈不只是看「戲」〉給大家介紹舞台劇的全貌：告訴你如何從劇本的選擇開始，經過導演、設計等人的努力而完成在舞台上呈現「人」或「人生」。對有興趣「下海」去做戲的朋友而言，很有實用價值。

理論好像是屬於學者的專利品，其實，很多理論只是經過學者專家整理成有條有理的常識，顧乃春教授的〈戲劇：幾個基本面向的認知〉深入淺出，非但是基本戲劇理論的「導遊指南」，也包含戲劇欣賞的常識。

文字是表達我們思想、感情最有效的工具，劇作家要透過文字寫成「劇本」，導演、演員將文字轉化成聲音在舞台上演出。我的〈劇中自有金和玉〉將與讀者分享個人多年來欣賞「戲劇文學」的經驗，談談如何去閱讀劇本、分析情節和尋找劇本中精采的文字趣味等等。

怎樣將「人生」轉變成「戲」是戲劇家的工作，一般人可以不去理會。但是去欣賞他們的「作品」，從他們的作品中去了解和體悟更多樣的、更廣大的人生，來豐富我們的生活，則是每個人都可以有機會享受的經驗。因為如何去欣賞和體悟，並不是每個人與生俱來的本能，我們必須去學習一些方法：我們必須學會「芝麻開門」，才能打開戲劇寶藏的大門，進去挖寶。也就是說：如果我們能在觀賞時知道一些「門道」，不只是「看熱鬧」，應該不會有什麼損失吧。

以上的文章雖然各自獨立，但是也有一些可以相互參照的地方。希望這個專輯能使讀者增加一點點讀戲、看戲、看電影的樂趣。