

導讀 Introduction

生產相遇知識的 戲劇跨域連結術

The Tactics of Drama/Theatre to Realize Boundary Spanning and Knowledge Encounters

策劃引言

陳韻文 YUN-WEN CHEN

教育部跨領域美感教育卓越領航計畫協同主持人

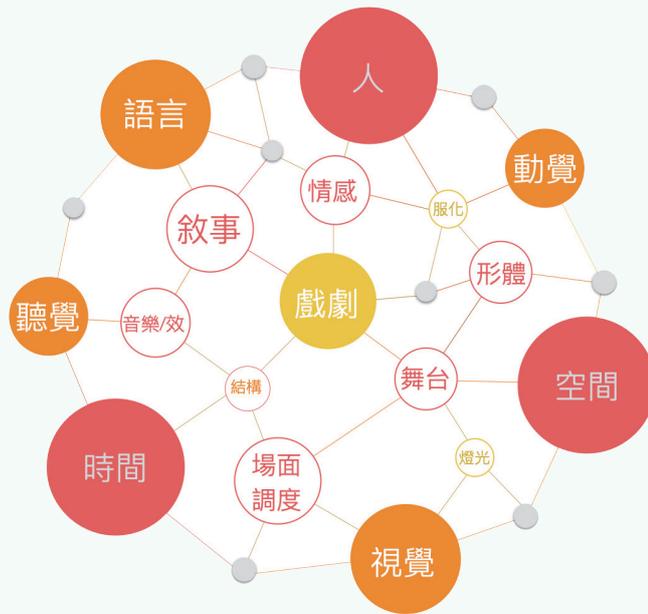

戲劇是一種以人為媒介，而且喜歡與人相遇、分享故事、召喚想像、創造共感的藝術。在廿一世紀的今天，它早溜出了劇院的框架，變形易貌，潛入各式各樣的空間和場域，和形形色色的人結成學習共同體，在虛實之間連結情感與思惟，開展對人、對世界的理解和想像。

以戲劇想像本就通天徹地、穿越虛實來說，「跨域」似乎是不消多言的常態。當我們提到戲劇跨域，在意的往往不是虛構之內，人、時間和空間的跨度，而是戲劇如何穿越了現實世界中的界線，及於和現況有所不同的「他方」，讓原本隱蔽的、幽微的、邊緣的、固著的種種存在和關係，獲得重

新感知、詮釋、協商或配置的機會。

一般人思及劇場跨界，多關注藝術形式或媒介之間的跨越，著眼於如何通過不同藝術類別與元素的互涉交融，開展連結當代觀眾的新美學和藝術價值。像蘭陵的《荷珠新配》（1980）為現代舞台注入京劇元素，當代傳奇的《慾望城國》（1986）將莎劇本、京劇表演和現代劇場聲光效果揉合於一，莎妹劇團的《Zodiac》（2001）運用即時影像畫面和演員互動，真快樂掌中劇團的《孟婆·湯》（2018）融會傳統偶戲與現代偶戲……，這些作品通過表演、敘事、場面調度或媒介的跨越與再創，翻新了劇場中可見、可聞、可感的經驗。

1 戲劇之內的跨域連結示意圖。(陳韻文繪製)

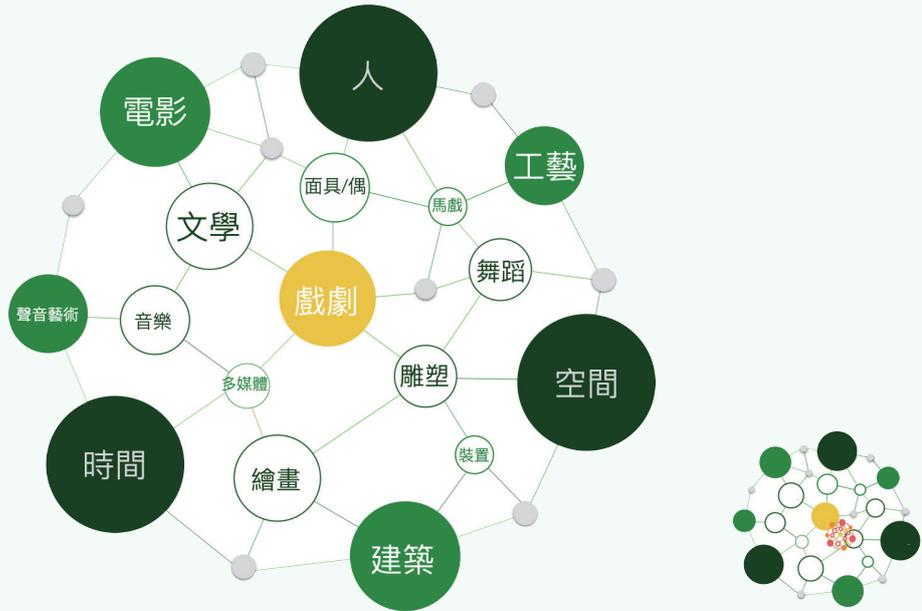
事實上，舞台展演的環境，觀賞者和表演者之間的觀演關係，也是劇場跨界實驗的一種取徑。例如：金枝演社的《古國之神 — 祭特洛伊》（1997）不獨表演風格糅稔東西、傳統與創新，當觀眾置身於彼時閒置的華山酒廠，猶如一同化入特洛伊的烽煙廢墟中；河床劇團的《未來主義者的食譜》（2003）和廚師合作，特製食物模型，每場次 24 位觀眾躬身穿過狹隘的甬道，便能獲得融合視覺、味覺、觸覺和聽覺的總體劇場經驗；原型樂園的《夜市劇場》（2014）將表演直接帶到大眾覓食社交的夜市，有意願的觀眾可以到表演攤車點選「小吃型的表演」。

此外，還有以文化行動者之姿，積極介入社會的劇場跨界實踐。王墨林策劃、獲得劇場人士響應的《蘭嶼反核報告劇》（1988）便在達悟人發起的「220 驅逐蘭嶼惡靈」反核廢料運動演出，由族人在蘭嶼的核廢料儲存場前表達反核的心聲。九二一大地震（1999）後，推動「民眾戲劇」的鍾喬與差事劇團夥伴則是進入災區，透過劇場的互動，為家園重建帶來新契機；後來決定留下的李秀珣更是長期陪伴石岡媽媽劇團至今。我們也看到，

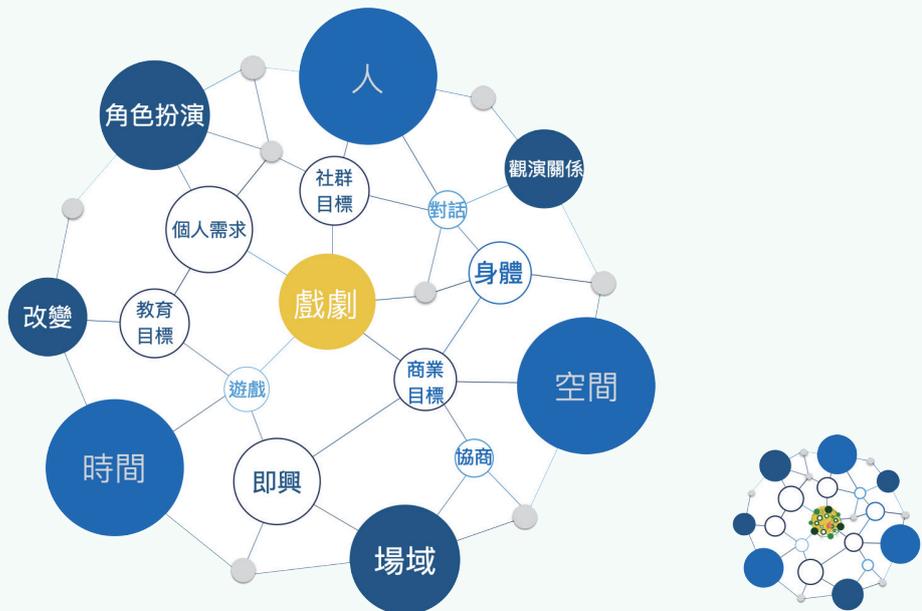
在疫情迫使許多表演計畫中止的同時，某些不在劇場的戲劇跨域實踐持續進行，亦有劇場藝術家在落實防疫的前提下，致力創造線上或線下的社交連結（physically distanced, socially connected），為黯然沉寂的劇場與防疫隔離的生活，撐出了一道裂隙，引光進入，維繫了人與人的連結，亦為戲劇的生發與共感帶來轉機。

可以發現，一旦表演者不再需要假裝無視觀眾的存在，虛構的世界得與真實的脈絡彼此穿越疊合、滲透交融，也就拓寬了創作的視野和可能。尤其，當表演者直面觀眾，把他們納入展演設計的一環，甚至以他們作為戲劇行動的中心、視角和動力，不僅突出劇場是「一期一會」的當下藝術和相遇之所，人與人交互連結催化出的多聲複調和視域交融，也使得戲劇跨域成為複雜且不斷變動的千面風景，充滿多樣性和難以預測的不確定性，包含人、社群、場域和藝術介入的倫理，成為戲劇計畫從設計、執行到反映回觀時都必須審慎思量的評估要件。

因此，本期策劃「戲劇跨域」專題時，特別從「劇場作為一種貼近社會脈動、使人們聚合並生

2 戲劇與其他藝術的跨域連結示意圖。(陳韻文繪製)

3 戲劇 X 社會的跨域連結示意圖。(陳韻文繪製)

產相遇知識的藝術」出發，從人、時間、空間的維度，涵蓋部落、新住民、學校、博物館與議題等不同面向，邀集運用戲劇跨越邊界、連結人群和知識的實踐案例，通過〈繫念部落，跨越人、時間與空間的籬籬，劇在一起〉、〈以戲劇為鏡，探照自性與共性——與新住民相遇的竹松社大婦女劇團與 EX-亞洲劇團〉、〈戲劇帶路，到博物館體驗文化——以「另眼發現台灣」和「與地方知識共感——“Cima

kisu?”」為例〉、〈戲劇跨進博物館的魔幻時刻與魔鬼細節〉和〈戲劇為中介，拉近我們與議題的距離——「思樂樂」與「木有枝」的經驗分享〉五篇文章，分享戲劇跨域連結的武功心法與實踐反思，期能啟發嘗試跨領域／學科統整與協同教學的教師以及有心投入文化體驗教育的藝術工作者，以戲劇為方法，在關係中學習，生產相遇的知識。