

何以要「新」？ 如何能「新」？

第二屆「新劇論壇」策劃緣起

當代戲劇活潑多元，講究重返生活現場，與觀眾互動，劇目取材於在地經驗的特色紛呈；對照1920、1980年代臺灣劇場，或許可以梳理出臺灣戲劇現代化的可能途徑，從東洋的、西方的全球性視野，觀察亞洲的區域性發展，臺灣曾受殖民與威權體制干預藝術環境，因此亟需不懈怠的精神來為自己創造臺灣新劇的藝術形態。

近年來，在社區、在博物館、在校園、在特定場域有著為數越來越多且越趨多樣化的戲劇活動發生，它們的演出已經跨出了戲劇的保守型態，更頻繁地跟民眾近距離接觸，邀請民眾共同參與、互動、創造。這些表演型態大多是非營利的，時而混除專業／非專業、主流／非主流、創作／應用的分野，強化戲劇的根本特性——現場性與集體性，重新滲入人們的日常生活領域。另一方面，近年來在劇院或演藝廳進行「正

統」演出的戲劇，關注在地經驗、歷史記憶與創傷的取材與日俱增，跨地域的戲劇網絡與合作已愈來愈成熟，不管是作為全球化文化景觀的窗口，還是破口。

戲劇重返生活、也創造生活，上述這一波隱然奔至的戲劇浪湧，似乎回應著臺灣歷史上兩個文藝最前衛也最開放的年代，反映在戲劇上即為：1920年代新劇運動與1980年代小劇場運動。前者孕育於1920年代臺灣文化協會與無政府主義者啟蒙

圖
——
國立臺灣文學館
文
——
石婉舜 清華大學臺灣文學研究所副教授

民眾思想的文化行動，當時的知識人幾乎一面倒地拋棄、割斷傳統戲曲形式，而以西方現代劇為藍本，摸索發展本土現代戲劇的新形式。若要問其動機，無疑是在「文明後進」的危機感下，對西方現代劇揭露社會弊端、促進社會改革的發現。後者孕育於 1980 年代臺灣社會急遽民主化乃至解嚴前後社會力大舉迸發的歷史情境中，當時「話劇」的美學體制一如支持它的黨國體制般被徹底顛覆，幾乎逝去的民間表演傳統重回

時人的視閫中，「何謂臺灣？」再次叩響劇人的心扉。

顧盼觀察、細數前塵，也基於個人對 1980 年代小劇場運動的親身參與經驗以及治學以來對日治時期戲劇現代化問題的研究累積，不免感到臺灣戲劇在步上現代化道路以來，一些發展新形式的基本課題如語言、身體技術該如何是好之類的問題，到當代的現在我們依然面對、未曾獲致解決，而也有些戲劇思潮與現象，至今湧動如新。大致是在這樣的體悟

下，筆者接受了第二屆臺灣新劇藝術節對論壇策劃的邀請。

彰化是臺灣現代戲劇的重要發源地，1920 年代新劇運動在此插旗，劇人引進新劇本，無疑也促成本土作家對戲劇新文類的創作嘗試。2017 年彰化縣文化局首度推出「臺灣新劇藝術節」，主要以 1920 年代臺灣文化協會透過文化劇、新劇深入民間宣傳新思想，推動社會改革的文化行動精神，向臺灣文化協會前輩致敬，同時也為再造彰化為進步的臺灣藝文

台灣新劇藝術節
2017
TAIWAN
NEW THEATER
FESTIVAL

台 日 文 化 論 壇
台灣新劇與時代精神

釋明瑛(土谷美曉)·呂興忠·吳歡人·紀旭峰·石婉舜·細井尚子·張佳茶

2018.1.27 (六)
13:30-17:30

彰化縣立圖書館演講廳

主辦單位：彰化縣文化局
協辦單位：彰化縣文藝界
贊助單位：財團法人蔣經國文藝基金會

台灣和日本學者齊聚彰化共話新劇，戲劇記錄時代的湧動，「新劇論壇」提供思考與對話平台。

基地，以劇場藝術向國際接軌，形塑臺灣文化願景。系列活動中「臺灣新劇與時代精神——臺日文化論壇」由時任賴和基金會執行長的周馥儀精心策劃，為後續奠下重視史料拓掘以及跨期、跨域對話的開闊精神。

第二屆論壇呼應藝術節主題「記憶風湧」，定題為「新劇論壇：20 世紀臺灣劇場的現代性想像與身體記憶」。特別邀請劉麟玉教授（日本 奈良女子大學）進行專題演講，介紹其主持之「日治時期臺灣表演場所調查計畫」與階段性成果。論壇部分則側重 20 世紀臺、日兩地戲劇運動對新形式的探索與實踐：分別由吳舒潔教授（中國廈門大學）與石婉舜教授（臺灣 清華大學）對談「日治時期臺灣新劇運動的現代性想像」，以及由細井尚子教授（日本 立

教大學）與劉守曜導演（臺灣資深表演藝術家）對談「臺、日現代劇場的身體技藝與記憶」，最後圓桌論壇由呂毅新導演（臺灣 影響 新劇團團長）與王威智教授（臺灣 清華大學）兩位觀察員率先報告一日下來的觀察心得，帶動全體與會者進行回應與討論。

歷經兩屆新劇論壇，「新劇」一詞不只指向源自日治時期新劇運動的「新劇」——當時知識份子透過日本、中國間接受西方現代戲劇（Modern Drama）的啟迪，追求屬於本土的現代戲劇——更是從後續的歷史發展來看，臺灣劇人自新劇運動啟動以來，在殖民統治與威權體制的干預下，對「新劇」的追求一直處在「革命尚未成功，同志仍需努力」的階段。因此，新劇藝術節或新劇論壇

採用「新劇」一詞，並非指向某種固定的歷史形式，它更多指向一個基於戲劇現代化歷史進程的對理想戲劇追求不懈的精神。

此番受《台灣文學館通訊》編輯部之邀企劃專輯，就刊物屬性與篇幅條件的考量，而從兩次論壇中選錄與日治時期新劇運動發展相關的幾場報告整理成篇。除了聚焦於臺灣戲劇現代化的里程碑——新劇運動的發軔之外，由於日本對現代戲劇的探索早於臺灣甚多，在如何於自身的傳統上接受西方，其實跟地緣相近的臺灣具有東亞的共通性，加上殖民統治的關係，日本對臺灣現代戲劇發展有著深遠的影響。因此，專輯也納入日本摸索現代戲劇的經驗，不只為了參照共通處，也為思索差異。✎