

文學不會退流行： 《一桿稱仔》 多音重現百年民情

| 文學筆記

訪「影響·新劇場」藝術總監呂毅新

Loa He's The Steelyard Adapted by New Visions New Voices Theatre Company

| On Notes

「我在做改編這件事情時，更加佩服賴和與這些文學前輩，因為真正的文學不會退流行。不會隨時代改變就失去了共鳴。」

文：齊子涵（特約撰述）

圖：影響·新劇團

文化傳承一向是教育裡重要的一環，自教科書開放一綱多本後，許多重要的本土作家開始在國高中課文裡現身，「臺灣新文學之父」賴和的經典代表作《一桿稱仔》也因此進入青年學子眼眸。2011年，國立臺灣文學館希望透過表演藝術為媒介，讓賴和的作品走向新一代的閱聽人，當時甫自美國返臺的「影響·新劇場」創辦人呂毅新毅然接下這門任務。



2012 演出的《一桿稱仔》，以極簡的形式呈現，希望在任何場合都能演出。

「臺文館希望推廣閱讀，有沒有辦法讓原著在改編中不只是『靈感』，可以讓讀者對作者原來寫的文字有興趣？」擁有中文系與劇場背景的呂毅新，對於文字的立體化有所堅持。賴和創作時使用漢文、臺語與日語多音交響的狀態，現在讀來復古，在當時卻是頗富實驗的前衛嘗試，也為日治時期臺灣生活中殖民文化的錯綜景觀留下紀錄。因此呂毅新在改編時，利用聽覺上直接搬用書寫文字的陌異感，牽引觀者返回百年前日治殖民之下的街市時空，身歷文字背後日華臺文化相抗相容的社會氛圍。「雖然語言部分用原文去做詮釋，但劇場是綜合性的藝術，觀眾不會接收不到想傳達的訊息。」她表示。

忠於原著首要遇到的挑戰，即是寫實或抽象的形式選擇。賴和的小說多以人物內心的側寫出發，文字裡能直接使用的對話不多；而情節方面，由於《一桿稱仔》主角「秦得參」在小說裡度完三十多年歲的一生，場景與功能性小角色繁多且流轉快速，若以寫實戲劇來搬演，無論是演員人力與舞臺設計皆是大工程。因而在 2011 年首先以類讀劇方式，完成了《一桿稱仔讀奏版》，透過簡單的道具與走位，意象化的呈現作品精髓。

2012年，劇團在讀劇的基礎上發展，推出《一桿秤仔》劇場演出，保留多音交響的語言與極簡的舞臺風格，額外擷取賴和《流離曲》與《豐作》中的片段，將十多個人物交由三位演員輪流演繹，為了回應作家本土情懷，服裝與舞臺道具上也選用地素材，包含全劇唯一道具、用來象徵公平正義的「秤仔」，採用臺南關廟純手工編製的藤條；服裝也由讀劇時的全黑裝扮，改為由苦楝樹做原料自然染色而成，帶有岩石意象的頭巾與服裝。「演員的身體就是舞臺」，呂毅新期待這齣戲能夠在最少負擔的情況下，做到隨處可演、隨地有戲的狀態，除了希望透過有機靈活的演出形式擴展閱聽群眾，也想表達主角「秦得參」處境在任何時空下的可適性，呼應賴和濃縮時代縮影於一人的寓意。

百年前的悲劇，百年後仍上演

在演出空間的選擇上，呂毅新刻意捨棄黑盒子劇場，偏好故事性強烈、足以對應小說底蘊的戶外場景，像是2012年首演場地即為日治時期糖廠改建的臺南十鼓仁糖文創園區，以及後續邀演場地如臺南321藝術聚落、彰化武德殿，以及臺北玫瑰古蹟蔡瑞月舞蹈研究社等處，從場域與環境本身具有的歷史感，映照劇中角色所處年代的言語舉止。「我們在（十鼓糖廠）一棵百年榕槐樹下演出……最後當秦得參決定弒警然後再自殺的時候，他講出最後一句臺詞『人不像個人，畜生，誰願意做。這是什麼世間？活著倒不若死了快樂。』，突然一群烏鴉從樹枝飛過，非常悲淒，不誇張，現場雞皮疙瘩滿身，令人動容……這個是我們安排不來的，也是環境劇場的力量。」她補充「如果在發生在劇場裡，你只會覺得它就是一個戲，在一個戶外的環境劇場空間來做，感覺人物就在身邊，感受非常強烈。」



在呂毅新的改編下，除了保有《一桿秤仔》原有的面貌外，還加入賴和的其他著作，原本十多個人物角色，交由三位演員輪流演繹，呈現時代的縮影。

賴和筆下人物雖有名有姓，實則為日治時期因不合理的律法而遭苦的市井小民縮影。而本劇於2012年首演至後續邀演期間，臺灣社會也正因為洪仲丘案與苗栗大埔案等民間與政府機構的衝突，輿情沸騰。賴和於《一桿秤仔》裡最後一段文字，竟成為了小說與現實共用的註腳。呂毅新引述「2012年大家常講『依法行政』，大埔、江國慶、洪仲丘這些所有的事，都是依法行政，沒有一件事情是不合法的，賴和最後寫到『纔覺這樣事，不一定在未開的國裡，凡強權行使的地上，總會發生。』這段話讓我們跟當代年輕觀眾產生共鳴，過去跟現在，法律與人民依舊存在距離，如不試圖改變或修正，小人物的困境仍會繼續發生。」呂毅新帶著點波瓦（Augusto Boal, 1931 - 2009）被壓迫者劇場的入世精神「希望年輕觀眾看到秦得參被逼迫的一生，知道身在現代的我們是有選擇的，是幸福的……他們雖然看到悲劇，可是行動力量跟情緒並不會因此消沈。」

傳遞賴和精神火炬，四處巡演遍地開花

「影響·新劇場」成立之初，希望致力發展兒童與青少年劇場。《一桿秤仔》在巡迴走入校園時，呂毅新也發現學生反饋熱烈「我們在彰化賴和音樂節演出，很多學生下課後跑來看戲……演一演之後，這些學生竟然開始拿出課本《一桿秤仔》的課文來對照，他們覺得文字的立體化很有趣！」呂毅新表示，文學這個載體需要讀者的想像力，閱讀是由創作者與讀者兩方面一起共同完成的經驗，缺一不可。

本劇十年來在北中南各地巡演多場，原訂2021年5月將於臺灣文學館《新編賴和全集》上市時再次搬演，但由於疫情嚴峻，演出也隨之延期。但除了《一桿秤仔》持續尋找巡演可能之外，「影響·新劇場」也再度與文學館及文化部合作，希望由賴和追尋自由、公義與社會關懷的角度出發，為國中小的小朋友們量身打造人權與同理的「兒童人權巡演《你在做什麼》」戲劇教育專案。但由於賴和故事原型與小朋友生活頗有距離，因此劇團選取〈一桿秤仔〉、〈惹事〉、〈不如意的過年〉片段，透過演出看似身旁日常的生活故事，延伸至世界各地同齡孩子面臨的困境，希望觀眾在有意識的旁觀之後，進而能主動的在生活選擇上做出改變與行動。

「賴和小說裡面的小人物都沒有跟生活妥協，他們遇到問題就一再的去努力，沒有耍廢或放棄，我希望當代的孩子跟年輕人在看過這些故事後，可以產生行動力。」呂毅新團長感性表示。

「這也是賴和的文字給我的感覺……我認為真正的文學不會退流行，無論在哪一個時代，他們都會跟我們產生共鳴。」今年為臺灣文化協會成立百年紀念，雖然語言、社會風俗與制度政體的變遷已然經歷劇變，但當年賴和追求公義與社會關懷的炙誠，依然為百年後的讀者與創作者豐富感知。