

立足表演藝術 文化最前線

——訪戲台書店周奕成

| 閱讀場域

Talk to Yi-Cheng Jou, Founder of Theater Bookstore

| Reading and Space

「戲台書店與國家戲劇院承載著中華文化中傳統精緻的內容，如京、崑劇，以及臺灣本土傳統和創新的劇場藝術文化，或者說臺灣自由民主化的創造力表現。這些才是最能代表臺灣文化的東西，而這裡就是在散佈這樣的訊息。」

文：湯侑宸（特約撰述）

圖：世代文化創業群

說到獨立書店，或許很少人會想到這裡，位於地標中的地標——中正紀念堂一側、國家戲劇院底下的戲台書店，這個爲了國家藝術文化而存在的「大型」獨立書店，值得探究的故事絕對超乎想像。

世代文化創業群執行長周奕成

不在計劃內的書店

於大稻埕號稱店王的地段開設了 Bookstore 1920s，接著在國家戲劇院地面層揭幕「戲台書店」，在臺北、甚至說對於臺灣如此重要的地區開起獨立書店，想必創辦人周奕成不只對於書本情有獨鍾，更懷抱著開設書店的理想吧！想不到，「開設書店從來不在我的計劃之內」，周奕成如此說道，這一句回答著實令人感受到衝擊。「一個街區（大稻埕）、一個場館（兩廳院）都應該要有書店，書店可以使地方更豐富、擁有靈魂，也使地方與人產生互動。」與多數獨立書店創辦人完成人生夢想的故事大相逕庭，周奕成開設書店的理由竟是爲了社會。

2017年，國家戲劇院啟用已屆30週年，閉館8個多月翻新整修再出發，邀請到德國設計師爲戲劇院主體重新設計，舞臺地板、布幕、機械設備皆需換新，原有的一樓地面層也重新招商，此時，兩廳院的高階管理人找上了周奕成，希望借助團隊綜合經營大稻埕文化與商業的經驗，爲臺灣的藝術門面帶來嶄新的樣貌，卻連續被周奕成拒絕3次。

兩廳院以文化角度持續不斷的說服過程，的確也讓周奕成動搖，不過促使他承擔下這個重大任務，原因也包含了國家戲劇院與周奕成的緣分。1990年，周奕成身爲帶領者之一的野百合學運正是在此發生，也似乎爲周奕成與國家戲劇院的第一次相遇。他分享道：「我決定做一件事時，會思考這件事對我來說意義是否夠大，而1990年的經歷對於我以及同代夥伴來說，在生命裡有著很大的重要性，這個邀請彷彿是我和國家戲劇院的命運交錯點。我想國家戲劇院事隔將近30年後找上我，莫非是一種『呼喚』呢？」

有了上述的淵源，又在劇場圈朋友懷抱期望的慫恿下，以「戲台咖 (Theater Cafe)」為名，涵蓋戲台書店、戲台館、戲台茶館等 500 坪大空間有了不同於以往的全新面目，於 2018 年初正式開幕，以服務觀眾、劇場人、音樂人、表演藝術家、市國民為目標，並圍繞著戲劇為核心主題的獨立書店就此展開冒險。

劇場元素巧思滿佈

國家戲劇院的翻新，隨之而來的是許多舊舞臺地板、布幕燈架、鋼索等等，這些對於一般人而言為廢棄物的物件，周奕成在頂尖劇場人如導演張哲龍、燈光設計江佶洋、視覺影像設計王奕盛等朋友的協助下，不僅保留這些老材料，更將之化作戲臺書店空間中的巧思，如汰換下的主舞臺黑色木地板，其實為上等舞臺地板的奧勒岡松木，如今轉換為戲臺書店的靠背長凳閱讀座椅；劇場天花板帕燈變身書店的檯燈、常用的瑞克箱也成為桌檯展櫃。「這些許多國際上知名藝術家表演接觸或踩過的物質應用於戲臺書店，也代表著國家戲劇院 30 年來的歷史有所延續。」周奕成說道。

除此之外，戲劇院整修時拆下宮廷式木作露出的紅磚牆，張哲龍也特別予以保留，打造出呼應如同紐約百老匯劇場的後巷的氛圍，有別於以往富麗堂皇的宮殿，反而以工業風混搭營造出更貼近生活劇场的感受。對於書店內無障礙空間的設置，也講究地以大面積伏緩斜坡為身障者打造友善環境，更將之稱為劇場工作者作為熟悉的「貓道」，裡裡外外皆充滿著劇場元素與趣味的設計故事。

傳承戲劇院歷史，也要結合未來科技。戲臺書店牆面上摘引了許多重要劇作家如：莎士比亞、王爾德的名言作為裝飾。鮮為人知的是，這些如同海報的點綴其實為電子書的顯示屏幕 E-ink，且為臺灣獨有的生產技術，周奕成特別在文化地標下的戲臺書院引進世界少有的大片電子書屏幕，試圖向讀者表達：在人類歷史中相當古老的閱讀行為，以及書店這種古老行業中，揉合時代科技所造成的影響與趨勢。

立足臺灣戲劇文化最前線

儘管經營樣態上與常見的獨立書店相異，戲臺書店仍存有主題獨立書店的精髓——透過主題選書及選物表現出特色。系列收藏主打與戲劇表演密切相關的書籍，並以中文書為大宗，特別是劇本原著、表演藝術家的傳記與著作，也有不少學術上探討劇場藝術出版物。「因為地理位置上的優勢，許多偉大的表演藝術家、劇作家和音樂家都是我們的顧客，如：林懷民、白先勇、朱宗慶等。」當然戲臺書店服務的對象更包含了許多劇場工作者 (crew)，因此選品也可見其那些並非專為劇場工作者所設計，卻是他們經常需要的物品，腰帶配件、水壺、照亮劇場側臺的手電筒等等小東西就是一例。

國家戲劇院身兼國家級藝術殿堂與旅遊勝地，位於其一樓的戲臺書店所承載的意

義自然與其他獨立書店不同。「做戲臺書店有一個願景就是希望能讓外國人進來看一看」，因此戲臺書店選品上也涵蓋讓外國人最快認識臺灣的小物，如：透過臺灣各地物產製成果乾果醬、地方創生選物、原住民織布的包袋飾品、臺灣戲劇表演衍生出的文化周邊商品……，周奕成與團隊更創造戲臺書店的 IP 戲台貓，結合每個角色搭配出不同風味的咖啡豆，顯現出戲臺書店背後經營思維的深度與廣度。

「戲臺書店與國家戲劇院承載著中華文化中傳統精緻的內容，如京、崑劇，以及臺灣本土傳統和創新的劇場藝術文化，或者說臺灣自由民主化的創造力表現。這些才是最能代表臺灣文化的東西，而這裡就是在散佈這樣的訊息。」周奕成點出戲臺書店的核心價值，嘗試藉由書店的經營，讓更多來自四面八方的人馬與臺灣當代的表演藝術有更多的瞭解和互動，並透過書店與臺灣戲劇表演界更加深刻的連結，讓臺灣文化面向國際遊客時，能夠擁有一個發射的據點，而這也正是周奕成扛下戲臺書店這個重擔的初心與動力。

「雖然負擔很大，但我也做了這件事之後才發現原來我人生的應得值蠻大的——在你沒有去扛這些重擔的時候，你不會知道你能扛多少，也不曉得在最困難的時候，願意幫忙的人這麼多。」戲臺書店走入第 5 年，即將由虧轉盈時卻遇到了全球性的疫情，周奕成開玩笑地說：「似乎每一次快走到平坦的地方時，就會出現更大的挑戰。」儘管未來仍艱辛，周奕成的眼中看見越發堅定的意念。

1 圖中右上角的無障礙空間的設計，也特別以劇場後台的「貓道」為靈感。
2 整修時拆下宮廷式木作的紅磚牆，也特別保留，呼應如百老匯劇場後巷的感受。