

2011台灣文學獎 劇本金典獎作品《逆旅》舞台首演

文／林韋助 展示教育組、創作社劇團 圖／創作社劇團

《逆旅》為青年編劇詹傑於2011年獲得台灣文學獎金典獎的作品，由本館委託創作社劇團完成了「2012文學劇場」的製作，並於2012年11月30日起一連三天於中央大學黑盒子劇場演出。本劇特別邀請受矚目的中生代女性導演徐堰鈴執導，加上實力派演員及設計群；強檔製作陣容聯手打造這一齣讓觀者動容的精采劇作。

從劇本創作到演出實踐

國立台灣文學館自2005年主辦台灣文學獎以來，劇本創作金典獎此一項目從未間斷，為的是持續鼓勵更多創作者投入這項在國內一直處於相對較少數的文類創作。創作者於劇本創作過程中所需要考量的，不單是如何以適切且具有美學形式將腦海中一連串的動作、對話甚至心境訴諸文字，用以詮釋一個故事，亦需要顧及閱讀者如何理解這些由文字所構成的情節，甚至想像關於未來將實際演出時所將面臨的景況。可以說劇本創作者在寫作的路上面臨了比小說、散文、現代詩等文類更多非關自主意識的外來影響，也因此一個好的舞台劇本相對而

言或許需要經過更多琢磨與歷練才得以產生，它不僅僅在於形式、美學上有所要求，也同時要處理得足夠圓潤，使得所謂劇本不因創作完成就終止了它的生命歷程。

因此，本館在2011年主辦了第一屆的文學劇場，將前一年度得獎的劇本《清洗》，主動推上舞台，讓它以應有的形式在舞台上演出，並且達到推廣以及宣傳之效，《逆旅》即為2011年台灣文學獎劇本金典獎作品。

《逆旅》為青年編劇詹傑於2011年獲得台灣文學獎金典獎的作品，由本館委託創作社劇團完成了「2012台灣文學劇場」——「《逆旅》Self Re-

Quests——一個關於謝雪紅的單人旅行」的製作，並與國立中央大學黑盒子表演藝術中心合作，於2012年11月30日至12月1日於該校黑盒子劇場演出。本劇特別邀請受矚目的中生代女性導演徐堰鈴執導，加上實力派演員謝瓊煖、呂曼茵、張詩盈、雷煦光、李明哲，及設計群王孟超、黃諾行、謝介人、王榆鈞、陳建蓉；強檔製作陣容聯手打造這一齣讓觀者動容的精采劇作。

在正式演出前，為了讓南部觀眾也能就近欣賞舞台劇的魅力，首先於8月19日下午在本館演講廳舉辦了「讀劇會」。介於劇本演出與文本中間的讀劇，沒有華麗的舞台、沒有炫目的服裝道具與燈光，僅靠著演員以聲音表情詮釋劇作，讓觀眾在抑揚頓挫的聲音清演，感受劇作者追尋謝雪紅的創作企圖。這場讀劇會吸引了近200名觀眾參與，並且在會後座談中引發極大回響，許多民眾都因為讀劇的演出而想進一步了解劇本與舞台劇的奧妙之處。

11月28日，為了將臨的演出，在中央大學黑盒子劇場舉辦了彩排記者會，這日的彩排記者會有台文館館長李瑞騰、中央大學文學院副院長林文淇、黑盒子表演藝術中心計畫主持人周慧玲及《逆旅》編劇詹傑、導演徐堰鈴以及設計群全員到齊，共同為《逆旅》在週五的首演暖身宣傳。

李瑞騰館長在記者會上表示，台文館一直致力推動台灣文學發展不遺餘力，非常樂見台灣文學金典獎的劇本《逆旅》能夠實際搬上舞台呈現，劇本的本質既是為演出而生，若無法上到一個適當的舞台，經由具備專業素養的人員演出，那麼創作者所付出的心血就不免有成為未竟之業的遺憾，因為它最終的目的，仍然是要呈现在舞台上，變成一部動人心弦的戲劇演出。雖然2012年度的劇本獎從缺，但是這個獎項仍將繼續舉辦，繼續鼓勵創作者投入

劇本創作，也非常期待未來能夠看到更多像詹傑這樣年輕的優秀創作者從事歷史小說或劇本的創作。

中央大學文學院副院長林文淇教授特別推崇前院長也就是台文館現任館長李瑞騰的遠見及魄力，使以理工聞名的中央大學校園中擁有一座表演藝術中心，目前為教育部長的前校長蔣偉寧先生更是不惜斥資讓此中心擁有專業規格的劇院及電影院，在國內大學實屬不易；黑盒子表演藝術中心計畫主持

在正式演出前的「讀劇會」，沒有華麗的舞台、沒有炫目的服裝道具與燈光，僅靠著演員以聲音表情詮釋劇作，讓觀眾在抑揚頓挫的聲音清演，感受劇作者追尋謝雪紅的創作企圖。

彩排記者會上，中央大學文學院副院長林文淇（後排右2）、台文館館長李瑞騰（前排左1）、黑盒子表演藝術中心計畫主持人周慧玲（左2）及《逆旅》編劇詹傑（後排右1）、導演徐堰鈴（前排左3）以及設計群全員到齊，為《逆旅》首演暖身宣傳。

人周慧玲更表示，期望透過各種與科技的結合，替表演藝術開拓更大的市場，讓「文創」發揮效益。

編劇詹傑在記者會上提及，看到《逆旅》的舞台心情很感動，「文本轉化到舞台上真的很不一樣，當劇本搬上舞台時，編劇的工作已經完成了，我期待著11/30的首演。」同時說，當初完成這個劇本時，因為題材並不通俗，原以為不會有演出機會，「我很感謝台灣文學館、中央大學黑盒子表演藝術中心、創作社以及導演、設計群的努力，而有了今日的呈現。」。

《逆旅》演出三代女性的塵封記憶

《逆旅》透過謝雪紅這個人物，串連起三代女性對自我生命的追尋：梁靜對自小便離她而去的母親曹海安一直不諒解，直到她終於來到臨終關懷病房，打開了母親曹海安隨身行李箱，並在其中找到一本陳舊且寫滿批註的《謝雪紅傳》，這本書驅使梁靜與此病房為主題的攝影師張士允一同踏上追尋母親當年離去原因的旅程，了解她渴望追求自己生命意義的心情；詹傑身為男性作家，卻細膩地寫出女性不論在哪個時代中所面臨家庭、愛情以及自我追尋的渴望與掙扎，而謝雪紅生命片段的穿插，則與《逆旅》劇中幾位女性的命運遙相對照或呼應。

劇場中生代編導演全才的徐堰鈴是這次《逆旅》的導演，當初她是被謝雪紅有如男性一般強悍但又有女性柔軟的性格所吸引，但深入研究劇本之後，海安這個串起一切的關鍵人物令她認為更應該深刻著墨：「海安受到謝雪紅的影響，希望自己也能衝破命運，但實際上她這輩子都在等，她沒有足夠的信心，不知道自己能夠掌握什麼。」因此造成她自己、身邊的親人甚至下一代生命或多或少的缺憾；劇中橫跨多個時空，幾個片段更是由三位女演

員共同飾演同一個角色，「人的身體裡本來就有許多衝撞、有很多不同的面貌，當你站在一個時機點上，你擁有非常多的可能性能夠選擇，這是自己可以決定的。」徐導演長久以來一直關注女性自覺的議題，而《逆旅》中三代女性面對生命的徬徨、困惑、掙扎，由她詮釋起來更為細膩動人，在8月曾舉辦過搶先體驗讀劇會的當時便有觀眾認為：「兩個小時的讀劇，即便沒有正式著裝、舞台設計，台上的五位演員依舊火力四射，字字句句直逼人心。」

因應劇本中跨時代及多種空間的形式，以及中央大學黑盒子劇場環境的特殊，《逆旅》的舞台設計王孟超特別透過幾個坡道劃分出表演區域，演員在行走的過程帶出「旅行」的意象，也讓小而精緻的舞台視覺上更有層次；另外運用垂掛的布幕結合影像，更能讓人從中體會到更多的內涵。

《逆旅》三場正式演出的票券都早在演出前的近一個月即全部索罄，演出之時吸引了熱愛舞台劇的觀眾齊聚在一個雖小卻精緻且高品質的表演空間裡，場內座無虛席，所有觀眾都專注於欣賞臺上演員的精湛表演。

一本謝雪紅傳、兩個青年的尋根之旅、三代人的塵封記憶、四位台灣女性的生命顯影：

一本陳舊且寫滿批註的《謝雪紅傳》，驅使梁靜與攝影師張士允向過往追溯，在逐步揭露的家族秘密中，梁靜漸漸拼湊出母親曹海安離去原因，察覺一個女人無可言說的渴慕、寂寞、拘束，以及愛情失落，終而踏上一條無人作陪的路途，以自己凋零生命，重新貼近並註解謝雪紅。

《逆旅》的演出，成功詮釋了這部精采舞台劇的核心精神。☒