

詮釋與再現

「我們一同『讀讀』看」活動執行心得分享

文／朱怡文、沈琬婷、陳景涵、黃祥溢、蔡天豪 國立臺南大學戲劇創作與應用學系學生

整理／沈琬婷 攝影／程鵬升

對大部分觀眾而言，「讀劇」是極富新鮮感的體驗。配合台文館「我們一同走走看——姚一葦捐贈展」所推出的「我們一同『讀讀』看」活動，於1月中旬順利地落幕了，自姚老師繁浩的作品中挑選出四齣形式各異而具代表性與知名度的作品，《大樹神傳奇》、《訪客》、《來自鳳凰鎮的人》和《碾玉觀音》，在閱讀之外透過聲音，進入姚老師的劇作世界。

「我們一同『讀讀』看——姚一葦捐贈展推廣教育活動」於1月中旬順利地落幕了，這次的活動是配合台文館「我們一同走走看——姚一葦捐贈展」的內容所進行的參與性質活動，首先自姚老師繁浩的作品中挑選出四齣形式各異的作品，做為一般觀眾接觸姚老師劇作的入門，分別於12月以及1月的週六，舉行4次共8場的互動性讀劇展演。除讓觀眾貼近姚老師的作品外，更鼓勵觀眾在閱讀後，嘗試以劇本主要的呈現形式——將它「讀」出來。每次的活動會先節選當週劇本的段落，由表演者先進行「完全讀劇」的示範演出，結束後再邀請現場觀眾，以讀者劇場的形式（所有參與者依序一人一句，不分角色與不要求情緒的朗讀劇本段落）進行讀劇，最後就是參與觀眾可實際上臺，扮演劇中角色人物，演練完全讀劇。

我們或許習慣讀書，但是華文世界的一般讀者能接觸到劇本的機會相對是較少的，而即使在閱讀的過程中能接觸到劇本這種文學形式，大部分讀者僅能停留於單純的「閱讀」階段。然而劇本就像詩，誕生於遠古祭儀、脫胎於歌舞演唱，音韻和節奏的拿捏決定了其情感的深度與強度，因此透過將劇本「讀」出來的過程，往往可以得到許多只閱讀時無法接收或理解的深層意義，也更能感受從字裡行間飛迸而出的豐富趣味性。

這次讀劇所選擇的四齣劇作分別是《大樹神傳奇》、《訪客》、《來自鳳凰鎮的人》和《碾玉觀音》。這幾個劇本的形式與主題各異，尤其是《大樹神傳奇》與《訪客》這兩個劇本，深受二戰後劇場界新興的荒謬主義戲劇所影響，使用較抽象的表現手法，然而在沒有任何劇場藝術輔助（舞台、燈光、服裝、道具……等）的情況下，如何能讓觀眾可以迅速接收訊息而不感到困惑，是表演者首先面對的挑戰。《來自鳳凰鎮的人》和《碾玉觀音》這兩個劇本，是寫實主義的全本劇本，但是在讀劇僅有Cue Box和簡單舞台的環境中，如何標示時／空間，這些問題在在考驗著表演者如何回到最原始的肢體與聲音，回到表演最單純的狀態，去詮釋與再現。

經過這8次徜徉於姚老師綺麗文字世界的週六午後，觀眾的組成多半是大學生以及中小學老師，而參與的國中小學生通常都是跟隨老師來的，大學生則是戲劇科系或單純來逛展覽者居多。不管是來自什麼背景或年齡層的觀眾，一開始嘗試開口讀劇的時候都會有共同的畏縮與遲疑，但隨之而來的試探與挑戰卻在他們眼中迸出火花。其實大部分的觀眾都是勇於嘗試的，但是人的表演本能最初會被陌生環境中的不安全感，以及對運用肢體的缺乏信心所抑制，因而無法盡情發揮，所以在一開始透過讀者劇場讓觀眾參與，進而慢慢的融入劇本的情境中，

在介紹劇作家姚一葦後，隨即向民眾說明讀劇的操作方式，並由演員現場示範。

演員變觀眾、觀眾變演員，大家一同來讀讀看。

達到了極好的效果。可以聽見觀眾在輪到第二次或第三次時，已經開始在句子中加入感情，以及自己的詮釋！能為觀眾提供這樣親近而沒有壓力的表演舞台，是我們最大的收穫。

幾次的活動中，有來自觀眾最出乎意料的回應，也有溫馨的的場面。我們很驚訝地發現《大樹神傳奇》似乎是得到最多回響的劇本，大部分觀眾對於這個劇本中揭露的台灣社會問題有很大的感觸，可以看見的是讀劇這件事激起了觀眾對劇本的興趣，而姚老師作品的普世性，能夠穿越時間與年代的限制，與現在的觀眾產生共鳴。另外在《來自鳳凰鎮的人》這一週，則是有許多外籍觀眾參與，雖然無法一起練習，但是仍然全程帶著微笑欣賞讀劇；值得一提的是第二場有兩位從中國大陸來台灣出差的中年男士，參與讀劇之後，十分肯定這樣的表演。如果簡單的藝術形式能打破國界的藩籬，而讓相隔千里的人們能夠在這個午後相遇，那應該是最接近任何表演者初衷的一種感動了吧！

最後兩次——讀《訪客》與《碾玉觀音》時，有一位國中老師帶領幾個國二的學生一起來參與，在《訪客》讀劇的時候就有主動上台參與，國中同學和老師一起分飾老人和老婦的角色，不只是單純讀劇而已，幾乎已經唱作俱佳地演起了話劇！而在

下週《碾玉觀音》的讀劇時，這位老師也帶著同樣一批學生出現，還多帶了幾個新同學和另一位老師一起參加，除了專注於觀賞演出以外，也積極參與讀劇，最後幾個國中生還主動要求試著讀指定以外的段落，興致勃勃地分配角色，觀演關係霎時被打破，表演者們坐到了觀眾席上，看觀眾在舞台遲疑但興奮地試著扮演角色，在台上台下唱和的歌聲中，為此次活動劃下美好的句點。

讀劇雖然不能稱得上是一種完整的演出形式，但是它卻是一種最平易近人，能讓任何人直接和戲劇進行對話的方式，消弭專業限制的鴻溝。它的時／空間不受限制，可以在任何場合發生：和展覽配合、作為課堂練習、在書店、在公園，甚至是自己家的客廳！讀劇者可以不用是專業演員，也能從作品的字裡行間發現屬於自己的詮釋。最重要的是，讀劇給了劇本生命，給了劇本發生／聲的機會，因為讀劇的中性與去除所有舞台美術的特性，所以不像製作一齣完整演出一樣需要考量技術需求與成本，即使是科幻的、難以搬演的劇作，都有了被再現的可能。因為沒有了限制，才能無拘無束地自由飛翔，在這飛翔之中，有無數的火花即將迸發，無數的梦想等待完成，還有繁星般的美麗文字、流水銀河一樣的詩句，準備被詮釋與再現。☒