

第六章

結論

第一節 中西舞台的發展與現代化戲曲的面貌

本文透過西方現代化劇場與雙方文化交流下，與中國固有傳統的演出形式，賦予了新的面貌與發展。早期京劇改革中，無論台灣或大陸首先注意到的是現代化劇場所帶來的效果與技術，同時著眼於寫實佈景的華麗與呈現豐富的視覺觀感為主。在此發展中，逐漸喪失了中國戲曲表演的應有的特徵與美學。同時其藝術價值也逐漸遭到侵蝕，造成舞台空間與演員空間之間的不平衡與干擾性。

從第二章所論及的西方舞台空間到空間舞台的流變可清楚得知，早在十九世紀末期西方劇場改革者已經發現寫實化的舞台空間所帶來的禁錮與演員僵化的表現手法，進而重新走到劇場藝術的本質發展中，找出新的價值與出路。相較之下我國傳統戲曲舞台的發展，反而走向西方寫實為主的空間樣貌。從原本傳統的時空表現，透過寫實化的入境，所帶來不只是舞台空間的問題而已，進而整個演員表演空間也產生種種的阻礙與摩擦。同時透過中西雙方舞台空間發展之比較，凸顯出我國於此方面的藝術手法，早已解決西方長久以來所遭遇的禁錮與困境，提供一套完美的解決方法。就如馬森所說：既然西方人能發現我國傳統戲劇的優點，我們自己為什麼不能發現呢？除了不以劇本為重而以演員的表演亦為中心的特點以外，我們傳統的戲劇有些甚麼別的長處？這才是值得我們今日來思考

的問題。¹ 傳統戲曲的演出對於種種劇情時空的表現，早已完善出一套應對之策。同時藉由演員表現為主體，加上各種裝置(砌末)的運用與舞台調度手段，共同打造特有的演出形式，奠定中國戲曲特有的藝術地位。第三章詳細介紹出傳統京劇於舞台時空表現上，運用了那些手段與技巧。同時列出舞台裝置的特點與種類，加上本身代有裝飾性、替代性、實物性等虛實相結合運用的特點。綜合以上各種表演形式與舞台美術運用方法，打造出各種劇情時空的景緻與流轉，同時也擺脫了時間和空間的限制。不論裝飾、替代、實物或虛實交錯，皆可引用上場。借其各種不同的表現手法，發揮各種舞台美術的作用。這才是舞台裝置在現代化發展中應有的方向。

爾後時代的進步，西方技術的發達。戲曲舞台空間的發展，亦可藉由現代化劇場所提供的種種技巧與手法，突破傳統戲曲演員在體會劇中人物內心感受及重新詮釋角色個性思維，做更進一步的創造與再現。以往看不見、聽不到的季節變遷、時空流轉畫面，在此作為襯托性的表演，更有助於觀眾融入劇情發展的氛圍。第四章現代戲曲舞台裝置的運用中，則對於戲曲舞台上常看見的裝置與佈景技術，做大致的介紹及其功能所在。同時透過此類裝置與佈景的運用輔助下，達到上述觀眾與演員演出時的種種表現。

在當代戲曲發達的今日，常常看不到以表演為中心的「戲」本身。在此不斷的實驗與跨界合作下，戲曲舞台特性越來越模糊，同時舞台上真正能表現戲曲本質的空間也越來越小。演員一旦成為佈景的襯托，戲曲將會永久的失去它的特色與價值。雖然引進高科技和新技术是當代戲曲發展的必經過程，但目的不在於削弱中國戲曲

¹ 馬森，《當代戲劇》，(台北：時報文化出版企業有限公司，民國 84 年。)，頁，57。

本身的表現功能，而是發揮更深一層的舞台藝術與表演藝術。而第五章的演出分析與舞台空間架構中，透過台灣近二十年來，從最早致力戲曲現代化的「雅音小集」而後到「當代傳奇劇場」、「國光劇團」、「台灣戲曲學院附設京劇團」、「新劇團」各劇團所發展出的不同嘗試與創新，不難發現每個原創劇目在西方舞台技術的學習、借鑑之下，呈現出各種不同的面貌發展。在舞台表現上，亦有不同的可取之處與改進之處。透過各項舞台特性分類中，大致界定出傳統戲曲於現代表現該有的形式發展。藉由這些實驗與創新的過程，逐漸奠定一套屬於當代戲曲的表現特色與發展，這是否才是傳統表現於現代的繼承與發展共同目標。同時配合筆者於第一章所提及的當代戲曲發展大致的四個方向，各劇團也在此類目標中持續努力發展。期能再往後的發展途徑中，透過本論文的演出分析避免重複走進相同錯誤之中，真正發展出台灣現代化京劇的特色與價值。

第二節 當代戲曲舞台空間設置發展建議

當代戲曲的創新與改革奠基於傳統戲曲的美學之上，以演員為中心的劇場藝術，同時在特有的舞台特性下為其基準做為整個舞台極大的伸展也凸顯出「空台」與「明台」的重要性。

關於此類戲曲舞台空間設置，未來將繼續呈現多元化風格的發展是不可避免的。在此之下如何以寫意、寫實、程式、裝飾亦或點綴等諸多舞台美術特性中，也將不斷的進行嘗試與實驗。但以虛為主及虛實相間的舞台美術創作中，仍為戲曲舞美工作者應遵守的運用原則之一。同時透過話劇、多媒體、影視等眾多媒介不斷地汲取養份，甚至表演空間也可延伸到看台、觀眾席等地。透過觀眾的配

合，完成另一套新的演出形式。同時在科技的發展與普及之下，投射布景也將會更多的引入戲曲舞台表現中；透過影視的活動為背景，揭發戲曲人物角內心角色層面或故事潛在的涵義。這種以演員現場表演為中心的舞台演出方式，也可成為另一種演出形態的發展方向。

不可否認筆者身為現代人的一份子，尤其喜好舞台畫面設計方面，也愛觀看當代戲曲如何在現代化劇場做種種創新與實驗。但有時多餘的佈景與裝置容易擾亂目光的專注力外，進而無法專注在演員上精湛的演出。如能保有空靈的傳統舞台特質，進而搭配簡單佈景與道具搭配亦可襯托其演出氛圍。反而會覺得眼前一亮，更容易專注演員身上的表演與表現。

對於取材於近代文學或寫實性較強的題材方面，就目前整體看來整個設置還是以寫實性的舞台結構為主。往往這類題材的演出，易造成演員空間大規模的縮小與限制。同時此類演出還有一特點，除動作已偏向寫實性戲劇的表現方式外，有時只能透過唱、唸的方式勉強歸類於戲曲演出範疇中。

在此傳統舞台時空規範下，當代戲曲演出形式亦可透過寫實裝置來表現之。但其擺設位置、樣貌、功能等盡可能的遵造傳統演出模式來作設計。一來可符合戲曲演出之特色，二來可藉由此教育觀眾往後有機會欣賞傳統演出時，能深知這些舞台手法調度運用原則，進而理解在此虛擬時空表現下，各種舞台技巧的表達意義。

對於上述這些題材挖掘與發展，對當代戲曲的發展亦當有寬廣的發展空間及助力，但在此同時如何藉由傳統的戲曲元素規範下，表現出傳統戲曲的價值藝術如自由的穿梭時空與突出演員表演為主要目標，才是此類發展應有的方向。

以下大致歸納出，傳統戲曲在當代發展中，如何進一步的保留與改造同時保留住傳統的藝術價值所在，並發揮現代劇場技術的優勢，使其烘托整個演員表演亦當呈現出更高一層樓的藝術表現。提供當代戲曲發展基本準則與運用特點幾個方向所在。

一、根據故事內容，盡量利用現有的傳統藝術技巧，表現出演員表演價值與種種時空自由表現的特性。

二、透過部分傳統技藝的改造，使之適應新的內容。同時避免運用大量的裝置，在戲曲表演特有的舞台結構中做寫實為主的演出。

三、廣收其它的藝術形式，並且透過轉化，成為當代戲曲發展新的表現手法與技巧之一。

四、在此新興、原創的程式與表演中，這些創造必須符合傳統既有的美學規範，才能不至脫離戲曲演出的樣貌。

最後關於當代戲曲未來的發展，主要還是在保留傳統戲曲演出形式價值；同時透過程式化的藝術手段凸顯出演員在此類表演的重要性。以及透過當代戲曲的再造，保留此類舞台設置規範外，同時配合寫實佈景的明示功能，亦可培養年輕一輩的戲曲觀眾相關的專業素養，也可滿足現代人消費習慣與視覺享受的要求。如能透過此上述藝術實踐來努力，無論時代如何演變，中國戲曲方可繼續保留其民族特性。同時透過不斷的革新與創造，使其獨特的中國藝術特色鶴立於世界之林中。

