

什麼是「實驗劇場」呢？讓吳靜吉給我們解答吧！

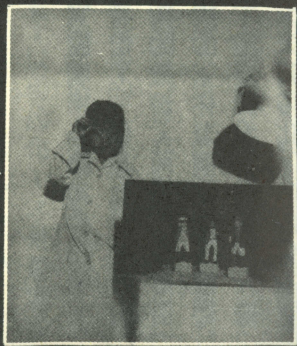
為什麼會有實驗劇場呢？任何的戲劇開始的時候一定是實驗劇場。因為它一時還不能確定方向——它表現的主題、編劇的方法、演員的訓練、導演的方向以及劇本本身到底是要寫實的或超寫實等基本上都還不很清楚時，劇場就會自動自發地有一群人、有一些觀眾，有人演出，然後它成功了。所以說，從開始有戲劇的就是實驗劇場。

當這個劇場變成可以賣座，人可以因為演戲、因為劇本、或因為在劇場上的演出而得到名和利之後，它就

劇

簡介實驗劇場 與蘭陵劇坊

藍以政

很容易變成商業劇場。如此，自然會有人來當經理，來把它當做可以生產的東西，讓觀眾更喜歡，以賣得更好的價錢。

在西方，不同的劇場間，界線劃分得非常清楚。比如美國紐約的「百老匯」，是在曼哈頓區四十二街與第五大道為主的百老匯街的附近，那裏是有名的商業劇場集中地。製作人就專門找資金，找好的劇作家的劇本，找出名的演員，以使他們的戲能成為觀眾所喜歡的東西，百老匯的商業劇場一般是很受人歡迎的。

可是，劇場最先的開始是不知道方向，要在實驗中求進步的，因此那

些沒有被認可，不一定賣錢的作品一定要有一個地方供給他們實驗，如此非要有新的劇場出現不行。所以，以百老匯來講，最接近百老匯，而又是一些年輕的藝術家聚集的地方就是格林威治村——又稱作「外百老匯」，這裏就成為實驗劇場發跡的地方，在此可因地利而有更多學習試驗的機會。

這些地方的實驗劇場並不是以賺錢為目的，所以它的規模比較小，它們可以嘗試著不同主題的表達，不同方向的劇本寫作，和不同方式的表演，導演和道具也都不斷在做新的嘗試和突破。如此可以彼此觀摩，而商業

劇場的人想找新的觀念時，也會來此，一旦他找到的新觀念能被百老匯的觀眾所喜愛和接受時，他們就曉得實驗劇場是他們吸取新觀念、新知識、新做法的地方。外百老匯慢慢地有嘗試成功的人，成功之後，他們就可以自己賣票，自己維持劇團的生活，如此就轉變為商業劇場。

實驗劇場給年輕人有很多表現的方式，對那些有潛力、有熱誠、願意將心力投注在劇場的人，及尚未成名，也沒有辦法一下子成為百老匯演員的人，實驗劇場無疑的提供了一個嘗試磨練的地方。很自然地，在每次嘗試表演的時候就有商業劇場的人來看，看了後很多新的觀念就被吸收入商業劇場，所以今年看到好的實驗劇，可能在下一年你就可以在百老匯看到。

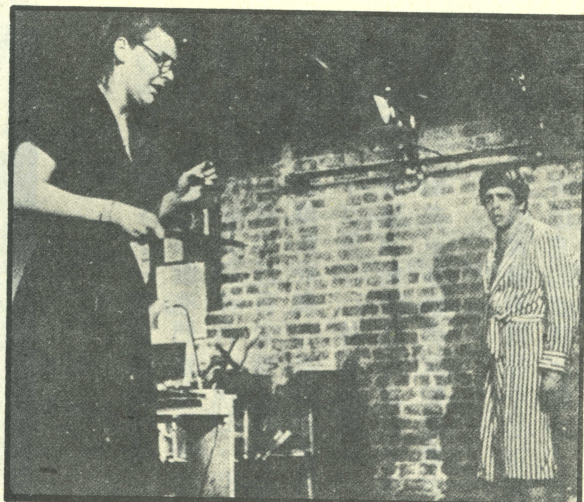
實驗劇場到目前為止所實驗過的東西很多，新的觀念也不斷地出現，所以真正的實驗劇場就是不斷地嚐試新的可能性。也就因為有實驗劇場的存在，戲劇才能綿延不斷。

以上所述，可以說是外國實驗劇場的情形，也大致可以看出實驗劇場的意義了。進一步，文化大學戲劇教授姚一葦為「實驗劇場」下了一個定義，可分三方面來說。第一、實驗劇場是年輕人的劇場。不管是一個成名的導演，或是一個大大有名的明星，

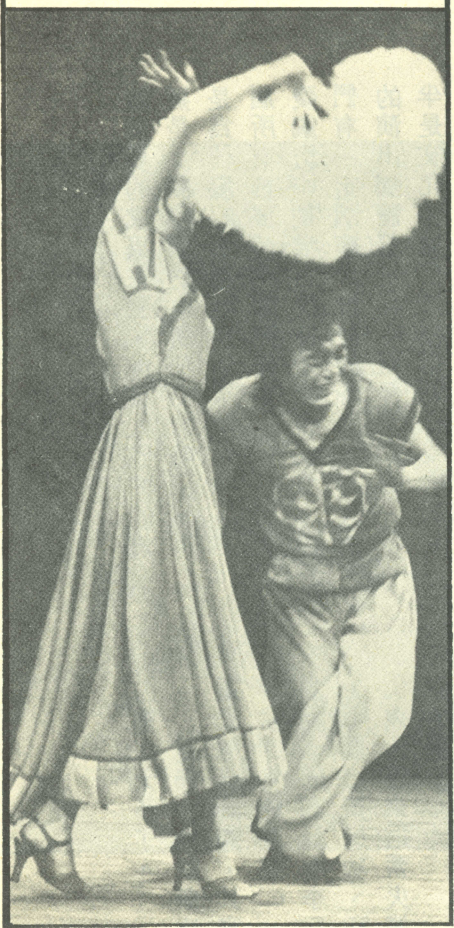
他們演出的戲劇一定不會願意被稱為是「實驗演出」，為什麼呢？因為他們認為他們的演出已經成熟。所以，實驗演出應該是年輕一代的玩意兒，他們不為成名，他們對戲劇完全是一份熱愛，他們有一等一的構想，再把他們的構想轉化成戲劇呈現在舞台上。「實驗演出」和「實驗劇場」實在是很謙虛的名詞，表示這只是我們的「實驗」，所以是沒有大明星，也沒有大導演的。

第二、實驗劇場應該是一個前衛的劇場。任何一個時代，都會有一定時代的趣味，形成一定時代的風格，變成一個時代必行的趨勢；實驗劇場便是引導風格的，風格由於小劇場的實驗演出而產生，最後可能變成一個時代的趨勢。

第三、實驗劇場是藝術的劇場。戲劇有兩種身份，一個是商業的身份，一個是藝術的身份，而這兩種身份是不容易協調的：你若要賣錢，就得投觀眾所好，觀眾愛看什麼就演什麼，劇場就一天庸俗化、卑俗化；所以，「商業劇場」是以票房為主，藉演出來獲取金錢，所以儘量迎合觀眾的興味，來達到營利的目的。藝術劇場的實驗演出就不同了，它可以完全不顧觀眾有多少，不顧票房，它只要全力達成藝術的目標，因此它可以大膽地嘗試，也因此實驗劇場的規模一

定很小，他們不必有很好的設備，不顧票房，常常虧本；卻認真地追求藝術生命；所以，「實驗劇場」的演出是完全不顧商業利益，對觀眾的口味則採取一種挑戰的姿態，一般性與通俗性的演出，在「實驗劇場」裏是不考慮的，舞台藝術工作者在這裏完全可以自由發揮、自由創造，舞台表現形式不斷地在求新求變，一方面開拓不同的演出樣式，另一方面也發掘出觀眾的潛在興味，所以「實驗劇場」除了演出本身要接受考驗外，觀眾進入劇場後的反應，也是實驗的目標。

爲什麼要提倡實驗劇場呢？第一個原因，我們這裏沒有小型劇場這一套東西，但我們有電視劇，電視劇也是舞台劇之一，所以，實驗劇展具有振興舞台劇的重要意義，我們希望戲要有內容，要有新的東西，要有能思考的東西，要有人生哲學，我們希望藉著實驗劇展來刺激目前爲人所詬病的電視劇，甚而刺激國片的發展。

第二個原因，我們的戲劇實在是最弱的一環，傳統的平劇由於年輕的一代不能接受，幾有式微之勢，再加上劇本的缺乏，我們近三十年來，在戲劇方面的成果實在太貧乏了，所以提倡實驗劇場，爲中國近代戲劇找出一個應走的方向。

至於目前我們劇場藝術的實驗方向則可分二方面談：第一，是鼓勵劇本的創作。劇本創作一般稱之爲編劇，能夠完全獨創的劇本，當然是最受歡迎，也最符合實驗的要求；但是再

創造的劇本也是一項值得鼓勵的方向。所謂劇本的再創造，是指劇本的來源可取自現存的材料，如神話、傳說、歷史，前人的小說、戲劇，甚至近人的各類作品，予以改編。所以編劇的性質，並非情節一定要是個人的獨創，也可以吸取前人的文化遺產，或者現代人的創作成品；當然了，運用文化遺產的方式是有條件的，所謂劇本的再創造，絕不可照本畫符，而是在於如何地注入自己的思想觀念與哲學，戲劇要強調的並非只是故事而已，故事可能是舊的，人盡皆知的，作者如何舊瓶裝新酒，賦予新意義、新生命，或者予以現代化，才是最重要的關鍵。

第二，是演出的創造性。傳統的劇場習慣於寫實性的舞台，尤其是佈景經常力求真實化。我們希望藉「實驗劇展」的活動，推動一項觀念，在背景上完全打破寫實舞台的空間限制

，演出可以不用真實的佈景，用簡單的、抽象的、象徵的，或者部份象徵的舞台裝置；以演員的表演爲重心，可以完全自由表現，也可以採用傳統的表演方式（例如平劇的表演方法），也可以運用舞蹈的形式，當然也可以採用默劇的方法，希望能擴大舞台空間運用的靈活度，以及演員身體語言的充份發揮，只要導演認爲那一種方式是最能符合自己的構想；舞台藝術的創作性應該在這種原則下以求實驗的成效。

實驗劇場的意義及實驗方向既已明矣，下面就讓我們看看民國六十九年七月間轟動台北市文藝界的「第一屆實驗劇展」吧！此次實驗劇展乃是由姚一葦、趙琦彬策劃的，在國立藝術館演出七場，七月十五日首先由蘭陵劇坊演出，金士傑編導的「荷珠新配」。十六、十七日是文化、輔大戲劇教授牛川海負責的「我們一同走走」，是姚一葦的劇本。二十八、二十九日是黃建業執導的「凡人」，劇本是黃建業依據康芸薇的同名小說改編。三十、三十一日是黃美序負責的「傻女婿」，由淡江文理學院黃瓊華執導。這次演出的最大特色，不僅全是新劇，完全是國人自己的創作，並且負責執行與演出的，都是年輕的戲劇人才。

戲落幕了，由第一屆、第二屆實

驗劇展的成果來看，最爲人看好的無疑是「蘭陵劇坊」所演出的戲了，這是爲什麼呢？道理很簡單，在一、二屆所有參展演出的團體中，只有「蘭陵劇坊」是唯一較持久性的團體，他們有一定訓練、排演的時間；而其他的演出團體都是臨時組合而成的，多半是文化、輔仁二校話劇社或戲劇系的同學搭配而成的，戲演完也就散了。無疑的，實驗劇展是姚一葦熱心提倡的，而整個實驗劇展的重心則應放在「蘭陵劇坊」上；因此，以下將介紹「蘭陵劇坊」這個劇團。

「蘭陵劇坊」這個名子，該是六十九年七月後，才聲名大噪廣爲人所知的，這一方面要歸功於聯合報的大力支持，對實驗劇展竭力加以宣傳；另方面乃是由於近年來我們在戲劇方面的成果，實在太乏貧了，所以「雅音小集」會受到大家的歡迎，所以「蘭陵劇坊」會廣受社會大眾的注目，就因爲社會大眾想看到一點合於這時代而又能反映這時代的戲劇啊！雖然如此，「蘭陵劇坊」與「雅音小集」一樣，他們都在做一種嘗試，企圖爲中國近代戲劇找出一個應走的方向，今天就連郭小莊自己也不敢肯定她在中國戲劇史上已成就了什麼，因爲大家都明白，眼前尚有種種的困難險阻。

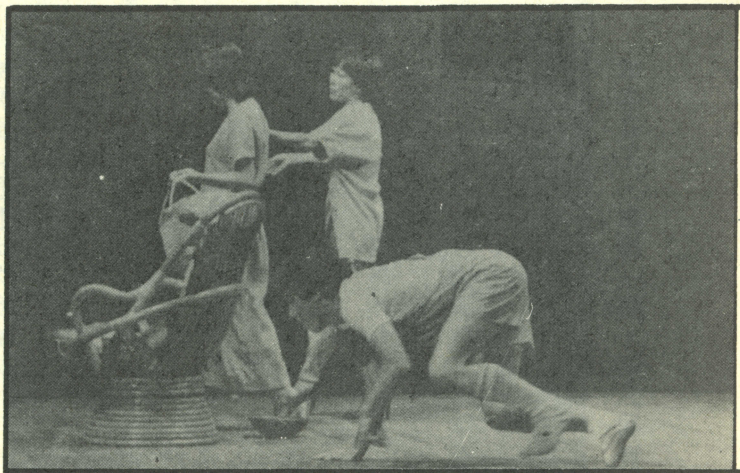
方實在太多了。

提起「蘭陵劇坊」，有人會以爲這是個新劇團，其實他們的前身就是「耕莘實驗劇團」。早期「耕莘實驗劇團」的團員有李行、莊靈、管管等，中期以黃以功、汪其楣、黃美序爲代表，後來這薪火傳遞到卓明、金士傑的手上。

「蘭陵劇坊」與「雲門舞集」一樣的取了一個極端復古的名字；仁壽本二十六史北齊書十一云：「北齊世宗第四子蘭陵武王長恭，累遷并州刺史，突厥入晉陽，蘭陵武王盡力擊之，……，至金墉之下，被圍甚急，城上人弗識，長恭免胄示之面，乃下竿手救之，於是大捷，武士共歌謠之爲蘭陵王入陣曲。」又唐崔令欽教坊記云：「大面出北齊，蘭陵王長恭，性膽勇而貌似婦人，自嫌不足以威敵，乃刻爲假面，臨陣著之。因爲此戲以入歌曲。」大面即代面也，此即中國代面戲的濫觴；北齊雖是歷史較短小國，然對於歌舞有新的創造，這種創造促成後來戲劇發展的重要因素。今天，「蘭陵劇坊」的一群年輕人，滿懷熱忱與希望，要再度發表他們的作品；他們以「蘭陵」爲團名，我們隱隱可以看出他們直追中國戲劇黎明時期的實驗創造精神，有意接續中國歌

在「耕莘實驗劇團」時代，他們曾演過「望春風」、「海上騎士」和創下話劇史記錄的「等待果陀」，據說觀眾只有一人，而且還是劇中人的朋友呢！他們真是嘗盡了苦果，其後金士傑接下了重擔，劇團才有了新的轉機。

該是民國六十七年吧！金士傑找了一批愛好戲劇的朋友，「蘭陵劇坊」於是成立，金士傑是爲坊主。他們的成員可謂品類繁多，有學生、媽媽、護士，甚至工人，大多不是科班出身的；就以坊主金士傑來說吧，他是

在我眼中，我覺得他們實在是一群「無業遊民」。金士傑偶而為李行等那些大導演們拍戲以賺取生活費，大夥在羅斯福路合租了一間四樓的小公寓，以為訓練的大本營，他們也實在窮得可憐，一個客廳空空的一片，只有一架電話機擺在地上，沒想到這地方竟是後來第一屆實驗劇展「中國話劇欣賞演出委員會」之所在地呢！我覺得很悲哀，但卻也敬佩他們不畏艱難，努力向上的精神。

劇團中，卓明是畢業於幹校影劇系的，曾追隨李行、丁善璽拍過片，也寫過影評，現在則是「雲門舞集」的行政負責人。全團中就數他戲劇經驗最豐富，所以由他担任導演職務。

在「蘭陵」成立之初，經姚一葦與顧獻樑的推薦，金士傑找來了擔任美國拉瑪瑪劇場常任藝術家的吳靜吉為指導老師。吳靜吉是心理學出身的，曾任政大心理系主任，也曾出版多

本有關心理學方面的書；他在美國做事時，因朋友的介紹，而進入了外百老匯的拉瑪瑪劇場，因此有實驗劇場的工作經驗。

吳靜吉柔和心理學上啟發式教學，常會給團員一些近乎心理治療時給人玩的團體遊戲，他教的課程，包括心靈開放、幻想力啟發、肢體語言、即興韻律和線條等，其中肢體語言的訓練，實為課程的重心，漸漸的團員彼此間的信任日增，不論是對心理或身體上的開放、使用，或是彼此的默契，都日益活潑、自由，並且充滿快樂。這些，日後對劇團產生了非常大的影響，多數的團員是不會上過舞台的，但卻沒有一個人怯場或演假戲，一個遊戲佈局剛架好，每個人就興緻盎然的投入，並且演他最熟悉的角色——他自己，這點我們可以從「荷珠新配」及「貓的天堂」的演出中看到。

由於這些訓練，他們有了收穫。

六十九年七月，「蘭陵劇坊」在實驗劇展中推出「荷珠新配」，並再演出舊劇「包袱」，這些演出都受到非常熱烈的歡迎。

今年（七十年）七月，他們又推出了「公雞與公寓」及「家庭作業」，評價雖未及去年的「荷珠新配」好，但，戲正年輕，「蘭陵劇坊」尚有好長的一段路要走呢！

××× 後記 ×××

這篇文章可以分為兩部份：第一部份，介紹實驗劇場。首先道外國實驗劇場的情形，並說明了實驗劇場的意思，其次引用姚一葦對「實驗劇場」下的定義，接著又提出為什麼要提倡實驗劇場的理理由，最後指出目前劇場藝術之實驗方向。

第二部份，針對實驗劇展及「蘭陵劇坊」。首先簡述了第一屆實驗劇展的情形，接著將重心放在「蘭陵劇坊」上，從它的起源、經過、訓練、成果及「蘭陵」這個名稱的緣由，都一一加以說明。

參考資料

1. 聯合報。
2. 中國時報。
3. 實驗劇展及蘭陵劇坊演出說明書。
4. 仁壽本二十六史北齊書。
5. 國立藝專叢書——鄧綏寧之「中國戲劇史」。