

楊麗音：要懂得欣賞舞台劇 先了解劇團運作

翰林驚聲

演講題目：戲劇的世界

演講人：屏風表演班楊麗音等人

演講時間：三月十四日PM6:30

演講地點：驚中正

【記者李榮馨整理\張佳萱攝影】表演藝術其實由來已久，但在台灣仍為藝術團體中，鮮少被人注意的一角，許多人看電視、看電影，卻不看劇，事實上舞台劇的藝術成分遠遠超過新新媒體下產物，因此，要懂得欣賞舞台劇，得先從台灣舞台劇的現況，以及劇團運作的了解開始。

台灣劇場目前約一千多個登記有案，有兩百多個實際運作，但耳熟能詳的劇團卻不到十個，所以台灣劇團並不能算是正式職業，目前台灣也沒有職業劇團，所有人事包括演員、工作人員都是約聘的，大家也都是兼差的。

一個劇場組成有四個要素，缺一不可：劇場、表演者、觀眾、劇本。但目前，無一個劇團有自己的專屬劇場，也沒有專值得演員，觀眾的忠誠度以不高，劇本多為改編，無經費做更多的鋪陳。

另外，台灣劇團中的演員也有以下特色：一、非專業多於專業，由於經濟壓力多半都是兼職的演員，二、學生多於社會青年，學生的時間經歷也較一般人多，也較能配合排練演出，三、社會青年中無業多於有業，當演員實在難以兩方兼顧，所以演員多靠打零工過活，四、女性多於男性，成家立業的壓力讓許多男性不得不退出表演工作，五、團員流動量大，由於多為約聘，難以留住人才，六、易於解散，往往因為許多外界因素，導致劇團難以生存而解散。

造成種種心酸不外乎有以下原因：演員玩票心態，經費短缺。藝術教育不足，學校教育只注重美術及音樂但卻忽略了表演藝術。經營劇團經驗不足，國內劇團無依定的運作模式，想怎麼作就怎麼作，有一定的風險。加上專業人才培訓不易，經濟不景氣下企業贊助十分淡薄，政府補助也不夠應付。另外，藝文人口開發不易，欣賞舞台劇的似乎都是固定的一票人。還有，劇團定位與社會認知混淆，許多人認為大型舞台劇團過於商業化，事實上無藝術與商業劇，更無大小劇團之說。

以屏風來說，從1986年創團至今共推出了三十二個作品，屏風已經成為觀眾記憶的一部份，屏風的劇碼多擅長結構與解構，一人分飾多角，加上以社會議題、兩性家庭關懷為表演題材，已能完全融入觀眾的生活，而非高深的藝術，加上膾炙人口的定目劇每五年演一次，將精采好戲重現，每次觀看皆有不同的驚喜與感想，證明屏風的戲劇經得起考驗。

而本劇團作息十分繁雜，包括演前製作、演出執行、檢討歸檔三部份。再演出的一年前即須訂場地，半年前要開始溝通導演及演員，並重新檢視劇本、尋找燈光技術等人員，另外演員、設計師、製作部都需開始運作。製作部主要負責演員排練、所有舞台的呈現，並設計完稿給製作工廠，製作道具、服裝，而舞台劇中的暗場故事則在在排練前期就已作溝通，當所有的拉走位都確定後，開始第一次的拼湊、順走（順走位）、整排（所有人員整體排練），直到彩排（演出前）。

所以，一齣劇的演出絕不是只有觀眾看到的那面，背後的努力及心血，都遠超過於觀眾的想像，如此繁雜的工作，所呈現出的作品，相信是值得大家進戲院觀看的。

2010/09/27