

_____是戲，還是生活？

陳志和/國立臺北教育大學/語文創作學系師資組二年級

110年全國夏季學院所修課程：戲劇概論

人生如戲，戲如人生。不論是戲還是生活，人們似乎總是會忍不住在真真假假中穿梭撥，從戲裡去學習、推敲，再回到日子裡去實踐、驗證，這一段無限循環反覆過程，為生命帶來了深層的趣味，打造出每一個多變的靈魂。我想這就是我對戲劇著迷的原因，它從不強迫我做出選擇，一把散沙就隨風四散，一匹野馬就盡情奔馳，而一個迷茫困惑的大學生，就不該繼續堅持在霧裡尋找奇蹟。重拾信心過後，我決定為自己重新訂製一個指南針，磁針指向每一瞬間，最為赤誠的邀約，很感謝戲劇概論課程在此時讓我遇見，給予指南針第一次的使用機會，對於迷失很久的我來說，是很激動的第一步。

我的第一步，從為同學自我介紹開始。這意料之外的安排讓我有點措手不及。但也多虧這項活動讓我領悟到戲劇的精髓，與人交流才會有“戲”的誕生，看著五彩繽紛的靈魂在四十幾個人之間往來婆娑，我的眼神也開始為這堂課專注起來。

讀本戲劇起源《米蒂亞》後，老師讓我們去思索《米蒂雅》與自己科系的關係，而後助教帶領大家填寫普魯斯特問卷，這兩項作業幫助我們對自己有更深刻的認識。我以為戲劇是向外延伸的媒介，但到此為止，戲劇的起頭，總是讓我往內探索，自顧自地說話。普魯斯特問卷是魅力發散器，所有透過他開口的同學，說著自己熟悉的故事，都很抓人心。我也很享受這次的坦白，無數個生活當中累積的失敗，讓我用自卑的習慣，活在謙虛的美德裡面，但在眼前真誠的感染力之下，我也嘗試毫不害臊地說起想說的話，我才發現，原來活得模稜兩可的自己，是因為喜好分明，而在我眼中充滿稜角的人群，其實比我想的還更加圓滑可親。

戲劇課程從此時開始對我來說越來越有趣，曾經的無趣到這裡來也都能生趣。京劇當中的一顰一笑過去我覺得呆板不自然，但聽完老師們講解後，我不由得為這門精緻的藝術表演佩

服，手指動作跟臉譜都跟表演時人物設定息息相關，在制式的動作中還要營造美感，像貴妃扮演酒醉時需要在節拍與自身設計的細節中求取平衡。簡單嘗試一下，還真的很不容易，從蓮花指移動開始我就弄成捧紙蓮花，何況搭配酒醉後的身體搖擺！相較於現代戲劇講究自然親人，京劇有著一套文化系統支撐，每位演員的演出都有表演、音樂、舞蹈融合，需要觀眾願意先主動靠近，才能為其魅力所著迷，而背後支持藝術文化的團隊，更是不容小覷。

藝術備受大眾眼光考驗，在現代影劇多元盛產的年代，京劇更是難以伸展，但仍然有許多人在背後賣力支持想辦法輸出，將傳統藝術融入現代就是其中一種方法。侯岡本老師列舉的例子當中，京劇妝髮與現代服裝組合效果讓我最為驚豔，京劇嚴謹的妝容搭配現代輕便服飾，有如畫龍點睛，為不起眼的路人式穿搭畫出了重點，相反過來看，繁複的京劇也因此增添了可愛氣息。在還未看過組合以前，我總是將兩種藝術體分開來看，但在觀賞過將兩者相融的作品後，我見識到了藝術突破的可能性，更加感佩藝術執行者的創作與再現。我本來以為老師所說的「傳古藝，寓新意」，是面對時代淘汰時傳統戲劇所需作出的“掙扎”，但在欣賞完新舊結合下的產物過後，我才看見那原來是指藝術文化之間的“包容性”，平行與垂直的學習與交流，才有機會在舊的成就上創新，心胸與視野決定了藝術的長遠。

期末小組呈現，是我最為享受的戲劇體驗，所有過程都是由大家協力完成，我們抱持著不一樣的見解去完成同一場呈現，學習表達與退讓，看見每一個人不同的色彩，是我覺得最棒的收穫。在可以放開心胸與組員交流的前提之下，就算結果表現不盡人意，我相信未來我們仍然還有持續成長與進步的空間，這份心態也可以帶入往後的生活繼續循環利用。這次也是我難得的演戲體驗，在投入到角色當中時我有了前所未有的放鬆與興奮，想像角色而後感知他，挖掘到的好像也就是某一部分的自己。用自己短淺的生命經驗去做開發，是我又體悟到的戲劇精華，不論是如何包裝的一場戲、一個角色、甚至一句臺詞，當中都必會承載了人的生命片段在其中，再如何特別的劇情，總是有和生命連結的部分，我想也是因此，從上課至今，不論是從古希臘戲劇起源、韓劇、京劇、音樂劇身上，都能引起我心靈某些區域的共鳴，我也渴望從中對自己有更多的發掘。

這門戲劇概論總和對我來說像是一門哲學付諸課，探究心靈與追求表達，也為我孳生一股莫名的勇氣，想將課堂中的好奇心延續下去：繼續與自己交流、學習與他人相處、努力將生活呈現，是我自己收穫的戲劇三部曲。希望在一番誠懇的生命探索之後，我可以擁有心胸更加開闊、視野更為遼遠的做戲人生。

Summer College
National Taiwan University