

中國時報 / 1997/12/24

蘭陵劇坊、表演工作坊、屏風表演班、河左岸劇團、環墟劇場

蘭陵劇坊、表演工作坊、屏風表演班、河左岸劇團、環墟劇場、臨界點劇象錄、果陀劇場、密獵者、創作社，近二十年來無數躡升、散落或在角落兀自發光的劇團，早已將台北的文化星空妝點得戲味十足。於是有人說，以前的文藝青年寫詩，現在的文藝青年則投身小劇場；也有人說，台灣的劇場似乎比電影更值得期待。劇場的發展即使稱不上蓬勃，卻是展現充滿活力的藝術表演形式，而相對於劇場演出的頻繁，劇本的出版與閱讀狀況，就令人遺憾了。如果說台灣的出版社漠視劇本，可能有些對也有些不對。許多出版社都曾出過劇本，如皇冠出版公司十幾年前陸續出版了表演工作坊的《那一夜我們說相聲》、《暗戀桃花源》、《圓環物語》、《回頭是彼岸》等劇作；大地出版社曾經出版王爾德原作、余光中翻譯的《理想丈夫》、《溫夫人的扇子》、《不可兒戲》；時報文化則於去年出版曾獲普立茲獎、東尼獎的《美國天使》與《摩訶婆羅達》；最近有小知堂文化出版《傳染病》、《怪物》等。不過由於劇本閱讀人口非常小眾，因此除少數出版社（如書林出版公司）是成立書系持續出版國內外劇本作品外，大多數出版社對劇本都採取「樂天知命」的態度，既打算不積極經營，對市場也沒有太多期待。皇冠出版公司當年出版表演工作坊的劇本，就純粹是因為社長平鑫濤看了表坊的戲劇演出，深受感動，認為應該將這些東西保存下來，於是便決定出版劇本，完全沒有市場上的考慮。而這些劇本的銷售狀況，似乎也與演出賣座程度成正比，如《那一夜我們說相聲》、《暗戀桃花源》成績都不錯，其他的就平平而已。曾出版《我們一同走走看：姚一葦劇作五種》、《楊世人的喜劇：黃美序劇作選》、《伊底帕斯在科羅納斯》、《莎姆雷特》、《亞洲的吶喊》、《腳色—馬森獨幕劇》、《東煥·德諾略》、《亞格曼儂》等國內外劇作的書林發行人蘇正隆表示，一般而言，國外的劇本因有外文系與戲劇系的學生上課與公演上的需求，因此市場比較穩定，一本書約莫五、六年便可回收，但中文劇本創作，幾乎還是賠錢居多。雖然出版了許多劇本，但蘇正隆覺得，自己對劇本並非有特別的熱情，只是幫助劇作家完成將作品公諸於世的心願，他以「補洞哲學」來形容自己的態度，認為劇本總是要有人出版的，其他出版社不做，只好他自己來。往後，書林還是會繼續推動西洋劇作的翻譯計畫。既然民間出版社必須面對市場壓力，那麼學校、基金會或公家機構是不是可以多承擔一些劇本出版的重任？這些單位並非沒有嘗試過，但是依然沒有突破流通管道的困境。數十年前，淡江大學就曾出版一套《驚聲叢書》，翻譯了易卜生、貝克特、艾略特等人的劇作，對當年的戲劇愛好者而言，這套書雖然翻譯水準有些參差不齊，但已經算是荒漠中的綠洲了。不過由於版權的問題，而且出版年代太過久遠，現在市面上已不容易看到。而在近五年來比較大的劇本出版工程，是由國立藝術學院戲劇系教授汪其楣為「周凱基金會」與文建會主編的兩套戲劇叢書。九三年左右，汪其楣編了一套二十五本的【戲劇交流道】劇本系列，所有劇本都是曾經演出過的本土創作劇本，包括：李國修《救國株式會社》、田啓元《毛屍》、黎煥雄、葉智中《星之暗湧》、蔡明亮《房間裡的衣櫃》、陳玉慧《戲媽蟻》、汪其楣、黃建業《天堂旅館》、鴻鴻《如果在冬夜一個旅人》等，由周凱基金會出版並委託聯經出版公司總經銷。當這套書在書店出現時，汪其楣曾經非常欣慰的想：「台灣的劇本終於在書店有了一尺之地（因為二十五本的長度約莫一尺），若能持續做下去，

總有一天整個書架都會陳列本地的創作劇本。」不過顯然事與願違，雖然大專院校戲劇社團經常排演這套劇本，但它們卻已在書店下架，只有周凱基金會仍有一些庫存。

經過這次經驗，汪其楣以為，也許公家單位會更有資源來做劇本普及工作，於是九五年她又幫文建會編了一套十餘本的創作劇本，不料這次經驗更慘烈。在出版之前，這套書就發生許多編輯實務上的問題，如兩個劇本合成一書卻只打一個劇名，不同劇本的作者也變成合著等，文建會雖在出書前即時更正錯誤，但後續發展卻令編者、作者更為心痛，因為這套書並沒有做任何流通市面的努力，只能在文建會員工福利社購買，有什麼比出了書，但在市面上卻看不到，更令編、作者難過的事呢？

詩人同時也是戲劇工作者鴻鴻認為，現在戲劇人口越來越多，劇本不可能會沒有讀者，因此他曾私下籌劃是否可像印詩集一樣，用比較簡單的方式出版劇本？在劇場公演時也可將一些戲劇類書放在入口處販售，自然可吸引喜歡戲劇的觀眾。鴻鴻的想法並非空中樓閣，去年屏風表演班巡迴演出師大英語系副教授紀蔚然編劇的《黑夜白賊》時，就將他的劇本（文鶴出版）放在場外銷售，效果非常好。劇本閱讀人口有待開發對劇作家而言，劇本在舞臺上的演出是一回事，但要將屬於舞臺的視覺效果轉換成文字出版，又是另一層考驗。紀蔚然認為，劇本純粹以平面文字出現時，必須要有足夠的文學性與厚度，也必須是夠強夠好的作品，才能滿足閱讀時的需求；時報出版文學主編鄭麗娥也強調，之所以出版《美國天使》等劇本，完全是基於它們的文學價值。正因為劇本演出與文字出版意味著兩種評判標準，因此即使新編劇作《夜夜夜麻》最近公演時幾乎場場滿座，但是紀蔚然還是非常關心劇本的銷售狀況（元尊文化出版），這也由於他對於自己的作品，有著相當程度的自信。

相對於國內劇本出版的零散與聊備一格，國外劇本出版景況就蓬勃多了。紀蔚然指出，歐美地區的人民普遍有看戲以及閱讀劇本的習慣，因此只要是大戲或票房不錯的戲，通常都會出版劇本，加上國外大學眾多，每個學校的戲劇系在上課或演出時都需要劇本，這些因素使得他們的劇本市場比台灣開闊許多。

就如紀蔚然所言，台灣目前戲劇系太少，做劇場與看戲的人都有限，以致劇本成為非常小眾的出版品。不過最近還是有出版社願意嘗試開發劇本的閱讀人口，如元尊文化新的書系「風格百老匯」繼《夜夜夜麻》之後，明年還將出版賴聲川與李國修的劇作精選，而志文出版社籌劃已久的《世界名劇精選 | 古典篇》，也將於明年春天出版，其中包括古代希臘與法國莫里哀、西班牙德·維加的經典作品。雖然仍是涓涓細流，但若台灣的劇場時代已然不遠，這些耕耘也總會有水到渠成的一天。（徐淑卿）