

限制愈大，玩得愈 high—— 劇場頑童王嘉明

文／唐梅文 圖／王嘉明

王嘉明，這位被稱為「劇場頑童」的編導鬼才，不僅是莎士比亞的妹妹們的劇團近年的創作主力，更是當前臺灣劇場最值得注目的風景之一。他的作品獨樹一幟，具現了後現代藝術的特色，大玩語言、流行符碼、聲音、影像、肢體和空間的混雜遊戲，多方取材，自由拼貼挪用，尤其對通俗文化的仿諷，特別著力，頗受好評的同時也引起熱烈討論。作品《Zodiac》、《請聽我說——豪華加長版》、《膚色的時光》、《殘，。》多次入圍台新藝術獎年度十大表演藝術，並榮獲第六屆評審團特別獎、第八屆百萬首獎。在票房上也有大眾劇場的接班實力——紙娃娃愛情劇《請聽我說》多次重演並赴海外巡演；在誠品演出、以陳綺貞的情歌為線索之推理音樂愛情劇《膚色的時光》二度上演共35場，深獲年輕世代共鳴；盡情拼貼通俗流行文化的「常民三部曲」——《麥可傑克森》、《李小龍的阿砸一聲》也成功自小劇場躍上大舞臺。同時，他的實驗創意也從未缺席，與王友輝合作之《王記食府》將「作菜即演出，餐廳即劇場」的味覺劇場端上桌，讓

觀眾以眼耳鼻舌身全部的感官去品嚐。去年與江蘇省崑劇院跨海合作之傳奇崑曲《南柯夢》，剛入圍今年第十一屆台新藝術獎，展現他在現代實驗劇場外，也能掌握傳統戲曲之底蘊。這位引領創作趨勢的劇場潮流教主，總是不斷帶給觀眾高潮與驚喜，且聽聽他怎麼說。

Q：從小劇場到大劇場的「空間」轉換，之間的異同及對創作的影響為何？

空間對我來說很重要，往往是做戲的第一個考量，大或小劇場首先不同的是「市場與觀眾群」，這影響宣傳推票、預算成本及人力配置等等。以《膚色的時光》為例，首演票房預計要達到7000張，但莎妹平常的觀眾約只有一千多，所以商業考量一定要有。再者演出空間是奇怪的長方型，但我完全不想讓觀眾看到的是一般鏡框式單面台，於是發展出雙面舞臺，而且中間還有一堵牆！觀眾分兩邊坐，各只能看到一面舞臺上的演出，想看另一面舞臺的狀況，必須透過現場投影。此外，舞臺空間的「社會性」也很重要，並非維多利亞時代的戲就要做那

個時代的舞臺場景，而是演員在空間裡活動與之產生互動才有意義，也才會產生空間的想像與動力。所以空間設計也直接影響我的劇本內容與台詞設定，關係整部戲的串連。

Q：「常民三部曲」選擇以常民的身體與通俗文化，作為闡述過去記憶、聯結世代情感的切入點，並大玩拼貼及 mix，你是如何有此創作發想？今年要發表的第三部預計如何呈現？

我覺得臺灣是一個混雜體，她就像一個胃，消化能力很強，可以把別人的東西消化成為自己的。回顧我們過去的生命經驗，例如一則社會新聞、曾經迷戀的偶像劇或樂團，為何不去正視這樣的吸引力到底是什麼？那都是我們很重要的成長過程，但卻都被壓抑了。所以我想從臺灣常民生活去談歷史與回憶，而不是從「政治事件」切入。在我的設定裡第一部《麥可傑克森》是講 80 年代、美國文化；第二部《李小龍的阿砸一聲》是講 70 年代、香港及武打文化；第三部《SMAP×SMAP》則是講 90 年代、日本文化——當時東洋文化非常盛行，日劇如《東京愛情故事》、流行音樂如安室奈美惠的歌舞，漫畫如《櫻桃小丸子》；社會事件則有劉邦友血案、白曉燕事件、兩岸飛

彈危機等，主題以探討「幸福」、「小確幸」為核心。我預設全劇以日文及台語呈現，舞臺會是一個綠色大攝影棚的 key 板，演員會在舞臺上邊演邊裝台，同時拍攝、投影出來，整齣戲會像是從攝影棚拍攝出來的。我想「常民系列」還會再繼續發展下去，我已想到第四部要講的是「網路世界」，沒有語言完全以肢體表達，劇名可能是《i-error》，其實英文的「error」字型有點像「91101」，它的意義已盡在其中。

Q：新作傳奇崑曲《南柯夢》頗受好評，且入圍今年台新藝術獎，首度執導傳統崑曲的你，有何新變？

這次和江蘇省崑劇院的合作，我做得非常傳統，跌破許多人的眼鏡。我非常喜歡崑曲緩慢的時間感及充滿想像的空間，它可說是我的劇場啟蒙，雖然只有一桌二椅，但劇場的力量非常強大，完全靠演員、服裝、聲音及唱詞去表達，我覺得這才是真正的劇場。其實崑曲不需以當代的詮釋和視覺去呈現，因為崑曲本來就有當代、前衛、實驗的元素與精神，我只是把它本來的優點做得更好更顯著而已。崑曲本身即是個小宇宙，我只需找到它的規則後即可盡情發揮。