

英國老人劇場的劇場美學策略探究： 以歲月流轉中心為例

王婉容¹

摘要

此篇論文聚焦探討英國最早成立也是重要的老人劇團－歲月流轉中心的美學策略及其背後的文化意涵。首先在文中介紹了老人劇場在當代社會的重要性，由於高齡化社會的來臨，全球各地的老人在退而不休的生活中要如何從事創造性的休閒活動，使得他們老年的生活品質得以提升，成為全球社會的重要課題，老人劇場因而崛起，提供老人們有發揮創意、分享豐富生命經驗，傳承後世的美學展演場域。為了更進一步提供實際地老人劇場工作和展演方式的特色與方法，本文選擇專注在探討歲月流轉中心發展的社會背景和其美學的策略，藉以展現老人劇場已發展出的獨特美學策略和其背後深刻的文化與社會意涵。

全文分為六個段落來詳細論析歲月流轉中心在創作排練和演出過程中，所發展出的美學策略，並引用當代美學、文化研究理論和劇場理論來闡釋演繹這些策略的文化與社會意義。首先，研究者先引用了德勒茲 (Gilles Deleuze) (2000) 評論普魯斯特「追憶似水年華」中的記憶美學理論，來分析歲月流轉中心將記憶中的感官符號，透過劇場的聲音和動作與意象及場面安排來轉化成為藝術的符號，並透過歲月流轉中心的劇場演出實例，來證明他們在劇場透過演出，再現具有共通性的感官記憶經驗，能使觀眾對老人劇場產生移情作用，引起共鳴。

接著，再舉證歲月流轉中心的招牌美學策略，運用個人的口述歷史來對照大時代的歷史事件，串組呈現出庶民對歷史多元的經驗和看法，研究者在這段論述中引用了

¹ 王婉容，助理教授，任教於臺南大學戲劇創作與應用學系暨研究所，連絡信箱為 carlowa@mail.nutn.edu.tw, carlowa@yahoo.com

傅柯 (Michele Foucault) (1980) 的知識權力說，來佐證民間的口述歷史，以補充和制衡官方歷史的單向和權威，提供多元史觀和詮釋歷史的角度。同時，也運用史學家博德勵 (Alessandra Portelli) (2006) 的口述歷史研究理論，來論證老人劇場在排練發展故事過程中，導演與演員運用口述歷史的訪談方式來創作故事，也具有開發歷史素材成為開放性對話的特殊意義。另外，透過最後展演的行動，將這個與歷史的對話延伸到觀眾和演出之間。劇場本身已具有反省性，回顧歷史的老人劇場創作本身又是另一重反省，加上透過展演來刺激觀眾反省共同的歷史經驗，形成老人劇場獨特的三重反省效益。

除了達成移情和反省的美學作用外，歲月流轉中心也擅長運用通俗劇場的美學手法，來引起最大多數觀眾對歷史經歷的共鳴，其中引用了約翰·麥格斯 (John McGrath) (1996) 對通俗劇场的分析，包括了對：直接、喜劇、音樂、臨場感、情感性和地方性等元素的掌握，來作為分析的基礎。接著，研究者再運用歲月流轉中心許多廣獲觀眾迴響的作品演出實例，來演示他們如何運用前述的元素通俗劇場引起共鳴的效果，並表達出大眾心聲的政治批判性。最後，也論述了歲月流轉中心綜合前面三個主要美學策略的整合方法。

結論中舉證了貝茲·卡蕭 (Baz Kershaw) (1992) 的英國劇場史觀來闡明老人劇場作為英國當代另類文化運動的一支，所富涵的以老人的庶民歷史觀點，創作展演柔性的社會批判之深意。

關鍵詞：口述歷史、通俗劇場、反省作用、老人回憶劇場、移情作用