

演出暫停：
新文化運動紀念館「新劇運動」特展
與戲劇導覽《黃金塔計畫》的記憶排練

國立中央大學藝術學研究所 羅美淳

「新時代大登臺：日治時期新劇運動浪潮」特展與戲劇導覽《黃金塔計畫》

(攝/羅美淳)

臺灣戲劇史羅列眾多新劇人物姓名，我們能辨識的只有寥寥幾人；即使識得某人，也對其演出活動不甚了解。這些人和事就像發出細微光亮的流星，在日治時期政治低氣壓的夜空中努力展演，遠方的我們只看到它們悄然滑過。

臺灣新文化運動紀念館位於寧夏路 87 號，自 2018 年 10 月 14 日正式開館，除一樓常設展區，二樓區域規劃之特展來到第八檔「新時代大登臺：日治時期新劇運動浪潮」（2022.09.28-2023.08.13），並推出戲劇導覽《黃金塔計畫》，同一日中午時間，分上、下兩集演出，執行三回（7.23、8.05、8.06）。¹由以上展覽手冊文字，可略知此次館方與 Ballboss & Stories 團隊合力推廣戲劇

¹ 現場仍有英文版、日文版手冊。至今中文版展覽手冊已全數發放完畢，可掃 QRcode 線上閱覽，網址：<<https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=%E6%96%B0%E6%96%87%E5%8C%96>>（2023 年 7 月 23 日瀏覽）

導覽的製作方針，正面對著歷史記憶的缺弱，與歷史主體發展能量累進且突擊，遇阻閃現光亮或低靡續航的軌跡。

9：30 開館，7 月 23 號星期日早上已有不少觀眾閒走紀念館內。大廳左側咖啡空間「八斤所」取自「北警署」諧音，提示館舍現址為日本時代臺北北警察署自 1933 年搬遷治安機關至此以來的所在。一樓右側走廊，除了梳理文化協會活動系譜、治警事件被捕者，以及館舍建築工藝的常設展區，並開放北警署內設扇形拘留所與地下水牢的參觀動線。戲劇導覽免費報名，現場亦可尾隨隊伍加入，演員聲量宏大，觀眾不須佩帶耳機。

11 點整大廳集合，工作人員解說流程未完，身著西服的「佩榮」未見人，先聽其聲，快步前來招呼，與現場觀眾認親；給予挑選的三位面熟觀眾分別配戴白底藍帶帽、貝雷帽與領帶、深色背心，為其欲塑造的「同代人聚會場面」感受打底。

佩榮自言比大家不過早來幾個月，不必叫他前輩，將大家引往二樓。持鳥狀手杖的「大前輩」在此時拾階而下，手握將要排練的《黃金塔》劇本，兩人以台語、華語、日語、日語腔調的西洋單字，鋪排簡介 1920 年代文化劇的發展背景與環境（大前輩以英語與法國觀眾交談：這個劇本來自你的國家……），手杖遙指此刻館舍鄰近之重慶北路走到南路，目光可及的臺灣總督府威權殿堂，並說明輾轉翻譯自法文《社會階級》諷刺劇本的《黃金塔》，由廈門留學生帶回台，是一個法國大革命後社會仍然不公的現象故事。自大老爺不願將小姐嫁給「散赤人」的事件起始，一個家族濃縮反映了社會中「黃金塔」，即是一階一階上層人歧視欺壓下層人的位置狀態。甚至推至極限，最底層人不能再欺負人，只能欺負門口的狗。

排練《黃金塔》前，戲劇導覽的動線與介入

大前輩語鋒一轉，喊出拒絕歌仔戲，拆掉媽祖間，反對迷信等文化宣示。戲劇尚未上演，宣導口號先行出聲。新文化運動紀念館對街即是鄰近的大稻埕慈聖宮，供奉媽祖，和法主宮、霞海城隍廟同為大稻埕地區大廟，然原建於今之西寧北路和民生西路交界處的慈聖宮，因 1910 年日本官府市區改正、拆廟舉措，靠得地方人士集資，遷宮至延平北路甘州街現址，並以原樑柱與石材重建完成，自 1914 年留存至今。此刻，藉機向民眾宣導的集會現場顯現所謂進步力量，擠得文化人士革除舊習的主張又與總督府同流。大前輩以日語喊聲「萬歲！」邀請民眾複誦，有如街頭運動的響應過程。

會不會太激進了。佩榮提醒大前輩，民眾接受度不一。戲劇是有志青年在體制下渡送思想革命的推廣工具，意圖喚醒臺灣人意志的武器若太早露出鋒芒，政治面容易折損，大眾面效果打折。

兩人引路向上，自大廳中間樓梯至二樓，穿梭左手側第一間、第二間、第三間展區到底，沿走廊回到二樓樓梯口正對著的主視覺展間。主間設置有靠背的長椅，因觀眾人數達三十位左右，加設單椅，是戲劇導覽設定的「排練場」，備有簡單佈景與道具，劃定舞台區。

穿梭展間，幾乎沒有所謂「作品」原身，而是檔案輸出再現的特展展區，推廣活動的人聲浩響對應著檔案的無聲。檔案展示研究，演出《黃金塔》的彰化鼎新社，是在台第一個新劇社團（1923.12-1928.08），協同策展學者白春燕《日治時期臺灣文化協會新劇運動系譜（1921-1936）》指出研究困境是新劇資料少，卻發現推行新劇和當時做政治運動的是同一批人，故應對做法是從文化協會的活動對照演劇，整理出一個系譜。作品難以保存流傳得見，展出的是二手資料與對作品的研究。

演員引導觀眾每個展間停留三五分鐘（下午場則調整，引導人流用時更短）。左一間展示新舊文化於大稻埕的碰撞，包括新劇於新舞臺、永樂座一類民眾娛樂性質的戲院發生，並於文化講座、民眾講座等臺灣文化協會及臺灣民眾黨設立的文化啟蒙據點（如承租自茶行製茶工廠的港町文化講座空間），以及建泰茶行等地進行搬演。立牌轉至正面輸出文字說明，反面為街區現況照片。

演員口頭一再提示，展區所呈現的資訊，包括文字說明、照片檔案、街區地圖等，作為第二現場（展覽）的局部有它的來屬，如路程十分鐘遠的大稻埕是當年活動的第一現場之一。街景建物改換，人物遞嬗，不可見的脈絡整理於第二現場，第二現場則有義務帶引觀眾的視線，回到不可再現的第一現場遺存（新文化館配套走讀活動，規劃館外多條組合走讀路線）。

左二展間一分為二，一面弧形燈箱配製聽筒，取下即播放陳竹昇分任多角錄製的五部台語讀劇（《我的心肝肉兒》、《社會階級》、《可憐閨裡月》、《誰之過》、《破滅的危機》），民眾亦可自燈箱掛件瀏覽劇本節錄，並讀取劇團成員將要排練的劇本基本資訊。《黃金塔》正是劇作家 Édouard Norès（1857-1904）所寫《社會階級》（L'Échelle，1901）的別名，由中國留學生先後於東京、中國上演中譯版，輾轉由彰化留學生帶回臺灣，1925年鼎新社演出。舊譯《鳴不平》，諷刺資本主義社會階級制度，和職業共構了金字塔狀的尊卑階級：公爵、銀行家、銀行員、馬夫、婢女、黑奴、乞丐、狗。此些劇本

資訊與左二展間另一面展櫃中，「東京臺灣青年會演劇研究會」、「臺南文化劇團」、「彰化鼎新社」、「臺北星光演劇研究會」與「臺南共勵會演藝部」五個劇社之同好性質說明與少許文物，待戲劇導覽全程四十分鐘後，觀眾可再回到展區細讀。

左三展間，觀眾可藉大地遊戲的志業傾向問答，理解二、三零年代同輩人不同的努力軌跡，測出自己接近於哪一臺灣戲劇史上留名的人物。展間後半則設置了「厚生演劇研究會」1943年於永樂座首演的《閩雞》，故事發生地點閩雞中藥行的場景模擬。櫃台與整面的中藥櫃之間，置一電視櫃螢幕，臺南人劇團2008年重新演繹版的《閩雞》固定於下午3點播放正片（週末加映上午10點半的場次），錄像時長應約85分鐘，無設座席。

想像《黃金塔》排練，對歷史記憶的缺弱出擊

1. 製作方選擇新劇排練場，而非新劇推行現場的重演

經走廊電梯間，大前輩著意停步，指出那是會「吃人」的東西。此時導覽總長過半（注：下集前半的導覽內容略同，只在排練場部分內容改動），後20分鐘回到樓梯口展間的臨時小戲台，觀眾入座，兩位演員準備排練，並請一位現場觀眾戴上警帽，擔任警察角色（也是有拿到角色道具的現場觀眾中，唯一受命執行臨時扮演的一位）。演員指示：若聽到排練場上發表不對勁的內容，便喊「演出暫停」，二度犯規則喊「演出取消，演員離開」。此時重演的情境並非只是當年劇團成員的排練，而是加碼了當代演員編排出的排練想像，與演出推行（尤其時不時「不認真演戲只想找機會偷偷臭政府」）遇阻中止的預設境況。

知識分子寄情《黃金塔》故事批判社會，理念目的為啟蒙民眾思考。上集的排練場，一句「世界是一層一層黃金塔」，台詞勾勒出全本輪廓，大前輩邊導邊演，安排婢女角色給佩榮，由此推送一些演員心法與守則。兩人往往簡單按本，演練對白、走位，過度劇情，便岔向宣達反抗社會不公理念的思想宣揚，由另一方提出自行審查，喊卡修正，重來。

自行審查的目的還是要突破審查，劇社成員臺上密謀思想革命推動的罅隙。13點開始的下集後半，排練場則在開頭加入兩人舞台佈景觀的對峙：傳統一桌二椅想像靈活，象徵式地變桌變橋、遊山玩水；新劇則要求寫實主義，像模像樣說服觀眾場景為真。

茶館老闆與劇社青年仍雞飛狗跳熱鬧排練，分飾大老闆與銀行員，銀行員與婢女，黑奴與乞丐，乞丐與狗之間的欺壓場面。立定角色，演員可串演，如末段大前輩演黑奴，佩榮演乞丐，下一輪乞丐與狗的場面，大前輩不願演狗，便竄身演出乞丐，由佩榮作狗，沒想到佩榮狗吠進場卻不做寫實的表演，回到戲曲象徵式的耍弄架式，大前輩不許他這樣演……全劇終了。

活動前導宣傳，依官網專文白春燕《1920年代新劇／文化劇的宣傳抗議性和表演樸索性》一文，談及目的性的「戲中演說」因具反抗性格，經常受到殖民政府的監督取締，新劇的發展實質受限。劇本《黃金塔》以法國大革命的社會階級不公為背景，在日本政府看來是可以接受的內容，若按本演出、經事前檢閱，《黃金塔》搬演可行，並不會受警察干預，但劇社青年總欲突圍加碼，且「只要有意願、膽子大，稍受訓練即可上臺，因此未能提升劇場藝術。然而，對於這些熱衷於思想宣傳演員而言，只要能達到激發台灣民族情緒的效果，就達到他們想要的演出目的。」製作保留了這一樸索性，選擇呈現想像中的新劇排練場，而非新劇出現場的重演，語言、走位、道具與佈景等排練的設置，都算是不精緻的，不沉浸的，時時岔出，但又須確保觀眾感受的粗糙，指向新劇推展過程中重視政治性大於藝術性的特質。其間手腳輕巧地插入「今時」看向「昨日」的觀點，如大前輩指定婢女角色給佩榮演，佩榮感到彘扭而推拒，大前輩寬慰他「在場沒有女人家」，一方面是新劇推行現場參與者與群眾女性占比的寫照，也揭開一角演員訓練在當時的匱乏吸取與實踐。推行新劇的知識青年總是「三分聽說，七分想像。」用他們的理解放大書面文本；當代演員也用同樣的方法呈現先行者他們的面貌與行動。

2. 喊出「演出暫停」的時間點，塑造重演參與者的體認知識

上下二集皆有數度「戲中演說」突圍的時刻，觀眾席傳來警察臨機判斷喊出「演出暫停」的命令，新劇排練的當代重演中，觀眾所扮警察與二、三零年代新劇現場日本警察喊出「演出暫停」時間點的不同，顯示當代重現排練的微妙之處，這一點，接收戲劇導覽的觀眾或許並不當下反應過來，而在事後覺察。

當年新劇現場值勤盯視的日本警察不諳台語，往往見到了觀眾附和臺上演說的熱烈反應，警察才辨識出內容不宜，大喊演出暫停或取消，然而借劇宣傳的思想理念已在觀眾與警察之間資訊接受的時間差內完成；新劇排練的當代重演，日本警察的角色請任一觀眾來扮演（當日該名觀眾台語通熟，被交付的任務是以中文喊停），現場觀眾可能意識到時間差消失，即，新劇排練演出中送

渡的宣傳內容與警察的喊聲，幾乎同時間到來，由觀眾扮演的警察是直接接收排練的內容，而非見觀眾主體受文化擾動的反應才做出喊聲「演出暫停」與後續行動。有別於歷史現場的受眾時間差，減縮了新劇團隊宣達的內容與效果，也讓觀眾後設地體認自身並非 1920 年代歷史現場的受眾，而是一場追認新劇活動的當代重新排練事件的觀眾。不過，演員與觀眾都暗搓搓地不斷預想「演出暫停」命令何時會切實下達，這點是歷史現場和重演現場相同的。歷史現場氣氛的緊張與沸騰，臨場決策是就此沉潛下去或積極補刀諷刺，種種可能的情境則留給重演現場參與者想像推衍。

事後亦可再思的是，「時時可能暫停重來」的這點特性，或許是製作方選擇重演場景在於排練室而非演出現場的理由之一。警察喊聲暫停與排練行為本身的暫停再來，疊合出這趟（正午前，分為上下兩集的）戲劇導覽一種頓挫節奏，與記憶這種頓挫的延時體感。

3. 後記：架設在北警署內的佈景性質舞台

承上，新劇運動的演出現場不在這裡，而在街區。二樓正中展間搭景出小戲台與觀眾席，觀眾席長椅可隨意入座，舞台卻是虛搭，架高的舞台地板下方設一投影機，舞台上播放投影，沒有演出可以在台上上演。戲劇導覽設定的「排練場」只能在台前，戲劇導覽進行時投影關閉，演員的影子就活動在幕上。

新劇運動的展演發生在當時立場相對的北警署機構遺址內，這件事本身具有某種不被明說的政治性翻轉力道：當殖民力量離開，潛存新劇能量還在，雖然文獻與記憶並不完整，已成為後世創作可追索的前跡與養分。作為計畫主題的劇本《黃金塔》，於樓梯間稍作口頭簡介，並在排練場呈現片段，濃縮地表現製作團隊對於劇本與其演出背景的理解，整個過程淺顯簡明的推展，可見一場戲劇導覽的心意與意圖。

就戲劇導覽的規劃而言，導覽與戲劇約占各半時長，下集已即時調整瀏覽展間的用時，演員與觀眾都有更多時間能於《黃金塔》的排練場內，感受此次被建構出的特殊歷史感情境空間。此些複雜感受，如，曾經的威權機構被常民痕跡包裹覆蓋，監視的方向調轉，從以北警署中心向街區群眾的掃視取締，現今則是可供民眾視線來到機構內部參觀檢視的開放空間。又如威權機構曾令劇社活動自我審查與噤聲，而今威權機構的立場與行為，卻要在文化劇的擬想重演中詮釋，現聲顯影。

戲劇導覽後半呈現《黃金塔》的片段排練，特展此前則配套有「明日和合製作所」編導黃鼎云，分別於4月29號、5月6號二日下午14:00-16:00帶領讀劇體驗活動「從〈黃金塔〉進入日治時期新劇世界」，程序上安排學員劇本分析，由演員表演示範，並讓觀眾實際練習讀劇。或許《黃金塔計畫》將已用心將時代情境交代給觀眾，任務之後有餘力，可更大膽的於排練場合呈現內容與理念上的細節，以目前的導覽時長與密度而論，觀眾應當吃得消，且欲在時限內挖得更深，演員下台鞠躬之際仍覺意有未盡。

新文化運動紀念館前七檔特展依序為「青年的誕生——日本時代青年群像」、「自由戀愛——時代製造的浪漫」、「小太陽的養成計畫——同化不童話」、「趣吧！與百年前的趣味相遇」、「文化ê」文化日常——臺灣文化協會紀念特展」、「懶雲診療室 | 臺灣新文學運動特展」、「大覺醒時代」，回溯開館以來的教育推廣活動，新文化館慣與劇場界合作往來。《黃金塔計畫》誠如展覽提供的製作方針所言，是要提供臨場性的教育推廣，8月仍有兩回場次，「暫停—重來」的能量循環再起，或許會臨場變現更豐富的記憶出擊姿態，引領觀眾口眼耳心感受文協百年的當下，新劇運動曾經登臺／下戲，留存給後來者的理念遺產。

兩位演員不斷招呼，帶領觀眾線性地瀏覽展間。

上集場景設計，演員正向扮演警察的觀眾說明喊出「演出暫停」的時機與方式。

上集，大老闆與婢女角色的對戲排練。

下集，場上備有一桌二椅，演員們出入入排練室內舞台區模擬登臺。

戲劇導覽《黃金塔計畫》

【活動資訊】

- ◆演出團隊：Ballboss & Stories
- ◆演出地點：臺灣新文化運動紀念館二樓展場
- ◆報名費用：免費
- ◆報名方式：Accupass 系統，連結請見下方
- ◆主辦單位：臺北市政府文化局-臺灣新文化運動紀念館
- ◆執行單位：好風土文化有限公司

【注意事項】

- ◆演出以臺語為主，華語為輔（無字幕）
- ◆7/23、8/5、8/6 每日演出內容皆相同；上下集可單獨觀看，彼此劇情互不影響。

閱稿人意見

本文以「新劇運動」特展與戲劇導覽為題，在說明展覽與場地的同時，疊合、穿插不同時空背景與脈絡，讓讀者可以快速而有效地掌握其歷時的變化。而戲劇導覽的面向，則點出以排演為方式的特點，還有當時與現在之間的細微時空差異，觀察入微。無論是台灣新文化運動紀念館的前世今身之介紹，或是「紀念館」本身作為演出發生場域與歷史場域之間的不同層次，在作者與當下的並置觀看的寫作策略下，可以看到更為清楚而複雜的狀態。

除了上述作者細緻的比較與觀察之外，對於戲劇內容的重演／排演，是否可以回過來思考這樣的內容選擇與當下的連結與意義，這或許也是可以發揮或是討論的。另外，演出作為導覽的形式，或許更鮮活的帶領觀眾進入歷史情境，並讓想像得以發生，這樣的手法與是否與一般展場可見的單一導覽員帶領可以帶來明顯的差異？例如更像是引領進入故事的角色，可以下放單一話語權，並與民眾互動？或許也是可以思考與討論的面向。

王豪

國立臺北藝術大學 美術學系藝術史與視覺文化組碩士班