

變形與再造--論舞劇《蛻變》的敘事結構與其旨趣

黃鈴棋*

一、前言

吳興國(1953-)是當代著名的戲劇家，他兼具導演、編劇、編腔、表演等多種才華，且為台灣少數橫跨電影、電視、傳統戲曲、現代劇場以及舞蹈的全方位表演藝術家¹。盧健英指出吳興國的當代傳奇劇場以「改變國劇和世界溝通的方法」為目標²，致力將經典文學以輕鬆簡易的方式重現世人眼前，因此改編經典文學作品作為戲劇題材且自導自演為其戲劇一大特色³。《蛻變》⁴為其近年創新力作，改編法蘭茲·卡夫卡(1883-1924)經典小說《變形記》⁵，為

* 黃鈴棋，國立中興大學中國文學系碩士生。

¹ 例如傳統戲曲有《四郎探母》、《林冲》、《秦瓊》、《十老安劉》等；新編戲曲有《淝水之戰》、《袁崇煥》、《通濟橋》、《屈原》、《阿Q正傳》、《羅生門》等；導、演作品有《慾望城國》、《王子復仇記》、《陰陽河》、《無限江山》、《樓蘭女》(演)、《奧瑞斯提亞》(演)、《李爾在此》、《金烏藏嬌》、《兄妹串戲》、《暴風雨》、《等待果陀》、《水滸 108》、《夢蝶》、《水滸 108II-忠義堂》等；歌劇演出有《秦始皇》等；電影演出有《十八》、《誘僧》、《賭神 2》、《青蛇》、《省港一號通緝犯》、《新上海灘》等；電視演出有《情劍山河》、《老虎的溫柔》等；舞蹈演出有《白蛇傳》、《奇冤報》、《烏龍院》、《寒食》、《世紀末神話》、《生之曼陀羅》等，其創作才華多元，可見一斑。詳見維基百科--吳興國：<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%90%B3%E8%88%E5%9C%8B>

² 詳見盧健英：《絕境萌芽：吳興國的當代傳奇》(臺北：天下遠見出版，2006)，頁 218。

³ 李偉指出吳興國是具有京劇出身又橫跨現代舞、影視劇表演等多重身分的優秀演員。就此點認為吳興國將經典文學重新詮釋，是演繹西方戲劇經典的同時，也表達自己對世界及生命的理解與認識。並將此種新的表演形式視為跨文化戲劇實驗，是對西方戲劇經典的重新詮釋，也是對京劇表演形式的激活與重塑。參閱李偉：〈西體中用：論吳興國《當代傳奇劇場》的跨文化戲劇實驗〉，《戲劇藝術》2011 卷第 4 期，2011 年 8 月，頁 66—75。

⁴ 《蛻變》於 2013 年改編，於 2013 年 8 月 9 日首演。此齣劇首演在海外，為吳興國第二次獲邀至愛丁堡藝術節，作為世界首演的開幕節目，結合現代科技的聲光、投影效果與古老京劇身段、服裝等表演藝術，使東方傳統美學文化與國際文壇接軌，為吳興國再創表演巔峰之作。參閱《蛻變》宣傳手冊暨年曆。

⁵ 卡夫卡《變形記》以寫實的手法描寫主角葛里戈一天早晨醒來變成蟲，把全家人都嚇壞了。原本身負家計重擔的他，因變形後無法外出工作，使老弱父母與嬌慣的妹妹不得不向外工作，家中空房亦向外承租，以賺取更多的生活費。化而為蟲，葛里戈本身為人的習性漸失，僅存人的思考與感情。然無法跟人類言語及表達，漸使家人對他感到疏離，乃至厭惡。父親甚至用蘋果砸傷他的背，背部傷口從此未曾癒合，久而同蘋果一同潰爛。某天被妹妹琴聲吸引而爬至客廳賞樂，卻因醜陋衰敗的身形嚇壞房客，房客憤而退出。葛里戈家人最終崩潰，想趕他出門，葛里戈認為他的離開是對家人最好的結局。終於在某日早晨，他帶著溫柔的愛，懷著空虛而平靜的思緒，虛弱的吐出最後一絲微弱氣息而死去。他的犧牲帶給家人對未來的希望與憧憬。詳見法蘭茲·卡

傳統戲曲與當代藝術結合的現代戲劇。吳興國再次以戲劇方式，將觀眾帶領至經典文學的殿堂，使觀賞者得以進入卡夫卡的世界，進入變形之蟲的世界，進入吳興國的世界，並誘發觀賞者進入一場生命意義探尋的自我內心的世界。耿一偉揭示：「當吳興國在開場不久，穿著傳統戲服，將頭頂上的雉翎當作蟲的觸角來表演時，他已經向觀眾展現了他對卡夫卡《蛻變》的詮釋……吳興國並沒有選擇完整述說《蛻變》故事的角度，來進行整場演出。他反而向卡夫卡喜歡寫殘篇與極短篇的方式致敬，用六個段落來呈現整場演出。」⁶耿一偉的評論充分顯示出吳興國對此劇的創新及用心。吳興國將《變形記》拆解，用六個段落以短篇方式演出，重組為吳興國自己的《蛻變》。是以本文擬以成長小說情節發展的敘事結構模式，分析戲劇中主人公的成長變化與認知發展過程，並就戲劇內容探討其中隱含的作者用意，探究全劇的幽微旨趣。

二、《蛻變》的敘事結構模式

《蛻變》情節結構為六場短劇組合，依次分別為：〈夢〉、〈醒〉、〈門〉、〈愛〉、〈禁〉、〈飛〉。〈夢〉作為戲劇的開端：「一聲鐘響、一滴墨，墜入星空、草原與森林。時空飛移，『我』身在何處？」敘事者以山水水墨黑白顏色投影，將舞台環境營造出無邊界的空間，「墨點暈開天空化為文字，由此喚醒人們的閱讀靈魂。」使觀者彷彿身歷其境般進入虛幻縹緲的夢境空間，藉此進入葛里戈的夢境。

〈醒〉接續〈夢〉，情節進而開展。夢中有時終須醒，由夢中醒來回歸現實，敘事者旁述葛里戈自夢中醒來，發現自己變成一隻蟲：「葛里戈從夢中醒來，發現自己變成一隻巨大的怪蟲。他掙扎地問時間，怎麼生命的考驗不會停歇；牠昏沉地問時間，究竟蟲是真實還是夢。」再由劇中人物葛里戈獨白，觀看自我。由於分不清化蟲為夢或為現實，而引發出一連串的探問。探問生存意義何在？探問草木禽獸、夢境現實的異同：「禽獸同夢，草木同群。我生且共天地生。身是山陵，眼是星月，脈血川流漸沸騰。」又：「微身奉天地，飄若螢火細，負行千萬里，猶在環堵中，誰道我，齊物逍遙人間世。我看君，只作迷朝酣睡聲。」

夫卡著，里毓昭翻譯：《卡夫卡變形記》（台中：晨星出版社，2003年）。

⁶ 詳見《蛻變》宣傳手冊暨年曆。本文第二章關於劇中內容，同樣擷取自宣傳手冊及宣傳網站。

〈門〉描述葛里戈變化為蟲後，「門內蟲身，門外人世」，該如何面對現實世界的恐懼與掙扎。是以葛里戈吟唱到：「門內是我的屬地，門外是惱人的雜音。」敘事者吳興國，意圖入侵故事中蟲的潛意識：「每個人在出生、童年到成年的生命階段，都有道專為你而設的門，他會把你阻隔在外，也要你打開、跨越、與穿過。」敘事者藉由故事中的蟲之獨白⁷，展現其幼年創傷經驗。此種童年的心靈創傷，反映於成年後的葛里戈，在對外部世界的認知及自我身分價值的認定上，都有較為負面的想法與恐懼感。

〈愛〉則逕直進入卡夫卡的世界，為創作者吳興國專為卡夫卡精心打造的《遊園驚夢》。接續前面情節，蟲的形體消失，葛里戈以背景獨白方式表述妹妹的溫婉可人，在變形為蟲後，妹妹是第一個進門的人，關心他並帶食物給他吃。同時，葛里戈以女性裝扮出場，吟唱湯顯祖《牡丹亭》中的〈遊園驚夢〉⁸，藉此表達他內在幽隱地對愛的嚮往，及女性青春、美麗、純潔的愛情的美好。此段可謂全劇高點，「蟲吸吮著妹妹帶來的食物，愉悅地爬上天花板並以窗望外，綺想著妹妹、母親、情人，都住在充滿花香的園林。葛里戈抱住畫框中的美女，遭到父親用蘋果轟炸痛擊。畫框墜地，蟲受傷，蘋果陷入背脊。」愛本具包容性，使人勇敢，然而蟲拼命保護喜愛的美女圖，卻遭致痛擊，使美麗的嚮往幻滅，回歸苦痛現實，埋下毀滅的伏筆。

〈禁〉展演「受傷的葛里戈，絕望地想從芸芸眾生中消失。」受傷孤寂的葛里戈，失去妹妹的關愛之後，更加絕望，一動不動，食不下嚥，想就此消失在人間。此時原著《變形記》創作者讓卡夫卡現身，創作者本身也跳出來與蟲對話。卡夫卡與吳興國在故事中觀看著蟲，試圖一起激勵葛里戈為己存活戰鬥。然而蟲已被原著小說寫死，定格其絕食、放棄、死亡、消失的結局，是以卡夫卡一句：「沒有用的，隨他去吧！」勸吳興國放棄激勵葛里戈。吳興國堅持想替蟲發言，想盡辦法要喚醒蟲，要跟蟲的靈魂對話，然而始終得不到蟲的具體回應，蟲仍奄奄一息。吳興國便帶蟲的軀殼出走，走向大自

⁷ 《蛻變·門》劇中台詞：「唉！當我開門時，他們要我關門，當我關上門時，他們卻要我開門，在我很小很小的時候，我本來在門裡，他們卻把我丟出門外。」

⁸ 〈遊園驚夢〉：「原來，姍紫嫣紅開遍，似這般都付與斷井頽垣。良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院。朝飛暮捲，雲霞翠軒，雨絲風片，煙波畫船，錦屏人忒看的這韶光賤。」詳見湯顯祖著，徐朔方，楊笑海校注：〈驚夢〉，《牡丹亭》（北京：人民文學出版社，1983年），頁43。

然。此段氣氛緊熱，對於吳興國帶著蟲的軀殼出走，在路途中不斷以沿途壯麗風景激勵蟲的生存鬥志，使觀眾對蟲最後的生死存亡也不免好奇及期待，甚至激發觀眾一同鼓勵蟲生存的意念。此種邀觀眾一同深入劇情的手法，如同清朝劇作家李漁《閒情偶記》卷二詞曲部中提到結構尾部的「小收煞」⁹。故事在此作一結尾，欲死未死之蟲，在與其他兩人的對話互動中，終究選擇吐下最後一口氣，放棄生存而消逝於人世。然而全劇並未於此中斷。

〈飛〉作為全劇的結尾，亦可視為李漁的「大收煞」¹⁰。「一聲鐘響，一隻鳥，飛過天際，天空從黑夜轉為黎明。鳥找到一片無垠的淨土，自由自在地飛舞。似乎看見蟲的靈魂隨著樂聲，徜徉在天地之間。最後，羽化升天。」由一聲鐘響，一滴墨揭開序幕；由一聲鐘響，一隻鳥做為收束，葛里戈由蟲化鳥，自在於大自然中翱翔。劇情首尾呼應，連成一氣，更重要的是，此段點明蟲最後的選擇——死亡。然其死亡是羽化，葛里戈化作鳥在天空中自由自在地飛翔。於此，葛里戈之死並非消極的選擇死亡，而是生命的回歸自然，亦是靈魂精神的昇華翱翔。

若將此齣戲劇視為成長小說觀看¹¹，此類故事情節的發展有一定結構模式為：主人公的成長背景、成長的困惑、離家出走、遭遇考驗、陷入困境、獲得醒悟和拯救等相似經歷。¹²每個故事不盡相同，故未必成長小說中都會出現所有上述情節，乃依據創作者所需作情節調動，然萬變不離其宗。其中可發現，認知(cognition)在成長小說中為主要內涵，主角的認知過程構成成長小說敘事的多樣性與發展性¹³。而認知(cognition)屬於心理學範疇，林崇德揭示

⁹ 「小收煞」即指戲劇結尾時應先安排一個小的結尾，此結尾宜氣氛緊熱，要有些露有些藏，蘊蓄堆積能量，順勢推向大收煞。同時亦保留懸疑感使觀眾好奇，進而聚精會神注意結局發展。詳見李漁：《李漁全集·五》(台北：成文出版社，1970年)，頁2086-2087。

¹⁰ 「大收煞」為全文結局，李漁認為結局應有將此前情節作一總結收束，且須自然順勢，水到渠成，才能使全劇一氣呵成的終了。詳見李漁：《李漁全集·五》，頁2087-2088。

¹¹ 「成長小說」的定義，於此採用莫迪凱·馬科斯(Mordecai Marcus)分為兩類的觀點：一類是把成長描繪成年輕人對外部世界的認知過程，另一類是把成長解釋為認識自我身分與價值，並調整自我與社會關係的過程。詳見芮渝萍：《美國成長小說研究》(北京：中國社會科學出版社，2004年5月)，頁5。

¹² 見芮渝萍：《美國成長小說研究》(北京：中國社會科學出版社，2004年5月)，頁80。

¹³ 見芮渝萍、范誼：〈認知發展：成長小說的敘事動力〉，《外國文學研究》2007年第6期，2007年6月)，頁30。

引起人對周圍事物的感覺和知覺，並注意環境變化、記憶發生過的事件，思考各類不同的問題，想像未來情景，這種感覺、知覺、注意、記憶、思維（思考）和想像等心理活動，就是人的認知（cognition）或認識（knowing）過程¹⁴。葛里戈即在《蛻變》中展現其認知發展與成長過程。全劇分六場短劇，從入夢開端，至出夢化蟲展開故事。此段可放入離家出走的結構功能中討論，由夢境至現實，然夢與現實並不能截然二分，是精神層面的心靈從夢境出走，至現實世界遊魂一趟：亦可視為形體的出走，由人變化為蟲。夢醒後變形為蟲，與人出現距離及隔閡，為其遭遇考驗的開端。變形後的現實苦難，以及反思幼年陰影與人生糾結，則展現在〈門〉、〈愛〉中，〈門〉為其成長的困惑--幼年被遺棄的創傷經驗，而在此困惑中開啓對現實社會及自我價值的思索與認知成長。由「愛」作為全劇高點，是蟲依然有愛的能力，想保護所愛卻招致災禍。愛與被愛，能愛與不愛，是葛里戈所遭遇到的考驗，亦為其陷入困境的來源。最終形體消失滅亡，精神昇華，是主人公獲得醒悟的結果，亦是其頓悟後的決定。世界紛擾，眾生喧嘩，愛恨嗔癡終歸為空，故終其自我，回歸自然，全劇收束。

三、《蛻變》旨趣發微

《蛻變》具有多重隱含旨趣，於劇中可觀看出許多二元對立面。就故事內容而言，生與死、束縛與自由、門內與門外、夢境與現實、自我個體與社會規範等，都是永恆存在的哲學性思維，卻因熟爛而被世人習而不察，是以旨趣之一在於喚起人們對於存在的思考，思考生存意義與使命價值。並深刻反省自我與外在環境的衝突與融合，向權威體制提出強烈的質疑與抗爭。其次，蟲最終選擇死亡，作者並不將結局定格在死亡，續接最後一場戲--〈飛〉作為全劇收束，其用心在於揭示絕望到最後選擇放棄，其實也是一種出路。興許是給予現代人壓迫束縛心態上的解放。以飛翔作為精神上的昇華，回歸自然的懷抱。由此進一步示現出人與自然密不可分的關聯，人要回歸於自由，生命亦終將回歸於塵土。

再者就演出形式而言，吳興國改編的是西方文學大家卡夫卡的名作，以中國古典戲劇作為演出方式。又以中國京劇的傳統服裝與身段唱腔，結合現

¹⁴ 見林崇德：《發展心理學》（杭州：浙江教育出版社，2002年5月），頁3—4。

代藝術燈光音效等設備完美呈現表演，是西方與東方，傳統與現代的結合及創新。若就知人論世的角度言，吳興國於 1986 年意識到戲曲演員的傳統意識優勢不再，開始認真思索如何讓傳統與現代在劇場中接軌，於是創立「當代傳奇劇場」¹⁵，改編許多西方文學作品，如：改莎士比亞《馬克白》作《慾望城國》、改俄國文學作家契訶夫的多篇作品為《歡樂時光契訶夫》等，將傳統京劇融入西方經典，以劇場形式呈現，成功顛覆東西方傳統舞台，締造跨文化戲劇美學。雖早期遭到許多質疑批評的聲浪，認為此舉非正統傳統戲劇之舉，吳興國依然努力不懈，期望藉此保存岌岌可危的戲曲傳統。是以在此部戲中，吳興國於〈禁〉劇中跳出來與蟲對話，即使蟲奄奄一息，吳興國仍為其激勵；縱使蟲已然放棄生存，吳興國仍扛起蟲的軀殼，帶軀殼出走。此一行為正是吳興國心志表白的所在。吳興國要帶領蟲與卡夫卡走出家庭壓迫的門，甚至要求自己走出道統、社會規範的禁門。於此可見吳興國表態要扛起繼續生存下去的責任，為傳統戲曲繼續努力，走出屬於自己與戲曲的生命之門，飛向自由的天際。

四、結語

舞劇《蛻變》不再單純為複述卡夫卡《變形記》的作品，而是藉由《蛻變》，吳興國將經典文學與傳統戲劇重現世人眼前，使經典傳統不再艱深易懂，能平易近人地與現代人貼近並展開對話。談及《蛻變》，吳興國曾言：「除了變成蟲，可還有其他選擇？」¹⁶且作為對存在主義的探問，吳興國將成長小說的元素融入其中，於劇中看出主人公葛里戈的心路歷程，在成熟中困惑與自我價值間的激盪，引發觀者對生存價值、死亡意識的深刻反省，並進一步檢視自我與外在環境的相處之道。是以《蛻變》作為作者給年輕世代的一場告白，亦是吳興國自身的一次蛻變。其反思性濃厚，給觀者留下無盡的餘味。由於戲劇為綜合性的藝術，又牽涉到音效、舞台環境設計、燈光、服裝、身段等多種元素的構設巧思，且《蛻變》為獨腳戲，乃吳興國一人詮釋多角，

¹⁵ 見李偉：〈西體中用：論吳興國《當代傳奇劇場》的跨文化戲劇實驗〉（《戲劇藝術》2011 卷第 4 期，2011 年 8 月），頁 67。

¹⁶ 吳興國曾觀察毛毛蟲蛻變的過程，想著：人類面臨生存壓力時，除了成為卡夫卡筆下的葛里戈，躲在另一個身體逃避殘酷的現實之外，還有什麼選擇？見李玉玲：〈除了變成蟲，可還有其他選擇？—吳興國談《蛻變》劇場中探問卡夫卡〉，《PAR 表演藝術雜誌》251 期，2013 年 11 月，頁 47。

是以除在情節結構及旨趣發微上作探析外，亦可從敘事角度、故事圈感知資料、空間因素等敘事學手法繼續深入發掘，定可使《蛻變》的藝術成就更完整地呈現。

參考書目

一、專書

- 1.李漁：《李漁全集 五》，台北：成文出版社，1970 年。
- 2.湯顯祖著，徐朔方，楊笑海校注：《牡丹亭》，北京：人民文學出版社，1983 年。
- 3.林崇德：《發展心理學》，杭州：浙江教育出版社，2002 年 5 月。
- 4.法蘭茲·卡夫卡著，里毓昭翻譯：《卡夫卡變形記》，台中：晨星出版社，2003 年。
- 5.芮渝萍：《美國成長小說研究》，北京：中國社會科學出版社，2004 年 5 月。
- 6.盧健英：《絕境萌芽：吳興國的當代傳奇》，臺北：天下遠見出版，2006 年。

二、期刊論文

- 1.芮渝萍、范誼：〈認知發展：成長小說的敘事動力〉，《外國文學研究》2007 年第 6 期，2007 年 6 月。
- 2.李偉：〈西體中用：論吳興國《當代傳奇劇場》的跨文化戲劇實驗〉，《戲劇藝術》2011 卷第 4 期，2011 年 8 月。
- 3.李玉玲：〈除了變成蟲，可還有其他選擇？－吳興國談《蛻變》劇場中探問卡夫卡〉，《PAR 表演藝術雜誌》251 期，2013 年 11 月。

三、網路資料

- 1.維基百科--吳興國
<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%90%B3%E8%88%88%E5%9C%8B>
- 2.當代傳奇劇場 Contemporary Legend Theatre(facebook)
<https://www.facebook.com/ContemporaryLegendTheatre>
- 3.當代傳奇劇場 Contemporary Legend Theatre 官方網站 Official Site
<http://www.twclt.com/index.aspx>
- 4.當代傳奇劇場 Contemporary Legend Theatre 官方部落格 Official Blog
<http://blog.roodo.com/cltheatre>
- 5.當代傳奇劇場 Contemporary Legend Theatre Youtube 官方影音頻道

<http://www.youtube.com/user/twclt>

6.《蛻變》之後，你會來看我嗎?<http://twclt2013metamorphosis.blogspot.tw/>

7.創新京劇《蛻變》 愛丁堡藝術節全球首演 20130505

<http://www.youtube.com/watch?v=YRf3fWgIyJM>

8.當代傳奇劇場 2013 年跨界新作《蛻變》 Metamorphosis20131105

<http://www.youtube.com/watch?v=zqvnfXdPDWQ>

9.蛻變-Metamorphosis-2013 年當代傳奇劇場最美的一齣戲(1 分鐘)20131112

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xnFQq7qyrvE

10.001 吳興國分享《蛻變》創作理念 | 吳興國×耿一偉對談-《蛻變》的藝術
20131201http://www.youtube.com/watch?v=Oce8Z5x1_Ag

11.002 吳興國分享《蛻變》創作理念 | 吳興國×耿一偉對談-《蛻變》的藝術
20131201<http://www.youtube.com/watch?v=toeRJzjG-Gg>

12.蛻變：吳興國 (Hsing-Kuo Wu) at TEDxTaipei 2013 20131218

<http://www.youtube.com/watch?v=IJ4MVrhesaA>

13.《蛻變》演後座談會-張小虹/吳興國/耿一偉 20131220

http://www.youtube.com/watch?v=xAd3jsKOA_A

14.當代傳奇劇場蛻變 Metamorphosis-國家戲劇院歸國公演會後座談吳興國林
秀偉 20131222 <http://www.youtube.com/watch?v=epq5WebSnW8>

四、其他

1.《蛻變》宣傳手冊暨年曆

