

中文摘要：

本書探討法國二十世紀中業民眾劇場代表人物約翰維拉的戲劇理念與劇場美學；以維拉執掌亞維農藝術節及國立民眾劇院之劇場實踐為研究縱軸，輔以法國民眾劇場及戲劇去中央化政策為研究橫軸，綜合分析維拉處於國家戲劇政策與個人戲劇經歷交集匯聚之時代背景下，如何獨樹一幟且推陳出新，營造民眾劇場時代新貌。

全書分為四章：第一章爬梳法國民眾劇場的發展脈絡，條理分析自羅曼羅蘭、傑米埃、柯波至杜蘭等先趨於舞台、劇本、導演、劇作家、民眾、節慶、外省巡演等類項的劇場理念及風格，經與維拉劇場經驗逐項對照比較後，從中釐清維拉雖扮演傳承角色，但不以此自限，積極突破舊制框架，尋建嶄新舞台並展現創新實力。第二章探究國家與民眾劇場的關連，解析戲劇去中央化政策的源起與發展，佐以維拉主導之亞維農藝術節及國立民眾劇院為研究範例，分別闡述兩者成立過程、經營模式、運作特色等，從中發現維拉多次強調其個人藝術自主性與劇場自決性，拒絕齊列於國家戲劇政策行列，由此觀之，將維拉歸屬於國家戲劇政策陣營之論點，實與維拉個人意志互相違背，本章於此強調維拉推展民眾劇場之動力，實出於自身對於全民看戲之理想所致，與戲劇去中央化政策的依存關係在此得以釐清。第三章從舞台調度、佈景、服裝、燈光與音效等類向，綜合探討維拉精簡舞台之劇場美學，將其獨尊劇作家貶抑導演之理念，與亞陶全面劇場主張以所有表演元素充滿舞台及布雷希特史詩劇場著重演員及舞台疏離敘事風格三方交叉比較，從導演、劇本、演員、舞台、觀眾等角度，多元切入審思劇作家與導演、劇本與舞台之主從與互動關係。本章同時分析維拉於亞維農藝術節及國立民眾劇院所搬演劇目係重法國/古典而輕外國/現代，維拉對於古典劇目的偏重，雖曾被譏為想像博物館，但不意謂完全排斥現代劇目。本章剖析部份演出劇目主題，發現劇目不論古今，皆普遍具有關懷人性及反映時事之特性，此乃維拉民眾劇場劇目精神所在。第四章探討民眾劇場之民眾意涵及實際參與情形，經由分析維拉、沙特及巴特三人對於民眾

劇場民眾之定義，瞭解維拉所主張的全民觀眾，廣及全法國人民，包括沙特所關心之工人觀眾及羅蘭巴特所肯定之新觀眾。然而從法國文化部及六〇年代法國民眾看戲情形之相關調查數據顯示，菁英族群觀眾多於工農階級觀眾。維拉全民看戲的理想與實踐出現差距，但若要以此論定維拉民眾劇場的成敗，將有失公允，本章以社會學者布爾迪厄的文化社會學場域論述審思，瞭解民眾對於戲劇活動的參與，實受到教育程度與經濟能力等因素左右，若謂戲劇未能成為民眾衷愛的文化活動，必須思及社會整體環境及民眾組成結構與成份，其責任並非亦不該歸由維拉個人或其執導之劇院全然承擔。

本書總結部份，綜整維拉劇場生涯，巡演外省及巴黎之劇場經驗、亞維農藝術節之成立運作、國立民眾劇院之經營管理三大階段歷程，適足以代表維拉劇場美學與民眾理念的實踐；對於法國七〇至八〇年代的當代劇場或舞蹈導演，如威爾森、馬爾賽、貝嘉、慕努虛金等人，更有其不容忽視或直接或間接之啟迪影響。維拉推動民眾劇場所展現的創新思維、市民精神與道德關懷，在民眾劇場發展歷程上佔有一席之地，繼往開來且歷久彌新。