

傳統文化與活化創新：以明華園「愛的波麗路」為例

Traditional culture and active innovation: In the name of "love of Bolero" Ming Hwa Yuan as an example.

邱絮鳳 詹蕙瑜 柯怡安 蔡念芝
樹德科技大學藝術管理與藝術經紀系學生
黃靜惠 樹德科技大學藝術管理與藝術經紀系助理教授

中文摘要

本論文在探討「傳統文化與活化創新」之轉變過程，以及結合後所帶來的影響力，並以「明華園戲劇總團－愛的波麗路」為個案，利用田野調查採訪明華園製作經理周瑛芬與觀賞過此劇的觀眾，並透過觀察法來探討與分析傳統文化產業融入創新元素後，能否吸引年輕族群對傳統文化產業的重視，並且改變大眾對傳統文化的既定印象。

藉由完全觀察者的角度，敘述出愛的波麗路將淒美的中西經典故事之結局推翻，讓故事更貼近現實生活，也讓觀眾了解經典故事背後不完美的缺陷，以及戲中融入了「現代詩、現代歌舞、傳統歌仔戲」，不僅是戲劇上的創新，對明華園來說更是一大挑戰，而經歷 88 年歷史的明華園戲劇總團，走過了歌仔戲的興盛衰敗，所以創造出此次的跨界合作，延續了傳統文化產業的價值，並以活化創新的方式永續發展。

關鍵詞：明華園、愛的波麗路、活化創新、傳統歌仔戲

Abstract

This paper studies the alter process of traditional culture and activating innovation, and influences after that combated. A case of Ming Hwa Yuan - love of Bolero, using survey which is to interview with Production Manager YING-FEN CHOU and audiences, who saw this performance. It is used to research and analysis that innovation elements get into the traditional culture industry by observers view, whether it would attract with the younger generation to respect for and to change the stereotype from people.

By the observers view, it related that the love of Bolero changed the ending from Chinese and Western classic stories. It made stories close to real life, and audiences also realized that is imperfect behind the classic stories. Then the performance joined modern poetry, modern dance, Taiwanese opera, that is not only innovation for this performance but it is also a huge challenge for Ming Hwa Yuan. However, the history of Ming Hwa Yuan during the 88th year of Republic Era, they have experienced prosperous and decay for Taiwanese opera. Therefore, they corporate with others in this time to continue the value of traditional culture industry, and keep activating innovation way to sustainable development.

Keywords: Proceedings, Paper Style, love of Bolero, Ming Hwa Yuan

一、導論

1-1 故事簡介

明華園為年輕人量身打造音樂歌舞劇「愛的波麗路」，內容取材於作家路寒袖的詩作，以現代男女三角戀的故事為主要架構，再穿插了經典愛情故事羅密歐與茱麗葉、梁山伯與祝英台以及薛平貴與王寶釧等……，由精靈波麗路帶領觀眾穿越到各個時代，替這些為情所困的戀人們解決問題，這些苦情男女原本悲慘的結局翻轉成幸福美滿的理想結局，卻不料翻轉後的結局始終經不起現實生活的考驗。

劇中羅密歐與茱麗葉終於獲得了自由戀愛，可是經過相處後卻發現兩人的個性並不合適，亦或是梁山伯與祝英台破除萬難在一起後，卻為了現實生活的柴米油鹽，這些瑣碎之事而爭執，搞得雙方既尷尬又狼狽，就連苦守寒窯 18 年的王寶釧等到的卻是薛平貴無情地拋棄，大家都對改變後的結局相當不滿，一一指責精靈波麗路的不是，這樣一連串故事發展反映出了這些愛情故事之所以經典是因為不圓滿的結局而令人刻骨銘心，接著劇情發展也回歸到現代男女「王志誠與韓袖」的愛情故事，這段故事的對白及歌詞，有許多是來自作家路寒袖的詩句改編而成，歌曲也使用流行歌曲的架構與劇情作配合，將男女主角相遇、相戀、分隔兩地的思念及等待的不安全感都刻畫在詩歌裡頭，最後也以開放式結局作為故事尾聲，使得觀眾對結局有許多不同的遐想。

1-2 研究動機與背景

明華園是大家耳熟能詳的歌仔戲劇團，其劇中經常融入了傳統歌仔戲及現代劇，本文以明華園 2017 年的新作「愛的波麗路」為個案；這樣的傳統戲劇與現代劇的跨界合作，讓我們想要探討為什麼「愛的波麗路」會想要利用現代劇來跟傳統歌仔戲結合？還有，「愛的波麗路」票房那麼好是因為傳統戲劇與現代劇結合的關係嗎？但是，為什麼現代年輕人會對歌仔戲沒興趣呢？又為什麼傳統戲曲越來越落寞甚至沒有人觀看呢？這樣的活化創新能被大眾接受嗎？

本文研究者皆來自樹德科技大學藝術管理與藝術經紀系一年級，在一次課堂中透過老師推薦這齣「愛的波麗路」，有機會了解到傳統文化的創新發展，但同時也發現傳統文化在沒落的事實，而探討傳統歌仔戲團與現代劇結合之研究，是興起本文最大的動機與背景。

1-3 研究目的與目標

本文以明華園劇團跨界合作的「愛的波麗路」為例，在研究的目的上分為以下幾點：

- 1、本論文可提供傳統文化產業，未來想活化創新，其創新創意之元素連結之方法。
- 2、本論文可提供文化部，對於推廣傳統產業，可以有相關文獻以及資料庫之參考。
- 3、本論文可提供大學相關科系進行傳統文化研究，以活化創新進行探討的參考論點。

而在研究目標上，本論文以明華園劇團「愛的波麗路」為個案，進行歸納與分析，分析其創新創意的元素，及其相互連結與應用，期望成為傳統產業活化創新，並且創造出高產值的範例為主要目標。

二、文獻回顧

2-1 創新的結合

隨著現代社會的變化，現代人逐漸對歌仔戲不熱衷，因為歌仔戲給現代年輕人的印象，就是長輩才會看的戲劇，不符合現代人的審美藝術需求，為了要讓年輕觀眾喜愛上傳統歌仔戲，就必須在傳統文化中融入創新，所以當普遍群眾覺得歌仔戲是一個老年人才會看的劇種與時代脫節時，明華園開始做一個革命性的改變，他們決定讓臺灣的歌仔戲走向臺灣的民眾，讓大家開始覺得這是一件跟我有關的事情，當消費者覺得這是跟他有關係事情的時候，就會願意韜前來消費這一件事情。(康素惠, 2013) 明華園也慢慢的使用創新元素與歌仔戲結合，「愛的波麗路」是最好的例子，對傳統的戲曲藝術程式與技術手段進行創新，使戲曲藝術的內容更加貼近人們的生活，並結合當今藝術發展形勢的多樣性，向著多元化與豐富化的方向發展。(唐子涵, 2014)

2-2 觀眾的拓展

在時代日新月異的進步下，傳統文化產業面臨觀賞族群逐漸高齡化的趨勢，如何順利拓展新的觀看族群又能保留住原有的觀眾是個值得深思熟慮的問題，這次明華園演出的愛的波麗路，跳脫了傳統歌仔戲的表演模式，將現代音樂歌舞劇與傳統產業結合，觀眾在初次參與的過程中，對明華園勇於創新且求新求變的表演手法維持高度新鮮感(陳燕玲, 2010)，透過觀眾和演員的互動，使得參與動機更加強烈，成功地吸引了新的觀眾族群，也打響了歌仔戲團的知名度，進而將處於沒落的傳統戲曲帶進國家劇院以及法國、美國、英國、德國、南非、日本、東南亞等……藝術殿堂，驚艷於國際舞台，明華園對於歌仔戲的創新和發揚佔據一席之地(林青芬、吳淑明, 2015)，讓年輕族群能了解傳統產業與現代生活也可以有所連結，這樣的創新與傳統的結合，不僅拓展了觀眾群的分佈，也能增加歌仔戲團在這個新世代的穩定度，使得傳統文化產業可以繼續做出更好的作品來回饋社會。

2-3 所謂的成功

傳統戲劇發展的各個階段都顯現出不同的文化價值，保存個性和特性的傳承，順應時代要求的創新是其生命力所在(劉迎新, 2015)，有許多的傳統戲劇也都融入創新元素，這樣作品才能夠吸引更多觀眾觀看，並且符合市場需求，而傳統文化的未來是年輕人，但現在觀眾年齡層逐漸老化，老一輩喜愛的劇種已經遠遠超過現代人的審美觀，所以藝術審美觀念逐漸多樣性，也催生出新一代的觀眾，由此現象得知傳統戲劇是必須創造更多機會來讓年輕觀眾欣賞傳統文化，使用正確的管理方式及改變方法有利提升戲劇的發展，與延續傳統文化使它們得到最有效的保護，及調整成適合現代市場的需求，並融入現代人的藝文市場中，讓劇團能永續經營才是真正的成功。

2-4 借助現代媒體宣傳傳統文化創新

雖然進劇場看舞台劇的觀眾在近幾年來有小幅度的上升，但與影視娛樂產業相互對比下則較少人參與，觀眾對藝文產業較不了解，相對影視娛樂產業有明星的加持，在臺灣傳統文化處於這樣的威脅，所以應懂得借助新媒體的環境優勢，營造了創新的環境，而新媒體本身也在不斷發展創新，人們的思維方式正在受到影響，我們應借助這種創新環境，提高人的創新意識和創新素養，加強對傳統文化創新，建立創新制度，選拔和培養創新人才，形成傳統文化創新長效機制。(張培運、張俊青, 2016)

三、研究方法

3-1 研究架構

本論文係以愛的波麗路作為傳統文化與活化的創新的例子，將深入了解傳統文化活化的過程與統產業加入創新元素所帶來的文化價值，研究內容針對資料蒐集及劇團相關人員的深度訪談，研究架構如圖 1 所示。

3-2 文獻及資料蒐集

主要分為二大部分，第一部分文獻探討包含了解傳統歌仔戲之基本元素，探討其他創新案例之差別，評估其他個案探討；本論文在研究方法上，主要採用質性研究，在文獻部分以搜尋關鍵字為主的相關專業書籍、網路資訊、官方資料……等，進行初步分析與整理；而在資料庫的使用上則以樹德科技大學圖書館的電子資料庫為主。

3-3 田野調查

田野調查部分，主要採訪明華園製作經理周瑛芬，透過深度訪談，以及劇團資料的調研，深入了解此劇團對愛的波麗路的製作過程，以掌握其傳統文化的活化創新之情況。

最後，並以開放式的問券訪談觀眾、團員以及專家學者，最後再將這些資料加以歸納分析，找出其活化與創新的元素，及其應用的方法。

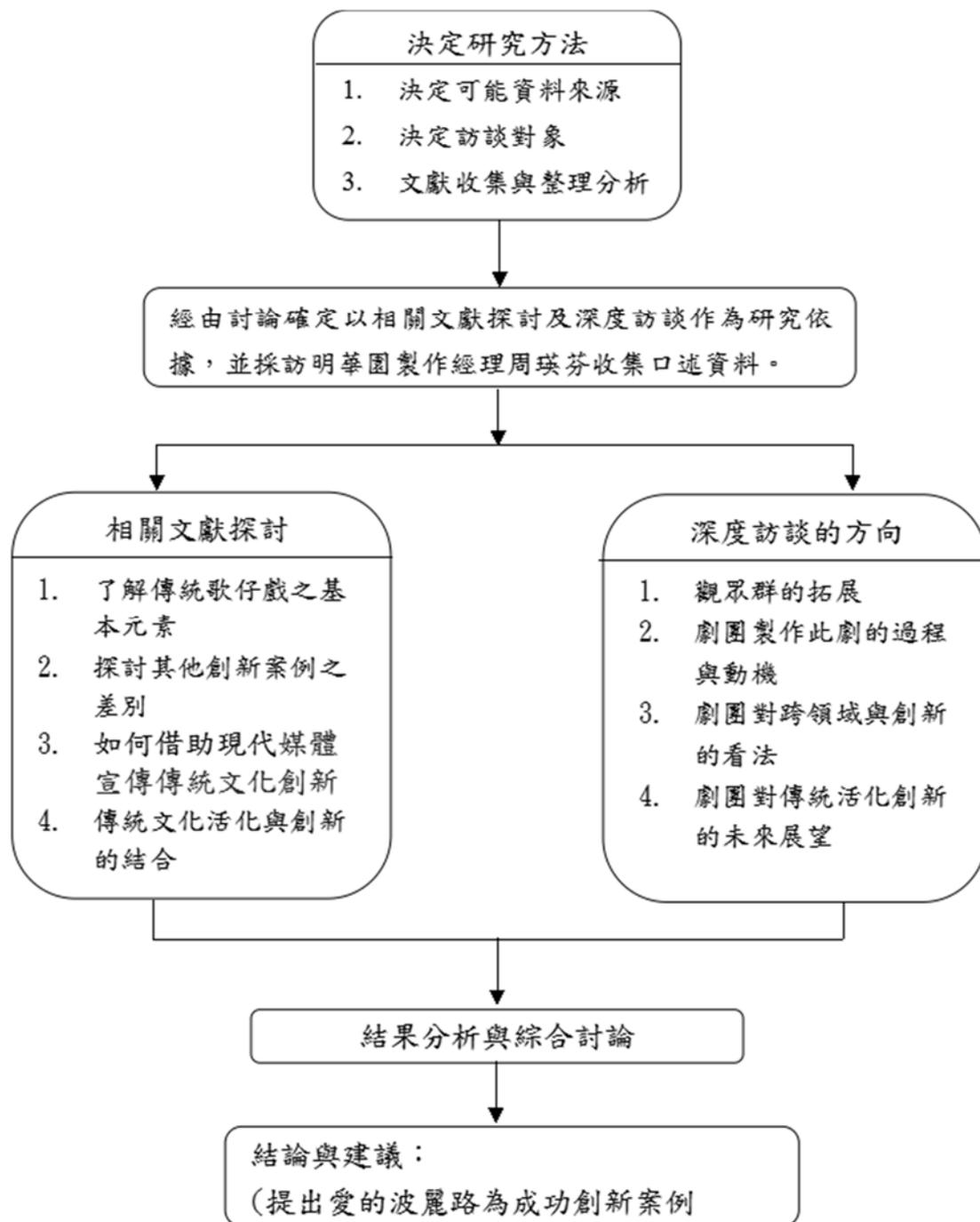

圖 1：研究流程圖&步驟圖 資料來源：本研究自製

3-2 SWOT 分析

表 1：SWOT¹分析表 資料來源：本研究自製

¹ Swot 係參考林青芬、吳淑明 (2015)，臺灣品牌團隊 SWOT 分析探討—雲門舞集、明華園戲劇團、朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團、優人神鼓，藝術研究學報，013-034；由於前筆文獻資料僅為綜合分析，年代也較早，因此本文研究的 swot 表專門以明華園的「愛的波麗路」分析為主。

<p>優勢 (Strength)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 傳統戲與現代劇跨界合作，用詩、歌、舞交織出古今中外多方位元素，展開跨時代的對話。 ● 與現代舞台劇場概念創新演出特色，重新定位演出為音樂歌舞劇跳脫傳統戲曲原有框架。 ● 文化部文學跨界補助，橫向行政資源豐富，更能將傳統活化創新發揮良好。 ● 跨領域創新與傳統文化結合，擁有藝術與票房兼具的廣闊市場。
<p>劣勢 (Weakness)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 大眾娛樂性轉變為藝術化的理想仍待實踐。 ● 本土語言在國際流通度不高，傳統戲曲較難突破語言限制與文化的隔閡，讓邁向國際市場有待突破。 ● 劇本撰寫更加艱鉅
<p>機會 (Opportunity)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 以「東方音樂劇」的品牌行銷策略，拉高歌仔戲戲劇美學的高度，行銷臺灣特色於國際。 ● 華人閩南語系市場深具開發潛力。 ● 傳統文化跨領域創新結合之藝文作品觀眾群逐漸擴大，此劇能有效拓展各領域市場。
<p>威脅 (Threat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 傳統戲劇人才斷層的威脅。 ● 觀眾對明華園的刻板印象，部分不了解的觀眾如果要選擇觀看歌舞劇此劇可能不會是第一選擇。 ● 臺灣藝文產業需求低於影視娛樂產業，且因沒有知名演員加持，較難成為觀眾首選需借助新媒體力量讓更多人了解。

四、結論與建議

本文研究結果，討論傳統文化與活化創新，以明華園劇團「愛的波麗路」為例，分為以下幾點分析與討論：

4-1 「愛的波麗路」的跨域創新，活化且延續了傳統戲曲的生命。

傳統文化是一個國家藝文的核心，但現代人們不懂得保存它的價值，而使得它逐漸的沒落，不過明華園也發現了此問題，所以決定嘗試跨界創新是否能吸引大眾願意了解歌仔戲的重要性，並走進傳統戲曲的世界中，在此研究中也發現，雖然這樣的跨界合作對明華園來說不是第一次，但是這樣的嘗試是真的能拓展新的觀眾族群，也能保留著舊有的觀眾族群，讓觀眾願意一次又一次的來接觸傳統戲曲，久而久之就會懂得傳統文化的價值並喜愛它，進而讓傳統戲曲的生命能夠逐漸延續下去，而不是讓它逐漸消逝，讓臺灣變成一個沒有文化價值的地方。

4-2 傳統戲曲跨領域創新，成功拓展更多的觀眾族群。

愛的波麗路之所以可以成功的吸引到新的觀眾族群，是在於勇於突破現況，挑戰了不同以往的表演方式，利用了跨領域的合作與現代音樂歌舞劇演員共同演出，在劇本的挑選上，同時也在考驗著編劇如何將現代生活與傳統文化連結後，不會產生衝突感，讓每段劇情都能環環相扣，也需要加入許多創新的元素，使觀眾印象深刻，因為是跨領域合作，在演員的編排下就有很大的瓶頸，加上傳統歌仔戲與現代音樂歌舞劇的演員本身受到的訓練不同，排戲流程也不盡

相同，所以演員間也需要花時間去配合默契，指導老師也需要用不同方式去教導，雖然愛的波麗路是以創新的現代歌舞劇為主，但是依舊保留了明華園的基本元素，這也是愛的波麗路為何在拓展新的觀賞族群時，還能留住原有的觀眾的成功要素之一。

4-3 建議公部門新增活化創新的補助，避免傳統戲劇人才斷層的威脅。

政府單位也盡力支援藝文活動，新增多元跨領域和傳統活化創新的補助案，使更多跨領域的案子能被更成功做出來，也讓更多劇團有機會嘗試新風格，讓傳統文化能夠以戲劇的形式被保存，加上借助媒體的宣傳提高臺灣的創新意識和創新素養，加強對傳統文化創新的重視，培養創新人才

4-4 鼓勵傳統劇團發表相關文獻，發展成為臺灣具獨特性的文化創意產業。

本研究也期許在未來政府能夠以傳統文化的創新作品，行銷國際市場設為主要目標，以亞洲市場為基礎，並向外擴大為國際市場，利用跨領域的結合能使觀眾群拓展，更能認證此劇為近期傳統文化活化創新最成功的案例；以本研究個案為例，也因較少人參與文化創新活動所以較少相關文獻，本文除了希望未來在資料文獻部分能提供幫助之外，也鼓勵傳統劇團或年輕人投入傳統劇團或戲曲的論文發表，期使發展成為臺灣具獨特性的文化創意產業。

參考文獻

- (1)康素惠 (2013)，打造結合傳統與現代的文創品牌－戲劇世家明華園，文化生活，034-039。
- (2)唐子涵 (2014)，走出“戲劇危機”－論戲劇戲曲的創新發展，北方文學，28。
- (3)陳燕玲 (2010)，作戲入空，看戲入愁－以再購意圖理論探討歌仔戲迷的成因，中國廣告學刊，076-096。
- (4)林青芬、吳淑明 (2015)，臺灣品牌團隊 SWOT 分析探討－雲門舞集、明華園戲劇團、朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團、優人神鼓，藝術研究學報，013-034。
- (5)張培運、張俊青 (2016)，新媒體視閥下傳統文化創新研究。黑河學刊，029-30。
- (6)劉迎新 (2015)，也談傳統戲據的保護與發展，戲劇之家，29。