詩劇「囚室」的意象美

雪韻

對於詩歌、音樂和舞蹈的欣賞，一向是我享受生活的相當重要部份。在靜謐的秋夜，我翻開朱介英的詩劇「囚室」，第一眼看到的便是：

「當行列持續倒至面前
我們亦跟隨着跨越
前脚趾方分娩
後脚趾已埋葬
……」

我不斷往下看，好像已在層層嬝繞的音樂和舞蹈的光影，交織滙合着詩韻的泉流裏，一齣「囚室」就出現在眼前了。

那是象徵人類心靈深處一方淨界的「囚室」，裏

面有三個早被遺忘已成死囚的號碼——代表消極的十七號，和代表積極的十八號，以及代表死亡：中性的十九號，他們是人心中的三個觀念，在黑漆漆的囚門內，共演着從午夜的呼吸，直到瞻望黎明的「不單是一長串寂寥，而是綿亘不絕的掙扎」之詩。

長夜漫漫，梟鳴的間歇聲中，十八號伸出雙手掬着黑暗作捧飲狀，他說：

「我的雙手向希望伸出
只要打撈
便有收穫」

於是消極的十七號也即時學着他的舞狀，然而，他舞出的詩却是：

「黑暗像鋒利的刀口
劃得我遍體鱗傷」

囚室外是荒野遍佈野狼嗥鳴的樂聲，他繼續舞掉一層層自午夜剝脫的時光，但還是把臉笑成囚門上的框，朝向一個永未被知悉的方向發問：

「用等待築成籓籬
豈能抵住絕望的風雨
……」

這齣由現代中國音樂和舞蹈所帶動的詩劇，就這樣藉多元媒體的藝術，讓三個不同的觀念爲核心展開共演。第一幕是「囚門」的特寫，細訴被遺忘疎離的孤寂，那漫長的等待與絕望。第二幕：「荒野狼嗥」，是摸索在黎明前的黑暗，充滿痛苦的嚎啕。第三幕：「黎明之臉」，從聆聽自己的呼吸和唧唧蟲聲，瞻仰天色。第四幕是「正午零時」象徵時間的無情，以無奈的調子表達：

「省却多少舞踊的浪費
省却多少奢侈的哀號
希望不來
就沒有失望
光明不再

黑暗便無存
拋掉快樂
自然遠離悲慟」

直將人生出與入之間那一段「繽紛」的路訴說。尤其十八號悽愴地向與生命所對立的時間誦出：

「滴答
滴答
開不完白的蘆花
望不見崦嵫千萬落日
我胸臆
滙流着嚥不盡的淚水」

是腸斷之後的悽然盼望。第五幕是：「罪與罰」，顯示着生命正面對世俗的定義——一些虛假、僞善、道德的諸樣相，展開掙扎和戰鬪。直到最後第六幕的「審判」，這三個死囚遂掙斷所有無意義的枷鎖，覺醒在自己乃是一個活生生的生命的頓悟中。在十九號說了：

「要作
一個眞正的人
無論命運如何捉弄
有什麼能敵得過生命的力量」

之後，十八號便咏誦出：

「希望一旦啓開
勇氣有如血噴
湧自人生命本性深處
……
眞理永遠踉踉蹌蹌
自希望　及
奮鬪中
走
來」

頓時三個死囚撞開囚門，從舞臺邊躍入觀衆羣中，表現生命投入人羣，才能體驗生存的意義。這也是

主題所要傳達的：生命勝於一切。跳入人羣之中，表示躍出最初誕生的那處淨地入世，而人生雖有痛苦，但正因此才能顯出生命的價值。

「囚室」可謂是一齣象徵主義，以意識流技巧表現的觀念劇，不獨是超現實的，也屬純粹抽象的藝術。我們知道純粹藝術是永與庸俗市儈主義的現實社會相對立的，西方嘗認藝術乃起源於遊戲，一如莊子所主張的逍遙之「遊」。而西方對它的意義，雖取於具體遊戲中所呈現的自由活動，惟把它昇華到作爲精神狀態得到自由解放的象徵。其起步正如具體的遊戲一樣，也必是從現實的實用觀念中解脫出來。

比方欣賞一幅畫，如果它是生活形相的俗畫，只是仿形寫貌，得其形似，則無氣韻可言。但如果它是屬於藝術的，就必超越形似的界限，能表現所畫對象的內在本質，令人體味其深遠內涵，也就是將事物「更現本質」。因爲人的本性所存在感情和觀念的抽象體，仍極敏感，且佔審美心理的大部份。

象徵主義的表現法，有些與莊子的許多寓言表現的風格略近，盡管要闡述的是深玄哲學，但仍能藉着藝術的感情移入，喚使讀者或觀衆的「共演」。就是由出演者的動作，引發內在模仿，比共鳴的感動更深一層。

至於本詩劇所展現的意象美，我認爲具有視覺與聽覺美感的諸多條件。

屬於視覺之美突出的有：

一、囚室象徵着人類心靈深處的孤島，它具有賽符美學論所說的表現一種孤星式的美。

二、以囚門爲視線焦點，再把視線投射三個死囚身上；不論三人所處任何位置或動作，都可能出現幾何式的空間美，而其間交織着音樂與舞蹈，各種變化的點與線，必構成形態美。

三、鐘擺的動作，和金魚潛泳的舞蹈很別致。尤其後者出現在十九號說：「我不是金魚／不會搖首擺尾／面對一玻璃缸的命運」宛然看到金魚的苦楚，和潛游在聲息無岸的流聲世界的泳姿。

四、審判昇堂的燈光演出頗有獨創。在暗淡中一陣招魂樂之後，配合燈光的亮起，鬼魂們都

亮起手執的招魂幡；以及五個鬼魂的共舞，有沙翁戲劇中五鬼魂跳舞的美的況味。

屬於聽覺之美的重點：

一、狼嗥和木魚聲這兩個段落的和聲和回響，前者是對時光的憤怒抗拒，後者是表現敞口吞嚥青春的木魚所發的音響，而在風聲與蟲聲聽來，都令人有心碎的哀傷之美。

二、鐘擺的滴答樂聲，和一段死囚們點數着囚窗柵欄：「一根／二根／三根／四根……／冷硬的脊骨」。不但有稠密性的節奏美，且因它的意象涉及到量、强度和時間的衡量及種種聯想，自然呈現一種趣味迥異的美的意味和快感。

四、音樂的突出部份，乃在「審判」昇堂的驚堂樂。它的氣氛更能襯出那個身着黃袍的判官，令人想像的「正義」的張力，這段音樂當屬陽剛之美。另一段是以人聲緩緩滙成巨流地合唱着：「我是誰」，中間有打節奏震撼强烈的定音鼓，它的特性已得到最善的配合。

「囚室」的主題，自有作者及將來的觀衆所賦予的意義。但在它尚未公演之前，我讀完這本詩劇也頗能了悟它所表達的是：所謂人生觀的成立，是必發自生活體驗的，也是來自對於現實生活的情意的反應。也許生命本身很難說有什麼意義，但它的意義是由於能善用所賦與的，向着更高的目的的追求與達成，而儘力邁進的飛揚活力。

中古以前，中國雖有過許多純文學的藝術，但當前的臺灣社會，十中有九是急功就利的現實主義者，只崇尚功利主義文化；勢利的拜金、崇拜文學政客，和擁有權位背景的作者及被錦上添花的名人。社會的文化氣質之低落，可從擠上公車和爭位，及生活噪音和休閒內容，獲得不辯之證。純文學和藝術在這社會是完全被鄙視而不被需要的，走向此途的心靈也極苦楚；但我仍然要爲所有同好者，大聲疾呼：我們不怕寂寞，我們的生命是綠色的，我們要勇往直前！