皇家莎士比亞劇院改建後之空間重置與觀光影響

李金瑾

皇家莎士比亞劇院（Royal Shakespeare Theatre，簡稱RST），前身為莎士比亞紀念館（Shakespeare Memorial），於1961年開始由皇家莎士比亞公司（Royal Shakespeare Company，簡稱RSC）接管經營，但在此之前，早已經是英國十分重要的劇院之一。

19世紀以降，莎士比亞的出生地該有一設備完善的劇院之呼籲便已出現。於是在1879年莎士比亞紀念館於皇家莎士比亞劇院現址建成，除了年年舉辦的莎士比亞紀念節慶之外，更是會作為戲劇的展演場地。1926年的一場大火使得莎士比亞紀念館必須面臨重建之命運，重建計畫於1932年完成，這同時也是該劇院在2007年之前的最後一次整建。

重建之後，該劇院可容納的人數約為1000人，且其由一女性建築師——Elisabeth Scott——統籌改建，於是於其中也可看見許多該位建築師與其女性身份的影子。劇場內的設計如同我們今日可以在一般劇院中看到的一樣，舞台與觀眾之間有一種距離感，舞台與觀眾是完全隔離的，舞台便是舞台，而觀眾則在舞台之外。觀眾座位的安排離舞台甚遠，且越便宜的票價其距離感越重，觀眾席高達約4層樓，觀眾甚至無法看清演員臉部情緒表達。對於觀眾而言，該種戲劇呈現方式更像是在看電影，而非觀賞現場的舞台戲劇演出。但事實上該種舞台呈現方式至今都是主要劇院呈現戲劇時的方式。

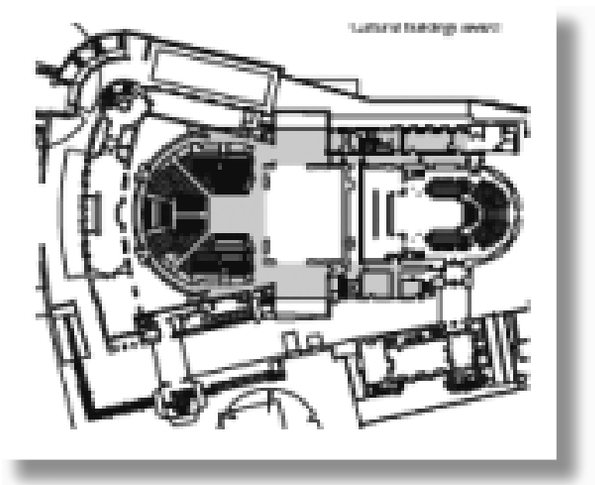

圖1：皇家莎士比亞劇院與天鵝劇院連結示意圖
（圖片來源：Bennetts Associates Architects
http://www.bennettsassociates.com/data/projects/0503/project.pdf）

1961年皇家莎士比亞公司接管該劇場，並更名為皇家莎士比亞劇院，其後，開始嘗試於劇場內增加座位，於2007年又一次的整建計畫之前，劇場內座位數高達1200個座位，但這些座位的觀戲品質極差。此外，從1932年到2000年代都沒有大規模修建的劇場，不管是軟硬體設備都以無法負荷新時代劇場的需求，且該公司還必須兼具商業與藝術兩方面的平衡。於是，2007年開始，RSC決定同時關閉RST與其旁邊，也隸屬於RSC的天鵝劇院（The Swan Theatre），從事為期三年半的整建計畫。

該計畫不止希望可以增加觀眾座位數與更新軟硬體設備，同時還期望可以增加觀光吸引力，設立酒吧、餐廳與展示空間，並且增加與社群的

圖2：現今皇家莎士比亞劇院正面

聯繫而有了建築材質的特別挑選與跟周邊環境連結的相關建設出現。

Iconic Architecture（標誌型建築）

20世紀以降，隨著畢爾包（ Bilbao）古根漢（Guggenheim）博物館的出現，全球颳起一陣新型的標誌型建築風潮，各地爭相蓋起足以成為地標性的建築物，以爭取世界的目光與增加觀光收益。

20世紀以前，所謂的標誌型建築指的是經過歷史文化以及時間的粹煉所留下來的建築物，例如各地的教堂，或是皇宮。但 20世紀以後，隨著全球化（Globalization）與消費主義（Consumer-ism）的興起，使得標誌型建築之地位日漸重要。這些建築大多並非具有多大的歷史價值，且多為新興建築。這些建築被賦予城市代表象徵意義，而成為消費空間以及觀光重點，例如德國柏林的國會、英國倫敦的大英博物館以及香港匯豐銀行（HSBC）的總部等等。在標誌型建築中，最重要的代表便是Frank Gehry的畢爾包古根漢博物館，該博物館不只建立該城市於全球化地景下的形象，且帶來巨大的觀光收益。建築師的明星化、標誌型建築的奇特性，促使民眾嚮往而趨之若鶩，因此更產生了經濟效益，使標誌型建築內多會有一消費型空間。

當建築成為藝術、被附加於符號，並且與文化資本主義相結合，將「品味」附加於相關商品之上，便可以創造出更大的經濟利益，例如巴黎LV旗艦店更讓人有尊榮感，使得具有消費力的民眾更願意到該處購買，而台灣台北101中所銷售的紀念品也有代表台灣意象的作用。在消費主義的脈絡下，人們使用的東西常會代表擁有者，因此標誌型建築所塑造出的消費空間，將會使得人們認為在此消費的自己、使用著這個空間售出的物品的自己，是什麼樣的人。

除此之外，標誌型建築也會喚起當地居民的居民意識，增加社會連結與地方感。在此仍以台北101為例，當外人問起台北的地標時，回答台北101的人並不會比回答中正紀念堂更少。該標誌型建築也常成為都市中心的一環，而其周邊的經濟也較容易隨之興起。

在Stratford-upon-Avon這一小小城市中，多以伊莉莎白時代的建築為主，唯一接近現今的標誌型建築便為皇家莎士比亞劇院，但該劇院的最後一次整修已是20世紀初的事情了。因此除卻重新翻修劇院空間與增加、更新設備外，另一要點便是將該劇院成為符合 21世紀全球化與著重消費主義之下，Stratford-upon-Avon的新興標誌型建築，以吸引更全面性的消費者以及於全球化下留下自己的一席之地。

Bennetts Associates Architects

欲做到成為21世紀的劇院與Stratford-upon-Avon的新興標誌型建築，由什麼組織進行主要設計與建築便十分重要。因此RSC請到獲獎無數的

Bennetts Associates Architects進行該項改建計畫，且不意外地，皇家莎士比亞改建案也得到許多建築獎項。

Bennetts Associates Architects於劇場設計與建設上並非新手，該公司早在 2003年時便已經成功整建位於倫敦的 Hampstead Theatre，並且獲得2003年的RIBA（Royal Institute of British Architects）獎，說明該公司於劇院整建上的實力。此外，該公司的負責人Rab Bennetts先生為倫敦知名舞蹈表演場所Sadler's Wells Theatre的理事（Director）之一，並在2013年獲得英國OBE（Order of The British Empire）於建築方面的殊榮。由此可得知該公司與劇場空間有著強烈的聯繫，具有主導設計劇院的經驗以及建築設計方面的專業。

該公司的建築理念著重於公共空間與主體建築間的關係、該建築或該區域早前的歷史連結以及建築永續性，並時常與其他專業團隊合作，不會因為該公司有著完善的設計人才便一意孤行。所以從創立至今26年間，共得過125項大小獎項。在皇家莎士比亞劇院改建案中，更獲得了 14英國內外的建築獎項，其中比較知名的獎項共有 5項—RIBA Award 2011; Building Awards Projects of the Year 2011; BCIA（British Construction Industry Awards）Major Building Project 2011; USITT（United States Institute for Theatre Technology）Architecture Honor award 2012; Civic Trust Award 2012，以及Stirling Prize 2011的提名。由獲獎數量可以看出皇家莎士比亞劇院整建後之建築空間，於建築設計上備受肯定。

RSC於該次整建計畫中花費心思，與Bennetts Associates Architects合作，不只期望使觀眾與演員可以獲得更好的演戲及觀賞戲劇環境，更希望打造出Stratford-upon-Avon的標誌型建築。若以獲得建築設計獎項，以創造高知名度來講， RSC此次的策略可說十分成功，且也得到大部分居民於公共空間共享及參觀者好評。

RST整建計畫內容

皇家莎士比亞劇院的整建計畫始於2007年，重新開幕於2010年，但現在還不是整個整建計畫的結尾。該整建計畫總共有4個階段，其一為庭院劇院（The Courtyard Theatre）；其二為新的空間（New Spaces）；其三為新皇家莎士比亞劇院與天鵝劇院（New Royal Shakespeare and Swan Theatres）；最後為恢復其他地方與天鵝劇院（ The reinstatement of TOP and restoration of the Swan Wing）。目前第四階段仍在進行中。

（一）The Courtyard Theatre —改建時期的替代方案

RST的整建計畫為期3年半，其中最重要，也為該劇場存在條件的，便是觀眾，而如此長時期的關閉劇場勢必會造成觀眾的流失。於是 RSC在距離RST與天鵝劇院不遠的停車場，建造了一臨時劇院—庭院劇院（The Courtyard Theatre）。該

圖3：The Courtyard Theatre

劇院的建立，並非完全是替代性功能， RSC將其先做為一實驗性的劇場。劇場內之舞台模式為之後RST與天鵝劇院整建之後的舞台形式，先測試觀眾反應，再將之付諸於 RST與天鵝劇院之中。此外，在RST與天鵝劇院整建完成之後，該劇院也將繼續運作，作為較具實驗性的演出之用。

（二）新的空間

(1)新劇場，新設施

所謂劇場的新空間，並非完全只指劇場舞台與觀眾座位間距離之改變，同時還代表著屬於演員空間的改變。舊的皇家莎士比亞劇場與天鵝劇場之硬體設備不堪負荷，並不是只在觀眾容量而已，還包含著演員休憩與練習空間；道具存放、清潔以及製作的空間；工作人員工作的空間以及顧慮到所有觀眾舒適度的硬體設備。

目標成為21世紀劇院的皇家莎士比亞劇院，對於演員的整體保護與給於他們的發揮極大。但在舊的劇院中，已經有許多功能無法滿足現代劇院所必須提供給演員的預備空間，於是 RSC在改建皇家莎士比亞劇院時，便於其中蓋了15間演員休息室，其中有設備完善的盥洗室以及準備空間，且每一間都面對著河邊。在道具組方面則擁有完整的假髮以及服裝製作與存放室、清潔室與音效製作室。全新的控制室也在此次整建計畫中重新增設最先進的設備。排演空間位於舞台的正上方，有一全相仿空間提供演員排演之用，只是大多數的戲劇會在倫敦排練完畢，再回到Stratford-upon-Avon進行最終採排與演出。在整建期間，RSC則另外多建了排演空間。此外，劇院旁邊增建了演員宿舍，以提供長期駐演於此的演員有個棲身之所，專注於戲劇之上。

舊的劇院對於身體不方便的觀眾與工作人員其實是有著若干的限制，例如進出入劇院的不便、觀賞戲劇座位上的不友善、以及劇院必為1層樓以上的建築，如此便限制了特定族群人士無法從事戲劇相關工作，因此 RSC在改建時便增設了無障礙空間與電梯。有些看似無關緊要的設施，但對於友善觀眾、對各群體一視同仁確有極大的助益，例如RSC建築改建之後有高起的樓梯，假如沒有無障礙空間的出現，則對於特定觀眾進出會出現不便，甚至不願意到此看戲的狀況。

在新劇場的種種新設施，以及整建期的新嘗試之下，都使得皇家莎士比亞劇院得以成為一個更人性化、更符合演員工作與各種觀眾前往的空間，也使得該建築物成為劇場迷於Stratford-upon-Avon的另一個觀光景點。

(2)看戲之外……

在看戲之外，一個劇場還能夠提供給觀眾或是觀光客什麼樣的體驗與衝擊？新的皇家莎士比亞劇院便在改建的過程中增設了許多看戲之外的空間，吸引無心看戲的群眾也有其他理由可以到此一遊。

首先RSC在整建設計中，增加了塔樓。該塔樓不只可以讓民眾一窺Stratford-upon-Avon的整個天際線，還可以遠眺各個景點。在塔樓之中，有著面對河岸的高空、半開放式餐廳，不但可以提供看戲的觀眾於看戲之前到此用餐，更可以吸引對於觀賞戲劇沒有興趣的民眾，進入劇場空間，在此消費。塔樓餐廳約可容納 108人同時於其內用餐。

其次，RSC增設酒吧空間，使得看戲觀眾於開演前或是中場休息得以有休憩空間，此外該空間為開放式空間，任何人都可以進入消費。一般劇場慣例，在音樂劇類型的戲劇空間中，才會有飲食的習慣，因為音樂劇並非正式戲劇，可輕鬆觀賞。在傳統舞台劇劇院中，較少見到可以飲食的狀況，更遑論有販賣的空間。但在改建過後的

圖4：RST中連結兩劇院之公共空間

皇家莎士比亞劇院之中，我們可以看到酒吧的存在，因為在皇家莎士比亞劇院與天鵝劇院之間，RSC建造了共通空間，使得該酒吧得以存在於劇場呈現空間之外，但仍然可以服務到觀眾。而因為是公共空間，並不在劇場展演空間以內，所以也可以供一般民眾使用。

第三，於這次整建計畫中， RSC將皇家莎士比亞劇院與天鵝劇場間以一個公共空間連結在一起，該公共空間裡除了為售票櫃臺、資訊中心與紀念品商店以外，RSC還將該空間用於開放式的展覽之用。在這些將點與點連結的空間中， RSC並沒有將此浪費掉，反而展出不是正在演出的戲劇的服裝，以小標說明為哪齣戲劇的那個角色所使用，以裝置藝術的形態呈現，並非只是死板地展示而已，讓觀眾與一般都可以更貼近RSC的戲劇。

公共空間的2樓，也有免費的特展空間。筆者前往時剛好遇到特展正在展出戲服製作與設計，現場不只有戲服設計過程的展示與影片，還有設計圖紙讓參觀民眾親自體驗設計戲服以及戲服與道具體驗區，讓參觀者可以親身穿上被穿過的戲服與使用道具拍照。

最後，劇場每日都會提供「後台導覽參觀團」（The Behind the Scene Tour）的服務，讓劇場迷可以更進一步進入劇場的幕後世界，親身體驗劇場運作。這種導覽團的出現不只可以作為劇場宣傳，還可以傳達劇場理念及督促劇場演員與相關工作人員日日都必須達到一定標準，也可以使得本意欲來看戲，但無戲票或是看完戲，對於劇場幕後有興趣的民眾，用另外一種方式進入劇場空間。

在看戲之外，還有什麼可以吸引其他客群一直都是劇場經營者必須要面對的新挑戰， RSC在劇院改建時便已經考慮到各種層面的辦法。根據RSC2011/2012的Annual Report，皇家莎士比亞劇院於2011年獲得VisitEngland的最高榮譽獎項，且自2010重新開幕以來，已有超過1百30萬人次到此一遊，包括參觀者與觀眾；超過5萬人次至塔樓餐廳用餐；4萬3千人拜訪塔樓；高過 1萬9千人參與Behind the Scenes Tour。在假日時，一天有4場演出、說故事時間、6場Behind the Scenes Tour、3個展場全部開放與互動性的活動。

這是傳統劇院難以實行的作法，也因此傳統劇院無法成功吸引非看戲族群進入劇院，進而引起他們注意從而進入劇場看戲。所以 RSC開發其他空間，先吸引這些人進入劇場場域，即使這些人不進入劇場，也有別的消費、觀光選擇。而RSC於皇家莎士比亞劇院的這些改變，也使得其於2012年之商品、導覽與劇院經營方面的收益比2011年增加近1億英鎊。（ 2011為試營運期間，2012為正式營運）

（三）新皇家莎士比亞劇院與天鵝劇院

(1)新舊劇場之融合

RSC整建計畫，其立意為整修改建1932年以來，逐漸不適用的劇場空間，但並非要將整個建築拆毀重建，所以新舊空間如何相互融合便為其中很重要的問題。 RSC公司雖然於1961年才接管該劇院，但做為莎士比亞戲劇的展演場地，卻可追溯到19世紀，因此該劇院不僅只是一直以來的戲劇展演場所，其承接著其前身的象徵意義，可謂為Stratford-upon-Avon的代表建築物之一。改建的過程中，對於建築物如何保存與保存程度，當然也會有很多正反面的意見。

在改建的過程中， RSC決定先將原本獨立分開的天鵝劇院與皇家莎士比亞劇院連結在一起，於兩個劇院之間加蓋了一公共空間，使參觀者不需要進出多次才能到達另一個劇院。其連結空間便成為資訊中心、售票處、紀念品販賣處、展覽空間與寄物處，成為一開放進出的空間，不管是什麼目的的人都可以進去走走、逛逛，不一定如傳統劇院一般，唯有看戲的觀眾才可以到前廳（Front of the House）活動。如此一來，兩個舊劇院使用著同一個新的前廳，宛如事實上他們是同一個劇院，只是具有兩個展演場地於其內。

其次，為增加劇場內觀眾席人數，因此必須擴建皇家莎士比亞劇院。 RSC於此的作法為留著舊有的舞台主要結構，但將舞台擴大與降低，並將觀眾席由平面由進而遠的延伸，改為向上延伸。加上改變觀眾席座位材質以及排數，便可以增加觀眾席席次。

第三，賦予舊空間新的生命。例如前文提到的酒吧空間，便是由原先的售票處改建而成，如此便可以保留舊有的空間移做新的用途，一舉數得。此外，原皇家莎士比亞劇院觀眾席的大門，將之使用在新餐廳的裝潢之上與將 1932年時建造的噴水池復原於 RST劇院的展覽空間中，這些也是另外一種新舊融合的方式。

最後，也為最重要的一點為外觀上的新舊融合。舊的劇院必然是以當時所使用的工法建造而成，而這個形象在大眾的心中也已根深蒂固，於是RSC在重建皇家莎士比亞皇家劇院時，便運用1932年的工法，使用接近5000塊的紅磚於整建劇院的外觀上。如此一來新舊劇院的外觀便會符合大眾心目的形象，並且又達到興建新空間的目的。

其他在劇院周邊以及劇院細節的部分，則也有部分由1932年重建時的同一家廠商負責，例如周邊給予民眾休憩的走道與劇院各空間的門和窗戶，都是由當時重建的公司再行製作。

RSC在整建皇家莎士比亞劇院時，對於如何將新舊劇場與空間融合在一起下足苦功，畢竟要在舊劇場內出現新的電梯、無障礙空間等等都是極其挑戰的一件事。加上不只是劇院必須有新的空間，演員的空間也不負使用，所以在劇院之外建造全新的空間也不得不考慮進整個計畫。而新增的餐廳、塔樓等等額外的空間，也必須與原本劇院建造形式相呼應，才不至於整個建築最後變成四不像的空間。因此 RSC於此使用舊物新用、原始工法與材料，巧妙融合了兩個劇院以及新的空間，不只使觀眾更加方便進出劇院，也使得新空間可用做非觀戲客群使用。

(2)劇場與觀眾之關係

誠如前文所提及的，整建計畫前，皇家莎士比亞劇院與天鵝劇院內之劇場設計，舞台與觀眾的距離甚大，較類似現在台灣普遍的舞台模式，觀眾與舞台是截然二分的狀態。觀眾看戲時的體驗與看電影較為相似，而不像是真正在觀賞現場演出的舞台劇。這種舞台模式對於觀眾而言，跟故事與演員的連結性較低，陳述方式也以平面敘

述為主軸，但如此一來便失去了舞台劇的獨特性與現場渲染力。

皇家莎士比亞公司於2007年開始的改建計畫，便對於劇場內的舞台設計十分著重，試圖改變觀眾與舞台演員之間的關係。在新的劇場中，舞台直接臨界於觀眾席，且很明顯地跟之前比起來低了很多，同時有著幾個深入觀眾席的演員進出走道，使得整個舞台更接近觀眾，觀眾也可以清楚看到演員的一舉一動以及每一個微小的道具與情緒表達。

RSC之劇院，顧名思義便是會固定演出莎士比亞戲劇為主軸的劇院，雖然因應時節仍會推出符合不同客層的劇碼，但基本上兩個劇院同時運作時，必定有一個會上演著莎士比亞的劇本。在莎士比亞的劇本當中，很多時候觀眾也會是劇情的一部份，因為在女王伊莉莎白一世的時代，舞台與觀眾之間的距離，相比現代劇院，是近很多的。不僅是因為劇院本身較小，還是因為劇場型態不同。女王伊莉莎白一世時代的英國劇院，劇場內一樓的空間沒有座位的設計，因此現場宛如現今演唱會的搖滾區（只差沒有保鏢會把舞台與觀眾隔離），提供更佳接近演員的機會。基於以上的原因，皇家莎士比亞劇院被改建時，便被計畫著應盡量接近當時劇院的狀態，舞台與觀眾之間不應有太過於遙遠的距離，而觀眾在某些時刻也會被當作整齣戲劇的一部份，例如市鎮的市民、茱麗葉困惑時詢問的對象或是謀殺案的目擊者。觀眾的體驗也會由平面觀戲，變成更趨近於3D立體的呈現方式，使得整個戲劇呈現不是平面的在觀眾面前上演，而是宛如直接發生在觀眾身邊。但跟女王伊莉莎白一世時代不同的是，當時的劇院舞台並不會延伸至觀眾群之中，觀眾與舞台仍有一定的界線。

這樣的舞台設計改變了演員與觀眾之間的關係，越加靠近的舞台，代表著戲劇的「真」應將更加真實，戲劇表演的呈現模式也難以藉由遠景逃過觀眾的眼睛，所以不管是戲劇表演模式，還是道具製作，都會有所改變以防充滿破綻，讓觀眾一眼便看穿這是人為建構出來的舞台。觀眾到劇院的訴求之一，便是進入另外一個完全不同世界，當一齣戲劇漏洞百出，會回到最原始的基本的層面—營運困難。因此為兼顧更接近劇本原味呈現、劇場真實性以及觀眾體驗，新的劇場模式不只解構傳統劇場的空間模式，更是創造出了不同於以往的戲劇詮釋方式，以及改變了觀眾與演員，觀眾與舞台，觀眾與整個劇場之間的關係。

圖5：The Swan Theatre內部

(3)新劇場與社區之關係

建築物與周邊環境之間的關係隨著時代的演變也越趨重要，更不用說於該區域有著極高辨識度，且為重要代表意義的皇家莎士比亞劇院。因此此次整建，雖然部分建築RSC決定翻新，但也必須符合Stratford-upon-Avon於劇院旁邊的建築風格。除此之外，皇家莎士比亞劇院從最初始便是建造於Avon河畔，河畔同時還有一個很大的公園，為民眾休憩的空間。因此於整建時， RSC不只是只要顧慮到建築方面城鎮的相互融合，更必須注意到周邊民眾生活環境的相融。

Stratford-upon-Avon是一個充滿古意的小城鎮，不僅是莎士比亞的出生地，更保留了許多女王伊莉莎白一世時期的建築。在如此古色古香、小巧可愛，又以此為賣點的小鎮中，假若出現一新穎又現代的建築，將不會為其加分，而會有不協調之感，甚至為其減分。基於維護市容一致性，在整建計畫中，如前文所描述， RSC將莎士比亞劇院的外觀，使用與19世紀建築時相同色調的紅磚，不僅可以維持原來面貌，更可以與附近建築形式相呼應，較無違和之感。

除了顧慮到建築外觀與城鎮相符合， RSC於提供公共空間於市民也有所設計。皇家莎士比亞劇院建於城鎮的居民休憩空間與河岸旁，因此整建後的劇院將正門開於面向城鎮的方向，以示歡迎所有居民。並且於劇院周邊建設步行走道，連結劇院、公園與河岸，並給於居民一散步空間。而前述所提到的酒吧空間，民眾平時也可以進入消費。從踏進劇院，使其成為生活中的一部份開始，發揮劇院對於居民影響力。

在建築與週邊環境的連結以外， RSC提供其空閒的公共空間給予其他需培植並有部分連結的劇團展現空間，使他們得以宣傳自己演出的劇碼，例如RSC大門前有一小塊空間空間，便有劇團於此演出自身劇碼之片段吸引路過民眾，並發放傳單。

現今的劇院做為兼具娛樂與教育功能的場所，並不只為了服務較高階級的民眾，隨著知識普及，一般群眾對於文化藝術的興趣也日益增加。劇院做為提升文化水平擁有極大作用，因此對於與民眾的連結便非常重要，而其空間該如何與市民與城鎮協調融合，也成為劇院能夠發揮多少作用的依據。整建後的皇家莎士比亞劇院不只於建築方面與城鎮相融，於居民活動空間與周邊休憩空間也有著連結，融入居民生活，成為居民生活中的一部份。

整建後之實用性瑕疵

從根本上看起， RSC畢竟是個必須營運的公司，因此收益也十分重要，因此在某些部分便會

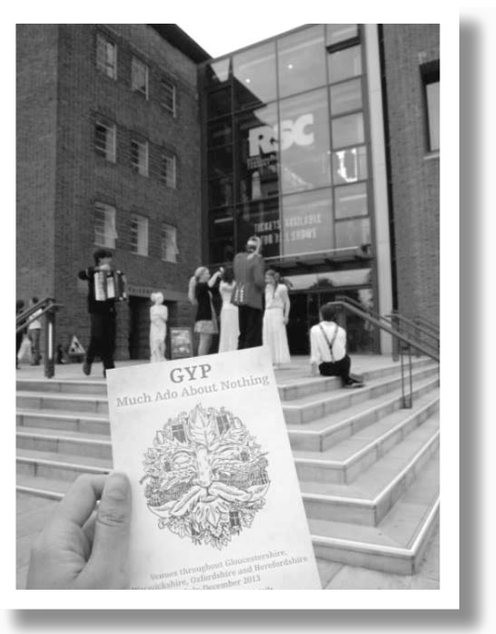

圖6：於RSC大門表演之團體

難以盡善盡美。譬如在座位的重新配置上，雖然打破傳統演員與觀眾的界線，但為了觀眾數量與收益平衡，所以將觀眾席挑高的作法，事實上也使得購買較便宜門票的觀眾的觀賞品質不盡理想，例如傳統劇院，雖然距離演員十分遙遠，但至少對於整個舞台不至於不理解其結構。但在改建過後的觀眾席，因為角度太過呈現直角狀，所以對於觀眾的視野有極大的影響。如此一來便對於設計新穎的舞台、有著新的呈現方式的演員，難以有良好的觀賞戲劇體驗。另外，當劇院內部經歷過解構又重新逐漸建構之後，本意為良好的觀眾席重構，是否又有可能又建構出另外一種階級區別，也為一可能衍生之問題。而其劇場真實性也一直遭受質疑，但該劇院事實上也並非建造於莎士比亞時代，並非真的由莎士比亞使用過的劇院，其真實性只能追溯到 1932年的狀況，因此該劇院能做到的也只為「擬仿」莎士比亞時代的作法而已。

皇家莎士比亞劇院在Stratford-upon-Avon畢竟是個年代久遠的劇院，許多居民對於該劇院的認同感可見一斑，因此推動改建計畫時，乃至於現今已改建完成若干年，都還是有著批評的聲浪。但另一方面也有些人認為，整建之後會更願意前往劇院，不管是觀賞戲劇或只是到周邊或者到前廳走走逛逛，也有些人更喜歡新的劇場內的設計。

結語

從1932年一直到2007年，經歷了75年的時間，皇家莎士比亞劇院都從未經歷過大型整建計畫，因此到了2007年，基於劇場意欲提供更完善的空間而決定進行改建。如楊其文教授（ 2009）所言：「劇場作為藝術觀賞空間，其硬體內外形式的建構，在於塑造一個具備和善（ gentle）與人性（humanity）、親切（inviting）的遊走意象（image）。讓民眾在演出前可以有聊天休憩的地方、尋找資訊的場所、隨性散步閒逛的處所；演出後有一個適當的對話空間，以及良好的疏散方式。」[1]，劇場最高的目的除了提供藝術一個良好的展演空間，還必須給予民眾一個交流、休憩、放鬆的空間。皇家莎士比亞公司於 2007年開始對於RST的整建計畫便目的著眼於期盼可以給於民眾這些空間。

此外人類存在於社會之中，尋求著自我認同以及社會融合，時常期盼自我可以得到心靈上的提升，劇場便不僅只存在著展演的意義，同時還會兼具社會功能。藉由劇院與社會的連結，將會減低資源分享不足的感受，開放的空間讓所有人都可以進入原本被視為上流階層場域的劇院，讓這個氛圍得以傳染出去，促使階級不平等的藩籬漸漸消弭。

在這個整建計畫中，RSC企圖將傳統劇院的結構打破，加上莎士比亞時代的元素與現代元素融合，不只是在劇場硬體設備上，在戲劇呈現上也同樣融合了許多新舊的元素。就劇場設計而言，將舞台、演員與觀眾之間的關係解構又再重新建構，使得觀眾更容易融入情境，演員對於角色的詮釋也有不同解讀。

對於一些新的設施加入劇院建築之中，也會使得劇院有更大的發揮空間，提供給不一樣的客群更加優質的服務，如此以來也可以擴大客層，並且更平等對待不一樣需求的消費者。此次整建計畫之後，於2011/2012 RSC Annual Report中顯示，皇家莎士比亞劇院與天鵝劇院共售出超過41萬張門票，超過680場演出。於教育方面提供3萬9千張以上的門票給於 16歲以下學； 1萬3千張以上門票，以5英鎊價格提供給16-25歲人士；售出1萬

1千張門票於身障人士以及2萬5千張以上門票給於家庭觀眾。由門票售出對象，我們可以看出 RSC在此次改建中得到其預期中擴大客群的目標，而門票收入也佔RSC 2011/2012總收入的36%，為其主要收入來源。在其他劇院營運上之收益也增加幅度極大。

RSC 2007年的該項整建計畫，從計畫開始執行日起便有許多爭議與困難。雖然完成開放之後仍有些許不足之處，但整體而言還是可以做為現代劇場改建時的參考，因為其從2010年重新啟用到現今2013年的今天，做為其目標— 21世紀的劇院，該劇院已於初級階段交出亮麗的成績單。而其是否可以克服缺陷，成為公認的 Stratford-upon-Avon的標誌型建築與現代化劇院，就讓我們拭目以待。

參考資料

楊其文，（2009）。〈侷限的空間：論中正文化中心戲劇廳的困境與展望〉，《藝術評論》（台北：國立藝術大學），第19期，頁69-86。

陳華志，（2005）。〈藝文空間發展與都市再生：從台北市空間再利用觀察〉，《博物館學季刊》，第19期（4），頁85-99。

鐘喬，（2012）。〈劇場、空間與人的互動〉，《博物館學季刊》（國立自然科學博物館），第26期（3），頁189-195。

Cole, Wendell, (1955), Some Contemporary Trends in Theatre Architecture, *Educational Theatre Journal*, Vol. 7, No.1, pp.16-21.

Mullin, Donald C., (1966), The Influence of Vitruvius on Theatre Architecture, *Educational Theatre Journal*, Vol. 18, No.1, pp. 27-33.

Price, Curtis; Milhous, Judith; Hume, Robert D., (1991), The Rebuilding of the King's Theatre, Haymarket, 1789-1791, Theatre Journal, Vol. 43, No. 4, pp. 421-444.

RSC, 2011/2012 Annual Report.

RSC, *Transforming Our Theatre-Media Pack*.

RSC Transformation http://www.rsc.org.uk/about-us/transforming-our-theatres.aspx

Ansdell, Caroline, (2006 Jun 14.), RSC Details Plans for Transforming Stratford Base, Whats On Stage-Theatre News http://www.whatsonstage.com/west-end-theatre/news/06-2006/rsc-details-plans-for-transforming-stratford-base_22409.html

RSC Behind the Scenes Tour, 2013 July 27. Tour Guides: Jackie Geen and Vinin Heffernan.

Bennetts Associates Architects, Pratice Profile.

Bennetts Associates Architects official website http://www.bennettsassociates.com

Dobson, Michael, (2013 July 26), Stratford-upon-Avon and the Tourist Industry, NTNU GIECT Summer Course 2013.

Iconic architecture (Sklair, 2010; 引用自賴嘉玲老師上課ppt)

Sklair, leslie. 2010. 'Iconic architecture and the culture-ideology of consumerism', Theory, Culture and Society. 27(5): 135-159.

（本文作者為臺師大歐文所碩士生）

註釋：

1. 楊其文，（2009）。〈侷限的空間：論中正文化中心戲劇廳的困境與展望〉，《藝術評論》（台北：國立藝術大學），第19期，頁69。