

李名覺與紅樓夢的舞台

本文整理／雲門文獻室

一九八三年，為了雲門十週年紀念舞作「紅樓夢」，林懷民首次邀請李名覺設計舞台。

李名覺是二十世紀最偉大的舞台設計家之一。從美國各地的專業劇場到紐約的百老匯，李名覺的兩百多齣舞台設計已成為美國表演藝術界的經典之作。三十多年的專業生涯中獲獎不計其數，被稱譽為「美國舞台設計界一代宗師」。林肯中心表演藝術圖書館，史無前例地，兩度為他舉辦作品個展。

林懷民首次邀約，李名覺欣然答應。從此與雲門結下一段巧妙的因緣，對台灣劇場界產生相當大的影響。

大都會博物館的一個下午

（林懷民說：）「做『紅樓夢』時，我就想找李名覺，我不認識他，但紐約電話本查得出來，台灣沒有人認識他，我就寫信去，然後（演完涅槃）從巴黎直接過去，我還記得是一九八二年秋天。」

「我們談了一整天，我帶了很多過去的資料、照片，然後我說我們去看大都會博物館，就著博物館來談一些看法，不然，語言是不準的，比方你說紅色，到底是那種紅色，你說就是這件衣服或那個圖畫上的紅色，這就很清楚了。」

「然後他就寄模型過來，我們都很喜歡。」

《喧蟬鬧荷話九歌》徐開塵 紀慧玲

這就是我要的紅，林懷民指著唐代陶碗說。這就是我要的綠色的太陽的感覺，這就是和尚獨坐茫茫天地中的畫面，他們走過一幅山水畫...逐一討論每一景；（在大都會博物館的）一個下午李名覺已在心中勾勒好「紅樓夢」的草圖。

談到「紅樓夢」的設計，李名覺說道：「我看過雲門過去的錄影帶。感覺林懷民善用布料、服裝營造舞台效果，他的舞不是建築結構的金和鐵，不是圖案，而是流動的，半透明的，帶點抽象的意味，但不是為抽象而抽象，必須從含蓄內向的舞蹈結構中尋找可從外在配合的舞台環境，但絕不能用寫實景觀。」

於是層次錯落有致的橫幅彩布構成的背景就在李名覺心中成形了。配合舞劇「春夏秋冬」時序進行的順序，舞台從天地初生的白轉而為初春的微紅、仲春的姹紫嫣紅、盛夏的綠紅、清秋的橘紅、深秋的重紅，乃至冬雪的殘紅，將生命的璀璨光華漸漸逼向殘敗虛無，最終應了曹雪芹的那句話：「留下大地白茫茫一片真乾淨。」

《聯合報》1983.11.4 黃寤蘭

為了「紅樓夢」李名覺第一次來到台灣

中午抵達台北，李名覺見到林懷民的第一句話是：「什麼時候進劇場？」於是他們將行李一扔，就直奔等待「紅樓夢」開館的台北市社教館（現在的台北城市舞台）看佈景裝台的情形，這時的李名覺已經飛了二十多個小時，但他還是神采奕奕，劇場工作對他而言比什麼都重要。

李名覺認為能和雲門合作是一大榮耀，他看了雲門以前的錄影帶...也看了「紅樓夢」的部分排演，他說，雲門的確是一個與眾不同的團體，那麼巧妙地融合了東、西方的技巧，卻又根植於中國的內涵，是過去的，也是現代的，是東方的，也是西方的，更是個人風格的展現，在中國人的藝術發展中絕對佔有重要的一席。

《民生報》1983.10.31 侯惠芳

看似簡單的設計 困難重重的技術

李名覺六幅橫跨舞台，活動昇降的布幕設計，在當時的台灣史無前例。

「紅樓夢」首演由林克華擔任燈光設計和技術總監，他憶起當時的製作過程：「我覺得好像是從小學生突然跳到大學畢業一樣，和我向來仰慕的李名覺一起工作，感到壓力很大。那時跟他程度相差很遠。又因為工作上必須的討論和溝通，趕鴨子上架似的逼著我開始思考許多設計背後的問題，在想法和眼界上功力大增。」

《舞台光景》王婉容

（「紅樓夢」舞台設計）草圖完成後，其間信件、模型的往來不計其數，直到林克華九月間赴美才真正定了稿。

林克華在國內舞台專家中，對於燈光佈景與機器性能特別了解，九月間到紐約專程研究該景的製作可能性與效果之後才發現，「看似簡單」的佈景，其實很不簡單，唯有請紐約著名的製景公司山姆·葛瑟公司製作，才能克服材料與技術上的困難。

李名覺的舞台設計，長十七公尺的橫幅布條，每一景各有寬窄不同的三條，布的料子必須具有輕紗的性質，但為了能夠達到舞台效果而有渲染上色的技術，同時為緊緊地張開，所以料子必須堅韌，在選擇料子時，選用雪紡（無接縫的紗質長布條），既有上色後仍然半透明的效果，同時堅韌有力。

《中央日報》1983.10.22 張必瑜

李名覺先生為這齣雲門十週年大戲，設計了橫穿舞台布條的佈景。布不重，但幾條綿延十七公尺的布如何繃得平整而不在中間垂落就成了技術指導林克華晚上睡不著的課題。「紅樓夢」是社教館開館首演的節目，演出前一天才把施工的垃圾清除。歐美的歌劇院為了架佈景，舞台地板釘來釘去，社教館嶄新的地板雖未如當年中山堂打蠟，卻不許釘一根釘子。不能釘釘子固定撐張布條的結構，林克華用盡所有 Rigging 懸吊的知識，仍然無法阻擋布條在演出中逐漸臣服於地心引力。坐在觀眾席的李名覺雙手掩住了臉。

大師降臨台北，我們都希望李名覺滿意，可以得到他的認可，卻無法逃避已經造成的傷害。李名覺帶來「外面」的標準，讓我們「見光死」，看到自己的不足。

「紅樓夢」之後

整個舞台設計及製作花費約佔「紅樓夢」舞作預算的三分之二，但李名覺的作品精緻出色，同時為此地工作人員帶來很好的工作典範。

《聯合報》1983.10.22 台北訊

「紅樓夢」昨晚在李名覺精心設計的佈景和林克華的燈光下，展露異於以往雲門舞作的丰采，在幾位名家的合作下，這部舞劇呈現驚人的內涵。

《民生報》1983.11.1 台北訊

林克華說，李名覺的設計看似簡單，其實變化萬千，運用色彩的變化，呈現情緒的轉換，在最簡單的設計中表現出最複雜的內涵，著實高明。

《民生報》1983.10.22 侯惠芳

林克華形容「紅樓夢」這齣舞裡有兩個特質，一是細膩流暢，二是充滿隱喻和曖昧。故事象徵著人生的生老病死、四季更迭，暗藏人世榮枯的滄桑變化，林懷民和李名覺都能完整的掌握，林克華只能約莫感覺到那樣的企圖和概念，在構想上能理解，但能力上根本做不到。

他比喻著當時的創作狀態：「我只能在整個作品中的幾個段落，作有趣的設計，整個設計呈現一節一節、一塊一塊的不連續感，好像走幾步路就拐一下似的，原因是整體的設計概念並不清楚。因為創作直覺是一回事，大腦思考及實際呈現的技巧運用，又是另一回事，好像一個熟悉短篇故事創作的作者，突然被喚去寫一首寓意曖昧、表現手法細膩纏綿，思考又迂迴婉轉的『詩』，怎麼寫都還是像一篇『散文』！」

設計「紅樓夢」的捉襟見肘給林克華許多刺激，最重要的是使他了解到他當時創作的困境，必須裝備更多的能力，除了靠激情和直覺迸發之外，更要有處理故事架構的敘事能力，不能連「散文」和「詩」都分不清。

《舞台光景》王婉容

一九九三年，雲門二十週年，李名覺先生設計了有荷池的「九歌」大景。這回李先生滿意至極，回到美國不斷告訴人台灣劇場界的進步。

八三年的布條雖未完美呈現，但李名覺看到林克華在「紅樓夢」中燈光設計的成績，認為這個孩子有潛力，鼓勵他出國進修。八六年，李名覺擔任系主任的耶魯大學戲劇研究所設計系就這樣收了第一個台灣學生。

林克華隨李名覺學舞台設計，珍妮佛·提普頓（Jennifer Tipton）學習燈光設計。列於大師門下，

林克華拼了。耶魯教設計不問你有多少點子，而問點子從哪裡來；那是個講究文本，提倡作者論的設計場域。在台灣土法煉鋼多年，到了美國林克華才有機會有系統地來掌握西方劇場的思維。

《舞台光景》序 林懷民

「紅樓夢」之後十年，一九九三年，李名覺再度為雲門二十週年紀念作「九歌」設計舞台。九六年，他應邀為林懷民在奧地利導演的歌劇「羅生門」設計舞台。九七年與雲門合作「家族合唱」，並於國立歷史博物館舉辦「一九九七李名覺舞台設計回顧展」以及「舞台設計大師研習班」。千禧年，第五度與雲門合作「焚松」。其中「九歌」的設計，於一九九六年獲得紐約舞蹈與表演藝術的設計獎。

註

《喧蟬鬧荷話九歌》，124 頁，林懷民 紀慧玲 徐開塵／著，聯合出版社。

《舞台光景－林克華的設計與沉思》序 11 頁，林懷民／著，遠流出版社。

《舞台光景－林克華的設計與沉思》57 頁，林克華 王婉容／著，遠流出版社。