

韓國大學路openrun演出的形成與生存模式

洪榮林 | 韓國延世大學

【摘要】

大學路自從在1981年建成文藝會館以後，隨後以小劇場為主而劇場陸續聚集於此，形成為‘戲劇街’。雖然到2005年，大學路地區變成商業化，戲劇環境逐漸惡化，可到現在還是小劇場的 center。大學路openrun演出的目的就是盈利，這樣才可以造成獨立維持制作戲劇作品的環境。盈利的商業性與繼續制作戲劇的環境條件不能分開的。根據盈虧平衡點分析，大學路戲劇制作為了盈利，偏好3~6個月的長期演出模式，或者12個月以上的openrun演出。

目前最成功的Openrun盈利作品是《撒謊者liar》，已經成為榜樣，並提供openrun營運模式。原是由英國Ray Cooney編的喜劇作品。這部戲成功以後繼續制作了第二、第三部。另外，代表演出之中，也有li-cense作品、原創浪漫戲劇作品、懸念戲劇作品、時事根刺喜劇作品。這些作品的特征從三個角度分類而看，第一為了提高水平，強化plot同時講究高水平的演技，第二為了滿足觀眾的喜好，主要內容是喜劇和愛情故事，第三為了節約成本，開拓固定專用劇場或者講究multi-man角色。

大學路openrun戲碼賣座成功的最關鍵的原因是戲迷圈，可是到現在，有的戲迷們移動到大規模性的音樂劇，並且沒有新造成的戲迷們，圍繞大學路openrun戲碼的戲迷逐漸減少，尤其是我們遇到了接近兩年的疫情災難，戲劇界受到了巨大的打擊，而正在討論後-新冠病毒時期的戲劇。目前很難推測，在後-新冠病毒時期openrun演出會變成甚麼樣的。

關鍵詞：大學路、openrun、小劇場、商業性

一、緒論

韓國小劇場是主要成長韓國公演藝術圈的基石。韓國小劇場的歷史在1970年代後半期從以忠武路、明洞、新村為中心開始，在80年代大學路接過那些接力棒而逐漸成為小劇場密集地區，並成為公演藝術的中心地。

大學路的openrun演出是以小劇場為主。在韓國，小劇場大概指稱300座以下規模的劇場。小劇場演出可以分成藝術性強和商業性強等兩類。有些演出兼有前者和後者，可一般根據制作目的不同他們的演出會出現迥然不同。大學路openrun演出也追求藝術性，但它的最優先的目的就是商業性的成功。商業性的成功指的是不受政府文化部門的支援，同時演出的收入比制作費用還大。演出的商業性成功是通過長期演出而得到的可能性很大，而也能提高維持戲劇制作系統的可能性。

目前，新冠肺炎疫情的情況下，openrun演出不是政府支援的對象，所以演出情況越來越難。即使現在是保持社會距離緩和的時期，但根據防疫政策，座位數依然變成減少，演出場次也變成減少。本論文將考察大學路openrun演出和演出環境、運營模式，並考察在新冠肺炎疫情依然持續的情況下，還有沒有其他對策。

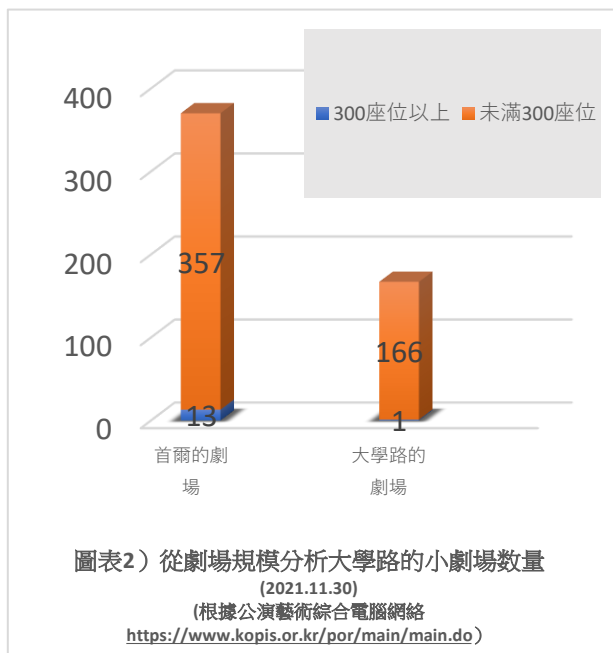
二、大學路小劇場的歷史和openrun演出的形成

（一）大學路和小劇場的歷史

韓國1960年代在明洞開始了小劇場運動。70年代中期後遷至首爾的西部新村繼續發展，80年代又搬到大學路而形成了如今的小劇場街道。大學路是一條位於鐘路區惠化洞的長度1.55km的大馬路。以前首爾大學在搬遷前的文理學院等都位於這條街道上，就被稱為“大學路”。1975年首爾大學搬遷後，1981年在原址上建成文藝會館，周邊還有首爾大學醫科院、天主教大學、成均館大學，大學生的流動人口爆炸式增長，逐漸出現了中型劇場和小劇場。

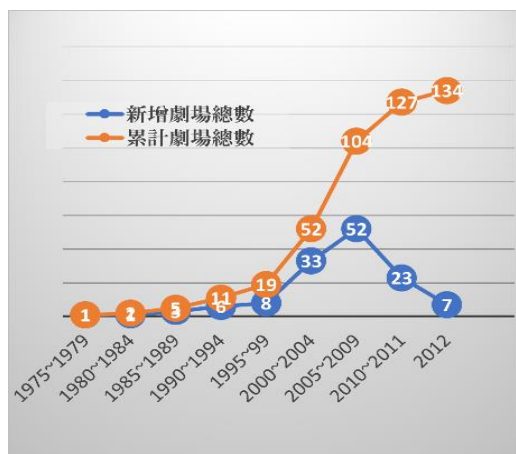

圖表1) 大學路位置和劇場變化狀況

觀眾被對舞臺和座位較近的小劇場魅力深深吸引，更多的觀眾蜂擁而至。以新村為中心活動的民藝、藝術劇場、一場、演友舞臺劇團和其小劇場等也隨之搬遷到大學路。隨後以小劇場為主而劇場陸續聚集於此，形成為‘戲劇街’。1985年被指定為藝術街道，變成為週末無車街。以後，迅速發展，就成為韓國戲劇的‘聖地’。如圖表2)，首爾的整個劇場當中接近50%的小劇場位於大學路，其中90%以上是未滿300座位的小劇場。

這裡的代表劇場有Arco藝術劇場(前文藝會館, 1981年開館)、泉水邊藍鳥劇場(1984年-2017年開館)、馬羅尼埃劇場(1986年開館)、東崇art中心(1987年開館)、演友小劇場(1987年開館)、大學路劇場(1987年開館)、單幕劇場(1988年開館)等, 除了Arco藝術劇場以外都是民營

圖表3) 大學路劇場數量變化
(根據《2013年大學路戲劇實況調查報告書》, 首爾戲劇中心, p209)

劇場。

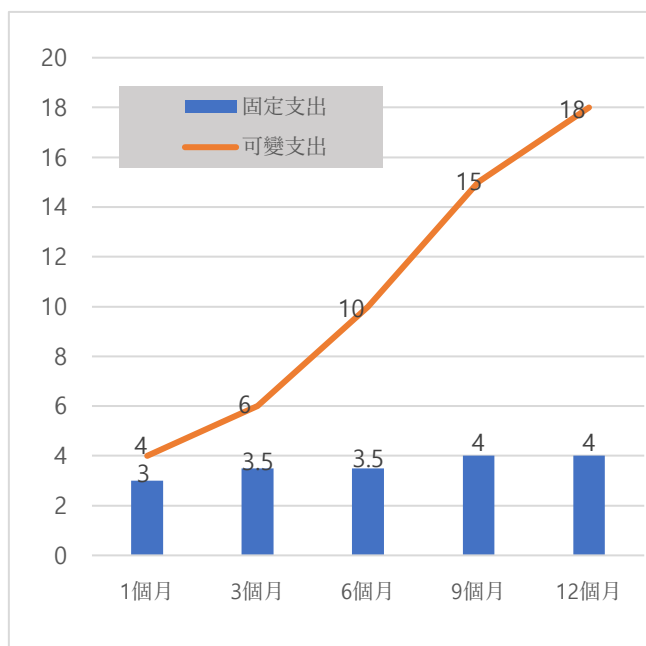
大學路的劇場從2000年到2009年成長迅猛。根據圖表3)來看, 大學路的新增劇場總數是到1979年只有1家, 1980年到1984年也是1家, 1985年到1989年增加了3家, 1990年到1994年增加了6家, 1995年到1999年增加了8家, 2000年到2004年增加了33家, 2005年到2009年增加了52家而迅猛增加了, 然後2010年到2011年新增劇場總數下跌至23家而增加速度減緩起來, 以後新增劇場總數繼續下降了。

大學路的90年代發展原因在於國家施行的‘愛情票’運營。政府1991年開始發行‘愛情票’, 這是通過政府直接支援門票價的方式, 比如觀眾付5000圓買票價1萬兩千圓的票, 差額7千圓是政府補助的, 而愛情票之支援金也可以轉到了和小劇場有關的項目。雖然因基金不足而愛情票施行經常中斷和停止, 可還是通過這種方式, 戲劇觀眾也隨之增加了。

最令人矚目的成長是從1999年到2009年的迅速增長。此原因在於政府1998年施行演出單位登錄製, 又廢止與演出劇本事前審查製相關的規定, 還有補助和支援小劇場設施改善。從2003年到2009年, 政府施行了以文化民主化為口號而進行支援但不干涉的自律權保障的政策。大學路的成長就有這樣的鼓勵自由創作的政策才會實現的。

可是大學路越來越發展, 就形成為商圈地區。商圈越發達, 建築物租金即劇場租金越上漲了, 就發生了城市紳士化(Gentrification)的現象。租金上漲就妨害了大學路戲劇從事者的活動, 無法負擔租金的劇團就開始離開大學路, 將演出場地轉移到附近、其他地方, 就發生了‘脫大學路’的現象。首爾市政府和鐘路地區政府早就看破了這樣的情況, 他們已在2004年把大學路指定為文化地區, 就施行了租場費支援項目和商圈發展計劃, 可是這樣的政策沒改善城市紳士化現象。大學路的劇場租金仍然急劇上漲, 使戲劇製作環境惡化, 從2009年以後‘脫大學路’的現象更加速起來。雖然2009年以後劇場數量繼續增加(依圖表3), 可是增加速度變成緩慢, 又新增劇場數量開始下降了。對脫大學路的现象, 有些人還分析為這不是戲劇環境的惡化並解體, 而是多樣化的过程, 再說這樣的環境就可以造成新

戲劇條件的形成和新戲劇創造的新環境。無論如何，聚集在大學路是戲劇從業者自己所想要的事情，與之相反離開大學路是不得已的事情。

圖表4)按演出期間的固定支出與可變支出的增加率比較

(Lee-Bongkyu, 《小劇場戲劇利潤創出模式研究》,2012年,p22)》

在2004年把大學路指定為文化地區，就施行了租場費支援項目和商圈發展計劃，可是這仍然使租金急劇上漲，使戲劇制作環境惡化。對脫大學路的现象，有些人還分析為這不是戲劇環境的惡化並解體，而是多樣化的过程，再說這樣的環境就可以造成新戲劇條件的形成和新戲劇創造的新環境。無論如何，聚集在大學路是戲劇從業者自己所想要的事情，與之相反離開大學路是不得已的事情。

(二) 大學路劇場現狀與運營特徵

在過去，戲劇是以劇團為中心而演出的。劇團體製的意義在於全體團員都認同劇團標榜的藝術性成就方向，為戲劇美學目的而努力，長期在一起，每個劇團都表現出明確的自我認同感。他們因為有著共同的追求，一起進行了長時間的訓練，所以可以展現出最佳的合演。可是現在大學路戲劇是由制作公司系統(即PD system)而完成演出的機會越來越增加了。製片公司系統是指演出前通過面試或試戲選拔演員而演出完了後解體，戲劇人之間這被稱為‘PD系統’或‘項目集團’等。PD系統成為戲劇制作的主流是和大學路戲劇商業化、大型化有關係。對Openrun 演出來說，從過去的以劇團為中心的方式變到現在的制作公司系統方式。演出內容也是跟著觀眾的愛好而喜劇或者愛情故事很多。大學路的商業性越增加，大學路的藝術性戲劇和劇團越離開大學路，結果大學路逐漸形成了商業性小劇場戲劇的熱潮。

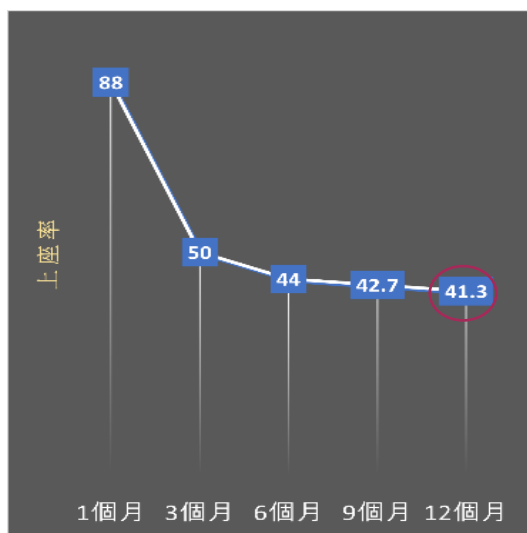
(三) 大學路openrun演出的優點

Openrun演出是只有長期演出才會創收的。制作公司或劇團通過創造收益，才可以籌集

下一部作品制作的種子資金。也就是說，通過創造收益，演出本身將維持下去。

演出的收入與支出有密切的關係。戲劇演出的費用可分為固定支出和可變支出。固定支出是戲劇制作費用，包括人員工資和制作費用，人員工資又包括編劇、導演、演員、舞臺美術、燈光、服裝、化裝、音樂等人員的工資，制作費用包括籌劃經費、練習空間的租賃金和有關的經費、舞臺和小道具和服裝的制作費用。可變支出包括劇場租賃金、演員的戲份、像化裝似的消耗性用品、其他所需的支出等。圖表4)是一個位於大學路的200座位小劇場以創造利潤目的為中心的商業戲劇的統計。根據圖表4)，演出的固定支出從1個月到12個月一直緩慢地增長，於此相反，可變支出從一個月到兩個月之間緩慢增加，從3個月開始迅速增加。按照圖表4)，我們可以看出1到2個月以內的演出需要減小固定支出，如果要6個月以上的演出需要減小可變支出。所以大部分制作商業性戲劇的制作公司喜歡3個月到6個月的演出檔期，進而追求12個月以上的openrun演出形態。

還有，從盈虧平衡點(圖表5)來分析，我們可以看出隨着演出期間和演出次數的增加，盈虧

圖表5) 從演出期間看盈虧平衡點的變化

(Lee-Bongkyu,前書,頁31)

平衡點會逐漸下降。看圖表5)，演1個月的小劇場戲劇盈虧平衡點是上座率的88.8%，可是經過3個月的期間下降到50%的上座率。以3個月的演出為起點，6、9、12個月等的演出期間和演出次數增加，上座率的盈虧平衡點就緩慢地逐漸下降了。可是盈虧平衡點不是繼續下降，因為可變支出隨著演出期間的增加繼續發生，還有經過一段時間後需要交替新的演員，需要交換舞臺、服裝等，需要支出費用。如果盡量少數的演員演出，將工資、租賃等的制作費用下降到最低，收益結構就會變好。所以openrun演出一般7名以內的演員上場，又經常利用一人

飾演多角色的‘multiman’的演出方式，一般以12個月為單位進行演出。

三、大學路openrun演出代表作品和其特征

Openrun演出剛開始的時候，大部分都是外國作品，後來原創作品越來越多。這裡，我將分成改編國外原作和原創作品的兩類，介紹票房好、演出期間也算長期的代表性作品，

		代表性的openrun 演出作品	
	来源	改编国外原著	原創
	以情節为分		
喜劇	愛情	《撒謊者》,《波音波音》	《尋找金鐘旭》,《談戀愛的技術》,《屋塔房小貓》
	懸念	《瘋狂髮廊師》	《五百加三十》
	時事諷刺		《洗衣服》、《老盜傳記》

(一) 改编国外原作

1.成功榜样的代表作《撒謊者(liar)》

這是改編自英国编剧Ray Cooney的《Run for your wife》的喜劇，是由papa制作公司第一次在大學路小劇場進行openrun演出的。1993年以《在深夜裡和芭芭拉相會，在凌晨和魅力瑪莉相會》的題目上演，1999年就以《撒謊者(liar)》的題目在大學路首演，目前為止，被評為最成功的Openrun盈利作品，又成為榜樣提供openrun營運模式。它的情節是：出租車司機約翰·史密斯在溫布爾登和斯特裏薩姆分開有瑪麗和芭芭拉兩位個性不同的妻子，根據準確的日程往返於兩家，過著雙重生活。有一天，他被捲入輕微的搶劫案。他的日程因此錯綜複雜，他的雙重生活面臨暴露的危機。住在約翰家樓上的朋友斯坦利被捲入這樣的情況中，又為了平息簡單情況而開始的小謊言不斷膨脹，真相變成了謊言，謊言變成了真相。這部戲從2008年具有專用館‘東陽art hall’後開始每周演15次，運營晝夜兩組演員隊，還制作了《撒謊者2》、《撒謊者3》、《特別撒謊者》總3部。還有進入到大學路以外的地區，比如首爾的江南和釜山等的其他大城市，也進行了長期演出。《撒謊者2》是改編同一個編劇的原作《Caught in the net》，而《撒謊者3》是把原作《Funny Money》改編成韓國情況的。這部戲由製片公司系統進行管理而制作的。

《撒謊者》剛開始表演的時候，大學路小劇場裏演的戲劇都是以批判政治和社會的時事性類或者世界經典作品、實驗戲劇作品為主的，《撒謊者》的喜劇類對觀眾很陌生，可是過了一段時間，‘這部戲很有意思’的口碑流傳，觀眾又喜愛情節進行得很快、有很多巧妙的笑點，尤其是年輕人很喜歡這部作品。

這部戲在2003年拍成電影。在2008獲得了大韓民國國會文化大獎，在2011年獲得了韓國觀光公社挑戰獎，這兩個獲獎是以戲劇部門頭一次得獎的。他們還獲得了2018年第13屆interpark金票獎戲劇作品獎。2021年11月為止，所有的演出都因疫情情況被中斷，目前只有

在地方大城市進行一次性的巡演。

2. 《波音波音》

這部戲改編自Marc Camoletti的《Boeing Boeing》，從1982年開演，2000年代以後才以openrun演出商品紮根。到今，都有第一部談戀愛篇和第二部結婚篇，openrun演出是第一部談戀愛篇。男主人公在家務保姆的默許和幫助下與3名空姐同時談戀愛，有一天各自的飛行日程突然有變化，結果四人聚在一起，可是同屋三個房間裏，3名女人一直輪流反復地登臺、下臺、被騙，發生緊張刺激。Openrun演出正在進行中。

3. 《瘋狂髮廊師》

這部戲改編自Paul Pörtner的同名話劇，2015年開演，是由contens-planning公司制作的。住在髮廊上面的彈鋼琴演奏者被殺害，刑警假裝為髮廊客人在商店裏，殺人案件發生後他把在發廊裏面的人指定為嫌疑犯，和觀眾一起參與破案詢問。這是openrun演出當中讓觀眾積極參與演出的新形式。如今，每天有演出。

(二) 原創作品

1. 《屋塔房小貓》

這部戲是改編自同名的網絡小說。它又編為電視劇而享受了旋風般的人氣。2010年由鱈魚公司制作，以年輕青年的同居為素材而攻佔市場，逐漸以浪漫喜劇站住腳。目前為止，這部戲是大學路最代表性的openrun戲劇作品。雖然是疫情狀況，正在專用館teentenhall繼續進行演出。

2. 《尋找金鐘旭》

大部分的原創音樂劇是以小劇場為中心的小型音樂劇。這部戲也是原創小型音樂劇，是由以文化事業為主而運營的大企業CJ Entertainment公司來制作的，它是唯一的由大企業制作的戲碼，在2010年又制作成同名電影。以一年為單位而推出演出季，從2006年首演到2020年一直進行常設表演，可現在因疫情從2020年12月31日到現在停演，正在進行不定期的巡演。

扮演的演員只有3名，除了女主人公以外，男主人公和multiman分別扮演了不同的角色，尤其是multiman總共飾演了21-23個角色。大概的劇情是女主人公尋找9年前在印度旅行中遇到的初戀金仲旭的過程。

3. 《洗衣服》

這部戲是。大概的劇情是：27歲的娜英從小城市到大城市首爾尋夢來，以書店女職員工作，搬到這一家。松龍高是來自蒙古的非法滯留移民工人，為養活在蒙古的家人而賺錢。他們倆經常在樓頂晾曬衣服的時候見面，漸生情愫。這一樓除了他們，也有照顧殘疾女兒的房東奶奶、離婚後仍在激烈戀愛著的熙貞媽媽等許多人住。他們在大城市裏掙紮而過艱難生活，可藉由「洗衣服」洗滌心中的塵埃後，再迎接全新的一天。

這部戲是從2003年韓國綜合藝術學校戲劇院畢業演出作品出發，在2005年正式開演，到2021年1月因疫情而停演，11月份再開始演。在2017年第6屆藝格林音樂劇頒獎典禮上獲得了藝格林大獎，童年在第11屆韓國音樂劇大獎上，導演秋珉周獲得了作詞、劇本獎，還有2010年在第4屆The Musical Awards上獲得了劇本、作詞、作曲獎，藝術性得到了認可。又在日本、中國進行過授權演出。在2012年就獲得了國文學價值的認可，劇本的一部分被載入初中、高中語文教科書。一般openrun演出以制作人系統制作，可《洗衣服》的制作社兼劇團西瓜是以同人製劇團和制作人系統相結合的方式運營的。

4. 《五百加三十》

這部戲是由大學路發展所策劃，art-plus-theater公司和劇團豬制作的，從2015年開演到今繼續進行演出。劇情內容是：在首爾，有一個叫豬的底層住樓房，要租這裏的一件單間房需要「五百」元押金和每月「三十」元的房租，算是破舊的房間。在這裏發生了一件殺人案，居民們時而團結，時而懷疑，時而發笑。房東和一隊房客之間發生的劇情是和《洗衣服》的基本敘事結構類似，但《五百加三十》更偏重於搞笑。

5. 《談戀愛的技術》

這部戲是由NEO公司制作的，改編自同名電影，又被用來告訴戀愛情侶戀愛方法，算是商業性很强的演出。

6. 《老盜傳記》

這部戲是由韓國藝術綜合學校戲劇院教授Lee-SangWoo編的，由Kim-JiHoon導演。在1989年開演，是劇團次移舞（「次元移動舞臺線」的簡稱）的代表作，由9story公司制作。因著名電視演員們的出演而成爲話題，票房也佳。它雖然是喜劇，但作爲時事諷刺喜劇，講述了當時的政治社會狀況，引起了男性觀客的關注。總演員3名，可以少用運營費，有益於長期演出。

大概的劇情如下。兩位老盜在大統領就任紀念的特赦中被釋放，為老年的生活他們打算偷‘他’的美術館金庫。最關鍵時刻，在金庫前回想過去而被一位警察抓到。警察為揭開兩個老盜的思想面貌審問，三人之間發生搞笑的事情。

(三) openrun演出的特徵

1. 故事情節上的特徵

Openrun代表作都屬於喜劇，尤其是爱情故事多。Openrun代表作的演員一般如下表一樣3到8人的盡少數的，主角一般只是男女2人。所以情節結構很簡單，可敘事展開速度很快，具有欺騙和被欺騙的母題、不斷的逆轉結構。

作品	《波音 波音》	《撒謊者》	《瘋狂 發瘋師》	《尋找 金鐘旭》	《洗衣服》	《談戀愛的 技術》	《屋塔房 小貓》	《五百 加三十》	《老盜 傳記》
演員 人數	6	7	6	3	8	4	4	6	3

2. Multiman演出

Openrun代表作喜歡運用Multiman體系。《洗衣服》運用一人多役演出，不是專門multiman演出。《老盜傳記》、《尋找金鐘旭》运用一名multiman，《談戀愛的技術》、《屋塔房小貓》、《五百家三十》运用男、女兩名multiman、multigirl。大學路小劇場的Multiman演出是從在《尋找金鐘旭》裏Multiman成功運用飾演23個角色的表演被觀眾吸引後，在大學路小劇場成為普遍化。

作品	《波音 波音》	《撒謊者》	《瘋狂 發瘋師》	《尋找 金鐘旭》	《洗衣服》	《談戀愛的 技術》	《屋塔房 小貓》	《五百 加三十》	《老盜 傳記》
Multiman 有否				○	一人多役	○	○(男女)	○(男女)	○

Multiman或者一人多役演出是為了兩個方面運用的：第一、從制作費用方面來看，它可以省下演員們的總戲份。第二、從戲劇美學方面來看，它可以讓觀眾感到戲劇很有意思。實際上一個演員飾演不同的多數的角色，這都成為觀眾的笑點而給觀眾體驗到戲劇的滋味。同時它會讓觀眾感到自己在觀賞戲劇的感覺。總之，它會給觀眾一些戲劇興趣和異化效果。

3.為長期演出打造專用劇場

對觀眾來看，Openrun演出的好處是隨時去隨時能看有意思的戲劇，所以在一樣的劇場長期演出會從宣傳方面帶來很好的效果。還從制作費最小化的角度來看，長期租賃劇場當然有利於降低費用。所以openrun演出制作社都打造專用劇場。可是2000年代以後，在大學路發生了Gentrification現象，租金劇增，這種情況不利於演出藝術性的提高。

四、Openrun演出的未來

從2020年1月到2021年10月大學路的演出情況因新冠肺炎大流行而變成非常嚴酷的狀況，民營的演出都停下來，劇團只能通過網上播出的方式來演。這也是得到政府支援或有知名度的劇團、制作公司才能做到的。Openrun演出一般只能靠門票收入維持演出。為了成為openrun演出，要提高上座率，就選擇會讓觀眾矚目的戲劇演出形態。大學路的一般觀眾是年齡20歲到30初的比較年輕的人，他們喜歡看有意思、趕時髦的戲劇形態，所以有一部戲就把手機的短信引到戲劇演出裏。例如從2019年開演的《#除了我》就是一個例子。觀眾一進去劇場需要加入演出的開放聊天室，演出之間觀眾和男主人公通過開放聊天室繼續溝通，例如在一個場面上男主人公通過聊天室問觀眾是他暗戀的女人喜不喜歡他自己，那觀眾也通過聊天室回答自己的想法。又在一個場面問觀眾和暗戀的女人約會的時候要穿哪一件衣服最合適，那觀眾通過聊天室投票把衣服推薦給男主人公，而男主人公穿那件衣服登臺。他又問跟她說什麼才好，那觀眾又通過聊天室叫他說什麼話最好。這種方式最適合於如今使用手機很熟的年輕觀眾，如今的年輕人表現自己的意見時用手機做比別的方式還更容易。這部戲的觀眾和演員一邊通過手機裡聊天室溝通，一邊通過演出互相溝通。這種方式的歷史不長，還需要繼續關注。

另外，我來介紹完全新形式的一種openrun演出，就是不靠門票收入，不追求商業的利潤。它是HaDDangse劇團的《一句頂一萬句》，是牟森改編劉震雲的同名小說的。劇團置辦一套獨門獨院，把他叫成‘light house’，把整個屋子改成舞臺。它所在的地點是大學路附近，這裡的租賃費用比大學路還低，有好處。這裡的座位只有20個。目前，劇團11月到12月的每周六進行一次演出，可劇團代表兼導演Yoon-XiJoong說他們的最終目標是長期無限期的即openrun演出。他們的演出不是為商業性的目的，他們劇團的活動大部分都依靠政府的文化支援，所以平時付最小的經費而每周演一次，這可以讓劇團積累演出經驗和經歷，提高劇團的知名度，就這樣，他們又可以不斷地和觀眾接觸，他們的演出經歷又有利於政府文化支援的選定。

以上，我分析了韓國大學路openrun演出的形成與其生存模式。藝術性戲劇也好，商業性戲劇也好，一個劇團想要持續他們的演出，就需要通過長期演出獲得生存基礎。從2020年到現在，戲劇界遇到了從來沒想像過的新冠肺炎大流行，這對戲劇帶來了極大的威脅，讓觀眾不能進入到劇場。戲劇界正在面對沒有觀眾的劇場、空空蕩蕩的劇場，我們不得不從新思考戲劇的本質。

引用書目

首爾戲劇中心。2013。《2013年大學路戲劇實況調查報告書》

Lee-Bongkyu。2012。《小劇場戲劇利潤創出模式研究》。首爾：韓國藝術綜合學校藝術專門士學位論文。

Lee-Jinen。2014。《小劇場演劇觀客性向研究》。首爾：韓國中央大學碩士學位論文。

Park-Yongje。2013。《‘Multi役’的特徵與對演出的影響》。首爾：成均館大學碩士學位論文。

Lee-SinYoung。2016。〈大學路演劇的診斷與活性化方案研究〉。《文化政策論叢》。期30。

公演藝術綜合電腦網絡 <https://www.kopis.or.kr/por/main/main.do>

韓国大学路におけるオープンラン公演の形成と継続モデル

洪栄林（韓国延世大学）

【要旨】

1981年に文芸会館が整備されて以来、小劇場を中心とする劇場が続々と大学路に集まり、「シアターストリート」を形成した。2005年になり大学路エリアの商業化が進み、劇場を取り巻く環境が徐々に悪化してきたものの、現在においてもなお小劇場の中心地であり続けている。大学路においてオープンラン公演を行う目的はすなわち利益である。利益があって初めて、独立した形で演劇作品を生み出し続ける環境を整えることができる。利益につながる商業性と演劇を継続して制作することができる環境条件は切り離すことができない。損益分岐点の分析によれば、大学路での演劇公演で利益を出すには、3～6カ月のロングラン公演モデルを取り入れるか、12カ月以上のオープンラン公演を行う必要がある。目下のところ、オープンランによって最も利益を上げた公演は『ほら吹き・Liar』である。すでにロールモデルとなり、オープンランの運営モデルとして定着している。原作は英国のレイ・クーニー（Ray Cooney）によるコメディで、この作品が成功すると続編が制作され、さらにその続編が制作された。このほかの代表的な公演としては、ライセンス作品やオリジナルのロマンティック、サスペンス、時事風刺コメディがある。これらの作品の特徴として次の3点が挙げられる。第1に、作品のレベルを向上させるためプロットを強化し、高水準の演技を追求する。第2に、観客の好みに合わせ、作品の多くはコメディと恋愛ものである。第3に、コストを抑えるため、専用劇場の確保に動いたり、マルチマン俳優を重視したりする。

大学路オープンラン公演がヒットした理由はファンの存在であるが、一部のファンは大規模のミュージカルに流れ、新たなファンは形成されておらず、オープンラン公演のファンは減少しつつある。特に、この二年間近くはパンデミックにさらされ、演劇界は計り知れない打撃を受けた。その一方で、ポストコロナの演劇についての議論も行っている。ポストコロナのオープンラン公演がどのような形に変化するかは、現在のところ予測困難である。

キーワード：大学路、オープンラン、小劇場、商業

1. 緒論

韓国小劇場は主に韓国公演芸術圏を成長させた礎石である。韓国小劇場の歴史は1970年代後半に忠武路、明洞、新村を中心に始まり、80年代の大学路にバトンを繋ぎ、次第に小劇場の密集する地区を形成して公演芸術の中心地となった。

大学路のオープンラン公演は小劇場を主としている。韓国では、小劇場は大体300席以下の規模の劇場を指す。小劇場公演は芸術性が強いか商業性が強いかの二種に分かれる。この二種を兼ねる公演もあるが、一般的には制作目的が異なるため、上演する作品も全く異なったものになる。大学路のオープンラン公演も芸術性を追求しているが、その最優先する目的は商業的な成功である。それは政府の文化部門の支援を受けず、同時に上演の収入が制作費よりもより大きいことを意味する。上演の商業的成功は長期公演を通じて得られる可能性が大きく、演劇の制作システムを維持する可能性をレベルアップすることもできるのである。

今、コロナ禍にみまわれる状況下で、オープンラン公演は政府の支援の対象外であるため、公演環境はますます難しくなっている。ソーシャルディスタンスを保つことが緩和された現在であっても、防疫政策により座席数は依然減少されたままであり、公演回数も減少している。本論では大学路のオープンラン公演と上演環境、運営モデルについて考察し、コロナ禍の続く状況下で他に有効な対策がないかについても検討する。

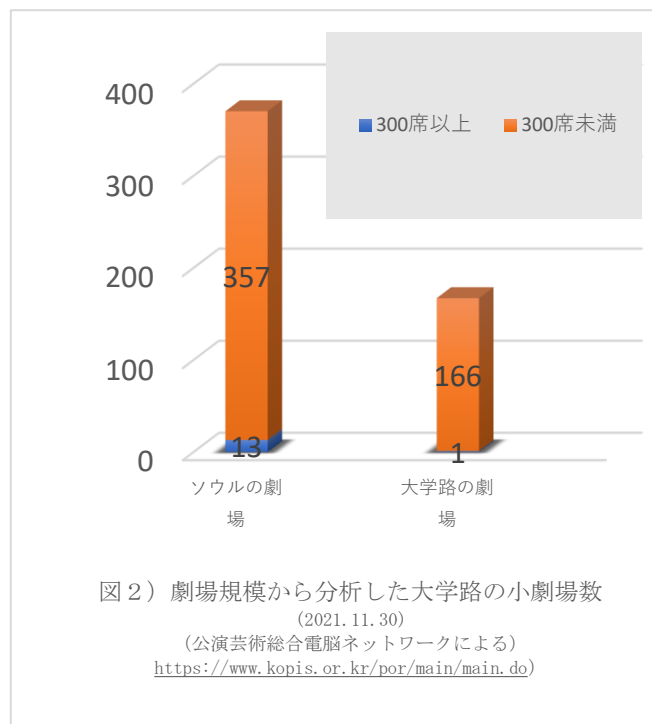
2. 大学路小劇場の歴史とオープンラン公演の形成

1) 大学路と小劇場の歴史

韓国では1960年代に明洞で小劇場運動が始まった。70年代半ば以降ソウル西部の新村で引き続き発展し、80年代には大学路に移り今日の小劇場ストリートを形成した。大学路は鐘路区恵化洞の長さ1.5kmの大通りで、移転前のソウル大学の文理学部等がこの通りにあったことから、“大学路”と名付けられた。1975年ソウル大学の移転後、1981年には元の地に文芸会館が建ち、周辺にはソウル大学医学部や天主教大学、成均館大が並び、大学生の流動人口が爆発的に増加して、次第に中型劇場や小劇場が出現した。

図1) 大学路の位置と劇場の変化状況

舞台と客席の距離が比較的近い小劇場の魅力に引き寄せられ、より多くの観客が押し寄せた。新村を中心に活動していた民芸、芸術劇場、一場、演友舞台劇団やその小劇場等もそれにつれ大学路に移ってきた。やがて小劇場を主とする劇場が続々と集まり、“演劇ストリート”を形成した。1985年に芸術ストリートとして指定されると、週末は歩行者天国に変わった。以後迅速に発展し、韓国演劇の“聖地”となる。図2)のようにソウルの全ての劇場のほぼ50%を占める小劇場が大学路にあり、そのうち90%以上が300席未満の小劇場である。

ここの代表的な劇場はArco芸術劇場（前身は文芸会館、1981年開館）、泉水辺藍鳥劇場（1984年－2017年開館）、マロニエ劇場（1986年開館）、東崇artセンター（1987年開館）、演友小劇場（1987年開館）、大学路劇場（1987年開館）、単幕劇場（1988年開館）等で、Arco芸術劇場以外は全て民営劇場である。

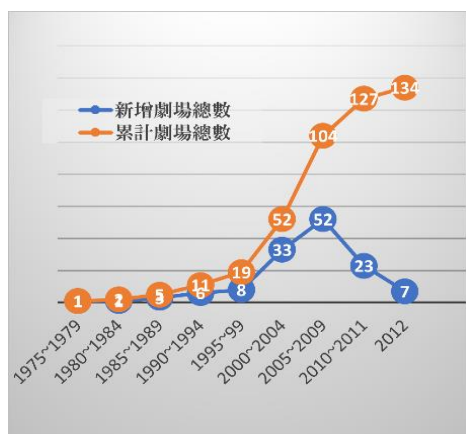

図3) 大学路劇場総数の変化
 (『2013年大学路戯劇実況調査報告書』
 ソウル演劇センター、p. 209)

大学路の劇場は2000年から2009年に著しく成長した。図3)によれば、大学路に新たに増加した劇場数は1979年には1館、1980年から1984年も1館増加しただけだったが、1985年から1989年には3館、1990年から1994年には6館、1995年から1999年に8館、2000年から2004年には33館、2005年から2009年には52館増えるというすさまじい増加を見せた。その後2010年から2011年には新たに増えた劇場数は23に止まり増加速度が緩和、以降、新たに増加する劇場総数は下降を続けている。

下降を続けている。

大学路の90年代の発展の原因は国家が施行した“愛情チケット”運営による。1991年に発行が始まった“愛情チケット”は、政府が直接チケット代を支援するもので、例えば観客が五千円払えば一万二千円のチケットを購入でき、差額の七千円は政府が補助する。愛情チケットの支援金は小劇場関連のプロジェクトにも転用できた。資金不足により愛情チケットの施行は常に中断や停止という事態に陥ったが、これにより演劇の観客も徐々に増加した。

最も注目されるのは1999年から2009年の急激な劇場数の増加である。この原因は政府が1998年に施行した上演単位登録制にあり、また上演脚本の事前審査に関する規定を廃止し、小劇場の設備改善への補助や支援を行ったこととも関連する。2003年から2009年、政府は文化民主化をスローガンに、支援をするが干渉しないという自律権保障の政策を施行した。大学路の成長はこのように自由な創作を鼓舞する政策があつてこそ実現したのである。

しかし大学路が発展するにつれ、ビジネス地区が形成された。ビジネス地区の発展につれ建物の賃貸料が上昇し、都市紳士化(Gentrification)現象が起きた。賃貸料の上昇は大学路の演劇従事者の活動を阻害し、賃貸料を負担できない劇団は大学路を離れ始め、付近やその他の地に上演場所を移す“脱大学路”現象が起きた。ソウル市政

府と鐘路地区政府は早くからこうした状況を考え、2004年に大学路を文化地区に指定し、劇場の賃貸料支援プロジェクトとビジネス地区発展計画を打ち出したが、この施策では都市紳士化現象を止められず、大学路の劇場賃貸料は高騰し、演劇製作環境は悪化、2009年から“脱大学路”現象は加速した。図3)から分かるように劇場総数は増加はしているが増加率は緩慢になり、新劇場の数は減少し始めた。ある人はこの状況を分析し、これは演劇環境の悪化と解体ではなく多様化の過程であり、こうした環境が新たな演劇条件の形成と新たな演劇を創造する新しい環境を作り出すとする。いずれにせよ、大学路に集まることは演劇従事者自身が望んだものであったが、これに反して大学路を離れることはやむを得ない事情となってしまった。

2) 大学路劇場の現状と運営の特徴

過去において、演劇は劇団を中心に上演したものである。劇団体制の意義は団員全体が劇団の標榜する芸術性を成就する方向にアイデンティファイし、演劇美学の目的のために努力し、長期にわたり共に過ごし、どの劇団も明確なアイデンティティを表現する。彼らは共同の追求を持ち、共に長時間の訓練を行ったため、最適な共演を展開することができた。しかし現在、大学路演劇は制作会社システム（すなわちPD<プロデューサー>システム）により公演を完成させる機会がますます増えて来た。制作会社システムは公演前に面接や試演により俳優を選抜し、公演が終わると解体する。演劇人の中ではこれは“PDシステム”もしくは“プロジェクト集団”等と呼ばれる。PDシステムが演劇制作の主流となったのは大学路演劇の商業化、大型化と関係している。オープンラン公演も、従来の劇団を中心とする公演方式から制作会社システム方式へと変化し、上演内容も観客の好みに合わせて喜劇かラブストーリーが多い。大学路の商業性が増すにつれ、大学路の芸術的な演劇や劇団は大学路から離れていき、その結果、大学路では次第に商業的な小劇場ブームが形成された。

3) 大学路オープンラン公演のメリット

オープンラン公演は長期公演によってのみ利益を得られる。制作会社や劇団は創作による収益により、一つの作品制作の元手を集められ、公演そのものを維持できるのである。

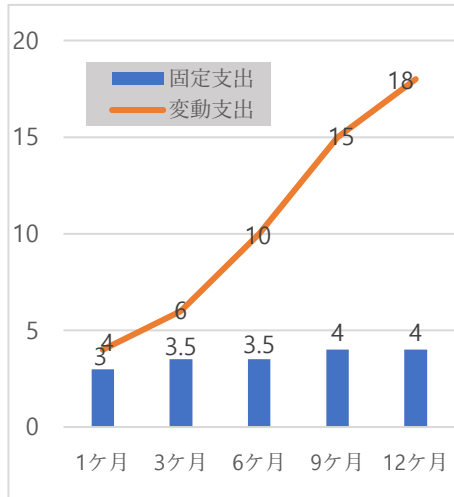

図4) 公演期間の固定支出と変動支出の増加率比較
 (Lee-Bongkyu, 『小劇場演劇利潤輸出モデル研究』、2012、p22)》

公演の収入と支出には密接な関係がある。演劇公演の費用は固定支出と変動支出に分けられ、固定支出は演劇の制作費用、人員の給与や制作費用を含む。人員給与とは脚本、演出、俳優、舞台美術、照明、衣裳、メイク、音楽等のキャスト、スタッフの給料であり、制作費用は調達経費、練習場所の賃貸料と関連する費用、舞台や小道具、衣裳の制作費を含む。変動支出は劇場の賃貸料、公演中の追加キャストの出演料、メイクのような消耗品やその他必要な支出等が含まれる。図4)は大学路にある200席の小劇場で、利益をあげることを目的とする商業的

演劇の劇場の統計である。これによれば、公演の固定支出は一ヶ月から十二ヶ月まで緩やかに増加する。これに比べ、変動支出は一ヶ月から二ヶ月の間に緩やかに増加し、三ヶ月から急激な増加をみせる。一ヶ月から二ヶ月以内の公演は固定支出を減少させる必要があり、六ヶ月以上の公演であれば変動支出を減少させる必要があることが分かる。よって大部分の商業的演劇を制作する制作会社は三ヶ月から六ヶ月の上演クールを好み、さらには十二ヶ月以上のオープンラン公演形式を追求するのである。

また、損益分岐点(図5)から分析すれば、公演期間と公演回数が増加するにつれ、損益分岐点が次第に下降していくことが見いだせる。一ヶ月公演の小劇場演劇の損益分岐点は観客動員率88.8%である。しかし三ヶ月以上の損益分岐点は観客動員率50%以下に下降する。三ヶ月の公演を起点とし、六、九、十二ヶ月等、公演期間の長期化、公演回数の増加により、損益分岐点は緩やかに下降するが、一定時間が経過した後は新たな俳優、新たな舞台、衣裳等の交代・交換が必要となり、変動支出が発生して支出費用が増えるため、損益分岐点はある程度までしか下がらない。

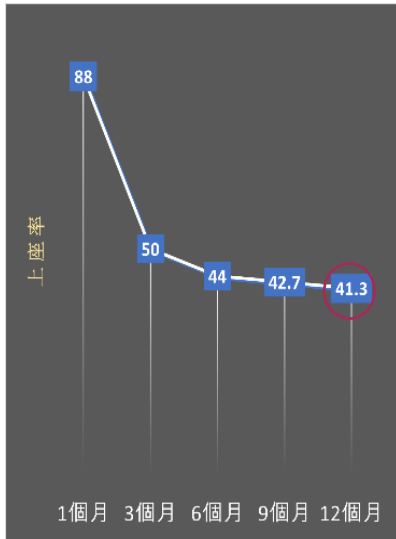

図5) 公演期間から見た損益分岐点の変化(Lee-Bongkyu前書、p.31)

もしできるだけ少ない俳優で上演するならば、給与、賃貸料等の制作費用は最低額まで下がり、収益構造は好転する。よってオープンラン公演は一般に七名以内の俳優で上演され、また常に一人が多くの役柄を演じる“マルチマンmultiman”公演形式を用いて、十二ヶ月を単位として公演する。

3. 大学路オープンラン公演の代表作品とその特徴

オープンラン公演が始まったばかりのころ、大部分は外国作品であり、後に創作がだんだんと増えていった。ここでは、私が国外の原作を改編したものとオリジナル作品との二種に分け、興行が成功し、

公演期間も長期といえるであろう代表的な作品を紹介していこう。

		代表的なオープンラン公演作品	
ストーリー分類	原作	国外の原作の改編	オリジナル
	ラブストーリー		『嘘つき』、『ボーイングボーイング』
サスペンス		『シアマッドネス』	『五百足す三十』
時事諷刺			『服を洗う』 『老盗伝記』

1) 国外の原作の改編

①成功モデルとしての代表作『嘘つき (liar)』

これはイギリスの劇作家レイ・クーニー (Ray Cooney) の『Run for your wife』を改編した喜劇であり、papa制作会社により大学路小劇場にオープンラン公演が進出した初の作品である。1993年に『深夜にバーバラと出会い、明け方に魅力的なメアリーと出会う』というタイトルで公演され、1999年には『嘘つき (liar)』というタイトルで大学路で初演された。現在まで、利益面で最も成功したオープンラン作品と言われ、またオープンラン運営スタイルを提供するモデルとなった。そのあらすじは、タクシー運転手のジョン・スミスには、ウィンブルドンとストリーサムにそれぞれメアリーとバーバラという二人の個性の違う妻がいる。正確なスケジュール管理によって両家を行き来し、二重生活を送っていた。ある日彼はちょっとした強盗事件に巻き

込まれる。これにより彼のスケジュールは複雑に錯綜し、二重生活が暴露される危機に陥る。ジョンの家の上の階に住む友人スタンリーも巻き込まれ、どうにかこの状況を治めるためについた小さな嘘が膨らんで真相はでたらめになり、嘘が真になる。

2008年から専用劇場“東陽art hall”で、毎週十五回公演から始まった。昼夜二組のキャストで運営し、『嘘つき2』『嘘つき3』『特別嘘つき』の計三部が制作された。また大学路以外の地区にも進出し、ソウルの江南や釜山等の大都市でも長期公演を行った。『嘘つき2』は同じ劇作家の原作『Caught in the net』を改編したもので、『嘘つき3』は原作『Funny Money』を韓国の状況に翻案したものである。この上演は制作会社システムで管理と制作を行っている。

『嘘つき』の公演が始まった頃、大学路の小劇場で演じられるのは政治や社会時事を批判するものか、あるいは世界の名作であり、実験的な演劇作品を主としていたため、『嘘つき』のような喜劇の類は観客にとって見慣れぬものであった。しかしやがて、観客が好む速いストーリー展開と多くの巧妙な笑いにより、“この劇が面白い”という口コミで広まり、とりわけ若者の支持を得た。

2003年には映画化され、2008年に大韓民国国会文化大賞、2011年には韓国観光公社挑戦賞を受賞した。この2つの賞は演劇部門では初の受賞だった。2018年には第13回金票賞演劇作品賞を受賞したが、公演は2021年11月まで、その後はパンデミックにより休演となり、今は地方の大都市で一回公演のツアーだけ行っている。

② 『ボーイングボーイング』

これはマルク・カモレッティ (Marc Camoletti) の『Boeing Boeing』の改編で1982年に開演、2000年代以降にオープンラン公演として根を下ろした。現在まで、第一部の恋愛編と第二部の結婚編があり、オープンラン公演は第一部の恋愛編である。あらすじは、男性主人公は家政婦の黙認と手助けを得て、三名の客室乗務員と同時に恋愛をしていたが、ある日それぞれのフライトスケジュールが突然変わってしまい、その結果四人で一緒に住むことになる。家の三部屋を三人の女性が代わる代わる出たり入ったり、そして騙されるのを繰り返し、緊張と刺激が生まれる。現在もオープンラン公演が続いている。

③ 『シアマッドネス』

これはパウル・ペルトナー (Paul Pörtner) の同名話劇を改編したもので、contens-planning会社により制作され、2015年に開演した。美容院の上の階に住むピアノ奏者

が殺害され、刑事が美容院の客を装って店内に入り、美容院にいる人を容疑者として、観客と共に事件を解決する。これはオープンラン公演において、観客が積極的に公演に参加する新方式であり、現在も毎日上演されている。

2) オリジナル作品

① 『タワーラームの子猫』

同名のインターネット小説の改編である。テレビドラマ化もされ、旋風を巻き起こすほどヒットした。舞台は2010年に鱈会社により制作された。題材は若者の同棲で、次第にロマン喜劇としての地位を得た。今までのところ、この劇は大学路で最も代表的なオープンラン作品である。コロナ禍の中、専門劇場teenteenhallで上演を続けている。

② 『金鐘旭を探して』

大部分のオリジナルミュージカルは小劇場を中心とした小型ミュージカルである。これも元は小型ミュージカルで、文化事業を主として運営する大企業CJ Entertainment会社が制作、大企業が制作した唯一の作品である。2010年には同名の映画も制作された。一年単位でシーズンを発表し、2006年の初演から2020年まで常設公演を行っていたが、コロナ禍のため2020年12月31日から休演となり、不定期のツアーを行っている。

女性ヒロインが九年前のインド旅行中に出会った初恋の相手、金鐘旭を探す物語で、演じる俳優は三人のみ、女性主人公と男性主人公、マルチマンがそれぞれ異なる役柄を演じるが、特にマルチマンは21～23の役柄を演じる。

③ 『服を洗う』

あらすじは以下の通りである。27歳の娜英は小さな都市から大都市ソウルに夢を求めてやって来る。書店員の職を得てこの家に引っ越した。松龍高はモンゴルから来た不法滞在の移民の労働者であり、モンゴルの家族を養うため金を稼ぐ。彼ら二人はいつも屋上で服を干すときに会い、次第に友情が生まれる。この建物には彼らの他、障害のある娘の面倒を見る大家のおばあさんと、離婚後でもなお激しい恋愛をしている熙貞ママ等多くの住人がいる。彼らは大都市の中で懸命に苦しい生活を送っているが、「服を洗う」ことで心の汚れを洗い流し、全く新しい一日を迎える。

これは2003年の韓国総合芸術学校戯劇院の卒業公演作品として出発し、2005年に正

式に開演した。2021年1月にコロナ禍により休演となったが、11月には上演が再開した。2017年に第6回芸格林音楽劇表彰式で芸格林大賞を受賞し、同年第11回韓国音楽劇大賞を受賞した。演出の秋珉周は作詞、脚本賞を受賞、2010年第4回The Musical Awardsでも脚本、作詞、作曲賞を受賞しており、その芸術性が評価されている。

また日本、中国でもライセンス上演が行われた。2012年には国文学としての価値が認められ、脚本の一部が中学、高校の国語の教科書に掲載されている。一般的なオープンラン公演ではプロデューサーシステムにより制作されるが、『服を洗う』の制作会社と劇団西瓜はプロデューサーシステムと劇団が結合した形で運営されている。

④ 『五百足す三十』

これは大学路の発展により企画され、art-plus-theater会社と劇団豚が制作したもので、2015年の開演から今日まで上演を続けている。あらすじは、ソウルで豚と呼ばれる低層階のワンルームの部屋を借りるには、古くてボロ部屋ではあるが“五百”ウォンのデポジットと毎月の家賃“三十”ウォンを払わなければならない。そこで殺人事件が起こり、住民たちは時に団結し、時に疑い、時に笑いあう。大家と住人の間に起こるストーリーは『服を洗う』の基本的な構成と似通っているが、『五百足す三十』はより笑いに偏重している。

⑤ 『恋愛する技術』

NEO会社によって制作された、同名映画の改編である。カップルに恋愛の方法を教えるのに使われ、商業性の強い作品である。

⑥ 『老盜伝記』

韓国芸術総合学校戯劇院教授Lee-SangWooが編劇、Kim-JiHoonが演出したもので1989年に開演した。劇団“次移舞”（“次元移動舞台線”の略称）の代表作で、9story会社により制作された。著名なテレビ俳優たちが出演したことで話題となり、興行成績も良かった。喜劇ではあるが時事を諷刺する喜劇として、当時の政治社会の状況を描き、男性観客の注目を集めた。出演者は三名で運用費は少なく、長期公演に有益であった。

そのあらすじは、二人の年取った盗人が大統領就任記念の特赦で釈放され、老年生活のために“彼”の美術館の金庫を盗もうとする。最も肝心な時に金庫の前で昔のことを思い起こし、警官に捕らえられる。警官は二人の盗人の思想面を尋問し、三人の

間で可笑しなやりとりが生まれる。

3. オープンラン公演の特徴

① ストーリー上の特徴

オープンランの代表作はみな喜劇に属し、特に愛情物語が多い。オープンランの代表作の俳優は一般に下表のように三から八人と少数であり、主役は通常男女二人のみである。よってストーリー構成はシンプルで、展開速度が速く、騙し騙されるといった主線で、絶えず逆転構造を伴っている。

作品	『ボーイングボーイング』	『嘘つき』	『シアマッドネス』	『金鐘旭を探して』	『服を洗う』	『恋愛する技術』	『屋塔房の子猫』	『五百足す三十』	『老盗伝記』
俳優の人数	6	7	6	3	8	4	4	6	3

② マルチマン上演

オープンランの代表作はマルチマンシステムの運用を好む。『服を洗う』は一人役を運用した上演でマルチマン上演ではないが、『老盗伝記』や『金鐘旭を探して』は一人のmultimanを運用している。『恋愛する技術』、『タワーラームの子猫』、『五百足す三十』は男女二名のマルチマンとマルチガールを運用している。『金鐘旭を探して』でマルチマンが23もの役柄を演じて観客に注目されてから、大学路小劇場のマルチマン上演が普遍化した。

作品	『ボーイングボーイング』	『嘘つき』	『シアマッドネス』	『金鐘旭を探して』	『服を洗う』	『恋愛する技術』	『屋塔房の子猫』	『五百足す三十』	『老盗伝記』
Multimanの有無				○	一人数役	○	○(男女)	○(男女)	○

マルチマンか一人数役での上演は、第一には制作費用面から、俳優の総出演を省くことができるため、第二には演劇美学面からみて、観客に演劇の面白さを感じさせられるために運用される。実際一人の俳優が異なる多くの役柄を演じると、観客に笑いを生んだり、演劇の面白さを体験させる。同時に、自分が演劇を鑑賞しているという感覚も感じるだろう。つまり観客に演劇に対する興味や異化効果をもたらすことができるのである。

③ 長期公演のための専用劇場の造設

観客にとって、オープンラン公演の長所はいつ行っても面白い芝居を見られることにある。従って同じ劇場で長期公演をするのは宣伝面に良い効果をもたらす。制作費の最小化といった点でも、劇場の長期賃貸は費用を抑えるのに有利である。ゆえにオープンラン公演の制作会社はみな専用劇場を用意するのである。だが2000年代以降、大学路では都市紳士化現象が起こって賃貸料が高騰したため、上演の芸術性のレベルアップにマイナスとなっている。

4. オープンラン公演の未来

2020年1月から2021年10月の大学路の上演状況は、新型コロナウイルスの大流行により非常に厳しいものになり、民営の上演は全て休演、オンライン形式での上演しなかった。それも政府の支援を得るか知名度のある劇団や制作会社であればこそできたことである。オープンラン形式は一般的にチケット収入で上演を維持するため、観客動員数を増やさなければならず、観客に注目される上演形態を選択することになる。大学路の一般観客は二十歳から三十代初めの若者が多く、面白くて流行している演劇形態を好むので、ある劇は携帯電話のショートメールを上演中に取り入れた。例えば2019年から開演した『#私以外』はその一つの例である。観客は劇場に入ると上演用のオープンチャットルームに参加しなければならない。上演の間、観客と男性主人公はオープンチャットルームで意思疎通し続ける。ある場面で、男性主人公がオープンチャットルームで観客に、自分が密かに思いを寄せる女性が自分のことを好きかどうかを聞く。すると観客もオープンチャットルームで自分の考えを伝えるのだ。またある場面では観客に、思いを寄せる女性とのデートで、どの服を着るのが最適かとたずねると、観客はお勧めの服を投票し、男性主人公はその服を着て登場するのである。また、彼女と何を話したらよいかと聞けば、観客はまた彼にどんな話をすれば一番いいのか伝える。こうした方式は現在携帯電話の使用に最も詳しい若者の観客に最適で、彼らは自分の意見を表す時に、携帯電話を使うのが他の方法よりも簡単なのである。この劇では観客と俳優が携帯電話のチャットルームで交流しながら、上演を通じて互いに通じている。このような方式の歴史は浅いが、引き続き注目していく必要がある。

他にも、私が紹介する全く新しい形式の一種であるオープンラン公演は、チケット収入に頼らない、商業的利益を追い求めないものである。それはHaDDangse劇団の『一

句に一万句の価値』で、牟森が劉震雲の同名小説を改編したものである。劇団は一軒家を“light house”と名付け、全ての部屋を舞台に改造した。その所在地は大学路の近くで、賃貸料は大学路よりも安いという利点がある。座席はわずか二十席しかない。劇団は11月から12月の毎週土曜に一回公演をしているが、劇団代表兼演出のYoon-xi joongは、彼らの最終目標は長期の無期限のオープンラン公演だと言う。彼らの上演は商業的な目的ではなく、劇団活動の大部分は政府の文化支援に依拠しているため、通常は最小の経費を払い週一回の公演をしているのである。この公演形式は、劇団にとっては上演の体験と経験を積み重ね、劇団の知名度を上げることができる。このように絶えず観客と接触でき、上演経験を重ねることが政府の文化支援の対象選定においても有利になっている。

以上、韓国大学路オープンラン公演の形成とその生存モデルを分析した。芸術的な演劇であれ商業的な演劇であれ、一つの劇団が上演を持続させたいなら、長期公演を通じて生存の基礎を獲得する必要がある。2020年から現在まで、演劇界は予想外の新型コロナウイルス大流行に見舞われた。これは演劇にとって極めて大きな脅威をもたらし、観客は劇場に入ることができなかった。演劇界はまさに観客なき劇場、空っぽの劇場に直面したのである。我々は新たに演劇の本質を深く考えていかなければならない。

(翻訳 鈴木直子、細井尚子)

参考文献

Lee-Bongkyu、「小劇場演劇利潤創出モデル研究」、2012、韓国芸術総合学校、芸術専門
士学位論文

ソウル演劇センター、『2013年大学路演劇実況調査報告書』、2013

Lee-Jinen、「小劇場演劇観客性向研究」、2014、韓国中央大学修士論文

Park-Yongje、「“Multi役”の特徴と上演に対する影響」、2013、成均館大学修士論文

Lee-SinYoung、「大学路演劇の診断と活性化プラン研究」、『文化政策論叢』30期、
2016

公演芸術総合電影ネットワーク <https://www.kopis.or.kr/por/main/main.do>