

酷集劇場
Koo Theater

陳禹安

朱安麗

李靜芳

/跨界爵士歌子崑曲/

浮光曉夢愛的信仰，

昨日黃花明日天涯。

浮光曉夢

2022首演

11.19 (sat) / 20 (sun)

台泥大樓士敏廳・台北

The Orchids

節目介紹/ About the Performance

台灣戲曲名家朱安麗、李靜芳、陳禹安大破天荒跨界合作，首齣向明代青樓詩人馬湘蘭(1548-1604)致敬的全新戲曲作品。邀請諸眾循字辨音，細細品想陌生過往，那遊船畫舫的人生、夢境、理想與愛戀。

「湘蘭」為16世紀聲名遠播的中國女性藝術家馬守真字號，她拾筆落下的幽蘭雅竹，皆在紙上翩然傳香，其中以蘭最為傳神，因此又號「湘蘭」。2022年的《湘蘭圖》以現藏於荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）一幅「蘭竹石圖」為起點，全劇故事根據這位女性藝術家之生平、畫作題箋、相關品藻文獻而發展，試圖重建一幅遺失經年的「湘蘭圖」。

本劇編導劉亮延以此開展跨域的想像，偕音樂才子柯智豪之力，拼貼、仿作、鑲嵌了數段散佚失傳的雜劇曲文，以歌仔戲為底，爵士樂配器伴奏，創新融合戲曲與爵士的里程碑，此一作品為2012年台滬合制《白蘭芝》、2016《燕青》與《馬伯司氏》、2020《妙玉》、2022《寶玉》以來，兩人在戲曲與爵士音樂的創作脈絡新的里程碑。

*本劇劇本收錄於《婦女生活十一種：劉亮延劇作集》，已於2021年1月份由印刻文學出版社出版。

Physical Sentimental Theatre Company of LeeQingZhao the Private(TAIWAN) releases a groundbreaking collaboration with three leading Taiwanese actors/actresses of traditional opera. In the first theatrical homage to a 16th century unsung heroine, Ma Xiang-Lan(1548-1604), audiences will be invited to explore her artistic life, unfulfilled dream, and unattainable love.

“Xiang-Lan,” originally indicating flowers with light fragrance that grow along Yuan and Xian Rivers, was commonly used in premodern Sinophone culture to refer to the elegance, grace, and chastity observed by women. It was also adopted as a courtesy name by Ma Shouzhen, a courtesan and artist active in the second half of the 16th century in Nanjing. Ma Shouzhen is known for her graceful illustration of orchids, bamboo and rocks. One of her works, *Hanging Scroll with Bamboo and Orchids on a Rock*, is now preserved in the Rijksmuseum in Amsterdam. This painting provoked Taiwanese playwright and theatre director Liu Liang-Yen’s curiosity and motivated him to look into her dual life and her prolific creativity in ink painting, poetry, and theatrical arts. The painting also inspired the creation of a fictional art work, *THE ORCHIDS*, contained in the play.

Following his long interest for combining jazz and Sinophone traditional opera, Liu continues his experimental collaboration with musician Ko Blaire, who has played a decisive role in the earlier productions of the theatre company, including *BLANCHE* (2012), *INA TSHING* (2016), *LADY MACBETH* (2016), *ADAMANTINA* (2020), *THE GREEN BOY* (2022). Through the complex chords, polyrhythms, and improvisation that characterise jazz music, Liu and Ko intend to create a cultural ambience and mood distinctive to culturally prosperous cities of premodern China.

素心托君子：《湘蘭圖》劇作與馬守真

Giving Her Heart:

The Theatrical Play “The Orchids” and Ma Shouchen

作者：王靜靈 / 編輯：鄭文琦

舊院人稱曲中，前門對武定橋，後門在鈔庫街。妓家鱗次，比屋而居，屋宇精潔，花木蕭疏，迥非塵境。到門則銅環半啟，珠箔低垂；升階則獬兒吠客，鸚哥喚茶；登堂則假母肅迎，分賓抗禮；進軒則丫鬟畢妝，捧艷而出；坐久則水陸備至，絲肉競陳；定情則目眇心挑，綢繆宛轉，紈褲少年，繡腸才子，無不魂迷色陣，氣盡雌風矣。

這是明亡後余懷（1616～1695）在其《板橋雜記》中懷想秦淮河畔的風花雪月的記述。明代中晚期位於金陵城中秦淮河南岸的舊院，是名妓的雲集之地。且在舊院的對岸即是貢院—科舉的秋試之所在—兩者之間僅隔一橋相對，在環境上為赴考的士子提供了尋花問柳與交往名妓的方便。這些風月場所成為男女兩性及各類社會人士之間進行接觸而流動不息的空間。

秦淮河畔溫柔鄉的歌舞昇平，與明代文人名士狎妓之風的盛行及狎客們的對名妓的品評有關。文人狎妓者的品評勢必影響青樓諸妓對於自身資質，特別是詩文、書畫及演藝等才能的培養與關注，藉此得到文人名士的傾慕與推崇，而文人名士更將以能與才華洋溢的名妓交往唱和，甚或得到其詩、書、畫等作品視為風雅。從題材來看，名妓畫家多以蘭、竹為其擅長。蘭、竹屬於被歷代士人所讚揚稱頌的「四君子」，蘭的清幽、竹的虛靜，除了用來比擬文人名士的君子之風外，其不畏環境之艱辛所展現的生命力，更被用來標舉名妓自身的高潔，成為名妓自我形象的轉喻。更重要的是蘭、竹的造型簡單，往往幾筆而就，特別適合在雅集的場合做為餘興表演；而落於紙上隨風飄逸的蘭、竹線條，更賦予文士對名妓婀娜身姿的無限想像。

雖與小草伍，幽芬出谷中。素心托君子，春可拂清風。

在此繪畫是她用以言志抒懷的手段，而「蘭」正是她內心情感的象徵，甚而成為是其「自我形象」（self-image）。竹石，這個文人畫中在平常不過的母題，則象徵著翩翩君子，是幽蘭（馬守真）寄託真心的對象。馬守真是有意識地將「湘蘭」這個名字，轉化為以筆墨所描繪的視覺圖像，藉此畫出其理想的自我。她選取蘭竹作為其繪畫創作的主题一方面是其主觀的內在抒發與自我表達；另一方面也容易博得文人雅士的欣賞與共鳴。當他們在欣賞她所繪的蘭花時，也透過這個形象在其腦海中構想像馬守真的容貌。荷蘭國家博物館藏《蘭竹石圖》立軸周圍的題識，就是十九世紀的收藏家及其友人們在欣賞這幅畫作之後，所留下的對馬守真形象的想像。

馬守真，《蘭竹石圖》，
16世紀，荷蘭國家博物館藏；
image courtesy of Rijksmuseum

馬守真想託付真心的君子，正是當時著名的詩人和書法家王穉登（1535～1616）。馬守真與王穉登的交往大約在她三十歲之時，他們長達數十年的纏綿關係成為廣為人知的事蹟。他為她創作了諸多詩文、歌詞。在馬守真去世後王穉登為她立〈馬姬傳〉並追憶兩人之間的交往：

先是姬與余有吳門烟月之期，凡三十載，未償。去歲甲辰（1604）秋日，值余七十初度，姬買樓船，載嬋娟十十五五，客余飛絮園，置酒為壽…吳兒嘖嘖誇美盛事，傾動一時。

1604年王穉登七十大壽之時，馬守真不顧年邁，親自率能歌善舞的名妓十多人，乘著樓船畫舫千里迢迢從南京趕到王穉登在蘇州的寓所飛絮園祝壽，歌舞盛況空前。因連日辛苦勞累，回南京後，馬守真一病不起。在她生命消逝之前的最後一刻，沐浴更衣，燃燈禮佛，端坐而逝。王穉登聞訊，傷心不已，為她提筆立傳，並賦輓詩。王、馬兩人各自作為其階層的代表，演繹了當時名士與名妓間交往與情感動人的一幕。

李清照私人劇團感傷動作派2022年的新戲《湘蘭圖》是與荷蘭國家博物館的合作。2017年，李清照私人劇團感傷動作派於雲門劇場演出《馬伯司氏》，並將西皮二黃換成爵士樂，重新詮釋了莎士比亞筆下的馬克白夫人。2019年，筆者向導演及編劇劉亮廷提出邀約，以荷蘭國家博物館藏的《蘭竹石圖》為靈感起點，並以爵士樂配歌仔戲，重新詮釋馬守真與王穉登這對才子佳人的愛情故事。

《湘蘭圖》劇作共分三場，由三位生、旦、丑角各自分飾多角，編劇在每場皆各自安排了一齣「劇中劇」，第一場〈朱門晚妝〉：幽蘭館閉門排戲，卻如何也排不出來，旦角馬守真正在發愁，考慮親自下場。這下可樂壞了花錢包場的捧角家（生），根據王穉登的記述，馬守真可是「歌舞當年第一流，姓名贏得滿青樓」的絕代歌姬。馬守真親自上場演了一齣《燕青博魚》，反串扮演了好漢燕青。燕青的反串，暗示了歷史上記載馬守真「輕錢刀若土壤，翠袖朱家；重然諾如邱山，紅妝季步」以及「喜輕俠，時時揮金，以贈少年」的俠義形象。

不過在《湘蘭圖》劇作中由馬守真反串的《燕青博魚》的戲卻完全變了個樣子。故事原型中有著姦情與人私通的王臘梅（丑角）在此變成了一個魚販，冒冒失失地把送來的魚在門前摔死了。馬守真扮演的燕青在此「劇中劇」起哄主持賭局，賭這條魚醫不醫的活。生角扮演的捧角家也被馬守真拉上來湊一角，迷迷糊糊地成了醫魚的人。一旦一丑兩人合夥搭了一齣鴛鴦戲。有著姦情的王臘梅荒誕地演出了一場人魚交歡，暗示了青樓妓館裡的情慾流動，鋪墊了秦淮河畔風花雪月的背景。

第二場〈流光春色〉：士子張幼于誤入幽蘭館，享受了馬守真和老嫗嫗的熱情招待，在一陣按摩舒壓中睡去。睡裡他夢見自己成了《西廂記》裡的主角張君瑞（張生），朦朧裡在夢中和崔鶯鶯（旦）演了一折〈草橋送別〉。這段夢裡的「劇中劇」原是改編自《西廂記》第四本〈草橋店夢鶯鶯〉裡張生赴京趕考，鶯鶯長亭送別依依不捨的纏綿。士子張幼于在幽蘭館裡享受的服務讓他像談了一場《西廂記》中張生與崔鶯鶯般才子佳人的完美愛情。在此馬守真的形象跟崔鶯鶯的形象重疊。回去後張幼于向友人們吹噓炫耀，聽的每人如癡如醉，各自想像這位崔鶯鶯般的完美情人究竟長什麼模樣；各自描繪其模樣，也湊了個賭局，一起讓人帶回幽蘭館讓馬守真猜一猜，究竟哪一幅《鶯鶯像》才是出自張生的手筆。

第三場〈一筆斜花〉：馬守真看著這些全是畫著自己的肖像，對鏡尋思，想著想著昏睡了過去，夢見自己是《牡丹亭》裡的杜麗娘，想著要為自己留下〈寫真〉，卻不料逕自畫起了妝容為自己「寫容」。究竟她寫的「容」，肖像上的「真」，還是映在鏡中的「像」哪個才是真正的「自己」？恍惚之中馬守真被喚醒，遇上了前來公證賭局的王穉登，將他認作了柳夢梅。馬守真把王公子當成柳公子，像王穉登提出了邀請，也要他留下墨筆，這段初相遇卻成就了《牡丹亭》的愛情，馬守真在此展現了杜麗娘般主動追求愛情的自主精神。王穉登那日的幾撇，成為她一生守候的蘭竹之戀。

《湘蘭圖》劇作是對馬守真《蘭竹石圖》的戲劇詮釋，將馬守真與王穉登的愛情故事與古典才子佳人故事《西廂記》和《牡丹亭》重疊，演繹了在歌舞歡場中，如夢似幻虛虛實實的情愛辯證，在這繁華的風月之中，卻也有不負君子的一片素心。而在虛實難辯的層疊框架裡，觀眾又是否能聽見不負戲曲的一本初心？

（本文轉載自數位荒原）

李靜芳、朱安麗、陳禹安，2022；
photo courtesy of 李清照私人劇團感傷動作派

團隊簡介/ Company Profile

李清照私人劇團感傷動作派，成立於2006年，期許藉李清照文學音律之好，開展支解雅俗再劃傳統的內部革命，並仗其感傷之道，重探日常生活中的文化禁忌。

李團作品風格鮮明、語彙獨特，尤其多數為獨角戲作品，堪稱台灣劇場獨角戲第一品牌，從文本到表演，李團以演員為中心的創作路線在台灣當代劇場界已具指標性。

「李」團作品曾多次入圍台新藝術獎、傳藝金曲獎、電視金鐘獎。至今出版品有《清照流嬌恨戲劇選》、《馬伯司氏：劉欣然爵士京劇同名專輯》。

Physical Sentimental Theatre Company of LeeQingZhao the Private.

Named after a Chinese poetess in the 12th century, the LQZ Theatre Company was founded in Taipei in 2006. Since its first production, the LQZ has a strong interest in dismantling the barrier between elegance and vulgarity while making subversive change within the system. In its persistent pursuit of indulging sentimentality, the theatre company continues tackling subjects that are inherently taboo in everyday life.

After years of concentrating on making one-person monologue plays, the theatre company has developed a distinctive performative style and dramatic language and it is best known for its emphasis on actors' dynamics and qualities. For the founding director, actors' character traits and stage appearances remain a significant source of his literary inspiration.

With its innovative approach to traditional theatrical forms, the LQZ has been nominated by prestigious awards in Taiwan and it has attracted many international collaborations with companies in China and Japan.

創作者介紹 Artist Profile

編導 | 劉亮延

台灣詩人、劇場編導。國立交通大學社會與文化研究所文學博士(2015)，李清照私人劇團感傷動作派藝術總監，現為東海大學表演藝術與創作碩士學位學程專任助理教授。在戲劇研究上，劉的研究領域圍繞於二戰後中國、日本、臺灣劇場與社會文化，尤其聚焦藝人研究，近五年又著重在藝人身份與價值系統的問題上。劉亮延曾獲日臺交流協會研究補助(2018)。在戲劇創作上，近二十年來，劉亮延是活躍在臺灣戲曲跨界創作上的編劇、導演。已發表的劇場作品包括《寶玉》《妙玉》《曹七巧》《白蘭芝》《馬伯司氏》《初飛花瑪莉訓子》《川端康成三部作：少年》等超過20齣劇目，執行策劃之演出逾400場次。著有劇作集《婦女生活十一種》(入圍2021臺灣文學金典獎)、詩集《牡丹刑》《有鬼》等。劉亮延是美國亞洲文化協會(ACC) 2011年度受獎人，並曾獲英國文化協會(2008-2009)、日本Saison Foundation(2012-2014)、臺灣雲門文化藝術基金會(2005, 2018-2019)等機構的藝術家獎助。

Liu Liang-Yen, Taiwan

Liu Liang-Yen is a Taiwanese poet, playwright, theatre director, and curator. After receiving his PhD in Social Research and Cultural Studies (2015), he now works as an assistant professor at Tung Hai University. His research focuses on the post-war theatre of China and Japan with a recent extension to include theatre performers' career identity and their associated value systems. When it comes to his theatrical creativity, Liu has directed and written more than 20 plays over 15 years. His most successful and well-known work is *Cao Ci Ciao* (2004) adapted from Eileen Chang's *Golden Cangue* (1943).

With his long interest in combining jazz and Sinophone traditional opera, the director continues his experimental collaboration. Through the complex chords, polyrhythms, and improvisation that characterise jazz music, Liu and Ko intend to create a cultural ambience and mood distinctive to culturally prosperous cities of premodern China.

In addition to a book of plays, *Lifestyles of Eleven Women* (2021), Liu is also the author of three poetry publications, *Your Days of Chrysanthemums* (1999), *There Are Ghosts* (2002) and *Ordeal on Peony* (2009). His theatrical creativity has been recognised by the Asian Cultural Council, the British Council, the Saison Foundation, and the Cloud Gate Culture and Arts Foundation.

創作者介紹 Artist Profile

編導 | 柯智豪 (Blair KO)

台灣音樂家、科技藝術家。

曾獲台灣流行金曲獎，傳藝金曲獎、金鐘獎，金音獎，法國金音叉獎，誠品選樂，TAIPEI TIMES年度最佳專輯。音樂作品涵蓋古今東西古典，演唱會，電視，電影，舞台劇，京崑，歌仔布袋戲等戲曲，創作上達到驚人的質量與跨度兼備。柯智豪持續在音樂創作與嘗試上不斷的往前推進，近年來致力於台灣傳統音樂，台灣多項語文，東方儀式與戲曲的採集與重製。

Ko Blaire, Taiwan

Ko Blaire is Taiwanese composer and also a new media artist. His music productions have received recognition from Golden Melody Awards, Golden Melody Awards for Traditional Art, Golden Bell Awards, Golden Indie Music Awards, French Diapason Award, the Eslite Music Collections, and Taipei Times Collections.

As a prolific artist, Ko's creativity is both modern and traditional, including live concerts, TV shows, cinema, stage performances, puppet theatre, and traditional opera with an emphasis on religious and folk music.

主演 | 朱安麗

生於南投，藝名朱勝麗，京劇名伶。10歲離開泰雅族部落，進入陸光劇校始學京劇，畢業後進入國光劇團，為京劇在台灣發展與傳承的中堅分子。

工花旦、刀馬旦。陸光劇校第3期「勝」字輩，國立臺灣藝術學院(今臺藝大)戲劇科國劇組，佛光大學藝術學研究所畢業。師承秦慧芬、劉鳴寶、陸景春、馬術賢、白玉薇、周雪雯等名師。又近年師承筱派名家陳永玲先生，鑽研筱派藝術。朱勝麗追隨陳永玲學了相當多傳統劇目，筱派的《貴妃醉酒》、《翠屏山》、《大劈棺》等等。1995年國光成團即入團。曾獲中國文藝獎章及文復會最佳旦角獎、第22屆台北文化獎、第31屆傳藝金曲獎「最佳演員獎」。

Zhu An-Li, Taiwan

Zhu An Li is a Peking opera actress in GuoGuang Opera Company, National Center of Traditional Arts (NCTA). She went to LuGuang Drama School, part of the Military Opera Company before gaining her BA degree from the National Taiwan University of Art and a MA degree from Fo Guang University. After studying with Chen Yong Ling (1929-2006) in the Xiao style, Zhu is known for her female roles (dan) on stage. In addition to the recognition from the Chinese Literary Award, the General Association of Chinese Culture, and the 22th Taipei Cultural Award, Zhe is also best performer of the 31th Golden Melody Awards for Traditional Arts.

創作者介紹

Artist Profile

主演 | 李靜芳

生於南投草屯，台灣歌仔戲旦行演員。出身戲曲世家，師承郭保全、李惠珍、王太郎、陳文山、洪明雪、洪明秀、楊蓮英。文武戲身段武功紮實，唱腔嗓音寬厚。演而優則編，已有多部編劇作品。

2014年創立李靜芳歌仔戲團，推出創團大戲《鴛鴦情》，同年獲選為南投縣傑出演藝團隊，劇團陸續推出《柳如是傳奇》等著重旦角表演的大戲作品，並持續培育歌仔戲演員的薪傳工作。

李靜芳2008年推出首張歌仔戲曲調專輯《歡喜咱來學阿旦·珠圓玉潤阿旦歌》，2012年推出《李靜芳戲新曲唸舊調》，2020推出《傳老歌仔韻、承本土的根》等多張專輯，多次入圍傳藝金曲獎。曾獲金曲獎十大傑出青年、中國文藝獎章等。

李靜芳近年致力於歌仔戲教育推廣，任教於國立臺北藝術大學傳統音樂學系。並擔任台北市藝文推廣處等多處歌仔戲傳習教師。

Li Jing-Fang, Taiwan

Coming from a theatrical family and receiving rigorous training there, Li Jing-Fang started performing on stage when still a little girl. Thanks to her rich acting history, this prominent actress can switch comfortably between civil (wen) military (wu) plays. While managing her own theatre company, Li also works hard to expand her play-writing career and share her experience with younger generations. She has published music albums on Taiwanese opera and folk songs. In addition to the Chinese Literary Award and Golden Melody Awards, she is also a recipient of the Ten Outstanding Youth Awards.

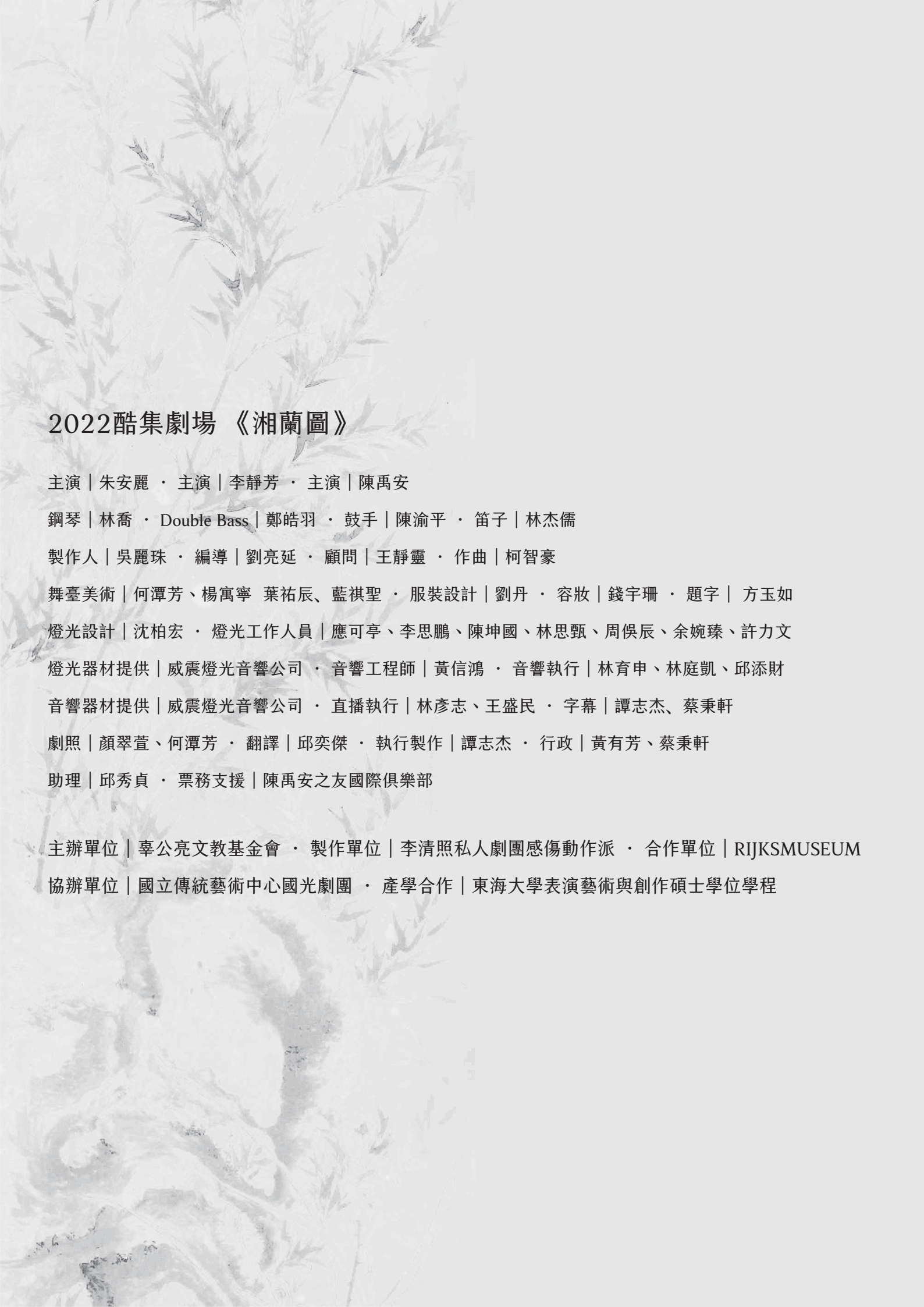
主演 | 陳禹安

生於台灣台中，台灣歌仔戲生行演員。國立台灣戲曲學院歌仔戲學系首屆畢業生，美國亞洲文化協會(ACC)年度受獎人，2019年至紐約見習半年。曾以歌仔戲《梅玉配》獲第26屆傳藝金曲獎「最佳個人表演新秀獎」。

陳禹安畢業後曾任教於國立台灣戲曲學院，爾後投身演出實踐，至今曾在河洛歌子戲團、唐美雲歌仔戲團、春美歌劇團、許亞芬歌子戲劇坊、廖瓊枝歌仔戲中擔任要角。2015年起演出多部李清照私人劇團感傷動作派作品，展開了跨界音樂的創作領域。

Chen Yu-An, Taiwan

Chen was one of the first students receiving training in the Taiwanese Opera in National Taiwan College for Performing Arts. Chen specialises in the male role (sheng). Chen is the winner of best young performer of the 26th Golden Melody Awards for Traditional Arts. She has also won the ACC fellowship in 2019 which allowed her to study in the City of New York. She has worked with many prestigious theatre companies in Taiwan and she started her collaboration with the LQZ in 2015.

2022酷集劇場 《湘蘭圖》

主演 | 朱安麗 · 主演 | 李靜芳 · 主演 | 陳禹安

鋼琴 | 林喬 · Double Bass | 鄭皓羽 · 鼓手 | 陳渝平 · 笛子 | 林杰儒

製作人 | 吳麗珠 · 編導 | 劉亮延 · 顧問 | 王靜靈 · 作曲 | 柯智豪

舞臺美術 | 何潭芳、楊寓寧 葉祐辰、藍祺聖 · 服裝設計 | 劉丹 · 容妝 | 錢宇珊 · 題字 | 方玉如

燈光設計 | 沈柏宏 · 燈光工作人員 | 應可亭、李思鵬、陳坤國、林思甄、周俣辰、余婉臻、許力文

燈光器材提供 | 威震燈光音響公司 · 音響工程師 | 黃信鴻 · 音響執行 | 林育申、林庭凱、邱添財

音響器材提供 | 威震燈光音響公司 · 直播執行 | 林彥志、王盛民 · 字幕 | 譚志杰、蔡秉軒

劇照 | 顏翠萱、何潭芳 · 翻譯 | 邱奕傑 · 執行製作 | 譚志杰 · 行政 | 黃有芳、蔡秉軒

助理 | 邱秀貞 · 票務支援 | 陳禹安之友國際俱樂部

主辦單位 | 辜公亮文教基金會 · 製作單位 | 李清照私人劇團感傷動作派 · 合作單位 | RIJKSMUSEUM

協辦單位 | 國立傳統藝術中心國光劇團 · 產學合作 | 東海大學表演藝術與創作碩士學位學程

蘭園

The Orchids