

KEEP

10月

臺灣戲曲中心
Taiwan Traditional Theatre Center

2022.11.19 SAT.
12.25 SUN.

DREAMING

目錄

主任的話	03
可樂体創制《琵琶語》	04-09
正在動映《馬》	10-15
李清照私人劇團感傷動作派《寶玉》	16-21
野墨坊《記。形變》	22-27
當代傳奇劇場《宇宙瘋》	28-33
臺北木偶劇團《奧賽羅》	34-39

戲曲的道路，夢想的坦途

「戲曲夢工場」來到第五年。五年，足以作為計畫的一個小里程碑。夢工場以分享戲曲美學為初衷，鼓勵競逐夢想、落實創意。國立傳統藝術中心彷彿是一座龐大馥郁的酒窖，逢來客便問「願飲一杯無？」許多創作者飲後有所得，更欣逢同好，便繼續開採這一方無盡藏。眾人也從初識未安，逐漸能悠緩創作；那些挾風帶雨的創作能量，轉而成為安靜內燃的薪火，藝術家屏氣凝神，更富耐心地熨燙各種創作的褶皺，守候作品煉化美麗結晶。

欣見創作者以戲會友，來自四面八方！可樂體創制、野墨坊、臺北木偶劇團是第一次入選本計畫的團體，正摩拳擦掌，欲大顯身手；正在動映、李清照私人劇團感傷動作派、當代傳奇劇場三團則實驗有成、翻新再挑戰。六團陣容齊整，集結了各界編導人才：袁學慧（香港）、鄭國偉（香港）、陳煜典、李季紋、劉亮延、陳世文、朱柏澄、黃鼎云、伍姍姍、周玉軒；以及青年演員、資深藝師同台飆戲，在戲曲實驗的道路上且戰且行，令人由衷敬佩並羨羨創作者的勇氣與機緣。

功底堅實不畏挑戰，青年創作者勇於開拓議題，身體的重新感知與佈署，成為一大亮點。可樂體創制《琵琶語》從昭君出塞故事下手，從母女兩代人的對話，回望身體的遷徙與國族認同的扞格；正在動映《馬》

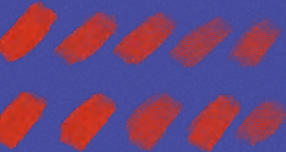

則從舞馬陶俑得到靈感，模倣動物的身體氣象，並結合多媒體動態捕捉技術，是罕見以獸為主角的作品。同樣非人題材，還有野墨坊宛如神話寓言的《記。形變》，三位青年演員化身為「蟲」，為了探究天理而踏上旅途，寬廣而富含想像力的文本，讓戲曲程式化的肢體，面臨解構與重組。另一檔是李清照私人劇團感傷動作派《寶玉》，創作者從美少年的存有，以及那些伴隨而來的時間及人際的討論，擲地有聲。最後兩檔當代傳奇劇場《宇宙瘋》、臺北木偶劇團《奧賽羅》充斥心機謎題、似顛似狂；前者首次在夢工場使用遊走式演出，看興傳奇演員這次化身療養院的病友，如何在不自由的空間，切換身體與心靈的程式；後者《奧賽羅》，當莎翁筆下的主角成為明代水師將領，人偶混演人倫悲劇，將身體與劇種的歧異推上高峰。這一幕幕，即將在夢工場的舞台上搬演……

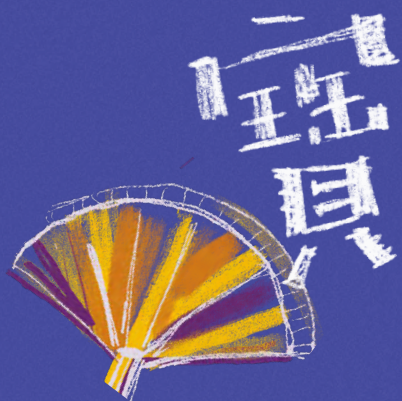
年光有限人事更迭，但創作無窮復燃希望；一點薪火照亮道路，眾人的星星之火，集結成今年冬天的無限光華。大家不妨循著這條光路，入座前方預備好的舞臺，期約下一個五年，我們依然同行。

國立傳統藝術中心主任

陳悅庭

李清照私人劇團感傷動作派

玉

「捧在手心上，孔雀卵丸大」

12/03 (六) 14:30

12/04 (日) 14:30

劇情簡介

本劇以美少年為軸心，以演員與寶玉五個連環問答，呈現中國文學史上的難題「賈寶玉」。第一場以構詞學來界定範圍，演員問寶玉，美少年是一個美的問題，還是少年的問題，美少年這一題應從何處下手劃分，以及有哪些成功案例。第二場演員追問，美少年是不是一個幼稚的問題，賈寶玉探索陌生的身體，有何所得？演員繼而三問，否則美少年是不是友誼的問題，此場提出寶玉與朋友交往，如果是出於對方亦須符合美與少年的條件，則美少年是否為美少年互相交往的問題，答案為否。

繼而在第四場中，寶玉以婚配反問，婚配是美少年的問題嗎？寶玉失玉，厄運將至，起乩作法也無用，只得傻傻接受命運中婚配的安排，最後搞得連自己再也不是自己。故而婚配也不是美少年的問題。末了，本劇演員問，老去是否可以作為美少年的問題。究竟是要先老才死，還是也能當下死去？寶玉嘻天哈地一走了之，雖然看起來不必經過老去的痛苦就能離去，他在當下雖然無法知道，總是過後想起才明白。

創作概念

繼 2020 年推出改編自楊牧長詩〈妙玉坐禪〉的電音崑曲《妙玉》以來，李團推出第二個紅樓夢題材的創作。本劇通過兩個人物，演員與寶玉，的互相對答，試圖打開一場表與裏的促膝長談。什麼是表演應該追求的標準，是美還是年輕。什麼又是自私，什麼又是所謂往來的友情。信念與忠誠於什麼，什麼值得託付，該如何當下立斷。身為一個演員，一個傳統領域的演員，本劇以陳禹安、董旭芳的藝術實踐經驗為依據，量身體裁，呈現兩位台灣戲曲教育下苗尖子人才，對於藝術與人生的階段性反思。

團隊簡介

援詞家李清照之名，2006 年「李清照私人劇團感傷動作派」創立。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，仗其感傷之道，重探東亞現代性中當代傳統之禁忌。「李」團至今推出包含《曹七巧》外，由陳禹安擔綱主演的《石秀》《燕青》《許仙》等超過 20 個原創劇目，轉移往返於不同的戲曲劇種之間，長年深耕「當代傳統」的國際合作網絡。李團作品風格鮮明、語彙獨特，尤其有為數較多的獨角戲作品，堪表台灣現代戲劇單人表演第一品牌，從文本到表演，李團以演員為中心形成其獨特的「私人」路線。「李」團作品曾多次提名、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》、劉亮延中英文詩集《牡丹刑》、《清照流瓊苞碎無人聲劇場音樂選 2006-2009》〔金牌大風發行〕、《2007 曹七巧劇場音樂原聲帶》、《2005 曹七巧演出實況 DVD》、《馬伯司氏：劉欣然爵士京劇同名專輯》、《婦女生活十一種：劉亮延劇作集》

主創的話

編導 | 劉亮延

第一次這樣寫劇本，用提出問題的方式，讓人物彼此提問、互相對答。這個劇本也是從許多書摘中對照引用的成果，透過人物的提問，往返於自己的書摘與註釋之間來應答。寫這個劇本，我注意到了文學翻譯的許多細節，以賈寶玉為主題，如果這是某種譯本，它偏重在翻譯小說敘述者的態度。當然會這樣寫劇本，主要還是希望能通過這個創作機會，能與陳禹安、董旭芳，進行更深入的表演探索。大疫三年，寥寥落落，在這種枯藤老樹的場景中，演員該如何與自己相處，自己可以陪伴演員嗎？

主創者及演員介紹

主演 | 陳禹安

美國亞洲文化協會年度受獎人。第 26 屆《傳藝金曲獎》「最佳個人表演新秀獎」得主。國立台灣戲曲學院歌仔戲學系首屆畢業。曾在唐美雲、郭春美、許亞芬、廖瓊枝歌仔戲劇團中擔任要角演出，亦曾為榮獲七座金鐘獎的河洛歌子戲團當家小生。2015 年起開始嘗試跨界形態演出及編腔設計，參與李清照私人劇團創作活動。

主演 | 董旭芳

董旭芳，唱南管的人，從事身心動作教育及劇場表演工作。聚焦於南管唱曲的身心與聲音力動的教學實踐研究。為南薰閣及江之翠劇場成員，主要負責唱曲。畢於北藝大傳音系南管組。

近年演出作品：上默劇《食蓮》。河床劇團《摘花》《遺留》。陳界仁《空中之地》南管演唱。杯具社《茶藤架》。窮劇場《紅樓夢續》。江之翠劇場《行過洛津》。

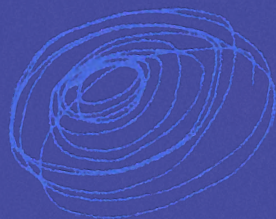

編導 | 劉亮延

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)。

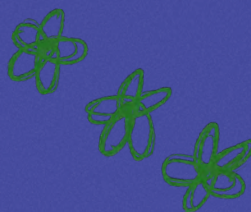
在戲劇創作上，近二十年來，劉亮延是活躍在臺灣戲曲跨界的編劇、導演。已發表的劇場作品包括《寶玉》《妙玉》《曹七巧》《白蘭芝》《馬伯司氏》《初飛花瑪莉訓子》《川端康成三部作：少年》等超過 20 齣劇目，執行策劃之演出逾 400 場次。著有劇作集《婦女生活十一種》(入圍 2021 臺灣文學金典獎)、詩集《牡丹刑》《有鬼》等。劉亮延是美國亞洲文化協會(ACC) 2011 年度受獎人，並曾獲英國文化協會(2008-2009)、日本 Saison Foundation(2012-2014)、臺灣雲門文化藝術基金會(2005, 2018-2019)等機構的藝術家獎助。

音樂設計 | 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。

主演 | 陳禹安 董旭芳

戲劇顧問 | 朱嘉雯

編劇導演 | 劉亮延

音樂設計 | 柯智豪

原創美術 | 楊寓寧

燈光設計 | 沈柏宏

服裝設計 | 劉丹

美術設計 | 葉祐辰

題字 | 朱紹慈

劇照 | 藍祺聖

導演助理 | 鍾宛儒

舞台監督 | 羅令珩

燈光技術指導及編程 | 應可亭

音響技術指導 | 威震燈光音響有限公司

指導單位 | 文化部

主辦單位 | 國立傳統藝術中心

監製 | 陳悅宜

製作 | 周雅菁

執行製作 | 陳玉青

行銷宣傳 | 陳之欣、潘薇方

節目冊校勘 | 陳玉青、潘薇方、全體演出團隊

視覺設計 | 六杉品牌設計有限公司

演出單位（按筆畫順排序）

正在動映

可樂体創制

李清照私人劇團感傷動作派

野墨坊

當代傳奇劇場

臺北木偶劇團

演出人員名單（按筆畫順排序）

朱柏澄	何秉叡	林庭瑜	林益緣	林瑞騰	吳聲杰
施冬麟	施宏駿	凌嘉臨	袁學慧	張偉全	黃若琳
黃鈞晟	楊瑞宇	廖采宸	廖群瑋	劉冠良	董旭芳
陳禹安	陳思廷	陳美蘭	鄒慈愛		

