

衛武營

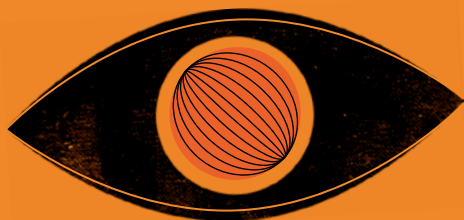
劇場藝術體驗教育計畫

節目指引 | WEIWUYING
PROGRAM GUIDE

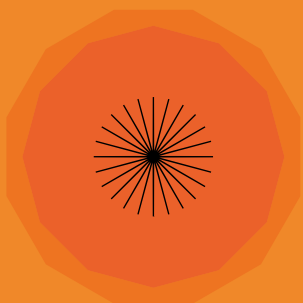
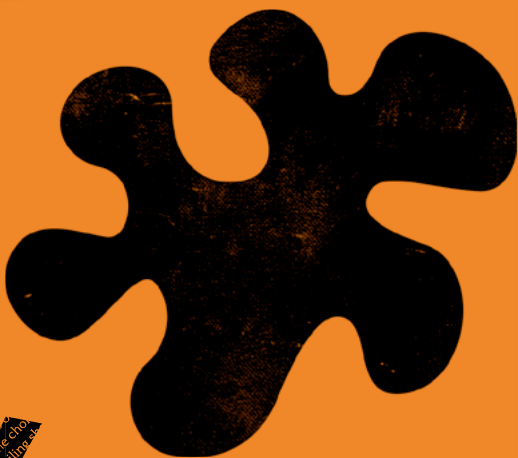
2020

2-6月

PLAY

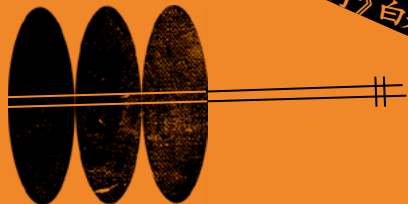

...that
...round
...ed die
...for them
...be heal
...mens of good
...the their m

...the fire cho
...of waiting an
...for them
...ly pe neig
...of boys
...only to him
...his brow
...to tend

給那一群，
在最深最深的黑夜裡，
獨自徬徨街頭，
無所依歸的孩子們。
《蘆子》白先勇

...were int
...traits of waiting the
...for them From sad and thires
...can be heal
...ds of p
...you

PLAY

衛武營國家藝術文化中心（以下簡稱衛武營）為南臺灣唯一國家級場館，肩負文化平權、健全表演藝術生態等使命。2019年「劇場藝術體驗教育」計畫共有16所南臺灣普通與技術型高中學校，超過710名高中職學生與教師參與。2020年衛武營「劇場藝術體驗教育計畫」，從聆賞前課程、聆賞體驗、演後討論，讓教室成為劇場，引領學子進入場館，提升劇場藝術和美學教育。本指引精選2020年2-6月8檔節目，設計體驗學習方案，提供學校師生體驗表演藝術更豐富的途徑。

衛武營

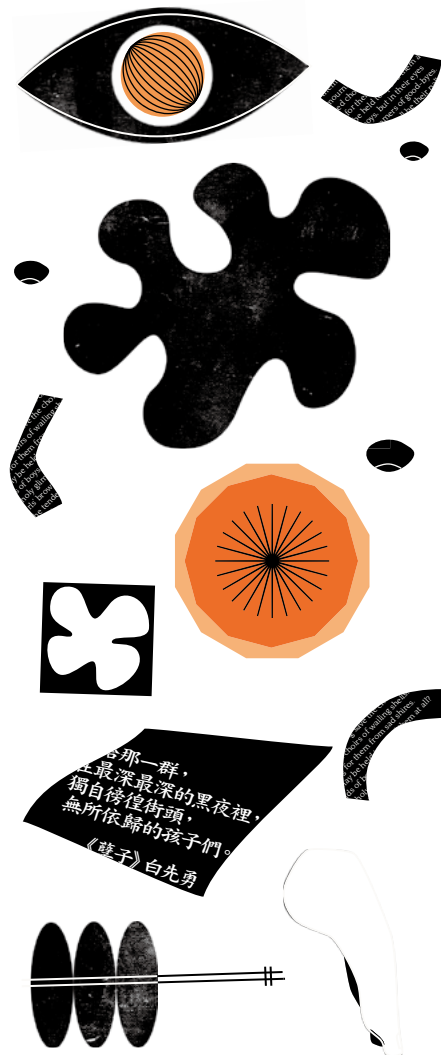
劇場藝術體驗教育計畫

節目指引 | WEIWUYING
PROGRAM GUIDE

2020

2-6月

PLAY

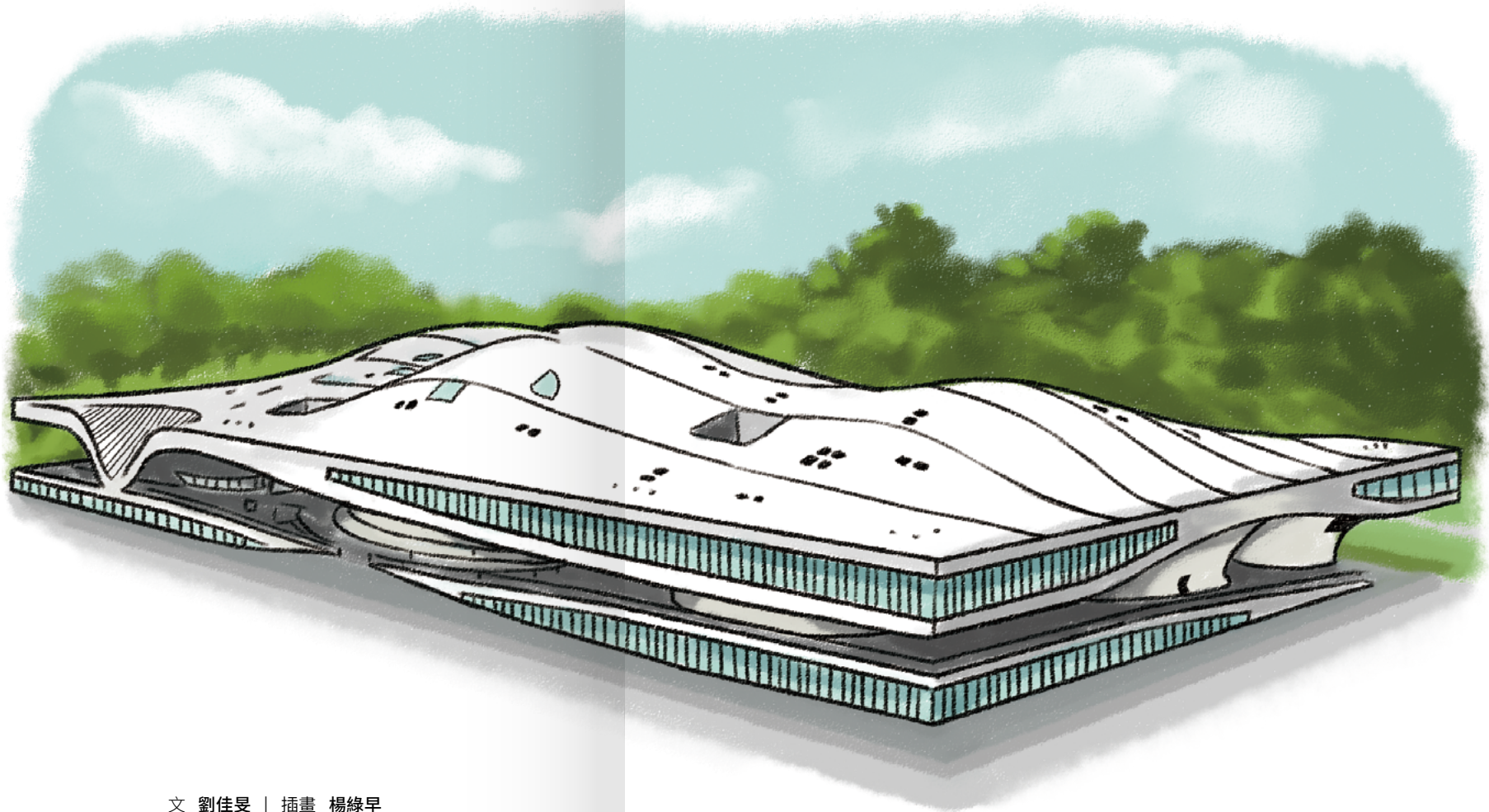
PLAY

今昔衛武營	02
布瑞頓《戰爭安魂曲》	08
圓劇團《狂想·洪通》	14
創作社劇團 2020《孽子》經典重返	20
臺灣豫劇團豫莎劇《天問》	26
游牧工廠室內樂團《虛實聲境》	32
尤法·皮克《巴赫 d 小調》	38
心心南管樂坊×法國憶古樂團《五湖遊—東西古樂印象光影》	44
無獨有偶工作室《最美的時刻》	50
看表演進劇場常客—柯姊分享給青少年學子的話	56

PLAY

今昔衛武營

從軍事性格的土壤中，植出文化的昂然生機

文 劉佳旻 | 插畫 楊綠早

擁有全世界最大單一屋頂劇院的衛武營國家藝術文化中心，以白色流線弧度，彷彿輕輕地漂浮在衛武營都會公園上。這個坐落在高雄鳳山的國家級演藝中心，籌備加動工超過十年，將過去有著軍營意象的基地轉化成有著開放感、充滿昂然生機的藝文公園。

這個位於苓雅區與鳳山交界處的六十七公頃基地，從日治時期開始，有整整一個世紀都作為軍事使用；若從衛武營所在的鳳山區發展脈絡進入，這塊土地傳承的軍事歷史脈絡則更能回溯至清治時代。透過爬梳這個區域的歷史，或許能試著找到這塊基地所具有的濃厚軍事性格在過去是以什麼樣的樣貌呈現、又如何演化而來？

清治時期

從馬卡道族狩獵場， 到汛塘要地

「鳳山」作為一個行政區，是在清康熙時期於臺灣設一府三縣行政區劃時，將臺灣府城（現今臺南）以南劃歸為鳳山縣治，主要包含高屏溪下游流域的沖積平原與高屏溪流域以東的屏東平原。這一帶在漢人屯墾之前，是平埔族馬卡道族的居住地與狩獵場，他們在內惟海邊（現今的鼓山區）採集魚貝海鮮、在打狗山麓（現今的壽山）打獵。據說，為了抵抗海盜侵襲，馬卡道人在部落四周種植刺竹作為防禦，所形

成的竹園就稱為「TAKAO」，後來漢人將之音譯為「打狗」，即為高雄的舊稱。

馬卡道族被認為是西拉雅族分支，原初據地被稱為「鳳山八社」，以現在來看是位於在屏東縣境內緊臨著界分高雄、屏東的下淡水溪（即現在的高屏溪）流域一帶，包含現在的屏東崁頂鄉、里港鄉、萬丹鄉、南州鄉與林邊鄉，以及部分屏東市中心。在史書《（重修）鳳山縣治》中，曾描述這塊土地是明鄭時期安置罪犯的地方。清朝康熙三十六年郁永河所寫的《裨海紀遊》中，描述這一帶因「地多瘴氣」，沒有多少漢人在此區往來。直到清朝康熙中葉，漢人逐漸以臺南為中心開始朝南方拓墾，慢慢開始往高雄平原推進，並朝高屏溪（當時稱為「下淡水溪」）與東港溪上游移動，跨入屏東平原。而馬卡道族人也因此慢慢被迫遷至更南方、甚至翻越山嶺遷徙至後山臺東大武一帶。

康熙末期至雍正年間，因漢人開始墾殖屏東平原，同時鳳山區域也因曹公圳開始蓬勃發展，「下埤頭街」（現今鳳山市）因為作為臺南府聯絡屏東平原的必經要衝，成為當時鳳山縣治中最繁榮的區域。乾隆年間更將鳳山縣城從興隆莊（現在的左營）搬遷到下埤頭，設置了鳳山新城。

康熙年間，清兵駐臺軍隊已在鳳山設有汛塘部署營兵，一方面防治盜匪、另一方面也便於在戰亂時調度兵力。根據清代汛塘分布圖，康熙時在現今鳳山市一帶即設有「埤頭汛」、至乾隆年間更設有「鳳彈汛」，其名稱來自該域內山頭錯落如卵而得名「鳳彈」。若比對今日地圖，「鳳彈汛」就位於現在的高雄陸軍官校一帶。以當時地圖來看，儘管現在的衛武營位處鳳山新城的城廓之外，但因十分臨近鳳彈汛，亦有研究者認為衛武營在當時已作為練兵場之用。

日治時代 正式納入軍事機能

1895年，由於清廷簽署馬關條約，將臺灣割讓予日本，正式揭開臺灣的日治時期。

從1904年日本政府所繪製的《臺灣堡圖》來看，衛武營所在之處是一片水田。由於日本政府將高雄視為臺灣南部發展的重要據地，開始全面性地建設、開發高雄。特別由於日本政府對南洋的戰略思考，擁有港口的高雄更成為軍事建設的重鎮，同時原來鳳彈汛所在處也延續了清治時期的規劃，也成為日本軍隊派駐的基地；不僅在大正年間先於鳳山城外設置了日治時期三大電信所之一的「鳳山無線電信所」，派駐高雄海軍通信對鳳山分遣隊，同時也設置了航空燃料倉庫、清油倉庫與兵器補給廠。

在中日戰爭爆發後，為了軍隊補給需求與日本南進戰略所需，日本政府於1941年更興建屬臺灣陸軍倉庫轄管的「鳳山倉庫」，負責兵器、彈藥、糧食等軍需品補給。在1944年美軍的航照圖中，已經可以看到標示「鳳山倉庫」的位置即是現在的衛武營所在地，建築配置對稱、排列井然，同時有鐵路貫穿倉庫，可見當時鳳山倉庫所藏的補給即是透過鐵路運往高雄港。

除了鳳山倉庫之外，日本政府亦在衛武營旁設置軍用輕型飛機場（現在的陸軍802總醫院），將之規劃為志願軍招募、步兵訓練與後勤基地，當年從中國戰場轉入菲律賓的日本陸軍第四十八軍團，即有部份來自臺南、高雄等地所招募。

二次大戰後

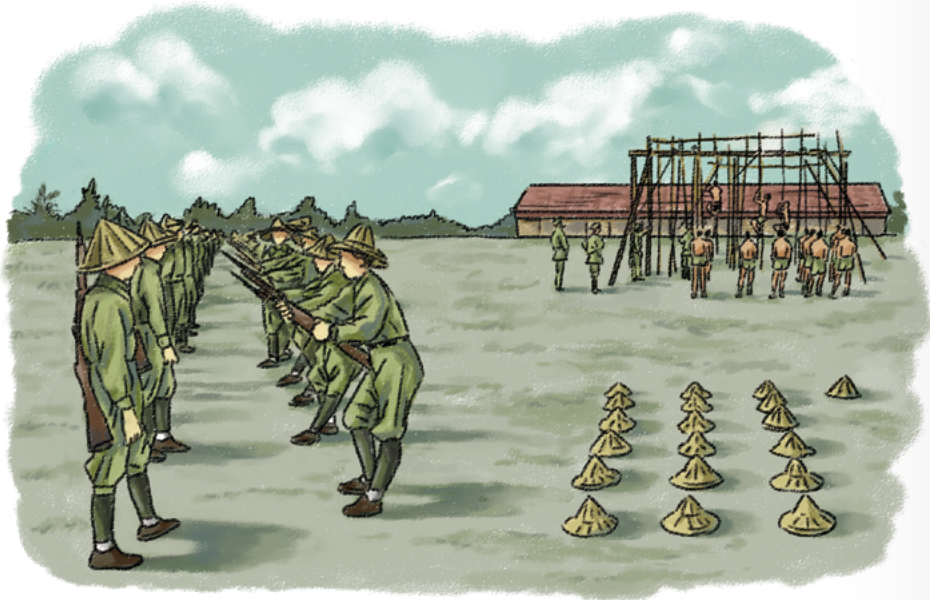
整訓新軍的基地與後勤補給中心

從二次大戰結束、到國民政府遷臺後，衛武營延續了過去軍事基地的功能：先是在光復初期以「五塊厝營區」作為陸軍步兵訓練中心與後勤補給單位，1950年陸軍官校在鳳山復校後，衛武營則轉成新訓中心，因此也成為部分戰後出生、出身南部的四、五年級生們懷念的入伍軍旅記憶之一。

在尚未有臺灣兵役制度的光復初期，當時陸軍訓練總司令兼臺灣防衛總司令孫立人率先來到臺灣，號召成立「臺灣新軍」，並於鳳山整訓由四千名臺灣青年所組成的「臺灣軍士教導團」。舊照片可以看到作為步兵訓練中心五塊厝營區

中當時訓練的場景，當時的受訓士兵頭戴著斗笠、穿著短褲，進行包含枕木運動、刺槍術、射擊等訓練。轉為新訓中心後，六〇年代的美援時期，營區中央進一步設置單兵訓練場、集合場，同時正式被命名為「衛武營區」。

這些早期的集合訓練場，至今仍有部份設施如爬桿、單槓、平衡木等保留在現在的衛武營都會公園中，同時營區中原有的三棟彈藥庫也完整保留屋頂桁架，整修成能作為教育活動使用的室內空間。過去軍營使用的水塔也整建融入新建成的觀景用瞭望哨中，這些空間轉化一方面保留了原有基地的記憶，也讓人重新觸摸時代遞嬗的痕跡。

八〇年代後

轉化土地記憶的南方綠色革命

曾有整整一個世紀都作為軍事使用的衛武營，在1979年國防部的軍事會議中，決議不再適合軍事用途，營區陸續撤至旗山、燕巢。當時軍方一度想將衛武營變更為住宅區，也曾有人建議變更為大學用地，興辦大學以平衡北高的高等教育發展；不過這兩項提案都未被接受。1992年，國防部提出將衛武營興建為軍眷住宅的提案，促使各界民間人士成立了「衛武營公園促進會」，爭取衛武營作為都市中的綠色景觀，為這個城市留下能讓人自在呼吸的綠覆空間。

這場漫長的革命歷經十年才實現——內政部都市計畫委員會在2002年10月審議通過衛武營的都會公園計畫案，並於2003年公告生效。六十七公頃的營區土地成為衛武營都會公園，並保留其中九·九公頃作為社教機構用地，這也就是後來建成衛武營國家藝術文化中心之所在。

衛武營都會公園於2006年動工、2010年完工，而衛武營國家藝術中心則在2018年啟用開幕，成為平衡南北藝文能量、容納國際演藝聲量的重要舞台。這塊過去數百年的軍事機能的土壤中，經過漫長歷史的能量蘊積，終於漫爛出屬於文化的昂然生機。

馬卡道族的遷徙

除了文中所述的漢人遷徙外，原本在東港溪中游的六堆客家人，也拓展至林邊溪中游、甚至跨越荖濃溪拓往高雄美濃地區。而原居於此處的馬卡道族則慢慢流失原有據地，往更南的屏東枋寮一帶所在的潮州斷層，甚至翻越山嶺遷徙至後山的臺東大武一帶。

汛塘

根據《臺灣通史》，「設并駐兵謂之汛，撥兵分守謂之塘」，汛塘系統是清代臺灣地方統治最末梢的機構，在各縣廳要隘之處皆廣設「塘汛」。在中央研究院人社中心GIS專題網站中，可以參閱康熙年間與乾隆年間的軍備部屬，線上參閱：

衛武營公園促進會

於1992年3月29日成立，由一群有感於高雄綠覆地不足的公民所組成，成員包含生態工作者、醫師、建築師、民意代表與學生。由曾貴海醫師為召集人，訴求對城市發展的「綠色之夢」願景。後來包括柴山公園促進會、文化愛河協會等非營利組織亦陸續加入，這場南方綠色革命也成為後來訴求環境正義的公民運動之典範。

What candles may be held to speed them all?
Not in the hands of boys, but in their eyes,
Shall shine the holy glimmers of love,
The pattern of their lives.

衛武營 × 英國國家歌劇院

布瑞頓 《戰爭安魂曲》

2/28 FRI 19:30

3/1 SUN 14:30 ● 歌劇院

英國作曲家布瑞頓為考文垂大教堂重新落成而寫了這部《戰爭安魂曲》，被譽為 20 世紀最重要的合唱作品之一。本節目為衛武營與英國國家歌劇院跨國共同製作，2018 年 11 月於英國倫敦全球首演。本次亞洲首演由指揮簡文彬、導演丹尼爾·克萊默，率領藝術暨創意團隊——德國視覺暨攝影藝術家沃夫岡·提爾曼斯、英國時裝設計師納斯里·馬扎及燈光設計查爾斯·鮑弗爾等藝術家操刀製作；特邀曾榮獲葛萊美最佳歌劇錄音男高音傑·杭特·莫里斯、女高音陳美玲與男中音吳翰衛擔綱獨唱，由國立臺灣交響樂團、台北愛樂合唱團以及世紀合唱團跨國鉅獻。亞洲首演將於二二八紀念日於衛武營歌劇院登場，更是深具和平意義。

看戲前，先專心聽音樂！

不明朗的小調音階與深沉的誦經聲自遠方傳來，空氣中瀰漫著不祥氣味，你著魔似地循聲探尋，來到一堵牆前。你側身、附耳牆前，辨認出那些混合著教堂鐘聲與合唱，似是來自彌撒儀式的現場……

原來，你來到的，是 1962 年英國考文垂大教堂。

修建於 14 世紀的考文垂教堂在第二次世界大戰期間毀於轟炸，戰後才新建座堂，英國作曲家布瑞頓（Benjamin Britten, 1913-1976）1961 年完作的《戰爭安魂曲》就在隔年的落成典禮時首演。仔細聽，開場的歌詞出自拉丁文的「安息經」（Requiem Aeternam）。

1

你知道演變自天主教彌撒的「安魂曲」，主要的功能是什麼嗎？16 世紀中期的特倫會議（Council of Trent）曾經明訂「安魂曲」每個段落中使用的經文，你知道是哪 9 段經文嗎？

現在，你漸漸發現《戰爭安魂曲》不同於宗教儀式的安魂曲，樂團編制較為複合：三位獨唱者、男童與混聲合唱團、管弦樂團與室內樂團，有更豐富的音樂表現性。

2

事實上，從 18 世紀開始，安魂曲便開始有更多變體，不只適用喪禮儀式，也變能獨立表演的作品。你知道第一首進入音樂廳的「安魂曲」是誰的作品嗎？歷史上還有哪些知名的安魂曲呢？

聽聽懸疑的開場
〈Requiem Aeternam〉

聽聽豐富的音樂表現
〈Dies Irae〉

3

請選讀一段曲子中引用的詩詞，想想其中傳遞了什麼樣的「反戰」訊息，帶來什麼不一樣的「安魂」效果？也請將聆聽音樂與詩文時浮現於腦海中的畫面，塗畫在眼前的牆上。

《戰爭安魂曲》不僅音樂編制獨特，連歌詞也有玄機。除了啟用拉丁彌撒經文，還選用 9 首英國詩人歐文（Benjamin Britten, 1893-1918）的詩作，這些詩作呈現他在 1917 年親身經歷壕溝戰的血腥暴力，看見陳屍遍野、無人悼念的陣亡士兵後，對戰爭感到恐懼、荒謬、虛無與絕望的感受。

聽聽演唱歐文詩作
〈The Next War〉的段落

《戰爭安魂曲》
完整歌詞

《戰爭安魂曲》
完整音樂

我聽見……

我看見……

我感覺……

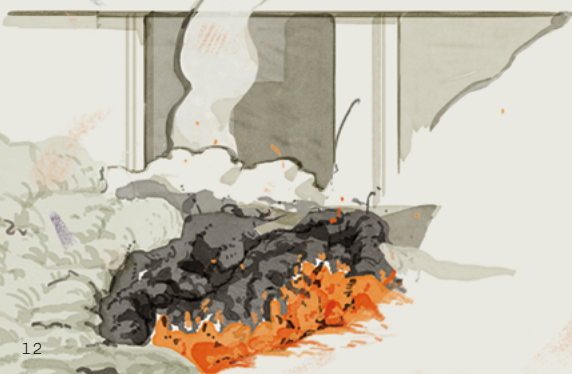

看戲後，請分享並創作！

走到牆垣背面，你發現周圍閃現與輪放著各種直接呈現戰爭，或乍看跟戰爭沒有直接關聯，卻也有「反戰」意味的景象。它們對布瑞頓的《戰爭安魂曲》做出「視覺化」的共鳴，共同交織成一首同時刺激、震撼也安撫視聽感官的安魂曲。

多年前的這一天
78轉的留聲機唱片
曾這麼唱著
有誰依稀記得：

「夜做日 日做暝
黑暗過日 按怎出頭天...」
節錄於鴻鴻

2018年，英國國家歌劇院與衛武營合作的全新《戰爭安魂曲》，邀請到德國藝術家沃夫岡·提爾曼斯（Wolfgang Tillmans）擔任舞台設計師。他運用了反戰書《War against War!》中收錄第一次世界大戰的黑白照片，也交替播放自然、污染與暴力等不同母題的靜態、動態影像。

1

請說說搭配影像和戲劇演出的版本，與純粹的音樂聆賞經驗有何不同？

走進衛武營聆賞《戰爭安魂曲》的這一天，正好是二二八和平紀念日。對於當今的我們來說，這一天是放假日，但在臺灣的歷史上，這一天也是許多人心中的一道傷痕。其實，如今我們在談的「轉型正義」概念，也和《戰爭安魂曲》一樣，希望能夠達到回顧歷史真相、安撫亡魂與清理創傷的效果。

2

最後，請你動手，運用找到的音樂、詩、影像等不同素材，製作一首獻給二二八受難者及其家屬的「安魂曲」吧。

國家人權博物館
白色恐怖文學目錄資料庫

文 賴柔蒨 | 插畫 芳安

【家庭系列】

圓劇團 《狂想·洪通》

3/8 SUN 11:00 | 15:00 劇院

《狂想·洪通》曾受邀在2018年衛武營開幕季馬戲平台演出，深受民眾喜愛。2019年前往義大利國際驚奇馬戲藝術節，成為亞洲唯一受邀演出團隊。2020年推出劇場版，仍以臺灣素人畫家洪通畫作為靈感，圓劇團新銳馬戲導演林正宗特邀太陽劇團舞者張逸軍、偶戲女神薛美華、最懂馬戲的策展人周伶芝聯手打造，結合編織布料、大環、高空裝置等物件，打造出充滿童趣的臺味新馬戲。這是一個慶典般的遊戲世界，童趣又天真的線條與色彩畫出魔幻般的「狂想樂園」；在熟悉的狂野自然裡，爽快勾勒出奇思幻境的未來，手舞足蹈的馬戲肢體與雜技翻騰，靈活的轉化與飛躍，在舞台上變形出猶如畫筆般的心靈世界；就像海潮與風浪，在瞬間萬變的世界裡，再次地拍打出臺灣傳奇畫家「洪通」的真情畫布。

洪通，何許人也？

洪通（1920-1987）是臺灣著名的素人畫家。洪通沒受過學校教育，在 50 歲時突然開啟繪畫才能，無師自通。畫風質樸卻超脫現實，人間百態在他筆下幻化成一幅幅異想世界，不識字的他更於畫中自創文字，人們常用「瘋狂」、「魔幻」、「神祕」來形容他的作品，成名後仍深居陋室作畫，且堅持不賣畫，一生貧苦而終。

當代馬戲和 # 傳統馬戲有什麼不同？

當你想到「馬戲」，浮現的畫面是老虎跳火圈，大象站立在小凳子上這類動物表演嗎？或是空中飛人、走鋼索等人類高難度特技，與小丑和魔術表演嗎？這些都屬傳統馬戲的場景。近代動物權慢慢受到重視，人們逐漸將動物移出馬戲棚外，興起以「人」為主體，著重作品意涵的「當代馬戲」，又稱「新馬戲」。

不同於傳統馬戲追求娛樂價值，當代馬戲運用人的身體說故事，形式上有著海納百川的自由開闊，可融合戲劇、舞蹈、視覺藝術、聲光科技等表演藝術元素，演員表演不再只為了挑戰極限，而是堆疊情感，傳達主題。國內發展當代馬戲者如圓劇團、FOCA 福爾摩沙馬戲團、星合有限公司等，作品結合臺灣文化特色，連結民俗或日常生活，探尋屬於臺灣的馬戲身體。

什麼是藝術的 # 跨領域創作？

當代藝術早已跳脫類別的分野，進入跨領域創作的時代。文字、影像、繪畫、雕塑、劇場、舞蹈、錄像（電影）、音樂等元素，可以融入在一個作品之中。創作者也不再只限於藝術科班出身，當代藝術家經常具有社會學、考古學、程式設計、生物科技等各種專業知識背景，展示藝術不斷打破框架界線的特質。

問題與討論

1

觀察《狂想·洪通》的空間與道具運用，服裝、物件色彩，舞台設計和演員肢體動作等細節，哪些地方讓你聯想到洪通的畫作？為什麼？

2

《狂想·洪通》將繪畫轉譯再創作成當代馬戲作品，你在演出中還看到哪些藝術元素？

《藝術很有事》
1 【沙發 Talk】拆解當代馬戲

基本練習：尋找平衡

「找到平衡」是馬戲表演中一項重要元素，同學初步可先練習身體與道具間的平衡關係。

1

頭頂物件

將書本、鍋盆、水桶、水瓶等物件頂在頭頂上，雙手幫助保持平衡，定點取得平衡後可嘗試邊頂邊走路。

2

球類、帽子或衣物拋接

將物件往上丟，用非正常邏輯的方式承接落下的物件，例如：手撐在背後接；一隻腳勾起接；身體轉一圈之後接等等，類似雜耍的方式。可進一步挑戰多名同學集體做衣物拋接，並藉由攝錄觀賞這個有趣的畫面。

3

三點平衡

使用一個小型球或橘子、柳丁等球體物件，利用身體三個不同位置和球體取得平衡，例如：頭頂，側頭將道具置於耳朵上，將道具置於肩膀、手臂、腿上等，取得身體與球體之間的平衡；而當球體快要掉落時，用平衡身體的方式將之救起，就是馬戲演出的基本形式之一。

4

兩人平衡

兩兩一組，互頂球棒、拖把、掃把等長桿物件，沿用3的平衡原則，兩人使用肩、腹部，或腳底（採坐姿）等不同身體位置，合力頂撐長桿物件。取得單點平衡後，可進階挑戰同時頂二樣以上長桿物件，練習多點平衡。

進階練習：道具、身體與空間的互動

同學進行分組，每組挑選 2-3 樣道具，運用場地特性（如教室桌椅、講台，操場跑道，籃球架等），配合音樂，融合前述基本練習，完成約 3 分鐘表演。

背景音樂以節奏強烈者為佳，可參考

FOCA 福爾摩沙馬戲團
《一瞬之光》

圓劇團
《悲傷\曼波》

創作社劇團

白先勇《孽子》 2020 經典重返

3/21 SAT 14:30

3/22 SUN 14:30

📍 歌劇院

《孽子》描述在禁忌猶深的 70 年代，臺灣同志族群被家國拒斥的邊緣處境。全劇以同志間激烈的情感為經，以華人社會最糾葛的父子親情為緯，以「龍鳳戀」貫串，呈現原著的傳奇與愛慾、孽子們對家的渴望、死生乖離的親情悔罪與救贖。導演以寫實與抒情詩意交錯的意識流手法，牽引觀眾重返那沒有黎明的神祕「黑暗王國」，再現新公園「青春鳥群」的悲歡年華。

文 林嫻菁、陳亭聿 | 插畫 陳繭

看戲前，先完成任務！

這一天，你穿越時空來到 70 年代臺北的某公園。夜裡，公園在月亮引照下，開始浮現「青春鳥」們的身影，他們是群和你年紀相仿，但身世成謎的青少年。走到公園深處，蓮花池裡漂著幾張揉過的紙團，你能依照上面的線索，解開他們的身世之謎嗎？

「在那團昏紅的月亮引照下，我們如同一群夢遊症的患者，一個踏著一個影子，開始狂熱的追逐，繞著那蓮花池，無休無止，輪迴下去……」月亮升起時，這群青春鳥圍繞著「新公園」（如今的二二八公園）裡的「蓮花池」追逐、輪迴，成了這座公園當時獨特的風景。

1

為什麼「青春鳥」要聚集在夜裡的公園？你和朋友們是否也有常去的公共空間，都在那進行什麼活動？為何選擇那裡？

2

你看過什麼以同志為主題的作品（書、電視或電影等）嗎？你認為同志文學對同志與非同志族群有什麼樣的意義呢？

這群青春鳥住在只有黑夜，沒有白天的王國裡。若是沒有人如郭老，或如白先勇把他們的故事記載下來，流傳出去，那他們的事情，將永遠藏身暗夜裡。《孽子》完成後廣受好評，覓得知音，陸續被改編成影視與舞台劇，被更多人聽見與看見。

3

請找出電影／電視版的劇照或影片片段，看看青春鳥在當中的身影。那麼，你猜舞台版的青春鳥，又會和影視版有什麼不一樣的舞台造型和表演方式？

4

選擇《孽子》小說裡你特別有感觸的段落，細細地感受文字想要表達的情緒與意象。自己一人，或找到夥伴，用讀劇與肢體等方式，看看是否能讓青春鳥活動起來。

當文學改編為舞台劇，城市與公園裡的場景變得更具象，青春鳥們從文字裡長出肉身，躍飛到舞台之上，身影一個個清晰、鮮活了起來。

看戲後，再多想一點！

四球紙團被解開後，綻放如四朵蓮花。沿著池畔走動的你，墮入屬於昨日的一場夢境。舞台燈亮，大夢初醒，你還依稀記得這場夢的美，的痛。你問自己：天亮後，這些暗角，這些傷痕，在近半世紀後的今天不再上演了嗎？

昨夜的傷痛，來自社會、親人、情人與友人間的衝突。在夢裡你仍明白地感受到這些「衝突」帶來的戲劇性，那讓自己情緒高低跌宕，隨青春鳥的身影起舞。

1

說說劇中哪些衝突橋段，讓你至今印象深刻？什麼樣的舞台效果強化了戲劇張力？試著同理與分析劇中人物遭遇的困境，在三組人物對話框中，回想與填入那些可能刺傷彼此的語言。

在我們生活周遭，以及內心深處，平常看不見的暗角，並未因為時間過去消失無蹤。很多時刻，我們感受到「性別刻板印象」導致的歧視仍舊存在，青春鳥的故事還在城市角落上演。

2

你曾經因性別刻板印象而受到傷害嗎？假如你是一個編劇，可以改寫青春鳥的命運，防止他們輪迴般的宿命再度重演，你會怎麼做？

文化部臺灣文化工具箱
同志文學

臺灣豫劇團

豫莎劇 《天問》

3/21 SAT 19:30

3/22 SUN 14:30

📍 戲劇院

臺灣豫劇團繼「豫莎劇」《約／束》及《量·度》之後，邀請莎劇權威彭鏡禧與陳芳教授聯手，隆重推出改編自莎士比亞《李爾王》的三部曲《天問》，由呂柏伸執導，國家文藝獎得主王海玲主演。本劇內容從親情到家國，從私欲到公義，從人倫到天命，包羅萬象。劇中詩文精彩感人，諷刺風格獨樹一幟。透過勾心鬥角、骨肉相殘的情節，深度刻畫生命中的悲歡離合與善惡果報，直探愛欲、寬恕、人性本質與存在的終極意義等議題。王海玲以旦行扮飾「女李爾」，演繹歷經磨難、在權勢與親情風暴中發狂，最後幡然悔悟的人物，充分發揮爐火純青的表演功力。

文 林珮菁、陳亭聿 | 插畫 桑拿大可

看戲前，先來場遊戲！

這一天，你和大夥兒正在玩抽鬼牌的遊戲，只見大家手上攤開的牌成為一張扇子，你竊喜：有人將手中的 Joker 牌抽起，卻有大風吹來，那牌隨風飛走，在地上和空中翻滾。追隨其後的你一失足，跌進一個不知哪來的大窟窿裡。當你踉蹌站起，發現自己被左右兩批卡牌包圍，而那張淘氣的小丑混身其間，傻傻分不清楚。

你又打量右手邊的卡牌陣仗，分別是「生」、「旦」、「淨」、「丑」，中國戲劇經典中的角色行當。相對於左手邊「The Fool」那張牌，他們之中也有個丑角呢！到底哪張是你遺失的 Joker 牌呢？

2 中國戲曲中的「角色行當」和西方戲劇中的「角色」概念有什麼異同之處？生旦淨丑又分別有什麼樣的臉譜、性別與性格特徵呢？

你看了看左手邊的卡牌，他們穿著華服外，也都很有個性。裡面有國王，有公主，有弄臣，料想該是來自 16 世紀的英國皇室。卡牌上頭的幾個名諱也不陌生，你尋思：他們自然不是泛泛之輩，彼此間似乎也醞釀著驚人的故事。

1 這些卡牌人物出自莎士比亞的《李爾王》。你能試著作為劇作家，在這 4 張卡牌人物關係與性格的基礎上，重新編寫出一則有關他們的小故事嗎？

你發現：原來他們是東西方兩大經典劇組班底，左邊廂是「莎劇」角色，右邊廂則是「豫劇」演員群。兩邊陣營雖然語言不通，卻想合作一場大戲，你決定幫他們一把，撮合兩造，混搭出跨越時空的全新作——「豫莎劇」！

3 請在左右兩堆卡牌中各選一張牌，將二者混搭，畫下你設計的豫莎劇人物。（可以盡量試試不同性別、性格的混搭喔！）

終於，你發現那張遺失的「Joker牌」，其實就是在自己腦內混戰時，既參與其間，又置身事外的特殊聲音！你更發現，他似乎很像劇中的「優丹」，不斷地講出的那些又酸又誠實的台詞……

3

你對劇中的「優丹」印象為何？
你覺得他在劇中扮演什麼樣的角色？

閉嘴巴、閉嘴巴，留下碎屑與殘渣。
只能瞪眼裝聾啞，以免成為大傻瓜。

麻雀餵養布穀鳥，腦袋跟著也報銷。

酸蘋果就是酸蘋果。
除非基因改造，要不怎麼也甜不了。

就像政客說的話嘛——空頭支票，不必兌現。大嬸，「空頭」這玩意兒有用嗎？

看戲後，繼續玩下去！

在你的促成下，東西方經典成功媒合，在眼前上演了一齣以《李爾王》故事為藍本，啟用豫劇名角與基本功「唱念做打」，精彩萬分的豫莎劇，但它同時也是一場悲劇。

《李爾王》是莎士比亞四大悲劇之一，改編的《天問》背景雖從西方搬到東方，悲劇本質依然不變。故事最後，邠赫拉與女兒、臣子等人都沒有好的下場。

1

什麼樣的劇叫做「悲劇」？你認為劇中角色分別做了哪些事情，導致悲劇發生？隨故事推展，角色性格是否有變？你認為個性是人的本質，還是通過行動展現出來的面貌呢？

你慢慢意會到 Joker 牌引誘自己掉進的大窟窿，也許不屬於外在的世界，卻是通往自己腦內小劇場的腦洞……。自己曾因「一念之差」做出後悔的事情，也像大王做決策時，腦內出現的各種聲音，左右著自己的判斷……

2

請寫下你的經驗，這些腦內聲音都對你說了些什麼？最終結局是悲、是喜，還是悲喜交雜呢？

你知道嗎？「臺灣豫劇團」目前的基地，就位在高雄市左營區。週一到週五 8:30-17:30 開放參觀，不妨抽空去園區走走！

● 國立傳統藝術中心—臺灣豫劇團
813 高雄市左營區實踐路 102 號

2020 衛武營 TIFA—當代音樂平台

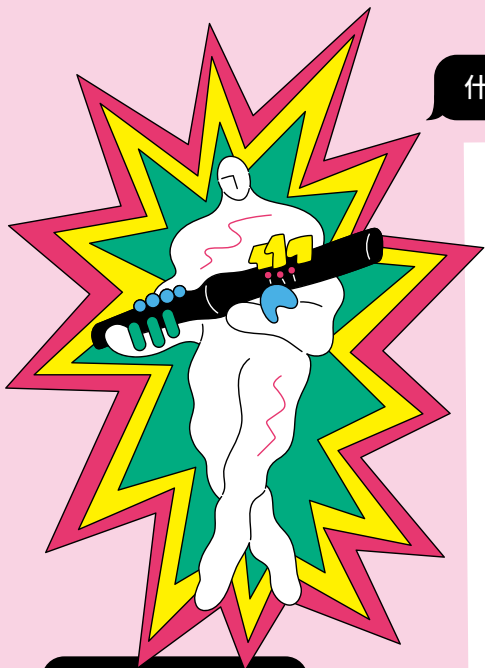
游牧工廠室內樂團 《虛實聲境》

4/18 SAT 19:30 ● 歌劇院舞台區

在今日眾所熟知的當代電子音樂演出方式裡，音樂家與他們的電子樂器所製造出的聲響，通常由一名電腦工程師控制，游牧工廠室內樂團的演奏家們打破往昔作法，透過樂手自己的電腦，對每個聲響進行直接控制，藉由掌控原聲與電子音樂的對話與融合，游牧工廠找到了傳統室內樂的自發性，並開創了 21 世紀的音樂裡，傳統古典音樂與尖端科技兩者相容平衡的可能性。游牧工廠是一個結合樂器與電子音樂的室內樂團，透過特殊的電子樂器 Karlox，緊密連結傳統演奏和電子聲響，2019 年游牧工廠帶來 6 首曲子，以不同的當代美學概念寫作而成，但每首曲子皆展現出原聲與電子音樂語法的強烈連結。歷經 5 年的研究發展，這套作品將重新導入已漸漸被遺忘的親近性、傾聽與可讀性。

文 賴柔蒨 | 插畫 周依

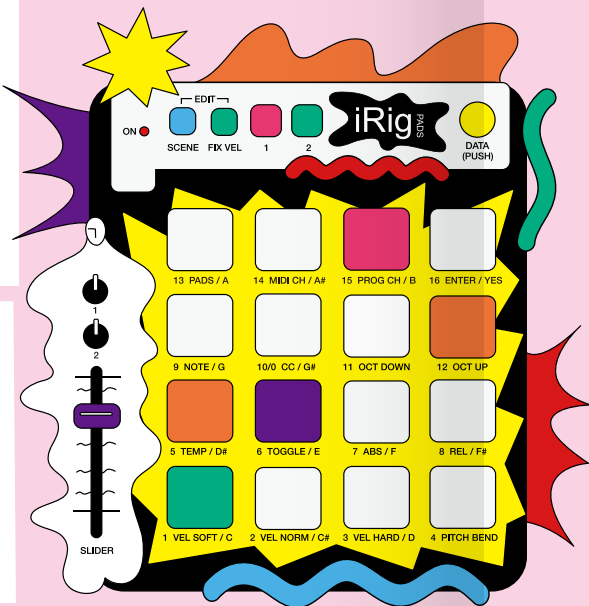
什麼是傳統 # 室內樂？

室內樂 (Chamber Music) 是古典樂的一種表演形式，顧名思義，意指在室內演奏樂器。然而，樂器在室內演奏不是理所當然嗎？為什麼需要特別賦予一個名詞呢？最早在歐洲中世紀，王公貴族能邀請樂手來自家豪宅城堡裡的廳室演奏，不必出門就能享受音樂，因此被稱作「室內樂」。相對於在教堂演奏的宗教音樂，或者在大型劇院演出，動輒數十名樂手、上百位觀眾的交響樂、歌劇，室內樂的編制較小，如：二重奏、三重奏、四重奏……，演出空間也較小，且通常不設指揮，每位音樂家演奏一種樂器，每個樂器有各自獨立的聲部，既講求每個樂器獨立的個性，也講求樂器間的融合。

什麼是 #KarlaX？

KarlaX 是一種音樂數位介面 (Musical Instrument Digital Interface, 也可稱作樂器數位介面, 簡稱 MIDI) 控制器。MIDI 可簡單理解成電子樂器的訊號語言，擁有統一的標準規格，讓各種電子樂器與相關周邊配備，如電腦、手機等裝置相互連結。也就是說 MIDI 是針對音樂所設計，一種機器和機器間的溝通語言，需透過控制器來操作，才能完成數位音樂演奏。

一般常見的 MIDI 控制器如鍵盤、MIDI 節奏控制器 (MIDI Pad Controller)，而 KarlaX 最大的特點在於它的外型以及無線的設計，讓音樂家能用整個身體來演奏音樂。KarlaX 演奏者宛如魔術師，雙手持握這根黑色長管，手指的按壓，與肢體每一方寸的移動，都能改變 MIDI 訊號傳輸的內容，創造不同聲響。

什麼是 # 電子樂器？

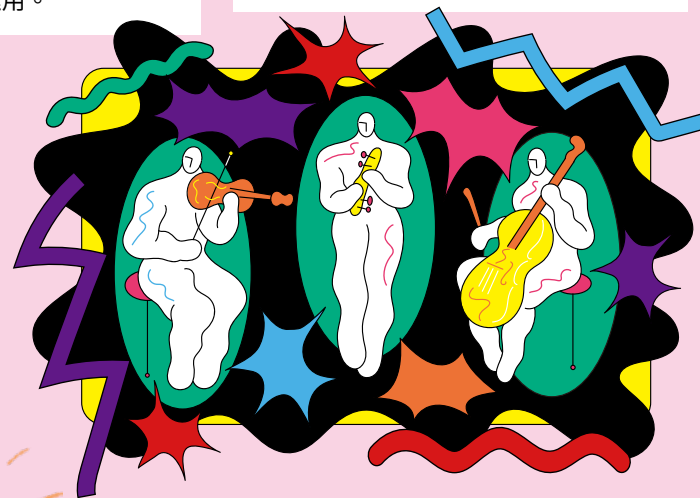
相對於小提琴、小喇叭等傳統樂器而言，電子樂器是發出電子訊號的樂器。最普遍常見如電子琴，內建各種樂器的聲音，可選擇讓它發出如鼓、鋼琴聲等。另一類電子樂器是會發出以程式計算出來的數位聲音，創造電子音色，常見的如合成器 (Synthesizer)。而另一種創造電子聲響方式是取樣 (Sampling)，運用取樣器錄音、抽取、編輯一段音樂或者音訊，此片段就成了作曲家新的音色，可加以製作運用。

電子音樂就是迪士尼可舞曲嗎？

電子舞曲 (Electronic Dance Music, 簡稱 EDM) 只是電子音樂 (Electronic Music) 的其中一種類型。其實電子音樂型態十分豐富，除了常見的 EDM，還有氛圍音樂 (Ambient Music)、噪音 (Noise)、智慧型舞曲 (Intelligent Dance Music, 簡稱 IDM) 等。當代電子音樂發展已成顯學，音樂人使用電子樂器做各種嘗試，取樣內容涵蓋嘻哈、人聲、古典、民俗等音樂元素，是一種自由奔放、無拘束的音樂類型，廣泛影響實驗、流行、古典音樂等領域。

各種 KarlaX 演出

問題與討論

1

《虛實聲境》裡每個曲目的樂器如何組合，樂器間怎麼互動？這場傳統與現代融合的音樂表演，帶給你什麼新體驗？

2

你還知道其他融合傳統樂器和電子音樂的音樂作品嗎？

練習：認識合成器

合成器是創作電子音樂常用的樂器，嘗試操作免費合成器 App「AudioKit Synth One Synthesizer」（iOS 系統）、「EasySynth Synthesizer」（Android 系統），初步認識合成器的音色。

1

認識介面

同學分組，下載 App 實際操作，或由老師代表示範，並對照手冊示意圖，實際操作認識合成器的介面與音色。

2

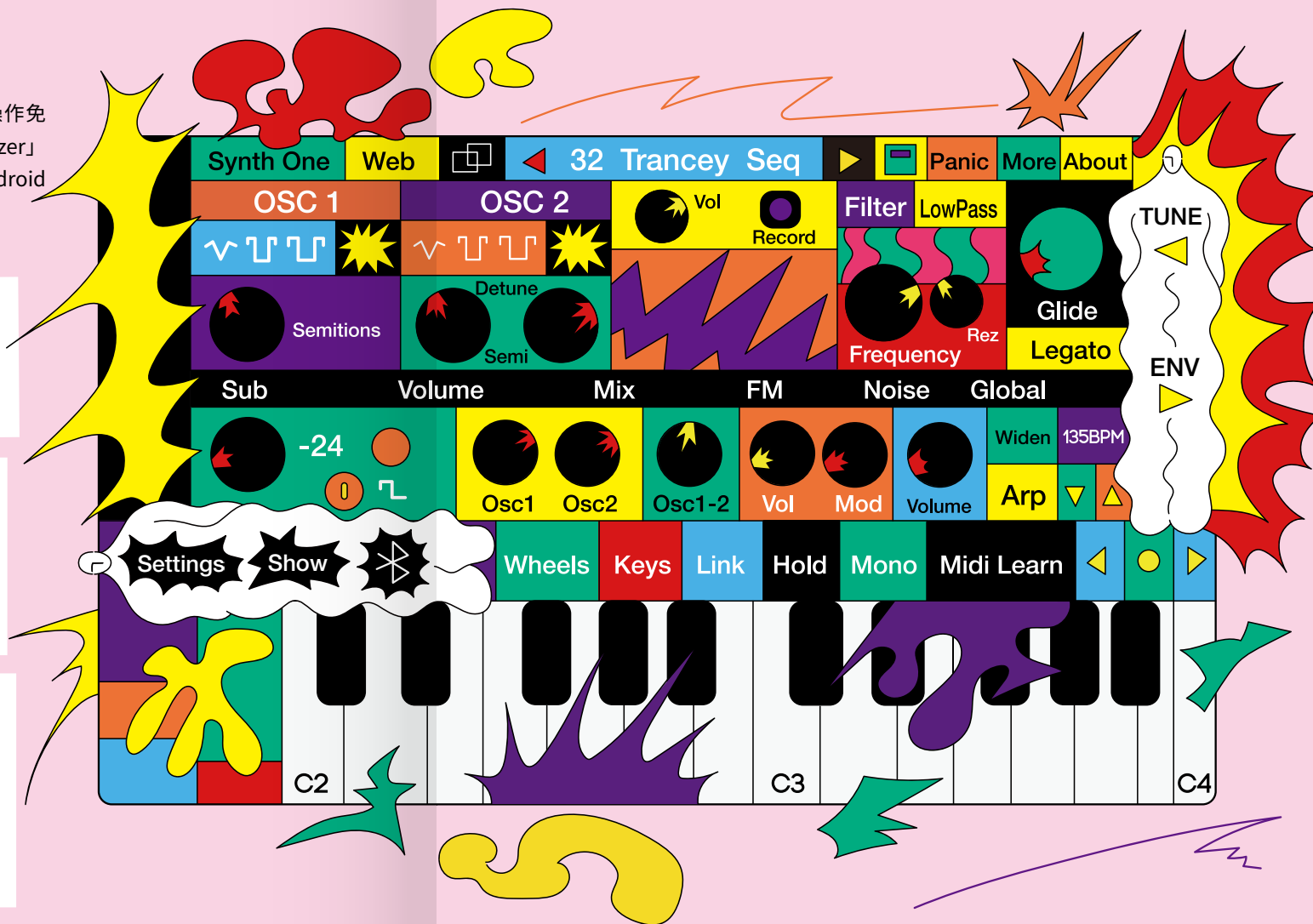
初階練習

先以 Hold（維持）、Mono（單音）、Frequency（頻率）為基本操作，配合介面上方音色控制板選取不同音色，按壓琴鍵，玩出各種音樂與旋律。

3

進階練習，編曲挑戰

按下 Record（錄音）鍵後，同學可發揮創意，即興編創 10-20 秒的樂曲，完成後再次按下 Record 鍵，音檔可透過 AirDrop 傳至筆電，也可以傳到通訊軟體，即可播放給大家聽。

1
三牲獻藝《家將》
採樣臺灣傳統廟會聲響

2
林強《A Pure Person》
（電影《千禧曼波》配樂）
Techno + 環境音 + 樂器

3
Philip Glass《Glassworks》
〈Floe〉
古典音樂 + 電子音樂

4
Aphex Twin〈On〉
IDM 風格

5
Shackleton (Sam Shackleton)
〈Touched〉
採樣中東民族音樂

6
Pete Namlook
〈State of Mind〉
氛圍音樂 + 人聲

亞洲首演 衛武營獨家

尤法·皮克 《巴赫 d 小調》

5/30 SUN 14:30 戲劇院

〈巴赫 d 小調第二號無伴奏小提琴組曲〉(BWV1004) 被許多小提琴家視為最偉大的作品之一，編舞家尤法·皮克被其中的情感力量撼動，進而啟發創作。透過挖掘音樂核心，以及八名舞者的肢體展現，重新編譯舞蹈與絃樂之間的對話，進而把觀眾和舞者細膩地連結在一起，創造出獨一無二的交響語彙。尤法·皮克的靈感來自「走向他的需求」，從樂曲的情感張力汲取動能，進而在空間中引導並試圖創造出連結。他重塑了個人在群體中證明存在的方式——單獨自處、成群相處也和他者共處。

文 楊雨樵 | 插畫 陳怡璇

什麼是《巴赫 d 小調》？

《巴赫 d 小調》指的是由約翰·賽巴斯汀·巴赫 (Johann Sebastian Bach) 所寫的一套組曲：《巴赫 d 小調第二號無伴奏小提琴組曲》(編號 BWV 1004)。這首組曲是小提琴手必經的關卡，尤其本組曲當中的「夏康舞曲」充滿各類高等技巧，乃是所有頂尖的小提琴手都必須克服的超高難度樂曲。而組曲 (Partita) 指的是由數首中古時期的民間舞曲組成的曲子。這些舞曲通常包含來自日耳曼民族的「阿拉曼德舞曲」(Allemande)，來自法蘭西的「庫朗舞曲」(Courante)，來自西班牙的「薩拉邦德舞曲」(Sarabande)，來自英格蘭的「吉格舞曲」(Gigue) 等。而在巴赫寫的這套組曲裡，還加上了源自墨西哥／西班牙的「夏康舞曲」(Chaconne)。

各位同學在聽的時候，可能會發現：噢，怎麼好像每一段的旋律都有點相像，又有點不同呢。其實組曲在一開始，就是有意把相似的旋律、相同的和弦，藉由不同舞曲的不同節拍、不同韻律、不同速度來呈現。這種表現音樂的形式，在十六世紀晚期到十七世紀之間，慢慢由西歐的一些作曲家們建立起來，直到十七世紀的伏羅伯格 (Johann Froberger) 確立了這個形式。各位同學可以想像透過各式各樣的凸透鏡、凹透鏡與萬花鏡，去看同一個物體 (例如一支鉛筆)，那個物體會在不同的透鏡中呈現各種面貌。物體本身沒有被改變，可是物體「呈現」出來的樣子，卻透過創作者的手法變得五花八門。

這場表演是用巴赫的音樂配上舞蹈，音樂和舞蹈之間有什麼關係呢？

我們不管是和朋友去 KTV，或是去看歌舞片 (例如《越來越愛你》) 裡面的人跳舞，或是看虛擬的動畫人物 (例如《冰雪奇緣 2》) 扭動，裡面全都充滿音樂。為什麼呢，因為音樂的韻律與節拍，能很快地讓人的身體產生重複的擺動與搖晃。當我們聽見重節拍的音樂咚咚咚時，我們的頭是否就會開始點動呢？古時候的人也是一樣的。上述的阿拉曼德舞曲或是庫朗舞曲，原本在民間都是節拍明確，韻律輕快的樂曲。百姓在喜慶與聚會中聽著舞曲擺弄肢體。音樂旋律舒緩時，舞步也變得柔和，反之，音樂激昂時，舞步就隨之激烈起來。此外，不同的調性 (Tonality) 與音高，也會影響人的情緒。

巴赫的這套組曲使用的 d 小調調性，通常會給予人陰性、內省、莊嚴與憂鬱的情緒。而這些情緒，也會反映在人們聽到音樂時的肢體動作上，例如四肢關節會向身體的方向收束、頭部低下、眉毛下垂，手掌可能交握或收緊，或撫於頰上、胸前。巴赫在譜寫此曲時，重新調整了這些古代舞曲的節拍、韻律與速度，因此編舞家尤法·皮克便也要一邊意識到這些舞曲的特性，一邊注意巴赫本人的創意與思考，以進行舞蹈的編排。

阿拉曼德舞曲
(0:00-3:11)

庫朗舞曲
(3:12-5:10)

薩拉邦德舞曲
(5:11-8:16)

吉格舞曲
(8:18-11:23)

夏康舞曲
(11:25-24:40)

在當代舞蹈表演中，經常會看到「空間」這個詞，這東西和舞蹈有什麼關係呢？

各位偶爾在電影裡面會看到一群人在尬舞，每當有一到兩個人出來獨秀時，旁邊的人就會「退開」，以便給予「足夠的空間」讓舞者方便盡情發揮。在這邊，同學會發現人在移動、擺動肢體時，會需要容納這一移動、擺動的空間。當一個人在跳舞時，一個人所佔據的空間，被舞蹈給「撐大」了。「人所佔據的空間」在舞蹈發生的時候，會變得有點像橡皮或有彈性的東西，四肢伸展時，空間被撐大；身體蜷縮時，空間則縮小。

除此之外，還有所謂建築的空間，舞台的空間，臨時與永久的空間等等。當人舞蹈時，假設我們恰好在走道狹小的建築物內，我們的肢體動作就勢必需要調整，萬一走道兩旁還擺滿昂貴而易碎的玻璃藝品，我們擺動肢體就要更加小心謹慎。在這例子中，同學可能就會發現外在的空間如何干涉、介入人的肢體舞蹈。在一個充滿障礙物的地方舞蹈，和在一個空曠平整的地方舞蹈，舞蹈的動作自然會有許多不同。現在我們不僅注意到空間，還可回頭想起音樂對肢體的影響，我們會發現音樂經由聽覺的感受，由內驅動人的肢體與情緒；空間則在外部與我們的肢體產生各式的交互作用。音樂在舞台空間中迴盪時，我們可以注意舞者如何因應著 d 小調組曲的各式節拍與旋律，來與空間本身以及空間中的其他舞者進行互動。

音樂與肢體活動練習

1 找到節拍

以〈d 小調組曲〉當中的庫朗舞曲為例，請每個同學試著找到「節拍」。當你發現「這是拍點」時，左腳往前踏一步，又發現一個拍點時，右腳往前踏一步。不用和別人對照，只管自己聽到的。然後我們來看看每個同學各自前進了多少。

3 發現力度

以〈d 小調組曲〉當中的吉格舞曲為例，請每個同學聽聽看在音樂進行中，是不是哪裡有變大聲，而哪裡變小聲。音樂變大聲時，請同學把手臂往外伸展，變小聲時，把手臂收回胸前。那如果覺得音忽大忽小聲呢？你可以選擇讓手隨時因應音量大小，快速地收放；或者你可以選擇「音量有越來越大的趨勢時」才把手臂伸展，在「音量有越來越小的趨勢時」才把手臂收回胸前。不用和別人對照，只憑自己的耳朵判斷。

2 辨識音高

以〈d 小調組曲〉當中的薩拉邦德舞曲為例，請每個同學聽聽看在旋律進行時，「音變高還是變低」。當你發現「音變高」時，頭與上半身往上挺，覺得「音變低」時，頭與上半身往下彎。同學可能會發現，音一下高一下低，動起來超難。所以可以選擇：覺得「音有越來越高的趨勢時」，上半身才挺起來，「音有越來越低的趨勢時」，才彎下來。同樣不用和別人對照，只管自己聽到的感覺。

4 綜合練習

以〈d 小調組曲〉當中四拍子的夏康舞曲為例。請每個同學試著在聽一段音樂時，同時做到：1. 腳步隨節拍前進 2. 上半身隨音高屈伸 3. 手臂隨音量收放。一開始一定手忙腳亂，但沒有關係，慢慢地你會發現，原來這些動作可以各自獨立，對應於音樂的不同元素，而在空間中展現出來。

心心南管樂坊 × 法國憶古樂團

《五湖遊—東西 古樂印象光影》

5/31 SUN 14:30

📍 表演廳

重現文藝復興時期精神的法國憶古樂團，與秉持著「最古老即最現代」理念的心心南管樂坊首次跨國合作，以南管「譜」曲中為人所知的《五湖遊》為標題，以旅行的概念出發，透過各種自然界的音樂描摹與表達，從古樂中尋找東西方獨特的聲響，進行一場由西至東的音樂之旅。1999年被法國文化部授予「藝術與文學榮譽勳章」的法國憶古樂團藝術總監丹尼·韓森·塔特，與被喻為南管創新傳承第一人的心心南管藝術總監王心心，雙方的第一次合作，不再再現復古或遵循傳統為目的，而是試圖從音樂寫意上尋找跨國共通的語言，透過曲式的編排，精鍊出兩種古樂寧靜與清逸的共融性和互補性，交織一場融合東西方印象音樂的音響。

文 林珮菁、陳亭聿 | 插畫 貓魚

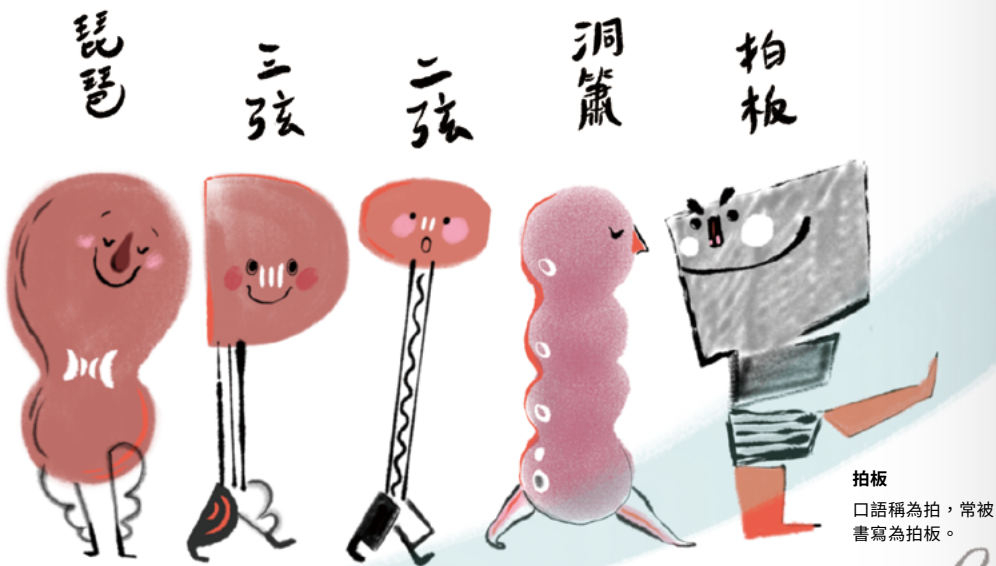
看戲前，先來去旅遊吧！

今天音樂課的主題是：從唐宋流傳至今的古老音樂——南管。老師在台上喃喃滔滔：南管流傳於泉州等閩南地區，之所以稱之為「南管」是為了與北管做區別……。老師講課的內容搭配節奏徐緩的音樂，讓人不由得升起一陣倦意。朦朧的視野裡，一群樂器慢慢浮現身形，竊竊私語，似在討論一次特殊的旅遊計畫。

仔細一看，樂器都長得不一樣，獨自行動時，發出的聲音也不一樣。其中有一個腳步輕盈，音色清亮。有一個性情急躁活潑些，走跳間發出歡快鏗鏘的聲音。又有一個優雅謙和，邊走邊沉吟，吐送悠揚聲線。還有一個說話細聲細氣，發出輕柔的泣訴。又有一位性格踏實，在行進間採出穩定的節奏感。

1

這段影片中有老師示範各種樂器。你能藉此分辨出周圍聽見、看見的，分別是南管中的琵琶、三弦、洞簫、二弦，還是拍板嗎？試試看遮住眼睛，是不是還聽得出來！

拍板
口語稱為拍，常被書寫為拍板。

現在，你已經知道它們的名字與特色了。樂器們突然動了起來，變換了隊形，準備要出發去旅行了，這時它們發出的聲音，和它們個別行動發聲時又有些不一樣：

經驗豐富的琵琶主導整個小隊的節奏，滔滔不絕地說話，跟在它身後的半步的三弦不厭其煩、如影隨形複誦琵琶的話，琵琶講累了，由洞簫接續，還請了二弦幫它一起唸出來。正當大夥七嘴八舌討論時，拍板默默地出聲，穩定軍心，控制小隊的方向，繼續向前走。

2

你能聽出右方連結中南管樂器合奏時，是如何對話與互動的嗎？和一般我們在說話有什麼不同？你知道一般而言，南管樂器的基本隊形（座位）是如何安排的嗎？

看著五個樂器和諧有默契地玩在一起，你也很想加入他們行列，但一開始你太心急了，速度太快了，一轉眼它們就消失了。所以你試著放鬆肢體、放慢速度，它們就又出現了。

邀請周圍的朋友，一起聆聽南管音樂，感受它的慢並舒服自在地擺動身體，你可以獨自律動，也可以與他人互動（不能說話喔）。

3

結束後，請寫下以身體覺察南管音樂時體驗到的獨特感受，也請分享與他人互動的過程中，是否意會到自己更像哪個樂器，為什麼？

2-1

《梅花操》試聽

2-2

《對菱花》試聽

看戲後，留下美好的記憶吧！

你跟著南管小隊前進，決定相揪踏上一場由東至西的音樂之旅。你們將一同遊覽五湖，合奏與讚頌沿途撞見的自然幻景和人物奇遇。

準備出發，南管小隊合奏幾首經典曲目為旅行暖身！他們說這些曲目主要由「指」、「譜」、「曲」構成。稱為「指」的曲目像是現在的情歌，隊員們用音樂談情說愛。「譜」則沒有曲詞，純器樂演出，小隊用聲音描繪由山川鳥獸構成的風景。他們還邀請你加入演唱最常見的「散曲」，你以泉州腔閩南語演唱，他們還請你講究吐字運腔哩！

1

你知道《五湖遊》屬於「指」、「譜」還是「曲」嗎？請先聆聽純粹由南管演奏的《五湖遊》，說說在聆聽過程中如乘坐輕舟遊湖，沿途遇見的風景吧！

〈五湖遊〉

2

你是否發現東方與西方古樂彼此的共通與不同之處？他們是如何展開互動的？這樣的交會，激起了南管音樂哪些原來沒有的性格？

南管小隊不僅希望與合奏夥伴在音樂上「樂和」，也希望達到「人和」，並與自然萬物和睦共融的境界。你是否能發揮南管小隊的精神，找到同路的夥伴，一面在音樂裡神遊，一面合力創作，展現十足默契呢？

3

建議五人一組，分別扮演五種南管樂器，使用不同的媒材（鉛筆、原子筆、麥克筆、水彩、水墨等……）合作繪畫，留存下你們旅行《五湖遊—東西古樂印象光影》後的回憶。完成後，請分享畫中的故事。

文 張凱伊 | 插畫 陳瑞秋

無獨有偶工作室劇團

無獨有偶 《最美的時刻》

6/6 SAT 19:30

6/7 SUN 14:30

● 戲劇院

《最美的時刻》是無獨有偶工作室入選2009 台新藝術獎「年度十大表演藝術」經典作品。故事描述一位代筆作家，總是藉他人之口發出自己聲音，只有透過別人的身世，他才感到自己的存在。透過獨角戲的形式，以人、偶同台，相互對照的手法，貼近地詮釋了作品角色。演員魏雋展一人飾演多角，以「演員」扮演替人執筆「代筆作家」，並透過「偶」為媒介，展演「變形」成為「他人」的過程；而劇中多種人與偶的對位關係，透過「極其虛假」的戲偶，直指關於「真實人生」的諷刺，更暴力，也更犀利。本劇突破了偶戲的刻板想像，讓「偶」在「無生命的物件」與「栩栩如生活起來」之間快速轉換，成功打造出成人專屬的偶戲。

什麼是「獨角戲」？

「獨角戲」也作「獨腳戲」，就是「單人表演」(Solo Performance)——這是演員的終極戰場，是美夢，也可能是惡夢。演員必須一人撐起整個舞台，飾演作品中的所有人物。這種演出形式起源甚早，在歐洲很早就有類似獨角戲的演出，但不像 1950 年代的美國，獨角戲興起後，就不斷地變形、發展出各種有趣的形式，比如說故事、偶戲、舞蹈、多媒體、紀錄片、音樂劇、即興、詩歌、魔術、悲劇、喜劇，而不只是一個人不斷說話而已，當然，脫口秀也可以是獨角戲的一種表現方式喔！

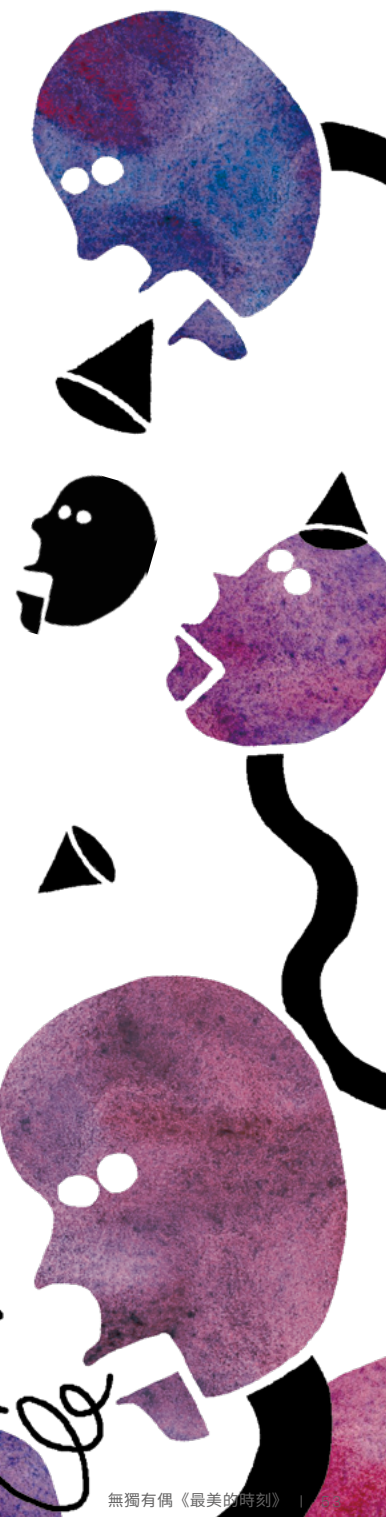
什麼樣的題材適合獨角戲呢？

在 1950 年代的美國，最成功的獨角戲是《今晚馬克·吐溫！》(Mark Twain Tonight!)，該作演活了幽默的美國文學巨擘馬克·吐溫的生命故事，在當時連演了 2000 場，也讓擔任該作的演員與劇作家的老牌影星哈爾·霍爾布魯克 (Hal Holbrook) 一戰成名。這個作品反映了獨角戲最初的製作模式：編劇、導演和演員合一，也讓獨角戲所訴說的故事題材大多從真人真事出發，若不是自傳，就是從歷史人物、現有的文學作品改編，或是帶有強烈自傳性質的虛構文本。總而言之，當舞台的聚光燈只打在單一演員身上，他／她要做的事情，就是要用「我」的嘴巴，說出「我」的故事，用「我」的身體，展演出「我」的想法、精神與慾望，這也使得獨角戲成為一種自我揭露與坦白的藝術表現形式。

獨角演員除了透過一個人不斷講話，還可以怎麼變換角色呢？

多數時候，演員會用「我」「你」「他」等人稱敘述來轉換角色。不同角色有清晰的人物設定，轉換方法是獨角戲成功與否的重要關鍵，有些作品適合用純粹肢體、聲音來變換角色，有些會使用偶、物件作為說話媒介。例如在《最美的時刻》，演員魏雋展本身具備優異的編／導／演的能力，非常善於「說故事」，導演 BABOO 透過偶、物件，讓他直接跟觀眾對話，成為一個「說故事的人」。在這個作品中，魏雋展透過操控偶、物件與不同的腔調、小動作來變換角色。

總之，方法很多，但「選擇」就考驗著導演與演員的功力，因為獨角戲是為單一演員量身打造的作品，演員獨有的特質，會為故事找到最合適的「發聲」形式，所以深入了解自己的表演質地，找到最適合自己的方式，就是獨角演員最重要的功課了！

練習

說自己與
說他人
的故事

1 找伴

自行尋找兩兩一組

2 交換

請同學分享一個秘密，作為交換，也跟同學說自己的秘密。

重要前提：這個秘密是你願意告訴別人的；
如果不想說秘密，也可以說你觀察到自己跟別人個性、特質等不同的地方。

3 觀察

留心說秘密時，
說話者的神情與動作。

4 提問

問三個與秘密有關，想進一步知道的問題。

5 想像

以這個秘密為基礎，改寫成一個小故事。

- 1 以三幕劇的「開頭—中場—結尾」（分別代表觸發—衝突—解決）為原則，進行故事情節安排。
- 2 可以化名。
- 3 可以使用物件，幫助你說故事。

6 發表

用你覺得最適合自己的方法，來說／演對方的故事，也看看自己在別人眼中的樣子。

問題與討論

偶戲中有關「控制／被控制」的探討

1

請畫下在《最美的時刻》中，你所看到的偶或物件。（觀劇禮儀：千萬不可以偷拍喔！）

2

你覺得，你畫下的這個偶／物件，有可能是在「隱喻」現實社會中什麼事物呢？跟男主角之間，又有什麼關係呢？

看表演進劇場常客—柯姊 分享給青少年學子的話

衛武營重視文化平權以及藝術教育的推廣，因此從 2019 年開始推動了「藝企學—美感教育計畫」以及「劇場藝術體驗教育計畫」，希望能夠將劇場藝術教育推廣至校園向下扎根，讓藝術成夠為青少年自主學習的養分。而這樣計畫需要借助大家力量，才能夠資源帶到每個孩子身上。

柯珀汝，衛武營同仁口中的「柯姊」，一直是我們重要夥伴，支持贊助衛武營落實文化平權、教育推廣、國際合作與在地連結等節目展演等計畫。這次特地邀請柯姊和參加劇場藝術體驗計畫的同學們分享自己為何當初會喜歡上表演藝術，又如何影響生活？

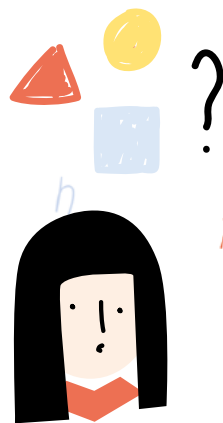

Q：您還記得第一次進劇場或音樂廳欣賞的節目是甚麼嗎？您是什麼時候開始對表演藝術產生興趣？表演藝術吸引您的地方在哪裡？

印象中第一次進表演廳看表演，是父親帶著我們看「藝霞歌舞團」，但因當時年紀還小，應該是小學吧！所以記憶中留下了對歌舞表演的深刻印象，至於內容其實也已記不得了。

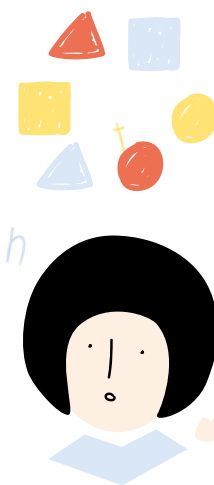
長大後再進劇場看表演，印象中是到高雄市立中正文化中心（現為高雄市文化中心）「至德堂」，看的是屏風表演班的《暗戀桃花源》，最深刻的印象是女主角，當時是由林青霞主演。

表演藝術最吸引我的地方就是，相同的劇本，若在不同的場地、不同的演員、不同的觀眾，所呈現的效果就會不同；即使各方面條件都相同的情形之下，演員每次呈現的也都不同，這就是最吸引我的地方。

Q：音樂、戲劇、舞蹈，您是否有特別喜歡欣賞的節目類型？不熟悉或不認識的演出團體或節目，您會去欣賞嗎？

基本上各種類型的演出我都喜歡，會前往欣賞則是取決於演出的風格能否吸引我。表演藝術圈一直都會有新的演出團體出現，所以不熟悉或不認識的演出團體或節目，我都會有興趣去看看了解，畢竟在討論喜不喜歡一個節目之前，總是要先給彼此一個機會接觸和瞭解。

Q：常有人說「我看不懂啦」，所以對進劇場欣賞演出沒興趣，請問您對此有何看法或建議？

我想沒人一開始就看得懂，而且看不懂的人也一定不少，只是有人礙於面子問題，不好意思說出口。我認為興趣是要靠培養的，不是一朝一夕就成，可能第一次看不懂，整場有一半以上的時間在打瞌睡，第二次可能打瞌睡時間就少了些，第三次、第四次之後，就會慢慢懂了。表演藝術的形式有很多，可以嘗試多體驗不同類型的節目，一定可以找到自己喜歡的。

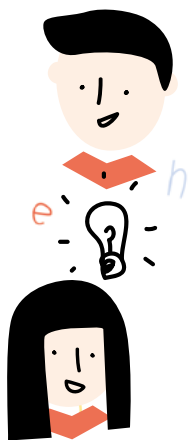
Q：欣賞表演藝術對於您在工作或生活上是否有甚麼影響？藝文參與是否在您人生歷練上產生甚麼作用或影響？

欣賞表演藝術可以增加朋友之間的話題，也能藉由邀請朋友們一同欣賞表演，拉近彼此的距離，對於提升人際關係有一定程度的幫助。

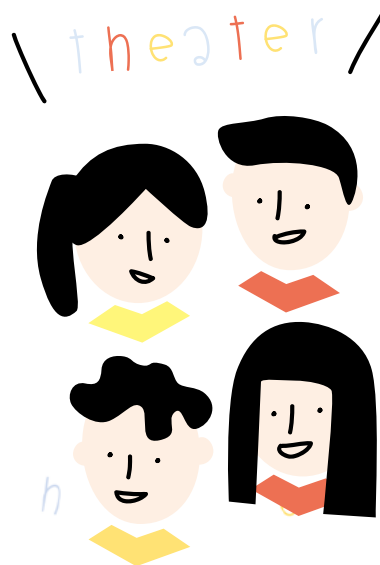
Q：關於藝文場館如衛武營可以為青少年做些甚麼，請問您的建議？

建議節目演出可以保留一些票券，讓一些學校的同學申請觀賞，增加他們看演出的機會。就像 2019 年開始，衛武營「劇場藝術體驗教育計劃」就規劃安排同學欣賞不同類型的節目演出，演出前與演出後會邀請業界講師進班引導同學如何欣賞表演以及演後進行交流討論的活動，我覺得這個計畫很好，希望可以繼續做下去。

Q：請您用幾句話鼓勵青少年多多接觸、體驗表演藝術。

每個人都有不同的人生目標，但要成功，一定要努力下功夫，但生活中不是只有小我，要學會關心生活周遭事物，透過欣賞表演藝術，去了解演出節目背後所關心的議題，就是一種很好的學習方式。生活即是藝術，藝術即是生活，唯有多多參與，才能提昇自己的內涵。沒有時間的藉口可以很多，還是鼓勵大家把時間空出來，讓看表演和進劇場成為生活的一部份。

柯姊小檔案

柯姊從小在高雄出生成長，謙稱自己是生活在高雄的小市民。她總是勉勵自己，希望努力工作，盡一己之力，為需要被幫助的人做一些事，進而為藝文的提升也可以有一些幫助。除了居住地高雄，偏鄉也是柯姊關心關注的地方。生活中除了工作，運動、旅遊、吃美食以外，看表演更是柯姊生活中不可或缺的一環，經常能在衛武營看到柯姊有著明亮大眼的笑臉與嬌小身影。

衛武營節目指引 WEIWUYING PROGRAM GUIDE

劇場藝術體驗教育計畫

發行人 簡文彬

總編輯 李芷瑢

校對 陳逸萱

出版 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

地址 高雄市鳳山區三多一路 1 號

電話 07 - 262 6666

網址 www.npac-weiwuying.org

作者 劉佳旻、林佩菁、陳亭聿、賴柔蒨

楊雨樵、張凱伊

插圖 楊綠早、高妍、芳安、陳繭、桑拿大可

周依、陳怡璇、貓魚、陳瑞秋

手冊顧問 朱芝屏、吳政融、湯云璋、黃一軒

手冊主編 蔡雨辰

設計 陳怡璇

印刷 晶華彩印

製作 沃時文化有限公司、害喜影音綜藝有限公司

感謝名單 林靜娟、鄭溪和

出版日期 2020 年 2 月

版權所有 · 翻印必究

Printed in Taiwan

PLAY

PLAY

PLAY

PLAY

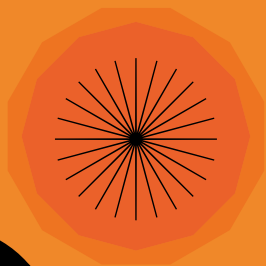
衛武營

National Kaohsiung
CENTER for ARTS

WEI WUYING 衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

PLAY

their eyes
looked by
their nails
a ten of hands.

PLAY

製作

沃時文化
Wotime Co., Ltd.

害喜影音綜藝有限公司
Hide & Seek Audiovisual Art Variety Inc

主要贊助

BISCUIT
小餅乾