

National Kaohsiung
CENTER for ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心

國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

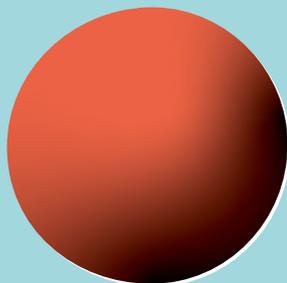
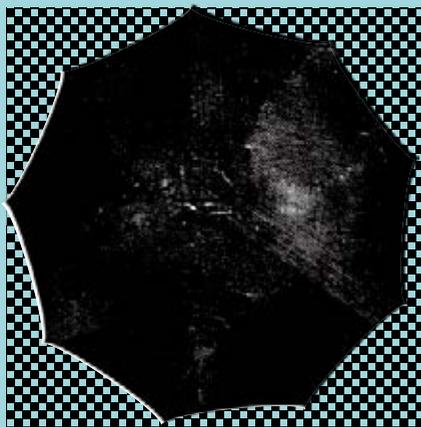
衛武營

Call Cue 青少年

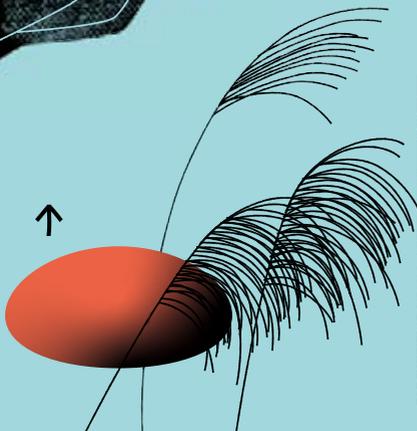
Cue to Youths
fall & winter

2020 秋/冬

2

7

#weiwuying #theatre #kaohsiung
#callcue #youth #teen #teenager
#youngactor #art #everydaylife
#happy #today #lifeisgood #school
#friends #love #passion #fun
#lifestyle #winter #performanceart
#show #boy #girl #taiwan #actor
#actress #actorslife #artist
#artistlife #picoftheday #sunday
#asian #memory #portrait #covid19
#mood #emotional #nofilter #stay-

PLAY

PLAY

劇場藝術體驗教育計畫簡介

衛武營國家藝術文化中心自 2018 年啟用以來，致力於提升南臺灣藝術文化環境，也期盼帶給年輕學子嶄新的學習體驗。

2019 年開始，衛武營推行「劇場藝術體驗教育計畫」，首先以微課程的形式與高中職合作，透過專業業師進入校園，進行演前導聆與演後討論，並帶領學生進入劇場觀賞演出，一同思考劇場與日常的關聯。

2020 年，為深度培育青年學子認識劇場，衛武營辦理為期 12 週的青少年讀劇課程，由學校教師與劇場業師共同備課，再透過劇場業師進入校園，結合議題教學與感知開發，最後帶領學生進入衛武營的廳院內進行讀劇發表，讓同學們深度體驗戲劇生產的過程。

為加深學生學習效益、豐富教師教學內容，本計畫製作青少年手冊「Call Cue 青少年」，

依照學期制分為春、秋兩期出版。除精心挑選適合青少年觀賞的節目資訊外，亦著重於多元化設計，盼能提供學齡族群自主學習的延伸材料，以及教師、自學者皆能運用的教程方案。除參與計劃的師生可獲得此手冊外，衛武營場館內亦會擺放，同時預計推廣於更多單位，使眾多對藝文與教育感興趣的朋友皆能受惠。

對於教育現場的教師，衛武營亦舉辦寒、暑期共學工作坊，不論教學科目，凡對實驗創新與發展多元適性有熱忱的教師皆可申請報名。期間透過教師與業師們組成團隊，進行體驗、討論與共備，希望能將藝術整合創造力，加入課堂實務經驗，共同打造學生完整的課程體驗。

整體活動的目標，除了希望將衛武營的藝術資源向下扎根；也希望透過深入校園，培養跨學科的人文素養。

PLAY

走進場館前，先調頻 02
總監簡文彬談衛武營「劇場藝術體驗教育計畫」

《杜蘭朵》 08
《愛麗絲的不可思議》 14
《媒體入侵》 20
《陳主稅樂展》 26
《鯤鯨平卷》 32
《人類狂想曲》 38
《高雄百分百》 44
《魂顛記—臺灣在地魔幻事件》 50

走進場館前，先調頻

總監簡文彬談衛武營「劇場藝術體驗教育計畫」

文／劉佳旻

走進音樂廳聆聽樂團演奏，或進入劇場坐下來、準備看一場表演前，你會做什麼準備呢？或許，就跟大多數人一樣，往往在什麼也不想的情況下坐進表演廳，只等著幕落下來後，看舞台上的表演者端出什麼樣的菜。有些表演可能讓人聚精會神、全心投入觀賞，但有些可能讓人昏昏欲睡、難以為繼，就這樣睡過一段好時光。

然而，觀者若在觀看表演前，能對表演內容與表演者有進一步的瞭解，是否就能更深入舞台上的表演呢？這或許就像是一種調頻的過程，必須先把頻道調準了，才能接受到波訊中承載的內容。

就是在這樣目的下，衛武營國家藝術文化中心主導催生了「劇場藝術體驗教育計畫」。它建立在與教育部合作的「藝企學—美感教育計畫」的基礎上，是以聯合國推動青少年文化平權為理念，更進一步地針對感官與知識都正敏銳、準備接受豐富世界的青少年們，所設計規劃的表演藝術體驗計畫。

簡文彬

臺灣指揮家，2001年至2007年曾任國家交響樂團音樂總監，現為國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心藝術總監。

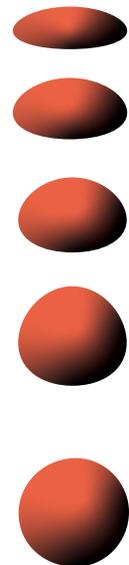
以教師為翅果，將表演藝術的能量帶入校園

「我們就是想要多做一點。」衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬笑著說。原本與教育部合作的「藝企學」是結合教育部、文化部、企業贊助與衛武營提供的節目，讓年輕的孩子們有機會進入國家級場館、在廳院內實際體驗觀賞表演藝術的流程以及劇場禮儀。但簡文彬說，既然孩子們來到場館裡觀賞表演，能不能再多做一些，在孩子們進入場館之前先主動出擊，把表演帶到校園、帶到他們的教室裡？

先透過學校的老師們作為種子，由表演藝術工作者與老師們進行共學工作坊，針對表演內容對話與交流；表演藝術工作者接著在這些種子老師們的協助下，進入教室與學生互動，為表演觀賞進行「行前準備」——這些老師就像是翅果，以表演藝術工作者傳遞的知識為風動力，把表演藝術的趣味與能量帶入學生之間。

「老師們本身有進場館觀賞表演的經驗或興趣這一點非常重要」簡文彬說，「就能有效地降低進入門檻，也比較容易與經常被認為活在象牙塔的藝術家找到相同的音頻來對話，參與意願也往往更高。」

事實上，類似作法在衛武營還沒正式開幕前已經在南部的土地上開始發生：衛武營前身「衛武營藝術文化中心籌備處」以及「國家表演藝術中心衛武營營運推動小組」，都已經以場館為名義，嘗試媒合表演藝術團體進入校園進行推廣。

以故事文本為底，多面向展開跨域體驗

「故事文本」是體驗觀賞的重要元素之一，因此挑選節目的時候，多半是在類型上跨域，或者在題材上有故事性，能多面向拆解、開放出詮釋的空間，盡可能讓所有人都有機會能夠享受其中。

比如，這個計畫最初開始的引導場，挑選的就是由旅歐編舞家林美虹與奧地利林茲國家劇院舞團的作品《新娘妝》。這齣舞劇是以臺灣作家李昂的短篇小說〈血祭新娘〉改編而來，以二二八犧牲者的妻兒為主角，除了舞蹈之外，故事中不僅有歷史，也含帶了性別平權的元素。

「這就是多面向的意義。」簡文彬認為，要帶給孩子們觀賞的經驗不能只是好聽，而希望是本身就帶有多種角度的作品。「比如說，如果是曲目，我們可能不會選擇貝多芬第一號交響曲，而會選擇第三號，因為它在講英雄，我們可以談談拿破崙以及其他在歷史上的意義。」在故事文本的引導下，也能更有效地成為一種拉力，凝聚觀賞的焦點。而衛武營長期特別投入、混合了馬戲表演與劇場藝術的新馬戲，也是這類適合體驗的作品。

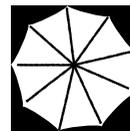
劇場藝術教育的體驗節目，大約以半年為期，約有七到八檔。2020 年上半

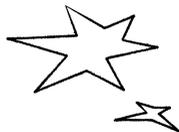
年受到疫情影響，演出大多取消。下半年秋季即將開放的節目中，除了包含有混合媒體文化反思的舞劇、新馬戲之外，也由里米尼紀錄劇團帶來以 100 位高雄市民演出的《高雄百分百》，以及臺灣劇場導演周慧玲改編自小說家謝鑫佑作品而來的劇作《魂顛記》。另外，也有由總監簡文彬指揮、黎煥雄導演的歌劇《杜蘭朵》。

簡文彬與《杜蘭朵》的淵源亦十分有趣。這齣歌劇正恰恰是他國中時跟著爸爸走進場館，第一次觀賞的劇目。「我一進去沒多久就睡著了。」簡文彬糗糗地笑說，「當時當然沒有什麼行前備課，也不知道歌劇是在做什麼。」

不過也就是在國中就讀音樂班後期，他第一次對台上的表演有感覺。「我記憶中也是在國父紀念館，直到現在都能回想那個場景。小喇叭手坐在哪邊，他怎麼吹。」回想起來，那正好是他開始對指揮產生興趣的時期。

對簡文彬來說，與舞台上的樂團表演產生連結感、美妙而獨特的體驗，是在沒有太多引導的情況下，隨著自己成長的變化而摸索出來，因此他也笑說，「像劇場藝術體驗教育，能把國內外優秀的表演人才找來跟孩子們交流，有時也會讓我很嫉妒，因為以前沒有這樣的機會。」

歐洲經驗：為青少年量身創作

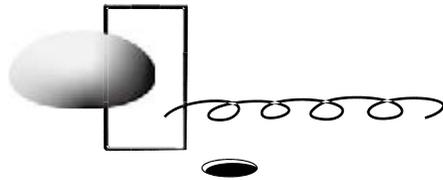
談起過去在德國的經驗，簡文彬說，雖然沒有觀察到有類似劇場藝術體驗教育計畫這樣性質的推廣方式，不過歐洲對於美感教育養成非常注重，幾乎所有劇院或院團都自帶有學習推廣的組織。

「他們的教育推廣有兩種方式，一種是改編原有故事，一種是原創。」前者像是《魔笛》，原來是很多獨唱加上四、五十人的合唱團，另外還有樂隊，要演上三個小時的劇目，改編成適合兒童／青少年觀賞的四十五分鐘長，三人唱歌、五人樂隊的小編制演出。後者則是全新的原創內容，針對不同年齡層的感官接收能力，找來藝術家負責劇本、音樂的創作。

其實臺灣過去也曾有過類似的作法，曾道雄老師在三十年前曾經嘗試過兒童歌劇的創作，可惜的是，或許當時表演藝術環境還不夠成熟，並未引起太大迴響。

不過，簡文彬也談到，對衛武營而言，受限於場館現有人力與量能，目前劇場體驗教育的節目多是在自主企劃的節目中挑選，距離能夠自製節目的目標還很遠。但是作為一個場館，在未來若能進一步培養劇團、開發自製節目，也希望能有機會為青少年或兒童製作體驗節目。

以校園為平台，衛武營國家藝術文化中心在「劇場藝術體驗教育計畫」中所展現的能量與想望，就宛如場館本身的型態一樣，以柔軟而堅定的姿態往外拓展；而這樣展開觸手、伸入土地翻土、扎根後，最終希望的是，這些年輕的觀賞者能夠走進場館，讓表演藝術觀賞的經驗與習慣能深入下一個世代，打造與表演藝術一起生活的未來。

普契尼歌劇《杜蘭朵》

《杜蘭朵》描述了中國的元朝公主杜蘭朵設下三道謎題給求親的王子們，若猜謎失敗，便要斬首。故事從流亡中國的韃靼王子卡拉富對杜蘭朵一見鍾情開始，他不顧父親帖木兒、侍女柳兒的勸阻，挑戰了杜蘭朵的權威，不只解開了三道謎題，也讓這位冷若冰霜的公主明白了愛情。

在西方歌劇史上，這齣首次以中國為題材而聞名全球的歌劇，是義大利作曲家普契尼（Giacomo Puccini）的遺作，他在 1924 年去世時，並未完成這個作品，全作在 1926 年由弗蘭科·阿爾法諾（Franco Alfano）根據普契尼遺稿所完成，並在當年於米蘭首演。去年，德國萊茵歌劇院與衛武營國家藝術文化中心跨國製作的《杜蘭朵》，由指揮簡文彬、導演黎煥雄與全球表演藝術頂尖好手合作，席捲歐洲，大獲好評後終於回臺上演，今年亦再度重演。到底《杜蘭朵》的魅力是什麼？讓人們心甘情願傳頌這則愛情故事近百年，而劇中歌曲的洗腦的程度可能讓有些人還沒走進劇場，其實也早已聽過普契尼為這則經典童話所編創的曲子了呢！

venue

歌劇院

8/28 五 19:30

歌劇
opera舞蹈
dance音樂
music

8/30 日 14:30

現代
戲劇
contemp.
theatre當代
馬戲
contemp.
circus戲曲
tradit.
opera

editor

張凱伊

illustrator

欣蒂小姐 Miss Cyndi

仔細聽，《杜蘭朵》中有一首讓人非常熟悉的旋律，那是什麼呢？

在劇中，只要杜蘭朵一出場，「好一朵美麗的茉莉花～」旋律必定響起，在全劇共出現了 11 次，時而童音齊唱，時而男高音獨唱，時而女高音獨唱，〈茉莉花〉貫穿了全劇，可說是這個作品的靈魂。但這首華人世界都不陌生的民歌，又是如何抵達義大利的呢？原來是因為一只飄洋過海的音樂盒。1920 年，普契尼在曾駐中國的外交官卡莫西男爵（Baron Edoardo Fassini- Camossi）那裡見著了好友的收藏品，〈茉莉花〉即為音樂盒中的一曲，清雅的東方情調很自然地被作曲家編進了這個「中國故事」裡了。

一個義大利的藝術家，為什麼要用中國民謠來創作一個「中國故事」呢？

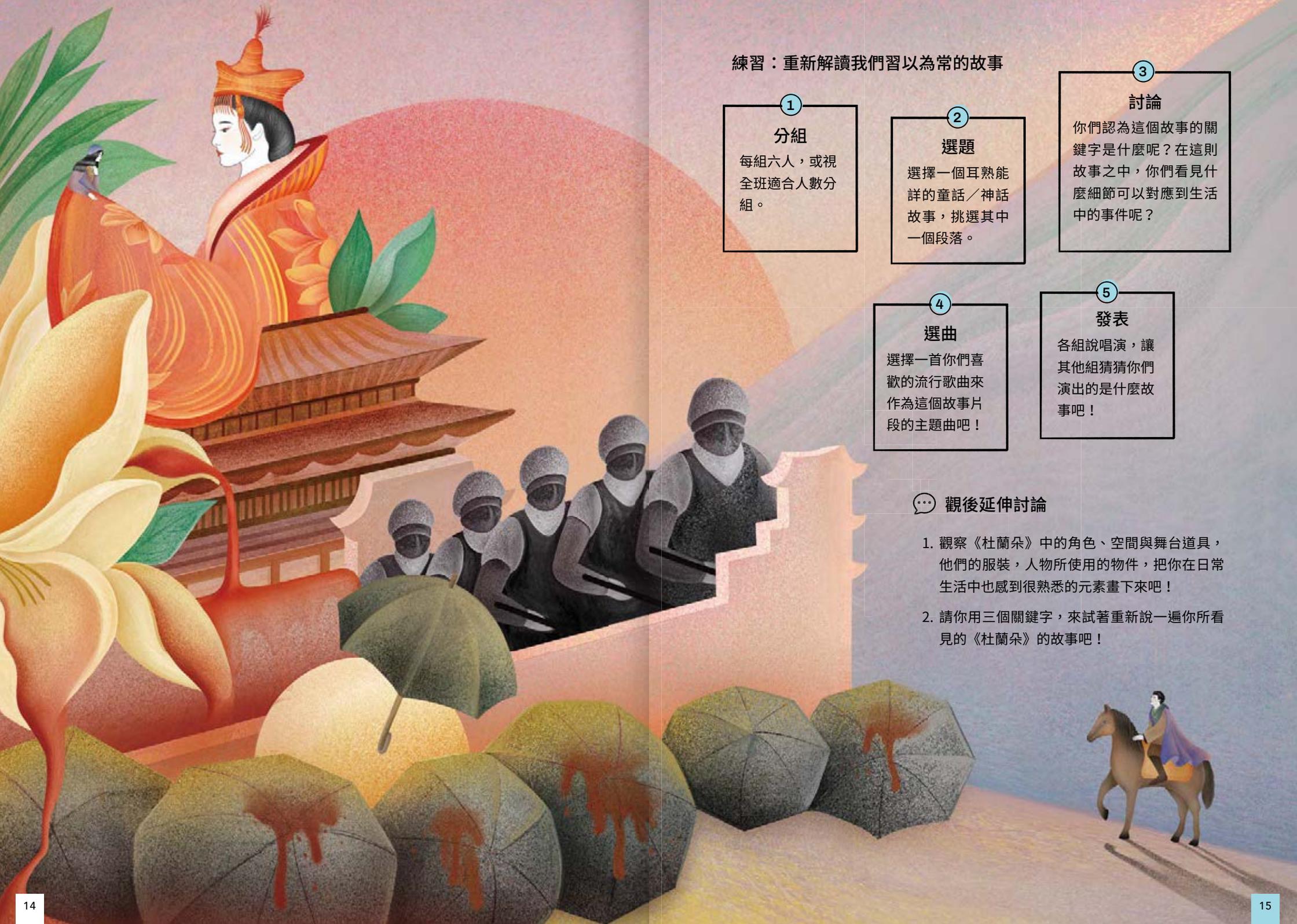
這不是普契尼第一次以「東方」為主題來進行創作，在中國公主《杜蘭朵》之前，還有日本藝妓《蝴蝶夫人》。當時有許多歐洲作曲家試著在創作中加入東方色彩，因 18 世紀時開啟的工業革命讓歐洲的航運有了飛越性的進展，許多藝術家對「東方」充滿好奇，經由傳教士、商人、旅人等各種不同管道，東方文學與思想也匯入了歐洲，成為他們創作靈感來源之一，《杜蘭朵》就是在這樣的異國情調（Exoticism）、東方主義（Orientalism）背景中誕生——這個中國公主的招親童話並不是由普契尼原創（事實上，這位作曲家未曾拜訪過中國），這個故事來自 18 世紀初的波斯童話《一千零一日》中〈王子卡拉富與中國公主〉的段落——創作上的「東方熱」反映了當時西方世界嘗試解讀異文化的渴望。

除了《茉莉花》，還有一首《公主徹夜未眠》，也可以說是杜蘭朵公主的主題曲了，但傲嬌公主都好幾百歲了，為什麼我們還要看她的故事？

從波斯作家眼中的中國，到義大利作曲家眼中的中國，直到現在，《杜蘭朵》還不斷地透過戲劇、歌劇、電影、文學等多樣的面貌出現。在塑造人類對世界的看法上，藝術其實扮演著關鍵角色，藝術家作為「說故事的人」講述《杜蘭朵》，讓這個角色不斷被傳述、被再現，也反映了創作者們自身對生命、文化，乃至於對時代的理解與探索。

比如普契尼的《杜蘭朵》以強烈的中國色彩，融入了禮樂、民謠、寺廟音樂、孔子的讚美調及聖歌，講述了一位冷酷且有能力的選擇丈夫的元朝公主，完美地表現了西方追求愛情的主題；而臺灣導演黎煥雄版本的《杜蘭朵》以 # 夢 # 恐懼 # 睡眠 # 謎題為關鍵字，則提出了屬於我們這個時代對中國、對《杜蘭朵》的解讀，個人的生命與他所處的世界的現實是分不開的。

那你呢？你看見了什麼樣的《杜蘭朵》？

練習：重新解讀我們習以為常的故事

1

分組

每組六人，或視全班適合人數分組。

2

選題

選擇一個耳熟能詳的童話／神話故事，挑選其中一個段落。

3

討論

你們認為這個故事的關鍵字是什麼呢？在這則故事之中，你們看見什麼細節可以對應到生活中的事件呢？

4

選曲

選擇一首你們喜歡的流行歌曲來作為這個故事片段的主題曲吧！

5

發表

各組說唱演，讓其他組猜猜你們演出的是什麼故事吧！

觀後延伸討論

1. 觀察《杜蘭朵》中的角色、空間與舞台道具，他們的服裝，人物所使用的物件，把你在日常生活中也感到很熟悉的元素畫下來吧！
2. 請你用三個關鍵字，來試著重新說一遍你所看見的《杜蘭朵》的故事吧！

巴黎市立劇院

《愛麗絲的不可思議》

嗨，我是愛麗絲，你認識我嗎？從《愛麗絲夢遊仙境》出版的 1865 年以來，我的冒險故事吸引了不分老少、橫跨文學界和科學界的粉絲。2015 年，法國巴黎市立劇院將我的故事又搬上舞台，由劇院總監德瑪西莫塔執導，聯手劇作家法布里斯·梅勒秋，賦予這趟奇妙旅程一個不可思議、哲思處處的當代樣貌。你知道嗎？他們以水面舞台創造鏡像視覺，魔幻炫目的光影設計，還混搭充滿力量的搖滾樂，甚至出現擅自跑來的其他童話角色！我個人非常喜歡這個新版本。

咦？自顧自地說了這麼多，才發現我一不小心又穿越了呀。什麼？你說這裡是臺灣啊，跟我以前去過的地方都不一樣呢，雖然不是坐飛機長途旅行有時差，但是一直一直穿梭，有時候還真的有點累呢，畢竟我今年都 155 多歲了呀。你想再聽聽我的故事嗎？像你這麼年輕的孩子對穿越應該很感興趣吧！什麼？你說我都是怎麼穿越的？

很簡單的！看～又有隻兔子又跑過去了，走吧！要長生不老的話，可要身體力行喔！

此為秋季讀劇課程
選讀劇本

歌劇
opera

舞蹈
dance

音樂
music

現代
戲劇
contemp.
theatre

當代
馬戲
contemp.
circus

戲曲
tradit.
opera

editor

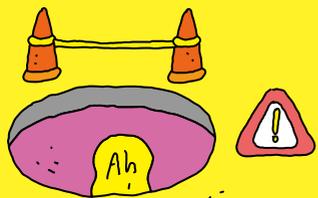
林珮菁、陳亭聿

illustrator

いくいく小高潮色計事務所

英國作家路易斯·卡洛爾 (Lewis Carroll) 的《愛麗絲漫遊奇境》雖然出版時被歸類為兒童文學，但故事中豐富的雙關語、謎語、數學、哲學、令人費解的對話等，擄獲許多大人的心，幾百年來吸引世界各地的粉絲投入研究，你也是我的粉絲嗎？

1 你最喜歡書中愛麗絲和誰的哪一段對話呢？請揣摩角色性格，讀出對白，再分享你用什麼方法詮釋角色（如：語速快慢、音調高低）。

2 作者設計了很多文字遊戲，像愛麗絲與老鼠說話時，將故事 (tale) 聽成尾巴 (tail)，於是腦海裡的詩句也變成老鼠形狀！請從你的日記或週記裡選一段文字，以圖像化的方式寫在紙上，再說說重新排版後的文字，帶給你什麼不一樣的感覺？

柴郡貓：我們這兒全是瘋子。我是瘋子，你也是瘋子。

愛麗絲：你怎麼知道我是瘋子？

柴郡貓：你就是！不然你也不會到這兒來了。

毛毛蟲：你是誰？

愛麗絲：我……現在我很難說，先生……至少在今天起床時，我還知道自己是誰，可是我覺得打那時候起，自己已經變了好幾回了。

毛毛蟲：你這是什麼意思？你自己解釋一下！

我去了很多地方，也遇見超多奇怪的動物，我自己忽大忽小不算，還碰到消失的貓，被自己的淚水淹沒……，但你知道在舞台上，要如何呈現奇幻旅程嗎？

3 如果換你飾演愛麗絲，哪些類似的日常經驗，可以幫助你揣摩她碰到「狀況題」的心境？也請想一想，可以運用哪些特殊的舞台設計，來呈現這些現實世界不會發生的奇幻場景？

4 如果今天是你和愛麗絲巧遇，你覺得會是在什麼樣的奇幻場景？請畫下你們展開交談的那一幕，別忘了也把你們倆畫進去喔。

5 你和愛麗絲說了什麼？請在旁邊寫下 3 至 5 句對白，並分享你為什麼這樣設計。

愛麗絲：恐怕我沒法解釋，先生！你瞧，因為我已經不是我self了。

愛麗絲：他把我當成他的女僕了！要是他看清我是誰，準會大吃一驚！可是我最好還是幫他把手套和扇子找回來。

白兔先生：喂！瑪麗安，你跑來這裡幹嘛？快回家去！給我拿手套和扇子來，這就去，快點！

你有秘密嗎？

有一次，我打了自己一巴掌，因為我在跟自己玩的槌球比賽裡犯規了。我有時候喜歡假裝有兩個人。

你真的好複雜喔。你以後寫信給我，好不好？

一言為定。

這一次遇到小紅帽、大野狼、皮諾丘和芭比娃娃真的是很有意思，我的故事終於有一些新角色了，我也可以再多講一些話，雖然我的話已經很多了。但你不知道的，一直講一樣的事情真的很無聊啊。

- 1 《愛麗絲的不可思議》中，愛麗絲碰到了新夥伴！你記得他們的對話內容嗎？這些對話又呈現愛麗絲哪些不一樣的性格面向？
- 2 當你跟不同的人互動時，是否也會展現不一樣的個性？請列出幾段與朋友的對話（網路或真實），學愛麗絲自我剖析「我是誰」吧！

這次我隨著舞台劇來到臺灣，發現語言不通真的有點麻煩呀，但我還是好想探索世界與自己呀！你能幫我個忙，經營我的個人 IG，讓這趟超展開的奇幻旅程在網路世界裡繼續嗎？

- 3 請畫出 2020 年臺灣版愛麗絲的 IG 頁面，設定首頁名稱、編輯個人簡介、貼出合照與生活照。有誰在追蹤她？她在追蹤誰？會用什麼 #Hashtag？最後和大家分享這個頁面！
- 4 在網路世界裡，你的臺灣版愛麗絲又碰見哪些新夥伴？試著模擬並寫下他們之間的對話內容，這些對白又展現出愛麗絲的什麼性格？

- 5 你在網路世界裡也有個人頁面吧？你怎麼介紹、經營與建構自己，又認識了哪些平常生活中不會認識的新朋友？
- 6 愛麗絲在奇幻世界裡吃喝特定東西會變大變小，有時感到自己有了力量，有時不知如何是好。那你呢？在網路世界裡，何時你感覺自己放大或縮小了（譬如更多或更少的愛心、追蹤或留言）？感受又是如何呢？

我啊，我總是停不下來要變成這個或變成那個，一直變不停。這很累人的。要是你可以做自己原來的樣子，回去找爸爸，會更好的。

也許你是對的，即使你是個妹子，又這麼小。話說愛麗絲啊，當個不正常的人不會太累嗎？

我才沒有不正常勒！笨蛋！

皮諾丘 追蹤從你

桃太郎 追蹤從你

大野狼 追蹤從你

世界首演

舞蹈空間舞團《媒體入侵》

舞蹈空間舞團繼《橄欖樹》(2010)、《時境》(2013)、《沉睡的巨獸》(2015)、《反反反》(2017)之後，再度與西班牙編舞家瑪芮娜·麥斯卡利(Marina Mascarell)攜手合作。麥斯卡利原是一位熱愛閱讀、關心社會議題的芭蕾舞伶，專職編舞後，環境、政治、女性等當代人生活處境自然而然成為她編創舞蹈的養分。她特別擅長使用視覺意象與道具來表達想法——「舞蹈」並不抽象，「身體」跟「生活」密切相關，身體也能表現深刻的社會反思。

《媒體入侵》展現了麥斯卡利的社會關懷。我們活在「媒體」不停運轉的世界裡，在社群時代，媒體更不只有報紙、電視、網路，「媒體」是我們每一個人。我們透過手機、平板等設備，連上網路，就能每日每夜不斷地對世界發出訊息，我們的生活與身體也因此產生了改變。編舞家從麥克魯漢(Marshall McLuhan)的理論取經，觀察與我們切身相關的現象，但麥克魯漢是誰呢？他對「媒體」的看法又如何？人人都是「自媒體」的時代，會發生什麼事嗎？讓我們一起來看看吧！

venue

戲劇院

10/31 14:30

歌劇
opera

舞蹈
dance

音樂
music

11/1 14:30

現代
戲劇
contemp.
theatre

當代
馬戲
contemp.
circus

戲曲
tradit.
opera

editor

張凱伊

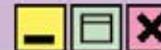
illustrator

A ee mi

誰是麥克魯漢？

加拿大著名哲學家、教育家，被譽為「媒體的先知」。早在 1960 年代，即提出了幾個重要概念，如：地球村、媒體即訊息、媒體是人的延伸等，深刻地影響人們對「媒體」的認知。

如果「媒體即訊息」，它發出的訊息是什麼呢？

一般認為，媒體只是發布訊息／內容的「平台」，但麥克魯漢認為媒體本身就是訊息 (the medium is the message) —— 這提醒了我們，選擇使用哪一種媒體，都可能對我們、對世界產生巨大的影響。請試著想想看：靠飛鴿傳書的世界、只有報紙的世界，和有了廣播、電視的世界有什麼不同？現在，加入了 facebook、IG、twitter、TikTok、YouTube，又是什麼面貌？媒體科技作為工具，不只徹底影響了我們的審美、社交生活、思考邏輯，也改變了我們的大腦——為什麼我們常常感覺大腦記憶體容量不足？而超容易分心呢？有沒有可能是手機後遺症？而不同媒體本身，有沒有個別隱含的意圖？運用不同掌控人心的方法來影響社會大眾？所以使用媒體時，思考媒體本身的「訊息」就顯得非常重要了。

媒體是「人的延伸」？

麥克魯漢在 1980 年去世時，網路普及時代尚未到來，但他早已預言了媒體將加速「脫殼之人」(discarnate man) 的新人類誕生——在屏幕前，個人身份可以輕易脫卻，所有技術與媒介都強化、延伸人類的感官及意識。人能脫離身體，靠思考雲遊四海，與身處不同空間的人們交流想法。當然，媒體造就「人的延伸」的新世界，並不只有理想上的「地球村」，數位足跡還衍伸出監控、操弄、掩蓋、隱私曝光等「媒體入侵」的重大危害。比如，冠狀病毒蔓延以來，有些國家執政者以控制疫情之名，意圖將監控恆常化，透過媒體、科技全天候監控人民——即便現在都 2020 年了，但若掉以輕心，更會不痛不癢地走進歐威爾 (George Orwell) 的小說《1984》的世界裡，我們得隨時提高警覺。

1 分組

將全班分為身體組與攝影組，並在兩個練習中輪流替換角色。

2 練習

A 眼睛所見，不一定為真（身體組）

1. 用布巾遮住眼睛，手牽手成為一條人龍（不一定要朝同一個方向）。
2. 開始運動你的身體，做出各式動作，無論如何手都不能放開。
3. 靜下心來，感覺你如何影響他人，與他人如何影響你。

想想看

1. 在看不見的時候，認真感受身體所感受到的溫度、風、氣味。
2. 被牽引的同時，心情如何呢？

Tips 如何辨識假新聞？

在面對新資訊的時候，試著提出以下疑問：

WHO：是誰製造訊息？訊息傳達的目標對象是誰呢？

WHERE：訊息是在什麼樣的媒體發佈的呢？（哪裡的媒體？經營者是誰？）

WHEN：訊息的確切時間？

HOW：訊息如何被傳播？

WHY：為什麼會有這個訊息？

WHAT：訊息真正要傳達的是什麼？來源是哪裡？有沒有經過證實呢？

A 眼睛所見，不一定為真（攝影組）

1. 請先設定一個主題，如壓迫、希望等。
2. 靠近拍攝身體組，不要拍到全貌。
3. 依照原先設定的主題，以照片編撰一則與現場無關的（假）新聞。

想想看

1. 你為什麼選擇用這個主題來拍攝呢？
2. 你覺得透過鏡頭所看見的事物，跟實際發生的事件有什麼不同呢？
3. 我們日常所見的媒體訊息，有沒有可能是這樣產生的呢？

B 社交距離（身體組）

1. 暗中找兩位同學作為你移動的「參考點」無論如何都要維持社交距離 1.5 公尺。
2. 把其中一個同學當成是你的「鏡子」，做出跟他相反的動作，比如他舉左手，你就要舉右手。移動過程中，嘗試發現誰把你當成了「參考點」，誰把你當成了「鏡子」？

想想看

1. 你為什麼而動？你的動作對他人造成了什麼影響呢？
2. 攝影機的「入侵」帶來什麼樣的感覺？是否影響你動的方式呢？

B 社交距離（攝影組）

1. 請拿著手機錄影，選擇你自己的觀看、記錄角度。
2. 有時遠拍，保持社交距離，觀察身體組的樣貌；有時近拍，甚至特寫，觀察自己的介入，對身體組的移動產生什麼變化。

想想看

1. 身體組在你鏡頭靠近前後，姿態、臉部表情有沒有不同呢？
2. 攝影機的在場，對身體組的同學們產生什麼後續效應呢？
3. 有沒有可能透過攝影機的移動，操控身體組的行動呢？

3 分享 請身體組與攝影組互相分享你們在練習中看到、感受了什麼。

討論看看

1. 綜合以上兩個練習後，請寫下以身體感覺「媒體入侵」的感受。
2. 透過影像，你在練習中所感受到的感覺，有被攝影組如實紀錄下來嗎？或者，影像有紀錄到你沒感覺到的事物嗎？還是，你所感受到的，並沒有被手機捕捉到，而且還被誤讀了呢？

《陳主稅樂展》

今年，國立傳統藝術中心 臺灣音樂館邀請策展人劉富美老師策劃了一檔「陳主稅樂展」。臺灣各地的優秀演奏家，將於衛武營呈現動人的生命樂章。

陳主稅老師是一位主修小提琴的高雄作曲家，這場樂展將介紹的便是由他創作的樂曲。他的妻子劉富美老師也是臺灣重要的鋼琴家，二人在 1960 年代相識、結婚，選擇定居高雄。演奏與創作不輟外，兩人也擔任音樂老師，這次的演奏者中有幾位便是他們的學生！

然而 1942 年出生的陳主稅老師，卻因癌症於 1986 年就謝世，還好他留下來的稿，讓這些音樂以樂譜的形式保留下來，並通過劉富美老師等人的努力，將陳主稅老師創作中豐厚的情感、溫暖的人格特質、美麗島嶼的繽紛面貌，重新登台，繼續流傳下去。

「音樂是個奇妙的禮物，它是一種媒介，中介情感與生活記憶。」踏進樂展前，你看見上述這段文字，忍不住好奇，到底會收到怎麼樣的禮物？又會通過什麼樣的媒介，接通什麼樣的情感與生活記憶？

venue

表演廳

11/7 六 19:30

歌劇
opera舞蹈
dance音樂
music現代
戲劇
contemp.
theatre當代
馬戲
contemp.
circus戲曲
tradit.
opera

editor

林珮菁、陳亭聿

illustrator

于小鷺

走進「陳主稅樂展」裡，你發現因為陳主稅老師的音樂情景交織，在腦海裡音樂不由自主地轉換為畫面，樂展演變成一檔「音樂畫展」。可是這檔畫展卻未完成，牆上掛著好幾個空畫框。琴聲悠揚，似乎在指引著你細看說明卡片，它們替繪畫「代言」，有些故事想要對你說……

〈雲海〉

陳主稅老師於 1961 年考入藝專，主修小提琴，師事馬熙程，並隨作曲家、音樂學家許常惠教授學作曲。藝專畢業後，他曾參與許常惠的「製樂小集」，深受照顧與提攜。為感念恩師之情，陳主稅老師以描繪合歡山雲海曙光躍動的光景一曲，獻給許教授。

〈秋〉

陳主稅老師就讀藝專（現國立臺灣藝術大學）三年級時，創作了他的第一號作品鋼琴曲〈秋〉，並在與劉富美老師結婚後題上「獻給親愛的妻」。陳主稅老師喜愛秋天，其性格中的斯文、浪漫與豐沛的情感也展現於此曲之中。

〈秋〉

〈雲海〉

我深愛

序曲

陳主稅老師的樂曲多以全臺四處景緻為主題，如〈秋〉、〈楓〉、〈山霧〉或〈雲海〉等。請你先閉上眼睛，用耳朵聆聽，猜猜看這幾首曲子呈現的，分別是臺灣哪個地區與季節的風景？聽完之後，再請看一看說明字卡，說說看你覺得畫框裡的畫，會長什麼樣子？

〈我深愛〉

1986 年 2 月，陳主稅老師淋巴癌末期，但病重的他仍是樂觀開朗。過世前，他會有趟墾丁之旅，希望在生命終點前，把病痛以及對妻子與朋友的感情譜寫出來。陳主稅老師最終完成「苦難組曲」，並以〈我深愛〉獻給他的鋼琴家妻子劉富美老師，樂章裡滿滿都是他的深情濃愛。

第一曲：景

閉眼細聽，陳主稅老師彷彿在身旁拉提琴，你備妥紙筆，決定幫忙完成這檔「音樂畫展」。第一次，你以鉛筆打底，將聽到的臺灣在地風景畫下。

第二曲：情

第二次聽，你轉而細聽音樂裡的人情，把陳主稅老師與親友或師長互動的場景畫成前景……。

第三曲：調

聽到第三次，你開始注意到陳主稅老師音樂裡豐富的音階運用：〈秋〉運用五聲音階、〈雲海〉裡藏著半音階，〈菅芒花的聯想〉改編自臺灣歌謠〈菅芒花〉。

這一次，你選用色筆為草稿填上或冷或暖，低明度或高反差等不同色系，展現音階為音樂帶來的不同調性。完作後，別忘了將畫掛回展覽牆上，無論是獨自一人將畫作填完，或是找朋友一起，畫作完成後，也請擔任策展人，幫這檔「音樂畫展」寫下一段策展論述，邀請更多人一起來逛逛吧！

〈菅芒花的聯想〉

臺灣音樂群像資料庫
搜尋「陳主稅」

明華園戲劇總團

《鯤鯨平卷》

venue

歌劇院

《鯤鯨平卷》改編自「五王大戰囡仔公」的民間傳說，由明華園戲劇總團以歌仔戲演出。故事講述「五府千歲」（或稱「五王」，即王爺公）代天巡狩，驅瘟除疫，廣受人們膜拜，卻與修煉得道的囡仔公，因相中同一處鯤島為風水寶地而爭執不下，甚至演變成陰兵陰將對戰五王爺；這場「神鬼大戰」引發天搖地動，鯤島即將毀滅……

你聽說過「王爺信仰」嗎？在 2020 年新冠病毒肆虐期間，臺灣各地主要的王爺宮廟紛紛向王爺祈求消災解厄，祛除疫癘，這是為什麼呢？歌仔戲經常以民間傳說為表演內容，演出團隊明華園創立於日治時代 1929 年，這個如今已 91 歲的劇團仍不斷開創新局，將歌仔戲賦予現代元素，不只在街頭演出，也登上大型劇院，且走訪亞非歐美諸國，將歌仔戲帶到世界觀眾的眼前。

11/21 六 14:30
19:30

11/22 日 14:30

歌劇
opera舞蹈
dance音樂
music現代
戲劇
contemp.
theatre當代
馬戲
contemp.
circus戲曲
tradit.
opera

editor

賴柔蒨

illustrator

Sic Lee (李金霖)

小生

歌仔戲的三小

歌仔戲初期因故事簡單，角色僅有小生、小旦、小丑三種，為三小戲形式。小生，即男主角，扮相帥氣俊俏；小旦，即女主角，服飾配件華麗；小丑，為次要角色、甘草人物，串場增加趣味，又稱三花。「三小」為歌仔戲的組成要素。

楊麗花電視歌仔戲

明華園《蓬萊大仙》

歌仔戲：本土原創的傳統戲曲

臺灣歌仔戲源自宜蘭，誕生於 20 世紀初，並隨時代變遷而更迭起落，小說家洪醒夫〈散戲〉一文有著生動描繪。大家熟悉的「野台戲」是歌仔戲表演型態之一，在廟會慶典、酬神還願時演出，能在戶外免費觀看；而「內台戲」則是指在室內售票演出。「臺灣歌仔戲第一小生」——楊麗花，更開創 1970 年代的「電視歌仔戲」黃金時期。時至今日，廖瓊枝、明華園、陳亞蘭、唐美雲、春美、秀琴等知名歌仔戲團和藝員，致力將這項傳統戲曲細緻化、多元化，使其傳承不墜。

小旦

什麼是 # 鯤鯓？

指海岸外側的沙洲，即「濱外沙洲」，「鯤鯓」，原作「鯤身」，「鯤」即鯨魚（或大魚），因沙洲形貌有如大魚的背浮在海上，故有此名，為臺灣特有稱呼。臺灣西南沿海有豐富的沙洲、潟湖地形，出海口附近若遇泥沙堆積則形成沙洲，沙洲與陸地之間的水域即為「潟湖」，當地人稱「內海」、「內海仔」。

「台江內海」是數百年前臺灣南部的一座大潟湖，外圍有「七鯤鯓」；一鯤鯓（上鯤鯓）建有熱蘭遮城（安平古堡），三鯤鯓建有億載金城。後因曾文溪改道，造成內海淤積陸浮，慢慢形成今日臺南安南、七股濱海一帶與「台江國家公園」的風貌。

「南鯤鯓代天府」位在臺南北門區，為臺灣五府千歲的王爺總廟，也正是本劇根源「五王大戰團仔公」傳說中風水寶地的所在位置，來聽聽這段說書吧！

收服疫病的王爺信仰

《鯤鯓平卷》以「王爺信仰」為主軸。知道王爺離你有多近嗎？點入「王爺宮廟地圖」，數數看你家附近有幾間王爺廟呢？

王爺是臺灣盛行的民間信仰，種類繁多，起源為「行瘟與解瘟之瘟神」。過去沿海區域每逢夏季便瘟疫盛行，死傷慘重，地方因而傳說玉皇大帝派王爺來管理瘟疫，掃除疫鬼，民間也發展「燒王船」的習俗，將王爺連同瘟疫一起送走。臺灣王爺信仰集中在西部沿海的漢人漁村，可溯及 400 年前中國閩粵移民渡海來臺的歷史。

若將時空置換成現在，能成功阻止新冠病毒爆發流行的防疫團隊，能不能視為另一種型態的王爺呢？民俗傳說都是由故事口耳相傳而來，或許參與防疫的大家，也正寫著「2020 當代王爺傳說」呢！

小丑

團仔公傳說

台江國家公園

王爺宮廟地圖

東港燒王船

「身騎白馬」的練習

身騎白馬走三關，改換素衣回中原，
放下西涼沒人管，思思念念王寶釧。

你聽過這段唱詞嗎？「身騎白馬」出自歌仔戲劇目《薛平貴》，為典型的「七字調」。七字調是歌仔戲常用的曲調之一，七字一句、四句一段，可根據情境需求自由調整聲律、速度、調式等，因此被稱為「萬能唱腔」。例如，變換速度以反應情感：快板表現憤怒、著急、喜悅；中板表現一般敘述；慢板表現悲傷。此外，「都馬調」也是另一個常用曲調，有七言四句，也有長短句。

2 唱唱看

登入「中華開放教育平台」，課程查詢：
「走進臺灣戲曲大觀園」，選擇：第十三週「認識鄉土本色的臺灣歌仔戲藝術」—
「13.1 歌仔戲唱腔學習」，試著唱唱看〈身騎白馬〉的七字調與都馬調。

1 聽聽看

秀琴歌劇團
《薛平貴與王寶釧》

楊麗花
「現代薛平貴，身騎機車」

蘇達通+春美歌劇團團
長郭春美〈我身騎白馬〉

徐佳瑩〈身騎白馬〉

董事長樂團〈歌仔戲〉

中華開放教育平台

3 自創七字調

以口語白話方式編寫一段七字調，不論是感情的風花雪月，或是日常的窮極無聊，內容不限。完成後，嘗試以歌仔戲唱腔唱出，並且試著表現憤怒、著急、喜悅、悲傷等情緒。亦可模仿歌仔戲的身段、走位，這部分可參見上述課程 13.3 影片。

問題與討論

1. 你有看過野台歌仔戲嗎？還記得當時的演出內容和周邊氣氛嗎？試著寫下或畫下這段記憶。
2. 訪問家中長輩對歌仔戲的記憶。他們有沒有最喜歡的劇碼、角色或演員？試著與你的個人記憶比對，不同時代的歌仔戲有什麼差別？
3. 明華園的舞台總是色彩鮮豔亮麗，請觀察並討論《鯤鯓平卷》的舞台特色，如：服裝、舞台設計、道具裝置等元素，亦可將舞台風格繪製出來。
4. 《鯤鯓平卷》的「三小」分別是哪三個角色？怎麼判斷？
5. 經過「自創七字調」的練習，你覺得 rap 和歌仔戲有什麼異同之處？可以融合嗎？
6. 你認為像歌仔戲這樣的傳統戲曲要如何與時俱進？可參考本頁的影片內容，或聯想平時看的網路短片，並發揮想像力，想想看歌仔戲能如何和你喜歡的影音元素、聲光效果，或者其他表演類型結合？（如布袋戲、街舞、流行音樂等）

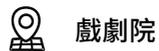

魔人神手製造所

《人類狂想曲》

venue

戲院

對你來說，什麼東西是最重要的：工作？家庭？健康？你願意犧牲一點健康換取更大的成就嗎？一整天之中，你重複哪個動作最多次？這些看起來很古怪嗎？你需要更忙於切換工作之間才能賺更多嗎？一切都動得太快的時候，你需不需要停一停？

魔人神手製造所 (La Main de l' Homme) 為法國新興當代馬戲劇團，成立於 2016 年，其作品與雜耍和馬戲有非常強烈的連結，特別著重於姿態和舞蹈。在《人類狂想曲》(Humanoptère) 中導演連結「雜耍」(juggling) 和「在工作間切換」

(juggling work) 的概念，他認為雜耍的姿態正對應許多現代工作所具有的機械化重複性，因此本作品在舞台上創造了一個微型社會，七個雜耍演員，將現代工作的樣態轉譯成雜耍動作，彼此間也有複雜的互動關係；進而思考工作本身的荒謬性，和人不時在各種工作間切換的關聯。以雜耍作為一種語言，本作呈現一則關於工作的精確寓言，期許人們可以慢下生活步調，從中找到人性。

11/28 14:30

歌劇
opera舞蹈
dance音樂
music

11/29 14:30

現代
戲劇
contemp.
theatre當代
馬戲
contemp.
circus戲曲
tradit.
opera

editor

賴柔蒨

illustrator

日安焦慮

何謂 #當代馬戲？

當代馬戲 (contemporary circus)，或稱新馬戲 (new circus)，始於 1970 年代末。當代馬戲不使用動物，以人為主體，將特技雜耍與劇場技巧混合，融入戲劇、舞蹈，加入敘事、角色，講究作品美學與深度，並透過服裝造型、舞台美學、聲光科技等元素打造奇幻感。當代馬戲發展迄今才數十年，是個非常年輕的表演藝術類別，下以「太陽馬戲團」和「魔人神手製造所」這二種風格截然不同風格的劇團為例，呈現當代馬戲的高包容性與可能性。

1 臺灣當代馬戲團劇團《如果你還在》

華麗絢爛的視覺震撼——太陽馬戲團

加拿大太陽馬戲團 (Cirque du Soleil) 成立於 1984 年，是最早成立的當代馬戲團之一。他們在形式上承襲傳統馬戲的精神，大帳篷為其鮮明標誌，不論走到哪裡都在當地搭建；演出規模盛大，演員皆能展現高超馬戲特技；作品內容有明確的故事主軸，服裝造型精美別緻，並運用大型道具、機械裝置，與多媒體影音等科技，打造讓人沉浸的奇幻世界。《圖騰》(Totem) 為其著名演出之一，援引各種人類起源的神話，以宏觀視角講述人類演化的故事，舞台效果讓人歎為觀止。

2020 年新冠病毒肆虐全球，劇場演出停擺，太陽馬戲團更宣告面臨破產危機，劇團因而推出「#CirqueConnect」，將作品剪輯成一小時版本，於官網提供免費觀看，望人們持續支持。

冷僻極簡的抽象敘事——魔人神手製造所

相較於太陽馬戲團的華麗風格，魔人神手製造所呈現另一種極端。藝術總監克萊蒙·達贊 (Clément Dazin) 偏好極簡的劇場形式，演出主題以抽象概念為主，沒有具體的劇情故事，譬如：愛與死亡、男女關係；演員總是一身樸素的黑衣黑褲，除了雜耍的白球，舞台上沒有其他場佈、道具或特技，僅運用燈光、音效與演員的肢體傳達主題。他們也在戶外演出，讓表演回歸到單純的身體與白球的互動關係。達贊非常喜歡雜耍的易碎性，他獨特的雜耍編舞彙還融合了舞蹈、馬戲、嘻哈街舞和體操，但最終仍是忽略這些定義和分界，使其劇團風格獨樹一幟。

2 《圖騰》(Totem)

3 #CirqueConnect

4 《人類狂想曲》

5 《將盡》
(Bruit de Couloir)

6 達贊的戶外演出

1 基本練習

以「球」為道具，練習基本拋接雜耍，感受身體與球可以如何互動。

陳星合
「拋接雜耍小教室」

魔人神手製造所
戶外演出片段

2 進階練習：學生狂想曲

模仿《人類狂想曲》的概念，反思自己的學校生活，運用球的基礎雜耍動作，完成1-3分鐘的表演。可1人或3-5人一組進行。

背景音樂參考：

Gold Panda〈You〉

FaltyDL〈Uncea〉

1. 你在學校一天中最常做哪些行為？譬如：翻書、打球、聊天、牽手等，可選出2-4種。
2. 你在校園中會遇到哪些人？譬如：班長、校長、老師等，請選出2-4種人物，並決定每個人物專屬的動作。譬如：班長拍桌子管秩序，國文老師上課喝茶等。
3. 請運用基本練習，表現步驟1、2的各種動作。譬如：將球當成茶杯，表現老師在喝茶；將球當成書頁，坐在位置上不停拿取球表現翻書的動作；跟同伴互相丟球表示在聊天等。自由發揮，沒有規則，只要你對動作自有一套解釋與想法即可。
4. 請將上述人物編成一個簡單的敘事或互動關係，譬如：「我在教室看書，然後到操場跑步，風紀股長生氣地追我，老師在教室訓話」，再運用步驟3來表現這個敘事。動作速度快慢，或者使用臉部表情和聲音吶喊，都能增加表演情緒。
5. 如果是3-5人一組，可以分配角色輪流表演與編排層次，譬如：一開始成員都演出自己，某個段落後其中一人轉換成老師。

問題與討論

1. 你對於《人類狂想曲》所運用的聲音、燈光有什麼印象？在不同的段落給你什麼不同的感受？
2. 《人類狂想曲》將工作場景轉化成以球為表現的雜耍，你認為表現了哪些職業？演員在舞台上的互動有什麼樣的變化？
3. 透過《人類狂想曲》或「學生狂想曲」這個小練習，你覺得自己或是身邊親友的生活很單調或忙亂嗎？你對「理想生活」的想像是什麼呢？
4. 「太陽馬戲團」和「魔人神手製造所」你比較喜歡哪一種風格？為什麼？
5. 抽象類型的作品經常被覺得「看不懂」，但其實創作者是刻意將詮釋空間留給觀眾，讓觀眾自由解讀和理解，沒有標準答案。想想看你曾經看過哪些覺得很抽象、不太懂，但又讓你印象深刻的作品？（攝影、繪畫、裝置、音樂、舞蹈、MV、IG短片等不限類型）你感覺這個作品想表達什麼？

里米尼紀錄劇團

《高雄百分百》

2020 年是日治時代命名的「打狗」，正式更名為「高雄」100 年的紀念，而你對「高雄」這座城市的了解有多少呢？

《高雄百分百》由 100 位高雄市民本色演出，劇團依據高雄市人口普查資料，依性別、年齡、行政區、國籍／種族、婚姻狀態等統計指標，挑選出 100 位反映高雄人口特徵的市民作為「演員」。他們回答一系列關於高雄的問題，透過這些回答，觀眾將慢慢堆疊拼湊出這座城市的樣貌。

此為里米尼紀錄劇團的「100% 城市」系列之一，2008 年在柏林首演迄今，已於柏林、倫敦、墨爾本等約超過 36 個城市上演。里米尼紀錄劇團 (Rimini Protokoll) 是當代「紀錄劇場」(documentary theatre) 的創新代表，其作品跳脫傳統劇場框架，沒有專業演員、沒有劇本、沒有換幕場景，且他們總是不帶說教批判意味，全面性呈現議題的各種觀點，引導觀眾沉浸作品中獨自探索感受。

venue

歌劇院

12/4 五 19:30

歌劇
opera舞蹈
dance音樂
music

12/5 六 19:30

現代
戲劇
contemp.
theatre當代
馬戲
contemp.
circus戲曲
tradit.
opera

editor

賴柔蒨

illustrator

林家棟

#紀錄劇場是什麼？

創作者以真實發生的人事物為主題，蒐集如文件、新聞報導、研究調查報告等既有文獻資料，或親自進行訪問、田野調查，以這些真實資料為創作基礎，在不改動內容、也不添加虛構成分的原則下再現於舞台；譬如將歷史事件搬演舞台，或將受訪者的話原封不動由演員口中說出。當代的紀錄劇場起源可溯及 1920 年代東歐，尤以德國為重鎮，主題通常具有社會性、政治性或歷史性，涵蓋：調查劇場 (investigative theatre)、真實／事實劇場 (theatre of fact)、自傳體劇場 (autobiographical theatre)、引錄劇場 (verbatim theatre) 等類型。

認識「里米尼紀錄劇團」

成立於 2000 年的德國里米尼紀錄劇團，開創了紀錄劇場的新型態。最特殊之處在於他們沒有文本，且不找專業演員，而是由真實生活裡的各式「專家」演出自己，例如：原訂在 2020 年春天於臺北演出的《未竟之室》，以「死亡」為主題打造八個房間，由八個真實人物親聲訴說他們如何計畫或走向死亡的過程，作品由他們的物件、聲音與錄像畫面構成，觀眾自行穿越這八個空間。劇團的另一項特色是注重互動性，以《遙感城市》為例，作品透過語音引導帶觀眾走入城市街道巷弄，以全新的視角探索、感知觀眾習以為常的城市空間。

1

《遙感城市》臺北

2

《聖保羅百分百》

關於藝術介入社會

有人認為藝術家大多活在個人的浪漫世界裡與現實絕緣，但事實上有許多創作者透過作品表達他們的社會關懷；除了前述的紀錄劇場，還有藝術介入議題／空間／社區、社會實踐、調查式作品等形式，各種案例包含：2010 年舉辦迄今的「成龍濕地藝術節」，成功透過地景藝術，重新賦予這片地層下陷的老舊社區一個嶄新的生命

2018 臺北雙年展以《後自然：美術館作為一個生態系統》為主題，用藝術創作回應地球生態議題，藝術家張碩尹在作品《溪山清遠，2018》中與學者合作，藉實驗室器材搜集臺北市街頭 PM2.5 空汙微粒，再進一步製成墨汁，並邀請氣喘患者用此繪製一幅「空汙水墨畫」。

4

「成龍濕地藝術節」
相關介紹

5

「成龍濕地藝術節」
相關介紹

6

《溪山清遠，2018》

X年X班百分百

模擬《高雄百分百》概念，以班級為單位實作練習，亦可在好友或家人之間嘗試。

《高雄百分百》依據嚴謹的城市人口普查數據分析而成，這個小練習只是初階嘗試，並非反映該劇作的結構。

選出一位主持人負責問問題，完成至少 10 個問題，並將過程錄製成影片。以下題目提供參考，也可自行討論題目。

1

全體一起做動作

週末假日的早上九點你在幹嘛？
平日的早上九點你在幹嘛？（時間點可替換，請表演出該行為的動作）
你最喜歡哪種運動？

2

全體分邊站或舉手

是否不一定需要總是跟朋友在一起，覺得一個人也很好？
你這一個月內是否有讀至少一本課外書？
你是否關心政治議題？
你有沒有同志族群的親友？
你是否懂得如何修理物品？

3

分組互問

可藉由 2 中某一題是非題的回答，將群體分成兩組，每組想 2 個題目問另一組。（人數少的話可以每個人想一個題目互相問）

4

表演題

誰喜歡跳舞？（喜歡的需上前表演，主持人請放一小段音樂）
誰能停止什麼都不做一分鐘？（主持人播放 60 秒滴答音樂）

1

跳舞表演音樂

2

60 秒滴答音樂

問題與討論

1. 看完《高雄百分百》後，對這座城市有什麼新的認識？有哪些答案和你原本預期的相同，又有哪些不同？
2. 《高雄百分百》有哪些設計讓這個問答式作品不至於枯燥乏味？（例如音樂、動作、道具、色彩等）請舉出你印象最深刻的部分，並想想假如拿掉這項設計，該環節會有怎樣的差異？又或者你有其他更好的想法嗎？
3. 如果你是導演，你會請舞台上這 100 個人做哪些事？或問哪些《高雄百分百》沒問到的問題？
4. 《高雄百分百》呈現高雄的多元樣貌，而你覺得什麼最能代表「高雄」？是某樣美食、某個風景、某個顏色、某種氣味、某種聲音，還是某個歷史事件或是海港文化？為什麼？
5. 你認為「紀錄劇場」和採訪報導、紀錄片或傳統的劇團演出有哪些不同？
6. 假如你是創作者，現在開始檢視你的日常生活，有哪些議題、事件或現象你覺得可以作為紀錄劇場或藝術介入社會的題目，進一步發展成作品？你會怎麼表現？（不限繪畫、拍照、拍影片、劇場、舞蹈、當代藝術等任何形式）

《魂顛記—臺灣在地魔幻事件》

改編自謝鑫佑原著小說《五囡仙偷走的祕密》

本劇改編小說家謝鑫佑以高雄覆鼎金公墓為背景的《五囡仙偷走的祕密》，本作被評論者視為臺灣魔幻寫實小說，出版完成未久，故事背景覆鼎金公墓的拆遷計畫，便如預言般全數完成。虛構與真實的交織，莫此為甚。這一次將在衛武營隆重登台的《魂顛記》，便是由編導周慧玲改編自這本奇特的小說。全劇以一人分飾多角搭配偶戲的精湛演出，蠟筆、粉彩與水影等獨特的舞台視覺主題，來重新譜寫臺灣特有的喪葬文化與神鬼傳說，演繹一段關於都市拆遷過程中，文化記憶消存與留存的魔幻故事。

除了進入舞台的魔幻世界外，你也受邀加入覆鼎金「魂顛記探險團」！這趟探險旅程裡，我們將會穿越三個次元，沿途你將聽／看到許多傳言，有艷陽、雨天、虛實、神鬼，你會見到活著的人忘記活著，亡者忘了死去。對了，還有五個孩子站在最高的山丘，看覆鼎金慢慢變成一個巨大的湖泊，聽說大雨不停，一連下了兩個月又十六天……。嘿，這五個孩子正是我們——五囡仙！我們將義務擔任本團領隊，帶你看看被偷走的，到底是哪些秘密。話不多說，快跟緊我們的腳步！

venue

戲劇院

12/11 五 19:30

歌劇
opera舞蹈
dance音樂
music

12/12 六 14:30

現代
戲劇
contemp.
theatre當代
馬戲
contemp.
circus戲曲
tradit.
opera

12/13 日 14:30

editor

林珮菁、陳亭聿

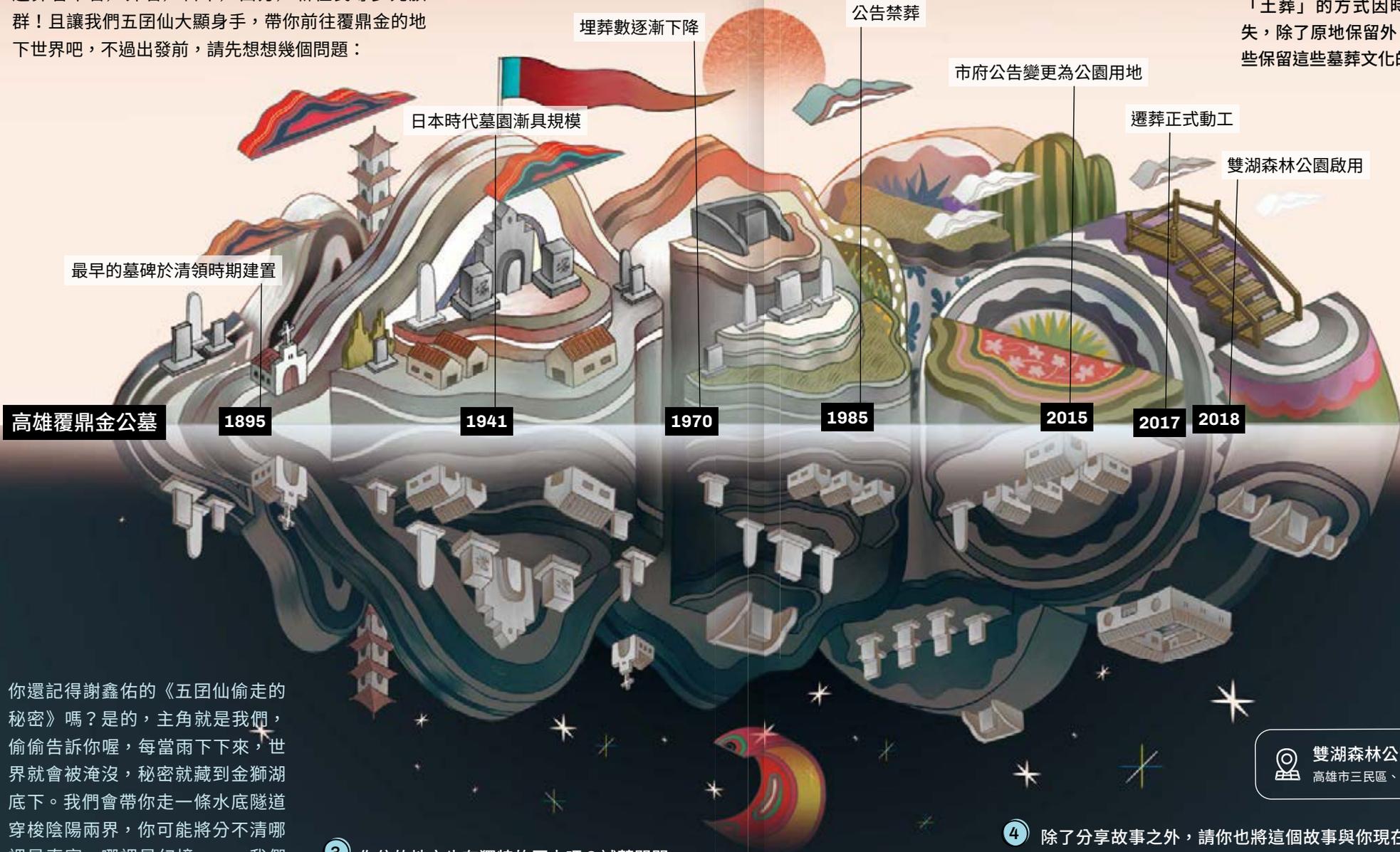

illustrator

小宅武巴

我們現在位於雙湖森林公園，它的前身「覆鼎金公墓」很有意思喔，墓碑有因埋葬佛道教、伊斯蘭教、基督教、天主教等不同信仰的人，而有不同的墓碑形式，還葬著本省／外省／日本／西方／新住民等多元族群！且讓我們五囡仙大顯身手，帶你前往覆鼎金的地下世界吧，不過出發前，請先想想幾個問題：

① 你知道自己家族裡過世的長輩們，以什麼方式下葬，葬在什麼地方嗎？你或家人都用什麼方式表達對他們的思念？

② 你知道有哪些不同的下葬方式嗎？「土葬」的方式因時代變化正在消失，除了原地保留外，你還想得到哪些保留這些墓葬文化的方式？

你還記得謝鑫佑的《五囡仙偷走的秘密》嗎？是的，主角就是我們，偷偷告訴你喔，每當雨下下來，世界就會被淹沒，秘密就藏到金獅湖底下。我們會帶你走一條水底隧道穿梭陰陽兩界，你可能將分不清哪裡是真實，哪裡是幻境……，我們講了那麼多，也換你分享一點吧！

③ 你住的地方也有獨特的歷史嗎？試著問問當地耆老、父母或查找資料，跟大家分享一個你覺得最有趣的一則在地故事，以及選擇的原因。

④ 除了分享故事之外，請你也將這個故事與你現在所處的真實世界，畫在一個水／地平面的上下兩端，並試著用不同的顏色（黑白／彩色等）或媒材（粉蠟筆、水彩等）來區分兩者。你也是用海底隧道穿梭這兩個世界嗎，還是有別的方式呢？

雙湖森林公園
高雄市三民區、鳥松區、仁武區交界

《魂顛記》為了表現小說裡前世今生交疊的情節，流動於陰陽兩界的故事，在舞台上演員必須「一人分飾多角」。十位表演者一人分飾二至五角不等，非常厲害，畢竟我們五子可不是很好模仿的。

1

請談談五子之中你最喜歡誰的性格？你又對哪位演員及其分飾多角的能力最有印象？

2

你還記得五子之一的洪嘉枝嗎？你覺得這齣劇為什麼特別選用「偶戲」的獨特方式來呈現這個角色？

看完劇後，你應該躍躍欲試吧。參加探險團的好處可不少，你可以趁這個機會來練成開分身的能力，現在就來試試吧！

3

請選擇某個宗教信仰的型態，設定陰／陽、前世／今生、或是天堂／地獄中的一組角色，其中一個是你，另一個則是位於異世界的自己。你覺得他／她出生於什麼年代？叫什麼名字？個性和你有哪些異同？

4

請依照你對他／她的描述，製作一個人偶，可以是面具、頭套、掌中偶等不同形制。請別忘了妝髮、穿搭要符合他／她的所屬的時代背景與性格設定喔！

5

請召喚異世界的自己，通過你設計的偶角跟大家自我介紹，也跟他／她展開對話吧！對話時記得切換聲調與姿態，展現你跟他／她的不同之處。

歷經一系列「魂顛記探險」後，你是不是感到靈魂被顛倒來去，發現陰陽兩界之間或是過去／現在／未來，其實不是真的那麼涇渭分明、互不相干的呢？

6

你認為在記憶消逝之前，以各種形式（拍照、書寫、繪畫、工藝等）保留它們，對現在的我們，或未來的人的意義是什麼？

發行人 簡文彬
總編輯 李芷瑤
校對 連映涵
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、張凱伊、林嫻菁、陳亭聿、賴柔蒨
插圖 欣蒂小姐 Miss Cyndi、いくいく小高潮色計事務所、A ee mi、于小鷺、Sic Lee (李金霖)、日安焦慮、林家棟、小宅武巴

手冊顧問 朱芝屏、湯云璋、黃一軒、蔡純璋
手冊主編 蔡雨辰
設計 陳怡璇
校對 蔡喻安
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
出版日期 2020 年 7 月

Call Cue 青少年

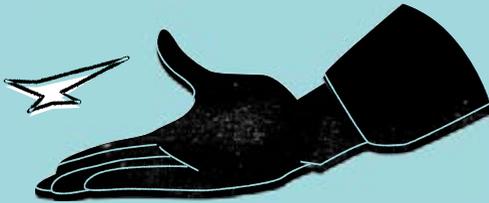
Cue to Youths_ 2020 秋冬
fall & winter

#love #passion
#fun #lifestyle #winter
#performanceart #show
#boy #girl #taiwan #actor
#actress #actorslife
#artist #artistlife #picoftheday #sunday #asian
#memory #portrait
#covid19 #mood #emotional #nofilter #staytrue
#carpedium #yay

PLAY

42

PLAY

製作

沃時文化
Cultime Co., Ltd.

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

主要贊助

BISCUIT
小餅乾

