

臺灣戲曲藝術節

2023 5.12-14

臺灣戲曲中心 小表演廳

05.12 19:30

05.13 14:30、19:30

05.14 14:40

忠誠的變節者：
活下去，
不是比甚麼都重要嗎？

南管 × 新文本

感謝
公主

廟 劇場 approaching theatre

江之翠劇場

故事介紹

演出從一群敘述者閱讀外公寫給孫女的書信開始，逐步踏入政治犯的歷經，跟隨他腳步凝望生命中的人事滄桑。

一九五零年代，老鄭抱持信念參與革命組織，來到台灣進行情報任務，旋即被逮捕監禁，輾轉十年，出獄後又轉為政府眼線，監視左傾文人們。當年的革命夥伴姚小娟，已為他生了個小孩，癡心期盼他的回歸。

十一世紀，宋朝使臣朱弁滯留北方敵境成為政治人質，堅持效忠祖國不屈不降，只因雪花公主對他一往深情，得以駙馬身分生活在異邦一十六年。原配王氏留守故鄉苦盼夫君不歸，在戰亂逃難中為了保全婆婆，不得不捨棄年幼的兒子。〈感謝公主〉一曲廣為人知，朱弁、公主於長亭送別，情、義兩難全。

忠臣與政治犯，遠方的妻子與身邊的情人、同志，都在歷史的身不由己之中思念、徬徨。演出將南管、梨園與當代語境並置，辯證家國禮教和個體意志的矛盾衝突，反思倫理、信念、認同與抉擇，遙指離散的精神世界。

時光荏苒，我們要如何理解歷史在生命烙下的鑿印？

離散有兩端，他方、此處，人在當中往返，何處歸鄉？「鄉」，也許不僅是地理位置，更可以是抽象的情緒感受、意志蒙昧的狀態。在意識形態益發壁壘分明的當代，彷彿不存在個清晰的邊界，就無法立論發言。而我在意的是，無法界定的斑駁，像天空將明未明、將暗未暗之際，你就算一直盯著，也無法確定，在哪個點，明暗悄悄換手，等你有所意識，幻變已然發生。

回到戲中觸及的政治事件，借用王德威先生在《歷史與怪獸》序中所寫：「逝者已矣，生者何堪。正因為暴力和創傷已經發生，無從完全救贖，也無從完全被『代表』或『再現』，後之來者只能以哀矜的姿態，不斷銘記追念那創傷，而非占有那創傷。我以為，苦難不必然等同於德行，創傷更不應該成為專利。」擲地有聲，尤其後兩句在耳邊反覆迴盪，隱隱在天際劃下一道微光。朱弁、老鄭，忠誠、變節，精神世界在流變的歷史語境中調適、拆解、重塑，在斷裂中縫合「完整」。

創作顧問 | 紀慧玲

評論人，國藝會「表演藝術評論台」駐站評論人(2011~)。

曾任《民生報》藝文版記者近二十年，台灣大學戲劇學系研究所畢，台北藝術大學戲劇研究所博士班肄業。

曾獲 1993、1997 年「吳舜文新聞獎文化專題報導獎」，1997 年第一屆「兩岸關係暨大陸新聞報導獎—大陸新聞報導獎」。

於民生報期間策畫「民生劇評」、「表演藝術評論」、「新藝見」(1996-2005)為迄今報紙媒體持續最久的表演藝術評論版面。

相關經歷還包括文化部、國家文化藝術基金會、台北市、桃園市、新北市、台新銀

行文化藝術基金會、國家表演藝術中心、台北藝術中心等各類評審。

著有《喧蟬鬧荷說九歌》(與林懷民、徐開塵合著)(民生報)、《凍水牡丹—廖瓊枝》(時報、印刻)、《梆子姑娘—王海玲》(聯合文學)。

主編《bravo 精采 20—兩廳院二十週年舞台回顧》(國立中正文化中心, 2008)、《藝起南方—衛武營藝術文化中心籌建實錄》(2009)。參與製作江之翠劇場《朱文走鬼》(2020), 擔任廖瓊枝歌仔戲文教基金會歌仔戲紀錄電影《陳三五娘》製作人。

導演 | 高俊耀

窮劇場 approaching theatre 團長，ACC 亞洲文化協會獲獎人。當代劇場編導、表演者。馬來西亞人，畢業於中國文化大學藝術研究所。近年活躍於臺灣實驗劇場台前幕後，創作與教學並進。作品探掘當代華人的離散記憶與歷史認同，擅長以多重聲軌呈現液態流動敘事，透過音聲築起時間與空間之向度，敘事語言簡練而精準，風格凌厲。近期創作：國家兩廳院秋天藝術節《大世界娛樂場 III：白日白晝》（2021）、台澳共製《安娜與蘇珊》（2019-2020）、台南藝術節《紅樓夢續》（2019）、國家兩廳院三十週年新點子劇展《親密》（2017）等。個人劇作出版：《親密：高俊耀劇作選》（2020）。

工作筆記，節錄汪詩：

「一花經九秋，未肯便憔悴，殘英在枝頭，抱香終不墜。」

陳存仁：「汪的艷電文稿以及一切演講詞，會把極荒謬的主張，說成一套動聽的話，這是汪的長處。」「她（陳）是爲了利慾熏心，決心要做漢奸，嚐嚐第一夫人的滋味。」

黃碧雲：「他死後夫人陳璧君，在白布上寫『魂兮歸來』，放入棺木，記她每灑一剷泥於棺木，卽念『魂兮歸來』。妻無所求，但求一見其魂魄，想念之形。此時兩人都是窮途末路，所餘只是情感。」

演出者 | 鄭尹真

窮劇場藝術總監，高雄鳳山人。長期關注聆聽審美之中所折射之歷史處境與政治狀態，創作《懶繡停針》、《忘身志》等。受周逸昌先生啓蒙，潛心摸索脫胎於傳統戲樂之身度、聲法、氣韻，以形體之整為始，養氣貫通，建立以靜為本的表演美學。

演出者 | 林子恆

英國艾賽特大學舞台實踐藝術碩士，劇場全職表演者，多年來持續與各團隊合作演出。

近年演出作品：同黨劇團《灰男孩》、《父親母親》、四把椅子劇團《春眠》、動見体劇團《solo 鏈結反應》、台南人劇團《泰特斯瘋狂場景》、《K24 十週年紀念版》、《哈姆雷》。

周禮茂

「曾爲了一夢
不了且一了
曾爲了一夢
何以竟一撲空
夢了竟仍心震動
在哪吹來破曉風」

「刻度是時間，但流變的人，最終也只是想活。好久以後，願你尚能指認出自己，不帶太多悔意。」

演出者 | 王肇陽

彰化人，自由接案演員，畢業於私立中國文化大學戲劇學系。曾經被劇場撼動靈魂，也希望能成為撼動別人的表演者，持續表演，成為自己並尋找支持生活的可能性。

近年作品：明華園天字團 X 莎妹劇團《無題島》、再一次拒絕長大劇團《理想生活》、窮劇場《大世界娛樂場 III：白日白晝》、《親密》、阮劇團《十殿》、果陀劇場《解憂雜貨店》、四把椅子劇團《叛徒馬密可能的回憶錄》、婉婉工作室《吃粽》、《冰箱》、黑眼睛跨劇團《離海沒有浪》、非常林奕華《梁祝的繼承者們》、動健體《暴雨將至》等。

演出者 | 李尉慈

1999 年生，台北內湖人。國立臺北藝術大學戲劇系，主修表演。現職山喊商行 Echo.co Studio 核心成員。擅長從東方身體訓練中汲取養分，並結合現代劇場演員訓練方法，最終融入自己對生命的體察作為創作的能量。近年參與製作山喊商行《惑星上的一片雲》、《出發吧！楊桃！！》、《狂睡五百年》、《壁！咚！！》，北藝大夏季公演《八美圖》，江之翠劇場《鄭元和與李媽李亞仙李小姐》、《行過洛津》。

「忘記也好，就沒有人能奪走了，不是嗎？……是嗎？……是吧……」

樂師 | 陳佳雯

國立臺北藝術大學傳統音樂系畢，同校傳統藝術研究所碩士畢業。自 1999 年加入江之翠劇場，曾赴福建泉州與梨園戲大師陳濟民學習南鼓。多年來經常與友團合作，擔任南鼓、北管打擊樂等演奏。

樂師 | 廖于濤

畢業於國立臺北藝術大學傳統音樂學系南管組、國立臺灣師範大學民族音樂研究所。高雄人，自幼喜愛音樂，十歲進入復興劇校就讀劇藝音樂科，2002 年進入江之翠劇場學習，多次隨團赴國內外演出並執行校園推廣及主持活動。於江之翠劇場主司南管音樂及梨園戲足鼓，2007 年赴泉州學習，師承泉州梨園劇團鼓師陳濟民。

樂師 | 賴虹綾

畢業於國立臺北藝術大學傳統音樂學系，主修南管，在 2011 年加入江之翠劇場，擔任琵琶手，曾參與《鄭元和與李媽李亞仙李小姐》、《行過洛津》、《朱文走鬼》等製作；漢唐樂府《夜宴》、《美美與共》；上默劇團《食蓮者》；臺大音樂所二十週年《遊藝 破蓐》，並赴新加坡參與 2015 年首屆國際青年南音展演。

樂師 | 陳怡璉

畢業於國立臺北藝術大學傳統音樂系研究所，2008 年加入《江之翠劇場》學習梨園戲與南管音樂，多次參與南管音樂及梨園戲的演出。

樂師 | 陳曉音

國立臺灣師範大學民族音樂研究所畢業。2005 年加入嘉義鳳聲閣，師事蔡青源老師，多次參與國內館閣交流，同時於校園進行南管傳承工作。曾參與江之翠劇場《行過洛津》、《鄭元和與李媽李亞仙李小姐》演出。

樂師 | 劉孟翎

目前就讀臺灣國立藝術大學國樂研究所，主修中國笛。2005 年與啟蒙老師李光盈學習笛子，曾師事林谷珍老師、楊媛如老師、蔡佩芸老師。現在於主修老師陳俊憲老師的指導下學習。2017 開始加入江之翠劇場。

製作人 | 楊凱婷

世新大學廣播電視電影學系碩士班畢業。曾任牯嶺街小劇場專案行政、牯嶺街小劇場文化報編輯、空總文化實驗室籌備小組、台灣當代文化實驗場企劃組、發展組專員。近年合作範圍包含表演藝術、當代藝術、建築領域。近期製作經歷：2023 台北交際場、「莎士比亞單人戲劇表演」《母親·李爾王》、《王子·哈姆雷特》製作人、2021 臺南藝術節《小人國》製作人、2021 新營藝術季《新營，快到了3》製作人、「EX!T10 再現空白：陳界仁—奶精儀式時期的泛實驗影像」製作人、《新營，快到了2》製作人等。

製作人 | 劉宛頤

畢業於國立臺北藝術大學戲劇學碩士班、中央大學法文系，雙主修中文。南管學習者，先後於青玉齋南樂社、江之翠劇場，及鳳聲閣精進技藝。現為藝文自由工作者，曾與江之翠劇場、臺北海鷗劇場、香港浪人劇場、真雲林閣掌中劇團、義興閣掌中劇團、挽仙桃劇團及阮劇團等合作。

燈光設計 | 陳冠霖

燈光、舞台、舞台視覺設計，並與不同領域藝術家共同策展或集體創作。

燈光近期作品：風格涉《超級市場》、廣藝基金會《與清醒夢》、《聲妖錄》、窮劇場《大世界娛樂場 III：白日白晝》、純白舍《平行視探》、創作社劇團《#》等。

聲響設計 | 林育德

劇場、影像聲音工作者。在劇場中尋找實驗、電子音樂的停岸處，希望帶給觀眾不同的劇場聲音體驗。曾參與窮劇場《大世界娛樂場 III》、《親密》、《紅樓夢續》，台南人劇團《木頭會說話》等製作。近期參與窮劇場、王墨林《母親》聲音設計、《平行劇場—軌跡與重影的廳院 35》展覽聲音設計、《平行劇場—軌跡與重影的廳院 35》鄭尹真《忘身志》音樂設計與臺灣當代文化實驗場《極微輸入：演算音像集》現場演出。目前進駐 C-LAB CREATORS 計畫，研究千禧年至今筆記型電腦現場編程音樂（live-coding）歷史。

服裝設計 | 林俞伶

畢業於實踐大學服裝設計學系，現任韻曄時尚工作室負責人、劇場工作者

服裝設計作品：綠光劇團《再會吧北投》音樂劇 2022 Revival、首演版、故事工廠《四姊妹》、活性介面《I love you, you're perfect, now Change》、廣藝基金會《徽因》、明華園天字團《潮水孤蟾》、台北木偶劇團《水鬼請戲》、表演工作坊《昨夜星辰》、兩廳院歌劇工作坊《三隻小豬 & 木偶奇遇記》等。

服裝製作統籌演出：國家交響樂團 NSO《普契尼三部曲：外套、修女安潔麗卡》、兩廳院國家表演藝術中心《酒神的女信徒》等。

影像設計 | 楊凱婷

世新大學廣播電視電影學系電影組、世新大學廣播電視電影學系碩士班，近年合作範圍包含表演藝術、電影、當代藝術與建築領域。

電影短片《未竟之地》（Red Spider Lily）曾入圍第 38 屆金穗獎、2016 高雄電影節國際短片競賽。

創作方向結合電影與劇場形式，擔任窮劇場《母親》影像設計、台北藝術節《波光閃閃的房間》影像導演、莎士比亞單人戲劇表演《母親·李爾王》影像設計、台北藝術節《S.H.E O.S》影像導演、國家兩廳院 2017 女節—「意」之章《化物氏》影像創作等。

舞台設計 | 林育全

國立臺北藝術大學劇場設計學系研究所，主修舞台設計，劇場視覺職設計，自由接案者／攝影師／平面設計／燈光舞台設計／技術統籌規劃，亦擅佈景／質感製作，擅於不斷的溝通和思考探索之下，創作生產其他可能語彙，並加以堆疊思究。參與技術、統籌製作：聚合舞 2021《Better Life》、TPAM 2019、2020（國際舞台藝術ミーティング in 横浜）舞監及技術統籌；關渡光藝術節《壞運動》；台北藝術節《製作人選粹——亞洲文化氣團流變中》；數位藝術基金會《在空襲的當下》舞監暨技術統籌；《Shapde 5.5》劉守曜獨舞數位典藏研發計畫；風盒子社區藝術發展協會《離下班還早車衣記》等。劇場設計：大可創藝《我們在安靜中跳舞》、壞鞋子舞蹈劇場《綺夢遊》、差事劇團《戲中壁 X》《范天寒和他的弟兄們》《戲中壁》《三城記—隱形城市》、烏犬劇場《麻嗨猴》、明華園戲劇總團《冲宵樓》、圓劇團《狂想洪通》、風潮音樂《喜德》、本事劇團《崔氏》、夾腳拖劇團《劈姆仔欲起行》、李俐錦《巴黎之笙》《覺醒者》、慢島劇團《自由的說書人》。

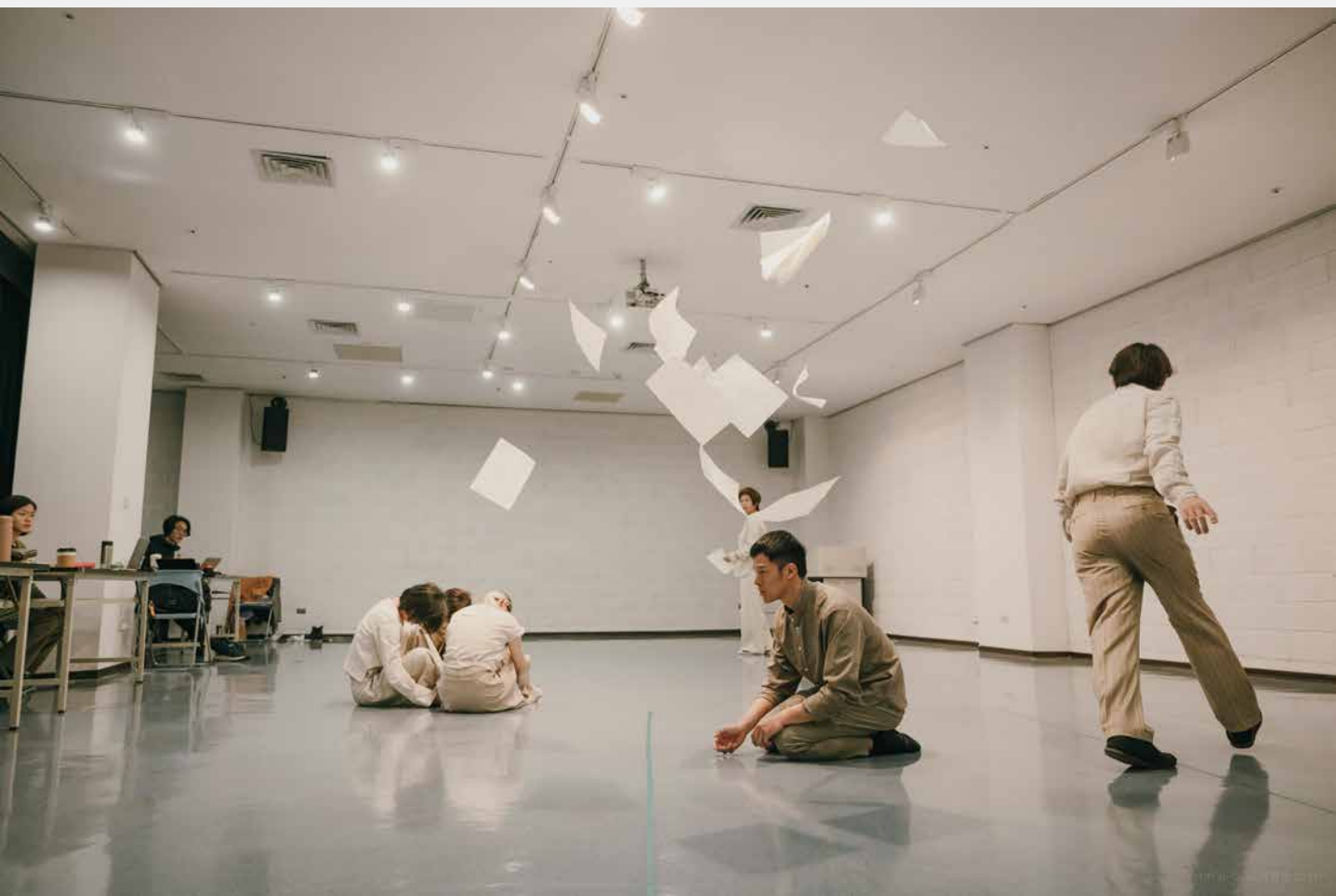
音場設計、現場混音 | 鍾仰哲

現為聲音品牌「現象聲音」發起兼共同創辦人。

2017年發行概念黑膠同名專輯 Mindscape Implosion，擔任作曲/編曲/演奏/錄音/混音。

參與唐美雲歌仔戲團從《螢姬物語》至今多部製作，擔任音場設計與樂團現場混/錄音師。

現與美國紐約 Healing Wisdom 合作，於紐約、義大利、中國等擔任講座與現場演出音響統籌與設計、現場成音及錄音。

窮劇場 approaching theatre

2014 年創立，來自高俊耀與鄭尹真的劇場組合。以窮為本，究本源之心。編導演、戲劇教育並進，近年推動窮私塾「自由的表演者」訓練，承繼台灣劇場運動前驅周逸昌先生之志，舉觀念啟蒙與身心意識覺察為工作核心，接續本土文化地氣。導演方面，擅長以複聲語境流動敘事，探問歷經多重殖民歷史、離散華人的身分認同與主體建構；表演則奠基傳統藝術之靜定內蘊，深耕劇場審美思辨。立團迄今，窮劇場屢以作品及教學赴亞洲各國交流，包括澳門、韓國、日本、新加坡、印尼、馬來西亞等地，積極聚合多方資源，以台灣劇場藝術擴延海內外各文化場域，持續追索劇場美學的實踐。

窮劇場之創作，關注如何將傳統藝能轉化，聚焦古典、當代文學作品之劇場改編。2013 年籌備創團之初，即邀請周逸昌先生擔任「當代表演者身體、心智、聲音開發」之指導，持續至周逸昌先生辭世為止。文學改編和社會議題之呼應，亦見於窮劇場長年與澳門足跡合作，受邀聯合主持讀書會、工

作坊，共製《大世界娛樂場 II》一劇榮獲 2015 年台新藝術獎年度入圍、牯嶺街小劇場 2015 年「年度演出」與「評審團大賞」。探問歷史主體部分，2017-2018 年，窮劇場與台灣身體氣象館、韓國 Playground SHIIM 攜手共製國家文藝獎得主王墨林導演「東亞當代史詩三部曲」之一：《脫北者》，於韓國首爾、釜山演出。古典藝能轉化部分，2018 年，特邀知名爪哇宮廷舞舞蹈家 Melati Anatasia 在台開設「步法」工作坊；2018-2019 年，結合南管、電子聲響，探究聆聽之中時間感變遷的重返歷史作品《懶繡停針》，除於松菸 LAB 實驗啟動計畫大放異彩，更獲得國藝會 ART WAVE 組織邀請，赴日本橫濱藝術節 Fringe 單元演出。

2019 年起，窮劇場「傳統的變生」系列邀請南管藝術家魏美慧、林雅嵐擔任梨園科步造型思維工作坊之講師；2020 年，高俊耀、鄭尹真參與江之翠劇場《朱文走鬼》製作，擔任復排導演與演員，為窮劇場與江之翠劇場的攜手合作，持續深耕、探索古典的前衛可能。

江之翠劇場

江之翠劇場創立於 1993 年。創團團長周逸昌先生 2016 年於印尼求藝途中驟然離世，現由資深團員魏美慧及陳佳雯在 2017 年於台北市重新立案，並擔任正副團長一職。為建立起一套屬於東方人身體的訓練方式，江之翠劇場導入「南管音樂」和「梨園戲」作為演員訓練的主要內涵。首演作品《南管遊賞》首開風氣之先，將傳統梨園戲結合現代劇場藝術，成功地展現古老藝術在現代社會轉化的新契機，在在為傳統南管注入嶄新迥異的表演質素，成為「轉化傳統藝術，賦予當代精神」的極佳範例。2002 年於林家花園的蘇式亭台推出獨創劇作《後花園絮語》，並於 2006 年與日本「友惠靜嶺和白桃房」合作之《朱文走鬼》，結合日本舞蹈元素，獲得第五屆台新藝術獎；2010 年和歐丁劇場團長尤金諾·芭芭（Eugenio Barba）合作舉行工作坊，開啟傳統更多的可能性。江之翠劇場曾先後進駐：美國茱莉亞音樂學院、日本紀尾井音樂廳、法國巴士底歌劇院等重要國際展演場所演出。

如今新生接棒的江之翠劇場延續前團長南管現代化的理念，力求浸潤於南管之美的同時，致力賦予傳統藝術當代精神。近年重要製作包括 2013 年 TIFA 台灣國際藝術節《望明月》聆見春醒的生命力與南管音樂的醇厚底蘊；2018 年受臺灣戲曲中心邀請，於夏日生活週演出復團之作《行過洛津》也於同年獲選參與法國外亞維儂藝術節；2022 年於大稻埕青年戲曲藝術節製作全新作品《鄭元和與李媽李亞仙李小姐》。劇團重啟營運後，不僅延續前團長南管現代化的理念，更肩負推廣南管音樂的使命：開辦免費體驗營、推廣講座、夏令營，積極傳承南管與梨園戲。我們期盼透過各式文化的交流融合，保存傳統南管的歷史源流，不違背其藝術本質精神的原則下，嘗試新的結合，於傳統表演藝術美學與現代劇場表演模式的融合裡，激發表演藝術新火花。

演職人員名單

創作顧問 | 紀慧玲

導演、編劇 | 高俊耀

演出者 | 魏美慧、陳彥希、鄭尹真、林子恆（台北）/ 洪健藏（台中）、
王肇陽、李尉慈

樂師 | 陳佳雯、廖于濤、賴虹綾、陳怡璉、陳曉音、劉孟翎

製作人 | 楊凱婷、劉宛頤

燈光設計 | 陳冠霖

聲響設計 | 林育德

服裝設計 | 林俞伶

影像設計 | 楊凱婷

舞台設計 | 林育全

舞台監督 | 張以沁

音場設計、現場混音 | 鍾仰哲

燈光技術指導 | 蘇揚清

排練助理 | 李鈺婷、郭家好

妝髮執行 | 金惠妮、李俊儀

燈光技術人員 | 林健平、郭佑維、黎子瑜、張肇文、郭容嘉

舞台技術人員 | 吳書涵、林維辰、詹鈞如、陳宇文

音響技術人員 | 曾郁芬

平面設計 | 劉孟宗

劇照攝影 | 林育全

演出現場錄影 | 莊知耕、林燁、陳彥宏

前期創作支持 | 臺中國家歌劇院

演出單位／策畫者 | 窮劇場 × 江之翠劇場

主辦單位 | 國立傳統藝術中心、臺中國家歌劇院

指導單位 | 文化部

特別感謝 | 季季、黎家齊、周伶芝、郭亮廷、吳思鋒、張麗珍、吳修和、
林雯玲、魏心怡、台灣文武月、王靖惇、吳奕蓉、石婉舜、
汪俊彥、韓昌雲、林智莉、黃郁晴、曾福全、朱麗娟、張仙武、
陳予蘋、林雅淳、劇場狂粉的日常、不只是崑曲、和鳴南樂
社、小劇場學校、國立教育廣播電臺「教育全方位」