

21 沙丁龐客劇團 2023 05/19 - 05/21 沙丁廂

真真西小玉劇

改寫東方客家戲

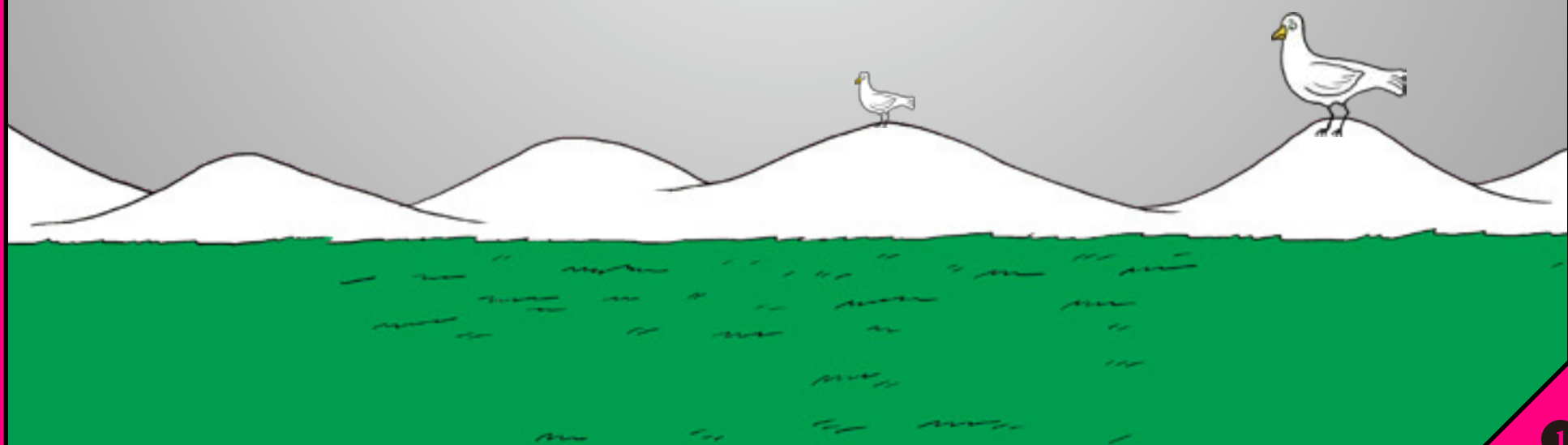
女王笑鎖英雄密碼

節目資訊

天王天后最強演技 翻轉英雄的定義

擅長西方戲劇小丑與面具表演的沙丁龐客劇團，攜手戲曲跨界新星馮文星、劇場百變天后徐堰鈴、戲劇小丑新星張峻瀚，以東方客家野台戲《走關西》為主體，加入「義大利即興喜劇」與「面具表演」的創新戲曲實驗，在逗趣的表演與嘻笑怒罵之間，全面解鎖英雄密碼。

導演的話

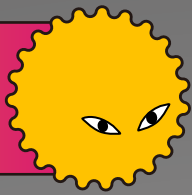
馬照琪

還記得，某個晚上，我們一家大小三口（包含一個穆斯林——我，一個法國人Luc，一個6歲小孩。一共三個沒有看過外台戲的呆子）於晚上七點鐘，準時到我們家附近北投的宮廟前，去觀賞廟口的歌仔戲表演。

那次的觀戲經驗打破了我之前所有的劇場感受：絢麗的舞台背幕貼滿了紅包賞金，台上演員自拿手持麥賣力演唱，古裝故事突然出現穿著亮片西裝的人物演唱著時下的流行歌曲，演員戲服換到一半幫忙上台換景，樂師隨時轉換音樂風格還能配合演員動作即時回應，年近半百的演員演出情竇初開的少女但完全沒有違和感，歌聲溫潤而充滿感情……

台下也很精彩：我們一剛到現場就有人拿椅子請我們坐，我們環伺四周發現觀眾都有備而來——躺椅、保溫杯，還有人帶全套錄影與拍照設備。觀眾專注地看著台上表演，與台上演員一搭一唱，喝采與笑聲不斷。

看完之後，我跟Luc直覺的將廟口外台戲與義大利即興喜劇聯想在一起。這兩者都是源自於庶民文化，都沒有固定寫好的劇本，都著重在演員的表演能力與舞台魅力，都能夠即時地與觀眾即興互動，都充滿了生猛的草根能量並且與當下文化結合。

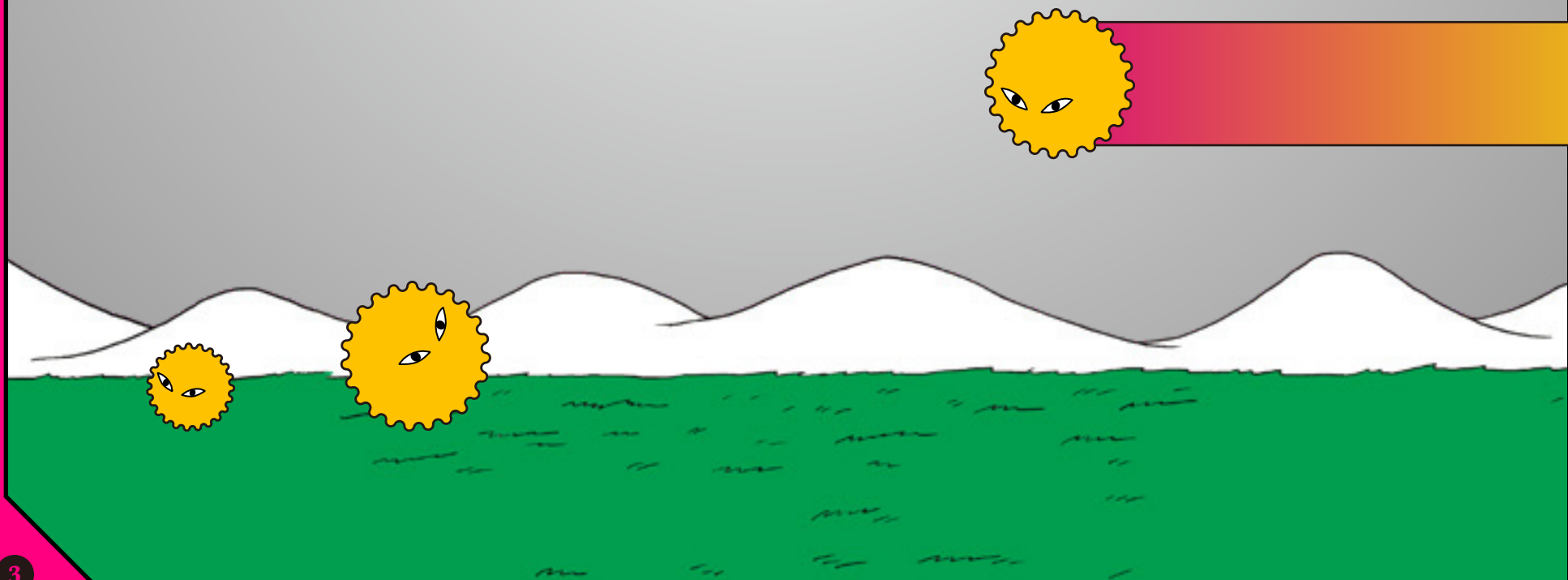

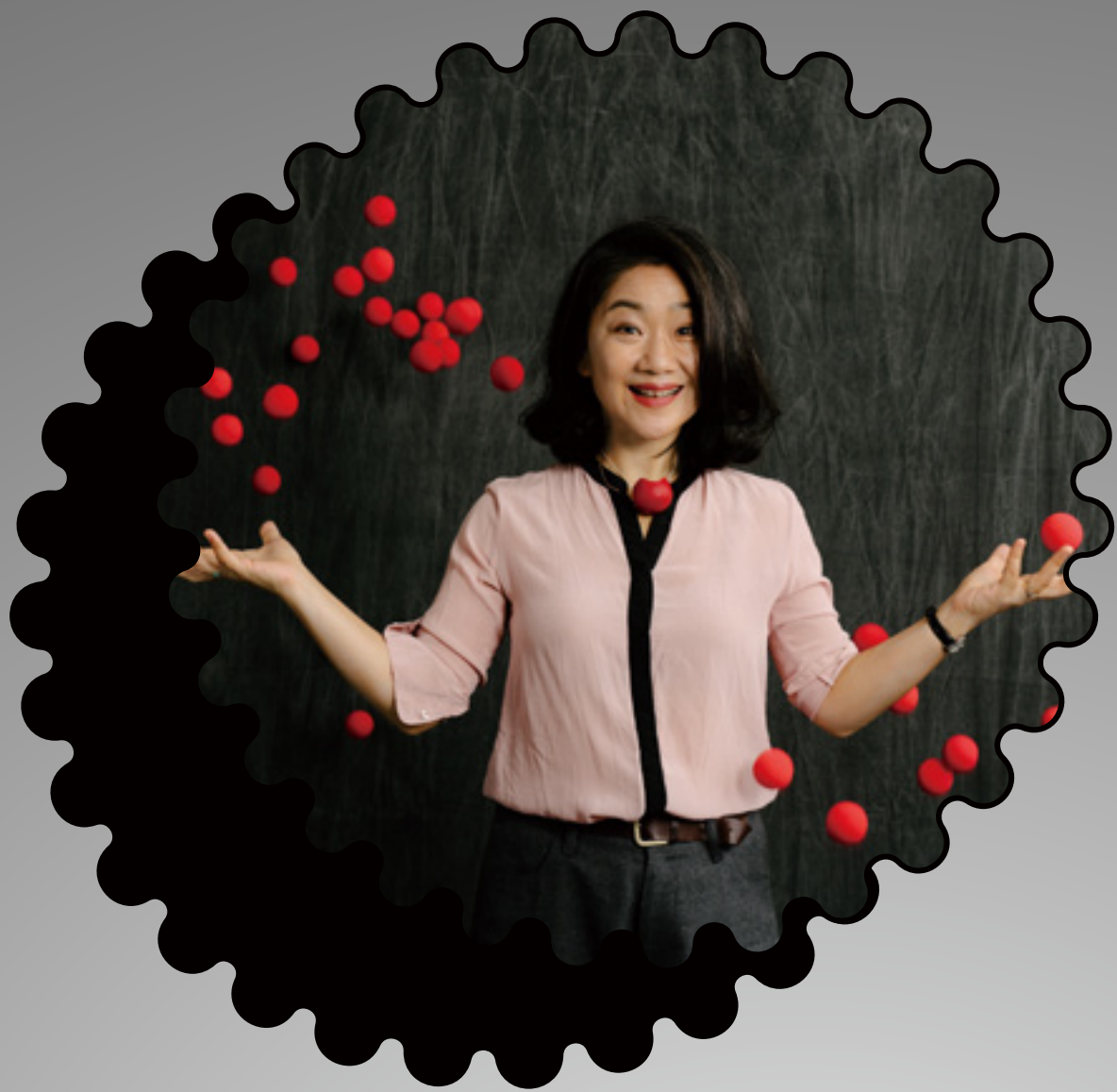
導演的話

我與Luc有一個共識：如何讓外台戲傳統與義大利即興喜劇這兩個劇種建立起本質上的對話是這齣戲的目標。我們希望讓眼下的客家外台戲傳統去蕪存菁，同時也從義大利即興喜劇中提煉出具有世界性的特質面向，在兩者之中找到世界共通的人性本質，讓在地世界化，也讓世界在地化。

這是一個艱鉅的任務。但幸運的是，我們有三位極為精彩與用功的演員。他們願意跟著我們一起在未知中冒險，每個人也無私地將最好的呈現出來。戲曲音樂老師也很樂意的跟我們一起實驗，大家都玩得十分開心。

最近常常在思考劇場的意义是什麼。對我而言，只要台上台下能夠引發出共鳴，一起經歷一段情感的旅程，一起呼吸。這樣就夠了。我們希望這齣戲有達到這個目標。

導演

馬照琪

沙丁龐客劇團團長，紅鼻子關懷小丑協會創辦人及藝術總監。台大經濟系學士，紐約大學教育劇場碩士，法國賈克樂寇國際戲劇學校兩年畢。她於2005年成立沙丁龐客劇團，劇場編導演作品累積超過15部。2014年取得法國政府頒發專業小丑醫生證照，

2017成立紅鼻子關懷小丑協會，致力將表演藝術與歡樂帶到醫院，幫助病童、家屬與醫護人員紓解苦痛、獲得放鬆。希望進而為兒童友善醫療注入一股力量。

導演的話

導演

Luc Pierre
Marie Ducros

戴上面具，我們就像站在神秘的劇場門邊。很快地，舞台上的演員意識到無法透過日常動作（手捂嘴巴與眼睛、搔頭等等）來表達自己，因為日常的動作讓這一切看起來虛假、荒謬。面具加強了動作表達的儀式化，迫使演員放棄原有的身體，重新塑造一個新的身體語彙：更為普世、可以立即與觀眾對話並深深觸動觀眾。我們不再是看到演員本身，而是看到角色出現在舞台上。

從古希臘劇場開始，面具是表演中必不可少的元素，因為它能夠實現更偉大、更絕對的境界。在即興喜劇的表演形式中，面具更能呈現日常可見但同樣普世的角色，這些角色代表了人類史上任何時期都可以找到的人性原型樣貌：天真、貪婪、驕傲、詭詐等等。

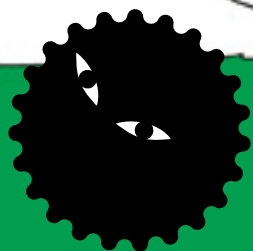

Luc Pierre Marie Ducros

化妝也可以很好地代替面具，而我認為，這正是在客家戲曲和其他亞洲傳統劇種中所體現的，臉譜讓傳統戲曲的演員身體更形體化地發展招式套路的動作，以及隨之而生的特定節奏。這些表演詮釋的共同點，讓我們能夠在不同的劇種中建立對話，最終在我們眼前，客家戲曲以及即興喜劇不再是獨立存在而能合為一體。

《漂浪英雄走關西》是一個以演員的即興創作與演出為基礎的作品，不同於以導演為本位的傳統劇場，也不是為了知識分子和精緻文本而生的創作，這是一個以民眾為主並且為人民發聲的戲劇演出。有別於經典宮廷大戲的氛圍，我們期望帶來一個讓大眾歡笑的劇場演出。

導演的話

Luc Pierre Marie Ducros

導演

Luc Ducros是具有編、導、演等三種專業於一身的全方位劇場人。曾在由J-F Cuny所主持的WRZ戲劇學校接受完整的戲劇課程。自1998年起即活躍在法國的戲劇圈，並加入由M.Grudzinski與J-C Seguin所主持的白狼劇團。他的表演經驗跨足眾多不同風格的戲劇製作：從古典到現代，從街頭到親子。除了舞台上的經驗外，他也是知名的即興表演與戲劇老師，經常主持表演與小丑戲劇工作坊。現任沙丁龐客劇團駐團導演、紅鼻子關懷小丑協會教學培訓總監。

關於 走關西

《走關西》 傳統戲背景介紹

傳統《走關西》內容大致是說：年輕的趙匡胤被當時的皇帝下令追殺，一路要從京城逃到外婆家。落魄的趙匡胤在家僕趙福的陪伴下，一路跋山涉水，躲進一間山神廟。在山神廟裡，趙福用逗趣的口白與動作，惹得趙匡胤忍俊不禁，也減緩了緊張的氣氛。最後，官兵逼近，趙福為了讓主人躲過官兵的追殺，不惜犧牲自己的生命來保全未來大宋開國君王的性命。整齣戲過程中充滿了談諧的肢體與對話，實與歐洲傳統的義大利即興喜劇與現代丑劇有異曲同工之妙。

*關鍵字「皇帝嘴」：意指天生有皇帝命之人，說出的任何話都能夠實現成真。

關於 走關西

客家外台戲介紹

客家戲始於三腳採茶戲，具親切、活潑的特性，屬於地方小戲，由二、三人分飾旦角及丑角，或說、或唱、或舞地鋪陳故事。其演出不著戲服，而以平居衣著為主，再加上簡單的道具，主要表現旦角之妖嬌嫵媚與丑角之詼諧逗趣。

日治中期三腳採茶戲達到鼎盛，發展出「相褒戲」或「拋採茶」等即興形式的演出。而內臺演出的客家大戲則吸收京劇、亂彈與四平戲的表演程式、劇目、唱腔、後場音樂等等，形成一種新型態的客家改良戲。

此後客家戲音樂變得豐富、不同戲種混唱，也開始要求程式化的身段。特別是在客家大戲中，增加了許多武打場面。不過始終不變的是，客家採茶大戲的音樂唱腔，仍以原來的山歌採茶調為主，口白也採用客語。

關於 走關西

義大利

即興喜劇介紹

義大利即興喜劇，或稱面具喜劇（Commedia dell'arte）源於16世紀的義大利，最大的特色就是幾乎所有演員都帶著面具，而每個角色會有形式化的個性、位階、行為。

舉例來說最上層的是潘大龍（Pantalone），他是有錢的地主，動作像是公雞一樣，是現場最有權勢的人，也是所有人的領導者；而最下層的亞力堅（Harlequin），是機靈但是又有點愚蠢的僕人角色，他的動作有時候像猴子，毛躁躁，有時又像貓，古靈精怪。其他每個層級的角色也會有相對應的面具和型態。

義大利喜劇是一種具有悠久歷史的表演形式，因此演出核心不在於腦中的語言或文本，而是身體透過經驗去理解，只有百分百的投入，去感受型態和能量，才能進入角色的本質。由於帶著遮著半張臉的面具，所以演員們必須用身體和聲音，詮釋與呈現所扮演的角色，並且將生命帶給這個有代表意義的面具。

關於 走關西

《漂浪英雄走關西》

故事大綱

美玲客家歌劇團即將進行十分重要的外台戲演出，長官與評審委員都到了，但主角之一卻在開演之際消失！情急之下，跑龍套的小弟自告奮勇頂替上陣。開心的龍套小弟終於如願站上舞台，但他面對的是一個心不甘情不願與他對戲的男主角，焦慮不已的團長，以及一個完全狀況外的法國實習生：一個看似不可能成功的災難，最終能順利演出，驚豔觀眾，讓戲圓滿落幕嗎？

策展人的話

誰——是／成就英雄？！

2023 第六屆臺灣戲曲藝術節

《漂浪英雄走關西》策展人張啟豐

傳統戲曲中的英雄，就像滿天星斗，顆顆閃亮耀眼，讓人不由得抬頭仰望——仰望英雄！當然，英雄更可以是太陽、月亮，不同的光度、暖度，影響出殊異的生命與事蹟。英雄事蹟是戲曲故事的主因、戲曲表演的主脈；而如何英雄、怎樣地英雄，更是歷代傳承，甚至衍化轉異的時代印記。尤有甚者，劇中英雄的抉擇與作為，隱隱然成為民眾的道德指標、生命指針。

只是，如果英雄二選一的話，主人和家僕——誰是／成就英雄？！

策展人的話

誰——是／成就英雄？！

2023 第六屆臺灣戲曲藝術節
《漂浪英雄走關西》策展人張啟豐

沙丁龐客劇團是國內極具代表性的、以西方小丑劇為創作主軸的劇團，繼2020年豔驚四座、台新藝術獎年度入圍的《白蛇：小丑們的終局之戰》，今年沙丁龐客更名列「超時空英雄譜」，以客家戲《走關西》為橋樑，在「客家戲班」正演／倒演／歪演／鬧演宋代開國君主「趙匡胤」登基之前逃難期間，家僕「趙福」犧牲自己以保主人性命的同時，對調翻轉英雄定義並提出英雄詰問：英雄二選一。這就是今年的《漂浪英雄走關西》——客家戲（生、丑）必不可無，小丑戲（面具）必不可無，演出中兩個表演系統的對話、並置甚至互融，成為英雄命題外的一大亮點！也引導觀眾如是地觀探英雄。

在當代戲曲語境中，「英雄」即如光譜顯色，依波長順次而成，各有其相；至於在今日語境，英雄則是你我之間的最大公約數。

歡迎來看戲——你！就是英雄。

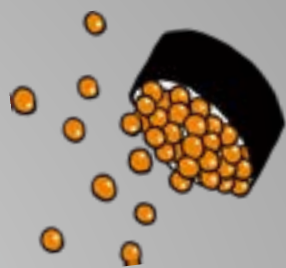
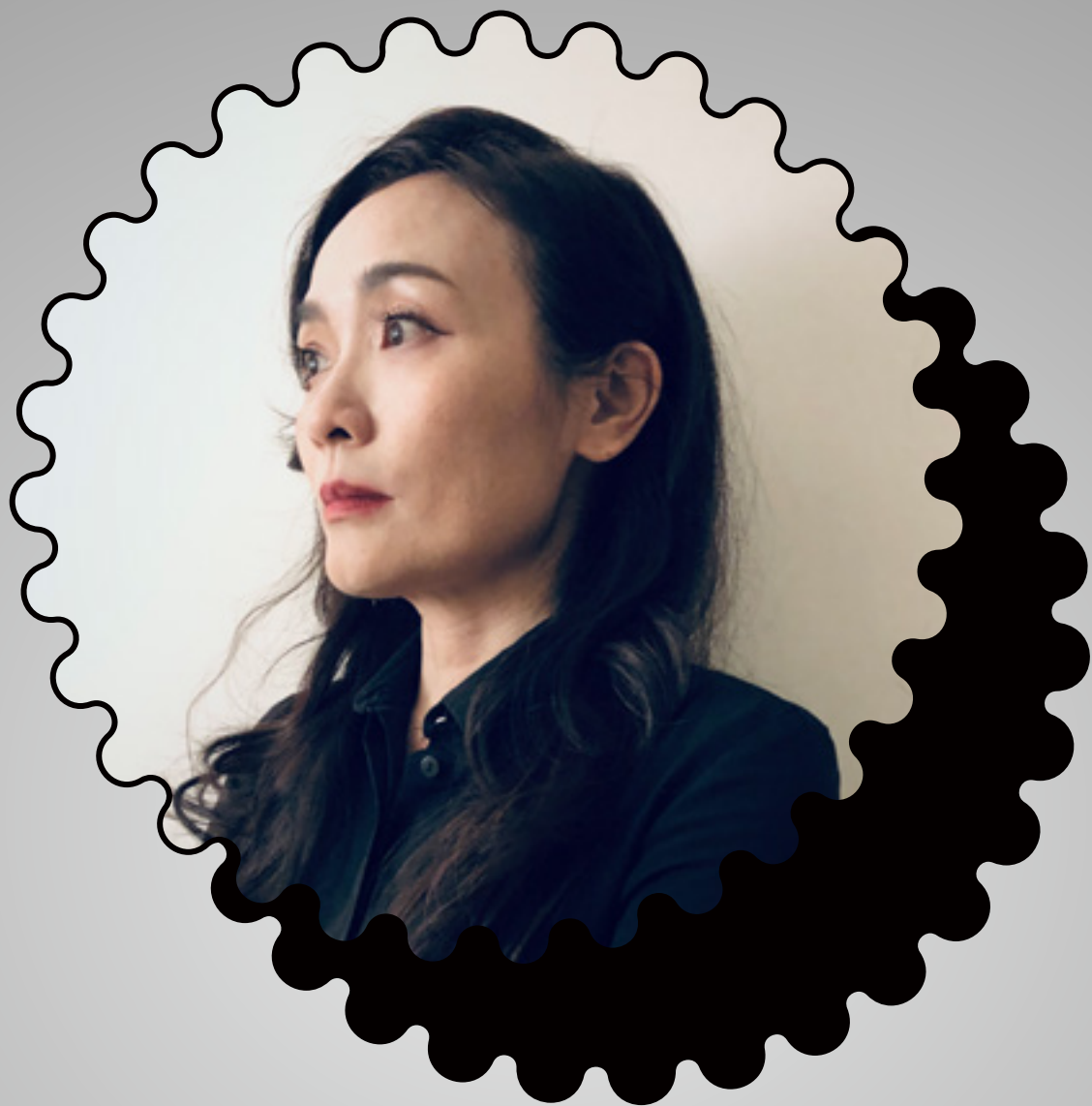

我今天收到巴黎國家劇院寄給我的信，
他們有一個跨國製作邀請我去參加
audition，要是能徵選上，我就能到
巴黎演出！甚至巡迴全世界！

美玲姊叫我六點就來把舞台後台全部打掃一遍、道具全部擦過、衣服燙過，六點！就我一個人！要做這麼多事情！我忙到現在都沒吃東西，中午也沒有便當，好不容易拿到的紅包也被美玲姊收走：

徐堰鈴

演員

飾美玲／將軍——劇團團長，阿星的媽媽

中國文化大學戲劇學系專任專技副教授，並從事表演、導演、編劇工作。近年參與作品：《泰雅精神文創劇場》《光的孩子》《如夢之夢》《愛是我們的嚮導》《在棉花田的孤寂》《去火星之前》《離開與重返》等。出版過實體與電子劇本。曾榮獲2021年金鐘迷你劇集（電視電影）女主角獎、入圍2009年圍金鐘女配角獎，2003年亞洲文化協會表演藝術受獎人、第二屆台新藝術年度觀察——表演藝術類個人特殊表現獎等。

「錢錢錢錢錢，什麼都要錢！沒有錢我就什麼都不是啦……」

馮文星

演員

飾阿星／趙匡胤——當家小生，美玲的兒子

苗栗公館客家子弟。

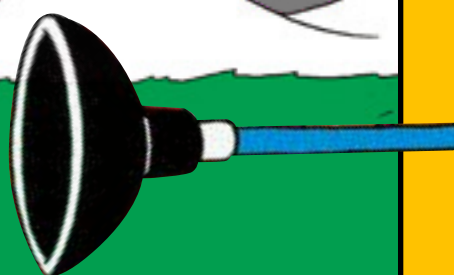
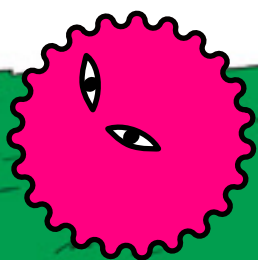
戲曲演員，但：有幾年沒唱戲了！

近年意外地學習南管。

這次在《漂浪英雄走關西》是久久久：

遠地上演客家戲曲。

客家外臺戲！

「我想…去…巴…巴…巴黎」

張峻瀚

演員

飾阿翰／趙福——劇團打雜的

張峻瀚 aka 大瀚

廣義台北人，故鄉認同為雲林縣土庫鎮崙內里菓園。

畢業於國立台灣藝術大學戲劇學系，2015年成為「紅鼻子關懷小丑協會」紅鼻子醫生，擅長肢體、喜劇與即興表演。

近年演出作品：○劇團×台灣國樂團《節氣二四：夢遊奇幻國》、野火劇團《熱帶魚》、路崎門《逃出2020》、斜槓青年創作體《公寓》等。

谷樂熙 飾Philip / 士兵——遠赴台灣，
來自法國的28歲實習生。

「我是趙府裡，上上下下、男女老幼中，最一等精的家童，名叫趙福！」

周毓書

音樂統籌

2000年期間向知名樂師洪速招老師拜師學習歌仔戲文場，後加入个歌劇團擔任樂師。

2012年開始在景勝戲劇國擔任音樂設計、陸續參與客家電視台《玉春堂》、《西廂記》、《官海浮沉》等錄影演出，近期參與了《1895之烽火安平鎮》、《七律聖手李商隱》之音樂設計、其中也參與了榮英戲劇團、金龍戲劇團、御綺新時代劇坊、文和戲劇團等擔任音樂設計演出。

近幾年參與保安宮歌仔戲匯演如新聲劇坊《新大登殿》、《巧製煙花戲風流》、宏聲歌劇團《壯志豪傑·戰華雲》、葉麗珠歌劇團《涇河傳奇》、鴻蓮園戲劇團《情意權力》、宸和歌劇團。2021年台北市歌仔戲觀摩匯演《青天難為》等擔任音樂設計。

江軍

武場樂師

2001年出生於台中市，畢業於國立台灣戲曲學院戲曲音樂系，主修板鼓。在校期間參與校內外各大演出。畢業後更多次參與河洛歌仔戲團、秀琴歌劇團、明華園戲劇總團、薪傳歌仔戲團、一心歌劇團等職業劇團公演演出。

趙匡胤：趙福，那是一匹泥造的馬，怎有可能載我們到關西？

趙福：我剛剛就講過了，「皇帝嘴」啊！公子，你看我的面相，一看就是做皇帝的命！

舞臺設計

謝均安

劇場舞台設計師

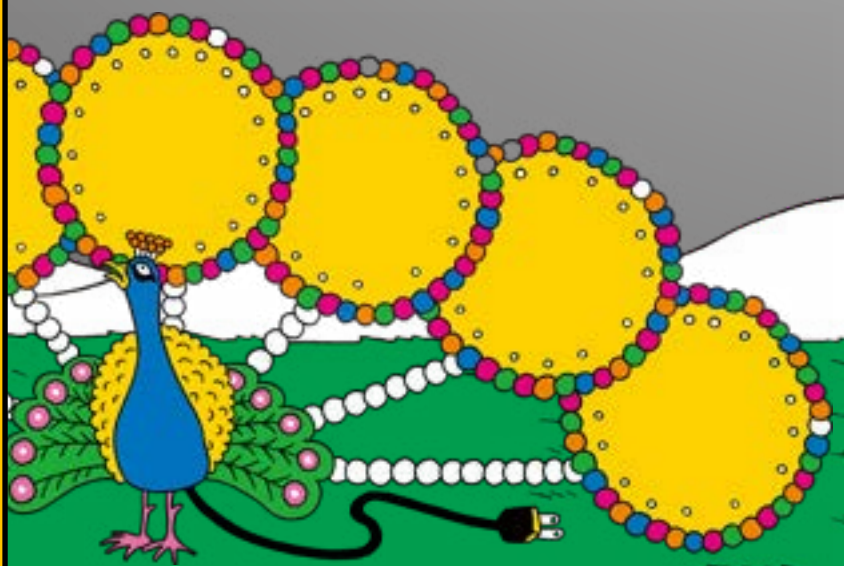
吳峽寧

燈光設計

畢業於國立臺北藝術大學，現為僻室HousePeace團員。

2017年曾獲得世界劇場設計展競賽，燈光設計新銳組銅獎，近期燈光設計作品有：周曼農《偵探學》、僻室《半金屬》、狼劇場《霧中·凝視》等，其中有入圍台新藝術獎決選包含，身體氣象館×窮劇場《母親·李爾王》、身體氣象館×人力飛行劇團《王子·哈姆雷特》，人力飛行劇團《感傷旅行》。

此外也同時於其他領域創作，作品包含寶藏巖光節《虛構場景02》、月津港燈節 吳峽寧×邱俊霖《風景》、歌劇院 新藝計畫《包在我身上》、Onfoto《與生俱來的場域》聯展@溼地、僻室HousePeace《熒惑蟲計畫》@當代文化實驗場展出。

服裝設計

謝贏瑩

畢業於輔仁大學織品服裝系服裝設計組。自1993年起開始表演服裝設計等工作。

近期服裝設計作品：沙丁龐客劇團《白蛇2》《格列佛遊記》《琴弦的秘密》《五個小丑與一張椅子》、相聲瓦舍《鱷魚不見了》《三十三》《謊然大誤》《快了快了》《弄》《賣橘子的》、台灣國樂團《魔幻大稻埕》、舞蹈音樂劇《譚元元和她的朋友們——美術館奇幻夜》、法國音樂劇《放牛班的春天》中文版。電影《西遊記·女兒國》、三十舞蹈劇場《膚演宣言2》《黑醋加太多》RS傳唱者音樂劇團（排灣族）《米靈岸》等

工作經歷包括：上海迪士尼盛大開幕式資深服裝師。也參與電影及電視服裝監製、管理等工作。合作團隊包括導演侯孝賢、吳宇森、徐克、袁和平、馮小剛、李少紅；設計葉錦添、余家安、利碧君；電影《刺客聶隱娘》、《赤壁》、《夜宴》、央視《新紅樓夢》、Netflix《馬可波羅》第二季等。以及國內外知名劇團與舞團，如美國導演羅伯威爾森、日本鈴木忠志劇團、德國碧娜鮑許烏帕塔舞蹈劇場、澳洲雪梨歌劇院、法國麗都歌舞秀、香港進念·二十面體、優人神鼓、幾米音樂劇等。

「身為只會聽但不太會講客家話的台北客家人，很高興能有這樣一齣戲把客家話介紹給大家，也希望大家喜歡。」

孫小婷

髮妝執行

現任世界華人婦女工商協會（台北世華）指定造型公共電視台閩南語兒童節目「非常了不起」造型

2016《糖果屋》、2017台北愛樂《霍夫曼故事》《三隻小豬與木偶奇遇記》《大動物園》《女人心》《台灣有個好萊塢》《靈異少年偵查組》《秦始皇》《驚園》

趙匡胤：趙福，你快下來，官兵追來了，
快下來接我！

趙福：公子，我才沒有這麼笨，你是有武功的人，我是瘦牛嫲大腳板，官兵找到你，你有寶劍可以對付他們，若是我被他們捉到，那就「閃鬼走入廟」。

製作名單

導演 谷樂熙 (Luc Ducros)

製作人 馬照琪

楊喆甯

戲劇顧問 傅裕惠

編劇 演員與導演集體發展

演員 徐堰鈴、馮文星、張峻瀚

谷樂熙 (Luc Ducros)

舞臺設計 謝均安

燈光設計 吳峽寧

音樂統籌 周毓書

武場樂師 江軍

服裝設計 謝贏瑩

舞蹈指導 鍾莉美

客家戲曲身段指導 馮文亮

舞臺監督 林茜

舞臺技術指導 李思鵬

舞臺技術人員 劉凱民、廖惇根

呂恩萍

燈光技術指導 劉柏漢

燈光技術人員 陳昱澍、蕭雅庭

何佩芹、陳崇文

音響技術指導 陳韋錡

妝髮執行 孫小婷

服裝管理 陳文秀

執行製作 陳霈萱

導排助理暨字幕執行 孫暉程

行銷統籌 高嘉慧

行銷協力 鄭瑋津

行政經理 王靖雯

劇照拍攝 李欣哲

影像錄影 陳冠宇、陳仕恩

視覺設計 Lunbochilla 貳步柒仔

感謝名單 王妍方、戴窠如

Franck Lefèvre

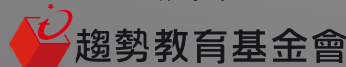
指導單位

共同主辦

感謝單位

關於 沙丁龐客

沙丁龐客劇團成立於2005年，團名來自於法文 *Salimbanque*，意涵為「街頭藝人、公眾表演者、小丑」。作品特色兼具娛樂性與藝術性，以社會大眾最能共鳴的議題與呈現方式，精緻詮釋存在於生命中的幽微情感與詩意。希望藉由面具、小丑、歌舞、默劇、物件、集體發展等元素，融合互動式劇場、即興喜劇與肢體劇場方式，摸索新的表演形式，進而創造屬於當代東方的大眾劇場。

沙丁臉書

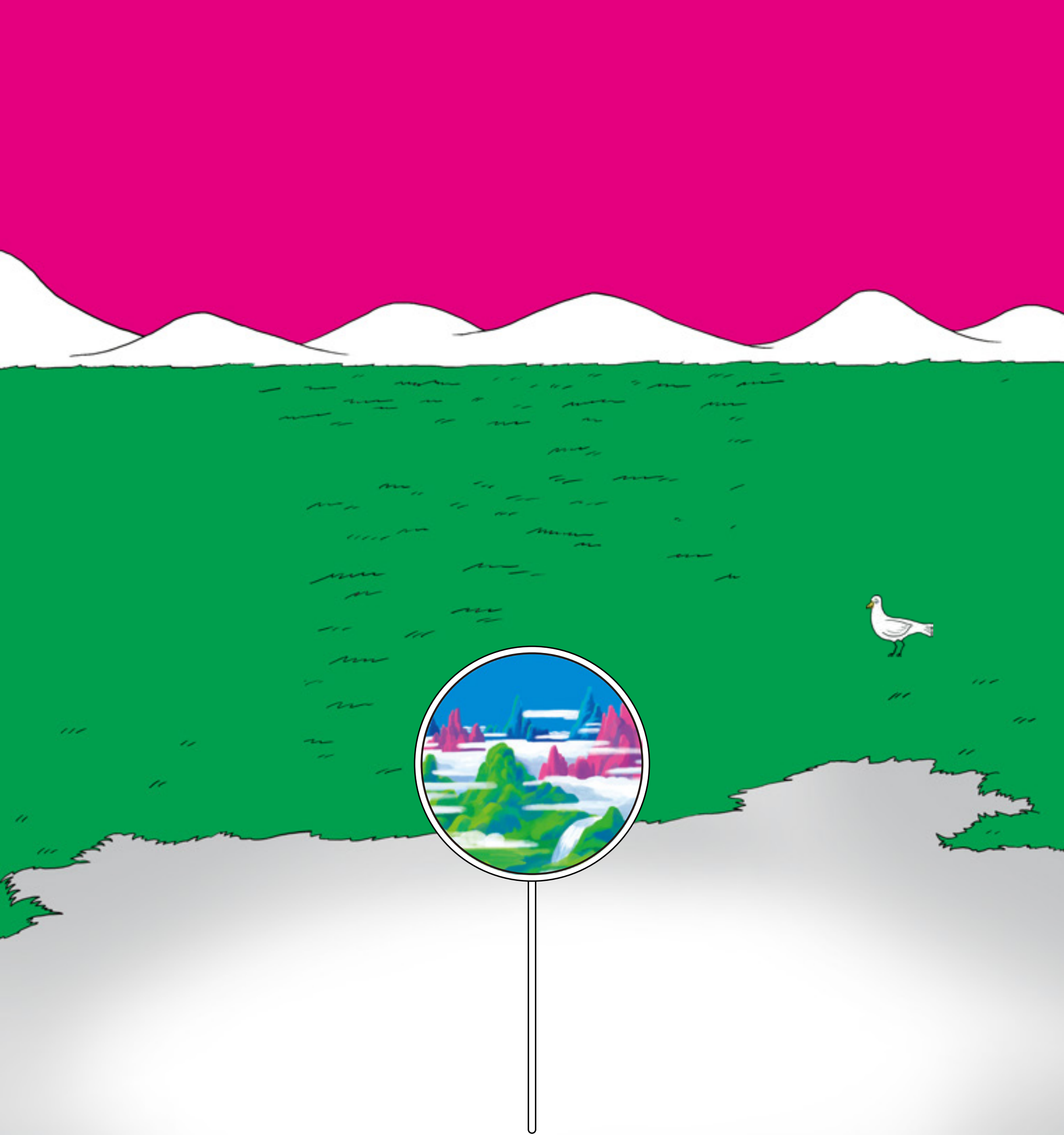

沙丁官網

演出問卷連結

2 TAIWAN
0 TRADITIONAL
2 THEATRE
3 FESTIVAL