郵資已付

本校募款專戶 掃描 QR code 立即捐款

本著作權屬國立台灣戲曲學院所有未經允許不得轉載

發行:國立臺灣戲曲學院 發行人:劉晉立 主編:王光中 編輯:熊秋芳 2021 年 10 月 20 日出刊 電話:02-29367231 轉 2613

2021年 戲曲图際學術研討會

「2021 年戲曲國際學術研討會」由施德玉教授擔任策劃主持人,再加上「文化部文化資產局」陳濟民局長的支持,合辦此次活動。邀集多位國內外之戲曲學者專家,會聚於臺北,並為克服多數國際學者因國際疫情嚴峻無法來臺之憾事,本次研討會將國際、中國大陸學者以及交通不便之學者以視訊方式參與、錄製或代宣方式發表論文,使得實體會議、線上會議同時併行,透過視訊進行國際間發表與討論,除了彰顯本校為國際戲曲研究重鎮,更是肯定戲曲藝術的文化價值及學術地位。

本次研討會 9 月 23 至 27 日於國際會議廳辦理,五天活動包含四場專題演講,論文發表計十三場次,共有來自國內外 87 位學者專家發表論文,其中 26 篇為影片發表,5 篇線上直播發表,11 篇論文收入在論文手冊內,與會學員計約 250 人次。此次發表者,部份為專業表演者,他們將自己畢生<mark>所學的術科專業,運用動作分析、</mark>數據分析等方式,轉化成學術文章,著實感動與會的所有人,這也是本校努力建構這個平台的成就與動機。

為使活動更加完整,於活動第一天晚上安排由本校京劇團於內湖校區中正堂演出《曾永義院士崑曲折子戲精選》,第五天安排陳錫煌傳統掌中劇團於內湖校區中正堂演出《巧遇姻緣》,同步線上直播,也讓更多國際專家學者和戲曲喜好者皆能夠觀賞到具備臺灣代表性的戲曲表演精采演出。

原資中心

復振原住民族文化

戲曲學院成立原資中心從小培育原民生

為推動原住民族教育事項,在教育部及原住民族委員會鼓勵及補助下,本校於今 (110) 年設置原住 民族學生資源中心,立委林奕華委員、臺北市議員耿葳親臨祝賀,與教育部王副司長、原住民族委員會 毛科長、諮詢委員會謝金水委員及校長劉晉立共同揭牌啟用。

原資中心揭牌典禮京劇戲魯凱族謝樂同學《天女散花》演出

9月29日揭牌典禮首先由綜藝團阿美族王治文團員表演《變臉》,未來將與原住民族「紋面」結合,創造多文元化交流。為遵循古禮,由謝金水委員進行祈福儀式,除豐盛祭品(農作物)並口唸原住民祈禱文,感謝諸神及祖靈賜予豐收庇佑,同時讓活動圓滿順利。此外,校方安排京劇學系魯凱族謝樂同學表演京劇《天女散花》,此為梅蘭芳取材《維摩詰經》故事改編,加入自創的綢帶舞,充滿想像力的作品。隨後,由异境樂團阿美族與排灣族混血的葉俊麟老師進行《聲音開始的地方》表演,葉老師同時具備大提琴、戲曲打擊、非洲打擊等多項樂器的演奏,曾赴紐約演出,有過與林志炫、羅大佑、以莉高露、林生祥等人的合作演出,亦是畢業於本校音樂學系優秀傑出校友。

戲曲學院原住民族學生主要以阿美族、泰雅族、排灣族佔居多,也有少數太魯閣族、噶瑪蘭族、邵族。原住民族擅長樂舞,有鑑於此,劉晉立校長表示戲曲學院重視臺灣本土文化藝術,學校積極投入多元文化交流、創作。此外,劉校長也提到,學校的原民生表現相當優秀,所以本次主題以「承先啟後、原民星秀」出發,邀請在校、校友進行開幕表演,展現所學技藝,期許戲曲學院在藝術表演領域培育出更多傑出原住民族人才。

本校為12年一貫制學校,不僅積極聯繫學院部學生凝聚向心力,再透過「原住民文化藝術社」照顧、輔導高職、國中部原住民生,提升族語能力、認同原住民文化、探索自我潛能;學校同時感謝綜合司、國教署大力支持及補助,扶持社團運作讓原住民學子能藉由認識部落文化進一步認識自己,建立自我認同與使命感,未來本校原資中心將更積極推動原住民藝文活動,致力於原住民族文化的傳承與推廣,同時以藝術陪伴方式協助偏鄉原住民族學童,也期許原住民族下一代能獲得更好的發展機會。

原資中心揭牌典禮(左1)謝金水委員、左2原民會毛原挺科長、左三教育部王明原副司長、右 1 耿蔵議員及右2劉晉立校長

祈福儀式現場劉晉立校長與祖靈對話、祈福

原住民族學生資源中心謝金水委員與漢族文化交流

原資中心揭牌典禮音樂系校友葉俊麟學長演出《聲音開始的地方》

朱陸豪教授、趨勢教育基金會執行長 陳怡蓁與演員合影

京劇學系

京劇學系與趨勢教育基金會建教合作~ 推出一系列的「經典折子戲 - 青春篇」

2021年與趨勢教育基金會合作,推出一系列折子<mark>戲,假國家圖書館演出,京劇系首次將京劇帶入圖書館,邀請本校客座教授朱陸豪教授指導,由本校畢業生及學生共同演出。</mark>

這次的建教合作案,嚴選大眾耳熟能詳的經典<mark>劇目,以</mark>「經典折子戲 - 青春篇」吸引年輕觀眾走進圖書館 欣賞京劇,第三場 9 月 11 日演出,門票搶訂一空<mark>,現場座無虛席,透過不同場域,推廣京劇劇藝美</mark>學與精神, 拓展新的京劇觀眾群。

演出時間表

地點:國家圖書館 (100 台北市中正區中山南路 20 號)

時間:下午 2:00

日期	星期	劇目
1月16日	六	《百花贈劍》
1月17日	$\Box$	《武松打虎》
4月10日	六	《拾玉鐲》
4月11日	$\Box$	《小商河》
9月11日	六	《送親演禮》
9月12日	$\Box$	《兩將軍》
10月16日	六	東方神奇 - 美猴王之
10月17日	В	《鬧天宮》
11月13日	六	東方神奇 - 美猴王之
11月14日	В	《鬧龍宮》《鬧地府》

朱陸豪教授向觀眾說戲、互動

《送親演禮》精彩片段

京劇團

我的英雄請答「有」© 林軒朗

《我的英雄請答「有」》 LINE TV 限時播放

文/黃琦

京劇團受臺北藝術中心邀請,演出新編兒童戲曲 《我的英雄請答「有」》,由如果兒童劇團創意發 想,楊儒强編劇,臧其亮導演,廖亮慈飾演主角小 青。自古美人惜英雄,英雄愛美人。故事講述一個 美麗女子換了失憶症,忘記自己是哪個故事的人物,

不斷穿越時空,遇到楚漢相爭的霸王和虞姬,又遇到捉妖、打妖怪的孫悟空,卻找不到可以拯救 她的英雄。故事最後鼓勵孩子們要做自己的英雄,要為自己而勇敢,並且保持善良的心,幫助他 人的需要。

題材溶入《白蛇傳》、《西遊記》、《霸王別姬》等,活潑有趣,藉由劇中主人翁到各個其 他的故事遊歷,讓觀眾們了解戲曲人物霸王、虞姬、孫悟空、白骨精、蜘蛛精、青蛇、白蛇、法 海等傳統歷史故事,寓教於樂,以生動方式讓兒童更加親近戲曲藝術。

因受新冠肺炎疫情影響,雖然沒有現場演出,但 🔳 📻 📃 11/28 前線上收看 可在 LINE TV 上限時收看,不受時空限制,即日起至 11/28 止,歡迎大朋友、小朋友線上共襄盛舉。

網址及二維碼: https://pse.is/3q7y7b

兒童戲曲《魔法五兄妹》橫掃菊島

文 / 本團訊

受澎湖縣文化局之邀,由校長領隊,京 劇團首次蒞臨澎湖演出,以兒童戲曲《魔法 五兄妹》與澎湖縣的大朋友與小朋友見面。 因新冠肺炎(COVID-19)防疫規定,現場 900 個觀眾席的座位,僅開放 180 席。但在 疫情期間,能親自觀賞現場演出,還是讓小 朋友雀躍不已。

《魔法五兄妹》敘述一對善心夫妻被山 神賜與五顆天神珠,誕生了五個具備魔法的

《魔法五兄妹》演出照,五精靈與山神

小孩,個個都擁有不同的神力,令人驚奇。這五位魔法小孩,除了以戲曲獨特的身段功法表現之 外,打破戲曲角色「行當」與表演「程式」的框架,保留戲曲的寫意舞台,還融合了「魔術」與「奧 運參賽項目」的表演,帶給觀眾也別於傳統戲曲舞台的感受。

這次演出不但有澎湖媒體的報導,觀眾熱情的回應,也給予劇團相當大的鼓勵。觀眾留言表 示:「謝謝戲曲學院用心製作好戲,讓大小朋友在觀賞精采演出時,亦能有教育下一代之功能。」 「觀眾與演員互動良好,看完演出後大朋友及小朋友獲得心靈層面的滿足與喜悅。」「演出過程 流暢精彩不斷,對培育未來的劇場觀眾,建構戲曲的教育劇場,進行了有效的觀眾交流、對話、 互動的平台。」「傳統京劇以兒童戲曲演繹,讓人耳目一新,廣受好評!從小紮根傳承讓戲曲傳 藝之美,代代相傳。」「年輕人願意投入傳統戲劇,真的很棒!表演太精采了,連下大雨都捨不 得離開現場。」

每位小朋友都會遇到的人生故事,但是當碰到問題時卻往往不知道該怎麼做?劇中為小朋友 設計重重關卡,激請小朋友協助魔法五兄妹一起度過難關,體會同心協力的重要,以及學習培養 與人相處的合作友誼。

五兄妹各具不同的魔法

五兄妹力抵山賊以踢出手呈現

《魔法五兄妹》演後大合影

企業挹注 傳藝不歇-研華文教基金會人才培育專案成果展

文 / 黃琦

研華文教基金會長年致力推動產學合作產生社會正面影響力,已多年贊助本校優秀學子學藝 精進。今年本團青年團員王璽傑、張玲菱、林政翰、黃昶然、梁瓊文等五位獲選培育之新秀,邀 請名師一對一進行個別教學,針對學員的今年預訂的演出劇目加功,或技藝盲點一一點破,使學 員們技藝更上層樓。

率先登場的是王璽傑《張良傳》選段〈忍辱負重〉。此劇為高宜三當年為曹復永打造的小生 戲,故事講述戰國時代謀士張良做為「五世相韓」的富貴公子,自出生起,就處在國弱遭欺的辱 境,最後因韓國的滅亡,他不得不孤注一擲,尋求刺秦機會。這一段展現小生〔高撥子〕唱段、 舞劍、對打等,允文允武的小生功力。曹復永老師也希望能將現代難能可貴的小生劇作傳承給璽 傑,不斷地傳唱下去。

張玲菱自大學起從唐文華學藝至今不輟,這次挑戰老生代表作《珠簾寨》,需要有副好嗓子 才能頂得下來,戲的後半部還有武戲開打。在做功上,要演出李克用身為一國之主卻又怕老婆的 淘氣模樣,非常可愛。這次張玲菱一張口,就獲得台下觀眾一片叫好,唱功長進不少,玲菱身為 女老生在當代台灣實屬罕見,期待她在唐文華的指導之下,技藝更上層樓。

首次向唐文華學戲的林政翰(小 林),像是接受了一次震撼教育。小 林為本團優秀武生演員,靠把戲、猴 戲都相當拿手,唱功則相對需要加強 磨練。第一次正經八百的學老生,難 免緊張。唐文華教學仔細,一字一音 不斷反覆,不斷地幫助小林重新尋找 發聲位置、磨練唱腔技巧,刻劃人物 做派,提升小林的文戲水平,相信小 林未來面對唱功戲時,能有更好的表

《黃鶴樓》是「三國戲」小生、 老生同台飆戲,讓戲迷相當過癮的劇 目。這次由劇團當家小生趙揚強傳授 王璽傑周瑜一角、本校老生教師張作 楷傳授黃昶然劉備一角。趙揚強此劇 親赴北京向茹富蘭嫡孫茹紹荃習得, 表現茹派小生獨有的氣韻用在周瑜狹 小的肚量上,氣勢掌握得宜;張作楷 藝名張德天,此劇習自馬連良之侄馬 榮祥,展現馬派老生之儒雅又有點孬 孬模樣,甚是可愛。兩位青年演員首 演此劇,表現可圈可點,唱功、做表 都十分到位。相信再多幾次演出,更 能展現三國人物的大將之風,也能將 詮釋人物化用於自身的表演體驗中。

這幾齣戲都是由本團青年鼓佬梁 瓊文擔任武場領導,瓊文師承劉大鵬、 呂永輝,亦曾向北京、天津、上海名 師學藝,此次特邀臺灣鼓王侯佑宗弟 子高健國指導,轉益多師,已具有成 熟穩健之鼓佬風範

研華文教基金會以企業資源挹注 於傳統戲曲教育,矢志培育人才、塑 立企業推動藝文產業之典範,深耕臺 灣戲曲教育與發展,為傳統戲曲之發 揚帶來新契機。藝企合作,共通開創 戲曲新篇章。

左起張玲菱、唐文華老師、高健國老師、梁瓊文

左起趙楊強老師、梁月孆團長、王璽傑

彩排側拍:《黃鶴樓》 左起黃昶然飾劉備、王璽傑飾周瑜、林政翰飾趙雲 曹復永老師、萬裕民老師、張作楷老師在台下把場觀看

研華成果展演出後合影:左起藝師高健國、趙揚強、唐文華、貴賓國光劇團團長張育華、研華文教基金會執行長林基在: 校長劉晉立、萬裕民老師、團長梁月孆、研華基金會吳辰華女士、林月香老師、戴立吾老師

2021年10月 NO.84期

京劇图

慶祝曾永義院士八秩壽辰 《崑曲折子戲精選》

文/黃琦

2021 戲曲國際學術研討會結合《曾永義院士崑曲折 子戲精選》,精選中央研究院曾永義院士五部由本團演出 的崑劇作品:《蔡文姬》、《雙面吳起》、《二子乘舟》、 《李香君》、《韓非、李斯、秦始皇》,摘選劇中精華齣 目一飽觀眾眼福,因受防疫規定限制,現場除了本次參與 研討會的少數嘉賓及本校工作人員之外,另以線上直播的 方式,與觀眾同享。

朱民玲為曾院十劇作的多部女主角,向 曾院士表達敬意

節目現場邀請和曾老師共同編劇的中正大學王瓊玲教授,在演出前做精彩的劇情解說,分享 創作歷程及崑劇之美,並邀請曹復永老師擔任總導演,編排整晚節目。

曾永義教授是中央研究院第一位戲曲院士,著作等身,本團曾演出曾院士京劇三種:《射天》 (2005)、《青白蛇》(2007),《賢淑的母親》(2010);歌劇一種:《桃花扇》(2008);崑劇四種《孟 姜女》(2007)、《李香君》(2009)、《楊妃夢》(2011)、《蔡文姬》(2016),和王瓊玲老師合編之《齊 大非偶》(2017)、《二子乘舟》(2018)、《雙面吳起》(2019)等,及原預定今年(2021)上演的《韓 非 · 李斯 · 秦始皇》,原訂於今年 6 月於國家戲劇院上演,因受新冠肺炎疫情影響,取消演出, 本次特別演出〈包藏禍心〉一場,期待盡快將全劇與觀眾見面。也祝福曾院士身體健康,生日快 樂!繼續浩福學子、浩福觀眾,人間愉快!

2021年9月23日演出內容:

- 一《蔡文姫 ・ 邂逅賢王》
- 《雙面吳起 殺妻求將》
- 《二子乘舟 · 二子乘舟》
- 四《李香君· 選優罵殿》
- 五《韓非、李斯、秦始皇 · 包藏禍心》

演職員與曾永義院士合影

左起研發長王學彥、團長梁月孆、曾 永義院士、朱民玲飾李香君、編劇王

演員謝幕大合影

李香君演出照

校長劉晉立率京劇團 前往澎湖演出成果豐碩

文/童柏壽

在疫情趨緩下,本校京劇團成團一甲子首航澎湖演出,由劉晉立校長、梁月孆團長親自帶隊 110 年 9 月 10 日於澎湖演藝廳演出兒童戲曲《魔法五兄妹》。澎湖縣政府文化局長王國裕也特別 到場與民眾一起觀賞,澎湖居民大手牽小手進劇場,感受了兒童戲曲的魔幻力量。

三天兩夜的澎湖演出行程中,劉校長拜會了澎湖縣議會議長劉陳昭玲、澎湖縣政府文化局局長 王國裕。議長、局長特別感謝臺灣戲曲學院對離島演出的重視,許多表演團隊常常礙於經費、路程 與場館設備老舊,不願意花心力來此,這回由劉校長整合教育部高教深耕計畫與澎湖縣政府文化局 補助,帶領 34 位優秀的表演者前來演出,實屬難得!傳統戲曲表演都是實打實地真功夫,劉陳議 長表示很喜歡歌仔戲表演,年輕時也曾幻想自己是臺上的演員。此行,校長也針對了離島戲曲人才 養成、本校離島招生、農曆春節表演節目等議題與議長、局長交換意見。

兒童戲曲《魔法五兄妹》結合戲曲表演「四功五法」展現戲曲表演者特有「唱、唸、做、打」 豐富的戲曲表演元素,觀眾們看完演出相當驚嘆!原來傳統戲曲也可以搬演兒童劇,顛覆以往對傳 統戲曲(歌仔戲、京劇)的印象。臺灣戲曲學院校長劉晉立說,順應時代潮流,親子劇場是最好的 教育劇場,簡單寓意的故事,豐富紮實的戲曲表演功夫,希望帶給大家耳目一新的感受,看到現場 澎湖小朋友、家長滿意的笑容,這回離島的戲曲推廣相當有意義。

防疫不停藝-劇目成果展演

文/黃琦

今年5月19日中央指揮中心宣布陸續宣布雙北防疫升 級,實施居家及異地辦公等,防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情 擴大,表演藝術受到極大影響,許多已排定的演出行程被迫 取消,排練及各項練功學戲的進度,也被迫暫停。

梨園老話說:「一天不練功,自己知道;兩天不練功, **師父知道;三天不練功,觀眾知道。**」在此情況下,疫情期 間如果因為沒有場地,而暫停各項背戲排戲的過程,對演員 劇藝將受到極大影響。

居家辦公的初期各團員發揮努力上進的精神,在家裡闢 出伸展空間,以訓練肌耐力、維持柔軟度,喊喊嗓子,或在 公園、或在頂樓,或看前輩大師的視頻學習,也有劇團的資 深老師執行線上教學。

特激觀嘗嘉賓左起張連強、劉海苑 朱勝麗、梁月孆、朱民玲

美女涅槃記演後合影

疫情略為控制後,劇團在各練功空間不超過五人的防疫規定之下,保持防疫間隔距離,分組 排練、教學,維持習藝進度:由當家旦角朱民玲傳授新編戲曲《美女涅槃記》,1999 年本劇曾 <mark>獲台視傳統</mark>戲曲類金鐘獎,更曾刮起一票難求、戲迷為之瘋狂的旋風,成為劇團代表作之一,本 次由本團金孝萱擔綱主角胡翠花,孝萱由武旦轉花旦演出,念白、做表都是一大挑戰,其他角色 也都由新一代演員飾演,期待新秀演員藉由大戲磨練,早日將經典劇作的「青春版」登上大舞台。 花旦組另傳授《春草闖堂》,由朱民玲指導大學部實習團員謝樂、本團武旦演員廖亮慈、金孝萱, 加強花旦唱念做表。

本團當家小生趙揚強傳授《雅觀樓》,學員為大學部實習團員林伯諺、李軒綸,旁聽生奈諾· 伊安;趙揚強原習武生,後轉小生,此劇師承梨園武生世家白雲明,並登台多次。疫情間給實習 生說戲、練功,加強功底,三位學生都非常賣力,技藝進步很多。

防疫期間在梁月孆團長的帶領及鼓勵之下,團員們絲毫不敢鬆懈,各司其職,持續自我保持 最佳狀態,增進技藝,等待疫情過後,推出佳作,請各位看官捧場,我們劇場相見。

特激觀賞嘉賓左起戴立吾、王耀星、 李寶春、校長劉晉立、團長梁月孆

雅觀樓、春草閩堂與傳授教師合影。 第二排左起林伯諺、趙揚強、朱民 玲、李軒綸、奈諾伊安;第一排左起 金孝萱、謝樂、廖亮慈

美女涅槃記彩排,左起:唐天瑞飾牛 大嫂、林政翰飾牛大、林聲勇飾舅 公、王辰鑫飾醜牛三、黃昶然飾牛 · 顏雅娟飾牛二嫂

2021 年演出預告

日期	星期	時間	節目名稱	地點	售票方式	
10/23 11/6	六	14:30	「承功」新秀舞台―《水滸記 ・ 活捉》	臺灣戲曲中心 - 小表演廳	兩廳院文化生活 或本團分機 1703	
10/29	五	19:30	2021 台東藝術節兒童戲曲《雞姑娘招 親》	台東藝文中心 演藝廳	兩廳院文化生活	
復興劇場						
10/30	六	14:00	《蘆花蕩》《四杰村》《狀元媒》			
11/20	六	14:00	《憶十八》、《打店》、《馬前潑水》、 《張良傳(選段)》	內湖校區中正 堂	演出前 1 小時, 現場售票	
12/25	六	14:00	《雅觀樓》、《目蓮救母》、《昭君出塞》			

《魔法五兄妹》導演 臧其亮表示,這回有別於 以往兒童戲劇創作,打破 戲曲角色「行當」與表演 「程式」的框架,讓戲曲 演員以貼近孩童的表演方 式詮釋角色,當中結合了 「魔術」與「奧運參賽項 目」的表演,帶給觀眾全 新的感受。

臺灣戲曲學院京劇團 藉扎實的戲曲表演功夫 演繹兒童戲曲《魔法五兄 妹》。讓戲曲藝術中「文 戲」的柔軟精緻和「武戲」 的精彩熱鬧,向下扎根, 帶給觀賞的小朋友和家長 一個全新的美學體驗。

拜會澎湖文化局長王國裕(中)

與澎湖縣議會議長劉陳昭玲 進行文化交流

澎湖《魔法五兄妹》演出後合影

2021年10月 NO.84期

熔藝團

一場趣味橫生的異婚與跨界臺灣特技團紀錄劇場初體驗

文/黃復君

九月 26 日週日,是一個晴朗的秋日午後,座落在桃園火車站前的灰白色調建築物,散發著淡淡的藝術氣息,吸引路過的人們進去逛逛,這是桃園火車站前的文青地標——桃園公民會館。這一天,在這小巧的「藝術便利店」二樓的藝文空間,舉辦了一場別開生面的藝文講座:〈談。異種婚姻怎麼行?跨界合作的各種可能〉。由 2021 鐵玫瑰藝術節策展人耿一偉擔任主持人,並邀請本團團長王動員和曉劇場藝術總監鍾伯淵擔任對談人,分享風格迥異的兩個團隊這一次在鐵玫瑰藝術節合作的緣起與甘苦。

這次受邀與曉劇場聯手進行紀錄劇場的創作,對一向以炫技 娛樂表演方式的本團團員來說,實在是一個很大的挑戰。沒有演 出舞台劇經驗的身體表演演員,要怎麼上舞台訴說自己的生命故 事?導演鍾伯淵為了協助團員達到這個任務,從今年三月就每週 來團裡兩天為團員上表演工作坊。在這長達8個月的製作期中, 這兩個本來看起來八竿子打不著的藝術表演團體,要怎麼融合, 怎麼一起攜手走向舞台呢?

在講座中,主持人耿一偉老師問導演這次做紀錄劇場,在你眼中臺灣特技團是怎樣的團體,如何影響你對雜技表演者的看法?伯淵導演分享「紀錄劇場」是這個作品一項很重要的前置設定,所以一向的導演策略、手法、技巧相較過往都是比較少的。 保留該有的原汁原味是很重要的。

工作前期,導演一直跟團員聊天。導演說在過去做各個議題的田調時,他會習慣越挖越深,慢慢的深入受訪者內心,去挖掘想要放大的部分。沒想到跟團員的聊天一開始就非常深入,他們很願意敞開心房,有人第一次見面時就會聊很多家裡的細節、狀況,這對他來說是新鮮的經驗。

接著主持人說特技演出對影視產業也有很大的影響。當年成 龍成立七小福也是一樣概念,也是雜技特技表演,什麼都學。那 時戲曲學院畢業生因為沒有團,好像很多也會去當特技演員,這 也會是一個早期出路。並問王動員團長,為什麼在臺灣早期比較 沒有聽過臺灣特技團,你們都在做什麼?

特技演員的華麗轉身 這一天我是舞台上大明星

文/黃復君

臺灣特技團今年受邀參加 2021 桃園鐵玫瑰藝術節的節目製作,藝術節策展人耿一偉先生自 2018 年接手這個藝術節的策展職務之後,便在每一年的藝術節安排一個紀錄劇場的節目。今年的藝術節,我們很榮幸獲邀演出,並透過策展人的引薦與曉劇場合作,請藝術總監鍾伯淵擔任這次紀錄劇場的編劇與導演,將這次有關臺灣特技團故事的紀錄劇場取名為《薛西弗斯大明星》。

鍾伯淵導演有多年劇場創作經驗,創作題材多元豐富、具個人特色,包括神話傳說、地方歷史、社會事件、文學作品等。2006年成立曉劇場,至今已創作 20 多部原創作品,以人為本,關心當代的社會議題。這次接受有關臺灣特技團的紀錄劇場創作,除了耙梳有關臺灣特技團既有的歷史資料之外,首要的第一個艱難任務就是要怎麼讓一向習慣聽從號令進行身體表演,追求炫技的特技演員能夠站上舞台,像一個舞台劇演員的姿態訴說一個故事——有關自己的故事。

為了讓特技演員們能夠達成這個「不可能的任務」,伯淵導演從今年3月開始就到團裡來開設了一個訓練工作坊。工作坊提名為:成為自我的「象徵」一建構角色的第一人稱。這個工作坊長達5個月的時間,導演表示,表演者在接獲角色時常在未能了解角色與自身特性,便「設計」自己的角色,演出中僅看到表演者在「假裝」腦中想像的角色,自身和角色的聯繫因而薄弱,更無法建構角色的血肉;於是開設一個這樣的課程,讓表演者透過自身「角色化」的觀察,重組表演者的思維脈絡成為一種表演的「象徵」。而這也是要訓練「素人」演員在紀錄劇場「表演」自身的故事必須要的一個訓練過程。

連續 5 個月的工作坊,導演將課程以線性發展延伸,協助團員完成劇場中語言、情緒、肢體、即興和扮演之訓練。課程中,讓團員分組創作,一方面保有自幼在學校學成的專業特技專長,一方面將此課程中所學的舞台表達技能融入作品中。此外,在這個課程中,導演特別為學員選擇Terry Eagleton 的劇場名著《論悲劇》當作教科書,讓學員跟著書中從文學、哲學、戲劇、心理、政治、宗教等多重角度而耙梳悲劇在西方各時期的演變及美學意涵。

為了10月23日、24日在鐵玫瑰藝術節完美演出,導演請也讓每一位參加工作坊的演員獨自編創屬於自己故事的段落,並融合本身已經很熟練的特技/雜技的功夫在作品中。在學員的練習作品中,有以追求夢想為主題,有以香水廣告為主題,也有以網紅明星為主題,還有一位都會的年輕女子,迷惘在七彩霓虹的都會社群裡。每一個作品都展現出特技演員平日很少呈現的細膩心裡戲。我們很榮幸也很感謝參與這次鐵玫瑰藝術節的節目製作,不僅讓團員學習不一樣的表演方式,更為特技/雜技的藝術呈現延伸出更多的樣貌與可能性。

在桃園區公民會館舉行 2021 鐵玫瑰藝術節講座〈談。異種婚姻怎麼行?跨界合作的各種可能〉的主持人與對談人,左起:曉劇場鍾伯淵導演、臺灣特技團工動員團長、維玫瑰藝術節等展人取一億老師

王動員團長說:「學校成立了團之後,早期其實都是接受政府指派的任務,像是外交部派我們去邦交國演出,或者僑委會請我們去各國宣慰僑胞,所以那時候大部分在國外,美洲、歐洲、許多邦交國家都有去過。後來,我們除了很多邀演之外還會有很多製作,比如由李永豐編導《笑一個跑馬燈》,結合戲劇和特技表演;另王嘉明導演也有和我們合作過,編一齣結合特技的舞台劇《逗囍》,在城市舞台售票演出;也有跟紙風車劇團合作類似太陽馬戲團的演出是兒童劇,後來我們也會自行編創幾套表演是專門走邀演的演出。」

紀錄劇場大概是 1960 年代在德國盛行的表演類型,那時德國社會有很多問題,包含納粹、戰後經濟等等,現實生活就有很多事情值得拿來劇場討論。跟看紀錄片很像,是以真正受訪者的現實與生活做為題材,紀錄片花很多時間拍,紀錄劇場也是花很多時間與受訪者相處,實際劇場演出有虛構的也會有真實的,舞台上面出現的這些人事物都是有真實的面向。所以就問鍾伯淵導演《薛西弗斯大明星》這個作品所要談論的究竟是什麼?

《薛西弗斯大明星》這個作品的內容某種程度上是在講臺灣特技團的故事,但某種程度來講也是很團員個人層次,既個人又很群體,既可以是特技團又可以是人的縮影,觀眾可以在其中找到自己的投射。

另外,伯淵導演在這次的演出設計了一個很特別的橋斷,在演出的某一個段落,所有成員會在演出前 10 分鐘拿到一張名單,內容每一場都不一樣,單子上會指示音樂的質感(例如下雪的冬天、或熱情奔放的冬天),要演出的特技項目,看完的 10 分鐘後,演員就要上台演出了。導演這種大膽的作法想讓觀眾看到特技團員身上的功夫的底蘊。它可以反應從最資深的團員到最年輕的團員,他們各自對整個團的想像、怎麼思考。在舞台上,演員展現了他們的思想與歷程,但最後結果,還是需要觀眾親自進到

劇場,一起完成最後一片拼圖。

什麼?剛開始知道有這樣合作時候心情如何?

有一位觀眾提問說,想詢問王團長在整個團的定位與角色是

王動員團長回答:「一開始看到這個議題覺得好玩,既期待又怕被傷害,因為是很不一樣的演出,團員都是我的學弟妹,他們有什麼狀況我都很清楚。我的角色很單純,負責向上溝通,處理行政層面的事情,對團員就是安撫再安撫,比較像爸爸媽媽的角色。其實說真的對這個製作,因為我對紀錄劇場不是非常熟悉,這次團員跟鍾伯淵導演的觸碰,都是我們的初體驗。就像男女生交往在磨合期一定會有一些摩擦,不過,幸好我們差不多走到婚姻階段了。」(笑)

另一位觀眾則問鍾導演為什麼以薛西弗斯為演出作品的名稱呢?

導演回答說:「一開始與耿老師和王團長見面,他們倆對話,我聽著聽著就出現了薛西弗斯的畫面。團員都表演了 2-30 年,可能已經演過上千場,但這些表演者是誰?這個經驗可以讓我們記住他們的名字嗎?薛的形象在劇裡我覺得是很衝突的,團員所面臨的處境,就像一直推石頭的薛西弗斯,所以在第一次會議我就提了這個概念,然後慢慢地放在戲中。」

整個講座在主持人與兩位對談人流暢的對答下,深入淺出的談論到特技馬戲目前在臺灣的發展趨勢,也透過問答讓大家認識到臺灣特技團過去少為人知的一面,而鍾伯淵導演一向在作品中敏銳地反應社會現象、社會命題的特色,也在這場講座中透露了這個新作品中,一樣會經由特技演員的人生故事反應當下社會中的一些情況。經過這一場講座,與會聽眾表示對於《薛西弗斯大明星》這個作品感到非常期待,相信進劇場觀賞後會激起更多心中的激盪與情感的火花。

戲劇工作坊中,本團演員接受各種舞台劇演員表演技巧的鍛鍊

工作坊期間導演讓演員發表第一次自編自導自演的 5 分鐘短劇

綜藝團演出預告(10-11月)

日期	活動名稱	演出地點	
10月16日	2021 年全國運動會開幕式	新北市新莊區新莊體育館	
10月23日 PM7:30	桃園鐵玫瑰藝術節~《薛西弗斯大明星》	桃園展演中心展演廳 (桃園市桃園區中正路 1188 號)	
10月24日 PM2:30	桃園鐵玫瑰藝術節~《薛西弗斯大明星》	桃園展演中心展演廳 (桃園市桃園區中正路 1188 號)	
10月30日 PM7:30	新竹「光臨藝術節」	新竹市香山天后宮 (新竹市香山區中華路五段 420 巷 191 號)	
11月20日 PM7:30	教育部 110 年度「國立技專校院校務發展特色躍 升計畫」之子計畫「科藝創演」-《魔幻森林》	臺中市葫蘆墩文化中心 (臺中市豐原區圓環東路 782 號)	
11月21日 PM2:30	教育部 110 年度「國立技專校院校務發展特色躍 升計畫」之子計畫「科藝創演」-《魔幻森林》	臺中市葫蘆墩文化中心 (臺中市豐原區圓環東路 782 號)	

青年實習劇團

「青年劇團演出訊息預告」

因疫情緣故,許多演出延期

青年劇團為了呈現最好的技藝最好的品質我們努力排練中

歡迎大家 10/03 號到萬華區糖部文化園區現場支持我們給予我們鼓勵

演出時間:110年10月03日(日)18:30

演出地點:台北市萬華區糖廍文化園區(台北市萬華區大理街 132 之 10 號)

演出劇目:新編客家戲《姑嫂冤家》

10 月份青年劇團足跡將踏上馬祖,參與連江縣政府「媽祖在馬祖昇天祭」及「110 年高等教育深耕計畫 - 善盡社會責任」於 10 月 15 日在天后宮前演出《天上聖母》。

109 學年度優良導師

文/諮商輔導組 游郁珊

恭賀本校京劇學系張旭南老師、楊敬明老師;民俗技藝學系張京嵐老師、田國華老師;戲曲音樂學系王學彥老師、莊步超老師;歌仔戲學系趙美齡老師、邱秋惠老師;客家戲學系黃俊琅老師、李培玲老師等榮獲本校 109 學年度優良導師。

疫情下的教師節

文/課外組 楊琬湞

雖然<mark>因疫情無法於朝</mark>會共同舉辦敬師禮,但學務處仍發給各班一張敬師卡,讓學生能手寫卡 片送導師感謝師<mark>恩,大隊長</mark>陳柔穎則代表全體學生向校長致上卡片感謝,讓疫情下的教師節更顯 溫馨。

內湖校區

未柵校區

2021年10月 NO.84期

圖書資訊中心

內湖夜自習「偶」出戲曲大觀園

110 學年度第 1 學期「多元學習暨閱讀寫作指導」已於 9 月 2 日開跑,「偶」出戲曲大觀園,籌備數年,終於在這學期每週一開課。週四是幽默有趣的多元英文學習,導入「空中英語教室影音典藏學習系統」資源,有不少教職員也希望旁聽這堂課,增加自身英文能力;另「京劇臉譜閱讀與繪畫」,有不少民俗技藝系的學生報名參加,透過書法、影片、戲曲基本功等逐步導入臉譜的概念;週日傍晚閱讀心得及小論文指導,希望同學們能在閱讀心得嶄露頭角。

10、11 月份好戲不斷,首先邀請到 王素真老師 10 月 19 日 (週二)18 時於嘯 雲樓 3 樓大視聽教室的「寫作撰稿 - 自創 說書稿」講座; 緊接著是王威鈞老師, 11 月 16 日 (週二)18 時在同場地舉辦的 「戲劇體態介紹」講座,歡迎全校師生共 襄盛舉。

內湖夜自習「偶」出戲曲大觀園

內湖夜自習「英文課開麥拉」

110 學年度 閱讀推動教師計畫「京」艷開課!

110 學年度教育部國民及學前教育署 增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫 已於 9 月 1 日開跑。

本校自 107 學年起與國文科合作推動閱讀後,歷經英文科、數學科的閱讀合作,提升學生學科閱讀能力。

本學年開始,將回歸到「戲曲」的核 心,邀請前臺灣京崑劇團團長、陸光國劇 隊行政、國光藝校京劇科主任等經歷的京 劇系偶樹瓊老師作為閱讀推手。

戲曲融入閱讀一直是本校努力的方 向,本次導入的班級皆為新生班,希望學 生藉由多元閱讀,以後無論專長為何系, 都可以對京劇有基礎認識,跨域閱讀開拓 自我學習領域。

110 學年度閱讀推動教師計畫「京」艷開課!

圖書館×通識教育中心 導入館藏資源合作課程

圖書館與通識教育中心合作將館藏資源導入課程,於10年9月27日與大一通識英文及資訊科技課程,以視訊方式介紹WeOnline、空中英語教室影音典藏系統及GogoFinder電子刊物平台,相信同學能靈活運用平台編創電子刊物,進一步參加全國電子書大賽外,相信在準備多益英文檢定時,能更有信心面對挑戰。

圖書館 × 通識教育中心導入館藏資源合作課程 - 空英影音典藏系統

圖書館 × 廸識教育中心導入館臧賁源合作課程 Gogofinder

戲曲大大讀書會& Hami 書城

開學了,木柵校區首次辦理讀書會, 戲曲大大讀書會正式以社團形式、實體線 上混成方式展開,每堂課程皆錄製影音, 方便師生瀏覽與複習,讀書會嚴選之7 本 HamiBook 電子書方便師生進行數位 閱讀。藉由雙師深入淺出的帶領,學員 學習、帶領,互動,磨練各項閱讀策略及 系統性思考能力,讀書會內容收錄於青春 博客來本校讀書會網頁,亦會在大大讀書 會等 LINE 群組內進行分享推播,使同學 藉由閱讀摘要內容吸收理解,並養成閱讀 習慣,擴大閱讀視野,達到終身學習的目 的。

2021 戲曲學術關鍵年-曾永義院士八十榮慶愛校贈書

曾永義院士深耕戲曲學術多年,對於 圖書資源推廣更是不遺餘力,於今年 110 年 8 月與 9 月份將多年來戲曲領域自有 上萬本藏書贈送於戲曲學院木柵校區圖書 館,除了為戲曲學院莘莘學子提供多元的 戲曲藝術類圖書外,也活絡了圖書館的資 源運用與格局。為此,圖書館提報推薦曾 永義院士參加圖書館學會獎勵之社會服務 獎,以感念曾永義院士數十年來對戲曲研 究的無數耕耘與貢獻,以及對圖書館資源 的奉獻與支持。

> 2021 戲曲學術關鍵年 曾永義院士八十榮慶愛校贈書案

