

河左岸30

"A Green Oak Grows By A Curving Shore ..."

灣曲海岸長蒼

一棵綠橡樹

(河左岸的契訶夫)

OUR OWN PRIVATE CHEKHOV

黎 煥 雄 作 品

演出時間：2014/11/23-27 · 演出地點：華山 1914 文創產業園區 東三 烏梅酒廠

導演的話 ■

「聽著，我可憐的老友，我不會再跟你解釋我是怎樣的一個人—不管我是誠實或者卑劣、健康或心理有病，你不會能夠領會的，我曾經年輕、充滿渴望、真誠而又聰慧，我曾經以不同於他人的自己的方式愛過、恨過、信仰過，我曾十倍於常人工作著、也懷抱著十倍於常人的希望，我向風車開戰、我想用自己的頭把牆壁撞倒…，根本未曾意識自己的力量或弱點、未曾有過理由、未曾對生命稍有洞察，就擔下了一個立即扯裂我的肌肉、折斷我的背的重擔；我豁出去地耗損著自己，我醉過、興奮過、發狂般地工作過，我毫不節制地做每件事，well，我還能怎麼樣？我們人這麼少、而工作卻那麼多—那麼多！老天—有多少啊！而現在殘酷的生命—那個我對抗過的生命—又是怎樣地報復著我，我耗盡我自己了。」（伊凡諾夫）

一開始（11年前），我這樣嚮往一種有點哀傷、但是難免浪漫的中年心情。透過與契可夫經典展開的奇異對話。關於許多人的生命，那些--「平凡、黯淡，沒有鮮明色彩、沒有過多的才華」的生命的思辯。以及逝去的美好、消失中的後代的記憶—他們會記得我們嗎。夢境般的氛圍、近乎獨白的對話、無特定指涉的契可夫式角色、重新合成在一個個現代場景的情節事件之中。一群憂鬱症患者，幾個受到職場忠誠背叛的失敗者，或者在劇場、半輩子就這樣過去卻仍然在迷惘中守候著的演員，又或者一個這樣思索著的劇團--我們需要什麼樣的角色來驗證契可夫的 lines、他的焦慮與悲憫…，逐漸地，模糊了當下與上上個世紀末之間的遙遠距離了。

集中一些思考：疲倦。焦慮。悲傷。記憶。等候。失敗。

我想說話。想保留許多哲學性的、苦悶的說話。那麼多的角色走了進來。又走出去。又回來。又離開。我對於自己尚且無法決定一個明確的姿態，又怎麼卻細細地鋪陳每一個人的故事呢？那麼，如果就是這樣—就是你看到都只是許多人生命場景中不連續、不完整的片段呢？就像好多個失眠的晚上，桌上擺放著四五本的契柯夫作品，你凌亂地翻翻這本又翻翻那本，看看這個段落又跳過那個段落。伊凡諾夫舉槍自盡了，男爵在決鬥中被殺了，麗鄔波夫的櫻桃園被賣掉了，一群人啟程前往巴黎，另一群人留在莊園裡繼續嚮往莫斯科或聖彼得堡，至於妮娜終於會不會成為一個偉大的女演員、年輕正義的勒沃夫醫生會不會在中年之後變成另一個人…所有這些都一起在腦袋裡燒著。契柯夫說了一些終局，但是，也有許多沒有說。我假設有些從沒有讀過契柯夫的朋友—首先，你們也許會因此（不完整）而想去讀他，但也有可能因此更不想了，因為你們終究不會看到讀過契柯夫的人所認可的、「完整的」契柯夫。

但是我知道自己在幹什麼，我知道，因為，這就是我的中年，已經就是。

場序 ■

序「在這個監獄裡」

(櫻桃園/但丁神曲 *Prologue*/六號病房/阿諾德雙鋼琴協奏曲)

第一個夢「他只有在晚上、沮喪時才不愛我」

(伊凡諾夫)

第二個夢「十年之間我變了另一個人」/「25年，整整25年」

(櫻桃園/凡尼亞舅舅/導演筆記)

第三個夢「腦袋裡好像有一根釘子」/「我沒有一本真正的護照」

(海鷗/櫻桃園)

第四個夢「這個房子很不對勁」/「你從來沒有對我忠實過」

(凡尼亞舅舅/伊凡諾夫)

第五個夢「再見房子，再見舊生活」/「馬鈴薯與洋蔥輸了」

(櫻桃園/導演筆記/*Losing*)

(中場休息)

第六個夢「我們去不成莫斯科了」/「我在下坡的路上夠久了」

(三姊妹/導演筆記/伊凡諾夫/三姊妹)

第七個夢「再見，等我成為偉大的女演員時，來看我」

(海鷗)

醒來的時候-1「安德烈·葉菲梅奇永遠失去了知覺」

(六號病房)

醒來的時候-2/尾聲「但是等著吧，生命將得到安息」

(三姊妹/凡尼亞舅舅/*Songs we were singing*)

角色/演員對照表

	Fa	梁菲倚	劉廷芳	崔台鎬	楊登均	王渝婷	賴浩哲	鄔曉萱
序/櫻桃園			麗塢波夫					
六號病房				安德烈	伊凡		敘事者	
(雙鋼琴協奏曲)	跳舞的人	跳舞的人	跳舞的人	跳舞的人	跳舞的人	跳舞的人	跳舞的人	跳舞的人
伊凡諾夫	伊凡諾夫	安娜						
櫻桃園						麗塢波夫		
凡尼亞舅舅	醫生		工作的人	凡尼亞		桑妮亞	教授	艾倫娜
海鷗			妮娜		特列普勒夫			
櫻桃園	跳舞的人	跳舞的人	跳舞的人	跳舞的人	跳舞的人	跳舞的人	家庭教師	跳舞的人
凡尼亞舅舅				凡尼亞				艾倫娜
伊凡諾夫	伊凡諾夫	安娜						
櫻桃園		麗塢波夫	離開的人	離開的人	離開的人	留下的人	離開的人	離開的人
導演筆記/ 馬鈴薯與洋蔥						示範者		
(Losing/輸了)	演員	演員	演員	演員	演員	手語	演員	演員
(雙鋼琴協奏曲)	演員	三姊妹	三姊妹	演員	演員	三姊妹	警報者	演員
三姊妹		奧爾嘉	依蓮娜			瑪莎		
導演筆記								演員
伊凡諾夫	伊凡諾夫							
三姊妹							佛希林	
海鷗 2			妮娜		特列普洛夫			
六號病房 2	敘事者			安德烈	伊凡		敘事者	
三姊妹		奧爾嘉	依蓮娜			瑪莎	提布契金	
凡尼亞舅舅		桑妮亞 3	桑妮亞 4			桑妮亞 1	敘事者	桑妮亞 2

關於河左岸 30 ■

河左岸劇團，一個在台灣現代劇場版圖上始終低調而獨特的美學團隊，成立於一九八五年六月，意即，將於二零一五年六月屆滿三十年。一場向時光與記憶致意的重訪或者重返，將在到達這個深具意味的時間點之前，透過演出、論壇、影像記錄與出版，完成二十世紀文青團在二十一世紀集體中年化的自我交接宣告。

「河左岸 30」計畫，首先將推出紀念復刻版的經典作品《彎曲海岸長著一顆綠橡樹…（河左岸的契訶夫）》、《星之暗湧》演出，重新回顧與凝視一個劇場團體成長與發展的階段歷程，以及在劇場創作上歷久彌新的美學實驗與實踐

關於河左岸■

創立於一九八五年六月，為目前臺灣最資深的前衛實驗劇團。

聚合之初，創團團員均為淡江大學學生，之前以學生社團之詩社、文社名目，已然歷經數年人文及藝術思潮的琢磨訓練，初期深具同仁團體特質的河左岸，並同時深受社團指導者李元貞及施淑兩位女士的啟迪與影響。

咸認為臺灣劇場新潮第二波中堅團體的河左岸，以其低抑內斂的劇場美學、強烈文學性的語言風格，身處眾多或激進於社會參予、或前衛於顛覆美學的另類劇團之中，無疑流露出極為殊異的氣質；而劇團主要創作成員以其敏感的思維及著重內省的性格，使他們他們對既定的各類威權體系時時有著強烈的質疑、乃至批判。

創社以來，河左岸不斷深入探究各種戲劇理論及劇場形式，展現當代知識分子關懷現實環境與臺灣歷史的藝術用心。因此，河左岸劇團橫跨三個世代的創作歷程，呈現了清晰而完整的發展脈絡-- 從初期依藉象徵主義手法、著重個人內面生命史探觸，代表作品包括：「我要吃我的皮鞋」（1985）、「闖入者」（1986）；到中期因應社會變動的現實主義思辯、理想主義式社會主義的思考等等，並包括一些邊緣性的社運/學運參予，從而對應地重新開發身體美學、並醞釀其意象劇場風格，作品：「兀自照耀著的太陽」（1987）、「拾月」（1987）等；八零年代末期，劇團以重新的沉潛開展其「面對臺灣史」的創作階段，這是在動盪紛亂之後的重返，企圖穿透時間迷霧、尋索島國的身世，「迷走地圖」系列於是在一九八八年的夏天啟航，此後長達六年的時間，劇團積極投入探尋台灣近代史、並以現代劇場方式闡釋歷史事件與人物的工作；在該系列序篇作品「無座標島嶼」（1988）

之後，先後完成關於二零年代無政府主義者敘事的「星之暗湧」(1991)，三部曲聯作「海洋告別」(1992-3)敘說花蓮知名的二二八受難者、前花蓮參議會議長、客族名醫張七郎之家族史，以及紀念臺灣新文學之父賴和先生百年冥誕的「賴和」(1994)。

河左岸劇團於一九九四年夏天之後，已然進入團內第三代主導、第四階段的全新發展，資深團員或退居幕後、或暫時離團，新議題顯現以女性學或另類情慾為主導面向--「情歌愛曲」(1994)、「花開時節」(1994)、「野草閑花」(1995)等，雖不強顯於現階段劇場發展的舞臺中央，但以其劇場理念之堅持、獨特風格之經營，當時仍持續其作為中生代另類藝術團體之重要實踐者。

二十一世紀初始，河左岸劇團實則已選擇相當程度的隱沒狀態，部分核心創作者轉戰實驗電影、紀錄片、人類學等領域。除先後製作推出的「妻夢狗」、「彎曲海岸長著一顆綠橡樹」、「燃燒的地圖」等作品仍掛名河左岸作品外，仍固守劇場創作的創團成員黎煥雄，也以人力飛行劇團之名，以河左岸為精神底蘊、進入新的創作階段。

關於導演 ■

黎煥雄，河左岸劇團、創作社劇團創始成員。現任人力飛行劇團負責人、台灣師範大學表演藝術研究所/表演學程兼任副教授。早在在八零年代台灣小劇場運動中，便以其文學創作之基礎，開創河左岸劇團詩化意象劇場，以低限內斂、濃烈文學質感語言的殊異風格，成為臺灣第二波劇場新潮中堅份子。

近期主要劇場編導作品：人力飛行劇團--《china 盜淚》(導演/編劇，2013/2014)《幾米音樂劇向左走向右走》(導演/編劇，2013/2014)、《台北爸爸紐約媽媽》(導演/編劇，2012 台灣國際藝術節)、《幾米音樂劇--地下鐵 2012 重返》。兩廳院年度製作《落葉傾城張愛玲》(導演，2013TIFA 台灣國際藝術節)。國家交響樂團 NSO 歌劇《貝里尼：諾瑪》(導演，2004/台新藝術獎年度決選)、歌劇神話《華格納：尼貝龍指環》(劇場統籌，2006/台新藝術獎年度決選)、《很久沒有敬我了你》(導演，兩廳院 2010 年年度製作、台灣國際藝術節旗艦計畫/台新藝術獎年度決選)、歌劇音樂會《理查史特勞斯：艾蕾克特拉》(視覺統籌，國家交響樂團 2011/台新藝術獎年度決選)。

出版劇場文字作品集《遺憾先生遺憾的包裹掉進了遺憾的海》、詩集《寂寞之城》。歌詞創作《阿茲海默》入圍 24 屆金曲獎最佳作詞人項目。

關於演員 ■

Fa

我主張，台灣獨立。

梁菲倚

馬來西亞籍華人，居留台灣十數年。畢業於香港演藝學院，獲藝術學士（一級榮譽）學位。曾任香港市政局香港話劇團全職演員，憑《德齡與慈禧》以及《瘋雨狂居》獲香港戲劇協會提名及頒發香港舞台劇最佳女主角及配角獎。曾任台灣優表演藝術劇團全職表演者，5年內隨團巡迴世界各地重要藝術節。

2005年與友人創辦莫比斯圓環創作公社並任聯合藝術總監，策展 Creative lab 鼓勵創作合推動台港跨域創作交流平台。參演莫比斯圓環創作公社作品：《潛水中》、《螞蟻洞中的原型記號》、《睡不著的歌》、《空凳上的書簡》、《九面芙烈達》。

其它近年演出：香港話劇團《脫皮爸爸》、香港前進進工作坊《NSAD 無異常發現》、《錯把太太當帽子的人》、《奧利安娜》、人力飛行劇團《浮世情話》、《棉花田的孤寂》、《地下鐵》。

自編自導自演作品：《囍馬拉雅山》、《排與不排之間》。

劉廷芳

大甜，國立台北藝術大學戲劇學系主修表演畢業。

巨蟹座，B型，漸漸走入上升天蠍座的人生。

有幸能參予河左岸劇團的一小部分，我覺得很驕傲也很榮幸，謝謝。

近期演出作品：

創作社《西夏旅館·蝴蝶書》；人力飛行劇團《china 盜淚》、《2010-14 幾米音樂劇—向左走向右走》、《台北爸爸紐約媽媽》、《2012 幾米音樂劇—地下鐵》、《星之暗湧 2011》、《噢，美麗的日子》、《黑信》；2013 新點子劇展「一代粉絲：JAPAN」狂想劇場《台北日和》；河床劇團華格納革命指環系列《萊茵黃金》、《只有秘密可以交換秘密》；耀演劇團《林克的冒險》、《嬉戲百老匯 V—I AM WHAT I AM》；世紀當代舞團《鮮人跳—張果老》；路崎門劇團《最後的作業》；楊乃璇國立台北藝術大學舞蹈創作研究所畢業製作《小小小事》；第十一屆中國戲劇節《吶喊寶娥》；廣告演出作品：「八八坑道」高粱酒年度電視廣告《窖藏心中的愛》。

崔台鎬

私立華岡藝術學校戲劇科、國立台北藝術大學戲劇學系主修表演。
年少立志成為演員，如今脫離少年，歲近河左岸而立週年，憂鬱觀望劇中所謂中年，今年是與過往認定價值觀的拉扯年。

近年劇場演出作品：

創作社《西夏旅館 蝴蝶書》、人力飛行劇團《向左走向右走》《CHINA 盜淚》《安德烈的妹妹們》《星之暗湧 2011》《台北爸爸紐約媽媽》莎士比亞的妹妹們的劇團《SMAP x SMAP》、香港進念二十面體《半生緣》、周先生下一個編舞計畫二《小小小事》、動見体劇團《1:0》戰—國際版（北京南鑼鼓巷戲劇節）、TIFA 台灣國際藝術節《落葉 傾城 張愛玲》、阮劇團《Proof》《2011 民主夫妻 FUQI》、金枝演社劇團《大國民進行曲》《浮浪貢開花》《可愛冤仇人》……

楊登鈞

國立臺北藝術大學戲劇學系畢業 主修表演。

演出經歷：賴翠霜舞創劇場《S.T.O.R.Y》、趨勢科技-徐堰鈴《楊牧-讓風朗誦》、創作社《西夏旅館·蝴蝶書》、世紀當代舞團-驅動城市《失憶中的玩笑 ILLUSION》臺北場&東京場、臺北市立國樂團《就是王道—臺北建城 130 週年音樂會》、莎士比亞的妹妹們的劇團《塵埃》、國立臺北藝術大學藝術與科技中心《罪惡之城》、世紀當代舞團-孵夢劇場《島上》、聲體藝室《事件：浮士德已經掛了》、2013 臺灣國際劇場藝術節《落葉·傾城·張愛玲》、人力飛行劇團《安德烈的妹妹們》《向左走向右走-幾米音樂劇》《臺北爸爸 紐約媽媽》《黑信》《星之暗湧》《藍祈雅 破棒》、耀演《童話森林小亨利》《嬉戲百老匯 貳》《喜樂社區》、國立臺北藝術大學《Kalpa-時光之劫》《蘭琪雅女伯爵》《H2M2 (Hamletmachine)》《阿拉伯之夜》《05161973 辛波絲卡》《白色山脈》《電梯的鑰匙》《歌德 浮士德》《沃依采克》、如果兒童劇團《奧陀曼山傳奇》、2F 劇團《催眠秀》、喂制作体《那一個晚上》。

助理經歷：人力飛行劇團《china》導演助理、創作社《逆旅-一個關於謝雪紅的單人旅行》導排演助理、莎士比亞的妹妹們《迷離劫》排演助理、徐堰鈴-趨勢科技《楊牧-讓風朗誦》導演助理。

王渝婷

國立台北藝術大學戲劇系畢業主修表演，國立台北藝術大學劇場藝術創作研究所表演組。

台北人，劇場藝術工作者，多數時間以演員身分在劇場出沒。大學戲劇系畢業後

即投入劇場演出，同時嘗試不同工作，包括戲劇教學、影像演出等等。目前為北藝大劇場藝術創作研究所表演組研究生。作品產量緩慢累積中.....。

近年劇場表演作品：北藝大學製，王嘉明導演《理查三世和他的停車場》、黃建業導演《北方來的霧靄—營造大師》、林如萍導演《Kalpa—時光之劫》。人力飛行劇團，黎煥雄導演《幾米音樂劇—向左走向右走》大陸巡迴版、《黑信—新媒體音樂劇場》。讀劇星期五一六個尋找觀眾的劇作者，李屏瑤劇作《末班車開往清晨四點》。新人新視野戲劇篇，姜睿明導演《約瑟夫·維特杰》。金橋·廈門兩岸民間藝術交流，陳侑汝導演《死亡與少女》。北藝大王渝婷個人 SOLO《賦別曲》。

近年影像演出作品：公視節目「文學 Face&Book」曹麗娟作品介紹《童女之舞》、牛俊強個展《當我和你老去》、《不能和你一起》、世新大學廣電系碩士班影像製作《地下道》。

賴浩哲

畢業於台北藝術大學戲劇系，主修表演畢業。目前投入劇場工作不遺餘力，目前在劇場演員程鈺婷創辦的劇團「台北劇場實驗室」(TTL)中為核心團員，在此劇團繼續訓練和充實演員功課。不止繼續在劇場與其他導演合作累積表演作品之外，也開始累積劇場的舞蹈作品，從今年初就與編舞家楊乃璇在黑眼睛跨劇團舉辦Pan系列作品中合作—《胖胖交際場》；近期也與編舞家布拉瑞揚·帕格勒法合作完在 Pulim a 藝術節中的開幕表演—《勇者》；目前也正在與編舞者魏毓萱籌備明年在北藝研究所的畢展中合作。

除了劇場外也跨足了其他藝術工作，近期在錄像藝術袁廣鳴老師的「不舒適的明日—袁廣鳴個展」中也可以發現浩哲在作品的身影；近年也跟新媒材藝術工作者溫馨透過模特兒方式合作。

鄔曉萱

2011 台北藝術大學戲劇系夏季學期製作《霧裡的女人》飾 靈芝、2011 台北藝術大學戲劇系秋季學期製作《海鷗》飾 阿爾卡吉娜、2012 台北藝術大學戲劇系春季學期製作《春醒》飾 Ilse、2013 北京國際青年戲劇節／葛多藝術會《拯救世界的方法》演員、2013 文化部藝術新秀《馬》飾 歌隊、馬克白夫人、2014 文化部藝術新秀《我顫抖》飾 妻子、2014 克麗緹娜廣告《女人 勇敢愛》篇。

製作團隊 ■

導演：黎煥雄

原著：契訶夫

劇本改編：黎煥雄

舞台設計執行：鄭烜勛

燈光設計執行：陳曼瑄

（舞台及燈光根據 2003 年黃怡儒設計版本）

舞蹈設計：陳品秀

服裝設計：賴蔚炅

演員：Fa、劉廷芳、崔台鎬、楊登鈞、王渝婷、賴浩哲、鄔曉萱

特邀演出：梁菲倚

舞台監督：馮琪鈞

音響技術指導：王志剛

舞台執行：謝榮翰、何冠儀、林子含

燈光執行：吳子敬、吳峽寧、李浩祥

服裝管理：謝羸瑩

團長：吳俊輝

平面設計／宣傳短片製作：李俊宏

平面設計協力：彭彬博

演出錄影：黃鼎鈞、林娜、楊凱婷

劇照攝影：許斌

行銷協力：黃佩蔚

行銷助理：陳音錡、詹雅晴

行政協力：人力飛行劇團

主辦單位 | 河左岸劇團

行政協力 | 人力飛行劇團

贊助單位 | 財團法人國家文化藝術基金會

特別感謝 |

PAR 表演藝術、王閔巨、宋方瑜、車克謙、汪宜儒、何怡、創作社、黃申全、楊乃璇、廖海廷_出入游樂（依姓氏筆畫排序）

河左岸創團至二代成員 |

孫天珍、葉智中、黎煥雄、林月惠、彭倩文、劉宇均、陳哲鵬、康文玲、林文珮、陳俊志、吳俊輝、朱麗娟、蔡政良、劉韻綺、曹忠猷、葉士銘

當音樂響起、人們開始跳舞，當舞蹈累了、另一個夢就重新開始…