

製作緣起—發出台灣的聲音

藝術總監 劉南芳

歌仔戲《郭懷一》取材自1652年在台灣發生的「郭懷一事件」，是歌仔戲首次嘗試將荷據時代的台灣史編入戲劇。1624年荷蘭憑仗著船堅地利佔領台灣，福爾摩沙第一次淪為外國殖民地；在經濟掠奪之下，台灣許多資源遭到毀滅性的破壞。1950年以後大批偷渡客來台，荷蘭人強力搜捕激起民怨，爆發了「郭懷一事件」，台灣人以鑊刀弓箭對抗長槍大炮，死傷慘重。

「郭懷一事件」雖然失敗，卻動搖了荷蘭人的統治地位，贏來十年後鄭成功登陸台灣的歷史轉捩點。當西方人想以文明的優越來統治「蠻夷之邦」，造成原住民與漢人互相殘殺，逼使原住民走入更深的山中…究竟誰是比較文明的一方？這齣戲嘗試掀開原住民與漢人在殖民者手中被毀滅的情感記憶，透過歌仔戲呈現一個新的歷史空間。

近年來戲劇界致力於發掘台灣本土題材，拉近戲劇與生活、土地的距離。除了民間習俗傳說之外，台灣史更是一個值得開拓及深耕的領域。本劇建構了原住民、漢人及荷蘭人三條戲劇線索，在音樂、表演程式等方面挑戰歌仔戲的可能性。劇中的編劇、導演、作曲都是在台灣土生土長的創作者，希望透過創作傳遞對於土地的感情，將這一段歷史重新帶到我們的記憶之中。

《郭懷一》在2003年曾獲得高雄微選劇本創作獎，2012年入選臺北市立社會教育館「歌仔戲製作及發表專案」，同年12月於大稻埕戲院首演。為了尋覓更好的演出空間，讓台灣各地的觀眾與我們一同記憶自己的歷史，2013年起展開巡迴行程，並邀請台北藝術大學的專業的年輕舞台工作團隊一起參與製作，於是我們來到了彰化、雲林。

這次舞台設計好在地上放了我們的台灣地圖，象徵著被壓迫的殖民地，當古老的台灣地圖橫躺在舞台上，讓我們想起台灣！這一齣戲的呈現集合了資深的台灣歌仔戲演員；年輕的導演、音樂編劇、舞台燈光設計…紛紛貢獻了他們的創意，我們想共同發出屬於台灣的聲音，希望您仔細聆聽！

導演 黃駿雄

台灣歌仔戲是如此的自由、又是如此的有個人風格，這是一種絕妙的气質！應該發揮這個劇種的優勢，避免胡亂添加色彩，或是刻意改變原本的質感。各劇種的表演方式本來就存在差異，京劇從動作美化而成為程式化，歌仔戲又從程式裡變化為生活氣息表演。戲中，漢人較傳統，而原住民的表演較生活化；漢人的感情是含蓄的，而原住民是直接而強烈，當進入原住民的山林，透過鼓聲會有更自然的抒情表現。

在劇中不可忽視的是戲曲功法，以麻豆社和新社的勇士而言，在跑圓場、走台步方面要有舞台上的精神氣勢，這些步伐都內含著傳統的功法，才能有控場的緊張和節奏感。但是進入感情戲的部分，那麼身段上的「程式性」就不能用了，反而是話劇的平台造出了高下的層次感、增加了生活化的效果。

戲中有一抹極新鮮的色彩，就是使用了「手語」的啞啞少女阿基伊，透過荷蘭牧師的教導向族人表達自己，象徵荷蘭人帶來的文明；在伊同和阿基伊之間，我是採用直接的、生活化的表達，讓觀眾直接感受他們的感情，而不是透過「程式動作」，更能表現原住民感情的真實性，用不同的表演方式來區隔舞台上的族群與背景身分。

國立台灣戲曲專科學校劇科畢業，現就讀佛光大學藝術學研究所碩士班，任教於台灣戲曲學院。2009年起至今，分別在「河洛歌仔戲團」、「台灣歌仔戲劇團」、「華藝戲劇團」等劇團擔任演員、武戲指導、及導演等工作。

作曲 陳歡翰

在漢人的曲調編寫上，我使用傳統曲調做為變化的素材，融合南管音樂來編寫郭懷一和都清秀的重點唱段，並為身為藝旦的都清秀設定音樂動機，希望呈現漢人文化較為細膩的情感。平埔族在劇情中占有相當大的篇幅，唱段也相當多，諸如頌揚祖先、勇士狩獵、豐收舞蹈、戀愛歌等，在劇情中都有一定程度的著墨，然而交代情節必須演唱歌詞，又礙於語言的限制，無法使用母語演唱，在我嘗試收集有關西拉雅族的音樂資料後，我捨棄套用曲調而選擇從中找出合適的音樂語彙來編寫新曲。

就像廖秋老師的聲音非常有特色，這一次透過原住民「莎摺」這個角色，新作曲調讓她的聲音發揮了另一種魅力，我們在表演中既聽得到傳統的韻味也聞到了生活化的氣息。荷蘭人部分我也掙扎許久才著手編寫新曲，再加上定音鼓的伴奏，第八場設計了全部用鼓聲的節奏來達到〈撲燈蛾〉的效果，這樣處理族群差異的問題是我希望採用的方法。

國立台灣戲曲專科學校音樂學系、臺灣藝術大學表演藝術研究所畢業，專攻國樂演奏，主修戲曲音樂編劇。大型音樂設計作品有：員林客商歌仔戲團《海洋》、《櫻海金鐘》、《羊樓金鐘》、南和歌仔戲團《晴空之鳥》、《慾望當舖》、臺灣歌仔戲團《郭懷一》、臺灣春風劇團《周仁獻殿》等。

編劇 劉南芳

要如何凸顯「荷據時代」？我希望擺脫「日治時期移民抗爭血淚史」的陳腐陰影，走向「殖民主地剝削」的主題，探討台灣這個島嶼第一次反抗被殖民時所付出的慘痛代價。在劇中加入「平埔族」與漢人間的情節，因史上記載郭懷一與平埔族十分友好，特別是居住在笨港的時期，與「歸武社」常有來往，彼此有兄弟情誼；因此在筆下創造出平埔勇士伊同、族長莎摺及阿基伊等角色。「屠殺」對歷史而言，只是一段文字的記載，但是透過伊同、阿基伊的感情，透過莎摺、秀冬的〈哀歌〉…這些「屠殺」情節變得真實而發人深省。

17世紀以郭懷一為首的起義隊伍決定鋌而走險，當時的漢人來自不同的故鄉、原住民區分著不同種族，他們因著這塊土地而息息相關，有的原住民被迫服從荷蘭、有的原住民挺身抵抗，不同族群為著「生存的權力」做一種「以小搏大」的奮鬥，拿著鋤頭、鑊刀、弓箭…而對長槍大炮。這樣的情誼亦曾相識，這樣的勇敢值得我們代代傳頌。

東吳大學中文碩士、清華大學中文博士畢業，現任教於成功大學台灣文學系，從事台灣歌仔戲研究、編劇及製作20餘年，經歷台灣歌仔戲民間進入精緻劇場的過程，自1995年至今發表歌仔戲及當代戲曲研究論文20餘篇；改編及創作劇目30餘齣。

舞台設計 廖方好

國立台北藝術大學劇場設計學系畢業，主修舞台設計。擔任舞台設計作品包括：自編的本土志劇團亞洲導演競賽《夏前小姐》、國立台北藝術大學畢業製作《種子》、國立台北藝術大學陳啟賢solo《Haven is Fuckin' Far》等。

燈光設計 王芳寧

國立台北藝術大學劇場設計學系畢業，主修燈光設計。擔任舞台設計作品包括：台北藝術節《射虎台民》、《魂與兩世》、北藝大春季公演《事變》(2011)、台北藝術節《地及天》、實驗劇場新劇社聯系《奇訂》等。

助理導演 吳吉漢

國立台北藝術大學戲劇系畢業，主修演員；現就讀國立台北藝術大學戲劇研究所。作品包括：2011國立台北藝術大學秋季學期製作公演《海編》、2012國立台北藝術大學春季公演《明及春是春天嗎？》、《阮劇團》《水師節》(兼任音效設計及樂手)、2013《阮劇團》廈門藝術節《風聲三》、《如果兒童劇團》《做少年-窗來爾劇場》等。

舞台監督 王復皓

國立台北藝術大學戲劇系畢業，主修導演。作品包括：第三屆台北藝術節「為什麼你不吃紅蘿蔔劇團」《最後一個獵鹿者》舞台監督、北藝大97屆畢業製團《Rabbit Hole》導演、《花開劇團》《劇本農場》舞台監督等。

工作人員名單

製作人/編劇 劉南芳
導演 黃駿雄
音樂作曲 陳歡翰
編曲配器 郭珍好
舞台設計 廖方好
燈光設計 王芳寧
助理導演 吳吉漢
舞台監督 王復皓
武戲指導 王得祿
導演助理 江亭登 張任勳
舞台技術指導 劉儒勳
燈光技術指導 趙芳馨
手語指導 楊盛吉

服裝/化妝 劉美英 陰文瑜
造型 川冕假髮公司
原住民服裝顧問 李美花(紐芬蘭設計創意)
小道具管理 徐小馬
舞台燈光技術 馮靖喬 董俊毅 謝滿廷
林欣伊 陳謙浩
陳靜潔 許翊曦
音響工程 亦是音響公司
舞台布景 景翔舞台設計公司
平面設計 周昱昊 馬修直
行政總監 劉南英
業務行政 夏麗華 林祝煥
劇務行政 林宛津 游方

演出人員

〈漢人〉

郭懷一 王蘭花 飾
都清秀 林美香 飾
郭夫人 杜玉琴 飾
呂貴英 王秀文 飾
呂方名 王秋冠 飾
阿香官 謝淑蓮 飾
陳首 沈花梅 飾
五寶 吳鳳華 飾
龍官 張任勳 飾
阿勇 陳秀枝 飾
林天成 馬小馬 飾
天保 林伯勳 飾

〈荷蘭人〉

普列斯 曾冠儒 飾
尤牧師 許秀琴 飾
尤秀冬 謝麗真 飾

〈平埔族人〉

莎摺 廖秋 飾
伊同 黃駿雄 飾
阿基伊 應修平 飾
大巴雅 王得祿 飾
達來 范哲吳 飾

舞蹈/勇士

舞蹈設計 范哲倫 江亭登
舞蹈 邱玉嫻 游惠琪 陳惠慧 郭佳芝
勇士 陳定韋 蘇伯瑛 范哲昊 連忠宏 朱念緯 梅玉蓮 黃冠穎 杜健璋 洪魁 陳韋安 吳建淵 蘇軒

文武場

主胡 周煌翔 邱千瀟
二胡 胡二胡 汪子軒 郭妍汝
笛簫 陳歡翰
揚琴 郭珍好
彈絃 李吉英
笙 陳詠瑋

電子琴 周韻斌
武場領事 莊步超
武場 張毓欣
武場 陳育偉
樂 葉俊麟

關懷弱勢 共襄盛舉

捐助彰化、雲林地區清寒學生、弱勢家庭參與藝文活動

讓清寒學生、弱勢家庭、聽障朋友...有機會走進劇場!

*看劇中麻豆社阿葛伊學習用手語和別人溝通

*搬演台灣歷史成為年青人認同土地、向上學習的良機!

◎每單位 3000 元，邀請你一起成為傳愛的「貼心天使」!

【認獻專戶】郵撥帳號：50246003 【請註明：貼心專案】

銀行：國泰世華銀行(013)南門分行076-03-500140-5

戶名：社團法人台灣澳門關懷服務協會

台灣歌仔戲班劇團

電話：02-29567716

傳真：02-29641237

網址：www.歌仔戲.tw

信箱：art27taiwan@gmail.com

住址：220新北市板橋區中山路

二段491巷12號1樓

銀行：永豐銀行(807)雙園分行

115-001-0018126-2

郵撥：19724772

戶名：台灣歌仔戲班劇團

特別感謝

【原住民道具製作】

嘉義縣阿里山鄉雜糧產銷班第二班(茶山雜糧產銷班)

【愛心捐贈《糖橙》予貼心票券弱勢朋友】

鄰鄉良食 鄰鄉良食永續農產有限公司

【感謝協助推動】

王功長老教會 仁愛長老教會 北斗長老教會 北斗平安台福教會
田中長老教會 田尾基督教會 芳苑長老教會 和平長老教會
員林浸宣教會 員東路長老教會 員林長老教會 員林台福教會
員林靈糧堂 埔里救世軍 萬興長老教會 路上長老教會
天主教嘉義教區 斗六天主堂 斗南長老教會 斗六浸宣教會
水光長老教會 西螺長老教會 虎尾天主堂 林內長老教會
林頭浸宣教會 虎尾浸宣教會 荊桐長老教會

【熱心協助夥伴】(依筆劃順序)

李相勳牧師 林上村牧師 林欣成牧師 林源泉先生 許嘉洛小姐
陳清發牧師 陳國誠牧師 陳榮裕先生 劉德行牧師 謝麗彩傳道

有您們的協助推動、熱情邀約、贊助支持、代購鼓勵~才有今日圓滿成功的演出!

協辦單位：

彰化縣政府 彰化縣政府 彰化縣政府 彰化縣政府 彰化縣政府
北港有線電視 台灣澳門關懷服務協會 員林社區大學 國立員林家
彰化青英樂團 更生團契彰化區會 彰化家扶 彰化縣愛加培社區服務協會 彰化縣聽障協會
雲林縣愛加培家協會 雲林家扶 雲林縣愛心社會關懷協會 雲林縣聽障協會

贊助單位：

彰化縣私立愛悅幼兒園 佳音英語員林分校

台灣歌仔戲班劇團 (獲選民國100-102年文化部演藝扶植團隊)

「台灣歌仔戲班劇團」成立於民國84年，由台灣民間職業歌仔戲優秀演員及現代劇場創作人員共同組成，一方面集合不同領域的歌仔戲演員，展現他們成熟而獨特的舞台表演藝術，確立歌仔戲的傳統品質，另一面開放更多空間讓現代劇場之編導、舞台美術、音樂設計...等多方創作人員加入，讓傳統歌仔戲加入現代人的審美觀點、並富有現代的創作精神；期望能透過整理舊劇目及創作新劇目，振興舞台歌仔戲藝術，並開發歌仔戲多元化表演空間。劇團歷年重要的演出如下：

- ◆民國84年創團，推出新編大戲《李娃傳》。
- ◆民國88年創作劇本《桃花過渡》，獲國家文藝基金會補助。
- ◆民國90年透過國家戲劇院甄選，推出新編大戲《長生殿》。
- ◆民國91年於台北市新舞台推出《重返內台》系列，為台灣歌仔戲的美術史留下新頁。
- ◆民國99-101年陸續於基隆「遠東劇院教會」及台北「大稻埕戲苑」舉辦《重返內台》系列及《活戲專場》，保存活戲傳統、再現內台時期精采風華，推出劇目《雲梅教子》、《運河奇案》、《孟麗君脫靴》...等，共計三十餘齣。
- ◆民國91年至今起首次結合台灣教會推出「聖誕節歌仔戲劇場-做大戲、謝平安」活動至今已推出《桃花過渡》、《百里名醫》、《路得記》、《約瑟的新衫》...等新編劇目，均為本土年輕藝術家創作品；並獲選參加北縣宗教藝術博覽會、高雄縣藝術基層巡迴...等，總計演出七十餘場。
- ◆民國102年獲選為台北社教館「大稻埕戲苑」駐館團隊，並獲選第一屆「台北市歌仔戲創作補助」專案，推出新編台灣歷史劇《郭懷一》。

面對當代表演藝術的發展，「台灣歌仔戲班劇團」期待發掘本土優秀創作人才投入歌仔戲編劇、音樂的創作領域，透過精緻的製作、展現本土藝術家的思維情感、拓展台灣歌仔戲各種表演上的可能性。只有不斷的創作才能為歌仔戲帶來汰舊換新的能量、維持台灣歌仔戲旺盛的生命力，這將是我們努力不懈的目標和心願。

郭懷一

2013 12/14(六) 19:00
彰化員林演藝廳

12/28(六) 19:00
雲林文化處音樂廳

主辦單位：台灣歌仔戲班劇團
指導單位：彰化縣政府 雲林縣政府