

第九屆「為你朗讀」新增主題項目，鼓勵創作者將視線移駐於城南—牯嶺街街區，記下文史一社區內涵積累與景物變遷過程，捕捉到新的敘事內容的可能性。

主題劇本

戈爾德思：夜晚就在森林前方

La nuit juste avant les forêts 這齣獨角戲劇本，由法國劇作家戈爾德思(Bernard-Marie Koltès)發表於46年前，受演員費理(Y. Ferry)之邀而寫作，書寫法國底層移民勞工生存困境，意圖滲透都市高壓環境的心靈氛圍，揭露當代社會處境的現實危機。《戈爾德思：夜晚就在森林前方》於6年前首演於國家戲劇院實驗劇場之新點子劇展，導演為李銘宸，文本為鄭智源。文本有5個段落，並無設定具體角色，詞句與情節可任意更改。(文/鄭智源)

劇作|鄭智源：世新大學社會心理學系，在牯嶺街小劇場2樓參與過的演出：《蒙馬特遺書習作》(唐健西Solo, 2011) 編導、《鋼筋哈姆雷特的琵琶》(小劇場學校, 林文尹導演, 2012) 平面與舞台設計、《黎明升起》(親愛的戲劇社, 2013) 編導、《為坐下的人唸一次繪本》(牯嶺街小劇場為你朗讀II, 2014) 編導

編劇導演|梁家恩：來自馬來西亞，目前就讀於臺北藝術大學文學跨域創作研究所。主要從事劇場編導創作。曾於2019年獲第十六屆BOH金馬倫藝術大獎—最佳戲劇導演(聯合編導原住民傳說光影劇《Hoong Siang Hoong》)，2017年以描述馬來西亞亞美族戀情的劇場作品《一對馬來半島情侶的樓台會》，入圍第14屆戲炬獎最佳導演及最佳原創劇本獎。另與馬來西亞劇場工作者蔡德耀於2015-2019期間發起《缺/失的對話》劇場演出交流計劃(擔任組織者與聯合導演工作)。

演員|陳英樓、羅容斐

時間|9/21 (Thu.) 19:30

《戈爾德思：夜晚就在森林前方》中，以5名演員輪流出現，各自進行一段獨白，透過前4段獨白，觀眾將得知敘事者從事劇場工作、帶一個人看戲、喜歡逛文創園區、極度焦慮，第5段的演員則像一名不斷對孩子說話的母親。在滔滔陳述在「日常」中瀕臨「失常」的敘述中，此作也蘊含一段珍貴的「城南」記事！

朗讀 為你 讀

THEATRICAL
READER

IX

THEATRICAL
READER

IX

2023.09.01 — 12.09

牯嶺街小劇場

Guling Street Avant-garde Theatre

主辦 | BOOY PLUMES 牯嶺街小劇場
計畫主持人 | 姚立群
劇作評選 | 汪俊彥、楊書愷
劇作家 | 鄭智源、林明宗、吳哲弘、陳億豪
導演 | 梁家恩、葉育廷、李育芳
演後與談人 | 楊奇股、汪俊彥、楊書愷
裝置設計 | 因仔人
工作坊講師 | 魏美慧、鍾仰
製作統籌 | 陳怡廷
技術統籌暨燈光設計 | 林秉昕
行政統籌 | 余婕、戚華珍
文宣美術設計 | POPO
攝影 | 牟若婷
錄影 | 陳中宇
技術助理 | 何佩芹、陳斯宴、葉佳文
協辦 | 牯嶺街小劇場
贊助 | 臺北市文化局、財團法人國家文化藝術基金會
特感謝 | 風格沙
購票演出 | 票購出 | OPENTIX

編劇關鍵字庫：城南—牯嶺街

主題裝置

從總統官邸到水源快速道路高堤，是牯嶺街

這一條聞名於世的臺北市街道兩頭。從日據時

代的官舍群到戰後的舊書街，成為今日街景的底蘊

與轉變的基礎。本屆特設一部魚骨造型的地圖裝置，回

應更早的水澤樣貌，並讓參觀民眾以留言方式，提供代表或形容「城南—牯嶺街」的單

字或短詞，集成字詞庫。展期結束後，由指定劇作家選用，進而編創一部新劇作。

裝置設計 | 因仔人：目前由羅婉瑜與王詩琪主持的創作團隊。他們代表兩個長不大的因仔人，嘗試玩物作、玩光影、玩偶、玩生活中的一切，以玩的方式讓自己還有觀眾別忘記最單純的「玩」心。「因仔人」也等於是團隊成員共同創作物件劇場的遊樂場。近作有2017以扭蛋做為發想的《扭扭——聽說那邊的城市是被扭出來的》(入選臺中國家歌劇院徵劇場計劃)、《Can can do it!》(2022臺北兒童藝術節)、《節氣果物語—夏之章》(衛武營國家藝術文化中心「2023花露露的重慶節」)、《怪奇海物語》(2023桃園兒童藝術節)等。

劇作 | 陳億豪：彰化因仔，北樓青年，臺北城市科技大學演藝系畢業。近期劇場經歷：2022臺北藝術節《樂樂》編導、新點子實驗場《百年之囚》演員。劇作《在樂園之前》(2022) 曾入選第八屆為你朗讀「新說劇本」。

展覽 | 9/1 (Sat.) -10/1 (Sun.) 每週三至週日 @牯嶺街小劇場1樓大廳

發表 | 12/9 (Sat.) 14:30、19:30 @牯嶺街小劇場3樓排練場

新銳劇本 我妹妹

時間 | 9/22 (Fri.) 19:30 - 9/23 (Sat.) 14:30

算圖藝術算不出我對你的愛慕

「敘事的暴力，唯有透過不斷地說下去，來擾動我們的不自由狀態。」劇作者「鳥」的父親在某日放學後，得知妹妹遭到砂石車的輾壓，送醫不治。眾人趕往醫院後，鳥爸爸對醫生說「這個婆婆不是我妹妹。」但睜大眼睛看，卻發覺她確實是自己的妹妹！從那一刻起，父親的妹妹就從那個世界中蟄伏起來，成為家族中不可談論的敘事真空，對年幼的鳥來說，父親的妹妹依然活在鳥所能觸及的那個世界，日日如此，但從鳥開始寫作後，我妹妹又一次死去了——《我妹妹》這個劇本就呈現了一個自體坍塌的劇本形式，成為一座具有生命的廢墟，因為鳥，不願讓劇本真正地安撫鳥的父親，唯有這麼做，我妹妹才能真正地逃離敘事所帶來的暴立。（文 / 林明宗）

劇作 | 林明宗：畢業於國立臺北藝術大學戲劇系，2018年台北藝穗節縱火社《惡意海灘》一演員、2019年台北藝穗節縱火社《閉上眼睛等你叫醒我》一編劇／演員、2020年北藝大戲劇系佰陸級畢業製作《大家安靜》一演員、2022年成功走丟少女劇團作《暗房筆記》一編導／團長、2023年成功走丟少女年度製作《抒情詩》一編導／舞台、燈光、服裝、聲響、動作設計

讀劇導演 | 葉育廷：1999年生，嘉義人，國立臺灣大學戲劇學系畢業。現為劇場團體「山羊體劇團」核心成員、表演藝術自由工作者、打工仔。近期曾於牯嶺街小劇場執導《野良犬之家：後千禧滬少年版》（林孟寰劇本，黃郁盛聯合改編，2022），以臺華雙語重新詮釋，展現劇作新風貌。

演員 | 苗廣雅、王詩穎、曾冠瑜、楊捷仔、黃郁盛

意識可以存在多久？意識與物質的關係是什麼？時間與空間會不會因為意識而改變？過去與未來會不會像宇宙黑洞般，因為巨大的意識質量而扭曲。徘徊不去的意識可能是創傷，可以是記憶，也可能是幻想，或必須創造新的故事與誕生新的人物來面對無力挽回的、不願割捨的關係。在這個多層交纏敘事中，真相、謊言、存在與不存共同攤在眼前。當編劇路線清晰時，再飛揚跳脫的結構，都能展現出背後精準的邏輯。《我妹妹》以精密的文字處理了一個時間、空間跨度都不小的故事。在情節跳躍之間，讀者感受到的不是凌亂，而是身處編劇費心設計的迷宮，與劇中人一樣踏上「尋覓」的冒險旅途。（評選摘錄）

為你朗讀 IX 朗讀工作坊： 演員的音場試驗

時間 | 9/22 (Fri.) 19:30 - 9/23 (Sat.) 14:30

要如何透過自己的肉身器官創造出不同質地的聲音？

有／無音響器材的組合下，空間中的人聲會有什麼樣的質變？

演員的聲音表現需要具備什麼基本的技巧，並且依照自己的質地適當的調整去應用在不同的場合需求？

這是演員的表演開發工作坊：工作坊將聚焦於演員的空間觀念，並從數位介面認識音場，以及部份音樂、聲音、音響器材的原理學習，進而提升自己面對不同的場域及演出形式時，能夠調整為最適切狀態的方法訓練。本屆講師魏美慧，專長於梨園戲表演與南管演奏，她將從梨園戲唱詞處理的表象特色，如泉州話咬字與唱腔拖拍等，而素與傳統戲曲合作淵源深厚的年輕音響工程師鍾仰，將合作設計課程，導引學員進入語言與時間的藝術教習。

講師 | 魏美慧：演員、戲曲教師。現為江之翠劇場團長。臺北藝術大學傳統音樂學系碩士，專長梨園戲表演與南管演奏。1993年加入江之翠劇場開始接觸劇場藝術，在國家文化藝術基金會委託「梨園戲傳習計畫」專攻南管音樂與生角。傳統戲曲演出之外，更與多位現代劇場的導演合作，跨足環境劇場、紀實互動劇場、意象劇場、舞蹈等多樣演出形式。代表作品有《後花園絮語》、《朱文走鬼》、《行過洛津》、《千年之遇》、《感謝公主》等。

講師 | 鍾仰：主要專職為音樂後期混音與劇場音場設計暨執行，現為聲音品牌「現象聲音」發起兼共同創辦人。2017年獨立創作發行概念黑膠同名專輯 Mindscape Implosion，擔任作曲 / 編曲 / 演奏 / 錄音 / 混音。受邀擔任 HighNa(日籍)樂團 Stay with me、Giovanni (義籍)For the mother 單曲混音師。擔任唐美雲歌仔戲團之音場設計與樂團現場混 / 錄音師：《螢姬物語》《月夜情愁》《人間盜》《余太君掛帥》《新梁祝》《千年渡白蛇》《天鵝宴》《夜未央》《孟婆客棧》《光華之君》《冥遊記》《臥龍》。多次與臺北藝術大學合作，擔任音場設計暨執行，如與日本導演流山兒祥合作的《第十二夜》、與客委會合作的客家戲《天光》。2017年至今與美國紐約 Healing Wisdom 組織合作，於紐約、義大利、中國等擔任靈性工作坊與現場演出之音響統籌與設計、現場執行及錄音。

時間 | 10/21(Sat.)14:00-21:30 @牯嶺街小劇場 1樓實驗劇場

對象 | 具表演經驗，限額 12 人

費用 | 1500 元

報名 | 請洽牯嶺街小劇場 FB 粉絲專頁

新銳劇本 新村的記憶

時間 | 9/23 (Sat.) 19:30 - 9/24 (Sun.) 14:30

「你不覺得我們的國歌源自於一首家喻戶曉的情歌是一件很美的事嗎？」

「歷史是一件很美的事嗎？」

對於那首自小口耳相傳的國歌，我們是否真正了解每一句歌詞？對於國歌背後的故事由來，我們曉得又有幾多？對於「馬共」一詞，我們這一代有多少人聽長輩提及過，或在歷史課本上看過，更別說是真正理解過？那段風雨飄搖的抗戰歷史引發的民族煩憂、殖民創傷、身份認同等問題，我們心中的「那一代」是怎麼想的？六百一十四座新村，數萬個家園，無盡的口述歷史，若彼刻他們心中難忘的集體回憶未見於歷史課本之中，我們該相信歷史專書的記載，還是追溯長輩的記憶？（文 / 吳哲弘）

劇作 | 吳哲弘：馬來西亞人，出生於檳城，小時候在吉打長大，祖籍廣東省惠來海陸豐縣。2015年《她是我哥哥》演員、2018《我們這邊打工仔》導演、《惡整大笨蛋》演員、《做戲》演員、2023中國文化大學大二戲劇展演《玩偶之家》燈光設計、2023中國文化大學大三戲劇展演《歡喜鴛鴦樓 Q版救風塵》燈光設計。目前就讀中國文化大學戲劇系四年級。

讀劇導演 | 李育芳：木子遊藝室編導 / 兩廳院合作講師 / 演員

臺北藝術大學戲劇系畢業後，從事表演及戲劇教學。2013年創辦木子遊藝室，以女性獨有視角探討當代社會議題，至今有八個演出作品，同時亦長期研究聲音表達，並致力推廣戲劇。除劇場工作亦跨足參與動畫、影像，擔任配音及表演指導等。編導經驗：2022《金錢故事》編導、2022《相親·相愛》線上演出編導、2020木子獨角系II《海上的女人》編導演，2013榮獲文化部新秀創作補助，首次擔任編導，發表木子遊藝室劇團作品《親愛的！乳房》

演員 | 王識安、李東霖、何繼紳、吳子權、彭云緹、溫子萱

聲音設計 | 沈昕倫

排練助理 | 賴妍含

《新村的記憶》以馬共為軸線，透過遊客與導遊這一對，象徵劇作者本人，未經歷過那段時代背景的年輕一代，與身處當年歷史現場的馬共老人之間，透過記錄、旁述、文件、回憶等等佐證歷史的訊息，雜揉在種種再現、翻譯、重建的操作裡，為讀者揭開一道密藏於雨林之中，寫實又處處渲染著上幻色彩的風景。戰爭沒有結束，除非書寫已經平整收編在某種不需批判的自由與普世信念；當今亦發無法認識的政治決定譜成被遺忘的歷史，但當人物、口音、語言在觀眾眼前出現時，田野都必然是新的政治行動。（評選摘錄）

與談人 | 汪俊彥：國立臺灣大學中文系學士、戲劇研究所碩士，康乃爾大學劇場藝術博士。目前於臺大擔任助理教授，開設文化研究、跨領域人文、華語劇場與文化批評等課程。曾獲世安美學論文獎、國科會菁英留學計畫獎學金、傅爾布萊特留學獎學金等。研究領域為臺灣當代劇場與文化翻譯，關注認識論與美學間的關係，近來著重歷史、田野檔案以及語言、身體表演的跨域呈現。長期擔任表演藝術評論台 (<https://pareviews.ncafc.org.tw/>) 評論人，並曾兼任台新藝術獎提名觀察人、決賽委員。

與談人 | 楊書愷：國立臺灣大學戲劇學研究所畢業。主修劇本創作。

府城人，1991年生。現為劇場工作者。劇本〈除夕那天發生了地震〉獲第七屆新北文學獎優選；劇本〈關於一場葬禮〉獲第二十一屆臺北文學獎評審獎，其改編作《封箱家庭》，於2020年第十三屆臺北藝穗節獲最佳空間獎，先後於牯嶺街小劇場，政治大學藝文中心演出。近年開始認真視自己為寫劇本的人，並踏出與優秀劇場工作者合作的腳步。期待往後各方緣分的到來。

與談人 | 楊奇殷：人力飛行劇團團員。國立臺北藝術大學戲劇系畢業。擔任編劇暨獨角演出作品《王子·哈姆雷特》獲第20屆台新藝術獎表演藝術獎。戲劇作品多與黎煥雄、王墨林、徐璫鈴、黃鼎云、王逸鈴、沈威年合作；2013年開始，陸續和當代藝術家王俊傑、郭平平、區秀詒、周曼農，以及世紀當代舞團、賴翠霜劇團、周書毅、蘇品文……等人進行跨領域的合作，開啟了對於表演路徑及形式的多元想像。

【為你朗讀】自2013年首次舉辦，是一個以劇本、小說、詩歌朗讀為主的新形態文學沙龍，結合實驗性的跨界藝術以及創意多元的形式，不斷豐富那些關於朗讀的各種想像與實踐。

今年【為你朗讀 IX】公開徵集、特邀，展覽延伸共

四部劇作，透過創作者們對文本的深度解讀與

溝通，「朗讀」和「對談」並重，營造出親

密輕鬆的藝文交流場合，鬆動創作者與觀

看者已然僵化的溝通術。此次更新增了

一核心主題「城南-牯嶺街街區」，鼓

勵創作者將視線移駐於此，將「朗讀」

作為一種獨特表現形式的探索景象之餘，

也能嘗試人文歷史-社區等內涵積累與景

物變遷過程，捕捉到新的敘事內容的可能

性，進而促進閱讀與發表的深耕與活化。

