

創作社劇團

《少年金釵男孟母》

He is my Wife, He is my Mother

2018 經典口碑到高雄

立足經典原著，現代思維美學全新演繹，臺灣資深劇團——創作社劇團《少年金釵男孟母》，自 2009 年首演以來，每次重演皆引發各界感動迴響！首演當年即獲得聯合報評選「十大錯過可惜」表演；在口碑熱烈傳應之下，2010 年二度搬演，累積豐富好評讚譽。去年，為慶祝創作社劇團 20 週年，更應一直以來衷心支持劇團的粉絲期待，創作社劇團再現經典《少年金釵男孟母》，於台北連演 12 場，場場爆滿。挾帶著歷年的好評口碑，與南臺灣觀眾的引領期盼，今年 10 月，創作社劇團《少年金釵男孟母》再度重演，更將首次登上高雄的舞台！

《少年金釵男孟母》由臺灣資深編導周慧玲親身創作執導，以明末清初文人作家——李漁的短篇小說〈男孟母教合三遷〉為本延伸改編。故事描述民國初年，在「南風」（男風）盛行的閩中地區，神采俊朗的秀才許季芳與俏美少年尤瑞郎一見鍾情情投意合，季芳變賣家產提親，瑞郎感念季芳情義，自宮以表堅貞，卻遭季芳的舊愛陳大龍嫉妒而被迫生離死別。為遠

離南風，瑞郎男扮女裝成瑞娘，帶著季芳與前妻生的兒子承先，「三遷」至戒嚴時期的臺灣，豈料瑞娘一心想避免男性追求承先，而承先卻與陳大龍的姪子念祖相戀，承先的身世之謎、瑞郎的真實身份也一一浮出水面！

匯集古典小說、詩詞與白話文體，交融現代戲劇與傳統戲曲的表現形式，帶領觀眾從古至今探索更深層次性別議題的《少年金釵男孟母》，自八年前首演後，不僅在觀眾間獲得極佳口碑，更在臺灣藝文界與學界取得相當正面的肯定：

王安祈（清華大學中文系所教授、國光劇團藝術總監）

「從大幕打開第一秒鐘就知道這是一台難得的好戲！」

蔡欣欣（政治大學中文系教授）

「這是一齣好戲，編、導、演在原著文本上提供了更多的意想空間與辯證議題。」

卓明（資深劇場編導、蘭陵劇坊創始團員）

「這齣戲以回到寫實表演為主幹，清晰完成表演與情感的細膩呈現。演員統一性的整體演出，對現今劇場分裂化的表演風格，提供了一個統整與回歸的良好示範。」

萬芳（歌手、演員）

「周慧玲導演跟我說，現代人老愛拿歷史當藉口，於是她改編清朝文人李漁的小說，來印證早在古老民風中對於性別觀的自由。選擇徐堰鈴來反串，有了更多的玩味空間，很精彩。這是一部很多人看了都會想推薦的舞台劇。我喜歡！」

鴻鴻（資深劇評、詩人、戲劇及電影導演）

「兼具歷史情懷與現世關懷的性別突圍之作，表演精到、調度純熟，從容出入隔代時空，南管搭配性愛場景，實驗性與典雅感互不杆格，真乃奇蹟。」

近年演出觀眾迴響摘錄

「從劇名談起，『性別』無疑是《少年金釵男孟母》最顯而易見的核心命題。徐堰鈴反串演出尤瑞郎，下半場卻又要穿上旗袍，扮演男扮女裝的尤瑞娘，劇中人的反覆翻轉與演員自身的性別彼此撞擊，無時不在挑戰觀眾的認知。而王肖江這個小說原著與編劇中唯一的女性腳色，又被描寫成一個好著男裝，充滿男子氣概猶若承先父親的女漢子。更別提一幫清麗嬌俊，秀氣更顯狐媚的一幫南風者。性別的倒錯翻轉在《少年金釵男孟母》建構的社會裏頭是一種常態的運作，無從自現今社會熟悉的任何一種框架去理解。然而《少年金釵男孟母》一劇並不安於性別的操作和玩轉，在人物的內心經營有其獨到的細膩與深刻。」

——蔡孟凱 / 閉門者孤芳自賞，入世者焦慮恐慌：評《少年金釵男孟母》

「這一齣題材嚴肅的戲，卻不時點綴著詼諧逗趣的話語或動作，台詞時有幽默巧思，肢體偶爾也隨著音樂搖擺扭動，呈現出大時代下小人物，無論如何都還是得自得其樂尋開心的可愛風景，而那些用情至深的段落也因而更顯珍貴、惹人不捨。」

——張峰璋 / 藉古喻今的同志寓言《少年金釵男孟母》

「《少年金釵男孟母》最精彩之處在於，編導如何溢出古典文本，再製現代文本，特別是依憑原著裡的微小細節而在文本之外「創造」出陳大龍（李易修飾）、王肖江（吳維緯飾）兩個角色。」

——吳岳霖 / 文本、論述與重演之外《少年金釵男孟母》

「最終看似溫情洋溢卻滲漏出恐懼陰影的結尾，除了再次暗示性少數群體前景的曖昧不明，更營造出極富問題意識的懸置，究竟處於眾目睽睽之下的現今 LGBTQ 們，要如何呈現自己

的氣質、認同以及關係樣貌，是挑戰抑或加入體制，《少年金釵男孟母》在悠悠南管的繁音間，勾勒出巨大深沉的詰問。」

——吳旭崧 / 「棄直」的美學 《少年金釵男孟母》

創作社劇團

成立於 1997 年 5 月，由一群臺灣資深劇場編導、戲劇學者、藝術行政及媒體工作者所組成。有鑑於現代劇場與社會文化脈動息息相關，創作社劇團強調劇場原創精神，致力原創劇本，探索新的劇場美學風格，嘗試不同的創作組合方式。

創作社劇團迄今已製作演出 34 部作品，創作者包含劇團核心成員：紀蔚然、周慧玲、魏瑛娟、黎煥雄，及客席導演符宏征、王嘉明、李小平、劉守曜、傅裕惠、呂柏伸、徐堰鈴等資深劇場創作者，與影視導演曹瑞原。

為鼓勵臺灣原創劇作，創作社劇團更自 2011 年開始啟動【CS 監製計畫】，媒合年輕編劇和導演，讓青年創作者的活躍創意，與資深劇場工作者純熟的藝術內涵，交融出讓人驚艷的加乘效果。合作創作者包含：楊景翔、馮勃棣、詹傑、吳瑾蓉、李銘宸、魏于嘉、陳佑汝、朱宜（上海）、陳恆輝（香港）、王子川（上海）等。

獲獎作品：

《驚異派對》 | 第二屆台新藝術獎年度十大入選

《嬉戲：Who-Ga-Sha-Ga》 | 第三屆台新藝術獎表演藝術首獎

《拉提琴》 | 第十一屆台新藝術獎年度十大表演藝術入選

《#》 | 第十五屆台新藝術獎年度十三大表演藝術節目入選

編劇 / 導演 周慧玲

國立中央大學特聘教授，英文系專任教授，中央大學戲劇暨表演研究室主持人，曾任該校黑盒子表演藝術中心計畫主持人。美國紐約大學表演研究所博士，師事美國戲劇學者 / 導演里查謝克納，曾擔任其導演特助，近身學習其導演技巧。1997 年與其他劇場人聯手創建台北創作社劇團。曾發表戲劇作品：編劇導演《天亮以前我要你》(2000)、《記憶相簿》(2002)、《Click, 寶貝兒》(2004)、《不三不四到台灣》(2006、2007)、《少年金釵男孟母》(2009-2010、2017-2018)、《百衲食譜》(2010、2011)；編劇《簡吉奏鳴曲：零落成泥香如故》(2018)、《玉茗堂私夢》(2009)、《百年戲樓》(聯合編劇，2010 迄)；導演《驚異排隊》(2003)、《影癡謀殺》(2005)、《蔣公的面子 3.0 版》(2015 迄今)。主編《表演台灣彙編：劇本、設計、技術，1943~》二十二冊(2013-18)，曾出版學術專書《表演中國》(2004)以及學術論文收入於國外重點學術出版社 Plagrove、Routledge、Harvard Univ.等之專書。2014 年起聯合九所世界重點大學主辦《全球泛華青年劇本競賽》並擔任競賽主席迄今。

演員 徐堰鈴

中國文化大學戲劇學系專任助理教授，莎士比亞的妹妹們的劇團駐團導演之一。過去與表演工作坊、創作社、人力飛行劇團多有合作。曾為「亞洲文化協會」受獎人、第二屆「台新藝術獎」表演藝術類年度觀察特別表現個人獎、入圍金鐘獎最佳女配角。近年表演作品：《如夢之夢》、《夏雪冬雷 - 淡水河殉情記》、《女僕》、《寶島一村》、《雨季》、《不在，致蘇菲卡爾》、《海納穆勒·四重奏》等。近年導演作品：《去火星之前》、《離開與重返》、《踏青去 Skin Touching》、《讓風朗誦》、《逆旅》等。劇本創作曾出版電子或實體劇本，《踏青》專書總策劃。

演員 徐華謙

演員，任教於臺北藝術大學電影創作學系、戲劇學系。

101 年度行政院新聞局電視專業人才培訓，擔任「演員肢體開發」、「演員創作」暨「排演」教師。2009 年世新大學駐校藝術家。臺北藝術大學師培中心第二專長學分班，擔任「表演 / 排演」與「畢業製作」教師。連續三年參與東華大學藝術中心劇場藝術研習，擔任導演。臺北藝術大學春季公演《霧裡的女人》、秋季公演《海鷗》擔任表演指導。影片《火球 FOOSBALL》、《命運化妝師》、《夏午》等演員指導。歷年合作團隊包括創作社劇團、外表坊時驗團、黑眼睛跨劇團、莎士比亞的妹妹們的劇團、人力飛行劇團、台南人劇團、表演工作坊、密獵者劇團、果陀劇場、如果兒童劇團等。

演員 李易修

國立臺北藝術大學劇場藝術研究所碩士，主修表演，曾任實踐大學音樂學系講師、中央大學黑盒子表演藝術中心執行長、拾念劇集創團者與主要創作者，現任趨勢教育基金會劇場總監。

重要演出作品：漢唐樂府《韓熙載夜宴圖》、《荔鏡記》，二分之一Q劇場《情書》、《戀戀南柯》、《風月》，唐美雲歌劇團《人間盜》，創作社劇團《少年金釵男孟母》、《百衲食譜》。2008年編導超神話系列首部曲《大神魁》，隔年赴法參加外亞維儂藝術節；2016年11月編導超神話二部曲《蓬萊》，入圍第十五屆台新藝術獎，2018年3月受邀參與國家兩廳院台灣國際藝術節、8月受邀參與馬來西亞喬治城藝術節。其他編導作品：拾念劇集《玉茗堂私夢》（第八屆台新藝術獎提名），NCO《英雄、美人、花月夜》（入圍第五屆台新藝術獎），NSO實驗音場《漂流的音符》、《頑皮家族2》等跨界於音樂與劇場之作品。2012年起受趨勢教育基金會執行長陳怡蓁女士邀請，擔任【趨勢經典文學劇場】編導，推出《東坡在路上》、《杜甫夢李白》、《尋訪陶淵明》、《屈原，遠遊中》、《采采詩經》、《紅玉米之歌》等作品，2017年則與國光劇團合作京崑實驗文學劇場《定風波》。

演員 吳維緯

國立臺北藝術大學劇場藝術研究所表演組畢業，現為樹德科技大學表演藝術系助理教授、台北藝術大學戲劇系兼任講師、廣州星海音樂學院藝術管理科系特聘講師、高雄市財團法人藝起文化基金會執行長。目前從事劇場編導、舞台監督、演員、劇場設計、策展等，關心台灣表演藝術地方發展及藝術節策劃，以開創式的微型藝術節架設年輕藝術家的展演平台並創造青年城市交流。

近期編導作品：音樂劇《Miss Taiwan 2014》入選2014上海國際藝術節，《南飄》（兼藝術總監）獲選2015臺南藝術節，小品《縮時攝影》入選2016衛武營藝術祭 showcase單元，音樂劇《紐約台客》入選2017韓國大邱國際音樂劇節官方節目，2018執導台韓合製音樂劇《MusicalTaru 恐龍復活了》中文版。劇場表演與技術作品：衛武營藝術節傳統跨界戲劇《鞍馬天狗》，莎士比亞的妹妹們的劇團《踏青去》、《麥可傑克森》、《百年孤寂》、《給普拉斯》台灣與法國香檳區公立劇院邀演、《迷離劫》，創作社劇團《不三不四到台灣》臺灣及大陸巡演、《少年金釵男孟母》，1/2Q劇團新編崑劇《情書》香港及法國巡演，表演工作坊《如夢之夢》等。

演員 許栢昂

中國戲曲學院戲曲導演研究所、中國戲曲導演學會會員，臺灣藝術大學戲劇學士、國光藝校京劇科六期生。現為栢優座座首、核心創作者。10歲進入戲校學習京劇武生，18歲開始學習西方戲劇。24歲成立栢優座，以京劇元素融合舞台劇作為創作手段，試圖找到臺灣特有

的戲劇表述形式。主要創排作品有：《狹義驚懼》《逝·父師 - 希矣切》、《後臺真煩 - 看》、《刺客列傳 - 荊軻》、《武松打店讀劇形式》、《水滸·誰唬》，2013、2016 年分別以《獨、角、戲 - 吉嶽切》、《惡虎青年 Z》入選第 12、15 屆台新藝術獎。並三度受邀參演大稻埕青年戲曲藝術節。因其突破體制自由的創作方式與幼時擅演猴戲，曾被報導譽為臺灣京劇界的齊天大聖。

演員 舒偉傑

臺北藝術大學劇場藝術創作研究所表演組，政治大學廣告所，臺灣大學生命科學系。

近期劇場演出：阮劇團《再約》、《馬克白》，我城劇場《請你閉嘴》，盜火劇團《那邊的我們》、《美麗小巴黎》（中國巡迴）等演出製作。

參與電影：《引爆點》、《范保德》、《52Hz I love you》、《阿罩霧風雲 II - 落子》，電視劇：《一把青》、《深夜食堂》。

演員 李梓揚

劇場演出經歷：台南人劇團音樂劇《木蘭少女》（新加坡），創作社劇團《Holy Crab！異鄉記》，明日和合製作所《曾經未曾》、《石屎森林》（日本），人力飛行劇團《幾米音樂劇 - 向左走向右走》，無獨有偶工作室劇團《剪紙人》（北京），風格涉《不萬能的喜劇》、《Rest In Peace》，北藝大《理查三世和他的停車場》、《游泳池沒水》、《911》、《金龍》，北藝大音樂學系研究所周莉婷畢業製作歌劇《第七封印》，台北劇場實驗室《愛神紅包場》。