

國家文化藝術基金會補助案

【如果兒童劇團】第三十三口大戲《天下第一》

一、演出內容

【如果兒童劇團】2017年全新製作《天下第一》，將於5/13-14於台北城市舞台演出。以「武俠」為主題，結合聲光特效與真人功夫，從一個神秘老人的故事，揭開充滿想像的武俠世界，用盡真氣打造劇場新風格，喚起每個人心中的大俠。

天下第一 向經典武俠電影致敬

《天下第一》故事開始於一群電影系的學生，想要拍攝武俠電影，來到廢棄攝影棚，在這裡遇見神秘老人，從老人口中，得知當年拍攝武俠電影的秘辛，而原來故事的背後，是一個男孩的尋父之旅。

「武俠」是華人文化中非常特別的元素，我們都能背出幾個武俠故事中俠客、俠女的名字，也都看過吊鋼絲飛來飛去的武俠片，更別說現在更厲害的動畫、特效，這是華人的文化，當然應該介紹給我們的孩子認識。

很多人問：舞台劇有可能突破製作費動輒上億元的武俠電影嗎？

趙自強表示：「武俠兒童劇，是我剛創立【如果】就有的構想，我從小看武俠故事就知道，特效、場面固然重要，但真正難得的是『精神』。俠客們那種先天下之憂而憂，後天下之樂而樂的精神，才是建構出武俠世界的真氣！」

武俠世界中的英雄很特別，跟西方的英雄電影不一樣——超人一生下來就會飛、蝙蝠俠家財萬貫、鋼鐵人有整個企業幫忙研發，但是武俠世界的主角通常都是身世可憐的小孩，有了一番奇遇，加上自己苦練，方成大俠。而最動人的情節，往往發生在大俠們好不容易練成絕世武功，決不獨善其身，還會傾力幫助別人。這正是《天下第一》最想要傳遞給孩子們的精神。

天下第一 不同凡響的兒童劇

當然，【如果兒童劇團】向來不把兒童劇做小，號稱武俠舞台劇，怎麼可能只有「精神」？秉持「把天下的小朋友都當成第一」的意念，鄭重推出《天下第一》。趙自強結合過去多年劇場、影視的經驗，放入大量的相聲、鐵板、蓮花落等語言元素，並且配合投影、多媒體、現場武打、吊鋼絲等手法，結合影像創作與真人武打，充滿想像與驚奇的武俠世界，正是兒童劇的絕佳題材！

劇團特別邀請真正的武林高手，教導演員武打動作，手把手地傳授真正的武術。演員們一早集合練拳，這些苦功，都是為了要在花拳繡腿之外，呈現原汁原

味的武術真功夫。

趙自強在排練期間也因韌帶受傷緊急開刀，還是每天拄著拐杖，上下樓梯排練，笑稱自己是「天殘腳」。但也因為參與了這段過程，發現其中蘊含智慧與趣味，製作這個戲，似乎是拿了一把鑰匙，開啟一個武學的世界。

舞台劇比起武俠小說，更添豐富的視覺效果；又不同於電影，多了更深入的語言；最精彩的是身歷其境的臨場感，將張徹的拳腳功夫、古龍的輕功暗器、金庸的武林絕學，運用現代劇場的手法，完整呈現出來，視覺震撼之餘不忘意象美感，絕對是一部不同凡響的兒童劇。

每個人心中都有一位大俠

同情之心，人皆有之，其實每個人的心中都有一位大俠。每當我們遇到危險，遇到不平的時候，總希望有俠義之士伸張正義、主持公道。但實際上，需要幫助的人往往比大俠還要多得多，這個時候，我們更不該灰心喪志，而是努力成為自己的大俠，學習武林密技，用蓋世武功去行俠仗義，去幫助別人。

《天下第一》要教孩子們鍛鍊的是心——「無懼的心」讓我們遇到困難，勇敢面對；「堅定的心」在軟弱時，不輕言放棄；「俠義之心」以天下為己任，懂得關心，盡力幫助別人。在新聞事件令人心痛的社會中，我們的孩子更不能失去希望，要強心健體，成為一個愛自己、愛家人、愛世界，天下第一快樂兒童。

二、演職人員簡介

製作組

製作人／趙自強

執行製作／許雅婷

執行助理／許紫珈

導演組

導演／趙自強

執行導演／徐琬瑩

編劇／關達蔚

劇本整理／劉映奴

設計組

舞台設計／黎仕祺

燈光設計／趙中澄

音樂設計／高大偉

舞蹈設計／黃子轟

影 像 設 計／徐逸君
插 畫 設 計／唐唯翔
服 裝 設 計／蔡毓芬
服裝設計助理／王翊名

技術組

舞台監督及舞台技術指導／賴智賢
舞台及燈光技術執行／創世紀文化藝術有限公司
燈光技術指導／王詩涵
音響技術執行／捷韻實業有限公司
髮 妝 執 行／魏妙芳
影 像 執 行／王珮綺
行政執行團隊／如果兒童劇團

協力演出

傳統戲曲中心籌備處 國光劇團

特別感謝

平 面 攝 影／王志偉
序 場 題 字／王政麟
國家電影中心圖書館
范宜善、陳 震
小 寶、官貴中
黃聿君、張世博
李佩懿、韋 安
曾玉祺、美珊姐
劉增錯、郎祖筠

演員名單

王駿天 飾 黃小蓉
邱子琪 飾 趙敏、八卦掌師傅、魔頭手下『地』
吳佈妍 飾 趙敏、八卦掌師傅、魔頭手下『人』
林聖加 飾 導演葉佑成、醫生
周岱頤 飾 太極師傅、暗器殺手、冷冰冰替身
韋以丞 飾 吳昭
郝繼良 飾 音樂系學生『曲揚』、國術館師傅
范植強 飾 小四、龍哥、永春拳師傅、毒角仙
高禎男 飾 體保生、形意拳師傅、大壞蛋

徐灝翔 飾 片廠老人
翁銓偉 飾 郭迪龍、陳星
曾冠東 飾 司徒三
劉子龍 飾 八極拳師傅、魔頭手下『天』
劉羽珊 飾 小小昭、冷冰冰
賴佩瑩 飾 吳昭母

巡迴

歐陽霆 飾 體保生、形意拳師傅、大壞蛋
顏士育 飾 導演葉佑成、醫生
周心 飾 司徒三

舞 台 設 計／黎仕祺

從學院到劇院、從舞臺設計到展場規劃，是作育英才的講師、更是卓越的藝術家，有「亞洲迪士尼大師」之稱。1998年擔任臺北故事劇場《花季未了》舞臺設計，入選為臺灣首次參加「布拉格劇場設計四年展」。曾為【如果】打造《雲豹森林》、《豬探長秘密檔案系列》、《誰是聖誕老公公》、《狐說八道》、《守護精靈的約定》、《輕輕公主》、《天使愛唱歌》等經典場景。

燈 光 設 計／趙中澄

文化大學戲劇系影劇組畢。自大學時開始參與劇場演出，至今已超過十九年。2012年，成立創世記文化藝術有限公司，並且參與第二至八屆全國芭蕾舞大賽燈光設計，同時任星劇團製作總監、萬華劇團技術總監、廷威醒獅劇團技術總監。燈光設計作品內容廣泛，舉凡各類型現代戲劇、兒童劇、歌仔戲、芭蕾舞、現代舞、民族舞、音樂會和藝術佈道，種類眾多且變化萬千，擅長跨領域合作。相關經歷參考 www.day one.com.tw

音 樂 設 計／高大偉

畢業於國立藝術學院音樂系及東吳大學音樂系碩士在職專班理論作曲組，曾為多部影視、舞台、廣告等作品編曲及創作。重要作品有：如果兒童劇團《破廟裡的莫札特》，愛樂劇工廠《老鼠娶親》、《新龜兔賽跑》、《宅男的異想世界》、《天堂王國》全劇作曲編曲；表演工作坊《威尼斯雙胞案》音樂設計；影展紀錄片《南國小兵》、《那山人》配樂；高雄市立交響樂團委託編曲《祈禱》；台北愛樂青年管絃樂團委託編曲《牽阮的手》、《感恩的心》等。

舞 蹈 設 計／黃子轟

國立臺北藝術大學。編舞作品【如果】《舅舅的閣樓》、《銀河·魔豆·星花園》、《百年咕咕雞》、《如果音樂故事 PARTY》、《流浪狗之歌》(2012)、巧虎舞台劇《音

樂森林 Do Re Mi》《奇幻冒險海底城》、《守護精靈的約定》、《我的媽媽是薛丁山》等。導演作品有【如果】《圓鼓谷奇緣》《千禧虫蟲歷險記》(2010)、《流浪狗之歌 II 等你》、巧虎舞台劇《音樂森林 Do Re Mi》、《狼少年·密米爾樹海》。

影 像 設 計／徐逸君

於法國 Paris - Cergy 高等藝術學院取得國家高等造型文憑 DNSEP。於 Jacques Lecoq 戲劇學校研習肢體與結構課程 LEM。目前從事錄像裝置、劇場影像創作及大型活動影像設計規劃。個人裝置作品曾展於臺北市立美術館、巴黎市政廳等。2009 年擔任《台北聽障奧運會開閉幕式》之影像設計總監。近期影像設計有台北市立交響樂團歌劇《聰明的女人》、高雄市文化局大型環境劇場《見城》、台南人劇團《無差別日常》、廣藝基金會《天天想你》、一心戲劇團《芙蓉歌》、沙丁龐客劇團《阿醜奇遇記》等。

服 裝 設 計／蔡毓芬

實踐家專服裝設計科。曾獲得中華民國第一屆服裝設計新人獎，活躍在舞臺藝術、時尚品牌。服裝設計作品【明華園】《蓬萊大仙》【表演工作坊】《意外死亡（非常意外！）》【屏風】《女兒紅》【果陀】《天使不夜城》、【陳美雲歌仔戲】《刺桐花開》；【如果】《奇耳鎮》《豬探長秘密檔案系列》、《舅舅的閣樓》、《雲豹森林》、《天使愛唱歌》、《我的媽媽是薛丁山》等。

二、劇評

Tung Maggie

第三十三口大戲「天下第一」。

還蠻特別的故事情節，背景題材為兒童劇少見的武俠功夫，戲中戲的情節會比較適合大小孩來觀賞。劇團團長趙自強，雖然腳開刀仍杵著拐杖來到現場。身為一個講故事帶給小朋友歡樂和幻想，他的勇氣和執著常讓人很感動及感謝著……因為他的堅持，帶給許多人無數回憶、親子開心的時光和滿滿的正面能量！

Lindsay Hehling Chung

非常棒的一齣劇！有深度、有層次，細膩又完整的一場表演！橫跨武術、製片、電影技術等知識，音樂、舞蹈、武術動作，整體畫面設計都好棒👍👍👍👍

謝小的

一齣帶給小小孩懂得珍惜身體健康的重要，大小孩了解勇氣與承諾的可貴，藉由

故事也敘述了電影產業的生態！有喜有淚，帶給不同年齡的觀眾許多感動！超級值得推薦。

周詩婷

這是我看如果的第 10 年，第一部的如果即是下禮拜演出的《東方夜譚》。這次的《天下第一》是我覺得很特別的呈現，採用了劇中劇的方式，我記得在小怪&老怪在台下對話的那段我哭了，而且從那邊到最後眼眶都一直有眼淚。前輩亂闖入劇中說我這次不會再逃了，淚腺也馬上失控，尤其是吳昭配合回答的「謝謝三哥」也逼哭了我。是個有遺憾的結局，最後小怪沒能找到前輩，那個老舊的片場也即將被拆除，把一切的一切添上了一層神秘的色彩，彷彿一切好似不存在……

《天下第一》是笑中帶淚的大戲！就像簡介裡說的「越來越少人走近戲院看戲」，謝謝你們還繼續堅持著：)

闕蓮

這次帶新朋友們看劇場，孩子們笑開懷！好好「呼吸」，好好過每一天，遇到問題不害怕，助人不需要特別的理由，每個人都可以是大俠！

張若芸

小孩看戲，大人找回憶。舞台的設計，畫面的鋪陳，聲光效果超級有層次和深度。有歡笑也會淚奔～舞台上讓人感受到不同時間，不同的空間，每一首歌，都很有力量！

Yajing Lian

每次看如果的戲，都有不同的感動；感謝您們的堅持，感謝您們的付出，感謝有您讓兒童劇變得不一樣。

《天下第一》——故事是假的，得到的勇氣是真的！——關碧桂

5/13 禮拜六下午，帶兒子到城市舞台看了【如果兒童劇團】第 33 口大戲《天下第一》。中場休息時，兒子第一句話就是：「好好看喔！也太好看了吧！」

以前就聽強哥說他想做「兒童歌仔戲」或「兒童黃梅調」，去年，他完成了！去年《我的媽媽是薛丁山》這個結合歌仔戲的兒童劇，讓孩子了解到歌仔戲的幕後與幕前，還有台灣媽媽敢叫日月換青天的霸氣。

以前也聽強哥說過，每個人心中都有一個大俠，他想要做「兒童武俠劇」！武俠劇的兒童舞台劇？這多難啊！但今年，他也做到了！《天下第一》是兒童劇、也是充滿俠義情懷的武俠劇，它不是讓孩子學會打打殺殺，而是讓孩子知道：幫助人不一定要有原因，而所謂真正的大俠，不一定是武功高強，是遇到困難能勇敢面對！

武俠劇對很多爸爸媽媽而言，應該是必備的兒時記憶，我也不例外。

對我而言，那些經典的武俠劇因為年代久遠很多內容都不記得了，唯記得兒女情長、忠肝義膽、瀟灑人間的清風一笑；嚮往名動江湖、武林至尊、永不言敗、傲視群俠的意氣風發……但，這麼多年過去，有個部分我倒是記得清清楚楚的，那就是「片頭」。《天下第一》沒有漏掉這個經典！一開場，投影幕上就給了觀眾一個像老式武俠電影的片頭！這樣的手法，不但馬上為父母重溫那個年代的記憶，也透過強哥搞笑的造型，為孩子在嘻笑間開啟了時光隧道，前往父母過去的時光！導演僅僅用經典片頭就連結了兩代，要不要這麼聰明？

《天下第一》敘述一群想拍攝武俠電影的學生，來到一個廢棄的攝影棚。在這裡遇見一個在這裡工作多年的「場務」伯伯（？我不確定職稱）。經過場務伯伯的口述，得知當年拍攝武俠電影的秘辛，也帶出電影情節的主線——一個叫吳昭的年輕人的尋父之旅。

我兒子沒有看過武俠電影、武俠電視劇，所以一切對他來說都很新鮮。就連「一二三四五六七八拳」一打出來，也能讓他大笑不止！武俠劇對男孩子的吸引力真的很不一樣，我看到他全場的投入、用力的大笑！中場休息在前台還買了把劍，一直「鏘鏘鏘」地比劃不停——回到家後還繼續跳來跳去，比來比去。（媽媽累）

我覺得我老了，記憶力很差，在台北沒有電腦，經過了兩天，回到新竹才要寫下感想，真的很不容易，很多細節想不起來，所以這篇，只是僅僅想為我和孩子的劇場時光再記錄一下。

現在，就來說說我看的這個故事吧！

畢竟，很多孩子沒有看過武俠劇，更沒看過幾十年前的武俠電影。所以《天下第一》在不影響故事節奏的情況下，把過去一些拍電影用的手法都隱藏在裡面。像是有一段客棧的情節，背景音樂是楚留香，大俠出現、音樂響起、門大開、天下風華盡在我身的畫面（是我小時候看到的！）、兩人坐下後，在桌前對招的畫面（也是我小時候看到的！）、甚至兩人對招的音樂（竹板？）、江湖人的笑聲……也是我小時候聽到的！！

另外，下半場冷冰冰老婆婆推著回收車遇到吳昭時，利用替身、二人飾演一角，給觀眾一種「移形換影」的感覺，這也是以前電影裡有的啊！再有一段吳昭和司徒三的「跳城牆」畫面也是，「一跳跳到城牆上」，小孩看得超開心，而且還是連續一直跳，超好看啊！這也是媽媽我小時候的記憶啊！還有「點穴」、「毒飛鏢」、「乾冰」、「時不時吊鋼絲」、「替身」、「武術指導」、「香港口音的龍哥」、「看起來很平凡的人卻都有絕世武功」、「騎腳踏車時電風扇吹、布景動、車沒動」……

這些當然也都是！

特別一提，故事開始沒多久，配合劇情，所有工作人員直接在台上換景，我覺得這是一個很棒的處理方式，兒子看了，直接說：「好忙喔！原來拍戲這麼忙！」。這是透過劇情，無形中讓孩子理解拍電影這個產業，讓他看到的不只是台前的風光，還有幕後需要這麼多人的努力！

其實武俠劇因為年代不同，呈現方式也有所不同。戲裡也帶出這些細節，從吊鋼絲到電腦特效，從「血包」怎麼咬、血怎麼吐到被內力所傷的表現方式……讓完全沒看過的小孩也能知道這些年來武俠電影的進展。我很喜歡戲裡在很多部分都結合多媒體來呈現，不但舞台布景道具精簡了，還能將武功的神秘、武「氣」的虛幻具體呈現出來。

有一段，選擇用皮影戲的方式，表現吳昭媽媽和爸爸當年受人之托，保護翠玉白菜的事情經過（天啊！是皮影戲吧？我知識貧乏，有錯請指教啊！）。這個部分很獨立，很好看！我發現兒子看這段也很專心，也把它當成一個獨立的故事看。

台上垂下的幾片「白布」很有巧思，它在不同的時間點有不同的代表意思。不用多華麗的景，靠它，發揮觀眾的想象力。後來，甚至出現上面繪有樹影的白布，變化很多啊！這是舞台上我很喜歡的部分！

充滿東方味的戲，舞蹈，當然大部分都是結合武術招式，但有一段居然是武打招術結合探戈（是探戈吧？？我真的很弱！），我覺得超厲害的！東西融合，一點都沒有違和感！

這次的音樂，節目單上沒有寫上詞曲作者，所以這裡我也沒辦法記錄。但我覺得能寫出這些歌詞的人也是高人。因為需要做很多功課，才有辦法在短短的歌曲裡寫出各種拳法的重點、寫出「左拍太陰師，右按陽明大腸經」這樣的強身健體歌。

演員呢！則是能看到很多【如果兒童劇團】的老班底。飾演吳昭的韋以丞，也是一個身體很有戲的演員，怎麼覺得這次能讓他展現身段的地方太少了呢？好可惜啊，哈哈！我看的這一場，其中有一幕，吳昭在翻斛斗時假髮掉了，但是處變不驚，完全不慌張。聽到我前後左右的媽媽笑聲，讓我知道，雖然他假髮掉了，卻讓大家看了很開心啊！

另外，高禎男身體那麼靈活，也感覺讓他表現的地方好少喔！真希望他多幾個「招」、多幾個「翻」出來啊……（因為我很俗氣，看武俠片，就喜歡裡面充滿譁眾取寵、沒有原因只為顯擺的身手啊！）下半場他飾演老爺子時，腳跛的動作很有我以前看武俠劇的感覺，以前的戲裡，總會有這麼一個身體有點缺陷、笑

聲很張揚的壞人！特別留意了一下，不管怎麼打，他都沒有忘記要讓腳跛著！哈！

飾演陳星的演員翁銓偉，超有喜感的！只要他出現，不知道為什麼我就是想笑。上半場有一幕他飾演的大俠在楚留香音樂中走出來，才一開門，明明該是正經瀟灑，但我就是忍不住大笑，明明是很嚴肅的戲啊啊啊啊啊！

佩瑩演的吳昭母，一直能給我在喜感中帶出獨自撫養小孩的媽媽才有的韌性！她真的好適合這樣角色！喜歡那句「聽到不好聽的話，耳朵會不開心。」！

而劇中「黃小蓉」這個角色，也讓很多不熟悉電影產業的人知道了幕後有這麼一個重要的「職務」。什麼不夠？找她！什麼不行？找她！要 On Schedule？靠她！這就是在劇場、在電視、在電影圈都有的這麼一個人。什麼都要會，什麼時候都是「好！我來想辦法！」

座位的關係，我能看到吊鋼絲時，左側工作人員超忙，從高處跳下，拉起演員，又趕忙爬上高處，馬上準備下一次的跳下。（演員子龍真有膽色！吊鋼絲時，一飛再飛，感覺一點都不緊張！）

然後，劇情也很寫實的呈現了一段片場裡的爭吵。因為超過拍攝時間，「男主角」時間不夠，要走了；他的經紀人也出來跟片場抱怨：「當初講好今天拍完，沒拍完我們真的沒辦法！」這一段，也帶出每個製作單位、每次拍片都有可能出現的狀況。

總之，這個戲讓我和兒子都看得好開心！唯有二點可惜。一個可惜是，覺得「譁眾取寵」的武俠動作不夠多啊！！（咦？什麼時候「譁眾取寵」變成好的啊？）另一個是，也不知道是不是故意的，我覺得代表拳風、擊打的音效常常和動作沒有配合好！好可惜！但音效是現場執行的，我知道不容易，不像電影都是後製配的。

喔，對了！我還有一個很喜歡的部分，就是導演給觀眾看「初剪」的那幕，這是個好棒好棒的構想。前面觀眾先看到導演是怎麼拍的（所以演出這些片段時都會有攝影機在一旁），然後，再讓我們看到「初剪」影片。把之前演的都變成畫面，而且是有「分鏡」、有「特寫」的畫面，這個部分真的很棒耶！

看完戲後，問兒子最喜歡的角色是誰？他說：「那三個戴帽子的黑衣人啊！」哈哈！我個人也很喜歡那三個黑衣人，尤其是他們的衣服啊～～穿起來超帥氣的！

節目單有一句話很觸動：

「兒童劇的純真美好有時候似乎太過頭了，我們也被提醒，在真實的世界不容易這麼完美無缺，但是我們還願意繼續這麼創造！因為『相信』比『不相信』

有機會。」

是啊！其實，我一直都覺得：童話與夢幻故事或許並不是活下去必需的東西。可是，當有一天孩子們成長為大人時，相信夢想的心，在孩子們踏上自己的人生時，正是支持他們，給予他們勇氣的東西！

就像台詞有一句：故事是假的，得到的勇氣是真的！

其實看兒童劇就是這樣。也許很美好、也許很夢幻，也許故事都是好人有好報……但透過故事傳遞出的正能量和勇氣，都會慢慢印刻在孩子心上。

作為一個資深粉，我看著強哥努力踏著自己夢想路上的每一步，一步步努力做自己想做的事……坐在台下的我都會有一種莫名的感動和失落！在台灣這麼小小的地方裡，「進劇場」並不是一件流行的事，花錢買票看戲的觀眾也愈來愈少……但，有一群堅信「藝術」不是「想要」而是「需要」的人默默為孩子努力，我的感動就在這裡。尤其是謝幕時，看到強哥拄著拐杖出來，忍不住鼻酸……還是這麼努力啊！還是這麼義無反顧啊！

而我的失落則是，我，本來也是那一群人中的一個，但，卻早已遠離……只能握緊顫抖的手，抑制自己想飛奔的心！