

Taiwanese-Opera Thriller —
Murder in the Blizzard Night Inn

 臺灣春風歌劇團
Formosa-Zephyr Opera Troupe

雪夜客棧殺人事件

臺灣春風歌劇團二〇〇九年驚悚鉅獻
歌仔戲懸疑劇場

雪夜客棧殺人事件

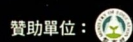
Taiwanese-Opera Thriller —
Murder in the Blizzard Night Inn

封困的雪夜客棧中，富商慘死七刀之下
神秘的紅衣女子是解開謎底的關鍵？
不可能的謀殺，無接縫的策劃
是詛咒？是情殺？
還是誰
在挑戰正義的界線！

2009 1月2, 3^(五、六) 7:30pm。1月3, 4^(六、日) 2:30pm

國家戲劇院實驗劇場

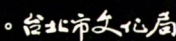
捷運中正紀念堂站5號出口，戲院3號門

贊助單位：教育部社會教育司。

財團法人國家文化藝術基金會。

台北市文化局。台新銀行文化藝術基金會
Taishin Bank Foundation for Arts and Culture

本節目由第六屆台新藝術獎入圍推廣補助專案贊助

【團長】葉玫汝

臺灣春風歌劇團團長，臺大法律系畢業，臺北藝術大學戲劇所碩士。曾任臺大歌仔戲社第六屆社長、民權歌劇團編劇及執行製作，自大學時期起致力於歌仔戲文化的保存與創作、研究，專攻歌仔戲編劇。曾修編或創作《花田錯》、《九曲橋》、《飛蛾洞》等劇本，並擔任《飛蛾洞》、《威尼斯雙胞案》製作人。碩士論文：〈臺灣外臺歌仔戲造型藝術之研究〉。

團長有話要說。

匆匆地，春風已經成立五年了。

仍可記得在創團大會時，九個創始團員們眼中亮著神采地說：「我們要加油！做出好看的歌仔戲！」，那時是多麼的青春無懼。轉眼間，春風已成長到有二十多位團員，經過求學、就業、結婚等人生階段，依舊在此堅持夢想。

五年來，透過整編舊戲跟創作新戲，春風不斷在訓練自己，也在挑戰自己。我們或許不能明確指出歌仔戲未來該走什麼路，但我們願意不斷嘗試新的方向、實踐心中的理念，盼望的是讓更多年輕人願意踏入傳統劇場，與春風一起見證當代歌仔戲的種種轉變。

《雪夜客棧殺人事件》萌芽於創團時的構思，歷經數年準備方得呈現於大家眼前。新的製作團隊在製作人怡安、導

演芷雲、編劇美惠以及特別邀請到的音樂才子周以謙先生的帶領下，將突破傳統「公案劇」表演形式，在懸疑而又趣味的氣氛中，探討不同角度下的「正義」意涵。近年來，春風以「提案制」方式，陸續製作了《飛蛾洞》、《玫瑰賊》、《威尼斯雙胞案》以及《八郎探母》等風格殊異的演出，不同的提案人及不同的製作團隊激盪出許多令人驚喜的火花。另外，還有全體團員各司其職的投入與支持，我想，這強大的凝聚力與創造力，才是春風最引以為傲的無形資產。

感謝伴隨春風一路走來的朋友們，是您們的支持與鼓勵，才讓我們有機會與勇氣堅持下去。期待與您們再次於戲台相遇，在之後無數次的「春風五年」！

【製作人】蘇怡安

臺灣春風歌劇團團員，曾任國立傳統藝術中心、台北藝術大學資源中心、國科會研究助理；蘭庭崑劇團《尋找遊園驚夢》總案企劃、《蘭庭六記》出版執行、臺灣春風歌劇團《玫瑰賊》宣傳。大學學習歌仔戲表演至今，並兼習崑曲、南管等傳統戲曲。研究所主修博物館展示，旁及傳統戲曲理論、文化資產保存與活化等課題。參與蘭庭崑劇團《獅吼記》、《尋找遊園驚夢》、《蘭庭六記》等DVD、專書編輯。

製作人不可不說。

每每在諸事雜沓而來時，更衷心感謝身邊有這樣一群可以互相協力、彼此支援的夥伴們。「不求名、沒有利」，把工作、學業之外的時間精力全神投入，不僅人人身兼數職、還有人每週不辭辛苦，每週往返於台北與工作地。因為有如此的熱情投入，才有春風營運的基底，也才有《雪夜客棧殺人事件》的誕生。

芷雲（阿鼠）在編導上的才華與能力，美惠對於歌仔戲語言、文學的掌握，給了《雪夜》在《東方快車謀殺案》之外獨一無二的靈魂，而一時之選的工作團隊，則讓《雪夜》得以在今夜在實驗劇場綻放光芒、與各位分享。

除了這一路上給予我們指導的老師、每一位貢獻才智心力的設計、台前幕後的所有演出及工作人員，我還想特別感謝駿煌、貝也塔、盈慈、瑞詮、阿孜、心怡、順隆、以及

小茶等夥伴，他們或許因為私人情誼或許因為喜愛春風，而不計酬勞及辛勞的投入，讓我們此次有精美及內容充實的平面、網宣設計、部落格、節目單、相關產品，以及別開生面的「預告片」，讓《雪夜》在上演之前即能以多元精彩的型態面世。春風強大的行政團隊，更是《雪夜》最有力的支柱—特別感謝映秀、哲己，以及前台予以協助的字婷、佳穎、雅雯及幫忙的學妹們。一齣戲是集合如此多人的才智與精華才得以成就，能夠作為其中的一份子，真是何其有幸。

脫胎自《東方快車謀殺案》的《雪夜》，是在歌仔戲審美的基礎上，加入西方推理的思維而激盪出來的作品。在保有自身美學的前提下嘗試新觀點與作法，是歌仔戲「廣納百川」，並因此能不斷受到觀眾歡迎的原因。希望我們的嘗試能帶給各位一個美好的觀戲經驗。最後，感謝支持及喜愛春風的各位，有你們的鼓勵，我們將更有繼續往前的動力。

【編導】蘇芷雲

劇場導演，臺灣春風歌劇團導演、公關組組長。臺大動物系畢，臺北藝術大學劇場藝術研究所碩士，主修表演。碩士畢業後，轉至編導的領域，發表了《祖母弔詭》、《先知大度》等劇場作品，又加入臺灣春風歌劇團，曾演出的角色有：《天下無雙》乞丐、《飛蛾洞》杜全、《玫瑰賊》陳明山、《八郎探母》楊四郎等角色。2007年首度嘗試導演歌仔戲「新胡撇仔—《威尼斯雙胞案》」，入圍第六屆台新藝術獎。

編導不說不可。

十二月四日，離首演尚有二十九天，電腦掛掉了，目前在網咖中。

什麼東西都會壞掉，什麼東西都會重生，這是我對這齣戲的唯一想法。

想將這齣戲獻給美珠姐，從劇本到演出，只要卡住，馬上往她那裡跑，親愛的美珠姐就會用超能力幫忙通得一乾二淨(傳說中的通樂之神)。謝謝您從不藏私的教導，讓我偷偷封您為世紀隱世天才。

再來拜謝為這齣戲全心付出的光玉老師，有一天她在路上不小心踩到春風黏鼠板，從此欲哭無淚的拖著我們跑天涯。您是這齣戲美妙的細節，謝謝您非凡的耐心，以及對美感的嚴苛要求。

連睡著都可以拉二胡的周以謙老師，我們都趁他意識模糊的時候打電話，所以他就糊裡糊塗地答應了很多事。在您的音樂中享受藝術家的才氣，我們有您真是好運。

也要謝謝呂永輝老師，願意在百忙之中來當我們的鑼鼓指導，在美好的相處後，我們將您還給羅伯威爾森先生。

謝謝雪鳳老師，錄了獨一無二的關手機之歌。

再來謝謝所有的演員，所有的工作人員，謝謝願意被我虐待的編劇，我真的太感動。

願神祝福在這黑盒子中的每一個人。

【歌仔戲編劇】許美惠

臺灣春風歌劇團行政總監，臺大社工系畢，臺北藝術大學藝術管理與研究所碩士。大學時期即投入歌仔戲領域，曾擔任「臺灣歌仔戲歷史建構計畫」（國科會）兼任助理，並參與「歌仔戲主題知識網建構計畫」。研究之外，並長於企劃行銷，涉足歌仔戲創作，其劇作能展現語言之俚趣，情味雋永而幽默。其編劇作品有：《天下無雙》、《鍾無艷》及《玫瑰賊》劇本修編等。2008「向古路經典致敬《八郎探母》」以其強烈的戲劇衝突及抒情語言大受好評，為值得期待的編劇新秀。

歌仔戲編劇不吐不快。

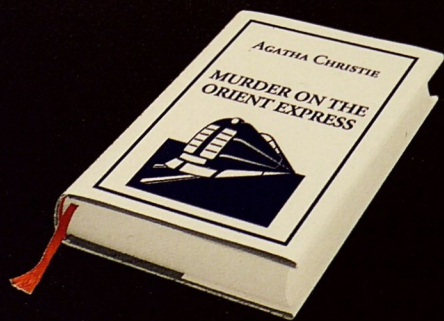
嗯……我要說些什麼好呢？好像有關於編劇要講的想法跟困難，都已經在訪談中說完了。《雪夜客棧殺人事件》醞釀了很久，從創團時萌芽，一直到幾年過去，劇團漸漸茁壯了，才讓它開花結果。現在下筆的心情猶如寫「得獎感言」，但其實也未可得知這樣的新嘗試、小革命，究竟會不會成功？究竟觀眾「不知道兇手是誰」會不會影響觀戲的樂趣？這讓我們有些惴惴不安，但也是過程中我們努力不懈的目標。

一齣戲的完成，要感謝的人太多了：首先要感謝美珠姐，不厭其煩地分析歌仔戲與話劇演法的差異，讓我更能夠釐清如何擺放這些元素，還能協助我修正零落的台詞與歌詞，雖然您講了我不一定能懂，但是如果沒有您，一切可能更將是一片混亂。再來要感謝周以謙老師，在百忙之中還是願意接受我的「騷擾」，被「盧」著定腔、寫譜、追進度，

謝謝你讓我們有這樣好聽的音樂。還有導演芷雲，背負著深沉的焦慮與使命，完成劇本的雛形，且對於工作過程中的爭執諸多包容，不同領域的探索讓我獲益良多，這次的合作是相當難得的一次經驗。

最後，要感謝全團所有的工作伙伴，幕後的人才是最偉大的推手，而臺灣春風歌劇團上下一心、合力出擊的精神，正是每一檔製作最大的支柱。戲要開演了，獻上的正是我們幕前幕後最真摯的努力，希望您會喜歡。

關於原著

AGATHA CHRISTIE

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

阿嘉莎·克莉絲蒂與《東方快車謀殺案》

撰文／以羅

阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie, 1890-1976），人稱「推理女王」、「謀殺天后」，在推理小說界中享有盛名。從1920年發表第一本推理小說開始，克莉絲蒂開始了她的推理作家生涯，前前後後共創造六十六篇長篇推理小說，以及一百多篇的短篇小說及劇本；作品被大量改編成電影、電視劇，亦被翻譯成數十種語言暢銷全球。克莉絲蒂這個名字，至今在推理界仍未曾離去，喜愛她的不只一般讀者，甚至多有作家亦推出向其致敬之作。克莉絲蒂所創造的推理小說以鮮明的角色與獨創的詭計讓人驚喜，她的經典作品不勝其

數，如《東方快車謀殺案》、《一個都不留》、《羅傑艾克洛命案》、《ABC謀殺案》、《謀殺啟事》以及《尼羅河謀殺案》等。

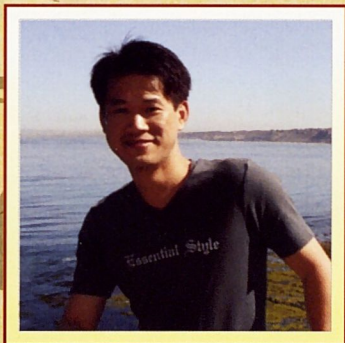
《東方快車謀殺案》被列為克莉絲蒂的重要經典之一，不只是因為她使用移動中的列車創造了另一種形式的暴風雨山莊，將事件及所有關係人與外界隔絕；更因為她對結局的安排相當出人意表，其前所未見真相與結局的安排，讓《東方快車謀殺案》成為克莉絲蒂著作中的經典作品。此書亦曾被改編為電影，於1974年上映，由著名明星史恩康納萊（Sean Connery）主演，演員陣容強大。《東方快車謀殺案》的成功，也從此開啟了改編克莉絲蒂作品，將其搬上銀幕的另一波風潮。

製作團隊。

【身段指導】
李光玉

京、崑劇專業旦角演員。陸光劇校、國立藝專、華梵大學東方人文思想研究所畢。熟悉京劇旦角流派表演特色與風格，能戲頗多，屢獲獎章。原為國光劇團主要旦角演員，於2007年8月改任臺灣戲曲學院京劇學系專任講師。自2004年起擔任臺灣春風歌劇團身段指導，示範精準講解細膩，執導過《杜十娘》、《鍾無豔》等劇，甚獲好評；2007年擔任臺灣春風歌劇團《威尼斯雙胞案》身段設計，結合身段台步與寫實肢體語言的融合表現，創造傳統戲曲的新語彙。

【音樂設計】
周以謙

臺北藝術大學音樂研究所碩士畢，現任臺灣藝術大學中國音樂學系和臺灣戲曲學院兼任教師。音樂設計作品：蘭陽戲劇團《錯配姻緣》、《連昇三級》、《打城隍》、《樊江關》、《陳三五娘》；河洛歌子戲劇團《秋風辭》、《戲弄傳奇》、《臺灣我的母親》、《菜刀柴刀剃頭刀》、《太子回朝》、《鼠鬥龍爭》、《東寧王國》、《風起雲湧鄭成功》；電視歌仔戲作品：《秦淮煙雨》、《十五貫》、《漢宮怨》、《三進士》；其他劇團作品《石門八陣圖》、《青春美夢》、《幽月怪談》、《白頭吟》、《馬賢伏龍》、《狸貓換太子》、《蘭陵王》（與柯銘峰合編）、《孝子願》、《送親緣》、《周成過臺灣》、《將軍寇》……等。

【燈光設計】
雷若豪（雷諾）

劇場燈光設計、舞台監督、技術總監。從踏入劇場已與多種領域合作，包含電影、美術、劇場、商業發表、導過兩個戲並完成過兩個劇本，去過三次亞維儂，做過數個藝術節。與臺灣春風歌劇團結緣於《威尼斯雙胞案》。

不斷的、不斷地在劇場

流浪、行走、記憶。

【舞臺設計】

陳威光

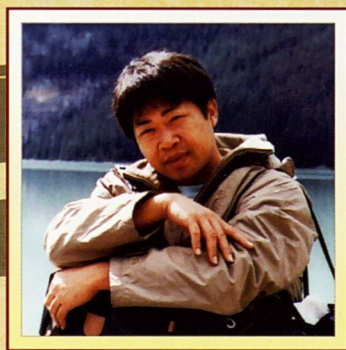
臺大戲劇系第四屆畢業、現就讀於臺北藝術大學劇場設計研究所，主修舞台設計。大學時曾擔任臺大戲劇系畢業製作《犀牛》及臺大外文系《Speaking in Tongue》的舞台設計，進入研究所之後，擔任過綠光劇團《人鼠之間》，唐美雲歌仔戲團《黃虎印》、《蝶谷殘夢》舞台設計助理。曾獲2008年韓國劇場設計競賽《李爾王》銅牌，喜歡與人讀劇討論劇本或看戲時得到的設計靈感，在設計上嘗試以舊元素為基底，加入些許新元素來創造熟悉又富含新意的視覺效果。

【造型統籌】

邱好萱

臺灣春風歌劇團團員，畢業於師大家政系，就學期間修習色彩學、服飾製作、流行服飾分析以及服裝史等課程，且對傳統戲曲服裝興趣濃厚，曾進行中西古典戲服的比較研究；而後充分學以致用，擔任臺灣春風歌劇團創團以來製作的服裝統籌，甚為劇團倚重。2005年《天下無雙》初試啼聲，以現成服飾搭配出清新風格；2008年《八郎探母》，自傳統中突破，為春風傳統戲打造古典新視覺。作品融合時尚風格與傳統美感，風格華麗而高雅。

【髮型設計】

陳振旺

蘭陽歌劇團容妝、箱管及演員，長期從事歌仔戲容妝造型；近期更積極投入歌仔戲化妝教學，為大二結文教基金會歌仔戲研習班、廖瓊枝基金會梳妝教師。服裝、造型設計作品：《海神天后林默娘》、《春夏秋冬》、《天地情》、《天公疼憨人》、《神童傳奇》、《碧海青天》；曾演出蘭陽戲劇團《錯配姻緣》（盧南川、花蜜蜂）、《杜子春》（鐵冠子）、並參與河洛歌子戲團、黃香蓮歌仔戲團、薪傳歌仔戲團多齣演出。與臺灣春風歌劇團合作多年，作品包括《天下無雙》、《八郎探母》等戲，彩妝精緻細膩、梳妝造型豐富多元且能貼近人物設定，深獲好評。

專訪編導蘇芷雲。

整理撰文／
導演助理：唐宛彤

Q：先談談劇本的由來吧！《雪夜客棧殺人事件》改編自阿嘉莎·克莉斯汀著名的推理小說《東方快車謀殺案》，為什麼選擇這個文本作為改編對象？

A：其實，最先提出將《東方快車謀殺案》改編成歌仔戲形式來表現的人是春風的團長玫汝，由我跟美惠將這個構想完成。我很喜歡《東方快車謀殺案》，個人喜歡是很大的因素。原著小說很吸引我的一點是：人物形象鮮明，角色像拼圖一樣，一塊一塊拼整個故事的結構，我向來很喜歡結構精巧的事物，無論是小說、建築，或者工藝品。次要原因是：原著在結構完整之外，其餘部分有很大的改編空間。

Q：《雪夜客棧殺人事件》是你在春風歌劇團導演的第二齣戲碼，上一齣劇碼是《威尼斯雙胞案》，同樣是改編自既有文本，可不可以簡單介紹這兩齣劇碼的不同？

A：《威尼斯》主打「搖滾新胡撇仔」，原著是義大利即興喜劇作家高多尼的著名劇本，採用即興喜劇的語言節奏，同時連結搖滾樂和胡撇仔。《雪夜》則主打「歌仔戲懸疑劇場」，懸疑是這齣戲的重點。就某方面說來，《雪夜》其實比《威尼斯》還要實驗，戲曲基本上幾乎沒有推理和懸疑的表現形式，即便是涉及謀殺的公案戲，在劇情鋪陳的時候，也都是瞞劇中人不瞞觀眾，觀眾比劇中人都還要早知道兇手是誰，在看戲過程中沒有「因為不知道真相」而有懸疑緊張的情緒；也沒有跟著劇中主角「推理找解答」的樂趣，這次《雪夜》試圖做出推理和懸疑感，是新的嘗試。

Q：可是《東方快車謀殺案》是相當著名的小說，或許已經有不少觀眾看過原著，在觀眾已知劇情的情況下，如何維持懸疑感和新鮮感？

A：這的確是我一開始相當介意的問題，會不會沒辦法吸引看過原著小說的觀眾？後來詢問周遭的推理迷朋友，朋友們表示，在已知劇情的情況下，他們會轉而欣賞創作者如何移植原著，填補文化和時空的差異，畢竟《東方快車謀殺案》實在太經典了，只要編得好，對值得一看再看！

Q：目前導演在春風歌劇團執導的兩齣作品都是改編自既有的、西洋的文本，有沒有想過自己創作？或者改編戲曲經典文本？

A：當然想過自創劇本，但不是近期的計畫。目前比較想改編外來的文本，改編可以看到文化之間的衝擊，很有趣，在還沒找到傳統戲曲的新路之前，傾向改編既有的作品。但是改編本很重要是找到原著中可供發揮的「空間」，在原有故事架構下，生長出「歌仔戲的血肉」，以及「重新創作所關注的思考」，這樣才不會是只是一齣「演義大利即興喜劇故事的歌仔戲」或是「演推理小說的歌仔戲」；另外，覺得自己對結構的掌握還不夠遊刃有餘、不夠穩定，創作要一步一步來，不能夠太貪心，什麼都要。（導演特別強調他還是有自創劇本《紅葉盟》，但是還沒有機會演出這齣戲～笑）至於改編戲曲經典文本，或者中國古典文本，也想過！比如我一直很想做《桃花扇》，《桃花扇》是我非常喜歡的劇本，但一來限於資金，二來也是覺得目前的能力還不夠，所以還沒有作這樣的嘗試。

Q：創作的過程中，有沒遇到哪些困難？

A：當然有！小說改成劇本就是一道關卡，改成歌仔戲劇本又是一道關卡。而在故事呈現上，不同於小說以文字描述或交代推理者的思考；或是電影、電視中以鏡頭聚焦證據或是細節，而必須用戲曲「唱唸做打」的表演方式來交代劇情和線索，不過這也因此是這齣戲有趣的地方，包括現場的重現、推理的過程都在表演上有不一樣的設計，一定能讓觀眾有「眼睛為之一

亮」的驚喜感。另外，「鑼鼓」的運用也是一個很大的挑戰。戲曲的鑼鼓有它獨特的指涉意義，配合演員一個眼神、一個定點亮相，觀眾就明白事情的前後因果或是有所疑惑的地方，但這次做的是懸疑推理劇，如何使用鑼鼓又不至於破了推理劇的「梗」，光是這個部分就斟酌了很久。

Q：可不可以大致說明《雪夜客棧殺人事件》的風格走向？

A：嗯，「精細」！這次和光玉老師密切合作，在演員身段、角色情緒、節奏掌控……等等部分，盡力做到最細膩的程度，尤其著重各個角色的心理層面，這一點比較像話劇，行當區分不若傳統歌仔戲明確。《雪夜》可以說是我目前導過最「正經」的作品了，我的意思是：我向來不善於處理人的情感，在過去的作品中，我很習慣用無厘頭的方式處理掉情感部分，這次我讓自己直接面對這個課題，能夠寫出朱青（劇中要角）自述的段落，連自己都很訝異。

導 助 後 記

在排練場看導演導戲，看導演不厭其煩地與演員溝通角色，任何微細的眼神都細細琢磨，讓我深刻感受到導演對藝術的熱情與執著。同為劇場工作者，我相信完美沒有極限，只是，完美需要勇氣和毅力去追求，這是最為困難也是最可貴的地方。臺灣春風的這群人，每個都是夢想的狂熱份子，為了歌仔戲，她們真的付出很多，或許還年輕吧！不怕走錯路，趁著腳還沒酸，多走一點，離完美就更近一些了。真心喜歡這群人，各位觀眾，請你們一起走進春風的劇場吧！來看看這群年輕人在「變什麼蚊？」或許對於「夢想」二字，你們會跟我一樣有全新的感動。

專訪歌仔戲編劇許美惠。

採訪撰文／陳盈慈

歌仔戲與西方推理小說之間的鴻溝

對春風而言，創作是不斷開發可能性的過程。「歌仔戲能不能這樣做」是一個沒有標準答案的問題，但若不去嘗試，或許就永遠做不出一些開創格局、讓人耳目一新的好戲。當初會想把東方快車謀殺案改編成劇本，只是單純因為喜歡這個故事：有滿溢感人的溫情，完美鑲嵌的犯案巧思，深刻入理的人性推敲，以及公義與私刑的思辯——在「法律所不可及」之處，「善良的謀殺」是否可以被接受？

但跨文化的改編，因為戲劇體質上的不同，所帶來的問題不小。首先可以預見的是語言上的困難，許多推理小說使用得理所當然的專有名詞，在台語、尤其是歌仔戲台上的語彙中付之闕如，例如「不在場證明」，直翻成台語勢必很難聽懂，就必須要加入許多解釋性的說法，再濃縮為一個既定的專用名詞；因此改編的過程不僅是一種翻譯，有時也是一種「外來語的創造」。然追根究底而言，其實藏在語言背後的，是因文化差異所造成的思想根柢不同，中國的公堂忤作，與西洋的法醫是兩套系統，依照血跡凝固狀態、傷口撕裂的樣貌……等等來判定死亡的時間，是屬於西洋的相驗系統，自然要移植到歌仔戲就成為一個極大的挑戰。

但是，最大的鴻溝在於觀演關係的改變。古典推理小說重視邏輯，透過把大量的線索以細節來層層堆砌，讓讀者一步步解謎，提供讀者「思考」上的樂趣；但戲曲演出則重視人物內心情感的演繹，因此往往早就知道誰是犯人、誰是兇手，只是在「欣賞」角色演出時的表演；如果觀眾不知道誰是犯人，無法得知他說的是真話假話，還能不能保有觀賞的樂趣呢？如果情

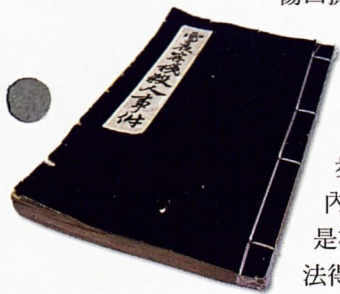
節中盡是交代大量的、繁瑣的細節，是否還能承載內心情感的表現呢？這兩個背道而馳的理念，如何相容？這正是《雪夜》改編上最具實驗性的關卡。

不再是白羅的東方徹

在《雪夜》的劇本中，擔任「偵探」一腳的是白雪縣的縣官「東方徹」（名字是來自於芷雲想要向「東方快車謀殺案」致敬，笑）。在歌仔戲裡，一個帥氣的小生是不可或缺的重要元素，而更重要的是，觀眾最喜歡看小生的七情六欲、喜怒哀樂。但在《雪夜》劇中，主角偵探代表的是觀眾的眼睛，用一個旁觀者的角度來觀賞發生在客棧中的一切，少了情感的自我表述，是否削弱了觀眾情感投射的對象呢？為了解決這個問題，我們為東方徹加上了一個「有過去」的背景，使他除了理性的判案之外，也加入了些性格上的、情感裡的角度來觀視這個案情。當然，東方徹除了代表觀眾的眼睛外，也為劇作者發言，我們並未想要強勢地控訴官場腐敗或者是抨擊法律漏洞，而是想要闡述這是人人遇上都可能陷入的「道德困境」，因此為東方徹所塑造的人性面，就更能夠象徵這樣的立場，把包含在戲劇中想表達的、人類情感上的矛盾掙扎具體呈現出來了。

在那交會時互放的光芒

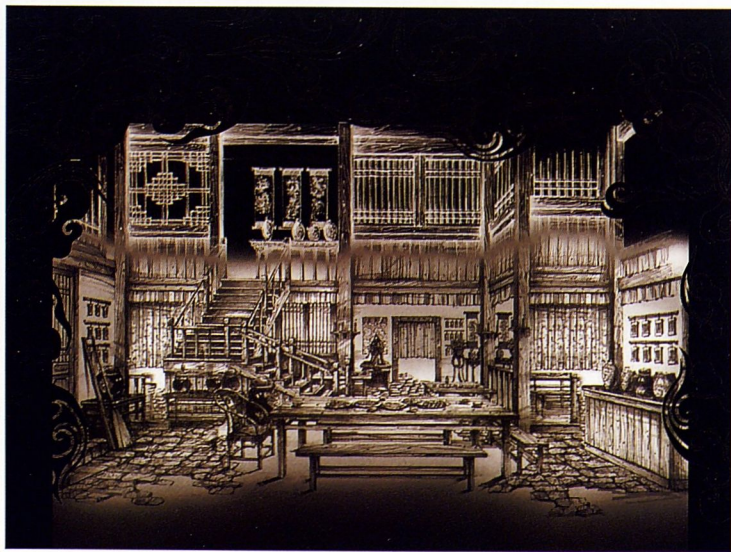
即使推理小說與歌仔戲表演在改編上遇到這麼多衝突點，但我們仍然躍躍欲試；時代在改變，觀眾對於歌仔戲的需求或許更深更廣了，不停的撞擊才會產生更多新的火花。推理小說著眼於對於「真相」的追求，而傳統公堂戲則重視讓兇手伏法的審判過程，由於劇中人有許多自我表述情感的機會，因此特別容易打動人心。那麼，當推理小說轉化為重視情感表現的歌仔戲，我們便賦予它一個重要的目標：為劇中人物情感發聲，希望跟隨著偵探進行了理性的邏輯推理後，也能夠享受劇中大量情感的傾洩，不使「好看的歌仔戲本質」流失。而推理小說中大量細節的堆疊，透過唱詞的編寫，得以整理出更明確的脈絡，而人物內心語言的表現，透過身段與鑼鼓的配合，在呈現時更為明確，也期望使小說中艱澀深奧的文字得以轉化為大眾能欣賞與接受的戲劇語彙。

專訪舞臺設計陳威光。

採訪撰文／貝也塔、SYN

「看到《雪夜客棧殺人事件》的劇本蠻開心的，讓我有個機會把童年回憶呈現在劇場。」提到《雪夜》威光難掩興奮的說。小時後就很愛看「福爾摩斯」和「亞森羅蘋」，長大後則看推理漫畫小說，喜歡金庸、古龍這些含有大量懸疑元素的武俠推理作品。「每作一齣戲，我就會把自己『浸』在那個氛圍裡，因著設計題材的不同，我會調整自己的生活來趨向戲的主題。」而《雪夜》正好給威光一個重新浸淫推理世界—特別是帶有東方古典情味作品—的機會。

從初稿素描到舞台上的最後呈現
就可體會到夢想與現實之間需要經過多少的折衷

如何從劇本空間對應到真實的劇場空間 是舞台設計最大的挑戰

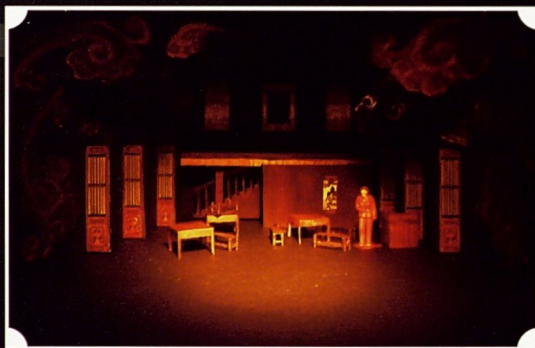
黑盒子裡的上下四方

為了《雪夜客棧殺人事件》，威光看了包括《六指琴魔》、《龍門客棧》、《黃飛鴻》系列、《倩女幽魂》……等的老國片，試著想像《雪夜》故事發生的客棧場景。但等到真正進入實驗劇場，限制卻接踵而來。實驗劇場不同於現今戲曲習慣演出的鏡框式舞台，黑盒子的舞台空間，雖可以玩各種形式的演出，但是如何因應傳統戲曲表演？則讓威光煞費苦心。寫實的客棧空間會使導演在表演調度上難以施展，於是威光回到功能性思考，先思考如何讓演員有最大的表演空間，再想怎麼在視覺上表現戲劇環境的氛圍。

從五月中即開始進行的舞台設計，光是樓梯的位置以及開口，就迭經修正才修正為今日的版本。原本因為演員有上到二樓的需求，參考許多古裝電影後，威光把樓梯出口面對觀眾開在舞台中央，作為舞台的中心焦點。但卻因此產生了表演空間不足的大問題。幾經討論，把樓梯改為橫向並隱在舞台後方。如此一來，則可節省空間，又可達到必須讓觀眾看到露出樓梯的劇情需要，同時還可作為演員下場的走道。一舉三得的效益，是「轉個方式思考」得到的回饋。

以為事情解決了嗎？事情可沒這麼簡單！改為橫向的樓梯，原本基於上下道具、換景的方便性，要置於舞台右後方，但在與導演進一步討論時，才發現戲曲從左舞台上場的「表演/觀看」習慣，是必須要尊重的。因此好不容易定案的樓梯位置又從舞台右後方調整到左後方，而威光原本設想的換景方式則因此「牽一髮」而得「大搬風」。戲劇作為「眾人的藝術」，在劇場中，適度的妥協與協調是司空見慣，也是必要的存在。層層的討論、重重的修正，是劇場工作無可逃避的過程，但所激盪出來的創意火花，以及共同解決問題的患難情誼，正是劇場工作讓人沈浸其中樂此不疲的原因。

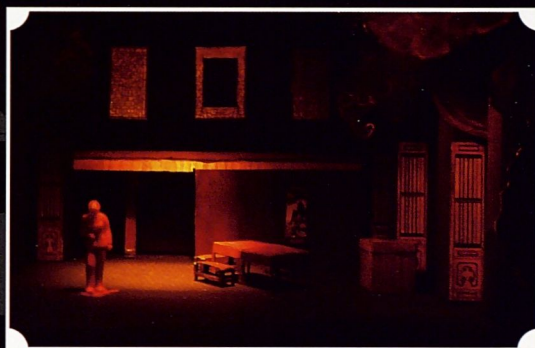
【第壹場】

【第肆場】

【第陸場】

從電玩到舞台設計—創意之源

靈感的來源有時出乎意料之外。曾經，為了二樓房間的配置，找了许多資料，卻都沒有找到適合的參考圖像。心煩意亂的威光找出高中時的電玩，發現有一款武俠遊戲，其中的主角為了闖關跑遍中國，而每過一關，就要住進客棧休息充電，隨著主角打遍大江南北，玩家也就看遍了從江南到東北長白山間形色各異的客棧。開心的威光忙著闖關之際，不忘觀察各地的客棧房間，最後在江西一帶找到一家感覺很對的客棧，趕緊把平面圖抓下來傳給導演，結果導演一看就說：「這就是我要的！」。長長走廊上，物品位置完全相反的兩個房間，貴妃椅、繡床、客桌、小几……除了沒有邊門外一應俱全，符合「雪夜客棧」物件的所有需求，真正是「踏破鐵鞋無覓處」一得來全不費功夫。

戲曲推理的設計難題

《東方快車謀殺案》小說中附有房間平面圖和人物行動時間表，幫助讀者釐清案發前後龐雜的事件。但是在劇場中，可沒辦法讓觀眾像看書一樣來回翻看對照，如何在有限的舞台空間中，清楚地呈現房間、人物的位置，讓觀眾在「隨著劇情行進而變化」的舞

台上，對於客棧中種種「相對關係」了然於心，在在考驗著舞台設計的空間解說能力。

樓梯改為橫向之後張力十足，許多人物上下樓梯，觀眾可從側面觀察角色跟角色擦身而過時產生的暗潮洶湧。上了二樓，牆上挖出的窗框使用黑幕，只能看見剪影飄忽而過，卻看不清任何可供辨識的形體特徵，如此作法，既可不過早的暗示兇手身份而損傷謎團，又能使推理小說的懸疑描述化為現實。

瑣細物件往往是重大線索，舞台設計必須維護公平性，讓觀眾獲得和偵探一樣多的線索，才有同等的機會參與解謎。當線索羅列在眼前，不等偵探宣布，即可自行推知答案恰是「推理」的樂趣。如關鍵的邊門門鎖，兇手遺落在現場的物品，甚至是能夠快速換景換場的地面血跡……它們不只是靜靜地待在該在的位置，而更是劇中不可或缺的角色，和演員互動，成為關注的焦點；而調度這一切的舞台幕後，也跟台前一樣的緊張刺激！

《雪夜客棧殺人事件》——
發生在荒山曠野，被大雪冰封的客棧中的殺人事件

【第捌場】

【單號房】

【雙號房】

雪夜氛圍的延伸意境

設計不一定寫實，也可以十分抽象，讓人看不到卻感受得到。《雪夜客棧殺人事件》一既是一起發生在「雪夜客棧」的殺人事件，也是一起發生在「雪夜」的殺人事件。因為雪夜，客棧成為「孤島」，象徵的既是現實環境也是人心反應。「雪夜」因此成為威光的表現重點。而在「雪」與「夜」中，又以「夜」為設計的中心。象徵暗夜以及晦暗真相的黑色景框，是表現「夜」的主要象徵。層層疊疊的景框，功能上不但能創造景深，也提供許多出入口的景框，讓場面調度更為自由。斑駁的客棧牆壁，搭配光源微弱、遙遠而閃爍的燭光效果，讓主舞台區位外的人、景、物浸染在幽暗隱微的黑暗中，平添詭異。

景框的圖像發想則得益於漫畫。喜愛看漫畫的威光發現，漫畫經常以雲霧圍繞來營造詭譎的氣氛。不同於中國傳統吉祥圖樣中帶來喜氣的祥雲，朝不同方向旋繞的雲紋加以金邊勾勒，隨著燈光的變化，縱然是靜止的圖案，卻令人感覺到其中有暗潮洶湧的力量在彼此拉扯、互相牽制。彷彿躊躇的獸靈，稍不注意就會伺機而動般地令人不安。

於是劇中人物被封鎖在客棧這個四方空間裡，被詭異的雲紋和閃動的光線圍繞，被舞台營造出的紛亂力量暗中牽扯著。舞台設計是戲劇的週邊也是故事呈現的載體，在編劇、導演、表演之外，於無形中左右觀眾對氣氛的感知。威光是舞台設計的新秀，談話中雖難掩其學生青澀神態，但其豐富的經驗以及對於戲劇的熱情，讓人渾然不覺訪談時間的流逝，除了期待《雪夜客棧殺人事件》的精彩呈現，更企盼他能在劇場路上不斷前進，創造更多作品。

威光看舞台設計

「哪裡需要我，我就去哪裡。」從演員、導演、燈光到舞臺設計，威光的舞臺設計之路看似順著環境需求，但對於從小愛手工藝的他，似乎有些個「水到渠成、順理成章」的機緣與沉味。

「舞臺設計讓我有機會重新認識我們所熟悉的環境，這對於從小愛畫畫、做東西的我，是再棒不過的工作了」不捨導演、演員等熱門的領域，一開始只是因為沒有人願意去作粗重的舞臺執行，卻陰錯陽差的讓威光找到大展身手的舞臺。曾經為了製作出石牆的粗糙質感，來來回回的在家附近的石牆下一待就是半天，仔細觀察凹凸的紋理，思考光線造成的陰影效果，「平常匆匆經過不以為意的東西，真正要再現時，才發現原來有這麼多的細節不曾注意，但就是這些細節才造成物與物之間『質感』的不同。」而舞臺設計的挑戰之一，就是要用別的東西『擬真』出要表現的物件，這不僅挑戰觀察力，更需要運用想像力。「我總不能真的搬一座石牆上舞台吧！」威光笑著說。

在觀察與實踐間、在預算與創意間，舞臺設計所創造的世界，就在一齣齣承載人間情感的戲劇中呈現。但是光鮮舞台的背後，現實的預算以及技術問題，則是舞臺設計無可逃避的問題。「臺灣的劇場生態比較不一定需要你做出史詩般震撼的場景，但卻需要一個『能解決問題』的人。」換言之，能在技術、預算、藝術、導演、演員、燈光……等需求之間妥協並成功打造的，才是真正的「設計」。

專訪造型統籌邱好萱。

採訪撰文／小洛、APEA

創新歌仔戲的造形設計既需有劇場造型的概念，亦需有對歌仔戲審美以及表演熟悉的專業。經過春風幾齣具實驗性歌仔戲的經驗發現，若無同時具備兩者，在溝通以及作品呈現上均會有滿大的落差。當初在導演的「勸誘」下接下了《雪夜》的造型設計及服裝執行，在過程中雖有許多不堪為外人道的辛酸，但在構思這齣戲的服裝時，確實也帶給我滿多的樂趣與天馬行空的想像空間。

天馬行空的想像，與現實的困境

最後的服裝整體定案與一開始的設想落差很大。最早我想營造出「龍門客棧」荒蕪、邊關的服裝感，但是這類型的服飾色調都偏灰暗或大地色，恐怕大家穿上去都像武功高強的俠士俠女，而無法突顯出雪夜客棧中各個人物的身分設定——我覺得《雪夜》某些角色的色調應該是比較明亮的。服裝明亮度的選擇取決於角色活潑度、穩重度。而根據導演的說法，《雪夜》的人物設定沒有像傳統的那麼穩重，每一個角色都有種「歪斜感」。「龍門客棧風」因而作罷。

接下來第二種想法為「服裝彩繪」（因為用繡的成本太高了）的方式來突顯劇中角色的性格。譬如書生齊江雲的角色屬陰柔，設計在他的袍服畫上鴛鴦及柳樹；金桂子大膽奔放以豔麗的孔雀來代表；東方徹孤傲冷僻的性格，則以蘭花來設定第二套服裝的基調。但後來因彩繪要先打布樣，再做出衣服，耗費的成本太高而無法落實這個想法。最後，採取依據人物角色設定，使用現有服裝、配件來進行搭配的方式進行。所以各位看倌如果下次想看到彩繪的衣服，請踴躍捐款支持（笑）！

角色服裝草圖～東方徹

件件皆辛苦的服裝搭配

用現成衣服來搭配其實是件很痛苦的事，因為受限很多。往往找到合適的款式卻沒有適合的顏色，或者顏色趨近完美但款式不合，每一次敲演員定裝對我來說簡直是酷刑。首先我必須先跟自己工作，把每個角色的服裝基調及我賦予該角色的「主要色調」先設定出來，再來就是敲每個演員親自到店裡試裝。為什麼非要本人去呢？因為衣服穿在不同人身上會傳遞出不一樣的服裝語言，適不適，一目了然！

在搭配時，我腦中會出現每個角色的色調。例如布商周令祥，沉穩老實，所以為他搭配咖啡、大地色的基調；客棧老闆，則是香檳金或者棗紅色；娟娟是瘋女人，可是又帶有清新、善良讓人見到想要憐惜的感覺，所以我讓她屬於白色為主的基調；金桂子以富商小妾身分出場，所以在服裝挑選上以「艷」為主，後面場次則取名字中「桂」字之意，以秋天的橘或黃為代表色。

有的角色可能形象前後有點翻轉，導致衣服很難挑。譬如主角東方徹的衣服最讓我困擾！如何在既有的服裝裡面去搭配出新的元素，讓這個角色能突顯出來，符合每次出場的個性？東方徹第一次出場時走頹廢風，要表現比較粗獷、放浪不羈但又要有在雪地中奔跑的感覺，這方面可能就要另外找配件來製造出華麗感和狂放的感覺；換第二套時，轉變成英俊瀟灑的小生，因此我挑選的內袍以帶高雅感覺的香檳金為主，外搭一件比較柔的紗，走秋香色的基調；第三套的場景轉換到公堂審判，必須不失莊重帶有官服的感覺，顏色不能太活潑，因此我選擇走灰色的風格搭配刺繡，所以華麗度夠，穩重度也夠。

終於，《雪夜》的服裝大抵定案，即將呈現在各位觀眾面前。一齣戲的成形無一處不是充滿了這樣的點點滴滴，而對我們而言，這些點點滴滴就是夢想的落實。希望您會喜歡！

角色服裝草圖～金桂子

客房配置與房客關係

朱麗花【肆號房】

周令祥的老婆，非常多話，令人不耐。
四處宣傳有人闖進她的房間。

周令祥【肆號房】

一個沉默的布商，帶著老婆朱麗花
出外做買賣，住宿雪夜客棧。

林大山

雪夜客棧店小二。
在雪夜客棧工作三年，
熟悉客棧的大小事務。

娟娟【壹號房】

明公主的姪女，歲數約莫三十出頭，
因得瘋病而言行呆癡。

壹號房

貳號房

對房邊門

客房正門

參號房

肆號房

明公主【貳號房】

氣質高貴的老公主，性情孤僻，帶有威嚴。
帶著姪女娟娟到處求醫，途經雪夜客棧住宿。

嚴振宏【伍號房】

雪夜客棧老闆，中年人。
個性憨直可愛，是東方微的粉絲。

東方微辦案時，跟在旁邊當助手，
彷彿是福爾摩斯的助手華生。

伍號房

陸號房

齊江雲【陸號房】

客棧住客，年輕俊美的粉味奶油書生。
與金桂子時常眉來眼去。

金桂子【參號房】

王天洪的小妾，婀娜多姿，宛如花蝴蝶一般。
與齊江雲有曖昧之情。

王天洪【參號房】

長相粗魯的富豪，
帶著寵愛的小妾金桂子，
前來雪夜客棧住宿，
出手闊綽。
在住宿當晚慘遭殺害。

東方微【伍號房】

冷酷高傲、智慧超人的青年才俊，
原受皇帝青睞而位居八府巡
按，上任後破解無數懸案，
名噪一時。爾後卻因故淪落
為不毛之地的官員，鎮日與
酒為伴，不修邊幅，好管
雞毛蒜皮之事。

插畫繪製：閒閒

李佩穎 飾【東方徹】

魅力小生李佩穎

臺大法律系畢業，清大社會所碩士，臺灣春風歌劇團當家小生。師事林春發、李光玉老師學習傳統身段基本功，並向歌仔戲資深藝人王桂冠、蔡美珠老師積極請益，學習歌仔戲主角表演藝術。扮相俊俏，身段精準、俐落，刻劃角色自然且張力極高，演出具個人風格魅力。2007年《威尼斯雙胞案》中，一人分飾東尼諾、強尼頭兩個性格截然不同的角色，展現演出實力；2008年登上國家音樂廳舞台，參與演出廖瓊枝老師《凍水牡丹》演出，飾演劇中劇之陳三、王魁，堪稱新一代戲曲演員中，值得期待的明日之星。代表作品：《打金枝》郭曖、《天下無雙》皇帝、《飛蛾洞》男飛蛾、《玫瑰賊》金長文、《威尼斯雙胞案》強尼頭／東尼諾、《八郎探母》楊八郎……等等。

十個名偵探，九個怪人

身為一個偵探，東方徹自然有聰明的頭腦和過人的推理能力；但他同時也是一個任性而幼稚的人：有一套自己的邏輯，總是按照自己的步調和喜好去做事，完全不理會他人困惑不解的眼神；他有許多怪癖，總是天外飛來一筆地做出一些令人費解的行為，並且也懶得對旁人作出解釋。

靠著他的絕頂聰明，他少年得志地當了大官；卻因為一起事件，讓他對自我產生質疑，認為自己的才智也不一定可以落實正義、為眾人帶來幸

福。於是他縮回了自己的殼中，變成了一個外表弔兒郎當、內心卻十分封閉的人；認為所有人都無法了解他、也認為自己不該去干涉他人的人生。嚴老闆是他唯一的好友，無條件地包容他所有的一切；也正因為他的請託，他介入了雪夜客棧殺人事件，重新回歸他的老本行。

我是歌仔戲小生，又不只是歌仔戲小生

「我在看金田一等推理劇的時候，總是只看事件、然後就直接跳到公佈『誰是兇手』的結局，省略中間推論的部分。但我這次的主要工作是推理，所以我希望可以讓觀眾輕鬆、清楚地了解破案的過程和細節，並且覺得那是有趣的。」佩穎說。不同於傳統的歌仔戲小生，東方徹這個角色較少有談情說愛的、描述自我情緒的、散發主角費洛蒙的橋段；反之，他總是在從事一些分析案件、檢驗證物……等冷冰冰的工作。血跡、刀痕、不在場證明……等細節往往非常繁複，如何讓觀眾可以理解、又可以同時感受到這個角色的迷人之處，是佩穎這次的大挑戰。

「東方徹的個性比較歪斜扭曲，不同於一般傳統的小生。我想做一點別的嘗試，但卻擔心會失去傳統戲曲的美感。」佩穎說。當傳統戲曲的動作、套路已不足以支撐這個特別的角色，佩穎試圖用一種話劇式的演出模式去深化他的演出。而不只是在這個角色，「保持開放的彈性、多方吸納嘗試」一直是佩穎所擁有的創造精神，這也正是她能一步步穩健綻放光芒的主要原因；就請各位看官拭目以待，且看佩穎如何創造一個亦正亦邪，充滿人性矛盾卻又渾身散發魅力的「歌仔戲版白羅」——東方徹！

演員介紹

撰文／陳盈慈

邱好萱 【金桂子】

許美惠 【朱麗花】

千面女郎邱好萱

師大家政系畢業，師大歌仔戲社第二屆社長，為臺灣春風歌劇團的當家小旦。自小習舞，對於自身表演技藝要求嚴格、精益求精；戲路豐富多變，勇於嘗試各種具有挑戰性的角色，演出效果相當搶眼動人。扮相端莊美麗，身段剛柔皆宜；戲感優異且節奏精準，演出情緒豐沛飽滿。代表作品有《打金枝》公主、《天下無雙》李彩鳳、《飛蛾洞》女飛蛾、《八郎探母》明鏡公主、以及《威尼斯雙胞案》比翠絲……等等。

化身—風騷小妖姬

金桂子是王天洪的小妾，在劇中不斷地挑逗、勾引不同的男人。身為一個有夫之婦，她先是勾搭上齊江雲、讓丈夫綠雲罩頂；後再東方徹辦案的時候，使出渾身解數色誘這個帥氣偵探。她明艷逼人、充滿魅力且毫不掩飾；個性強烈又敢愛敢恨，不諱言對丈夫的不滿，亦不隱藏對東方徹的欣賞，可說是一個難得的古代豪放女。

良家閨秀的大解放

「我過去的角色都是比較端莊的；但金桂子卻是一個骨子裡十分風騷、舉手投足都風情萬種的女人。」好萱說。這個角色最吸引人的地方，就是她全身上下都充滿了女人味：無論是語調、肢體、表情、眼神，都要表現出一種「甜、軟、黏」的女性風情，隨時隨地都可以用一種近乎撒嬌的口吻，去征服身邊所有的男人。演慣了傳統戲曲那種「含情脈脈、欲說還休」的內斂小旦，在雪夜中可以難得地看她「化被動為主動」，演出一個大膽、充滿侵略性的角色。

古靈精怪許美惠

臺大社工系畢業，臺北藝術大學藝管所碩士。自大學起即規劃並參與歌仔戲演出，專習旦行，節奏準確，角色詮釋收放自如；尤其擅於性格鮮明、獨特有趣的「怪咖」角色，代表作品有《威尼斯雙胞案》柯比娜、《玫瑰賊》美麗、《天下無雙》公主……等。除了演出與行政之外，其亦長於歌仔戲劇本創作，作品有《天下無雙》、《八郎探母》……等等。一手包辦「劇本、執行、演出」的功力，展現其對歌仔戲的熱愛與了解。

請你停止碎碎唸！

朱麗花是那種「三姑六婆」的化身：一句話可以說成十句、一點小事可以說上十分鐘；隨時都像是跳針一般地重複著類似的抱怨，功力已經強到身邊的所有人都放棄打斷她。講話速度快、情緒反應也很快速，如同街坊常見的「碎嘴歐巴桑」，讓人懷疑她的嘴巴老化程度似乎和年齡成反比。

大考驗：一分鐘可以說幾個字？

「去年演威尼斯的時候，柯比娜一角的台詞都非常簡短，有時候甚至只有一個字。導演大概想要彌補我吧！今年我每段台詞都好長！」美惠說。詮釋這個「話很多」的角色，光是背劇本就是一大工程了；更別提要在台上把它流利地、不打結不忘詞地說出來，實在是對演員的一大考驗。

特邀

曾郁珺【嚴振宏】

馬小馬【林大山】

唱作俱佳曾郁珺

國立臺北師範學院社會科教育學系畢。芝山雅韻戲劇團當家小生，擔任劇團副團長及企畫工作。專攻文武小生，並涉足歌仔戲創作。近年重要演出作品有：《劉海戲金蟾》劉海、《十一郎》穆亦奇、《蒼原孤雁—新陸文龍》陸文龍……等等。編劇作品：《蒼原孤雁—新陸文龍》、《冤家路窄》。

紅花也要有綠葉陪襯

東野圭吾在「名偵探的守則」寫了「聰明偵探與糊塗助手」：為了映襯出偵探的聰明過人、莫測高深，自然需要在旁邊安插一個搞不清楚狀況、胡亂推理的助手；而在《雪夜》中，就是由嚴振宏來扮演這個角色。他是雪夜客棧的老闆，一個古道熱腸的好人；和東方徹是忘年之交，一心相信他的能力，希望他可以走出自我墮落的低潮。於是，在事件發生之後，他盡力說服、幫助東方徹去偵破這起命案。

我其實是很聰明的！

「比起過去的角色，我必須把反應的速度變慢。」郁珺說。嚴振宏在劇中往往要跟著東方徹一起勘查現場、詢問證詞、檢驗證物，但卻必須一直面露困惑，甚至「萬萬不可發現真相」，這或許比積極辦案更累吧！演慣了反應靈敏的角色，「放慢速度」就成了郁珺這次最大的嘗試。

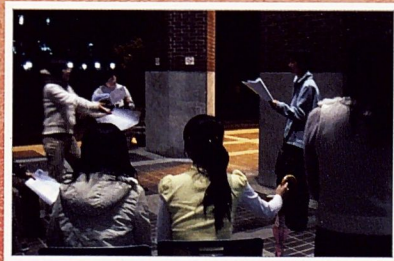

萬能演員馬小馬

政大地政系畢業，臺大城鄉所碩士。唱腔宏亮，身段扎實，樂於嘗試各種不同的行當，戲路相當寬廣，光《陳三五娘》一劇就曾演過陳三、林大、六娘三個要角。代表作品有：《八郎探母》老旦余太君、《天下無雙》武生李尚虎、《Seven Days》三花小鬼、以及《杜十娘》反派生孫富……等等。

雪夜客棧的接著劑

「客棧」給人的印象是冷漠而疏離的：裡頭的人們互不相識、也沒有相識的打算；若不是發生了這一起命案，他們甚至不會互相交談。店小二林大山是串連起這些人的最大功臣：他溫暖、忠心、謹慎，每天都像個陀螺似地在客棧中四處奔波，努力地照顧好每一個人。安撫所有客人的情緒、照管好所有生活雜事、幫助偵探詢問每一個客人……可謂是雪夜客棧中不可或缺的角色。

寒風中的騎樓下排練場

好奇？介入？

「林大山是離偵探最近的人，常常跟在他的身邊，最能知道他發現了什麼線索。」小馬說。林大山是對客棧最為了解的人，東方徹在辦案上也必須仰仗他的協助；也因為這樣，林大山往往會不自覺地注意起辦案的「進度」。如何在偵探面前不輕易地流露出情緒？這是這個角色的最大困難。

蔡瑋玲【明公主】

林佳閱【娟娟】

古典美人蔡瑋玲

師大國文系畢業，政大國文教學碩士，曾任師大歌仔戲社第二屆副社長。扮相清麗可人，唱腔婉轉優美，擅於扮演動人淚下的苦旦角色，例如《陳世美與秦香蓮》的秦香蓮；但亦可詮釋活潑可愛的花旦、以及端莊秀麗的正旦角色，如《天下無雙》公主以及《花田錯》劉月英……等等，戲路相當多樣。

公主既出，誰敢造次？

既稱「公主」，自然不難聯想到這是一個身分尊貴、並且相當具有威嚴的角色；連偵探東方傲都必須禮讓她三分，在問案時謹言慎行、小心翼翼，收起嘻皮笑臉而態度恭敬，不敢強迫她回答問題。但在那個「不容造次的面具」背後，她其實是一個相當溫暖而有感情的人：細心地照料外甥女娟娟，讓她可以躲在自己的小小世界、不再被別人傷害。

演員與角色的四十年鴻溝

「這是我第一次扮演老人的角色。我的動作向來比較俐落、走路速度也快；這次要扮演一個穩重尊貴的老旦，就得把速度放慢，這對我而言是一個很大的挑戰。」瑋玲說。「提早老化」其實是一件相當困難的事情，有時候一不小心就會恢復原本的演戲節奏，變回自己真正的年齡。現在瑋玲會觀察路上的、公車上的老人，研究他們的動作，以期能成功演繹這個不怒而威的公主角色。

甜心小旦林佳閱

臺北大學會計系畢業、東吳大學會計學研究所碩士。自幼喜愛歌仔戲，大學時期即積極參與臺大歌仔戲社演出活動，之後不間斷參與歌仔戲演出至今。主攻小旦，長於扮演溫婉、甜美、善良的角色。代表作品有《威尼斯雙胞胎案》羅莎拉、《玫瑰賊》玫瑰、《河東獅》柳湘蓮、《天下無雙》茶孃、《Seven Days》碧雲……等等。

瘋子和傻子的間隔

佳閱這次在雪夜中扮演娟娟一角，天真美麗依舊，但卻因喪子而神智不清。每次她出現時，懷中總是有一個布包，那是她幻想中的孩子。「去叨位攏不免費，因為我攏會底這。」她用謊言為自己建構了一個小小的美好世界，在那裡對她的孩子做出了「會永遠保護他」的承諾。她並不想復仇，因為對她而言，她的孩子仍然安然地躺在她的身邊。

別人的地盤，時間的限制得加緊排練

到位與過火的一線之差

「我最近會開始注意所有戲劇中的瘋子角色，包括韓劇啦、瓊瑤戲啦，都會非常留意他們的動作和眼神。」佳閱說。娟娟這個角色對她而言的最大困難，莫過於那種「母親的眼神」了。演一個瘋子雖然有很多的套路可循，但掌握不好就容易顯得假、顯得做作。如何拿捏那些突然的情緒轉變？該用什麼表情來凝望懷中的娃娃？這些都是很大的挑戰。

蘇怡安 飾【齊江雲】

百變小生蘇怡安

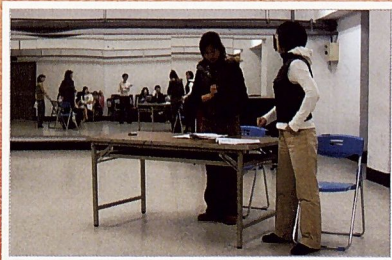
臺大園藝系畢業，現為臺北藝術大學傳統藝術研究所碩士生，曾任臺大歌仔戲社第七屆社長。熱愛傳統戲曲，投身進行戲曲研究；主攻生行，不斷地嘗試各種不同性格的角色，例如：傳統正生《打金枝》郭曖、反派《三寸金蓮》郭天海、較為搞笑的《威尼斯雙胞案》福林都……等等。

變身—悶騷書生

齊江雲是一個個性「柔弱溫婉」的人—雖然這個形容詞好像比較適用於小旦，但他的確就是那種弱不禁風、蒲柳之質的書生。輕聲細語地說話、輕手輕腳地動作、以一副人畜無害的樣子出現在大家面前；然而背地裡，他卻是一個相當悶騷的人物。不但給死者戴了一頂大綠帽、甚至還對某人頻送秋波……可說是一個「惦惦吃三碗公」、不容小覷的角色。

娘娘腔的養成之路

「我以前演的，大部分都是比較剛硬的小生、或者是壞人的角色；簡言之，從不知娘娘腔為何物。」怡安說。在詮釋齊江雲時，她特地去揣摩那種「運用手腕的曲度以及腰肢的擺動來表現柔性」的表演方式，這和她過去的演出有非常大的不同。相信在這部戲裡頭，可以難得地見到她「鐵漢柔情」的一面吧！

寬敞又有大鏡子的排練場真是天堂啊！

陳思妤 飾【周令祥】

跨界鼓佬陳思妤

臺大電機系畢業，現為臺大光電所博士生。大一加入臺大歌仔戲社後，曾演出《陳三五娘》的陳三角；後轉學武場，為春風主要武場樂師，在《威尼斯雙胞案》、《天下無雙》、《不標準女人系列》、《八郎探母》……等擔任司鼓。近年於老生行當多有著力，於《陳三五娘》中演出黃九郎一角；亦涉獵京劇表演，曾演出《打漁殺家》李俊、《借東風》孔明。

怕某大丈夫，打某豬狗牛

周令祥是一個老實的布商，帶著妻子朱麗花到處做生意。他是那種「一看就知道是好人」標準懦弱丈夫，在強勢的老婆面前自然是唯唯諾諾：他聽老婆的話、疼老婆、又怕老婆，總是默默地聽她不斷抱怨與碎唸，從不會打斷她的長篇大論，而只會安靜地點頭，認同她的每一句話，可說是一對「牝雞司晨」夫妻檔。

久違的舞台，我回來了～

「因為我不常站上舞台，所以對於如何『自然地』演戲感到相當的苦惱。」思妤說。這個角色不多話，常常只是靜靜地站在一邊，「沒台詞又不能離開戲」就成了她最大的挑戰。現在她努力練習藉由肢體和眼神來傳達情緒，在台上專注地和其他演員互動、聆聽他們的談話、自然地隨著劇情推演而作出反應。「只是有時候會忍不住犯職業病，在心中默默地幫演員們打鑼鼓點。」她打趣地說。

林君怡【妻子】

《女鬼殺人》伴舞，玩偶女鬼

張哲己【王天洪】

妖怪演員張哲己

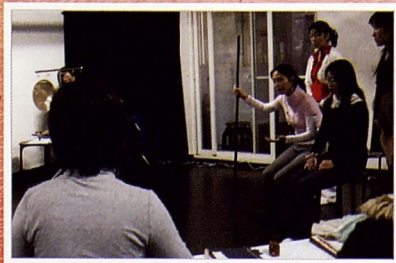
臺大圖資系畢業。表情、肢體動作豐富有趣，擅於詮釋有特色的、非人類的角色，如《王魁負桂英》老鴿與判官、《大鬧黑家店》黑抹抹、《秀才遇到鬼》彭風鬼……等。除了表演以外，其亦長於燈光、道具…等舞台工作，可說在幕前幕後都有相當優異的表現。

萬夫所指的箭靶

王天洪表面上是一個令人欽羨的成功人士：事業有成、富裕、身旁還帶著一個美艷的小妾；但實際上，他卻是一個自我中心、會為了一己的利益而犧牲他人幸福的惡棍。正因他的不擇手段與無惡不做，破壞了許多人平穩的人生，才會引發了兇手的恨意，而發生這起命案。

如何讓大家討厭我？

「我出場的時間不長，但卻是整個事件的起因；所以我必須在短時間內表現出我令人厭惡的一面，兇手的行為才有足夠的理由。」哲己說。他必須在言行之中，流露出他的惡意，才會使觀眾覺得他死有餘辜、希望兇手不會伏法、甚至覺得他被謀殺是一種正義的展現。因此，若觀眾在看戲的時候感到討厭這個角色，那麼他的演出就算是成功了吧！

總算有了自己的排練場，空間雖小，效率很好

外放小旦林君怡

臺大食品科學研究所碩士，臺大歌仔戲社第九屆社長。主攻旦行，扮相討喜可愛，情緒豐沛飽滿，演出極富戲劇張力。長於個性鮮明、誇張的角色，表演毫不扭捏，相當搶眼且富有魅力。代表作品有：《棋盤山》薛金蓮、《花田錯》劉夫人、《鬧渡》船婆、《天下無雙》李母、《玫瑰賊》秦愛年……等等。

三八版神雕俠侶

雪夜的一開始，就有一對類似電影「功夫」裡頭的神雕俠侶夫妻檔，在客棧裡頭上演一段混亂的戲碼；而觀眾可藉由這起事件，窺知偵探東方微的特殊性格和推理能力：在油燈突然熄滅的一片黑暗中，妻子忽然被摸了屁股！究竟誰是那個色狼？而又該如何處置那個色狼？且看東方微獨特的辦案邏輯吧！

看到我請你笑出來！

「我的目標是成為周星馳電影《唐伯虎點秋香》裡頭의唐媽媽朱茜女俠！呈現出一種理所當然且視外在環境於無睹的搞笑情境。」君怡說。「妻子、丈夫、壯漢」三個人的小鬧劇是整部戲的引子，她想用輕鬆自在的方式去把它表達出來，作為殺人案件發生前的一個小小插曲。

梁小兵 飾【丈夫】

1997年參加臺大歌仔戲社，演出作品有臺大歌仔戲社《山伯英台》梁山伯、《殺豬狀元》胡山、《浪子淚》李瑞龍、《三寸金蓮》蘇君宇、海山戲館《前廷有情、後廷有義》前廷。

呂瑞銓 飾【壯漢】

國立清水高級中學畢業，現就讀銘傳大學資訊傳播工程系四年級。自高中時代即參與英語話劇社之演出，學期末在校內以及臺中港區藝術中心演出。作品有《Cupid's Fault》茱麗葉、2007年參與春風「新胡撇仔《威尼斯雙胞案》」演出雙胞胎之一阿基諾A。

廖珮宇 飾【村民】

《女鬼殺人》伴舞，玩偶兇手

師大歌仔戲社第12屆副社長，現就讀師大國文系三年級。高一開始參加唐美雲歌仔戲團研習班，大學時加入師大歌仔戲社，主攻生行，演過張生、陳三、許仙等角色。去年曾參與春風《韓棋殺廟》演出，跨行當飾演春妹一角，催人淚下；在師大年度公演《落花記》中挑戰三花，以渾然天成的喜感搏得觀眾喜愛。對歌仔戲有很深的熱忱。

陳幼馨 飾【村民】

臺大中文系畢業，現就讀於臺大臺灣文學研究所碩士班，論文以歌仔戲為研究對象，獲文建會文化資產總管理處「博碩士班學生研撰傳統藝術學位論文獎助」。大學時期曾參加臺大崑曲社，研究所後加入臺大歌仔戲社，在學期間多次參與崑曲、歌仔戲演出。演出代表作品有：《陳三五娘》黃五娘、《山伯英台》祝英台。

王鴻錦 飾【村民】

師大歌仔戲社社員，現就讀師大教育心理與輔導學系四年級，大一開始進入歌仔戲社接觸並學習歌仔戲，曾任師大歌仔戲社第十一屆社長，參與第九至十一屆師大歌仔戲社多次公演，並於共同於1997及1997年暑假在傳藝駐園演出。作品有：《陳世美與秦香蓮》陳世美、《落花記》顏世春、《樓台會》梁山伯…等等。

樂師群介紹。

【頭手弦】劉映秀

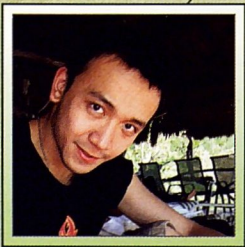
師大國文系畢業，現為臺北藝術大學傳統藝術研究所研究生。就讀高雄女中時期即參與雄女歌仔戲社，對歌仔戲有極大熱情，不間斷地參與演出至今；曾任雄女歌仔戲社社長、師大歌仔戲社第七屆社長，並召集同好共創梨園情歌仔戲團；除擔任演員外，並涉足文場與音樂設計，為多才多藝之全方位歌仔戲人才；演出專攻生行，亦曾跨行反串旦角，均受好評，對於身段唱腔掌握度高，角色詮釋生動深刻。（另負責本次演出之票務相關事宜）

【鍵盤】李忠和

草屯明珠女子歌劇團文武場、音樂設計及舞台燈光工程。1989年起開始為「明珠女子歌劇團」設計歌仔戲音樂，作品有《明珠緣》、《慈母狀元郎》、《白兔計》、《乞丐與千金》、《人蛇姻緣》、《萬丹山傳奇之十八盒籃》、《六月雪》、《泣血蓮花陳靖姑》、《珍珠淚》、《繡劍柔情》等。並參與他團大型公演，如《河邊春夢》、《青春美夢》、《蘭陵王》、《梁皇寶懺》、《玉石變》……等等。

【笛簫】陳歆翰

畢業於臺灣戲曲專科學校，現就讀臺灣戲曲學院二技部。歌仔戲音樂設計作品有政大歌仔戲社《飢渴一新編白蛇傳》、《仙凡情》、八兩歌劇團《豬八戒大鬧桃花村》、醉夢歌劇團《起武弄清影》。

【三弦】張桂菁

臺灣春風歌劇團音樂設計、樂隊總監。師大音樂系畢業，主修理論作曲，師大音樂研究所音樂學組碩士，現為桃園縣內壢高中音樂教師。為師大歌仔戲創社社長，浸淫傳統戲曲演奏多年，於本團主攻歌仔戲文場、音樂編曲設計，作品有本團《花田錯》、《打金枝》、《鬧渡》、《鑽狗洞》、《天下無雙》、《鍾無豔》、《秀才遇到鬼》、《八郎探母》等戲，曲風內斂深刻，形式寬廣多元，令人驚艷。

【琵琶】張元真

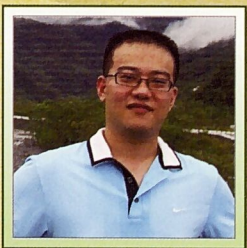
臺灣春風歌劇團音樂設計、文場樂師。師大音樂系畢業，主修鋼琴、副修琵琶，師大民族音樂研究所碩士，現為臺中縣大雅國中音樂教師。曾任師大歌仔戲社第四屆社長，主攻生行，扮相俊秀，唱腔細膩清亮。除擔任演員外，專擅文場琵琶、三弦、笛子吹管等多樣樂器，音樂設計作品有《卜卦情緣》、《河東獅》、《Seven days》等，風格大膽創新，為本團涉足前後場的多方位人才。

【頭手鼓】郭斯貽

臺灣春風歌劇團武場樂師。臺大外文系畢業，臺大戲劇所碩士。臺大北管社第六屆社員，現職為國立竹東高中英文科教師，主攻本團武場。自大學開始對傳統戲曲著迷，接觸武場則是因為看戲時常不小心忘了看演員，卻猛盯著武場樂師。曾擔任春風多場演出的武場下手，並負責《2005年臺灣春風歌劇團武場培訓與傳習計畫》之計畫執行。

【鐸鈔】許鈞炫

歌仔戲專業樂師，臺灣戲曲專科學校傳統音樂科畢業，專長胡琴類樂器和打擊樂器，參加許多大型舞台歌仔戲公演的樂隊演奏工作，演奏二胡、中胡、大廣弦、鑼、鐃鈸等樂器。

【導演助理】唐宛彤

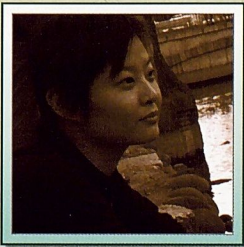
劇場行政、劇場及影像演員，臺大中文系畢。劇場行政經驗有：2004臺北國際讀劇節行政企劃、裕美子的倉庫《首爾我愛你》製作人、嵐創作體《I Love You. You Are Perfect. Now Change.》執行製作。主要演出經歷有：香巴拉劇坊《雪焰》、香巴拉劇坊《相逢台北橋》、瘋狂劇場《先知大廈》、藝大劇研所導一呈現《海鷗》、2008女節《可以不存在》、新人新視野《蛋的未來》、電影短片《贖金》、《靜止的夏天》、電影長片《穿牆人》、公共電視《我在墾丁，天氣晴》，以及數支MV與廣告。

【道具製作】柯淑華

臺灣春風歌劇團特約團員，國立東華大學民族語言與傳播學系畢業，現任職於藝術家雜誌社，大學時期即全方位參與劇場製作，包括舞台監督、燈光、影像執行，參與作品包括：臺灣春風歌劇團《天下無雙》、《八郎探母》舞台監督助理、紅瓦民族舞蹈團《四季紅》舞台監督助理、靜力劇場《光骸》影像執行、臺灣春風歌劇團《杜十娘》、《Seven Days》舞台監督、廷威醒獅劇團《禪暮八極密語》文建會「藝術出巡」專案行政、靜力劇場《光合作用》專案行政企劃、廷威醒獅劇團《醒獅傳奇II勇者之戰》舞台監督助理。

【文宣統籌·預告片導演】胡心怡

臺灣春風歌劇團重要夥伴，曾任瘋狂劇場團長、臨界點劇象錄劇團藝術行政、世紀當代舞團、蘭庭崑劇團藝術行政。全方位參與劇場製作，包括舞臺監督、燈光、影像執行以及製作，作品包括：瘋狂劇場《先知大廈》製作人、世紀當代舞團《2000～2004過渡空間的人生精華再現》巡迴製作、瘋狂劇場【在路上】計畫之《在不斷量眩與失衡的路上》獨腳戲編導等。2007與蘇芷雲共同導演《威尼斯雙胞案》，對於視覺影像有獨到的美感與直覺。

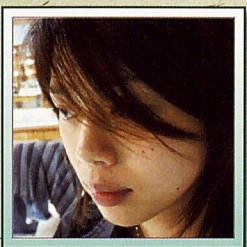
幕後群介紹。

【舞臺監督】王詩涵

專職劇場技術工作者，臺大戲劇系第三屆畢。大二起任學製《All in the Timing》舞監助理後以此為志，校內舞監經歷有《高砂館》、《美國天使》。2006年擔任十方樂集十週年音樂會《奇異的對話臺法知音》舞臺監督。2007年起恢復為劇場自由工作者，舞監經歷有：組合語言舞團《花言·巧語·身聲漫》、嵐創作體《I Love You. You Are Perfect. Now Change.》、焦點舞團《三色堇》、牛古演劇團《動物學校》、臺北首督芭蕾舞團《Tong》等。

【彩妝執行】謝夢遷

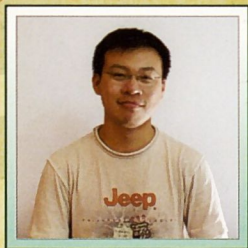
臺北藝術大學戲劇研究所畢。現為專職造型師。曾擔任TVBS、聯合報、緯來電視台、潤柏藝文國際公司之特約造型師，台積電、國藝會、朱宗慶打擊樂團等尾牙造型師，紀錄片《他的樣子》特殊造型設計等。劇場造型經歷：表演工作坊、NSO國家交響樂團、台北愛樂、莎士比亞的妹妹們的劇團、沙丁龐客劇團、飛人集社劇團、臺灣春風歌劇團、瘋狂劇場、九歌兒童劇團、創作社、前進下一波劇團、大風音樂劇場、南風劇團等。曾任東吳、政大、交大、東海等校之社團與外文系舞台妝講師。

【預告片音樂設計】
徐小茶

The Tic Tac主唱兼吉他手，臺北藝術大學傳統藝術研究所音樂戲曲組碩士。大學時期即投入搖滾音樂界，曾擔任Tizzy Bac《聊聊吧》演唱會木吉他手，並發行專輯與樂團一起巡迴，另外也擔任拾參樂團的客席吉他手，參與過臺灣各大搖滾音樂季，包括野台開唱、春天吶喊、海洋音樂祭，頗受肯定。搖滾音樂之外，也從事歌仔戲田野調查。目前正積極嘗試不同領域的音樂創作及跨領域的配樂，並擔任2008新人新視野《樂·生》的音樂設計。（另編寫《女鬼殺人》背景音樂）

【文宣美術設計・攝影】
彭駿煌

畢業於臺大園藝系造園組，退伍後改走平面設計一途。初期作品多為雜誌美編，近年則以藝文活動文宣設計為主，曾於「中華民俗藝術基金會」擔任美術設計。作品包括：文化快遞、臺北觀光季刊、品味雜誌、愛河布袋戲展演祭《唯偶獨尊》、大同大學藝術季以及「臺灣春風歌劇團」近期文宣等。

關於預告片

資訊時代網路為大
網路世界影音為王

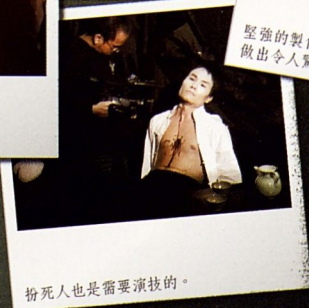
《雪夜》有著傳統歌仔戲的樣貌，從故事到敘事手法上，卻有著不同於傳統的靈魂。因此，除了平面宣傳，此次特別借重網路無遠弗屆的傳播力量，以及影音強大的表現力，製作預告片以為宣傳一環。

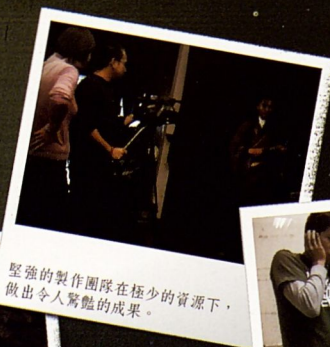
這刀是致命傷，效果要作的逼真點。

導演說：別跟丟！（圖）

扮死人也是需要演技的。

堅強的製作團隊在極少的資源下，做出令人驚豔的成果。

導演與攝影把最終希望寄託在後製了。

胡琴加電腦，搞定配樂。

化妝師癡心為帥氣男主角上妝。

特別感謝王志萍女士以及蘭庭崑劇團給予拍攝協助。

還沒親眼目睹過這支精采的預告片？
那還不起快上Youtube搜尋《雪夜客棧殺人事件》！

當推理遇上歌仔戲。 臺灣春風歌劇團《雪夜客棧殺人事件》

撰文／陳慧玲（藝文工作者）

忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開

近來步履各式劇場，凡是歌仔戲演出，甚或京劇豫劇舞台劇，常可見一小小團體，殷勤發送演出傳單，孜孜矻矻，和一般發傳單的工讀生或戲迷調性懸異。如常看歌仔戲的眼尖觀眾，或許不難發現，這正是臺灣春風歌劇團的團員，在為她們的新戲做宣傳。時逢景氣欠佳，藝文界邁入酷寒嚴冬，表演藝術票房市場大受波及，但仍有這麼一群人，努力為著達成夢想而默默地耕耘著，讓人不得不注意到這個近年來異軍突起，由臺大、臺師大校友所組成，帶著子弟（業餘）基因的新興歌仔戲劇團。臺灣春風歌劇團自2003年成立至今，有自覺地進行創作與展演，無論承習傳統，或嘗試創新，她們勇於實踐對歌仔戲的各種想法，「憨憨向前衝」，在歌仔戲界裡顯得獨樹一幟。

臺灣春風歌劇團的編制很完整，團員各司其職，幾年累積下來，而今已擁有四位駐團編劇、四位音樂設計、九位專任演員以及自己的後場樂師班底。原本是玩票性質，但她們認真玩用力玩，愈玩愈專業，愈玩愈有況味，2005年行政總監許美惠編創的浪漫愛情喜劇《天下無雙》入選臺北市傳統藝術季；2006年團長葉玫汝新編的實驗情慾歌仔戲《飛蛾洞》入選華人歌仔戲創作藝術節；緊接著推出首次售票公演—經典胡撇仔《玫瑰賊》；2007年由蘇芷雲取材義大利即興喜劇，編導新胡撇仔—《威尼斯雙胞案》，更入圍了台新藝術獎年度十大表演藝術。2008又回歸傳統，在廟埕前搬演《八郎探母》，乃楊家將演義云云，用心表現贏得眾人注目。一個個作品開花結籽，幾年下來，恰似花月舞春風，這群年輕人投注芳華歲月，對歌仔戲果是一片痴心。儘管面臨團員隨著年齡增長，紛紛踏入社會、結婚生子，臺灣春風依舊每年固定推出新戲，以維持劇團的動力與創造力。籌措經費始終是每個劇團的難題，蘇芷雲和許美惠笑著說「還沒賺到人生第一個一百萬，就先花掉了一桶金」，但追夢、築夢，畢竟還是一件值得讓人花盡心力的美事。

科學＋無厘頭＋次文化關懷＝鼠式風格？

臺灣春風的主力編導之一，蘇芷雲（人喚阿鼠）原本大學時期就讀臺大動物系，在話劇社的薰陶之下，研究所轉一回，接受西方劇場的訓練，取得臺北藝術大學劇研所表演碩士。一次看到秀琴歌劇團「牛姑」的演出之後愛上歌仔戲，進而再加入臺大歌仔戲社，並成為臺灣春風的一員。過去蘇芷雲曾組「瘋狂劇場」，她偏好帶有科學色彩的題材，編導作品具有相當獨特的無厘頭式幽默感。到了臺灣春風，也將這獨特的「鼠式風格」帶進歌仔戲，2007年的《威尼斯雙胞案》，即以獨特幽默的語言風格令觀眾為之捧腹。《威尼斯雙胞案》原為義大利即興喜劇，蘇芷雲從即興結構劇本的罅隙中，取得較大的彈性空間，進行遙譯與再詮釋，她導入雙重人格議題，並在劇中設計「靈魂清淨藥」的科學實驗，同時還有宅男、腐女的次文化話題，使得其間衍生的次文本意涵與想像空間豐富多元。在形式上，又試圖開發「新胡撇仔」風格，以現場搖滾樂隊與傳統文武場並存於歌仔戲的伴奏，輕盈之姿獲得新一代觀眾的喜愛，也獲得第六屆台新藝術獎評審委員的肯定，入圍年度十大表演藝術。

即將在2009年1月推出的新製作《雪夜客棧殺人事件》，脫胎自著名小說家阿嘉莎·克莉絲蒂推理名作《東方快車謀殺案》。這次的製作，由蘇芷雲進行原著小說改編，許美惠將劇本轉換成歌仔戲的表演語彙，接著再由蘇芷雲執導。接連兩個作品都取材西洋文學，蘇芷雲在創作路上循序漸進，目前的階段先從改編文學作品著手練習，她偏好結構精緻小巧的作品，而《東方快車謀殺案》邏輯縝密、情節環環相扣，正是入手的好題材。原本在「臺灣春風」創團時，團員已有將之改編為歌仔戲的想望，只是對於如何轉移到舞台上搬演，尚欠缺掌握的火候。直到2008年，才正式展開這個挑戰，頗有「十年磨一劍」之意，或許是水到渠成了罷！

從《東方快車謀殺案》到《雪夜客棧殺人事件》

從西方推理小說到歌仔戲，實為一大艱難挑戰。推理小說與歌仔戲，各自有其自身形式與內涵緊密結合的美學，不論是文體、文化背景、題材、敘事手法，都相當不同。推理小說以一未知秘密貫串全局，掌握全知觀點的讀者，隨著作者時不時在作品中釋放適度訊息，進而一步步參與揭發兇手（未知角色）的過程。在傳統戲曲/歌仔戲裡，不乏「公案戲」一類故事情節，但以敘事手法與邏輯而言，提供給觀眾的訊息是「已知的秘密」，觀眾一開始就知道兇手

是誰，欣賞的重點，是兇手「如何認罪」的過程，甚至用上「裝神弄鬼」的法子，使為非作惡者接受冥府審判，如《狸貓換太子》之審郭槐、《楊家將》之夜審潘洪，乍看有些粗糙的敘事手法，恰恰展現庶民戲曲美學情趣之所在。觀眾要看的，是演員如何透過形式與內容緊密結合的唱唸做打等表演手段，表達人物心理變化之層層轉迭，這一類的內容，多半對應設計出一套完整的唱腔，或精彩的身段，必然具有足以流傳的經典價值。

然而《雪夜》不這麼做。DM上「歌仔戲懸疑劇場」的標語，可以預見觀眾必然得隨著劇中主人翁抽絲剝繭的破案過程，才能得知事情真相。光是這點就可以傷透編導的腦筋，如何掌握表演藝術與文學各自的特質，將平面文字轉化為立體的舞台畫面（而且還要唱歌仔戲），就這一點而言，即已相當值得期待。

其次在中西時空背景的轉換部分，原著當中設定的一些條件，亦需轉換為古代，才能與歌仔戲的表演搭軌，而又符合事件發生的基本假定（試想若同樣的事件發生在現代，受害者用手機打通電話，就可以改變一切的結局了），但原著裡事件產生的場景—東方快車車廂，該如何轉換到還沒有火車的古代呢？編導抽取了「密室殺人」的基本設定，以「客棧」作為場景，運用客棧不同房間的性質，來巧妙構築這樁完美謀殺案，令人不免產生某種像是龍門客棧的想像。

原著的主人翁白羅，是個「精明留著仁丹鬚鬚的比利時偵探」，蘇芷雲強調，臺灣歌仔戲以坤生為主的表演美學核心，仍舊是她加以發揮的重點，除了保留人物個性之外有效地轉換人物的質地，另外又加入主角的感情線作為副線，讓整體更符合歌仔戲的劇種個性，也讓習慣以投射情感看戲的歌仔戲觀眾，有個情感的依歸，讓觀眾自然而然地進入主角的心理世界。

然而以上種種，皆是表現手段，重點還是在於全劇的精神關懷所在，亦即正義的界線是什麼？什麼才是真正的公義？蘇芷雲說，她向來不善於處理人的情感，在過去的作品中，常習慣用無厘頭的方式處理情感的部分，在這齣戲裡，她少見地以嚴肅的形式，直接面對這個課題，化身為多個角色，也鋪排了自述心跡的段落。至於究竟會是什麼面貌呢，老話一句，走進劇場就會知道。

觀賞這齣戲，想必得費心思量。它的關鍵線索可能就藏在一句台詞，或是歌詞之間，不容錯過一絲一毫細節。且踏入劇場，探索經歷一場精彩的推理奇幻之旅吧！

（本文轉載自《國藝會》季刊2008冬季號）

• 鄭重警告：本文請於謝幕後再逐字推敲，別說我們沒提醒您！ •

劇中劇—兇手們的另一面。

撰文／陳盈慈

我在扮演一個人，但那個人又在扮演另外一個人

這個繞口令似的標題，其實是飾演兇手的七個演員的最大挑戰：他們所要詮釋的不僅僅是「一個角色」，而是「兩種性格」。為了掩飾真相，他們佯裝互不相識，隱藏起自己真正的名字和個性，以另一種樣貌來執行這個計畫。是「陸家血案」把他們緊緊連繫在一起，但在雪夜客棧中，他們卻必須壓抑對郭天霸的恨意—明明想殺死他，在他面前卻得曲意奉承；明明至死也忘不了他的臉，但卻得說服自己：我不認識他，我以為他的名字是王天洪。

於是，每個角色都有「表」、「裡」兩個層次：裡層的他們既是兇手，也是受害人；兩個孩子的死亡崩毀了他們的世界，所以他們說什麼也得拿起刀子、親手殺了他；表層的他們則各有不同的角色，或埋伏在雪夜客棧、或埋伏在兇手身邊、或展現事不關己的態度、或佯裝無知與無辜……。而這構成了對演員的挑戰：不僅僅是要表現出「表層」的情緒，更要流露出「裡層」的真實。

於是，他們要演一心報復的兇手，但這些兇手卻得藏起自己的身分，直至最後真相大白的一幕，才可以赤裸裸地說出自己真正的心情。他們若掩飾得不好，在偵探面前就會無所遁形；但若掩飾得太好，表、裡兩個性格就會出現斷層，對於觀眾而言，演出也會欠缺說服力。於是，「有點穿幫又不能太穿幫」這種模糊的標準就成了他們的目標；這個標準落實在七個兇手身上，也展現了不同的風貌。

當我進入雪夜客棧，我已不再是我

把「表面角色」發揮得最為淋漓盡致、毫無破綻的，非朱青莫屬了。她本來就是演員，因此，自她踏進雪夜客棧的那刻起，她就已經站上了舞台。她以聒噪、庸俗的形象來掩飾真正的自己，喋喋不休地把或真或假的資訊灌入偵探的耳中；她絕不擔心被拆穿，因為她就是朱麗花。

直到最後一幕，她才卸下戲服、擦去了妝，回到朱青真正的樣子。以充滿感情的聲音，娓娓道出他們的動機：官府不願意給他們正義，老天不願意替他們行道，所以，他們只好自己執行郭天霸的死刑。此時的朱青，已由一個讓人想掩耳的囉唆老太婆，搖身一變為沉痛的控訴者，從她的話語中，觀眾終於看到了故事的全貌。「歇斯底里的朱麗花，要在半場的時間內轉換為朱青，並且攜帶足夠悲傷能量，這種切換讓我倍感壓力。」美惠說。觀眾可以在劇中的前段和結尾，看到表、裡兩種完全不同性格的呈現，期望能藉由極度的反差，帶來飽滿的戲劇張力。

為了報仇，我什麼都可以做得到

金桂子是犧牲最大的一個：她委身下嫁郭天霸，時時刻刻都得面對這個她恨之入骨的人；甚至，她必須粉飾她的恨意，陪伴他、順從他、親近他。裡層的她是陸家忠誠、堅毅的婢女，表層的她則化身為郭天霸風騷的小妾。「我認為這兩種形象非但不會衝突，反而是相輔相成的。」好萱說。正因她對於報仇的執著，才會認為「既然要裝就要裝到底」，於是毫不扭捏地展現女人風情、討好郭天霸、勾引東方徹。早在她決意削髮為尼的那一刻，過去的她就已經死了；現在的金桂子只是復仇的工具，沒有自我、沒有顧慮、也已沒有了眼淚。

她唯一的失控，是在東方徹問案的時刻：當她怒罵著丈夫是怎樣欺侮她、虐待她時，字句間的恨意是確確實實的。她沒有說出真正的理由，但是一句「我願意親手殺他」，就讓表、裡兩個性格產生交會。

同樣犧牲的是店小二林大山：為了這個計畫，他不惜混入雪夜客棧，替郭天霸倒茶遞水；他是兇手中最為膽戰心驚的一個，因為他得隨侍在偵探左右、比所有人都更有「露餡」的危機。裡層的他藏匿證物、替大家掩飾罪行，表層的他卻必須協助偵查、佯稱無知。「一方面，我盡力不要露出破綻；但另一方面，我卻得讓東方徹從我身上得到線索。」小馬說。這種「表、裡性格的比例拿捏」，就成了這個角色最艱難的課題。

我真憨慢講話，所以不要再問我了！

相對於前述的「演技派」，兇手團裡也有一些不擅說謊的「老實人」。明公主就是一個表、裡性格沒有太大分野的人：她在說謊上相當笨拙，常常只能

「用威嚴來包裝心虛」，擺出架子去應付東方徹的問題；甚至在答不出來的時候會「心虛轉生氣」，無法理性地回應他的詢問。除此之外，娟娟是她最大的罩門，只要提到她，她就會立刻提高警覺，同時也會失去原本的冷靜。

情況類似的還有周令祥。他從頭到尾，就是那種實心實性的好人；面對東方徹的問題，他只能照本宣科地說出準備好的答案。東方徹和他閒聊一些賣布的瑣事，他就卸下心防；但當東方徹突然冒出一句「你知道陸家血案嗎？」這句不在他預想中的問話則讓他當場語塞。幸好是朱麗花伶俐地尖叫一聲，故意中斷他們的談話，才使他免於穿幫的窘境。

如果上述的兩人是「我知道我不會演戲」，那麼齊江雲就是「誤以為自己演技很好」了。他以為一切都在掌握之中、以為自己佯怒的一句「東方大人，莫非你在懷疑我？」就已經把東方徹唬得一愣一愣了；於是，他的過度自信使他降低戒心，意圖要發展自己的愛情大業。俗話說「英雄難過美人關」，殊不知美男關也一樣難過：他先是偷吃丈夫豆腐、後是對嚴老闆頻送秋波，這種種的行徑自然是逃不過東方徹的法眼。「人說『色字頭上一把刀』，就是因為按耐不了對『美男』的喜愛，才會頻頻露餡。真是告訴我們人不可以好色啊！」怡安打趣地替這個角色下了一個小結。

終於，他們拿下了面具

他們努力掩飾，他們偶有破綻，他們滿口謊言，他們真情流露……半真半假的一切，終於在東方徹的公堂上，慢慢走到尾聲。

或許他們所需要的，不僅僅是執行他們的計畫，他們還需要說出他們的故事、讓別人聽到他們的苦痛與不平。一直到東方徹道出一切，他們才能面對真實的自己：金桂子終於真情流露、痛哭失聲；娟娟終於走出自己的世界，接受了喪子的事實……他們流淚跪在東方的面前，等待一個判決。

他說：「雪夜客棧殺人事件，本官判定，女鬼殺人！」

他們不再是兇手，他們拿下了面具。

終於，這場劇中劇，結束了。

春風五年。

臺灣春風歌劇團創團五年了！從學生社團到專業劇團，這群畢業於臺灣大學、師範大學歌仔戲社的年輕人，投入極大的熱情與努力，致力於歌仔戲的傳承與創新。

整理老戲與創編新戲雙管齊下是春風的創作目標，一方面深植傳統，提升演出水準；另一方面開發創作，探討新世代關注的各項議題。到目前為止已累積演出十七齣劇目。其中有傳統古路戲、胡撇仔風格、兒童歌仔戲，甚至有跨足現代劇場、實驗性格濃厚的演出。

臺灣春風歌劇團
Formosa-Zephyr Opera Troupe

經典整編

傳統經典武戲《棋盤山》

改編自《薛丁山征西》的《棋盤山》，保留傳統歌仔戲的「照槍」程式，以精采的武戲呈現傳統老戲的身段之美。劇中四角色行當各異，個性鮮明，且各有特別設計的起霸、開堂、耍翎子等表演，為精彩難得武戲。

古路經典折子戲《打金枝》

《郭子儀大拜壽》是歌仔戲傳統劇碼。暴躁駙馬碰上刁蠻公主，展開吵吵鬧鬧的家庭風波，戲劇性十足。整理改編著重以唸白推進戲劇高潮的堆疊，七字、都馬等傳統曲調的靈活運用，更能表現唱唸的韻味。

浪漫愛情小品《天下無雙》—入選2005年臺北市傳統藝術季表演節目

《天下無雙》脫胎自家喻戶曉的老戲《遊龍戲鳳》，在改編之後，著眼於「追尋」的過程，從企慕愛情、尋找愛情、發現愛情、追求愛情、到浸淫於愛情，一路描摹愛情的進境與本質，帶領觀眾一同「尋找愛情」，共品戀愛的酸甜滋味。

首次挑戰售票/締造票房全滿佳績—重新打造經典胡撇仔《玫瑰賊》

「胡撇仔」被稱做臺灣歌仔戲發展史上的奇豔之花，是孕育自民間的奢華美學，透過武士刀、爵士鼓、搖滾樂與歌仔調的拼貼風格，展現出飽滿的戲劇張力。2006年選擇「胡撇仔經典」中的《玫瑰賊》進行「重現」，除了感受它獨特的力度與美感外，更透過新世代的詮釋，為一向與時俱進的胡撇仔戲打造新時代氣象。

向古路經典致敬《八郎探母》—2008全新創作，演出場場爆滿

向古路經典致敬《八郎探母》在保安宮及龍山寺盛大演出，以現代觀點重新詮釋流傳百年的楊家將傳奇，獲得觀眾熱烈迴響。

創編小戲

不標準女人系列《杜十娘》、《河東獅》、《鍾無豔》

2006年臺灣春風歌劇團首度嘗試主題系列創作，以醜女《鍾無豔》、惡女《河東獅》、煙花女《杜十娘》，探討自古至今對女子的要求與束縛。

黑色愛情小品《SEVEN DAYS》

《SEVEN DAYS》則是描述發生於墓穴中的人鬼愛情，本劇特別以邊疆民謠為音樂及舞蹈創作元素，全劇輕鬆幽默，充滿異國浪漫風情。

地方歌舞小戲《鬧渡》、《鑽狗洞》

有意識的向其他戲曲劇種的精采劇目借鏡改編，為春風創作、累積歌仔戲優秀劇碼的一種方式。《鬧渡》改編自同名雲南花燈戲《鬧渡》；《鑽狗洞》則改編自贛南採茶戲《唐二別妻》。改編成臺灣故事，配合活潑的台灣民謠小調更充滿純樸的民間趣味，並在口白、音樂上，則強調臺語的音律的美感，創作出具有「歌仔味」的新劇目。

實驗創新

情慾·實驗《飛蛾洞》—第一屆華人歌仔戲創作藝術節入選節目

2006年於國家劇院實驗劇場首演。全新打造集神怪、情慾、實驗於一身的新世代歌仔戲。劇評認為「以不同層次的兩個自我相互拉鋸，豐富了情慾焚身的想像，也從此拉出女性觀看情慾的角度，文學性極高。」—民生報「新藝見」（林鶴宜）「劇中大膽且露骨的演繹情慾，挑戰傳統戲曲的底線，這齣戲在視覺與聽覺上都很有質感與創意……令人耳目一新。」—表演藝術雜誌「演出評論」（謝筱玫）。

新胡撇仔《威尼斯雙胞案》—入圍第六屆台新藝術獎

《威尼斯雙胞案》改編自義大利藝術喜劇大師卡羅高多尼（Carlo Goldoni）的作品，在歡樂的喜劇風格下，加入「多重人格」及現代次族群「宅男」、「腐女」等議題，歌仔調與搖滾樂的結合，深受青年學子的喜愛，獲得台新獎的入圍肯定，更是春風莫大的鼓勵。

社區暨校園推廣

連續三年推出「春風送暖」系列活動，將歌仔戲精緻藝術帶到各個市區城鎮的大街小巷。為讓歌仔戲向下紮根，春風並不定期舉辦校園講座，結合示範、教學與講解，讓學子透過理論與實務的對照印證中，更為深入的領略歌仔戲藝術之美。

兒童歌仔戲《大鬧黑家店》、《秀才遇到鬼》

為讓歌仔戲在下一代紮根，特別精心為國小學童設計兒童歌仔戲，透過活潑有趣的劇情以及表演，將戲曲語彙深入淺出地介紹到孩子的面前，為傳統戲曲與下一代之間搭建起跨越鴻溝的橋樑。並且搭配小短劇，以深入淺出的方式，介紹傳統戲曲的虛擬舞臺以及開關門、上下樓等基礎身段，希望帶領孩子們進入傳統戲曲的世界，體會戲曲身段之美！

廣 告 時 間 威尼斯雙胞案。原聲大碟

2007年，臺灣春風歌劇團改編義大利即興喜劇，推出「新胡撇仔」《威尼斯雙胞案》。並且同步推出以搖滾精神為主軸的原聲創作大碟。音樂製作傑夫融合歌仔戲傳統曲調，創作出包含搖滾、重金屬、民謠、抒情搖滾、佛朗明哥……等各式曲風的樂曲，隨著劇情轉變及角色登場，賦予劇中角色更具體的形貌。

本專輯除收錄原劇主唱演員錄音外，更特別邀請知名歌仔戲小生—呂雪鳳小姐錄製【我身騎白馬】、【腐女之歌】等四首歌曲，高亢渾厚的嗓音、圓潤婉轉的行腔，更增添本專輯的韻味。本專輯亦收錄包含重金屬吉他狂飆【暗火】、抒情搖滾的【弔祭】、融合傳統的搖滾都馬【單人獨劍】等豐富曲風創作。新時代的搖滾歌仔戲，是您不可錯過的感動音樂。

「新胡撇仔—《威尼斯雙胞案》」原聲大碟於博客來網路書店以及全省各大唱片行（包括誠品、玫瑰、大眾、五大、光南、佳佳……）均可購買，臺灣的店另有獨立鋪貨，請喜愛春風及威尼斯搖滾歌仔戲的朋友大家告訴大家，多多支持！

雪夜客棧殺人事件

全體工作人員

製作團隊

團長：葉孜汝
製作人：蘇怡安
文宣統籌：胡心怡
總務：張桂菁
前台經理：李宇婷
文宣美術設計／攝影：彭駿煌
宣傳照攝影：王昱欽
部落格規劃／執行：官容任、張哲己
贊助專案：馬淑芳
前台工作人員：陳盈慈、高方翎
詹佳穎、李雅雯

創作及執行團隊

編導：蘇芷雲
歌仔戲編劇：許美惠
身段設計：李光玉
音樂設計：周以謙
燈光設計：雷若豪
舞台設計：陳威光
造型統籌：邱好萱
髮型設計：陳振旺
髮型執行：張孟逸
彩妝執行：謝夢遷
彩妝協力：黃元蓓、陳懿凡
開場歌演唱：呂雪鳳
(本團歌仔戲唱腔指導教師)
音效：許向豪 (Jeff)

技術團隊

舞臺監督：王詩涵 (ECHO)
導演助理：唐宛彤
道具製作：柯淑華
字幕執行：蘇嘉蓉
音效執行：陸方龍
錄影：林彥傑
服裝製作：秦家班戲劇服裝造型
燈光工作人員：張孟豪、翁雅俐
梁育嘉、何昀哲、張仲安
音響工作人員：林孝鎔、陳欣岑
顏怡慧
舞台工作人員：韓愷真、林高鋒
方飛、王儷璇、陳佳雲
吳易謙、余瑞培、陳姿穎
鄧光志、袁文、劉佳菁

預告片

導演：胡心怡
攝影／剪接：周順隆
配樂：徐小茶
彩妝：謝夢遷
胡琴：劉映秀

【女鬼殺人】

音樂設計／月琴：徐小茶
舞蹈設計：王怡雯
舞者：林君怡、廖珮宇

演出人員

李佩穎：東方徹
邱好萱：金桂子
許美惠：朱麗花
曾郁珺：嚴振宏 (特邀)
馬小馬：林大山
蔡瑋玲：明公主
林佳閔：娟娟
蘇怡安：齊江雲
陳思妤：周令祥
林君怡：妻子／玩偶女兒
張哲己：王天宏
梁小兵：丈夫
呂瑞銘：壯漢
廖珮宇：村民／玩偶兇手
陳幼馨：村民
王鴻錦：村民
聲音演出：林宗閔、唐宛彤

文武場

頭手弦：劉映秀
鑼鼓：李忠和
笛簫：陳敬翰
三弦：張桂菁
琵琶：張元真
頭手鼓：郭斯貽
鑼鈔：許鈞炫

特別感謝

臺北藝術大學展演中心
財團法人廖瓊枝文教基金會
蘭庭崑劇團、民權歌劇團
藝術家雜誌社
臺大歌仔戲社、師大歌仔戲社
蔡美珠女士、呂永輝先生
王志萍女士、王世信先生
孫斌立先生、莊雅足女士
廖俊逞先生、楊純純小姐
李玉玲女士、汪宜儒小姐
陳慧玲小姐、鄭志忠先生
許逸亭小姐、林岱蓉小姐
李榮山先生

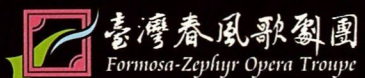
感謝贊助

蕭淑媛女士
蕭淑文女士
劉士龍先生
高淑媚女士
廖婉婷小姐
葉嘉惠小姐
鄭惠英小姐
林守元先生

臺灣傳統藝術的新生需要您的熱情贊助！

五年來，春風所強調的和當代審美價值的連結，使得春風新創作獲得新舊觀眾的喜愛。我們期許能貢獻一己之力，製作與創作更多好看的歌仔戲，讓「臺灣傳統藝術的驕傲—歌仔戲」不僅是父母輩的童年回憶，更是未來青年藝術生活的一份子。

感謝您的支持與鼓勵
春風將繼續向前
帶給您一齣又一齣的好戲！

捐款聯絡人：小馬 0937-842-130

捐款劃撥帳號：臺灣春風歌劇團葉玫汝 19943681

捐款方式：請匯款後註明您的聯繫方式，

傳真至 02-2923-6162，我們將儘速與您聯繫。

團長：葉玫汝 電話：0919-269-826

網站：www.zephyr-opera.org.tw

部落格：www.wretch.cc/blog/zephyropera

信箱：formosazephyr@gmail.com

