

「如果邀請莎士比亞來台灣一遊，我想讓他看什麼？」

三缺一劇團

2018年
11月2日(五) 20:00
11月3日(六) 15:00* / 20:00* (錄影場)
11月4日(日) 15:00
演出地點——雲門劇場

即將邁入六十歲生日的馬汀尼，與步入家庭生活的魏雋展，兩位台灣不同世代的導演，與莎翁在2018年交集，轉化成70年代至今，彰化、基隆與台東三個城市的集體記憶。

那是一個再大的風雨將至，我們都不曾感到害怕的年代。 而這是一個再微小的哀傷，我們都無法真心流淚的時代。

七〇年代甜蜜的彰化和美×羅密歐與茱麗葉／九〇年代陰雨的基隆海港×哈姆雷特／一八年遠離天龍國的台東×皆大歡喜

用莎劇的框架結合島國時空，透過多層次的敘述，意圖回首轟然消逝的來時路。

退休教授的話

三年前一個秋天的夜晚，「三缺一」排完LAB II，幾個人站在松菸園區外抽煙，雋展冷不防地問了一句「老師有興趣幫劇團導戲嗎？」那時最後一位親人(二哥)過世未滿百日，我其實處於過於沈重的哀痛中幾乎沒有社交能力；望著他真摯的眼神，那句話像停在空中尚未化開的煙圈，「好呀！可以考慮」就這麼回應了。沒想到那句口頭承諾，那個夜晚，便是「2018遊莎翁遊台灣」這整個行動的序曲。

「退休戲劇教授和戲班子」好幾個朋友說「這劇名……很沒票房錢」。是呀，真是不懂現實考量，不過，退休戲劇教授確實標注了一點，這「入世的身軀」由少而青而壯而老的歷程(明白喜劇的輕盈原是人生來到壯年後的一種心情)，以及與之相應的「出世的回眸」。回望自己的青春，在別人的記憶中一同回望他的「三十而難立」。還有我們一同佇立的此刻。大抵為這戲打了個結構圖，也就是四年級生的青春派對，七年級生的難於頂天立地，與此此刻我們的共有，分別隸上七〇、九〇年代和現今的台灣時空(風土人情)。但要把它們活過的台灣與莎翁的戲劇世界互為表裡，要讓十八名演員(各類文青)在其間穿梭，在角色／機噐間來來去去，終非易事。這始終是一場與時間賽跑，與經典文本／現代語彙肉搏的戰役。兩年前的一個冬天與楊澤一同到淡水雲門劇場(那是八里排練場燒成灰燼後第一次來)造訪林懷民，那天下午一起坐在觀眾席，望著空蕩的舞臺，舞台後方的窗望出去的高爾夫球場綠地，老林幽幽問了一句「什麼時候到這場戲？」今天的演出也是對那問題的回應。

馬汀尼 導演

生於1959年，曾任臺北藝術大學劇場藝術研究所、劇場導演「雅克和他的主人」，《三個乖張的女人所撰寫的匪夷所思的女性論文》，《好久不見》(紀府然編劇)，莎劇《亨利四世》《仲夏夜夢》《威尼斯商人》《冬天的故事》；劇場表演，蘭陵劇坊《荷珠新配》《貓的天堂》《公雞公雞》《演員實驗教室》《冷板凳》《明天我們空中再見》《凡人》《早餐》《尋找開演前的三個女人》《誰在吹口琴》《祝你幸福》、《重新開始》、《花月正春風》等。中譯契訶夫劇作五部。

戲班子導演的話

三缺一劇團一路走来，創作了很多作品，從動物身體出發的LAB系列，或是土地計劃，這是無語言的偶戲——男孩，都是原創，以一年左右的時間討論發想，經過田野調查，集體即興，共同編排出來。

但我們從未做過經典劇本，年輕時，想做自己的戲，用自己的方式尋找劇本形式，走了十幾年後，突然覺得，是時候了，想好好的來面對一下經典劇本，於是就問了我的師父，馬汀尼。想邀她重出江湖，帶著我們排一個經典劇本。

為什麼說是師父呢？

老師是教過你的人，師父是影響你一輩子的人。

我跟劇團團長溝通，都是半路出家闖入戲劇圈的，考入研究後，有幸遇見這樣一個對教學充滿熱情，將戲劇與人生緊密扣合的老師，一個學期的課程，就足以撼動我們一輩子對戲劇的體認，因此，我私自在中將她放在師父的位置。

而這位師父也真不簡單，一導就導了三齣戲，演員一挑就是十八位，我喜歡她這麼說——我們不是要單純去演莎劇，而是要去看見那些時空裡的人們，如何剛好活得如莎劇筆下的人一般，因此我遊莎翁遊台灣，讓他看看我們這些人們的樣子，來跟我們聊聊天吧。

魏雋展 演員/導演/編劇

半路出家的劇場人，兩歲孩子的爸，創作與現實中的走索人。

編劇的話

給未來之鳥的備忘錄

在人生的非常時期接到馬老師的邀約，加入《退》劇的編劇行列，受寵若驚，欣然應允。但其實惶恐，自己柔弱抒情風格，和馬老師和莎翁的大開大闢，真行得通？而如今回想，竟能笑將這一趟看成一次充滿療癒效果的創作之旅。從一路聽故事的地方田調，那些充滿創作回憶的舊時場所，到每週一次天母咖啡館聊莎翁，或其實是藉著莎翁回看自己的人生來時路，編劇多年，有時不免驚覺自己情懷漸失，質疑自己是否真還有什麼話想對這個世界訴說？好像在製造生產線上的產品，技術合格，時間到了就上架，但最後我也只能靠著便利商店的發亮玻璃與燈光看著它。《退》不太一樣，雖云改編，但馬老師更看重原著和改寫者自身生命的關係，就像這齣戲的副標——遊莎翁遊台灣——在環島的列車上，一面看著窗外的風景，一面和莎翁／馬老師說著自己羣戲、感懷或釋懷的各色心事。或也因此，馬老師才能接受我將《羅密歐與茱麗葉》的重心，偏移至羅密歐的駁友「莫哭修」身上吧。

改編莎翁，如果只取情節梗概而不存其語言精彩，自然無法盡現莎劇華彩，一個晚上要說完三齣經典，更可能捉襟見肘。於是，我賦予了三個時代的三個故事一些後設的框架，一九七〇年代的《羅密歐與茱麗葉》是一部事件多年後寫就的小說，九〇後半的《哈姆雷特》成了一齣因故中斷排練的戲，此時刻的《皆大歡喜》則是一個必須身歷其境始能完成的錄音計畫，各種藉著藝術形式被記錄下來個人情感，試圖演出這個島嶼過去在歷史與政治語言之外的更多複雜感受，也指向願望安頓的未來——我們終將消逝，但還有人會活下去。這是我藉著莎翁送給觀眾的情書，也是給自己的備忘錄。我將會記得，寫

《皆大歡喜》開頭台東開好野人們玩大風吹景色的夜晚，我在家中客廳佈置了幾張椅子，一個人在其間跑來跑去撲捉一群人嬉玩時的眾「生」喧嘩，寫劇本是這樣，這樣孤獨，也這樣同時和大家在一起。謝謝導演馬老師，也謝謝三缺一，謝謝這個有唱有舞有戲有歌仔有情有愛的午與夜。

許正平 編劇

台北藝術大學戲劇碩士，著有《煙火旅館》、《少女之夜》、《盛夏光年》等作品。劇場編劇作品包括：《愛情生活》、《阿章節的拉理歐》、《家的妄想》、《雙城紀失》、《城市戀歌進行曲》、《水中之屋》等。另外，亦有改編國外經典之劇作，如《海鷗》、《安平小鎮》、《櫻桃園2047》。

演員簡介

王元宏

「減肥真的好難，跟表演一樣難」

江寶琳

三缺一劇團團員，出生於八零年代某一年的冬天，基隆人。演出作品：動見劇場《病號》；烏犬劇場《二路計劃》；三缺一劇團《LAB參號——不知為何物》、《土地計劃——蚱仔夜行軍》、《獨——像我這樣的查某人》。

李玉鳳

自由接案者。身份多重，有演員、教師、製作人與策展人。演出作品遊歷亞洲、北美與歐洲各地，在基隆推動第一個由藝文團體策畫的「海港山城藝術季」與學生一起找尋議題與戲劇結合的創作，最喜歡的角色是當個幸福夫妻。

何冠儀

台北藝術大學戲劇系102級，高雄大樹人，少女心大擔當。吃吃喝喝唱唱跳跳，開開心心輕輕鬆鬆。看戲愉快，耍樂來著。

杜逸帆

常年在三缺一劇團參與事業創作計劃。從2017年移居南部生活，一邊做自己的創作一邊拿著攝影機為五斗米折腰。這次又回到三缺一的懷抱，有一種既熟悉又緊張的感覺。劇場經歷從2005到現在為止已經十多年，算是戲劇的業餘愛好者。

徐瑾鈴

現任中國文化大學戲劇系專任技師助理教授，莎妹駐團導演之一。近年舞台劇表演作品《如夢之夢》、《寶島一村》、《少年金奴勇孟母》《女僕》等；導演作品《去火星之前》、《離開與重返》、《踏青去》、《讓風朗誦》等。劇本曾出版、想演電影。

陳天愛

畢業於香港中文大學，現職於國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所。近期作品：北藝大2018年春季公演《伊菲妮亞在奧利斯》、北藝大2017年秋季公演《凡尼亞舅舅》、北藝大2016年碩班導演短期呈現《Closer》。

陳家達

倫敦中央聖馬丁影像表演與北藝大劇研所碩士。演員/表演指導/媒體演劇空間創辦人。重要演出包含電影：《引爆點》、《銷售奇招》；電視：《落日》、《與愛同行》、《台北歌手》(入圍2018金鐘獎與 Asian Academy Creative Awards最佳男配獎)；劇場：《台北雜記》、《理查三世》、《平常心》、《三人行不行》、《ANYTHING GOES》、《隔壁鄰家》、《當岳母刺字時 她總是不贊成的》。

賈涵儀

三缺一劇團團長/導演/演員，並與友人在台中共同經營一間友善環境空間(粉絲頁請搜尋「Home Work / 家務室」)，也靠表演教學維生。相信藝術是心靈的救贖，相信情感落實在生活之中便會更懂得珍惜。相信善良是很重要的。

張賢

畢業於安美大學藝術系，現為自由劇場工作者。表演經歷：2015《歸來吧 iminami na pazay》、《L'étranger 在彼岸》；2016《即時製造》、《有一天，小明...》。

羅雅琪

屏東東港人，唱臺語歌長大、愛跳舞的女孩。畢業於臺藝大戲劇系，現為A劇團團員、表演藝術工作者(音樂劇、舞臺劇演員、阿卡貝拉歌手、編劇、舞蹈設計、表演藝術教師.....等)。另長期與愛樂劇工廠、陳家聲工作室、廣藝基金會……等團隊合作。

張文易

北藝大劇研所主修表演、獵人才躍昇計畫至法國陽光劇團實習。演員作品：集體獨立製作《陽明山上有山羊?》、紐約大學電影系作品《斑馬魚》、新加坡南洋理工大學數位電影系作品《一瞬間》、日劇團《小孩》藝穗佳作獎；導演作品：王鏡安Solo《演員的日常》、藝穗喜劇獎《看！我的左臉比較光滑YO》。

黃志勇

在臺過得很平凡的馬來西亞表演藝術工作者，中國文化大學戲劇系畢業。為三缺一劇團創作核心成員參與作品有「大宅門·月光光」與「蚱仔夜行軍」。長期接觸現代物件、光影、偶戲劇場，專研法國戲劇大師克萊蒙《詩意的身體》表演技巧，實踐於肢體喜劇、小丑表演、面具表演。現職為台灣紅鼻子關懷小丑協會的小丑醫生演員。近期參與作品有2018年演季莎劇團-追尋島嶼的記憶《鏡花轉》演員、2017年魔梯身體劇場-《小人Parents》演員、2016年身體氣象館《關於生之重力的間奏式》演員。

黃士勛

學生時期讀電影與戲劇，現為音樂與表演藝術工作者。劇場表演作品：讀演劇人「打烊小戲節《路底的綠絲線》」、「白話」、故事工廠「鬼點子劇場《你必須醒來》」、「交響小精靈」、仁信合作社《枕頭人》。影像表演作品：閃靈樂團MV《暮沈武德殿(民謠版)》《燕空(民謠版)》《烏牛欄大魔法》。

曾憲真

從2011年開始參與各類舞台劇與影視演出，也經營個人youtube頻道，分享自己與身為演員的大小事物。曾出演大愛電視多部戲劇，並參與電影《冰原歷險記》配音工作，今年度參與電影-麻猴鮮師電影版《王牌教師麻辣出擊》演出。

詹耀瑾

國立臺北藝術大學畢業，現為自由表演工作者。近年演出作品有阮劇團《流山見祥》《馬克白》、阮劇團《水中之屋》、《城市戀歌進行曲》、狄奧多羅斯·特爾左布勒斯《酒神女信徒》、江之翠劇場《行過洛津》、複象劇場舞語文本計畫《潮來》舞者。

劉廣成

英國 Rose Bruford College of Theatre & Performance 集體劇場創作碩士(MA Ensemble Theatre)；北藝大劇場藝術創作所碩士(表演組)。自由劇場創作者；現任三缺一劇團團員、元智大學外系兼任講師；合作劇團包括：EX-亞洲劇團、狂想劇場、黑眼晴劇團、讀演劇人劇團、Phi表演工作室等。

設計簡介

燈光設計 | 陳智康

資深劇場工作者，長期專職國內各類劇場演出技術執行，設計，並參與製作大型節慶活動之媒體設計監造。近年旅居中國大陸，服務兩岸劇場相關演出製作及技術統籌。現任職台灣文化產業發展協會理事，北京大智光文化發展有限公司總經理。

舞台設計 | 黃彥文

二哥拿著杯子說：「酒杯拿起，就不要放下。」但在台東的卡拉OK店裡，人就懂得把手放下了，還放在特大隻的菲律賓小姐腿上。好像晚上陪睡不是她，是他們，班班點點一人二狗十條龍。隔日續戰大風山猴王，賣蘭花花的，蘭花花很一漂亮。連喝三天加打果，尼尼看不懂二哥一把年紀還搞這事，捲煙捲包準備閃人。二哥就著月光搖擺車門：「二哥想讓尼尼開心，晚些天再走。」退休的外省將軍就這樣流下淚來。不懂，但記憶很深。

造型設計 | 帥可倫

一個晚妝主理，是三隻貓的媽，有張騙人的娃娃臉，心裡住著老靈魂，迷戀復古，喜歡具有歷史性的老房子、老物件、古著等。旅遊也愛往老區老城處探險。不知何時開始，看戲時老注意演員的穿搭，或是觀察美術陳設，從事過電視節目廣告業務、時尚品牌行銷公關，婚後在家相夫教子，偶爾買票在市集擺攤販售自己的品味。

認識馬汀尼老師多年，沒想到她竟然敢用我這個毫無經驗的人，並且第一次就做18位演員、三段故事，橫跨三個年代的戲，很辛苦，好挑戰，收穫更多，一直聽說幹劇場這行，唯一就是熱情！真的，被劇團內的這群人感動，我都熱血了起來。謝謝馬老師及三缺一劇團對於我的信任，我相信這次的旅程，會將我的人生帶往更美好的方向去。

音樂設計 | 黃思農

黃思農是劇場、當代藝術、聲響與音樂的跨境創作者。20歲時創立再拒劇團，並擔任團長至今。近年發表多齣《聲音劇場》及《漫遊者劇場》，圍繞「聽覺」發展各種新的藝術表現語彙，改變觀者對時間與日常的感知。2018於墨西哥發表「後殖民食物與記憶」計畫，並擔任香港前進劇團20週年演出編劇。

演職人員名單

導演 | 馬汀尼、劇本發展 | 丁名慶、魏雋展、編劇 | 許正平、導演助理 | 徐瑾鈴、賈涵儀、魏雋展、演員 | 王元宏、江寶琳、李玉鳳、何冠儀、陳天愛、陳家達、黃雅琪、張雅琪、張文易、黃志勇、黃士勛、曾憲真、詹耀瑾、劉廣成、魏雋展、(原班卡司) 聲音演出 | 金士龍

燈光設計 | 陳智康、舞台設計 | 黃彥文、造型設計 | 帥可倫、音樂設計 | 黃思農、服裝設計 | 張義宗、平面設計 | 張國強、台語指導 | 陳竹昇、動作指導 | 余彥芳、舞蹈編排 | 謝文易、張雅琪、曾憲真、探戈編排 | 林如東、馬洛書

戲偶設計製作/機偶操作指導 | CATCH PUPPET工作室 王中振、歌仔戲編曲 | 陳啟翰、歌仔戲文本改寫 | 楊衍如、歌仔戲身段指導 | 黃宇璇、歌仔戲樂師 | 邱文益(鼓子、鑼鼓)、吳文心(月琴)、陳育偉(可鼓、鑼)、陳啟翰(洞簫)、音樂設計助理 | 黃綠文、排練助理 | 鄭鈺龍、羅德弘

製作人 | 陳汗青、執行製作 | 吳可雲、盧港

舞台監督 | 張以威、舞台技術指導 | 羅婉瑜、燈光技術指導 | 張君如、音響技術指導 | 陳韋翰、服裝造型 | 林馨、金惠妃、邱佩宜、吳孫華、服裝管理 | 張義宗、道具具執行 | 藍育廷、技術執行 | 李懿萍、林翰生、林育萍、林哲弘、郭南、黃明聰、黃美、溫承翰、鄭雅琴、郭雅庭、顏行揚

劇照攝影 | 林政偉、宣傳照攝影 | 鄭雅文、宣傳攝影 | 杜逸帆、鄭雅文、演出影像紀錄 | 文國平、陳冠宇、楊哲奇

特別謝辭

台南人劇團、四把椅子劇團、莎士比亞的妹妹們的劇團、創作社劇團、舞蹈空間舞團、瘋戲院工作室、羅漢、再拒劇團、A.Salon、馬鳴秀、王偉、王天宏、王永宏、何勇豪、陳雅柔、葉沛迪、林宏丞、尚安輝、吳朝佳、陳譯夫、黃智勇、郭振敏、賀敬成、鄭翠芬、魏駿、楊揚、邱子佳、傅裕惠、陳世杰、吳邦順、竺定誼、黃郁輝、楊登堂、陳鈞鈞、藍濃道具組、和碩表演藝術社、華碩藝術團體社、小日子雜誌、週刊編輯、表演藝術PAR雜誌、廣藝基金會、台新藝術基金會、台北愛樂廣播電台、漢聲電台。

田野調查——方盈璋、天主教白冷外傳教會、臺東縣私立公東高級工業職業學校、侯昌元、好的窩、彭玉珊、烏尼義多元文化工作坊、內本理pasananan的Dahu大哥、Johnson、魏淑如、鄭錫與老張、Jimmy與Kelly、洪欽琛、Monkey與東河樓店民宿、台東衛店的老爸、王龍三、宿木羊橋的大澳與阿Y、森立社、鸞山部落的Dahu大哥、國聲廣播電台、晨發紡織廠、彰化女中史館、榮洲紡織廠、織機產業發展協會(今綠織機廠/KEROPPA)、和美日新布莊服飾、基督教長老教會和美教會、永祥國術館的劉錫、陳時彭弘。

《皆大歡喜》 插曲

原著 | 莎士比亞 改寫 | 許正平 作曲 | 魏雋展 編曲 | 黃思農

在綠色的樹蔭下，

我們一起躺著吧？

心情還不鬆的話，

就和小鳥和聲吧。

噢，來吧，來吧，來來來！

你眼睛看到的，

不就是你心裡的嗎？

唯一要擔心的，

就是風雨兩兩要來啦！

本團獲國藝會107年度演藝團隊分級獎勵專案贊助

主辦單位 | 雲門基金會 CLOUD GATE Foundation

協辦 | 國立臺北藝術大學戲劇學系 贊助單位 | 國|藝|團|體|台|北|市|文|化|局