

## 導演的話：

這一切都從 2010 年的小丑通俗劇工作坊開始。那一次的工作坊引起學員極大的迴響，我與 Guy 也開始有「做一齣結合小丑與通俗劇的戲」的想法。但計劃趕不上變化，在那之後劇團忙著進行其他事情，「小丑通俗劇」的想法也慢慢被放在心中繼續醞釀……終於，2013 年，實踐計劃的時機到了！

我也有點開心這個計畫是現在實現而不是更早。一方面因為行政團隊經過不斷輪替終於達到前所未有的穩定與專業，另一方面更因為我們的演員經過這幾年的歷練，累積了更多的表演與即興經驗，彼此的默契也達到不須言說就能心領神會的境界，再加上優秀演員魏雋展，這六個演員從排練的初期就展現出難得的表演高度與默契。

Guy、我、以及助理導演凱臨都是賈克樂寇表演學校畢業的學生。這讓我們在排練時擁有一致的表演語彙與想像。每次在面對一個素材時，賈克樂寇的訓練提供我們表演技巧與敘事風格的百寶袋。當然，Guy 作為小丑表演者、教師與導演的角色，讓參與劇組的每一個人對於小丑表演有個更深的體悟，也更看清藝術與生活不可分割的深層關係。Guy 提升了我們對小丑的認識以及小丑表演的層次。這不是一齣「作者論」的戲劇演出。就像沙丁龐客的每一個製作，這齣戲也是所有參與者共同醞釀、發展、創作的作品。這是我們創作的圭臬，也是我們日後持續努力的目標。

製作這齣戲的過程就是一種享受，這也是我從事創作以來最開心的一次工作經驗。我衷心的希望觀眾們能感受到我們內心滿滿的喜悅與滿足。小丑表演是一條很長的路，我們願意花一輩子慢慢的去走。

馬馬

2013/5/13

## 馬照琪 導演

目前為沙丁龐客劇團團長，也曾從事劇場編導、演員、戲劇講師、戲劇書籍翻譯……等。台灣大學經濟系畢業，在校期間即參與戲劇演出及製作，畢業之後赴紐約大學進修教育劇場（Educational Theatre）碩士，並參與倫敦及愛丁堡社區劇場及教室劇場工作研習營。1999 年至 2001 年就讀於法國賈克樂寇國際戲劇學校（École internationale de théâtre Jacques Lecoq），專研默劇、小丑、體操、義大利即興喜劇、希臘悲劇、中性面具、半臉面具、通俗劇、即興、丑角（Bouffon）等……同時接受導演與編劇的訓練。曾於台北藝術大學與台灣藝術大學戲劇系擔任兼任講師，並不時受邀至各處主持短期戲劇工作坊。

## 導演的話：

這齣戲的戲劇結構環繞在一位阿嬤---她因為中風陷入昏迷被送進醫院。她的孫子孫女們緊張地趕到這個醫院來探望她。但是他們得到的回覆卻是阿嬤的狀況不明，大家只能等待。在漫長等待的過程當中，他們開始就他們所知道的，試圖努力交換關於阿嬤的種種回憶與故事。當然，主述者在述說它者的過程中也反射出主述者自我的內在……但是，這個故事架構並不是一開始就設定好的，而是排練過程最後必然的結果。一開始，我們希望能夠融合通俗劇（mélodrame）與小丑，這兩個看似完全極端的表演形式。接著，演員們開始與大家分享他們個人的、家庭的、或是身邊的故事，這些故事建構起了一種有別於線性式戲劇的「戲劇式風景畫」。藉由這些故事，我們開始將它們與阿嬤的一生串連起來，建構起一個想像的阿嬤。

這些由演員所提供的真實故事，在排練過程中慢慢轉化成不同的戲劇語匯：寫實表演、小丑表演、通俗劇表演、與意象式默劇（mimodrame: 是一種意象式默劇表演，演員藉由純粹的肢體在瞬間內轉換舞台的空間與時間。）

因此，這六位演員是這齣戲最重要的核心！

我們呈現在觀眾面前的，是一系列既荒謬又好笑，具有史詩性，更充滿人性的戲劇場景。這些孫子孫女們都是一些充滿狂想愛胡鬧的頑皮蛋。他們一抓住機會就不斷的嬉戲，除了嬉戲還是嬉戲。他們互相開玩笑，說笑話。當然也有落淚的時刻。他們既在台上演出也與觀眾同在。因為小丑表演最重要的特色，就是小丑是意識到觀眾的，他與觀眾存在在同樣的時空。這些小丑在台上所說的故事並不是發生在過去，而是當下正在發生的事情。在這裡，那堵分離觀眾與演員的第四面牆並不存在。

雖然不知道我們最後呈現的結果是否令人滿意，至少，我們使出了渾身解數試著達到我們預想的目標。

Guy Lafrance (紀·拉馮斯)

On pourrait dire que l'argument de base est cette grand-mère qui se trouve à l'hôpital et quelques-uns de ses petits-enfants, venant lui rendre visite, et ne sachant rien de son état, occupe leur temps d'attente à échanger ce qu'ils savent de sa vie au mieux de leur connaissance.. Evidemment, en parlant de l'autre on parle toujours un peu de soi... Mais l'argument de base n'a pas été notre point de départ, mais notre arrivé. On avait cette envie de mélanger le mélodrame et le clown pour le théâtre. Deux styles à priori opposé. Les comédiens ont amené leurs histoires personnelles, familiales, leurs anecdotes qui nous servi de matériaux pour construire une dramaturgie « paysage », et non « mécanique » reliant les histoires des uns des autres ayant un lien avec cette grand-mère imaginaire.

Ces matériaux sont devenus « jeux ». Jeux d'acteurs, jeu de clowns ; jeu de mélodrame... Et de mimodrame (Jeu scénique qui permet par le mime de changer de lieu et de temps en un clin d'œil).

Parce que c'est un spectacle qui fait la part belle aux acteurs de La Sardine.

Et c'est une série de séquences absurdes, drôles, épiques et surtout très humaines qui est offert au public. Parce que ces petits enfants sont de sacrés loustics. Prêt à tout pour jouer, jouer et encore jouer. Et se faire des farces et se raconter des blagues. Et pleurer aussi. Autant sur scène qu'avec le public. Parce que la particularité du jeu clownesque est que le clown est conscient du public, qu'il est là en même temps que lui. Que les histoires qu'ils lui racontent ne sont pas choses du passé mais du présent, de l'instant. Qu'il n'y a pas de 4e mur, écran imaginaire qui sépare l'acteur du spectateur. Du moins, nous avons tout mis en œuvre pour y accéder.

Guy Lafrance

### Guy Lafrance (紀·拉馮斯) 導演

季·拉馮斯出生於 1959 年，加拿大的魁北克省。是法國人也是加拿大人。從 1986 年起便在法國從事劇場工作。經歷包括演員、小丑、作家、戲劇老師、手風琴樂師...舉凡和戲劇表演相關的工作他幾乎都有參與。尤其對小丑表演特別專長，除了參與許多小丑表演的創作與演出之外，並且從事小丑醫生〈到醫院演出小丑給病童看〉至今二十年沒有間斷。從 1989 到 2012，在法國與許多不同的導演與劇團合作，包括『Naif Theatre』（團長 Richard Demarcy），『Kick Theatre』（團長 Rene Cheneaux），『Compagnie de la Gard』（團長 Mustapha Aouar）... 並且也成立了劇團『Kygel Theatre』。

### **董佳琳 演員**

國立台灣藝術大學戲劇系、戲劇所畢業。現為沙丁龐客劇團團員、演員，接受默劇、面具、小丑表演訓練。曾參與四把椅子劇團《除了死亡之外》、沙丁龐客劇團《地底的天空》、《小丑大匯串》、《格列佛遊記》、《琴弦的秘密》、《帽似真愛》演出。戲劇教學曾擔任新店高中藝術生活科兼任教師、景美女中戲劇社老師；現為立賢教育基金會「浦公英的冒險」講師、台北市西區少年服務中心《真的有青少年劇團》助教、台北善牧學園戲劇課老師。

### **魏雋展 演員**

目前為三缺一劇團藝術總監。國立台北藝術大學一劇場藝術研究所表演組畢、輔仁大學英文系畢。近期演出作品：台南人劇團《海鷗》、三缺一劇團《LAB 壹號》、鸞舞劇場《繼承者》、莎妹劇團《麥可傑克森》…等，近期編導作品有：2012 三缺一劇團《LAB 壹號 實驗啟動》、2011 三缺一劇團《男孩》《耳背上的印記》、2009 無獨有偶《最美的時刻》(編劇)…等，另有多部與 EX-亞洲劇團、動見體劇團與無獨有偶劇團演出作品。

### **謝卉君 演員**

國立台灣藝術大學戲劇系、戲劇所畢業，沙丁龐客劇團團員。曾參與演出沙丁龐客劇團《五個小丑與一張椅子》、《小丑大匯串》、《格列佛遊記》、《在世界的房間—加演版》、《馬穆與精靈—加演版》、《琴弦的祕密》、《帽似真愛》等演出，客家電視台《大將徐傍興》、《醬園生》；並參與立賢文教基金會各活動計畫，擔任戲劇講師。

### **高聖芸 演員**

國立台灣藝術大學戲劇系畢業。劇場專業演員、戲劇教師、沙丁龐客劇團團員。至 2002 年開始表演生涯至今。演出作品跨及劇場、電視、電影、廣告。曾參與沙丁龐客劇團之演出有：《地底的天空》、《五個小丑與一張椅子》、《小丑大匯串》、《格列佛遊記》、《在世界的房間—加演版》、《琴弦的祕密》、《帽似真愛》。2012 年擔任沙丁龐客劇團年度製作《帽似真愛》副導演。

### **劉思佑 演員**

國立台灣藝術大學戲劇系畢業。國立戲曲專科學校劇場藝術科，在校期間參加第十一屆布拉格劇場設計四年展〔Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2007〕，以服裝作品《花木蘭》代表台灣至布拉格參展。自 2002 年開始表演生涯至今。演出作品跨及劇場、電視、廣告。曾參與沙丁龐客劇團《地底的天空》、《五個小丑與一張椅子》、《小丑大匯串》、《格列佛遊記》、《馬穆與精靈—加演版》、《琴弦的祕密》、《帽似真愛》等演出。

### **劉大瑋 演員**

國立台灣藝術大學戲劇研究所畢業，現任沙丁龐客劇團團員。第五屆替代役公益暨反毒大使團節目總監退伍，曾參與演出沙丁龐客劇團《五個小丑與一張椅子》、《小丑大匯串》、《地底的天空》、《帽似真愛》，臺北市立交響樂團《瑪農．雷斯考》與九歌民族管絃樂團《海底奇觀》演員等演出。近期參與綠果實劇團客席戲劇講師、台北極鼓擊戲劇訓練講師、苗栗縣資優教育戲劇講師…等。

### **黃凱臨 助理導演**

台北藝術大學戲劇系畢業，主修表演。2005年起旅居法國，2006年進入法國賈克樂寇國際戲劇學校，接受兩年表演與創作並行的訓練。其後又在法國陸續參加了一些工作坊，如：Philippe Gaulier 的小丑 (Le Clown)及遊戲/表演(Le Jeu) 工作坊…等。2010年重回賈克樂寇國際戲劇學校繼續其第三年的教學課程，以及該校動作實驗室課程(Laboratoire d' Etude du mouvement) 的訓練，期望能將歐洲所學與他人分享。在旅法期間，與友人一同成立劇團 Compagnie à l' Hélium，除了戲劇創作之外，更不定期地舉辦工作坊。

### **陳瓊珠 舞台設計**

畢業於紐約州立普契斯大學Design/Technology in Theatre and film研究所，主修舞台設計。現為六角創藝專屬設計、台北藝術大學劇場設計系講師。曾擔任傳神娛樂《臺灣舞孃》、春美歌劇團《夜王子》、原舞者《迴夢Lalaksu》、三十舞蹈劇場《卡麥迪任務》《膚演宣言》，沙丁龐客劇團《琴弦的秘密》、《在世界的房間》…等多部劇場演出之舞台設計。

### **李俊傑 燈光設計**

擔任國內各式演出燈光技術指導與燈光設計工作，具備十年劇場工作經驗。曾任職於聚光工作坊，擔任技術經理職務。目前就讀台北藝術大學劇場設計學系研究所，主修燈光設計。設計作品有台北藝術大學秋季公演【海鷗】、巧虎【拯救耶誕節】、如果兒童劇團【pukii 的神奇撲滿】、【銀河魔豆星花園】、春美歌仔戲【蘭陵王】、【將軍寇】、【夜王子】、新古典舞蹈團【E念之間】、沙丁龐客劇團【帽似真愛】…等。

### **楊曉恩音樂設計**

國立台北藝術大學音樂學研究所碩士，美國波士頓「百克里音樂學院 (Berklee College of Music)」畢，現任變形蟲爵士樂團及台北爵士大樂團薩克斯風手。曾參與以莉高露、蕭賀碩、濁水溪公社樂團之專輯製作，同時也是國內各大爵士樂節常客。曾擔任久石讓台灣音樂會之協演樂手，以及馬修連恩亞洲巡迴音樂會樂手。

### **陳建文 服裝設計**

實踐大學服裝設計系畢業。目前經營個人工作室「Jianwenchen Atelier」，從事高級訂製服裝設計，亦擔任高端設計品牌服裝系列企劃執行。自2005年起開始與沙丁龐客劇團合作，為其量身打造服裝與道具造型，包括「在世界的房間」、「一個人的晚餐」、「馬穆與精靈」等作品。

### **沙丁龐客劇團**

沙丁龐客劇團是於2005年3月由馬照琪所組成的劇團。「沙丁龐客」這四個字來自於法文 Saltimbanque；意思是「街頭賣藝者，街頭藝人。小丑，江湖騙子。」，沙丁龐客劇團希望藉由面具、小丑、歌舞、默劇、物件、和體操等元素，融合街頭戲劇、馬戲團、與肢體劇場的方式，摸索新的表演形式，進而尋找屬於當代東方的大眾劇場 (Popular Theatre)。