

阿醜奇遇記

「一個旅程最重要的，不是它的終點，而是它的過程。」

新竹場

11/02 Sat.

新竹縣政府文化局演藝廳

高雄場

12/21 Sat.

高雄市立社會教育館演藝廳

從前從前，
有一個長得很醜很醜的年輕人，
為了知道他為什麼長得這麼醜，
他決定去遙遠的深山裡，
尋找傳說中有問必答的三個精靈……

*本節目2015首演版為沙丁龐客劇團與誠品表演廳共同製作

演出單位 沙丁龐客劇團×活樂時光

指導單位

主辦單位 新竹縣政府及縣議會(新竹場) 沙丁龐客劇團(高雄場)

贊助單位 國家文化藝術基金會(高雄場) 高雄市文化局(高雄場)

導演創作理念

導演 | 演員 馬照琪

沙丁龐客劇團藝術總監。劇場編導、演員、戲劇講師、戲劇書籍翻譯。國立台灣大學經濟系畢業，在校期間即參與戲劇演出製作，1997年赴紐約大學進修教育劇場碩士，並參與倫敦及愛丁堡社區劇場及教室劇場工作研習營。1999年進入法國賈克樂寇國際戲劇學校(L'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兼任講師，並不時受邀至各處主持短期戲劇工作坊。2005年成立沙丁龐客劇團，其編、導、演作品已逾15部。2015年創辦紅鼻子醫生，並任創會理事長。

與阿醜初次相遇的感動烙印

我第一次聽到阿醜的故事，是在法國醫院的病房裡。那時我正在法國接受小丑醫生的醫院實習課程，一個媽媽說這個故事給她躺在病床上的女兒聽：「一個旅程最重要的，不是它的終點，而是它的過程。」媽媽最後這麼說著，而這個故事也因此深深地烙印在我心裡。

幸福需要智慧才能獲得

的確，在旅程的起點，我們往往心中有著一個明確的答案。但是在過程之中，生命往往會帶給我們更豐富的回應。「我為什麼這麼醜？」這個問題已經不再是重點，美醜也只不過是世俗的標準這麼簡單而已。就像是躺在病床上的小朋友，她可以不斷質問上天「為什麼是我？」，但是換個角度想，這段生命的旅程也許會帶給她不同的成長。幸福從來不是從天而降的禮物，它需要智慧才能獲得。

劇情與旋律完美地相輔相成

在創作過程中，與劇團長期合作的演員們做集體發展，針對劇情中的不同角色和情境，配合創意十足的道具設計，讓這次的作品在質地與劇情發展上都帶給觀眾許多的驚喜。此外，由於這部作品一開始就設定希望結合古典樂，對於劇團這也是第一次的經驗，一開始與「活樂時光」工作室的音樂總監吳毓庭討論這個作品如何發展時，我們的想法可以說是一拍即合。他把這個作品所敘述的情境還有主角的心情轉換，搭配上各首古典名曲，讓劇中的樂曲不只是陪襯，而是與戲劇角色相輔相成、牽動觀眾情緒的音樂。

最棒的是戲後的細細品味

很高興能夠與大家分享這部作品，願每位觀眾都能盡情享受這場看戲時光，並在看完戲後能細細品味作品的精彩和故事帶來的感動與啟發。

音樂創作理念

《阿醜奇遇記》的劇情曲折、情感豐沛，第一次讀完，我便興起了想以十九世紀浪漫樂派樂曲來搭配的念頭。

以畫面與情感為核心選曲

所以在「老先生」段落，選擇法國作曲家佛瑞的〈西西里舞曲〉作為音樂主題，那是首略帶感傷與民謠風格的作品，其中的綿綿情感就像老先生擔憂女兒的心情。到了「老農夫」段落，因為有花園、橘子樹等場景，我選了俄羅斯作曲家柴可夫斯基的〈花之圓舞曲〉來表現自然生機。而在「鯉魚」段落，看見鯉魚不斷嘗試飛躍龍門，便想到莫札特單簧管協奏曲的第三樂章其實很像在描寫不斷擺尾、濺起水花的奮力姿態呢！

巧用變形樂段，鋪陳冒險之旅

接著最困難的事情來了，要找到一段神秘又有趣的音樂來表現阿醜，我一度覺得自己好像也該跑去問三個精靈了。還好，想起魔鬼小提琴家帕格尼尼的第24號綺想曲主題，很滑稽又帥氣，和阿醜的個性很相近，而歷來許多音樂家還為此創造出了多段精彩變奏，若使用這些「變形樂段」來鋪陳阿醜的旅程，就能讓音樂既有主軸又有變化了。

享受阿醜帶來的的全新思考

設計完整體音樂後，我很感謝導演的支持，讓我能實現心中的理想，但我更要謝謝她和劇團發想出的種種舞台呈現，因為他們無邊的想像力，讓我對這些從小聽到大的音樂又有了新的想法。我相信，今天到場的小朋友與大朋友一定也會因為演出中某段戲劇表演或音樂，而對身邊習以為常的事物產生不同思考的！

音樂總監 吳毓庭

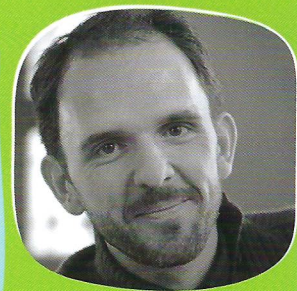
專職音樂策劃、導聆、音樂文字寫作，亦為「活樂時光音樂活動設計工作室」負責人。曾任國家兩廳院節目部專員，現為《表演藝術》、《Muzik樂刊》、《國語日報》筆者，著有《音樂訓練II——古典音樂賞析》與《點描德布西》音樂散文集。

劇情概述

從前從前，有一個叫作阿醜的年輕人，他因為自己的長相，感到非常困擾。為了想知道自己為什麼會長得這麼醜，他決定去遙遠的深山裡尋找傳說中有問必答的三個精靈。這一路上，他碰到了三個好心幫助他的人，但是他們各自也有他們的問題想問...最後在他們的協助下，阿醜終於歷盡千辛萬苦找到了三個精靈，而阿醜會如何提問，而這些答案，又會怎麼樣成為影響他人生的重要關鍵呢？

Luc Ducros 是具有編、導、演等三種專業於一身的全方位劇場人，曾在由J-F Cuny所主持的WRZ戲劇學校(巴黎)接受完整的戲劇課程。自1998年起即活躍在法國的戲劇圈，並加入由M. Grudzinski 與 J-C Seguin所主持的Compagnie Théâtre du Loup Blanc。表演經驗跨足眾多不同風格的戲劇製作：從古典到現代，從街頭到親子。從2005年起，他開始擔任導演並以集體創作方式工作。他經常合作的劇團包括Compagnie Tête Bêche 以及 Théâtre des Égrégories，演出的形式包括面具、小丑、肢體、音樂劇...等等。編導作品曾參與亞維儂、歐赫亞(Aurillac)與佩立格(Périgueux)戲劇節。在台灣並領導創作了沙丁龐客劇團《再一次·美麗人生》、《尋找幸福的青鳥》，也參與了許多重演的排練創作，並與劇團夥伴們持續創作新作。

除了舞台上的經驗外，他也是一位非常知名的即興表演與戲劇老師，經常主持成人與學童戲劇工作坊，已在台舉辦多場戲劇小丑工作坊，極受佳評。2014年他接受微笑醫生組織之小丑醫生課程，並得到小丑醫生執照。現任沙丁龐客劇團藝術顧問、紅鼻子關懷小丑協會教學培訓總監。

聯合導演
Luc Ducros

沙丁龐客劇團

沙丁龐客劇團於2005年3月成立，「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」。我們希望藉由面具、小丑、歌舞、默劇、物件和體操...等元素，融合街頭戲劇、馬戲、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。

我們所訴求的劇場，它必須是一面鏡子，能夠反射出當代社會的現象與問題，同時間，又必須是精緻的、貼近社會大眾的、詩意的、兼具娛樂性與藝術性的。換句話說，就是將高品質劇場分享給最廣大的群眾。以所有人都能欣賞的戲劇形式，呈現出現實生活中的荒謬與詩意，講述那些確切存在於生命中的幽微情感，並碰觸與生活密切相關的社會議題。

我們相信，「觀眾」是劇場存在的最重要因素，貼近生活的戲劇才能讓觀眾感動！這是我們成立的宗旨，也是我們努力的目標。同時，我們認為演員亦是劇場的重要元素，所以致力於探索演員的表演質地與極限，期待以集體發展的方式，創造出以演員為主體的劇場藝術。

活樂時光

「活樂時光音樂活動設計工作室」為專門策劃古典音樂活動、介紹古典音樂作品的藝文單位，多年來我們持續與不同展演中心與藝文團體合力創作出無限形式的音樂欣賞會，合作對象包括Muzik古典音樂雜誌、功學社復興店音樂講堂、沙丁龐客劇團、黃秋芳創作坊等。「活樂時光」力求能透過現場演出、導聆與線上網站三面向配合，讓所有人能愉快接近音樂經典，深度體會其中趣味。

演出曲目

李斯特

第6號帕格尼尼練習曲

拉赫曼尼諾夫

帕格尼尼主題狂想曲

布拉姆斯

帕格尼尼主題變奏曲

柴可夫斯基

船歌、花之圓舞曲

佛瑞

西西里舞曲

莫札特

單簧管協奏曲 選段

演出者介紹

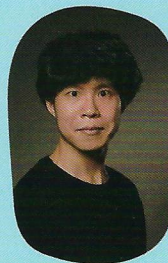
演員 | 謝卉君

沙丁廉客劇團團員。劇場演員、戲劇講師、紅鼻子醫生資深演員暨培訓講師。國立台灣藝術大學戲劇碩士、法國微笑醫生協會(Le Rire Médecin)專業培訓結業。為2016年法國巴黎西帖藝術村(Cité internationale des arts)駐村藝術家。近年曾參與演出沙丁廉客劇團《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》、《馬穆與精靈》、《帽似真愛》、《美麗人生》、《再一次·美麗人生》、《尋找幸福的青鳥》；客家電視台《大將徐傍興》、《醬園生》...等等。

演員 | 譚天

沙丁廉客劇團團員。劇場編導、演員、戲劇講師。國立台灣藝術大學戲劇碩士、賈克樂寇國際戲劇學校(L'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq 13-15)畢。專長於肢體、喜劇、默劇、馬戲、面具與小丑，並從事其創作及教學工作。目前任教於台灣藝術大學戲劇系、黎明技術學院表藝系。近期作品：台灣民主觀光列車—夾腳拖劇團《愛唱歌的小熊》；台灣藝術大學《島嶼時光》；沙丁廉客劇團《異境漫遊》；星合有限公司《公寓裡人們不會做的家事》、《未來馬戲實驗場》跨界培養皿—Hey,STOP!；組合語言舞團×複象公場新銳創作展《嗚呼哀哉》；北美館《社交場》林人中—八天兩夜與十個藝術家。

單簧管 | 楊雅淳

以全體裁判一致通過獎畢業於法國巴黎師範音樂學院藝術家文憑，巴黎市立音樂院碩士文憑。榮獲第十六屆歐洲皮卡地音樂大賽第一獎、第一屆北京國際單簧管大賽第二獎。返台後經常性受邀與知名演奏家及團體合作，如Sylvie Hue、Florent Heau、澳門交響樂團等國內外職業樂團。現任教於中國科技大學、新北高中、淡江中學、私立光仁小學音樂班及各管樂團等。

大提琴 | 鄒于婕

美國密西根州立大學大提琴演奏音樂藝術博士。曾獲東吳大學協奏曲新秀優勝；2009年6月受傳統暨藝術音樂金曲獎頒獎典禮之邀與歐陽伶宜教授及重奏團於台北國父紀念館演出；隨歐陽伶宜大提琴重奏團錄製《搖籃·記憶》專輯。2014及2016年與密西根州立大學赴義大利托迪，於當地音樂節演出。現為T.Cellos大提琴四重奏團員，於新北市私立光仁高中、莊敬高中、厚德國小音樂班擔任大提琴老師。

鋼琴 | 孫建如

美國密西根州立大學音樂藝術博士。畢業於古亭國小、師大附中音樂班、國立台灣師範大學音樂系。目前任教於交通大學音樂研究所、台灣師範大學音樂系、東華大學音樂系、台東大學音樂系、師大附中音樂班。2010年與俄國大提琴家Fedor Amosov共同錄製室內樂專輯Boccherini, L.: 6 Cello Sonatas (Naxos全球發行)；2011年，與大提琴家Suren Bagratuni錄製室內樂專輯Schubert & Schumann (BGR發行)；2013年與Fedor Amosov錄製室內樂專輯Glazunov & Sokolov (Bel Air Music發行)。

製作團隊

演出單位 沙丁廉客劇團×活樂時光

藝術總監 馬照琪

音樂總監 吳毓庭

編導 馬照琪

聯合導演 Luc Ducros

演員 馬照琪、譚天、謝卉君

音樂家 單簧管-楊雅淳 大提琴-鄒于婕

鋼琴-孫建如

舞台監督 林貞佑

燈光設計 李俊傑

影像設計 徐逸君

服裝設計 陳建文

道具設計 Florent Olivier Schwartz

女偶設計 Marina Burana (明蓮花)

視覺設計 萬亞雲(原創) 沙丁廉客劇團(修改)

執行製作 賴怡暉

行銷統籌 徐子桓

劇照攝影 徐子桓

指導單位 文化部

主辦單位 沙丁廉客劇團(高雄)、新竹縣政府、縣議會(新竹)

贊助單位 財團法人國家文化藝術基金會、高雄市文化局

台北富邦銀行 台新國際商業銀行 玉山銀行

國泰世華銀行 誠品書店 康軒文教

特別感謝 高雄市媽媽去哪兒關懷協會