

沙丁廉客劇團
Theatre de la SARDINE

沙丁廉客劇團
Theatre De La Sardine

TAIWAN
TOP
2022
PERFORMING
ARTS GROUP

沙丁廉客劇團

?!

小丑們的終局之戰

02 前導介紹——關於《白蛇傳〈遊湖〉》
劇情故事

03 《這不是京劇，而是一齣小丑劇》

04 《十五年的修練》藝術總監 馬照琪

06 《瞄準星星，摘下月亮》導演 Luc Ducros

08 設計團隊

10 演出人員

13 劇團介紹

前導介紹 —— 關於《白蛇傳〈遊湖〉》

本劇的小丑劇團，不會演出全本《白蛇傳》，他們將呈現的京劇元素為《白蛇傳》中的〈遊湖〉一段。

該段原京劇故事敘述白蛇與青蛇終於修練結束，下凡至西湖遊玩，其中碰到大雨，這時一俊俏青年（許仙）正巧掃墓經過，三人在湖邊相遇。白蛇對許仙一見鍾情。許仙不忍見二女子淋雨，將傘借給兩人。接著許仙提議三人共乘一船，先送二位女子下船，再自己回家。過程中，兩人藉由對湖光山色的讚賞互傾愛慕之意。在青蛇穿針引線之下，雙方約定隔日許仙至白蛇住所登門取傘。終於，在依依不捨之中，白蛇與青蛇抵岸下船。

劇情故事

四個天真、天兵的小丑，組成了一個鶯腳劇團，創團至今從未有過成功的作品，每次的演出不是觀眾稀稀落落、就是演出狀況百出。

在劇團的生死存亡之際，團長突然想到：許多劇團只要一演出《白蛇傳》幾乎都場場爆滿，那我們何不也來演演看呢？

於是，這群天真的小丑們，便抱著背水一戰的決心，勤苦學戲、排練，想挑戰演出堪稱「表演藝術聖母峰」的京劇，靠《白蛇傳》挽救劇團命運！

時間很快地來到了首演這天。原本預期不會有什麼觀眾的他們，甚至連開演時間都搞錯了！而無意間走到舞台上來的小丑們，竟看見台下坐了滿滿的觀眾，這讓他們滿是驚慌、亂了方寸！但又不得不趕緊準備開演……

究竟他們的冒險嘗試是會一敗塗地，還是會出人意料地優雅落地呢？最後觀眾會不會愛上他們呢？且讓我們劇場分曉！

關於這齣戲的定位與特色，我們的創作團隊討論許久。這兩年的嘗試與探索，也一再再不斷的推翻、重整、打掉重練 在兩年不斷的自我辯證與思考之後，我們覺得，有需要與觀眾們分享我們目前對這齣戲的思考與定位討論：

1. 這不是一齣「京劇」演出，我們的演員也無法與真正的京劇演員相提並論。《白蛇》的故事與戲曲的元素，是這齣戲裡一部分，但不是全部。
2. 這是一齣「小丑劇」，觀眾會看到的，是一群笨腳的小丑演員，釋出渾身解數地要呈現他們苦練了一年半的成績，試圖要征服這個表演上的「喜馬拉雅山」。在這個過程中，我們看到小丑們堅持不懈的天真與信念，以及小丑們即使遭遇了種種困難與打擊，但仍然永不放棄的精神。並且在這過程之中，看到我們每個人的影子。
3. 對於這劇情中的戲曲元素，我們是絕對崇敬地看待。無論是我們的創作團隊，還是劇中的小丑們，面對京劇，都是非常認真並且投注了非常多的心思與心力在學習。同時，我們也完全清楚，僅僅一年半的學習，絕對無法讓我們成為真正的戲曲演員。
4. 也正因為這一年半的了解與學習，讓我們深切體悟到，京劇幾乎可說是表演藝術裡精緻且近乎完美的表現。我們無意重塑或實驗這個藝術形式，更不可能有戲謔的心態，這齣戲比較像是「一群小丑們對戲曲藝術獻上最崇高的敬意與愛慕之情」。
5. 同時我們希望達到的，是在不影響京劇的完整性之下，試圖找出京劇與小丑劇的共通之處。運用小丑的表演方式，來探索京劇後面的情感與戲劇動力。

這不是京劇，
而是一齣小丑劇

十五年的修煉

馬照琪

《白蛇？！》是我們第十五年的創作作品。

從 2005 年的《在世界的房間》到 2020 年的《白蛇？！》，我們的作品不斷環繞著幾個主題：什麼事情是我們的共同體驗但總是因為太微不足道而被忽略的？從現實到想像之間的距離是什麼？隱藏在平淡生活中的詩意在哪裡？連結所有人之間的「人類的共通情感」是什麼？我們如何去訴說一個人類共通的故事？

《在世界的房間》說的是一個住在醫院的小女孩如何面對生命的愛與死亡

《一個人的晚餐》說的是人類最終極的恐懼：孤獨，以及對愛的渴望。

《五個小丑與一張椅子》說的是一群可愛而天真的小丑如何試圖將自己最好的呈現在觀眾面前，並且將失敗開成最美的一朵花。

《美麗人生》說的是家族間的最強的愛與連結，以及對逝者的懷念。

《在一次·美麗人生》說的是小丑在面對巨大的死亡時所表現的天真與無懼，並且將對死亡的恐懼化作一場狂歡。

這一次，《白蛇？！》可說是將失敗帶到了另一個新的境界。沒有什麼比飛蛾撲火更浪漫的事了。在放下一切／失去一切之後，生命會有什麼驚喜等著我們呢？

這一路走來，我們一直著迷於小丑戲的創作。因為對我們來說，它是最自由的劇種，也是最貼近人類感情的劇種。它充滿了可能性，也充滿挑戰，因為一切都是在排練場上從零開始。小丑是表演者同時也是創作者，表演的成功與否的責任幾乎完全都落在演員身上。但同時，沒有什麼比笑容更強大的力量了。只有小丑演員上能夠在舞台上開心的和觀眾一起哭、一起笑、一起玩、一起活過在劇院的時光。

我必須要感謝參與這齣戲的四位表演者：雲欽、玉環、威志、卉君，（導演兼演員 Luc 就不用再著墨了，哈！）。能夠跟四位這麼有才華又這麼敬業而專業的演員合作真的是最幸福的事情。這次的加演將看見他們精湛的演技與無懈的默契。相信所有來看戲的觀眾也會同意，他們都是台灣十分優秀的戲劇小丑演員！

最後，我必須要說，感謝所有上次來看戲的觀眾給我們的好評，也感謝台新藝術獎評審對我們的入圍肯定。這一切都給予我們繼續前進的動力。

謝謝大家來看戲！

劇場編導、演員、戲劇講師、戲劇書籍翻譯。
臺灣大學經濟系畢業，在校期間即參與戲劇演出及製作，1997 年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 年進入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臺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。

2014 年通過法國微笑醫生協會訓練並獲法國政府認證專業小丑醫生。

2005 年成立沙丁龐客劇團，其編、導、演作品已逾 10 部作品。現任沙丁龐客劇團藝術總監、紅鼻子關懷小丑協會創辦人。

藝術總監

馬照琪

瞄準星星， 摘下月亮

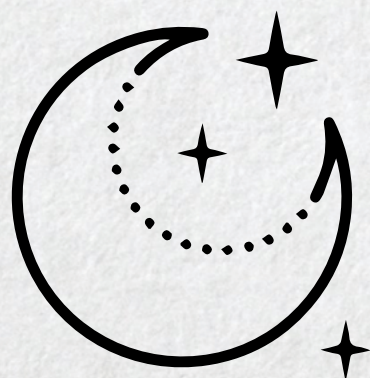
Luc Ducros 谷樂熙 (駐團導演)

小丑總是充滿了動力，充滿了無法抑制的想望。無論這個想望是多麼地超出他的能力，多麼地不可能實現，但他總是相信自己離目標不遠。事實上，小丑可能只是個撞得頭破血流的悲劇英雄，或是笨手笨腳的平凡人，但是，小丑代表的，是人類最天真、最單純、有時候會出糗、有時會搞不清楚狀況……所有這些我們不希望被別人看到的時刻。

我們人類，總是希望自己是美的、帥的、聰明的、強壯的、成功的……但是我們每個人都有各自的缺點，都經歷過慘烈的失敗。我們總是很難接受自己的不完美，這對我們的虛榮心是一大打擊。但是在這個一切成功都以物質來衡量，贏者全拿的時代，小丑可說是反潮流的代表，讓我們將膨脹的自我稍稍隱藏，擁抱自己的不完美。我們需要小丑，因為她／他將生命的真實呈現在我們眼前，告訴我們失敗也是人生的一部份，失敗沒有關係！

從小丑經歷失敗的過程當中，她／他向我們證明，即使與社會與教育所宣揚的價值觀背道而馳，我們仍然找得到幸福。小丑就是有這樣的超能力——他們能在最意想不到的地方找到幸福與希望。她／他告訴我們：忘記來自社會的壓力於不切實際的目標，只要誠實地做自己，讓幽默（與愛）進入到心中，我們就能從失敗當中得到生命最珍貴的禮物。

放下一切吧，我們都是小丑！

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 所主持的白狼劇團 (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。演出劇作家包括史特林堡、伏爾泰、莎士比亞、哈辛、莫里哀、馬里伏、雨果、考克圖…等等。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鋤頭劇團 (Compagnie Tête Bêche) 以及俄歌爾果劇團 (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。

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。2014 年他接受微笑醫生組織之小丑醫生課程，並成功得到小丑醫生執照。

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。

導演

Luc Ducros 谷樂熙

（同時飾演本劇船夫一角）

舞台設計

李柏霖

中國文化大學戲劇系專任講師

耶魯大學戲劇學院藝術碩士，主修舞台設計

舞台空間設計作品包括：莎妹劇團《物種大樂團》；果陀劇場《我的大老婆》；台南人劇團《第十二夜》；四把椅子劇團《叛徒馬密可能的回憶錄》；衛武營開幕季《相思唱歌仔》；上海話劇藝術中心《ART》；上海文廣演藝集團與上海五盟文化聯合製作《繁花》；人力飛行劇團《時光電影院》；天作之合劇場《天堂邊緣》；仁信合作社《枕頭人》；耳東劇團《服妖之鑑》等。

個人網站 www.polinli.com

燈光設計

王天宏

東海大學工業工程系畢業

從事燈光設計與視覺設計，自 2000 年開始與臺灣各表演團體合作。參與的多部製作榮獲台新藝術獎。相關作品：莎妹劇團《膚色的時光》《殘》《親愛的人生》、1/2Q 劇場《亂紅》、世紀當代舞團《春之祭》《婚禮》《孵夢》、江之翠劇場《朱文走鬼》、建國工程《南柯夢》、人力飛行劇團《時光電影院》、葉錦添《桃花源記》、賴聲川《英文版紅樓夢》、國光劇團《繡繡夢》。各種形式燈光設計作品多達百件。

重要的展覽類燈光設計作品有：故宮「乾隆潮新媒體藝術展」、工研院生態樹照明設計、建國百年經建特展技術創新館、花博《夢想館》《夢想劇場》、幾米星空巴士公共藝術、金馬獎 50 周年風華特展、南京科舉博物館、北美館《幻羽舞影高堤耶展》、湖南衛視《星劇社－十二夜》《我是歌手》、佛光山三好兒童館、周世雄《等我一億年》、董陽孜《讀衣 II》、川島小鳥誠品攝影展、梅丁衍回顧展《尋梅啟事》北美館。

畢業於輔仁大學織品服裝系服裝設計組，自 1993 年起開始表演服裝設計等工作。近期服裝設計作品：法國音樂劇《放牛班的春天》中文版；電影《西遊記·女兒國》；相聲瓦舍《快了快了》《賣橘子的》《弄》《謊然大誤》；沙丁龐客劇團《琴弦的秘密》《格列佛遊記》《五個小丑與一張椅子》《地底的天空》；三十舞蹈劇場《膚演宣言 2》《黑醋加太多》；RS 傳唱者音樂劇團（排灣族）《米靈岸》…等

曾任上海迪士尼盛大開幕式資深服裝師；參與電影及電視服裝監製 / 管理等工作。合作團隊包括：導演侯孝賢、吳宇森、徐克、袁和平、馮小剛、李少紅；設計葉錦添、余家安、利碧君。電影《刺客聶隱娘》、《赤壁》、《夜宴》、央視《新紅樓夢》、Netflix《馬可波羅》第二季 ... 等。

很喜歡再次與超有趣、空間無限的沙丁龐客合作。此次白蛇的創作過程相當於做了兩齣戲（傳統 / 混搭），過程很是有趣，希望觀眾都能喜歡。

來自法國的資深小丑醫生演員。於大學期間主修音樂系，副修民族音樂學，並前曾前往巴黎學拜 Jose Meson 和 Marc Battistel 為師，學習馬戲技巧。於 2008 年間，前往法國各地、比利時與維也納演出，並參與多屆亞維農戲劇節。並在 2014 至 2017 年，因著自己對於中華文化的熱愛，前往中國少林寺、陳家溝等地學習武術及太極拳，並於 2018 來臺。加入紅鼻子關懷小丑協會，擔任演員與講師。

非常開心能參與《白蛇 ?!》，這是個好機會，讓我能用擅長與喜愛的音樂和小丑，更了解京劇音樂—這個特別深的文化，並且轉換成西方的樂器。

創作過程中最難是陪襯演員的部分。西方音樂比較習慣有固定的節奏，而京劇的節奏聽起來更自由。要排練很久才慢慢抓到伴奏的感覺。我本來想跟著傳統走，後來透過京劇音樂老師的建議，我發現音樂的編排想法好像都在樂器本身的特色裡，只要找到自由與樂趣，什麼樂器都能完成。

服裝設計

謝羸瑩

音樂設計

陳玉環

Camille Trébuchet

（同時飾演本劇樂手一角）

演員

張雲欽

(飾白蛇)

M.F.A. in Acting, The New School for Drama，國立臺灣大學戲劇學系畢業，現任於紅鼻子醫生演員（紅鼻子關懷小丑協會）。

劇場經歷：台東藝穗節《尋人啟事：馬蘭姑娘》；The New School《理查三世》；基隆城市劇場行動《走・光》—《阿嬤的記憶開箱》；台南人劇團《泰特斯瘋狂場景》、《木頭會說話》、《姊夠甜，那吸》、《生日變奏曲》，《鬧三小》；壞學長劇團《厝內》。

幸運地加入了這個小丑的奇妙旅程，覺得無比新鮮。從排練開始，就感受到每位小丑夥伴的獨特魅力。他們不只是發光發亮，也非常願意給彼此支持和溫暖。生命中應該有很多自己絆到腳的時候吧，但也要讓自己，歪得可可愛愛唷。

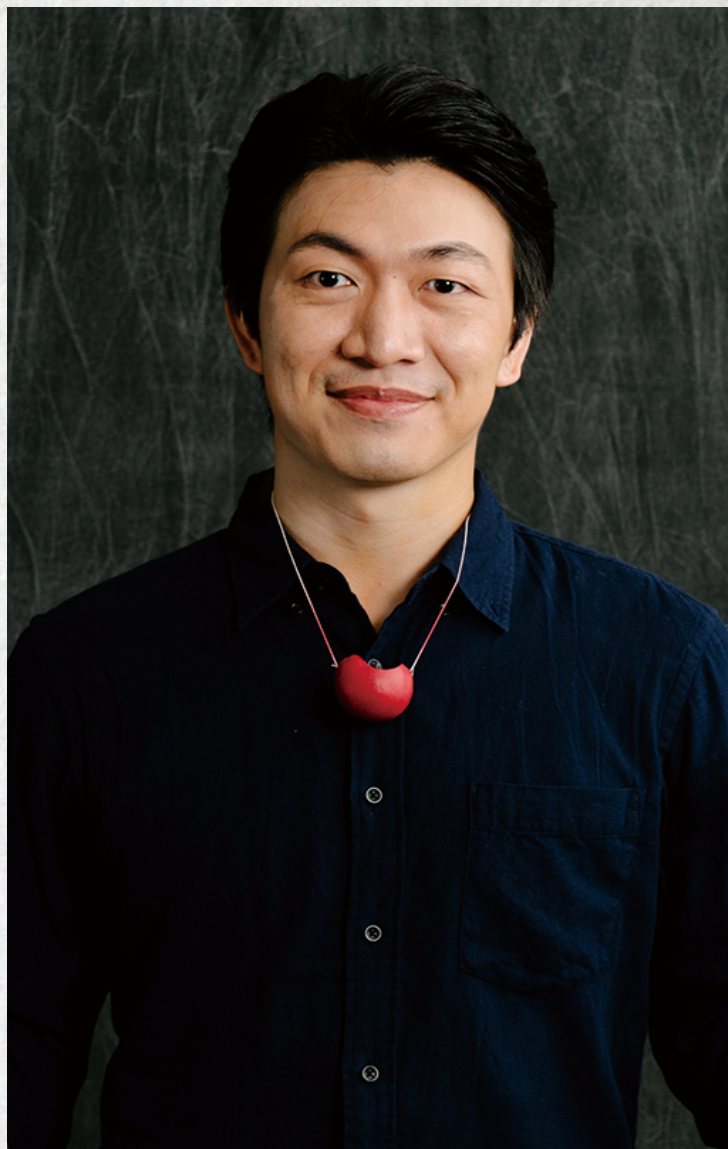
文化大學戲劇系畢業後，便接受面具、默劇、肢體、小丑、偶戲等訓練，特別專長於默劇、面具、肢體表演。除了是專業動態捕捉 (MOCAP) 演員，更參與多項劇團演出，包括沙丁龐客劇團《地底的天空》、《五個小丑與一張椅子》、《小丑大匯串》、《格列佛遊記》、《琴弦的秘密》、《帽似真愛》、《馬穆與精靈》、《異境漫遊》、《青鳥·尋找真實的幸福》、博得音樂劇《灰姑娘不丟玻璃鞋》、自然而然劇團《午後的小丑特調分享會》等，並參與微電影、MV、廣告演出。

不但具備豐富的演出經驗，更擔任大學、電視台、劇團等戲劇工作坊講師，以及偏鄉小學多元講座計畫講師，並通過紅鼻子關懷小丑協會培訓評鑑，成為紅鼻子醫生在臺大兒童醫院、臺北榮總、臺中榮總、中國醫藥附設兒童醫院演出，溫暖幽默的表演互動，深受醫院孩子家屬的喜愛。

喜歡誠實的面對自己，又保持距離的跟他玩耍。

從小丑醫生到《白蛇？！》，每次戴上紅鼻子就是一次次真誠的面對自我，褪去那些害怕的、社會化的外衣，仔細聆聽心底真實的聲音，和它們共處、玩耍甚至一起飛到外太空，Luc 說 "小丑之所以惹人發笑，是因為我們在小丑身上看到那個曾經的自己，那個可能只有在幼兒時期才會這般毫無隱藏又肆無忌憚的自己。"

謝謝我們一起在這兒，觀眾是小丑的夥伴，"今天" 是我們一起創造的。

演員

葉威志

(飾許仙)

演員

謝卉君

(飾青蛇)

劇場演員、戲劇教師、沙丁龐客劇團團員、紅鼻子醫生協會小丑醫生。

國立臺灣藝術大學戲劇碩士。法國微笑醫生協會 (Le rire medecin) 專業培訓結業。

2015 年前往法國微笑醫生組織受訓，在巴黎 Necker 兒童醫院實習，包含一般兒科、加護病房、新生兒病房等服務，並獲得法國小丑醫生執照。2016 年法國西帖藝術村駐村藝術家，進修研習小丑、面具、製偶等工作坊課程。長期擔任沙丁龐客劇團、文山劇場、立賢文教基金會等單位舉辦的培訓和肢體工作坊等課程之講師。

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》、《在世界的房間 - 加演版》、《琴弦的秘密》、《帽似真愛》、《馬穆與精靈 - 加演版》、《美麗人生 La Vie est Belle》、《再一次·美麗人生 La Vie est Belle 2》、《尋找幸福的青鳥》、《阿醜奇遇記 - 加演版》；客家電視台《大將徐傍興》、《醬園生》；六藝劇團《孔融不讓梨》、《紙條裡的秘密》；森焱堂《忘記親一下》；O 劇團《夢遊奇幻國》；頑書趣工作室《海洋垃園》、《是誰偷尿尿》等演出。

J-D 沒有觀眾就沒有小丑，謝謝妳 / 你來看戲
(額 ... 是不是有可能只看節目單 ...) 那就歡迎你
/ 妳來看戲，因為有你 / 妳讓這齣戲能完整。
好好享受，請享用 !!!:-B

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，江湖騙子。」

沙丁龐客劇團擅長藉由戲劇小丑、角色面具、現場音樂、默劇、物件、集體發展…等元素，融合互動式劇場、即興喜劇與肢體劇場的方式，摸索新的表演形式，進而創造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。

演出單位 | 沙丁龐客劇團

藝術總監 | 馬照琪

編 導 | Luc Ducros 谷樂熙

舞台設計 | 李柏霖

燈光設計 | 王天宏

服裝設計 | 謝羸瑩

平面設計 | 許銘文

音樂設計 | Camille Trebuchet

現場樂手 | Camille Trebuchet

爵士編曲 / 混音 | 吳沛綾

舞蹈指導 | 鍾莉美

演 員 | 張雲欽、葉威志、謝卉君、Luc Ducros 谷樂熙

舞台監督 | 林貞佑

劇團經理 | 賴怡暉

專案行銷 | 高嘉慧

指導單位 | 文化部

協辦單位 | 臺南市政府文化局

補助單位 | 國藝會、台北市文化局、台中市文化局

行銷夥伴 | 台北富邦銀行 台新國際商業銀行 玉山銀行 國泰世華銀行

Many Thanks to 特別感謝

王佩萱 老師

孔珮慈 老師

陳元鴻 老師

許家銘 老師

楊汗如 老師

楊曉恩 老師

文具不受控

賈文青德仔podcast

聽故事學英文 Sandy采聿老師

指導單位 文化部
MINISTRY OF CULTURE

協辦單位 臺南市政府文化局 補助單位 國|藝|會 台北市文化局 臺中市政府文化局

行銷夥伴 台北富邦銀行 台新國際商業銀行 玉山銀行 國泰世華銀行