

黃春明

劇作家、
創作顧問暨聲音演出

臺灣宜蘭人。曾任小學教師、記者、廣告企劃、導演等職。近年專事寫作。曾獲吳三連文學獎、國家文藝獎、時報文學獎、東元獎、噶瑪蘭獎及行政院文化獎、總統文化獎等。現為《九彎十八拐》雜誌發行人、黃大魚兒童劇團團長。著有小說《看海的日子》、《兒子的大玩偶》、《莎喲娜啦·再見》、《放生》、《沒有時刻的月臺》、《跟著寶貝兒走》、《秀琴，這個愛笑的女孩》等；散文《等待一朵花的名字》、《九彎十八拐》、《大便老師》、《毛毛有話》；文學漫畫《王善壽與牛進》；童話繪本《小駝背》、《我是貓也》、《短鼻象》、《愛吃糖的皇帝》、《小麻雀·稻草人》等。

《戰士，乾杯！》創作源起

黃春明，出自黃春明作品集06《等待一朵花的名字》

在近代史上，說一個家族，或是一個社會、一個國家，他們的四代男人，為自己的國家、民族，代代都當了兵去打仗的情形，大概已經不多見了。可是，說一個家族、一個社會，他們的四代男人，除了當自己部族的勇士去抵禦外敵，不是當了侵略者異族的士兵，去為敵人打另外一個敵人的敵人，就是每一代——甚至於不到一代之間，又換了侵略者，當了別人的戰士。去跟一個根本和他們無冤無仇的人，把他們當作不共戴天的敵人敵對起來。這般荒謬的情形，在今天這個世界裡，恐怕更難找到了吧。

《戰士，乾杯！》

黃春明，出自《零零落落》黃春明詩集

是誰那麼樣地惡作劇，在
耶穌受難圖的旁邊，依序排列
日本兵
八路軍，還有
國軍的大頭像，在
好茶一個魯凱族的家，在那
香味撲鼻的月桃皮編成的牆壁上

是誰那麼樣地惡作劇，讓
那一位日本兵竟然是
那位中華民國國軍的生父
那位共匪竟然有一個兒子
當中華民國海軍陸戰隊的戰士
準備反攻大陸解救受苦的同胞

是誰那麼樣地惡作劇，匹配
母親的前夫是日本兵，後來
再嫁給共匪
而那位和日本兵生的孩子
在金門也登了天
而那位和共匪生的孩子
正踢著正步
準備三民主義統一中國

是誰那麼樣地惡作劇
盜走了他們的睡眠
六隻圓滾滾的眼睛，像
門鎖被釘在那裡
掛在深山的黑石板瓦的矮房子裡
一直，一直不曾闔上一眼
從此那燦爛的六隻眼睛
羅列在南極星的旁邊
一座新的星座就誕生了

仰對著和耶穌併排的戰士
我端起小米酒，張口無語久久
那話鯁在心頭，它是說：
戰士，乾杯！

鍾伯淵

導演

曉劇場暨萬座曉劇場藝術總監及艋舺國際舞蹈節策展人。擅從劇場詮釋文學之美，亦紀錄城市改變發表系列作品，並出版《穢土天堂》、《地下女子》等劇本集。具備豐富編導演經驗，亦曾參與廣告、電視和電影的演出。曾受邀至泰國曼谷劇場藝術節、上海國際當代戲劇季、臺北藝術節、東京藝術節、台南藝術節、桃園鐵玫瑰藝術節等。《魚》、《潮來之音》分別獲選為2019年及2022年愛丁堡藝穗節台灣季演出作品。2020年執行策劃並擔任鈕扣計畫10週年製作人、舞躍大地舞蹈創作比賽計畫主持人。

創作概念

2016年初與春明老師開完《魚·貓》會議，自咖啡廳離開時我向老師提起最想改編《戰士，乾杯！》，尤其是黃君在醉意中與過去（祖靈）、現在（Lavausu的靈歌）、未來（嬉鬧的魯凱孩童們）共在一室的意象在我腦中不斷縈繞，但老師僅是側頭瞥了我一眼，輕聲說道「那個不簡單，再說、再說……。」，而我琢磨著哪天必定搬上舞台。

2019年，《魚》獲選代表台灣參加愛丁堡藝穗節，自愛丁堡歸來後回宜蘭演藝廳演出時，春明老師在台上精神矍鑠的勉勵演員，《戰士，乾杯！》中黃君的意象在腦中更加清晰，遂又向老師提出導演《戰士，乾杯！》的請求。

第一次會議時以散文改編成的劇本架構與創作概念向老師報告，被狠狠拒絕了，老師拒絕之餘又對我們敞開另一扇窗「你有讀過《戰士，乾杯！》的劇本嗎？」—民國83年發表的劇本，捧著劇本讀了幾次、理出頭緒，再度與老師會議，算是通過期中考，沒想從舊好茶回來時又生波折，於是再度與戲劇構作緯婷和春明老師報告創作進度，總算讓老師安心交付。

殊不知，竟一頭轉進名為「黃春明」、「魯凱族」的兩座大山；不論是祖靈出場循戲曲自報家門的程式，如傳統戲曲中可展現演員魅力、供看客稱好讚聲，獵山豬的「報戰功」，和「逗梗」、「捧梗」的雙人戲，劇本書寫遊走在傳統與當代，或以春明老師為角色原型的劇本分析，加以魯凱全然不同於漢的文化脈絡與思維，思緒攀登盤旋隨境轉。魯凱文化與黃君的詰問兩者碰撞，在劇本字面上可解讀到黃君悲憤交加的內在風暴，卻映襯出熊的雲淡風輕，和Lavausu如歌一般的隱形文本。

偶然撞見的景象總是格外震撼人心。

透過《戰士，乾杯！》，我們以文字為石築路，展現社會結構隱然的暴力與不同文化間的秉燭夜話，喝幾杯酒，一路鋪向各人心中的舊好茶。

導演

鍾伯淵

屏東縣霧臺部落魯凱族人。玉山神學院教會音樂系畢業，以研究魯凱族婚禮、喪禮中的哀歌完成道學學士論文。自幼受祖母、母親影響，對於魯凱族的文化、音樂有了濃厚的興趣與使命。非常樂於將自身生命經歷分享出去，願與大家共同經驗、欣賞那美好的文化，讓語言、文化、音樂成為一個「自然而然」的生活模式。其個人族語相關得獎、著作出版眾多，包含〈Am 到天亮〉、〈魯凱族傳統歌謠〉、〈美麗心民謠〉、〈求主垂聽〉等。

「Senai」在這裡……

在魯凱族的社會中，音樂是佔非常重要的角色，魯凱族的音樂，是融合於日常生活中的每一個片段，所以可說是走到哪兒唱到哪兒。以下為魯凱音樂生態方面簡單的介紹：

1. 「Senai」(歌謠)的呈現方式：

單音性的「Senai」(歌謠)以獨唱或齊唱，如童謠、情歌、哀歌、報戰功。多音性的「Senai」(歌謠)多以持續低音及同音反覆唱法形成的二部複音為主，多由一人先領唱，接著眾人齊唱最後在進行分部合唱，歌詞可由領唱者即興改編，但旋律不可改變，領唱者不一定有特殊身分，只要會唱即可，如：聚會歌、訓誡歌。「Senai」(歌謠)以母語形成的歌詞與襯詞形成的副歌交替演唱為主。在本人的田野採集經驗中，耆老們說到：「Senai」(歌謠)的表現方式大多是集體的，沒有固定的歌詞，同樣的旋律可以用在不同的場合中，只要歌詞的內容能夠符合當時的情境。

2. 「Senai」(歌謠)的類型：

(1)「Silrivulu ka senai」(敘事歌)：將所親身經歷的事告知族人及親朋好友。如：「Palailai」(報戰功)。另外，吟唱時有時並沒有什麼特別的禁忌，有些歌都很短，有可能主要是在表達心情而已，此為生活性的歌謠。

(2)「Kaungane ka senai」(勞動歌)：工作時所唱的歌。如「Watinitinunu」(女紅歌)。

(3)「wacapi」(祭祀歌)：祭儀性歌謠與傳統祭典有著密切的關係，這類歌謠有一定的功能，也有一定的限制和禁忌，聽起來莊嚴又神秘，平常是絕對禁唱。

(4)「Lapavavalakane ka senai」(童謠)：可分為二，①小孩子們所唱的歌。如「Malrivrivale」(譏笑歌)、「Talukumai」(接龍歌)。②長輩唱給小孩子們的歌。如「Sapalilai」(搖籃曲)、「Saburuane」(教育歌)。

(5)「Valringivingane」(思念、懷念歌)：想念已故親友或是懷念過去的生活情景。

(6)「Sialringau」(哀歌)：由部落中公認最會哭的婦女擔任吟唱的角色，並依亡者的年齡、身分地位及生活背景為吟唱的內容。

(7)「Waburu」(訓誡歌)：提醒族人或部落年輕人對自己文化的重視，守住部落的規範，將祖先留給我們的教育及使命代代相傳下去。

結語：

魯凱歌謠絕對是唱遍魯凱族人的生命，從生、老、病、死，從戀愛到離別、婚禮到喪禮、狩獵到豐收……各式的旋律在在都串起了魯凱族每個生活的片段。願我們共同經驗、欣賞那美好的文化，讓語言、文化、音樂成為一個【自然而然】的生活模式。

韋以丞

演員

飾黃君

活躍於兩岸三地劇場創作多才型演員、導演。

國立藝術學院(現臺北藝術大學)戲劇系;臺北藝術大學劇場藝術研究所導演組。

2012年獲美國亞洲文化協會資助赴紐約文化交流六個月。

2013年應日本導演協會邀請赴大阪座談演講。

表演、編導製作逾百餘齣,作品遍及表演工作坊、非常林奕華、綠光劇團、相聲瓦舍、春河劇團、臺南人劇團、奇巧劇團、如果兒童劇團、紙風車劇團、黑門山上的劇團、外表坊時驗團、明華園戲劇總團、一心戲劇團、臺北越界舞團、易製作舞團、大開劇團、狂想劇場、同黨劇團、臺北海鷗劇場等;並於多處大專院及企業校任教講座。

阿拉斯

演員

Arase Parelé

飾熊

出身好茶跟茂林的魯凱族,享受自己身兼多職的斜槓人生。

網路作品《阿嘯主義》、《那那爽聊》、《厭世甜點店》

劇場演出《神不在的小鎮》、《往日時光-30年劇場梭時導覽》、《K24青春正鬧版》、《花姐的店》等等。

鄭詠元

演員

飾祖靈 Peleng

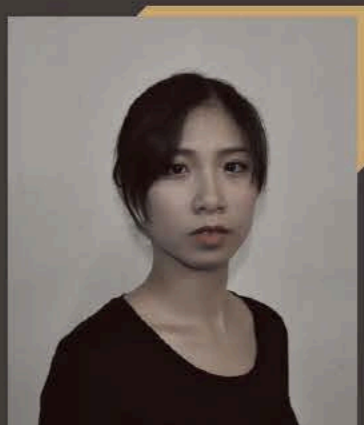

戰積媒體創意總監。曾於2006年加入曉劇場，維持約莫三年的舞臺劇演員歷程。2010年開始勤耕於影視作品劇情編寫，2014年於金光布袋戲擔任駐場編劇，期間亦填寫不少膾炙人口的布袋戲歌詞，以文字創作為職業已有十年以上資歷，目前主攻網路劇集編寫。2017年回到曉劇場重新磨練創作能量，陸續參與《穢土天堂三部曲：阿道夫》、《憂國》、《毛皮瑪麗》、《潮來之音》、《之間》等年度製作。隨團參與愛丁堡藝穗節臺灣季2019年《魚》、2022年《潮來之音》巡演。

陳家誼

演員

飾祖靈 Lrapau (日本名：山內春雄)

曉劇場專職團員，擔任表演者及團隊行銷專員。臺灣藝術大學戲劇學系畢業，畢業後積極參與劇場演出工作，曾參演我製作《女人與肉販》、楊景翔演劇團尚青培訓計劃(演員組)、不可無料劇場Biu Theatre《第366夜》、國際劇場藝術節：狄奧多羅斯·特爾左布勒斯Theodoros Terzopoulos《葉瑪Yerma》。2017年加入曉劇場，參與《阿道夫》、《薩德侯爵夫人》、《潮來之音》、《之間》等演出。2022年隨團前往愛丁堡藝穗節臺灣季參與《潮來之音》演出。

李廷羿

演員

飾祖靈 Ukusan

曉劇場團員，擔任表演者及國際事務專員，曾參與曉劇場年度作品《憂國》、《毛皮瑪麗》、《潮來之音》、《之間》演出；隨團參與愛丁堡藝穗節臺灣季2019年《魚》、2022年《潮來之音》巡演。自2018年起隨團進行舞蹈訓練至今，曾參與曉劇場與Agaxart共製作品《日日是好日》，於2022年艋舺國際舞蹈節演出。

謝承瑜

演員

飾祖靈 巴山志

曉劇場團員。2019年外交部國際青年大使泰印團團員，隨團英語主持與光球表演。曾演出中央大學文學與劇場《少年金釵男孟母》、栢優座駐校工作坊《Proof求證》。自2021年加入曉劇場後，演出2021《戰士，乾杯！》前期讀劇呈現、「詩、影像、劇場」宜蘭演藝廳駐館計畫、《之間》、我妻惠美子《付喪神》舞蹈工作坊演出。2022年隨團前往愛丁堡藝穗節臺灣季參與《潮來之音》演出。

張婉庭

演員

飾祖靈 杜林杰

曉劇場2022年團員。淡江西班牙文系在學。曾參與曉劇場開幕演出、我妻惠美子《付喪神》舞蹈工作坊演出、擔任《電子城市》、《之間》音控，2022年隨團前往愛丁堡藝穗節臺灣季擔任《潮來之音》音控。積極接觸影視、劇場領域，以平凡步伐築構生命流動。

Baru·Galan
陳再輝

聲音演出

台灣原住民魯凱族，出生於北大武山前方的魯凱族社群—古茶柏安部落(舊好茶)。軍旅生涯，曾服務於海軍與空軍，如期退伍後，參加第一屆考試院土地代書特考，幸運考取並從事職務至今，從事代書工作近30年期間，服務區域大多以原住民區為主。

現任：

正信代書事務所 負責人
屏東聯地政士公會 會員
Peopo公民新聞報 記者
霧台鄉鄉民代表會 代表
好茶社區發展協會 理事長
好茶村遷村推動委員會 會長
禮納里社區三村聯盟產業協會 理事長

李保康

聲音演出

康國創意設計有限公司創意總監與負責人。曾於九歌兒童劇團、逗點創意劇團擔任導演、編劇、製作人、演員等。此外也參與許多大型製作，導演多齣作品，如廣東奧飛動漫大型音樂歌舞劇《巴拉啦小魔仙-彩靈堡的色彩奇緣》、日本貝樂思春季巧虎大型人偶舞台劇《尋找彩虹心心之旅》與國立台灣交響樂團《魔笛》歌劇等。同時也與諸多劇團合作參與演出，如同黨劇團、屏風表演班、南風劇團、偶偶偶劇團、逗點創意劇團等。

演員

洪盛程

演員

洪萱晨

演員

邱柏誠

演員

邱泓愷

曾珮

排練指導暨字幕執行

曉劇場駐團演員，現任曉劇場排練指導、教育推廣講師。參與曉劇場多部演出製作，至今已累積超過三十部作品，2015-2016年隨曉劇場參與亞洲表演藝術論壇，作為臺灣演員代表參與「《焦土》臺日共製計畫」。近年參與曉劇場重要作品包括：「穢土天堂系列作品」、「夏日微涼夜話系列」、年度作品《憂國》、《毛皮瑪麗》、《潮來之音》、《之間》及愛丁堡藝穗節臺灣季《魚》、《潮來之音》擔任主要演出者。

張家嘉

排練助理暨音樂執行

曉劇場2022年團員。畢業於臺灣藝術大學，積極參演劇場與影視演出。曾參演劇場作品有：臺灣藝術大學106級畢製《LUCiD：清醒夢計畫》、臺灣藝術大學實驗劇展第四十六屆《絕不付帳》、2019臺藝大製作《時光冉冉》、臺北藝穗節《五種沉默》等。影視作品：臺灣藝術大學廣電系畢展劇情片《許願繩》、第三屆反毒微電影《沉溺Indulge》。

李孟融

製作人

曉劇場創團成員。熱愛表演藝術，投入劇場工作十餘年，曾任職於臺北市政府文化局、臺中國家歌劇院、國家影視聽中心及品牌活動公司，並曾任表演藝術聯盟秘書長，累積豐富行政、專案管理與節目製作經歷。從演出節目製作、空間經營，藝術節慶辦理、行銷公關統籌到教學，經歷團隊、學校、公部門、行政法人與非營利組織，橫跨文學、表演藝術、影視聽等面向，具備豐富的職涯歷程與人脈。近年更積極投入戲劇教育、公共關係、政府溝通、行銷與贊助等不同面向，拓展多元的藝文工作視野。

葉育伶

製作人

曉劇場團員。政治大學新聞系畢業。自2009年擔任曉劇場行政，參與曉劇場近年演出製作，並推廣曉劇場在社區、地方學校的藝文推廣。近年參與作品包括曉劇場《憂國》、《毛皮瑪麗》、《潮來之音》、「穡土天堂系列作品」、「夏日微涼夜話系列」節目製作人及艋舺國際舞蹈節行政統籌。

李雅涵

執行製作

政治大學斯拉夫語文學系畢業，現就讀於臺北藝術大學藝術行政與管理研究所。曾任職於聯合數位文創，擔任2020莫斯科古典芭蕾舞團、2019辻井伸行與奧菲斯室內樂團演出專案經理。2020年起專案工作擔任執行製作，參與曉劇場2020《之間》，並於2022年隨團前往愛丁堡藝穗節參與《潮來之音》演出。

馮玉如

魯凱族語劇本翻譯

我是出生在北大武山Tagarawsu高山上，舊好茶部落Kucapungane是西魯凱族群Drekay發源地之一，「魯凱Drekay」一詞即「較高冷的地方」之一。從小就很喜歡成天在部落的天然游泳池（溪流）游泳，也當了游泳選手，常常代表部落、學校、屏東縣去參與比賽。

曾經在行政院原住民族文化園區擔任文化服務員，更認識自己或其他族群的文化，提升文化內涵，也在製衣廠做女工，在部落大學開課當講師、國中小學魯凱族語教師、樂舞老師、及傳統手工藝講師等等。為了提升自己的態度與能力專業，透過進修取得屏東大學教育系碩士學位，目前在北葉國小、屏大附小當魯凱族語專職教師、屏東大學講師。

陳立婷

舞臺監督

畢業於臺北藝術大學劇場藝術創作研究所，主修導演。立婷的作品聚焦於性別及酷兒展演，發表過《O-Life's A Drag!》(於牯嶺街小劇場一樓實驗劇場演出)、《不男不女》(Pretty Butch) (2018臺北藝術節、2017 M1 新加坡藝穗節)、《假戲真做》(The Truth About Lying) (新加坡十指幫劇團)、《Taking The Subs》(新加坡 The Substation) 等作品。時不時，立婷會與Drag Royals Taiwan一同以南洋叔叔的角色現身進行變裝演出。立婷喜愛吉他、球鞋，也喜歡被以第三人稱被指稱。

陳明儀

音樂設計

美國加州州立大學富樂頓分校音樂系藝術碩士。多年投身於配樂及音效製作的陳明儀老師，擔任曉劇場長期合作之音樂音效設計。除配樂及音效作品外，陳明儀老師目前也在臺北藝術大學兼任，教授音效配樂相關課程。近年參與曉劇場重要作品包括：「穢土天堂系列作品」、《焦土》、《憂國》、《潮來之音》、《之間》及《電子城市》。

戴宓如

燈光設計

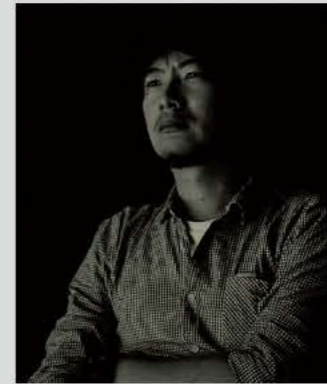

屏東人，12歲起穿梭於劇場間，現以燈光設計為業，以傳承傳統戲曲為志。曾學習歌仔戲多年，攻旦角；後進入臺北藝術大學劇場設計學系就讀，主修燈光設計。2017年以《Gravity重力》入圍世界劇場設計展 (WSD) 新銳組燈光設計。

近期燈光設計作品：曉劇場《之間》、《潮來之音》、可揚與他的快樂夥伴《二〇四七》、《是的，關於從前從前...我們清醒了，現在!》、人尹合作社《馬麻，我什麼時候可以長大?》、《馬麻，不見了!》等。

林仕倫

舞臺設計

畢業於臺北藝術大學劇場設計學系，舞臺設計主修。現為劇場舞臺設計師，風格沈穩細膩，洞悉劇本本質，作品多有一種溫柔清冷的質感。

近期作品：2022國光劇團《優伶天子》、楊景翔演劇團《我為你押韻-情歌Revival》、2021國光劇團《極西之地有個費特兒》、2019 PQ布拉格劇場設計展臺灣國家館《寶島浮沉》、2017 WSD世界劇場設計展空間設計《做掉她》等。

李逸塵

服裝設計

2019 東京
2020 曉劇場《潮來之音》
2021 曉劇場《新富流光》《之間》
2022 曉劇場《電子城市》《之間》

宜蘭人。臺北藝術大學服裝設計主修畢業。現任上班族。

張杰瀚

肢體設計

現為自由藝術工作者，從事舞者及個人編創。
2020-2021 於<Hofesh Shechter Company II> 擔任舞者，參與作品<Political Mother Unplugged> 及<Light:Bach Dance>
2019於<中國廣東現代舞團>擔任排練指導、教師及舞者。國立臺北藝術大學舞蹈系年度展演排練指導
2018畢業於國立臺北藝術大學舞蹈系七年一貫

何子孟學

影像製作

政治大學中文系畢業。目前從事劇場紀錄、影像創作，也參與電影製作、廣告拍攝。長期與曉劇場、B.Dance 丞舞製作團隊等表演藝術工作者合作，作品包括《之間》、《潮來之音》、《焦土》、《毛皮瑪莉》等。擔任剪輯之紀錄長片《綠色牢籠》獲2021年臺北電影獎最佳紀錄片提名；個人影像詩作品《碩鼠：我們不會忘記》及《屠宰場》獲2014年臺北詩歌節「多元成詩」雙佳作；2017年以舞蹈影像作品《Chasser》入圍羅馬尼亞Bucharest International Dance Film Festival國際競賽單元。

劉玉璐

平面設計

勇度設計有限公司／藝術指導。
鑽研尋求設計、藝術與文化符碼解構與重新演繹。

專案

2022 ——桃園彩色海芋季—主視覺設計
新北燈會—主視覺設計
艋舺國際舞蹈節—主視覺設計

2021 ——國家電影及視聽文化中心／月刊(創刊號)—美術編輯
2020 ——桃園眷村文化節—主視覺設計

個展

2020 ——以完形心理學建構節氣情感——紙藝創作個展
2020 ——紙想好晟好氣的告訴你——創作個展