

EX-亞洲劇團聯合身聲劇場、阮劇團 聚焦小劇場實驗美學 歷時三年《神鬼人間道》即將在台北水源劇場上演

獲得國藝會「藝術未來行動」專案支持」的〈神鬼人間道——台灣劇場未來式〉計畫，由 EX-亞洲劇團發起，集結身聲劇場、阮劇團共同合作，即將在 12 月，於台北水源劇場推出醞釀三年的全新製作《神鬼人間道》。

《神鬼人間道》耗時三年，由 EX-亞洲劇團發起，集結身聲劇場、阮劇團共同創作。三個分別代表北中南極具特色的小劇場團體，以兼具台灣「草根」與「跨文化」特性的風格，匯聚藝術量能，帶來對命運、愛與幸福的提問。《神鬼人間道》日前已在臺南藝術節階段呈現，三位導演與十三位演員在劇場裡展現豐沛的小劇場動能，獲得觀眾一致的推崇：

拳拳到肉的重擊感！

聲音跟肢體的表現非常震撼，兩個不同文本的交織很魔幻。

很喜歡這次的敘事，以及銀河鐵道之夜的結合。

很震撼，不論是聲音的傳達、共鳴，整體舞台畫面非常美麗，非常值回票價，演員本人的故事也非常感動。

對於重述與生命意義的探問深刻，人生就是不停的在場與分岔，重述的過程，每個人都會成為歷史的一則眾聲喧嘩。

〈神鬼計畫〉從頭說

計畫主持人、演出製作人林淇安說：「這一切瘋狂的想法，都是起源於當初的一個承諾。」抱著「我們不能失去小劇場的根，而是要強化它」的信念，三團各自精選若干團員，同時接受三種不同的演員訓練功法：EX-亞洲劇團強調身體語彙當代展現的本質劇場；擅長融合表演者的肢體聲音以及樂器運用的身聲劇場；以及著眼文本、翻轉民俗文化揉合於現代戲劇的阮劇團。參與計畫的 13 位演員歷經三年淬鍊，不只增長表演功力，同時也在他們的生命留下深刻的對話與體驗。

多年前，EX-亞洲劇團與身聲劇場創辦人吳忠良在一次機緣下，對於劇場人如何用創作面對社會與時代的浪潮有了共同的好奇，期待合作探討小劇場表演美學的對話與拓展，不幸地吳忠良卻在 2021 年意外離世。這對身聲劇場的團員們造成極大傷痛，卻也讓他們產生更深的凝聚力。「成為演員」、「追求幸福」的生命思辨，成為《神鬼人間道》演員作品發展中貫穿不同文本的主軸。

《神鬼人間道》的編創過程

三團導演的合作，體現了不同文化跨度的融合與影響。以苗栗為基地的 EX-亞洲劇團導演江譚佳彥，從本質劇場出發探索亞洲劇場風格美學多年。位居淡水的身聲劇場、來自馬來西亞的導演張偉來，擅長融合樂舞與戲劇的表演風格。地處嘉義的阮劇團導演汪兆謙，深耕本土台語文的戲劇發展。再加上戲劇顧問耿一偉挑選的經典文本：日本作家宮澤賢治《銀河鐵道之夜》及希臘神話《普羅米修斯》，即成為《神鬼人間道》從身體出發，試圖透過不同文化的文本，找到身體跟文本的對話關係。

文本在編劇朱曼寧的巧妙解構下，13 位演員從生命經驗出發，出入於角色與自我之間，提出對戲劇、對人生叩問。誠如總導演江譚佳彥說：「我們每個人都必須為一個更美好的社會發揮重要作用，而這正是我們在劇中試圖傳達的內容。」

《神鬼人間道》讓演員們盡情發揮演、歌、舞各種表現方式。由演員組成的歌隊化為火車，載著喬凡尼（莊惠勻飾）奔向銀河，他們也提著特製的燈籠尋找溺水的卡帕內拉（李冠億飾）。為人類取火的普羅米修斯（陳寬田飾）在拆掉外殼的鋼琴鐵弦的敲擊聲催促下，帶領眾人對抗自私天神。他的妻子伊奧（劉佩芬飾）則透過舞蹈訴說她的悲憫與哀淒...

總導演 Chongtham Jayanta Meetei（江譚佳彥） 特別提到：

《神鬼人間道》三年的合作對每一位創作夥伴來說，這是一個非常寶貴的學習歷程。在協調並融合不同的想法、概念、方法和戲劇美學的過程中，我們投入了大量的時間與精力，這無疑是一項艱鉅的挑戰，但也正是這樣的過程成為了這個計畫最有趣、最值得的部分。

在這次創作中，我選擇希臘經典《普羅米修斯》進行改編和演繹。對我來說，普羅米修斯不僅僅是一個神話中的人物，更是一個象徵人類自由與民主理想的深刻符號。他的反叛象徵著權威與人民意志之間的對抗，隱喻一種抗爭的行動；也映射了爭取民主自由的鬥爭中，權力往往被專制者掌握，犧牲的則是人民的權益。

我希望強調出這個神話與我們當前爭取自由和捍衛人類尊嚴的奮戰，有著深刻的共鳴。在這個全球充滿緊張局勢的時代，有意義的戲劇比以往任何時候都更顯得重要。戲劇的力量在於它能夠引發對話、影響公眾認知，這也使得戲劇在今日成為一種獨特而強大的藝術形式。我相信所有參與這個計劃的創作者希望並竭力保持這樣的創作初衷。誠心希望這次的演出能引發出不同的對話。

來到三年計畫的尾聲

戲劇顧問耿一偉，針對這次的以小劇場為主題的三年計畫回饋他的看法：

「這三年的旅程中，演員彼此間互相學習，試圖成為全能演員，讓他們可以在寫實、實驗與程式等不同風格中自由穿梭，以及培養面對經典文本的能力。整個演出的故事並非劇作家先寫好劇本後讓演員詮釋，而是劇作家與演員、導演一同密集互動後，慢慢長出來的。

這牽涉到集體工作的能力，包括三個導演要學習如何彼此協調，即使美學風格是如此不同，而小劇場之所以小，在於他們不是階層式的管理，而是一個緊密的集體，每個人都對整個演出有著多樣的貢獻，分工是模糊的，甚至導演也可以演戲。

最後一個關鍵，是政治性的批判。《神鬼人間道》並沒有單純只停留在一種純美學的探索，而是敏感到小劇場的抗議性格，並在劇中呈現，甚至處理到這些演員作為劇場工作者的當下存在狀態。《神鬼人間道》不是給出結論，而是做出提問，如同整個演出所呈現的，重要的不是答案，而是繼續走下去的勇氣。

作為**計畫主持人的林昶安**走到三年計畫的尾聲，尤其感觸良多。她道：

劇場，作為一種與現實緊密對話的藝術形式，總是蘊含著未竟的可能性。回首這個三年期計畫的初心，「未竟之業」這四個字常常縈繞在我心頭。這並非只是指某種尚未完成或未能結束的狀態，而是更深層地探討未來可能性的無限追尋，正視當下所面臨的各種限制與挑戰。〈神鬼計畫〉試圖將劇場作為一個行動的場域，充滿著對共製模式、美學創新以及歷史辯證的持續探索。計畫裡的每一個環節、每一次討論，乃至我們突破與重新定義劇場界限的每個嘗試，都體現了這一理念。

★★★★★

近日《神鬼人間道》正緊鑼密鼓為台北場演出排練、修整，即將在 12 月底呈現給觀眾一個更完整的作品。敬請期待。

《神鬼人間道》演出資訊：

台北水源劇場

12/28 (六) 19:30 * 演前導聆

12/29 (日) 14:30 * 演前導聆+演後座談

演前導聆 汪俊彥、演後座談與談人 耿一偉