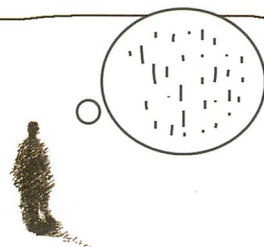

第十三屆 THE 13TH CROWN 皇冠 ART FESTIVAL 藝術節

因為戒不掉，如詩的想念

轉過身後，不再想你
這場雨停後，不再想你
這一秒鐘過後，不再想你
丟一枚硬幣入頭朝上，數字朝下，就，不再想你

想著你的時候會一下恍惚起來
你的天還沒亮我的天瞬間就暗了
其實也不能確定這樣想著你之於你是好還是不好
所以確認我們也許不在同一場夢裡
那麼至少醒也要一起醒好嗎答應答應

如果想念可以如詩
那麼優雅那麼字斟句酌那麼一氣呵成
那麼不輕不重不快不慢不多不少不愛不恨不遲不早
但想念總比詩更貪心
所以如果可以，請告訴我
想念如何節制如何不迫切如何不謔妄
如何適可而止不濃不淡不深不淺不熱不冷不苦不甜

曾經以為，節制想念絕對必要且道德
因為戒不掉，如詩的想念，所以我們重·新·開·始
第十三屆皇冠藝術節，讓你從今而後，無須以想念頑強抵抗遺忘

瑣事 Trifles

演出單位 | 戲點子工作坊

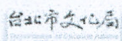
演出時間 | 97 年 10 月 31 日 ~ 11 月 01 日 (五、六) 晚 7:30

11 月 01 日 ~ 11 月 02 日 (六、日) 午 2:30

演出地點 | 皇冠小劇場

指導單位 | 行政院文化建設委員會

贊助單位 | 台北市文化局

國家文化藝術基金會

國光劇團

支援演出 | 國立臺灣傳統藝術總處籌備處

國光劇團

主辦單位 | 舞蹈空間舞蹈團、戲點子工作坊

導演構想..

京劇的近代、現代、到了我們這一代.....

張旭南

京劇題材一向借古喻今，書寫不盡古代的傳奇與軼事，透過寫意的劇場，傳達出虛擬的藝術真實觀。此次大膽選擇以美國女性作家所著之寫實短劇《瑣事》一劇作戲曲呈現，把寫實題材放在寫意劇場，想嘗試看看，從傳統到現代、從近代到當代，到了我們這一代，「京劇」還有多少種「可能」的面貌？所有的演出構想從「問號」出發：戲曲題材的容量有多大？元素的變化有多少？抽離了程式，京劇離我們的生活有多近？走入小劇場的戲曲，又有多少形式的創意？就這樣，小劇場的京劇《瑣事》就在我們一群五年級生的發想中產生了。沒有美學架構包裝的京劇，回到那簡單的戲劇本質。看情節、人物、對話的緊密關係，深刻摹擬情境而又大膽設定現實空間，讓劇中寫實與寫意交替運用，從不妥協的風格中找出某種共性。從看似對立的真實 / 意象、求是 / 求似、造境 / 抒情上的特性，找出及開啟隱含在戲劇內相對性的真實感。

嘗試做一齣把時代與地域拉近，更屬於你我當代的戲。雖然，跨出去的不是京劇創新的第一步；只是我們這一代，在有限的能力中，激發一些活力的京劇身影。

編劇創作想法..

深沈有力、意味深長.....

蔡依雲

二十世紀初的獨幕劇劇本 *Triffles*，是那麼地低調卻深沉有力、簡短而意味深長。今日要將她改編成一齣京劇，不能不貼合我們對文化、歷史想像的投射，卻又不想沾染樣板戲的特殊品味（執著於革命觀念的宣傳、急於與傳統身段做工區別的表演方法），改編者就必須為這齣戲橫的移植找到一個座標定點。我們考慮以民國八年五四運動後的中國鄉間出發，雖未明顯提及，但是那個自民間、學界（受歐美教育思潮影響者）而產生自發運動的時代，似乎可以容得下這個事件的展現。

但又想到胡適、陳獨秀等大師，當時是如何焦慮地希望京戲皮黃就此退場、白話文明快快啟發民智，就不知該如何對他們解釋這百年來的世界與劇場是怎麼了？

儘管對現今都會女性來說，囚籠似的婚姻狀態已不太足以說明自身所面臨的困境——她們在形體與心靈上都不再被輕易禁錮，政治與法律也歸還她們較多空間與權力。但是現實社會中女性被壓抑的現象仍時而見之，無論城市都會或鄉村荒野。

這次的改編中較特別的是：我將劇中未曾露面的女主角和她的鄰居女性朋友設定為異國（或異鄉、異文化），遠嫁而來的女性，是以她的封閉與孤獨較為合理。另凸顯警長夫人身分地位雖較其他婦女尊貴，仍不免與其他已婚婦女一般，需扮演丈夫期待之典型人物。至於男檢察官，我將之設定為年輕且未婚。雖與中年警長已婚的身分成對比，但其對女性的刻板印象相去不遠，兩人在辦案過程中不約而同對女性的特質與作為嗤之以鼻。

舞台設計創作想法..

由「小」見行雲流水

高豪杰

就西方舞台劇與京劇交流溝通的歷史，此次《瑣事》演出版本當然不是戲劇史上頭一遭。當我第一次讀過《瑣事》的劇本之後，簡直就 high 了三天三夜；西方舞台劇如何與獨一無二的京劇交融琢磨？會產生出什麼樣的混血兒啊？從構思舞台、與製作群討論、參加排練、不斷修正.....之後，我心中一堆的問號逐漸地明朗化，即使戲上演之後可能還是會有問號。

小劇場的魅力就在於它的充滿實驗性格與製作彈性，這也就是我一直都很願意參與「小」劇場的原因，即使在製作經費極度欠缺的狀況之下。

此次「瑣事」的故事背景，並不強調特定的時代和風格。我建議充分運用現有的劇場建築空間，演員的動線在建築/舞台空間中走動，而背景單一的色調：白色則是為了京劇那行雲流水的身段和唱腔的抽象表現型式；墨黑毛筆字在白色的棉紙上最能表現出氣韻與風骨，不是？

當然，最希望的還是各位親愛的看倌們看戲愉快！

劇情大綱..

《瑣事》為一獨幕劇，場景發生在一個平凡農家的廚房中。一行四人進入這個陳舊且凌亂的廚房，他們分別是檢察官、警長(兩位男士)、警長夫人和鄰居太太(兩位女士)。男人們來此是為了調查這戶農家男主人被殺的原因、找出疑點及證明兇嫌身分；女人們則是為了幫被視為嫌犯的死者妻子拿些衣物送去牢裡，而進入這個房子。

初始，男人們環顧四週蒐集罪證，女人則在一旁噤聲而立。直到警長夫人忍不住開口了，講的卻是幾只盛醃果子的玻璃瓶。接著，我們聽到女人之間的對話盡圍繞著疑犯的家務瑣事打轉，此舉引來男人們的揶揄訕笑。殊不知，從這些瑣碎事務中我們漸漸拼湊出這個家庭的氛圍樣貌、窺視了這對夫妻數十年來的生活軌跡。

當男人們移到別的房间探案，留在廚房中的兩位女士更發現了不尋常物事——一隻被小心放在美麗盒子裡的鳥屍，這隻鳥的死因是脖子遭外力扭斷。由此對應嫌犯的某些遭遇與重大心理轉折，嫌犯的殺人動機已被暗示。但是，最終女人們決定掩藏這項物證，不讓那些「嚴肅」辦案的男人們，被此一「瑣事」打擾。

《瑣事》*Trifles* 原作寫成於一九一六年(中文版本由張妮娜翻譯)，劇作家蘇珊·葛蕾斯貝(Susan Glaspell)當時為了劇團營運(也是由幾位非專業友人組成劇團，從業餘漸漸成為當地知名創作團體)，幾乎每幾個月就寫作一齣獨幕劇。她將大學畢業時擔任地方報社記者所採訪的一樁轟動芝加哥地區的社會新聞(發生於1900年12月的真實案件)，改寫成這齣獨幕短劇，後來更改寫為短篇小說，至今仍有學者不斷針對這項題材，寫作書籍，不僅研究葛蕾斯貝的觀點，也對當時這樁案件的背景和真相，提出質疑與批判。

戲點子工作坊簡介 *Show Case Studio..*

成立於2001年的『戲點子工作坊』，結合了一批有志於創發當代戲曲無限可能性的劇藝工作者，以理念為根基而付之活動實踐與舞台實驗。本坊曾舉辦2001、2002「戲曲跨海行」活動、並承辦國立傳統藝術中心2003「傳藝采風季」、2004年節主題「萬猴嬉春」活動、文昌祠慶成法會「民俗藝陣大會師」活動、2005年歌仔戲讀劇節「唱念·讀劇—另類歌仔戲表演詮釋」活動以及國立臺灣交響樂團2005「藝文上城活動」、2007海峽兩岸民間藝術節等多項活動。活動地點橫跨臺灣北、中、南及海外地區，具有辦理大型活動的豐富經驗。同時，嘗試傳統戲曲進行實驗創新，推出2004年新編的青春浪漫輕喜劇《仲夏夜

之夢》以及 2005 年荒誕京劇《誰都有秘密》等創作，塑造了現代戲曲的嶄新風貌。本坊不但致力於戲劇、戲曲之創作演出，朝向戲曲年輕化、現代化發展，更希望推動國內、兩岸、國際之表演藝術研習與交流，以些微的力量，活絡民間表演藝術的創作機能，帶動文化傳承的生機。

創作群簡介..

編劇 \ 蔡依雲

國立藝術學院（今台北藝術大學）戲劇研究所畢業，主修劇本創作。

曾任兩廳院表演藝術雜誌企劃編輯、德明技術學院、實踐大學兼任講師、民生報表演藝術評論專欄執筆群、台新銀行文化藝術基金會藝術獎觀察委員暨評審、中國時報台新藝術獎表演藝術評論專欄執筆群。曾發表過劇場作品：《Widow98 - 浮城奇書》、《一又三分之一 - 安靜城市的河流》，新編京劇《蘭陵王》。劇本《城市生活，不見不散》、《晚餐時刻》獲國家文化藝術基金會創作補助。著作有《樂舞相和》松樺文化出版。

導演 \ 張旭南

復興劇校、文化大學以及美國奧克拉荷馬市大學表演藝術碩士。

曾任職國立國光劇團助理研究員及國立傳統藝術中心編審。現任國立臺灣戲曲學院專任講師。個人編劇作品有 1999 年兒童京劇《風火小子紅孩兒》、2003 新編戲曲《仲夏夜之夢》、國立中正文化中心「2005 年新點子劇展」荒誕京劇《誰都有秘密》等；導演作品則有 2002 年台北市傳統藝術季新編戲曲《喜脈》、2003 年臺灣戲專、2004 年國立藝術教育館新編戲曲《仲夏夜之夢》、2005 年荒誕京劇《誰都有秘密》、國藝會專案 2005 廟口歌仔戲創作以及城市舞台《青春美夢》、2005 新編歌仔戲《情花蝴蝶夢》、2006 年戲專創作展演《王者傳說》總導演及其中新編京劇《蘭陵王》導演、2006 年華人歌仔戲藝術節—新編歌仔戲《重逢鯉魚潭》、2007 年春美歌劇團歌仔戲神祕鉅作《蘭陵王》、新編歌仔胡撇戲《巧計奪美》、民權歌劇團古典歌仔戲《梁山伯與祝英台》導演以及國藝會專案 2008 廟口歌仔戲創作《將軍寇》導演等。

音樂設計、京胡 \ 李超

中國大陸國家一級演奏家，演奏風格嚴謹，擅於掌握各種演員流派的風格，韻味濃郁並富於感染力，在菊壇享有盛譽。自 1996 年起任職國光劇團迄今，擔任音樂指導，同時擔任唱腔設計，作品風格清新，善於運用各地方曲調入樂，近期作品為京劇小劇場《王有道休妻》及新編京劇《三個人兒兩盞燈》，以及國立臺灣戲曲學院《蘭陵王》。

服裝設計 \ 林璟如

國家文藝獎得主。台灣劇場界最著名資深的服裝設計，從事專業劇場服裝工作逾 30 年。1992 年遊學紐約並參加紐約市立歌劇院 50 週年演出製作。服裝設計作品遍及內外著名演出團體，如「雲門舞集」、「香港芭蕾舞團」等，並擔任國內多所表演藝術類系所兼任副教授。

舞台設計 \ 高豪杰

出生於台灣，台中市。國立台北藝術大學戲劇系畢業。2001 年獲德國學術交流總署 DAAD 獎學金赴德國慕尼黑美術學院的舞台及服裝設計系深造，師事教授 Ursel Hermann 女士與 Ezio Toffolutti 先生，於 2005 年以傑出藝術成就畢業。旅居德國期間曾擔任佛萊堡 / Freiburg 市立劇院專任舞台設計助理，並在奧地利的薩爾茲堡戲劇節 (Salzburger Festspiele 2006 / 2007) 歌劇：《費加洛婚禮》(*Le Nozze di Figaro*) 擔任服裝設計助理。2007 年回台灣定居後，從事劇場舞台設計及學院的教學工作。近年重要的舞台設計作品有：2008 年果陀劇場《針鋒對決 Othello》、北藝大學期製作《浮士德 / Faust》、台北愛樂於國家劇院之製作《老鼠娶親》等；2007 年《約會 a date》於誠品敦南 B2 藝文空間演出。

燈光設計 \ 剛 果

聚光工作坊股份有限公司燈光工程師。台北私立華岡藝術學校戲劇科畢業。現代戲劇作品之設計作品：紙風車劇團《新綠野仙蹤》、鞋子兒童劇團《森林、男孩、狼》；傳統戲曲：2008 年河洛歌子戲團《風起雲湧鄭成功》、西田社《重逢鯉魚潭》、春美歌劇團《青春美夢》等；亦為『2007 台新藝術獎』頒獎典禮之燈光設計。

司鼓 \ 呂永輝

畢業於大鵬劇校，攻武場司鼓，1982 年獲國軍文藝金像獎司鼓特別獎。曾於大鵬國劇隊及海光國劇隊服務，期間先後與王鳳雲、王海波、魏海敏等知名演員合作，並隨雅音小集、當代傳奇劇場、辜公亮文教基金會等團體赴海外巡演，亦赴北京向中國戲曲學院劉宗生教授學習。曾參與《媽祖》武樂設計部分，結合現代與傳統的新穎設計。小劇場方面則參與戲點子工作坊新編戲曲《仲夏夜之夢》、《誰都有秘密》等鑼鼓設計及司鼓。

月琴 \ 莊雯雯

復興劇藝實驗學校音樂科第一期畢業，曾多次與兩岸戲曲界最出色的表演藝術家如侯少奎、言興朋與陳霖蒼等先生合作。1994 年獲台灣嘖嘖獨奏首獎，2000 至 2007 年間曾主奏崑劇《牡丹亭》與新編崑劇《孟姜女》等大型演出。現任職台灣戲曲學院京劇團音樂組長，及校內兼任教師。

演員簡介..

李光玉（李秋瑰）

國立臺灣戲曲學院京劇學系講師。畢業於陸光劇校、國立藝專及華梵大學東方人文社會研究所碩士。曾任國光劇團旦角演員。嗓音清亮甜美，專攻荀派青衣花旦，並博采眾長，戲路寬廣，曾獲中國文藝獎章。演出作品有《李清照》、《杜十娘》、《癡夢》、《鎖陽姻緣》、《武十回》、《水滸英義》、並參與國光劇團多齣新編戲演出。小劇場方面則參與戲點子工作坊新編戲曲《仲夏夜之夢》、《誰都有秘密》等演出。

劉海苑（劉苑）

國光劇團旦角演員，海光劇校第一期畢業，攻張派青衣。嗓音寬亮甜美，扮相端麗、戲路寬廣，曾拜張派創始人張君秋為師，獲益良多。代表作有《狀元媒》、《西廂記》、《司馬執劍》等，曾於1993年獲頒文復會推廣戲曲有功人員獎，近來演出愈見功力，並於1997年榮獲中國文藝協會國劇表演獎，曾擔綱演出國光台灣三部曲首齣作品《媽祖》巡演場次及《周仁獻嫂》等重要演出。

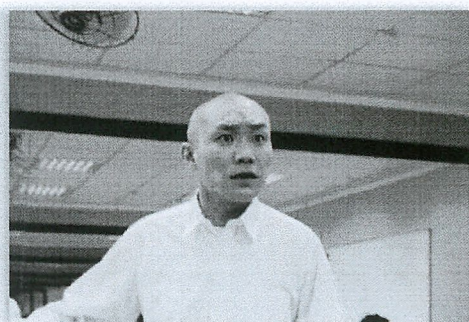
呂玉堃

畢業於中國戲曲學院導演系，前後服務於中國京劇院及北方崑劇院，工花臉。師從宋富亭、趙榮欣、張關正，現任職於國立台灣戲曲學院京劇系。曾先後隨團赴亞洲和歐洲各國訪問演出及參與文化交流，除在傳統劇目中擔任主演及主要配演外，更長於參與新劇目的創作及演出；例如小劇場京劇《祝福》、民歌舞台劇《偶人記》、兒童劇《尋找樂園》以及音樂劇《範蠡與西施》等，亦曾多次參與水磨曲集、台灣崑劇團與二分之一 Q 劇場演出。

吳仁傑

國光劇團青年淨角演員。畢業於復興劇校、臺灣戲專以及文化大學中國戲劇學系。師承臺灣及大陸名師多人，專攻裘派花臉，代表作為《通天犀》、《連環套》等多齣劇目，為京劇界青年淨角新秀。小劇場方面則參與戲點子工作坊新編戲曲《仲夏夜之夢》、《誰都有秘密》等演出。

演員出場序..

警 長：吳仁傑

檢 察 官：呂玉堃

警長夫人：李光玉

李太太 (莫太太)：劉海苑

演職員表..

編 劇：蔡依雲

司 鼓：呂永輝

導 演：張旭南

高 胡：黃家駿

音樂設計：李 超

月 琴：莊雯雯

服裝造型設計：林璟如

服裝製作：陳怡君、王之亞

舞台設計：高豪杰

執行製作：喻國雄

燈光設計：剛 果

製作協力：傅裕惠

編 腔：李 超、李光玉、呂玉堃

舞臺監督：雷 諾

京 胡：李 超

..特 別 感 謝..

大譽設計顧問有限公司

柯基良先生

陳兆虎先生

蔡欣欣老師 (藝術顧問)

民權歌劇團林金泉先生

第十三屆皇冠藝術節工作人員

藝術總監：平 珩 製 作 人：路永宜

執行製作：葉瓊斐 技術經理：黃祖延

技術人員：謝淑雯 行 政：莊郁芳