

石秀

創團十年作
奇愛歌仔戲

劇團簡介

「世界的光斑朝我射出，記憶的灰塵使我過敏，微塵與光線不是我能揮去，我無可避免淚眼矇矓。」

「李清照私人劇團感傷動作派」(Physical Sentimental Theatre Company of LeeQingZhao the Private)成立於2006年1月，以宋朝女詞人李清照之名全方位展開支解雅俗再劃傳統的內部革命，以高度自覺的感傷主義願景在台灣 / 中國 / 日本的三角三維的拓樸向度之間重探東亞現代性的諸項禁忌。

「李」團近年來共推出《白素貞》、《淫奔》、《曹七巧》、《阿姨》、《劉三妹》、《陳清揚》、《夏綠地》、《作淫愁(上)初飛花瑪莉訓子》、《作淫愁(下)猶自羞駝男盜令》、《白蘭芝》、《川端康成三部作》等劇目，大膽涉入京劇、客家戲、歌仔戲、歌舞伎等東亞傳統戲曲形式，作品風格鮮明、語彙獨特，從形式到文本在台灣當代劇場界已有指標性的形象。

「李」團作品曾入圍2006年台新藝術獎年度九大表演藝術製作。入圍2007金曲獎傳統暨藝術音樂類最佳跨界專輯、最佳跨界專輯製作人、最佳編曲三項。並榮獲2008電視金鐘獎最佳美術設計獎。

「李」團目前已出版有書籍《清照流嬌恨戲劇選》，劉亮延中英文詩集《牡丹刑》。音樂唱片《清照流瓊苞碎無人聲劇場音樂選2006-2009》(金牌大風發行)，《2007曹七巧劇場音樂原聲帶》，《2005曹七巧演出實況DVD》。

本劇簡介

《石秀》之選材主要乃根據中國現代文學的脈絡而來，文學史上海新感覺派承接日本新感覺派，同為30年代發生在日本與中國重要的文藝現象。李團從文獻中發現了上海作家施蛰存的這篇《石秀》，並已經自2013年起展開編劇工程。施蛰存透過意識流的形式，呈現了《水滸傳》中拼命三郎「石秀」的內在糾結。石秀對於美婦人潘巧雲的暗戀，對於義兄楊雄的輕視等，都在意識流的自言自語中袒露無疑。呈現出一個大莽漢的心思，其張力與衝突性之高，讀來令人驚歎。

傳統戲曲的領域中，這段石秀、楊雄、潘巧雲的三角故事，最為人熟知的版本普遍公認為京劇的《翠屏山》。由於內容涉及殺嫂，該劇目在中國大陸曾有很長一段時間禁演，而台灣的京劇圈多半流傳著已故筱派傳人陳永玲先生的版本。文革結束後，這齣市井氣十足，並且專門凸顯潑辣旦的戲，才又漸漸重新復排，如名家裴艷玲、孫毓敏等人都發展出不同版本。有趣的是，據聞台灣的歌仔戲在1949年之前，也曾經受到海派京劇的影響，移植過這齣戲，由於年代久遠，相關文獻仍尚須考證。

李團為本案所選定的《石秀》即出自施蛰存1932年的小說集《將軍底頭》，由國內戲曲編劇李季紋操刀。李季紋改編的《石秀》改寫了《水滸傳》中楊雄與妻潘巧雲的誤會，更替最後兄弟合謀除去姦夫淫婦的結局作出新的詮釋。並且更进一步將這齣武打身段繁複的著名粉戲通過歌仔戲來呈現，除了語言上的翻譯，劇本還特別加入敘述者（說書人）的框架。唱腔上的目標是更进一步推進都馬調、七字調等經典曲牌變成板腔體的可能性。在服裝與身段設計上，我們從過去十年的創作歷程中，正式邀請日本舞踊的名門參與創作，期望為台灣歌仔戲迷們提供不一樣的視聽覺享受。

《石秀》創作說明

編劇 / 李季紋（樹德科技大學表演藝術系助理教授）

我在高中時期第一次讀施蛻存的小說《石秀》。艷麗的色氣、殺戮分屍的細節描寫，很快捕獲少女的腐眼金睛，此後就一直有將施蛻存小說舞台化的想法。我與劉亮延相識近十年卻未曾共事，《石秀》竟成了我們一拍即合的機緣。我們曾遍尋資源與挑選各劇種的演員，最後決定在大稻埕劇苑首演後，這些狂野的想法便漸漸成形。這個經手施耐庵、羅貫中、金聖嘆、施蛻存幾個男性作家琢磨出來的好漢石秀，現在落入一個十足女性化的劇組，以歌仔戲形式演出會是什麼樣子，我也十分期待。

石秀在《水滸傳》中出場次數不多，卻以勇敢、機謀在戲曲中留下鮮明的印記。京劇《翠屏山》以「粉戲」著稱，前半段強調荀派花旦的做工與媚態，後半段武生則以一種男性專斷的豪情與節奏，立斬姦夫淫婦予以懲罰，圖一個額手稱慶。然而重新耙梳商人獨生女潘巧雲、看守所基層公務員楊雄、無產者石秀、神職者裴如海的社經地位與利害關係，我看到的是一個想要保有繼承財產所有權，同時又想要擁有愛情的宋朝女子，所做的選擇：她以一種危險平衡的方式運作她的事業、婚姻與愛情。若以「外力介入」（或者說石秀的眼光）的角度來看這個家庭，戳破這個夢幻的泡沫，就會迫使我們直面愛情、婚姻、家庭的本質。

這個故事是由石秀的視角敘述的，但同時他又又是被許多作家、說書人、戲曲、電視劇所敘述的，我們從小到大被餵養了這些故事，形成了我們的眼睛。當我們窺視這個家庭的祕辛時，是否也以眼睛主導了詮釋？故事中的人物是否也回報以眼睛所期待的情態？「粉戲」就是呼應這種期待的產物。然而在戲曲改革之後，這種「養眼」的表演卻顯得尷尬了，現在台上談戀愛只剩下搭袖子對看。那麼我該怎麼在舞台上呈現有溫度的感官時刻？於是將京劇《戰宛城》、歌舞伎《櫻姬東文章》的情節與身段揉進了歌仔戲中，讓情愛在戲曲舞台上顯得更為坦然

與別緻。

施鵬存對石秀的心理描述十分細膩複雜，他對楊潘所組成的家庭的感情，包含了愛與恨、痛與快、情與慾、羨慕與鄙視，是一個充滿矛盾性格的人。於是我也為著力於鋪陳他的心理歷程、他的猶豫、不安與意志的轉折，最終走上斷尾之路。期待陳禹安在她的演員之路上立起一個令人難忘的全新人物典型。

歌仔戲《石秀》的班底皆為一時之選，同時又是具誘惑力的新鮮組合。我不能改變故事的結局，但我希望可以改變觀眾的眼睛與耳朵。我很感謝能與這些優秀的藝術家工作。在台語文的校正上，也特別感謝國立臺灣師範大學臺灣語文學系李勤岸教授的大力相助。

導演 / 劉亮廷

這個劇團已經十歲，恍如夢境般的十年，是的，已經結束了。十年當中當然會發生許多事，比如說十五個劇目，超過二百場的演出。也可以比如說，遺失、蟲蛀或者放到爛而還會感傷的景片服裝道具，成堆的文宣檔案，壞軌的無數硬碟。甚至也還有其他不可數算的，無從累計的。當然也可用人頭來算，用錢來算。各種堆疊無不可，觀點總是自由而任性。

而這十年也是我完成博士論文的一條崎嶇之路，作與想，有用、無用或者不要用，使我分裂並不斷挑戰逼問於我。

這十年是一次一次幻夢乍醒復而幻夢再乍醒，每一次都以為就是這個現實了，就是這個現實以至於作了這樣的夢，但夢夢相連，糾結又纏綿。關於夢與現實，我在《夏綠地》裡有過類似的解釋，我認為理想與實踐就是一種幻夢與現實的關係。一個是想，一個是作，二者使人分裂。分裂每每以現實的狀態出現，只是並非那個能讓人歲月靜好的現實。

所以，創作，事實上並不能解決任何問題。同時，所作，也不能替人解決任何問題。詭異之處在於，為什麼往往我們自己都不敢相信這樣的事實呢？又為什麼就好那口、就想這味，就改不了吃肉要喝酒，喝酒要吃肉。

那索性就命他們作幻幻與夢夢吧，一對平白無故的兄弟，因為殺了人，金蘭情義更深長。用一句話來說，我們一起作錯了事如今成為朋友。這紮紮實實的正是「私人」十年歷程的註解。戲這樣演了，歌就這樣唱了，「一雙白兔臥草眠，桃花四散覆金枝，若使細針密密裂，猶原美人笑微微。」這是季紋的詞，講的是碎裂後對整體全般的猜想。每每唱到這，我總忍不住岔開，是不是「笑漣漣」更貼切呢？不愛就是不愛，蕩婦就是一根腸子到底著魔了吧！

感謝台灣，讓我們每一個人都能溫柔而講究的過日子。感謝這個社會，容的下像我們這種不在板上走路但卻還自顧自節奏感的出場。祝福每一個朋友，各種錯誤各種逃避各種各樣令我們開心的緣由使得我們感情交流。雖然這也不能解決什麼問題，雖然能夠解決的問題是沒有。

白色情人節，獻上李清照私人劇團感傷動作派十年紀念作《石秀》，祝福蕩婦與朋友，豬籠已經資源回收，酒總是要喝時候自然就有。

未來十年唱哪齣，繼續看下去吧！

創作人員簡介

導演

劉亮延

國立交通大學社會與文化研究所文學博士、交通大學應用藝術研究所碩士、東華大學英美語文系學士。

2006年創立「李清照私人劇團感傷動作派」，至今編導演劇目包含新作《石秀》《川端康成三部作：少年》《夏綠地》《白蘭芝》《初飛花瑪莉訓子》《猶自羞駝男盜令》《曹七巧》《劉三妹》《白素貞》等十餘齣作品，多次推動與策劃台灣藝術家聯合東京、上海、北京等地的國際合作案，作品的形式與內容涉入日本與中國戰後轉折時期的脈絡，長期關注戲曲藝術形式與現代語言的問題，透過廣泛的文學資源取材，穿梭於文藝流派之間，致力於透過戲劇，打磨台灣當代觀點。著有詩集《牡丹刑》、《有鬼》、《你那菊花的年代》。曾為美國亞洲文化協會（ACC）、行政院客委會築夢計畫、雲門文教基金會首屆流浪者計畫年度受獎人，英國文化協會獲邀詩人、日本西武基金會三年期創作獲資助人。

編劇

李季紋

中央戲劇學院表演系博士、國立藝術學院（台北藝術大學）戲劇系藝術碩士。現職為樹德科技大學表演藝術系助理教授。

創作尚奇情醒目，風格獨秀異風流，擅長跨文化文本對話，重構經典以新思辨。劇本《為了死去的文藝少女》收錄於《清照流嬌恨戲劇選》（2008）；《沉浮梧桐》獲教育部文藝創作獎（2011）；與林建華共同創作的劇本《金水橋畔》（2006）獲選為華人歌仔戲創作藝術節代表台灣的作品。近作為《碧桃花開》（唐美雲）歌仔戲團，2013）、《雜劇班頭關漢卿》（國立台灣戲曲學院京劇團，2013）。

著有散文集《北京男孩女孩》（木馬，2005）、《後現代甜心：北京男孩女孩2》（木馬，2006）。另譯有《誰殺了托爾斯泰：我被俄國文學附魔的日子》（聯經，2012）。近年執導的戲劇有《俄羅斯遊戲》（2009）、《俄羅斯遊戲：東海牛奶版》（2010）、《男王后第十二夜》（2010）、《安妮日記》（2010）、《死神與少女》（2013）。

編腔

陳欽翰

新生代台灣歌仔戲後場樂師，專攻笛簫演奏。

臺灣藝術大學戲劇系表演藝術碩士班、臺灣戲曲學院戲曲音樂學系畢業，主修戲曲音樂編創。

參與唐美雲歌仔戲團、臺灣歌仔戲班劇團、尚和歌仔戲劇團、陳亞蘭歌仔戲團、明華園天字戲劇團等劇團演出伴奏。唐美雲歌仔戲團《香火》、「菩提禪心」系列編腔設計

燈光設計

張廷仲

畢業於國立台灣藝術大學電影學系。

現為自由劇場工作者。

多次參與國內外表演團體製作，以及各國藝術節、兩岸交流演出，擔任燈光設計、舞台監督、技術統籌、製作經理等職位，巡迴演出經驗遍及歐、美、亞洲各地。

服裝設計

賴仕堯

臺北人，現為臺北實踐大學服裝設計學系在校學生。有自主意識以來就立志一輩子泡在藝文相關產業。17歲以正太之姿在遊戲公司開始擔任遊戲美術，一路做過插畫、平面，到現今接觸服裝時尚領域。自嘲自己像是打雜的，卻還是樂此不疲的打算一路這樣走下去。

助理導演

林惟駿

國立台北藝術大學戲劇學系導演組畢，李清照私人劇團感傷動作派助理導演、「李清照新青年計畫」執行人。

畢業後一路做過導演、演員、社團老師、營隊大哥哥，跟著李清照跑了大江南北，是劇場中的游離分子。由於出國驚見自己眼界渺小，現在正想盡辦法充實自己。目前的偶像是Wes Anderson。

主演

陳禹安 飾石秀

國立復興劇校、臺灣戲曲專科學校歌仔戲科首屆畢業生，啓蒙為唐美雲，師承廖瓊枝，現為河洛歌子戲團當家小生，演出《海瑞打虎》、《山寨情仇》、《大稻埕傳奇》等。表演經驗橫跨舞台影視，不僅擔綱主演多部歌仔戲作品，更具豐富教學、導演、策劃統籌資歷。扮相俊俏，作風大方，是台灣戲曲界優秀的青年演員。陳禹安以《梅玉配》獲得2015年傳統藝術類金曲獎「最佳新秀演員獎」。並連續擔綱主演李團2015年《石秀》、2016《燕青》。

錢宇珊 飾潘巧雲、少女

國立復興劇校京劇科畢業。臺灣知名京崑花旦，擅演傳統劇目有《春香鬧學》、《烏龍院》、《紅線盜盒》、《紅娘》、《拾玉鐲》。曾為當代傳奇劇場專職演員，蘭庭崑劇團、李清照私人劇團合作演員。自2002年以來長期涉入創新跨界京劇，代表作有《兄妹串戲一、二》、《水滸108》、《曹七巧》、《初飛花瑪莉訓子》、《猶自羞駝男盜令》、《石秀》等。2015年更將跨界觸角深入本土文化，參與金枝演社環境劇場大戲《祭特洛伊》，擔任主要角色。

演出

胡 B B（胡修維） 飾鶯兒、男子

美國密西根韋恩州立大學劇場藝術導演博士，台北藝術大學劇場藝術研究所表演組碩士，戲劇系學士。現為新竹玄奘大學影劇藝術學系系主任、助理教授。

「性別越界之男扮女、女扮男，鶯兒大膽調戲石秀，舞台上顛鸞倒鳳的角色扮演、情慾恣意的轉換流動、台詞挑逗的曖昧氛圍，亮延與季紋共同激發出變異詭譎的歌仔戲。感謝兩位給愛演戲的我這個機會，希望此劇的海外巡演能如願成行。」

賀毅明 飾楊雄、海和尚

國立復興劇校畢業。日本太鼓鼓手，長期在太鼓團研習，並時常參與各類實驗創作展演。另在無垢舞蹈劇場研習肢體訓練與表演，曾隨團演出《觀》、《花神祭》，於世界各地巡演。

「2011年，與清照於秋風秋雨秋月下，在寶藏巖的綠野地上進行了一場驚世駭俗的演出。睽違四年，再與清照結緣，出演第二版的《石秀》，同時扮演「楊雄」與「裴如海」兩號人物。在原著裡頭，這兩人以潘巧雲為中心，隨著石秀的熱血一路推磨，分別被揉向彼此命運不同的極端。這回在季紋的筆下，贅婿與情夫，看似壁野，卻又惡趣地用分別來體現一個完整男人的樣子（是潘巧雲認為的完整？亦或石秀認為的完整？）。角色上惡趣地挑戰，出演歌仔戲型式的演出，更是第一次的挑戰。感謝清照，感謝一切的一切。」

工作人員名單（上海場次2015/12/17, 18）

編劇 李季紋

導演 劉亮延

編腔 陳歆翰

燈光設計 郭欣海

服裝設計 賴仕堯

服裝執行 劉亮延、陳 健

武場 王國霖

身段指導 千鶴美扇

妝髮 范毅俐

導演助理 詹毓仁

實習生 朱佐（樹德科技大學）

主演

陳禹安

錢宇珊

胡 B B

賀毅明

主辦單位

李清照私人劇團感傷動作派

淺水灣文化藝術中心

產學合作單位

玄奘大學

樹德科技大學

贊助單位

財團法人國家文化藝術基金會

台北市政府文化局

特別感謝

楊聿敏 小姐

杜 鵬 小姐

陳 健 小姐

李清照私人劇團感傷動作派
作品年表

- 《曹七巧》，2005, 2007, 2009, 2010, 2014
《白素貞》，2006
《淫奔》，2007
《劉三妹》，2008, 2009
《阿姨》，2008
《陳清揚》，2010
《阿姨：她和她的空少們》，2009
《夏綠地》，2011, 2013
《露希安娜的晚餐》，2010
《無色之色》，2010
《初飛花瑪莉訓子》，2011
《猶自羞駝男盜令》，2011
《白蘭芝》，2012
《川端康成三部作》，2012, 2013, 2014
《石秀》，2015

李清照私人劇團感傷動作派
PHYSICAL SENTIMENTAL THEATRE COMPANY
OF LEEQINGZHAO THE PRIVATE, TAIPEI, SINCE 2006