

National Kaohsiung
CENTER for ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

衛武營

Call Cue 青少年

Cue to Youths
spring & summer

2021 春/夏

劇場藝術體驗教育計畫簡介

衛武營國家藝術文化中心自 2018 年啟用以來，致力於提升南臺灣藝術文化環境，也期盼帶給年輕學子嶄新的學習體驗。

2019 年開始，衛武營推行「劇場藝術體驗教育計畫」，首先以微課程的形式與高中職合作，透過專業業師進入校園，進行演前導聆與演後討論，並帶領學生進入劇場觀賞演出，一同思考劇場與日常的關聯。

為深度培育青年學子認識劇場，衛武營於 2020 年延伸辦理為期 12 週的青少年讀劇課程，由學校教師與劇場業師共同備課，再透過劇場業師進入校園，結合議題教學與感知開發，最後帶領學生進入衛武營的廳院內進行讀劇發表，讓同學們深度體驗戲劇生產的過程。

同時，為加深學生學習效益、豐富教師教學內容，本計畫製作青少年手冊「Call Cue 青少年」，依照學期制分為春、秋兩期出

版。除精心挑選適合青少年觀賞的節目資訊外，亦著重於多元化設計，盼能提供學齡族群自主學習的延伸材料，以及教師、自學者皆能運用的教程方案。除參與計劃的師生可獲得此手冊外，衛武營場館內亦會擺放，同時預計推廣於更多單位，使眾多對藝文與教育感興趣的朋友皆能受惠。

對於教育現場的教師，衛武營亦舉辦寒、暑期共學工作坊，不論教學科目，凡對實驗創新與發展多元適性有熱忱的教師皆可申請報名。期間透過教師與業師們組成團隊，進行體驗、討論與共備，希望能將藝術整合創造力，加入課堂實務經驗，共同打造學生完整的課程體驗。

本計畫除了將衛武營的藝術資源向下扎根，也希望透過深入校園，培養跨學科的人文素養。

走進場館前，先調頻

總監簡文彬談衛武營「劇場藝術體驗教育計畫」	02
《茶花女》	08
《凍水牡丹II~灼灼其華》	14
《指尖上的幸福人生》	20
《十殿》	26
《湖底之鬼》	32
《撲克臉》	38
附錄·衛武營當代音樂平台	44

走進場館前，先調頻

總監簡文彬談衛武營「劇場藝術體驗教育計畫」

文／劉佳旻

走進音樂廳聆聽樂團演奏，或進入劇場坐下來、準備看一場表演前，你會做什麼準備呢？或許，就跟大多數人一樣，往往在什麼也不想的情況下坐進表演廳，只等著幕落下來後，看舞台上的表演者端出什麼樣的菜。有些表演可能讓人聚精會神、全心投入觀賞，但有些可能讓人昏昏欲睡、難以為繼，就這樣睡過一段好時光。

然而，觀者若在觀看表演前，能對表演內容與表演者有進一步的瞭解，是否就能更深入舞台上的表演呢？這或許就像是一種調頻的過程，必須先把頻道調準了，才能接受到波訊中承載的內容。

就是在這樣目的下，衛武營國家藝術文化中心主導催生了「劇場藝術體驗教育計畫」。它建立在與教育部合作的「藝企學：美感教育計畫」的基礎上，是以聯合國推動青少年文化平權為理念，更進一步地針對感官與知識都正敏銳、準備接受豐富世界的青少年們，所設計規劃的表演藝術體驗計畫。

簡文彬

臺灣指揮家，2001年至2007年曾任國家交響樂團音樂總監，現為國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心藝術總監。

以教師為翅果，將表演藝術的能量帶入校園

「我們就是想要多做一點。」衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬笑著說。原本與教育部合作的「藝企學」是結合教育部、文化部、企業贊助與衛武營提供的節目，讓年輕的孩子們有機會進入國家級場館、在廳院內實際體驗觀賞表演藝術的流程以及劇場禮儀。但簡文彬說，既然孩子們來到場館裡觀賞表演，能不能再多做一些，在孩子們進入場館之前先主動出擊，把表演帶到校園、帶到他們的教室裡？

先透過學校的老師們作為種子，由表演藝術工作者與老師們進行共學工作坊，針對表演內容對話與交流；表演藝術工作者接著在這些種子老師們的協助下，進入教室與學生互動，為表演觀賞進行「行前準備」——這些老師就像是翅果，以表

演藝術工作者傳遞的知識為風動力，把表演藝術的趣味與能量帶入學生之間。

「老師們本身有進場館觀賞表演的經驗或興趣這一點非常重要」簡文彬說，「就能有效地降低進入門檻，也比較容易與經常被認為活在象牙塔的藝術家找到相同的音頻來對話，參與意願也往往更高。」

事實上，類似作法在衛武營還沒正式開幕前已經在南部的土地上開始發生：衛武營前身「衛武營藝術文化中心籌備處」以及「國家表演藝術中心衛武營營運推動小組」，都已經以場館為名義，嘗試媒合表演藝術團體進入校園進行推廣。

以故事文本為底，多面向展開跨域體驗

「故事文本」是體驗觀賞的重要元素之一，因此挑選節目的時候，多半是在類型上跨域，或者在題材上有故事性，能多面向拆解、開放出詮釋的空間，盡可能讓所有人都有機會能夠享受其中。

比如，這個計畫最初開始的引導場，挑選的就是由旅歐編舞家林美虹與奧地利林茲國家劇院舞團的作品《新娘妝》。這齣舞劇是以臺灣作家李昂的短篇小說〈血祭新娘〉改編而來，以二二八犧牲者的妻兒為主角，除了舞蹈之外，故事中不僅有歷史，也含帶了性別平權的元素。

「這就是多面向的意義。」簡文彬認為，要帶給孩子們觀賞的經驗不能只是好聽，而希望是本身就帶有多種角度的作品。「比如說，如果是曲目，我們可能不會選擇貝多芬第一號交響曲，而會選擇第三號，因為它在講英雄，我們可以談談拿破崙以及其他在歷史上的意義。」在故事文本的引導下，也能更有效地成為一種拉力，凝聚觀賞的焦點。而衛武營長期特別投入、混合了馬戲表演與劇場藝術的新馬戲，也是這類適合體驗的作品。

歐洲經驗：為青少年量身創作

談起過去在德國的經驗，簡文彬說，雖然沒有觀察到有類似劇場藝術體驗教育計畫這樣性質的推廣方式，不過歐洲對於美感教育養成非常注重，幾乎所有劇院或院團都自帶有學習推廣的組織。

「他們的教育推廣有兩種方式，一種是改編原有故事，一種是原創。」前者像是《魔笛》，原來是很多獨唱加上四、五十人的合唱團，另外還有樂隊，要演上三個小時的劇目，改編成適合兒童／青少年觀賞的四十五分鐘長，三人唱歌、五人樂隊的小編制演出。後者則是全新的原創內容，針對不同年齡層的感官接收能力，找來藝術家負責劇本、音樂的創作。

其實臺灣過去也曾有過類似的作法，曾道雄老師在三十年前曾經嘗試過兒童歌劇的創作，可惜的是，或許當時表演藝術環境還不夠成熟，並未引起太大迴響。

不過，簡文彬也談到，對衛武營而言，受限於場館現有人力與量能，目前劇場體驗教育的節目多是在自主企劃的節目中挑選，距離能夠自製節目的目標還很遠。但是作為一個場館，在未來若能進一步培養劇團、開發自製節目，也希望能有機會為青少年或兒童製作體驗節目。

透過校園為平台，衛武營國家藝術文化中心在「劇場藝術體驗教育計畫」中所展現的能量與想望，就宛如場館本身的型態一樣，以柔軟而堅定的姿態往外拓展；而這樣展開觸手、伸入土地翻土、扎根後，最終希望的是，這些年輕的觀賞者能夠走進場館來，讓表演藝術觀賞的經驗與習慣能深入下一個世代，打造與表演藝術一起生活的未來。

走進場館前，先調頻

威爾第歌劇《茶花女》

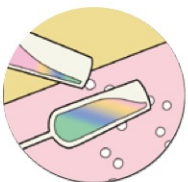
薇奧莉塔 (Violetta) 是活躍於上流社會的交際花，看透世事，認為人生唯有及時行樂；疾病纏身的她只想隨心所欲，卻遇見了真心愛她的貴族青年阿弗列多 (Alfredo)，兩人相戀。他們隱居度日，仍難逃現實的脅迫；薇奧莉塔為愛犧牲，成全男子與其家人的名聲。當真相大白時，薇奧莉塔的生命也來到尾聲。

歌劇改編法國作家小仲馬 1848 年小說《茶花女》(La Dame aux Camélias)，女主角原型為當時巴黎知名情婦——瑪麗·杜普萊西 (Marie Duplessis)，男主角則是小仲馬的化身。故事描寫了禁忌的愛與權貴的自私，出版即造成轟動，義大利作曲家威爾第也深受吸引，1853 年歌劇版問世，迄今仍是他最受歡迎的作品。歌劇《茶花女》「La traviata」意指迷途者或淪落的女人，象徵女主角悲戚虛幻的一生。指揮簡文彬、臺灣導演楊士平，繼 2016 年合作《茶花女》後再次重現，集結臺灣聲樂家、高雄本地交響樂團、合唱團共演。這段近 200 年前的虐戀，以當代的眼光來看，能帶給我們哪些反思呢？當中耳熟能詳的經典歌劇曲目，或許你也都聽過喔！

venue

歌劇院

合作夥伴
高雄春天藝術節

3/18 四 19:30

3/19 五 19:30

3/20 六 14:30

3/21 日 14:30

歌劇
opera

舞蹈
dance

音樂
music

現代
戲劇
contemp.
theatre

戲曲
trad.
chinese
opera

音樂劇
musical

editor

賴柔蒨

illustrator

低級失誤 SAITEMISS

沒機會進戲院看戲嗎？沒關係，一起看看
2015年馬德里皇家歌劇院版本

「Libiamo ~ Libiamo ~」 《茶花女》最紅的一首歌

此義大利文意為「我們喝吧，我們喝吧！」這就是有名的〈飲酒歌〉(La Brindisi)，還記得曾在音樂課學過這首歌嗎？來自《茶花女》第一幕家宴，男女主角初次見面，阿弗列多獻唱〈飲酒歌〉表達愛意，不相信愛情的薇奧莉塔故作輕挑回應：「盡情享受人生，及時享受愛的歡愉，因為快樂短暫如花開花謝，逝去就永不再回，享受吧，歡樂之神……」這也是全劇最歡樂高昂之處，此後愈發悲情。

1

女高音埃爾莫拉·亞霍 (Ermonela Jaho)
飾演茶花女多次

2

一起學唱〈飲酒歌〉

當茶花女變當代網紅 #latraviata

澳洲導演西蒙·史東 (Simon Stone)
2019年《茶花女》，將女主角設定為擁有自創化妝品牌，在社群媒體自成帝國的網路紅人；整齣戲定位網路時代，這個對螢幕上癮的世界。女主角為南非女高音普雷提·延德 (Pretty Yende)，是首位演出茶花女的黑人，這齣創新版本在故事的起點巴黎首演，讓人看見時代的轉變。

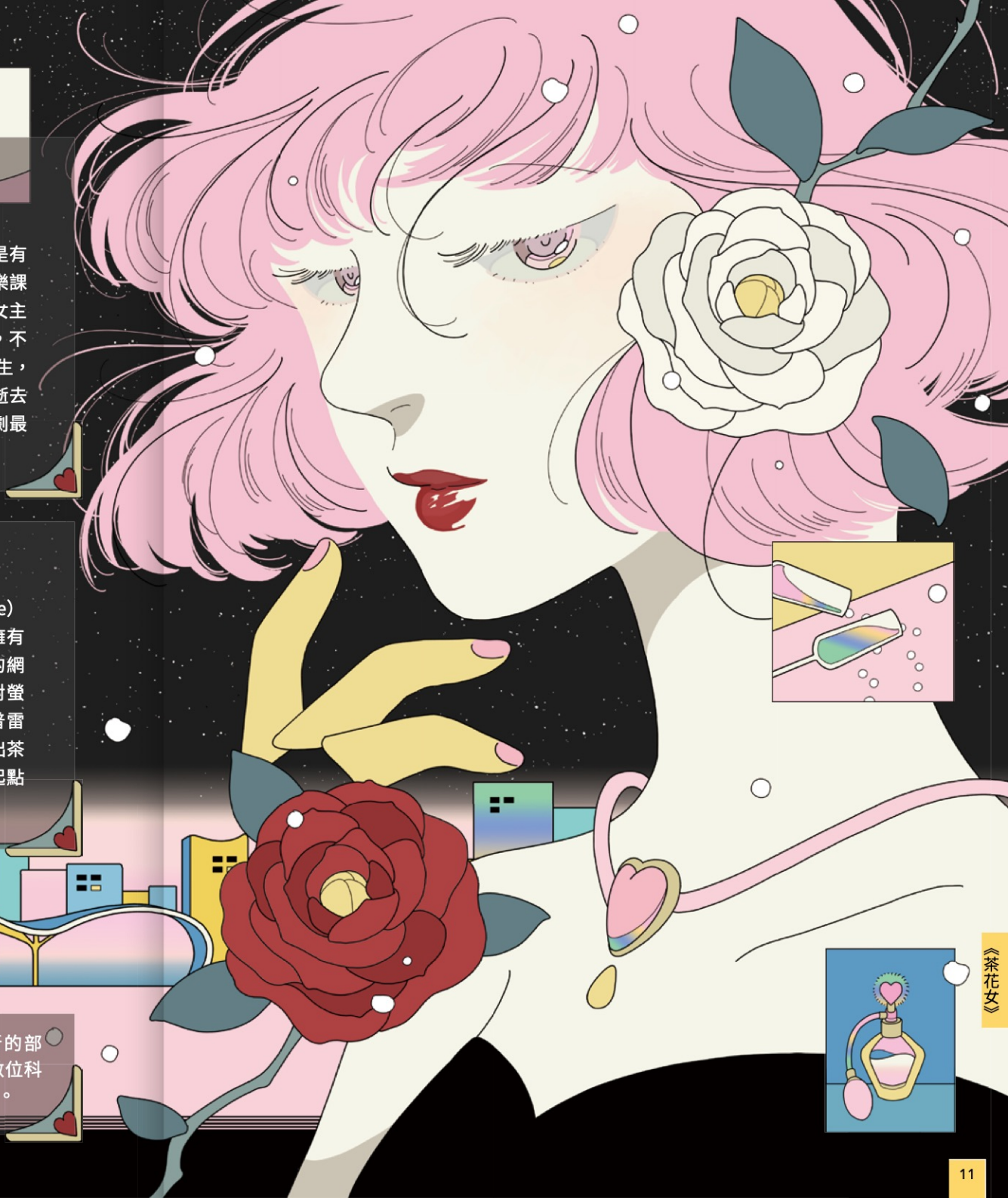
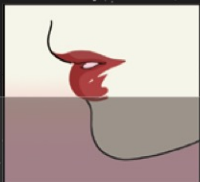

3

2019年西蒙·史東版
預告片

想想看

- 1 〈飲酒歌〉讚頌及時行樂，享受愛情的歡愉，你是否贊同這個觀點？
- 2 《茶花女》還有哪些可以創新的部分？譬如歌曲改編、網路媒體、數位科技、視覺、劇本改編、舞台形式等。

《茶花女》

戀愛遊戲，結局由你決定

薇奧莉塔

知名交際花

內心善良堅貞如
白茶花

阿弗列多

貴族青年

深愛薇奧莉塔卻被父親破壞，無力察覺她的真心。

傑爾蒙特

阿弗列多父親

認為薇奧莉塔配不上自家地位，也不相信她的真情。

歌劇第二幕劇情大綱

男女主角移居鄉村。傑爾蒙特私下來找薇奧莉塔，表示兒子已被這個醜聞給毀了，甚至牽連他妹妹的婚約，因對方不願沾染與交際花有關的家庭。薇奧莉塔起先不悅，後軟化向傑爾蒙特說明自己的真心和所剩無幾的生命；但傑爾蒙特不在乎，只要求她為愛犧牲，永遠離開阿弗列多。薇奧莉塔悲痛萬分地妥協，匆匆寫了封告別信後離去，阿弗列多備受打擊。兩人在巴黎一場宴會上對質，為了信守與傑爾蒙特的承諾，薇奧莉塔故意說自己愛著男爵，阿弗列多當場崩潰大怒，當眾羞辱她。

① 寫劇本

依照大綱寫出角色台詞。

* 請考量角色身分地位，
口氣與用詞的差異

② 讀劇

分配角色讀台詞，可搭配
象徵角色身分的服飾、配
件，帶入情感。

③ 故事改編

發揮想像力，改變薇奧莉塔、阿弗列多、傑爾蒙特的反應，會造就怎樣不同的結果？例如：

薇奧莉塔選擇不向傑爾蒙特妥協
薇奧莉塔最終對阿弗列多失望，選擇一個人堅強

想想看

① 生命誠可貴，愛情價更高。《茶花女》男女主角不惜一切追求愛情，他們為什麼不被祝福？阻礙的力量有哪些？你認為什麼才是「理想愛情」／「理想關係」？

② 《茶花女》呈現愛情與親情的強烈衝突，請試著分析傑爾蒙特的理由，並討論你覺得合理嗎？如果你是傑爾蒙特，你會怎麼做？

③ 外界以為薇奧莉塔放蕩奢華，看不見她內心的堅毅良善，連男主角都被蒙蔽。你也曾誤判他人的本性嗎？試著分享這個經驗。

全臺首演

《凍水牡丹 II ~ 灼灼其華》

歌仔戲人間國寶廖瓊枝與臺灣國樂團

阿枝穿繡花鞋，披掛桃色外帔入園，引起花童騷動……

阿枝學戲睏到無知人，
卻在花開到當美的時被安爾挽落來……

阿枝與阿華合唱：「無唱袂快活 無唱教我安怎活……」

桃花豔色因暗夜蒙上陰影，臺灣一代苦旦廖瓊枝雙十年華在後台遭逢的劫難，至今仍深藏她的生命裡。歌仔戲班曾是當初窮苦困仔命運的唯一選擇，苦調聲腔彷彿自身的泣訴，為阿枝鬆綁，成了支撐她的動力。在女性權益尚未被提出、討論、爭取和制度化的臺灣，廖瓊枝從傷痛淬鍊出獨到的表演藝術，為無數無處訴說身世的女性發聲，撫慰她們受傷痛挫的心靈。

這一次，廖瓊枝回顧自我的人生行旅，唱調如同傾訴與告解，動人心弦的樂音，促成更多的交流、釋懷與和解。但，又有多少女性長輩的故事還深藏、隱匿在她們的衣櫃，首飾盒和相簿裡？她們未曾吟詠的歌聲，是否和我們有著親密的關係？

縱身跳進阿枝的繡花鞋裡，溯著她的聲線逆流而上，看周圍的水光粼粼，幽影暗襲；回身細查身邊的阿嬤奶奶婆婆阿姨，她們或低吟或高歌的聲波，是否也有著暗礁與珠玉？

venue

戲劇院

3/20 六 14:30

歌劇
opera

舞蹈
dance

音樂
music

3/21 日 14:30

現代
戲劇
contemp.
theatre

戲曲
trad.
chinese
opera

音樂劇
musical

editor

林佩菁、陳亭聿

illustrator

Mich Yeh 葉依柔

Credit © 臺灣國樂團提供

乘著繡花鞋，你來到二戰結束的 1940 年代，原來被日本政府禁演的臺灣戲曲再現生機。你瞧小阿枝混在群眾裡，看著地方成立的「進音社」演野台歌仔戲，自幼父母雙亡的她邊賣枝仔冰，邊看戲哼唱自娛。

後來你才知道，14 歲的小阿枝為了你乘坐的這雙繡花鞋，賣給「金山樂社」當綁戲团仔。她天天燒水、練馬步、劈腿、跑圓場、被打挨罵，跟著有京劇背景的老師喬財寶學唱，她開了嗓，也開了眼界。

3

How about her? 傾聽她生命迄今遭逢的挫折吧！她是怎麼面對困頓的？這些轉變又怎麼影響她接下來的人生？

4

她們回顧生命歷程的樣子總很美，問問熟悉的長輩，若有機會再次與年輕的自己對話，她想說什麼？又能給年輕的你，什麼樣的祝福？

Call Out, 連線 HerStory !

1 你環顧周遭，想看看有沒有熟悉的女性長輩在場。嘿～不如就 call 或 line 她，聽聽 1940、1950 年代的 HerStory 吧！問問她兒時印象深刻的歌和曲，當時家裡又長什麼樣？

2

你見證小阿枝成長的苦，那熟悉的「她」呢？她也曾進入職場嗎？受過什麼樣的磨練？當時女性生活的情境，和媽媽那輩以及現在有何不同？

長大的阿枝寄身賣藥團，又險些被騙到妓女戶，所幸 21 歲進入「龍霄鳳歌劇團」。在這裡，她學會眼神、身段及情緒轉折運用，擅於哭調聲腔與轉韻，每當搭配鴨母笛悠揚的伴奏，她的演唱往往讓台上台下淚流滿面。

1950 年代中期，廣播電台開始製作歌仔戲節目，阿枝不止在戲台，還到電台做戲。隨著電視、電影發展，歌仔戲不斷演化出各種變體。你伴隨光陰如旅，看見年長後的廖師弟子滿堂，她一邊傳授精緻化的歌仔藝術，一邊做夢般地回首人生，吐露長願。

善唱哭調的廖瓊枝被譽為臺灣第一苦旦。聆聽與看見她的身世，便不難明白為何她能把歌仔戲四大齣《山伯英台》、《呂蒙正》、《陳三五娘》、《什細記》，那些幽怨泣訴的情節演繹得無比精準。

仔細聽

1

請回想《凍水牡丹II～灼灼其華》的表演，哪一段令你印象深刻？

你記得她們的神情如何？是否也唱進你的心坎？

1

歌仔戲四大齣

2

哭調的世界

2

「哭得好」其實能展現悲傷及難過的不同層次。臺灣的哭調就可以粗分成「大哭」、「艋舺哭」、「宜蘭哭」、「台南哭」等多種形式，你聽得出其中微妙差別嗎？快來試試。

說到歌仔戲，大家常會直接聯想到哭調。為何早年臺灣的哭調會如此多，而且受歡迎呢？聽了 HerStory，你覺得可能的原因是什麼？和臺灣過往歷史和命運有沒有連結之處呢？

用心唱

1

你有邊唱邊哭的經驗嗎？寫下那首歌裡你最有感的句子，並利用字型大小、符號等方式做出哭腔的記號，最後唱出來，再說說看你如何設計這些註記。

2

你曾和長輩一起唱歌嗎？選一首歌，選擇對唱與合唱的段落，並試著運用唱腔記號輔助表達感情，中間穿插口白，講些想對彼此說的話，錄音或錄影上傳，編織屬於你們的 Story。

3

技藝·記憶—傳統藝術藝人口述歷史影像紀錄計畫—廖瓊枝精華片段

全臺首演

比利時吻與淚創作群 《指尖上的幸福人生》 →→

來自比利時的「吻與淚創作群」由編舞家蜜雪兒·安·德梅 (Michèle Anne DE MEY) 和電影導演賈柯·凡·多梅爾 (Jaco VAN DORMAEL) 為核心創作者。繼《吻與淚》(Kiss & Cry) 2011年首演，大獲成功後，《指尖上的幸福人生》再度集結了原創班底，結合各自的領域專長，透過三位舞者靈巧地以手指扮演不同角色，攝影團隊現場即時投影於舞台，帶領觀眾穿梭虛實空間，走進森林、露天電影院、好萊塢宴會廳、摩天大樓等，進入一雙雙手所構築的七段「幸福人生」之中。

有趣的是，本作同時呈現了舞台的「幕前」與「幕後」，我們可以看見表演者、攝影者如何操控敘事語言，表現出令人驚嘆的微型世界，這是「物件劇場」(Object Theater) 的魔力。在這種創作形式中，各種「物件」都有其訴說故事的力量。而在《指尖上的幸福人生》中，「手」也成為一種物，手指、指尖、延展出自己的語言去訴說情感與記憶，讓我們既熟悉又陌生，像是擁有了獨立的生命——人類的手和手指，真是世界上最古老也最小的舞台了！每一天，我們用手生活，用手表達，但我們真的了解自己的「手」嗎？

venue

戲劇院

合作夥伴
高雄春天藝術節

4/2 五 19:30

4/3 六 14:30

4/4 日 14:30

歌劇
opera

舞蹈
dance

音樂
music

現代
戲劇
contemp.
theatre

戲曲
trad.
chinese
opera

音樂劇
musical

editor

張凱伊

illustrator

詹雨樹

Credit © Julien Lambert

關於手，你知道多少？

文化冷知識

你有注意過嗎？多數時候，我們在理解、命名外在事物時，是從自己的角度出發，而其中一個最有效也便利的概念就是我們的身體，比如，當我們描述一座山，可能會說：山頂、山頭、山腰、山腳——一座山體，就是一具人體。

「手」也是比喻、指稱事物的好工具。有趣的是，我們會用「黑手」、「幫手」、「高手」、「兇手」……「手」用以代表某種「人」，或許是因為「手」可以抓取事物的功能性，讓這個靈巧的身體構造，能夠被投射為人類心智——如果我們可以將某物抓在手上，端放在手掌心，細細地審視它，我們就可以對該事物產生足夠的了解——對事物能有抽象的認知與理解，也是「人」最特別之處。

關於手，有幾個關鍵數字是你
可以多知道一點的：

手有 **27** 塊骨頭。

手腕有 **8** 塊骨頭，手腕複合
關節則由 **10** 塊骨頭組成。

生物冷知識

手指能做出細密的動作，得歸功於肌肉和關節能夠帶動骨頭的收縮和伸展，而人類的每一根指頭都有可以彎曲延伸的肌肉，手指的肌肉都跟前手臂延伸的「伸指肌腱」和「屈指深肌腱」連結固定。此外，試著將食指慢慢地彎曲再伸展開來，是否有感覺旁邊的指頭也不受控制的顫抖呢？那是因為除了大拇指外，其他四指的肌腱是連在一起的，這稱為「腱間結合」。

這也是我們的拇指最特別的地方！它能夠和其他手指相向且單獨活動，有許多能活動的肌肉，雖然只有兩個指骨（其他四指有三個），但拇指的腕掌關節屬於「鞍狀關節」，其作用可以向雙軸方向運動，運動可動性大，也因此，我們的手才能抓握工具，「手」是人類得以進化的關鍵身體結構呢！在我們的日常生活所使用的工具，許多物件都是按照人體工學所設計，讓工具盡量符合身體的運動邏輯，減少疲勞或傷害，比如電腦滑鼠就是根據手的結構所發明出來的。

手部的肌肉可以分為外側、
內側和中間，共有 **11** 種，
都非常短小。

初階練習

1 找伴 三人一組

2 討論

討論你們彼此生活中印象最深刻的「第一次」比如：第一次過生日、第一次踏進一個新教室、第一次戀愛、第一次分手……

3 配樂

找一首主題曲來搭配這個場景。

4 表演

只用上半身，可以搭配表情、手勢，但不能講話，各自完成夥伴的故事。

進階練習

5 整理

回想你剛剛如何運用你的手。

6 拍攝

其中一人擔任攝影師，限時30秒，一鏡到底。

7 表演

另外兩人只用手來創造角色，你們會如何訴說這個故事？

Tips

① 各種日常物件都是幫助你說故事的好夥伴喔！

② 手可以扮演的角色不只有人類，也試著用手指來扮演其他生物吧！

③ 思考身體的不同外觀特性，可以創造出更多風景喔！

比如：手指走在頭髮上，頭髮可以成為草原；

手指走在手臂上，手臂也可以變成山巒喔！

練習延伸討論

- 1 試著想想如果你沒有手的話，你會如何度過一天？會遭遇到哪些困難？
- 2 這是你第一次用手來表達情感嗎？想想日常生活中「用手說話」的經驗。
- 3 試著用手來表演表達這些情緒：柔情／憤怒／哀傷／喜悅／羞怯等。
- 4 請跟你的夥伴討論只用手來表演「第一次」的難易之處。
- 5 透過手機運鏡，能創造出什麼樣的視覺魔法呢？例如：極近距離拍手指走在頭上，頭髮就成了草原

觀後延伸討論

① 在《指尖上的幸福人生》，最讓你印象深刻的是哪段人生片刻呢？為什麼？

② 除了物件，在劇中，表演者也使用了「影子」來說故事，身／影時而獨立，時而融合，你覺得創作者想傳達什麼呢？

阮劇團 《十殿》

每座城市都有光明與黑暗，存在隱匿與差異，讓各式各樣的人在其中生活——藝術珍貴的是，讓我們看見「各式各樣」的複雜性。創立於嘉義的阮劇團最新創作《十殿》，由藝術總監汪兆謙執導，以〈奈何橋〉、〈輪迴道〉兩部互有關聯又可獨自成篇的龐大結構，故事背景參考一棟嘉義的住商混合大樓，曾在 90 年代風光一時，後因地震被宣告為危樓，生活於其中的人們在此交織橫跨三十年的愛恨嗔癡。

編劇吳明倫以「臺灣五大奇案」為元素，將「林投姐」、「陳守娘顯聖」、「呂祖廟燒金」、「周成過臺灣」和「瘋女十八年」作為《十殿》故事的發展核心，將過往口耳相傳的社會事件、鄉野傳說「鬼故事」帶入了現代，工筆細描出冥府「十殿」眾生相。有趣的是，全劇卻無奇案中的「鬼怪」或「幽魂」出現——「鬼」去了哪裡？人死了，才能成為「鬼」嗎？到底「鬼」是什麼？或許，「鬼」如影隨行，一直都在？為什麼呢？

venue

戲劇院

合作夥伴
高雄春天藝術節

5/7 五 19:30

5/8 六 14:30

19:30

5/9 日 14:30

歌劇
opera

舞蹈
dance

音樂
music

現代
戲劇
contemp.
theatre

戲曲
trad.
chinese
opera

音樂劇
musical

editor

張凱伊

illustrator

羅荷

看戲前，先來說個「鬼故事」！

這一天，你和朋友們將教室的窗簾都拉上，把燈熄滅，圍成一圈，進行試膽大會。大家你一言，我一語地，繪聲繪影生活中口耳相傳的鬼怪、鄉野奇譚、民間故事，發生的地點就在校園裡、在生活的城市角落、在街角的荒廢大樓、在不遠的過去與未來。在這間教室裡，跟夥伴們在一起，你感覺非常安全，沒有任何「鬼」在你們之間，沒有任何「怪」會穿牆而來，但突然一陣風，揚起了窗簾，透進了天光，也送進了五張卡牌。

生辰 ● 清朝末年
棲地 ● 台南林投樹下
成因 ●

你看了看這些「鬼怪」圖卡，點開維基百科，發現他們來自清朝至 1950 年代的「臺灣五大奇案」的鄉野傳說、新聞事件。他們是「鬼」也是人，他們犯了錯，有平凡的慾望、愛恨、苦痛，是你我身邊都可能遇見的、生活在時代中的小人物，彼此之間的故事有著驚人的相似性——

1

請試著重新說一次他們的「鬼故事」，想想看這些「鬼」或駭人聽聞的事件為何發生？再進一步思考，最近你所聽過的社會新聞事件，有沒有類似的情節或成因呢？

生辰 ● 清朝乾隆年間
棲地 ● 台南
成因 ●

2

你認為「鬼怪」是什麼呢？

生辰 ● 1950年代
棲地 ● 台南

成因 ●

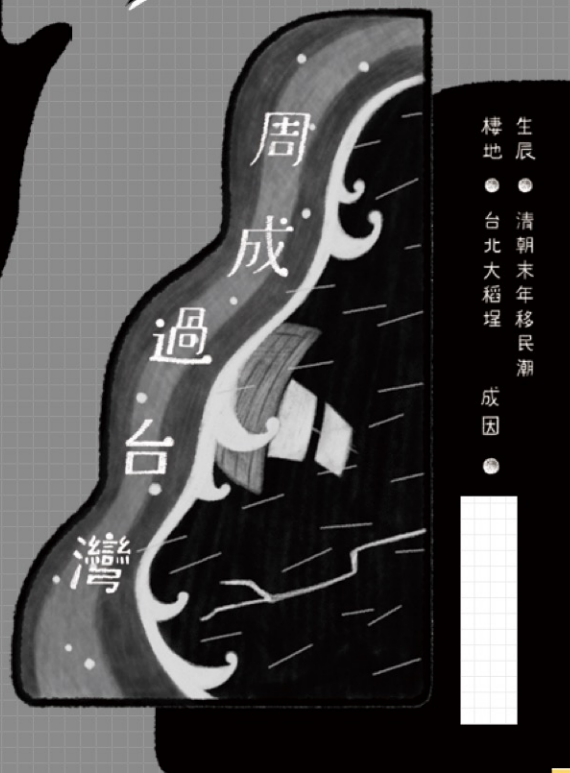

生辰 ● 清朝道光年間
棲地 ● 台南
成因 ●

「怪」從其豎心旁的部首，與人的內心反應有關。你推想，這些「老前輩」們到了 21 世紀，生活模式產生了極大的轉變，時代產生了不同的問題與困境，但古老的慾望、貪念是否仍藏在每個人的內心角落？「鬼」的棲地會不會其實是人的心呢？

3

請試著隨意地抽兩張牌，重新編寫他們的故事。如果這些「鬼怪」與不同的人相遇，會不會做出不同的選擇，寫下不同的人生結局呢？

生辰 ● 清朝末年移民潮
棲地 ● 台北大稻埕
成因 ●

看戲後，再多想一點點！

- 1 請談談《十殿》中的劇情，哪些段落令你印象深刻？
- 2 請自行選定劇中的某個角色進行分析。這個角色是誰 (who)？發生了什麼事 (what)？所處的環境為何 (where)？當時的社會背景怎樣 (When)？你認為他／她出於什麼動機 (why)，做了什麼選擇，讓自己困進了「十殿」之中，將自己化為現世的鬼？如果你是這個角色，你會怎麼面對這個困境 (How)？

Tips

超實用 5W1H 分析法

WHAT 發生了什麼事？

WHO 有哪些人物出現？他們彼此的關係為何？他們的成長歷程為何？

WHERE 事件在哪裡發生？那個地點是個什麼樣的環境？

WHEN 事件發生的確切時間？當時整體社會呈現什麼樣的氛圍？

WHY 事件當事人的動機為何？

HOW 他做了什麼事？背後的原因可能是什麼？他想傳達什麼訊息？有沒有別的方法可以解決他的困境？

練習

鬼怪與他們的產地

- 1 回想你印象最深刻的一則新聞事件；或，回想你曾經有過的遺憾、後悔等情緒。
- 2 用 5W1H 分析法，分析這則事件或你的內心。
- 3 造成這起事件，或讓你內心糾結的「鬼」是什麼？
- 4 拿起畫筆，畫下這個鬼怪吧！
- 5 你畫下的鬼怪有什麼特徵呢？這些特徵給你什麼樣的感受？

你知道嗎？高雄也有一個「十殿」喔！大崗山超峰寺位已經有 250 年以上的歷史了，寺內設有超寫實的冥府之路，不妨給自己安排一個「十殿」之旅吧！

高雄大崗山超峰寺

822 高雄市阿蓮區崗山里 5 號

全臺首演

音樂說故事劇場《湖底之鬼》

有個姓許的，家住淄川縣城北，他每晚總帶酒到河邊去，邊喝邊打魚。這老許也挺不甘寂寞，總先斟上一盅祭鬼同飲，後來又碰上少年王六郎，遂結為酒友莫逆。豈知六郎就是那水鬼，原來當年小王就是飲酒過量，醉溺水裡。

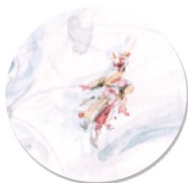
三百餘年前，人稱聊齋先生的蒲松齡寫下名為〈王六郎〉的短篇小說。當年的聊齋先生熱衷考試、想當公務員，卻老是考不中，據說是個只偶爾爬山的宅男，卻寫了彷彿足踏江山萬里，見過千奇百怪的志怪小說《聊齋誌異》，不斷在民俗文學中創造出一方人鬼畜禽雜處，音樂性與空間感俱在的場景。

三百年後，編導鄭詠珊與音樂人櫻井弘二把老許和六郎拉到湖區喝酒，還找來水仙花妖，邀請老許太座同歡，更以豐富多彩的音樂編制，與聊齋先生共鳴。當攻百岳，聆聽自然正夯，民俗文學或在地傳說中的奇幻地理和真實的自然踏查怎麼虛實混血，又難分真偽？帶上你的登山包，抓拿錄音設備，通往那座深林湖區吧！沿途請不時闔眼感受聲音等高線的疏密，感官水位的高潮迭起，聽故事在我們耳裡隆起與陷落，幻覺在大腦褶曲裡登頂及俯衝，Go！

venue

戲劇院

合作夥伴
高雄春天藝術節

6/5 六 19:30

6/6 日 14:30

歌劇
opera

舞蹈
dance

音樂
music

現代
戲劇
contemp.
theatre

戲曲
trad.
chinese
opera

音樂劇
musical

editor

林珮菁、陳亭聿

illustrator

曾耀慶

湖底之鬼

音樂說故事劇場

Storytelling Concert
Deep Lake Man

從平地到高山，東南西北
整個臺灣都有天然湖的蹤跡。

時常，我會聽見
來自祂們的召喚……

…… 雨要來了。

自問：那些……
都是誰發出的聲音？

上路前，先來讀〈王六郎〉。

〈王六郎〉裡的聲音有哪些？

試著讀唸、唱歌或用道具和樂器表現出裡
面的各種聲音，包括人鬼對話，或魚吃餌、
村雞報曉等。

1
聊齋誌異〈王六郎〉

2
臺灣湖泊水域生態環境

3
臺灣環境聲音地圖計畫

我去到靈魂的居所
那是百步蛇神與魯凱族祖先共享的水源聖地
祂有個名字，叫做大鬼湖……

我來到小鬼湖
相傳當年湖神阿達里歐迎娶巴冷公主之日
祂化作百步蛇將她纏繞
用狂風暴雨將豔陽下的草地淹作湖泊……

雙鬼湖自然保護區
高雄市、屏東縣及臺東縣
三縣市交界處

濃霧起了。

在視覺不能盡其功的黑暗中，耳朵是
最重要的定位器官。但奇異而來源不
明的聲音斷續且複雜，充滿摩擦、搖
晃、嘎吱嘎吱的惱人細節。

自問：我在哪裡？它在哪
裡？我聽見的到底是什麼？

準備動身，設計你的湖區探險！

請自行規劃一次雙鬼湖探險，你
想走什麼路線？做什麼訓練？記
錄什麼聲音？帶什麼裝備？帶一
本什麼書？

說，你聽到了什麼？

將臺灣聲景用你的方式進行文字轉
譯，可以應用既有的狀聲詞、試著造
字擬音，也可以翻譯出你聽出的「言
外之意」，環境可能想跟你說什麼？

恍惚間，我好像又聽見老許、
他的妻和六郎的聲音……

穿過漆黑的林區，我們走到
森林深處，見到那座湖。

水邊傳來聲響……
那些聲音可能來自六郎、水仙，
也可能是巴冷公主。

你聽見了嗎？

具象化你的聽覺經驗！

1

聆賞完《湖底之鬼》音樂說故事劇場，或聽線上的清唱劇版本，請舉出具體段落（人聲、樂器與音效），談談聲音的不同表現性及其分別帶給你的感受。

2

欣賞時，請閉上或綁著眼睛，只用耳朵聽，再選擇視覺、嗅覺、觸覺，或是綜合性的感官來形容這趟聲音旅行的經驗。你可以在本頁的空白處，填上腦內的想像，或是用任何有氣味、不同質感、形狀的物件，來具體化聆聽的感受！

清唱劇《湖底之鬼》

聊齋先生在方寸之間創造置身山野的感受，百年後又有音樂人將那被封存的時空與故事「聲」動起來。

換你接棒，製作現代版的時空音樂膠囊！

請錄製或使用資料庫中的聲音，mix 人聲打造一座有風吹草動、明暗陰晴、人鬼萬物共生的音景（校園、雙鬼湖或其他），並試著用聲音強弱、遠近等方式，創造空間感與故事性。最後，請播放給大家欣賞。

四喜坊劇集《撲克臉》

venue

歌劇院

媽媽與爸爸正吵著生與不生，女兒則在一旁興奮大叫，場面一團混亂。與此同時遠處有個靈魂正默默俯視著他們，準備投胎加入他們——他是王曉天，是偶爾會耍耍小脾氣，與姊姊拌嘴的小男孩。

這一天，爸爸發生車禍，著急的媽媽在診間外陷入回憶，回到曉天剛出生的那幾天……

媽媽：「我的小孩為什麼不會哭也不會笑？」

醫生：「這是『莫畢斯症候群』（Moebius Syndrome），腦神經病變，臉部無法有表情。」

同時，診間外曉天也陷入自責的情緒，暗自決定要結束這一切。

本劇啟發臺灣王添佑的真實人生，從2016年首演開始，經歷多次修改調整，以音樂劇形式細膩描繪撲克臉在成長過程中面對的挑戰，以及其家人面對社會壓力所需要的勇氣。

你知道情緒無法順利表達是什麼樣的狀況嗎？他們會遇到什麼樣的難題？當曉天的腦內迷宮擴展成通向外界的迷宮，社會體制又如何通向曉天呢？

當然，這些問題並不好回答，我們就邊走邊討論吧！

精選節目

歌劇
opera

舞蹈
dance

音樂
music

現代
戲劇
contemp.
theatre

戲曲
trad.
chinese
opera

音樂劇
musical

editor

林珮菁、陳亭聿

illustrator

GGDOG

注意！通往臉部的第六、七條腦神經通道已經塌陷，需要大家一起來想辦法！

首先，先做個模擬練習

請分成兩組，A組是「撲克臉腦內情緒」：戴上口罩，僅用肢體傳達心情；B組是腦外的人：看不到A組表情，但能問問題來詢問對方的感受。情境題請先從喜怒哀樂開始，再慢慢變得複雜一點，結束後再交換位置試一次。

① 請說說看如此溝通的困難與有趣之處？你喜歡對方怎麼對待你？雙方如何養成默契？

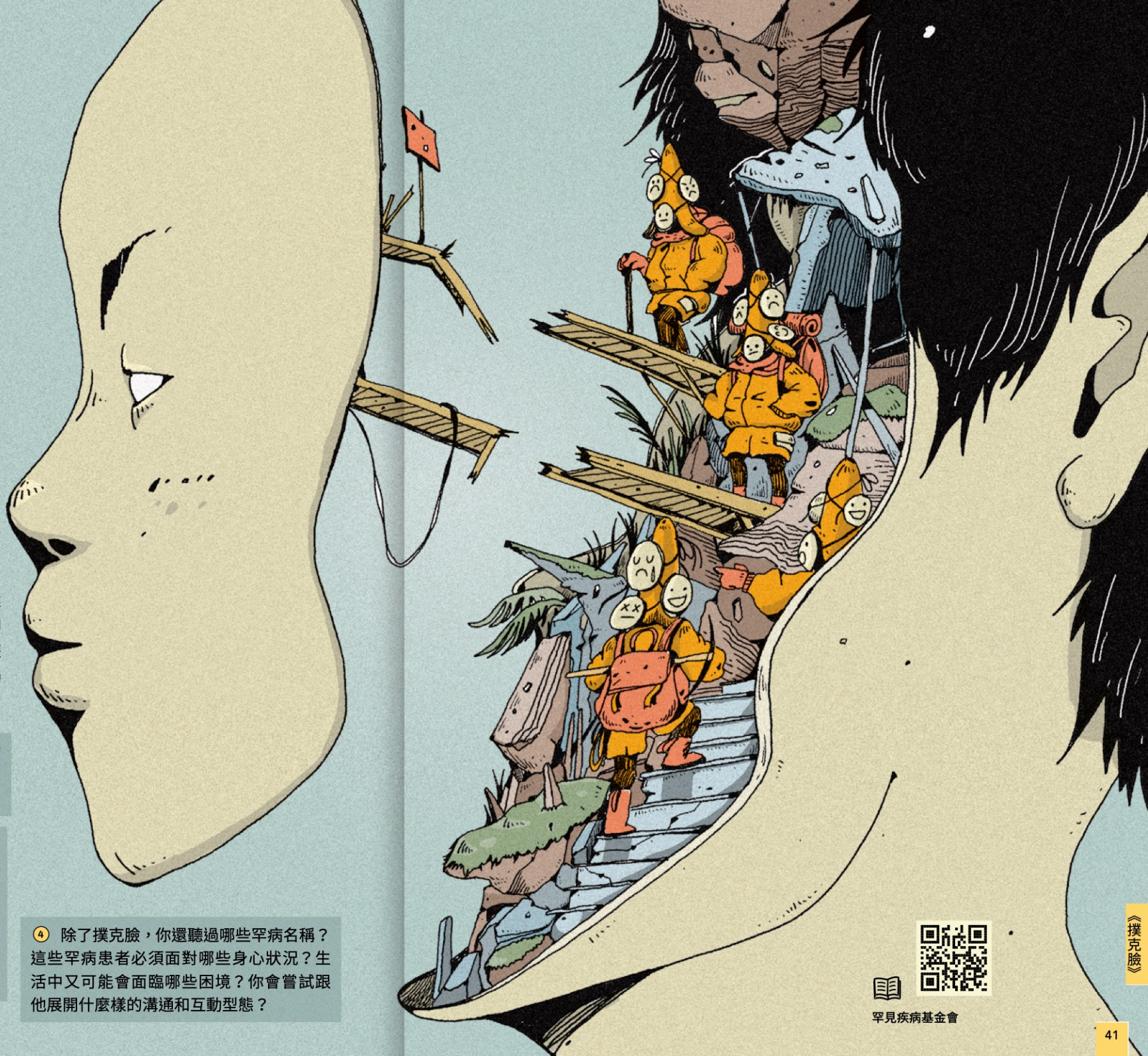
接下來再試試看聊天練習

一樣分成兩組，人數多（例如30人）的回到平常表達的狀態；人數少（例如3人）維持上述「撲克臉」的狀態。接著請選擇要聊天的話題（例如電影、演唱會、一起辦園遊會），想想看要如何顧及撲克臉們，同時暢所欲言地聊天。

② 回想一下剛剛的練習，假設班上真的來了位「撲克臉」，你們要如何創造共同話題，才能顧及所有人參與討論的機會？

③ 雖說不是每個人都能理解罕病，但我們多少都有一些特殊的習性，使自己顯得特別卻也可能難以被他人理解，請說說看你的「特點」，又希望別人怎麼尊重自己的獨特性？另一方面，你的與眾不同之處，有沒有影響甚至傷害他人？如何找到與他人相處的平衡點？

④ 除了撲克臉，你還聽過哪些罕病名稱？這些罕病患者必須面對哪些身心狀況？生活中又可能會面臨哪些困境？你會嘗試跟他展開什麼樣的溝通和互動型態？

每個人都是一座迷宮，都有不為人知的困擾，當迷宮與迷宮的通道互相接通，也許就不必再尋找出口。讓我們走出曉天的大腦，走近他周圍的人，也看看他們的困境。

想想看

練習

1

請選擇一位劇中角色（媽媽、姊姊或同學），靠近他／她的身旁，想一想他們為什麼選擇武裝自己的真實情緒，請你試圖理解他們可能遭遇到的困難？可能會有什麼難言之隱？

還記得曉天想自殺時，劇中爸爸化身「科科」回到他身邊，陪伴他嗎？請試著化身彼此的科科，一起編織支持和接住彼此的網。

2

請大家輪流以自己為核心，說說近期遇到的難關，下一位則扮演他的家人、朋友、鄰居或陌生人，搭著對方的肩／挽手／擁抱／其他任何肢體接觸，並說出自己想提供的支援，也說說支援過程中自己可能遇到的困難。再下一位則可選擇與任一個人連結，繼續擴大和強固這張支持網。

1 你認為我們有可能真正理解他人嗎？理解是否重要？有什麼危險之處？你認為「理解」、「尊重」與「幫助」這幾個詞之間有何異同？什麼樣的情況下，你希望被理解／尊重／受到幫助呢？

2 請分享助人與受到幫助的感受如何？是否全然是正面的經驗？當支持網可能構成人際壓力，是否還要存在？也請進一步討論提供支持時要注意什麼，彼此才能更舒服自在？

3 通過支持網的編織，你是否發現與遇到難關的那個人關係拉近了？回到真實世界，你會怎麼重新看待人數稀少，彷彿與自己無關的罕病患者？能力範圍內，你又可以做些什麼？

衛武營 當代音樂平台

衛武營以場館資源成立三大平台，支持臺灣表演藝術的孵育與發展，其中「當代音樂平台」為涵蓋展演、培訓、實驗與實踐等不同面向的計畫，緊密連結創作者與演繹者，同時每年透過精彩的展演節目，為觀眾打開奇妙多元的聲響世界。從深化創作與演繹的技藝到大眾參與的聆賞方式，「當代音樂平台」畫出傳統至當代的光譜，在最能展現臺灣多元特色和歷史脈絡的音樂藝術裡，演練經典、實驗創新，讓觀眾聽到時代尖端的聲音，也讓新世代的脈動在經典中傳承。

在本期附錄的活動設計中，讓我們放掉對音樂的預設、預期，跳出耳朵的舒適圈感受不同於傳統的聽覺體驗；除了從傳統到當代的變化，也藉此機會認識更多傳統樂器的當代語彙。

歌劇
opera舞蹈
dance音樂
music現代
戲劇
contemp.
theatre戲曲
trad.
chinese opera音樂劇
musical

editor

賴柔蒨

illustrator

薛琮憲 Tsung-Hsien Xue

風笛家族與傳統曲目

1
〈Run〉

2
Sonneurs
作品集錦

風笛的起源尚未有定論，目前已知最早的紀錄是西元前 1000 年，安納托利亞（西亞）的一個石版畫。隨人類遷徙、征戰而傳播，13 世紀時，風笛在歐洲已有一定程度的發展。如今風笛種類繁多，其中以蘇格蘭風笛知名度最高，另還有愛爾蘭風笛、澳洲風笛等，形式都略有不同。風笛隊在英國軍隊裡扮演重要角色，隨軍征戰鼓舞士氣，蘇格蘭風笛軍樂隊的演出世界聞名。

3

傳統愛爾蘭
風笛演奏

4

2019 愛丁堡
軍樂節演出

你覺得風笛的聲音有點耳熟嗎？
是不是有點像我們熟悉的嗩吶呢？

源自東方的古老樂器包含嗩吶、二胡、琵琶、西塔琴等，部分臺灣當代國樂演奏家也嘗試突破傳統，透過翻新、跨界或創新，為這些古典樂器的演奏帶來不同面貌。

5

鍾玉鳳的
琵琶作品〈簡單擺〉

6

王滢潔的二胡演奏

想想看

1 嗩吶在廟會中扮演重要角色，你能舉出含有嗩吶的傳統樂曲嗎？

20 世紀以降的當代音樂

很多人容易將沒有歌詞的藝術音樂，如交響樂、管弦樂、鋼琴演奏等歸類為古典樂。事實上，20 世紀以來，許多音樂家打破音樂的傳統界線，如調性、韻律、旋律、和弦共鳴、樂音等規範限制，這些脫離古典定義的音樂稱作「當代音樂」（contemporary music，又譯「現代音樂」）。

創作源自生活，作曲家透過音符表述自我。當古典曲式難以反映現代的生活與心境，或者過度強調技巧，創作者遂另闢蹊徑。一位當代音樂家通常融匯多種音樂概念、技法於一身，這樣的跨領域演奏者在面對不同類型的音樂時，會切換不同演出形式，因此當代音樂的樣貌跨界多元，難以簡單定義。

主題一：傳統與當代的比較

蘇格蘭風笛演奏傳統民謠〈斯凱島船歌〉

艾爾萬·克哈維的當代風笛獨奏《Goebbels/Glass/Radigue》

畫下你對聲音的感受

聽到音樂、聲響會讓你聯想到什麼畫面嗎？讓我們試試看將聽覺視覺化，將你對音樂的感覺轉化為圖像。

- 1 先聽音樂，再以顏色、線條、形狀為主要元素（正方形、多角形或不規則形，重疊、交錯……皆無設限），在紙上畫出每首曲子的模樣。「主題一」、「主題二」依序進行。
- 2 看看其他人的畫面，互相分享為什麼這麼畫？比較每個人對同一首曲子的感受差異。
- 3 「主題一」、「主題二」兩組畫作相互比較，圖像有哪些異同？請討論為什麼。

主題二：音樂的實驗與即興

許多音樂家受到即興音樂、自由爵士的影響；在這類主張掙脫傳統束縛的音樂範疇中，還有「自由即興」——不預設主題旋律，全然倚賴樂手當下感受進行演出，毫無邏輯規則可言，呈現樂手樂器、空間場域、觀眾氛圍之間的即時對話，探索音樂的本質。

就讓我們來聽聽這些叛逆的音樂類型；同樣在聽過之後，將音樂畫下來。

美國薩克斯風手
約翰·柯川 (John Coltrane)
1974 年《星際太空》

法國低音提琴家
Joëlle Léandre
2019 年演出

臺灣薩克斯風手謝明諺、鋼琴家李世揚、
與日本鼓手／二胡手豐住芳三郎《上善若水》專輯

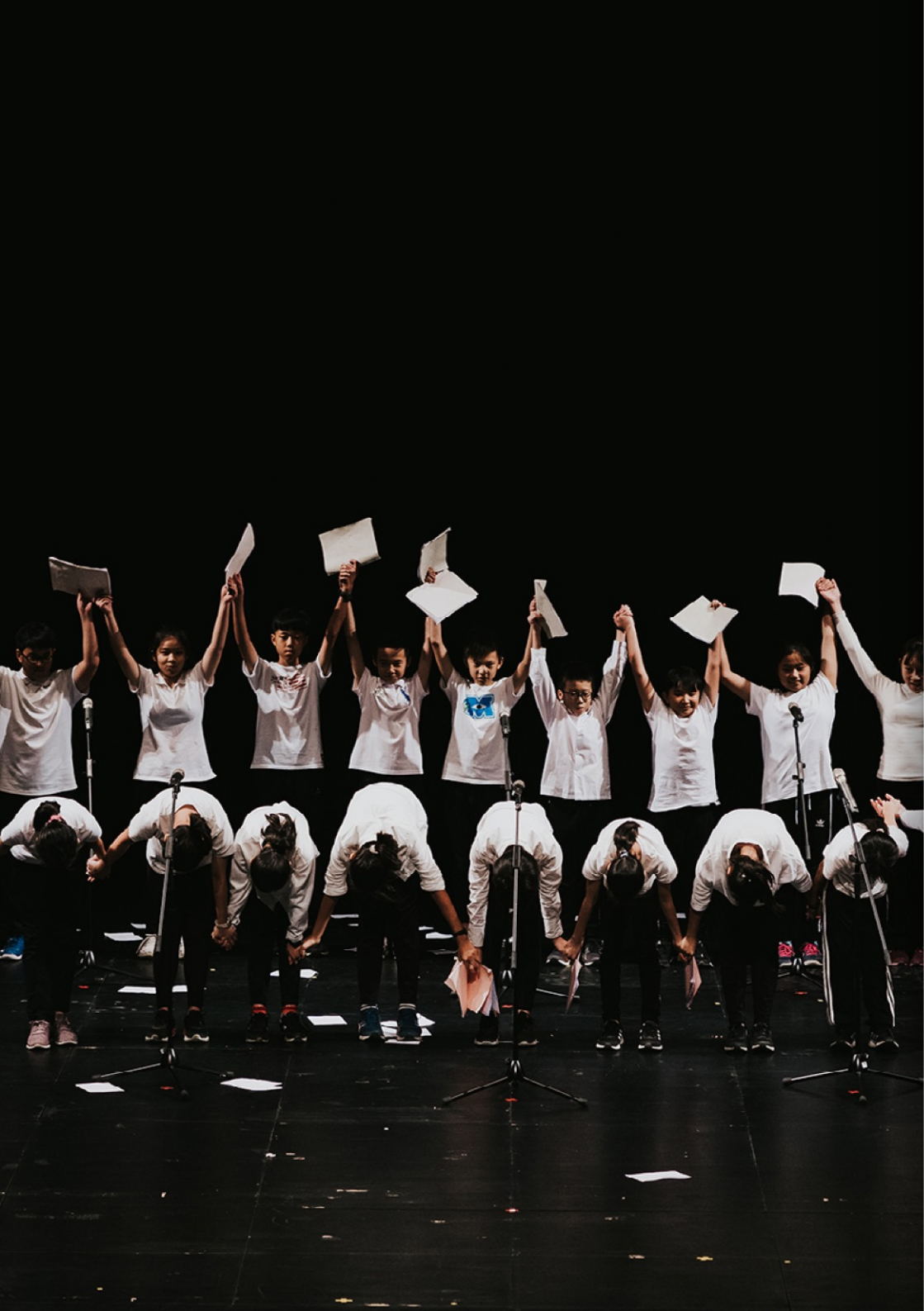
想想看

1 主題二的音樂和你平常熟悉的音樂，有哪些不同或相同的感覺？請融入將音樂轉化為圖像過程中的心得，試著說明。

2 透過圖像畫面再詮釋我們所聽到的音樂，帶給你在聲響和聆聽方面什麼樣新的感受或體驗？

你知道耳朵會自己挑音樂嗎？

當我們太過於習慣某種類型的音樂，聽感容易被定型，慢慢就難以接受其他類型的音樂了。打開耳朵的方式就是訓練它，廣泛聆聽各類型的音樂！

IMEI 高纖全豆奶

I-MEI HI-FIBER SOY MILK

使用特選原裝進口「袋裝食品級·非基因改造」黃豆

優質植物蛋白質及富含膳食纖維 | 零膽固醇、不含防腐劑 | 營養補給，香醇健康

好食品的供應者 Good Food Provider! 總管理處：台北市信義路二段88號10樓 TEL：0800-255-999
義美食品股份有限公司 <http://www.imeifoods.com>

發行人 簡文彬
總編輯 朱逸群
校對 連映涵、翁玉芬、李詠嫻、陳巧儀
出版 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
地址 高雄市鳳山區三多一路 1 號
電話 07 - 262 6666
網址 www.npac-weiwuying.org

作者 張凱伊、林佩菁、陳亭聿、賴柔蒨、劉佳旻
插圖 低級失誤 SAITEMISS、Mich Yeh 葉依柔
詹雨樹、羅荷、曾耀慶、GGDOG
薛琮憲 Tsung-Hsien Xue

手冊顧問 朱芝屏、湯云瑋、黃一軒、郭仕芸

手冊主編 蔡雨辰

美術設計 陳怡璇

校對 蔡喻安

印刷 晶華彩印

製作 沃時文化有限公司、害喜影音綜藝有限公司

出版日期 2021 年 2 月

衛武營

National Kaohsiung
CENTER for ARTS
WEI WUYING 衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

Call Cue 青少年

Cue to Youths_
spring & summer

2021 春/夏

PLAY

PLAY

製作

沃時文化
CULTURE Co., Ltd.

害喜影音綜藝
HIDE & SEEK
AUDIOVISUAL ART

主要贊助

BISCUIT
小餅乾

協力贊助

玉山文教基金會