

國內

郵資已付

台北郵政許可證

台北字第2219號

雜誌

無法投遞時請退回

Vol. 66

GPN:2008500184

國光戲劇 · 戲劇國光

羅伯·威爾森 & 魏海敏
Robert Wilson & Hai-Ming Wei

歐蘭朵 ORLANDO

2/21-3/1

全球首演

視覺劇場巨擘與東方劇場最美麗的邂逅
女性主義先驅作家吳爾芙意識流書寫極致之作

《呂布與貂蟬》

《風火小子紅孩兒》

目錄 Contents

京劇天后魏海敏挑戰前衛劇場《歐蘭朵》	◆ 3
歐蘭朵活了四百年，從男人變為女子	王安祈 ◆ 4
陰陽同體的生命流變	張小虹 ◆ 6
魏海敏，是什麼樣的女人	耿一偉 ◆ 8
國光劇場《呂布與貂蟬》、藝術直達列車	◆ 9
攸關夢與靈魂的一場探索	國光劇團《閻羅夢》
《閻羅夢》觀眾意見擷選	施如芳 ◆ 10
◆ 12	
新出版品介紹：《快雪時晴》、《秦香蓮》、【司法萬歲】	◆ 14
本團出版品目錄	◆ 15

出版者：國立臺灣傳統藝術總處籌備處（國光劇團）
 發行人：柯基良
 團長：陳兆虎
 總編輯：王安祈
 主編：張育華
 執行編輯：林建華
 刊址：116 臺北市文山區木柵路三段七十七號五樓
 印刷數量：14000份
 工本價：新台幣參拾元整
 電話：(02) 2938-3567
 傳真：(02) 2938-3443
 網址：http://www.kk.gov.tw

印刷設計：冠順印刷事業有限公司
 電話：(02)3322-2236

團長的話

去年十一月國光劇團在國家劇院推出經典定目劇《閻羅夢--天地一秀才》，四場演出都締造滿場的票房成績，並蒙總統夫人周美青女士繼《天下第一》之後再次蒞臨觀賞，全團上下深感榮耀。接下來我們巡迴台中、新竹、台南，也都獲得老中青觀眾的熱烈迴響。

《閻羅夢》除了男主角仍由當家老生唐文華主演外，這次更特別邀請曾以《夏王悲歌》、《駱駝祥子》兩度榮獲梅花獎的大陸名淨陳霖蒼來台，演出劇中閻羅王一角。緊接著我們還邀請陳霖蒼先生與魏海敏、唐文華一同「共塑傳統魅力」，在中山堂演出兩場傳統戲。十二月的兩檔國光劇場、邀請「台灣崑劇團」的演出，以及農曆歲末的封箱演出《秦香蓮》，都是我們淬鍊傳統劇目的表現。

甫進入九十八年度，最震撼人心的演出就是由本團與國立中正文化中心共同製作的視覺意象劇場鉅作《歐蘭朵》，邀請美國視覺劇場巨擘羅伯·威爾森（Robert Wilson）導演，國家文藝獎得主、台灣京劇第一旦角魏海敏單獨演出兩個小時的獨角戲。二月廿一日至三月一日在國家劇院連演八場。

國光劇團近年來致力於新編京劇題材與內容的開發，然而即使如《金鎖記》、《快雪時晴》，以及國內三度公演預告落幕的《閻羅夢--天地一秀才》，我們都還是遵循在戲曲劇本文學的架構下進行創作。這一次與國立中正文化中心合作的「意象劇場」原來並不是國光劇團的主動規劃，實驗的跨幅比國光「戲曲現代化」的步伐要大得多，然而因緣際會使我們有這個機會和國際前衛劇場大師羅伯·威爾森合作，我們感到非常榮幸，也非常期待這次雙方的共同實驗，能激發出意想不到的劇場火花，進而將台灣京劇的特色推介到國際市場。

不過站在劇團的立場，除了國光的音樂和技術同仁參與排練之外，我們還是希望導演能多讓京劇天后魏海敏「化用」京劇的身體和聲音的美感，這是魏海敏歷經數十年舞台淬鍊最精粹的藝術火候，可能也是羅伯·威爾森大師團隊之所以選擇與京劇、與魏海敏小姐合作的重要原因之一。

魏海敏從正宗梅派青衣出發，到《王熙鳳大鬧寧國府》中潑辣恣肆的「鳳辣子」，再到《金鎖記》中變態瘋狂的曹七巧，她在藝術舞台上積極挑戰、創造人物的成果大家有目共睹，得到2007年的國家文藝獎更是實至名歸。如今在《歐蘭朵》中她更將挑戰「性別越界」、見證數百年生死的歐蘭朵，我們非常拭目以待，也祝福這位傑出藝術家的表演藝術越來越成熟、越來越精彩。

三月我們將再推出舉辦多年的「藝術直達列車」，邀請國小學生前來觀賞兒童京劇《風火小子紅孩兒》，預計十二場的演出將吸引六千位以上的學童參加；我們將戲曲藝術的種子植入孩子們的心田，相信未來必定有開花結果的一天。✿

國立台灣傳統藝術總處籌備處
副主任兼代國光劇團團長

陳兆虎

圖說：總統夫人周美青於《閻羅夢》演出結束後與團長陳兆虎、主演唐文華合影留念。

圖說：《閻羅夢--天地一秀才》於國家劇院十一月十五日午場演出結束後，總統夫人周美青、立法委員洪秀柱、李慶安，與團長陳兆虎、藝術總監王安祈、本劇導演李小平、主演唐文華及全體演員一同合影。

京劇天后魏海敏挑戰視覺劇場 《歐蘭朵》

國際前衛大師羅伯·威爾森導演

王安祈戲曲編劇

【本刊訊】由本團與國立中正文化中心共同製作的視覺意象劇場鉅作《歐蘭朵》，將由國家文藝獎得主，台灣京劇第一旦角魏海敏單獨主演，邀請美國視覺劇場巨擘羅伯·威爾森（Robert Wilson）導演，國光藝術總監王安祈與台大戲劇所碩士謝百騏、吳明倫一同擔任戲曲版編劇，九十八年二月廿一日至三月一日在國家劇院演出。

這項跨國旗艦製作是兩廳院首度開辦的「台灣國際藝術節」精選十二檔國內外重量級節目中，開幕演出的重頭戲，《歐蘭朵》改編自英國女性主義先驅作家維吉尼亞·吳爾芙（Virginia Woolf）在文學史上重要小說之一的《歐蘭朵》，導演羅伯·威爾森與劇作家 Darryl Pinckney 合作，挑戰這部性別書寫經典，以仿傳記體的形式書寫了主角歐蘭朵由男變女，以二小時的獨角戲演繹歐蘭朵跨越四百年的生命故事。先前已製作過英文、德文、法文三種版本，分別於德國列寧廣場劇院、瑞士洛桑劇院及英國愛丁堡藝術節上演，擔綱演出的皆是世界一級女演員，如藝術電影界傳奇伊莎貝·雨蓀（Isabelle Huppert）、英國影藝學院電影獎與金球獎雙料得主米蘭達·李察森（Miranda Richardson）。

此次「東方戲曲版」演出由魏海敏獨挑大樑，挑戰二小時的獨角戲演繹歐蘭朵的一生，忽而男聲，忽而女聲，既是古代奇男子，又是現代獨立女性的奇異角色。導演也以極簡的舞台視覺，精準的燈光設計，風格化的肢體動作與裝扮，無所不在的立體聲響，讓觀眾聚焦於角色微妙的內在變化，以及充滿靈動的靜默留白，感受一秒彷彿一日，一刻彷彿一世的時間流動，打造出融合戲曲元素與意象劇場的獨特劇場表演美學。該劇也是兩廳院透過豐富的資源，深化的策略，挑戰跨國、跨界、跨媒材的創作的指標性作品。

《歐蘭朵》九十八年二月廿一日至三月一日在國家劇院演出，票價 600、900、1200、1800、2400、3000、3600 元，購票請洽兩廳院售票系統 (02)3393-9888 www.artsticket.com.tw，台灣國際藝術節專屬網站：event.ntch.edu.tw/2009/tif。✿

· 魏海敏演出《歐蘭朵》劇照。（林敬原攝影）

· 京劇天后魏海敏（中）與羅伯·威爾森導演（左）於本團排練《歐蘭朵》一景。（劉振祥攝影）

歐蘭朵活了四百年 從男人變為女子

王安祈 《歐蘭朵》戲曲版編劇、本團藝術總監
(本文同步刊載於 PAR《表演藝術》雜誌 98 年 1 月號)

◎劇照：劉振祥攝

維琴妮亞·吳爾芙(1882-1941)的著名小說《歐蘭朵》，一般認為是以傳記形式對同時代女作家薇塔示愛的長篇情書，但這本小說內涵層面豐厚，在同志情感之外，更觸及到許多文學甚至深層的人生意涵。研究論著甚多，詮釋不一。我對小說的解讀可能非常粗淺，但我在讀小說時感受到的趣味及感動，是能完成這本戲曲版劇本的最大動力。

我從小說裡拈出的劇本創作主旨是這樣的：女王賜歐蘭朵青春長駐、永不衰老，而歐蘭朵仍須以生命實踐才能獲得永恆。四百年來，歐蘭朵在不同的時空裡，歷經了功業、政治、財富、愛情的追求與失落，以及文化觀念的撞擊，各階段體會各有不同，唯有創作始終不懈。歐蘭朵也曾歷經創作的挫敗，而在昏睡

七日、由男變女之後，逐漸理解性別是被社會文化「建構」的，他/她從此逐漸能分別從另一方的立場瞭解兩性，從而對「人」有了更深入的認識。深入體察人性，才是真正創作的開始。在經歷陰陽兩性完美的結合之後，他/她的創作終臻於成熟。歐蘭朵在文學創作的追尋與體驗裡，實踐了青春不死。

小說裡貫穿著「青春、永恆、兩性、文學」的，是孤獨。孤獨是創作的狀態，也是文學的心靈。孤獨才能無窮無盡，才能獲得自由。歐蘭朵得到了婚姻，也生了孩子，但自己不放棄孤獨，也容許丈夫的孤獨追尋。

整部小說在時空跨越、性別變換的過程中，對於「性別、孤獨/自由、生命/死亡、青春與永恆」進行幽默又溫厚的辯證，其間隱隱觸及對十九世紀歐洲寫實主義文學的嘲弄，整部小說可視為英國文學史的仿作，更是詩人精神心靈成長的歷程。

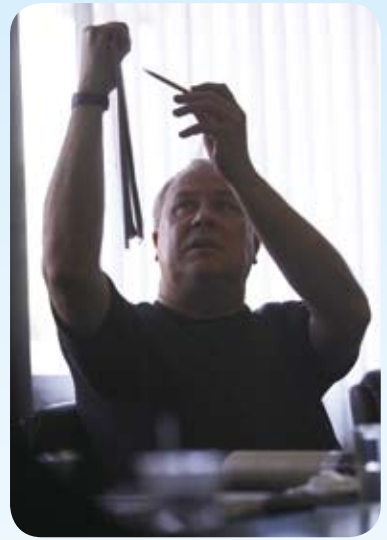
導演羅伯·威爾森在二十世紀末創作的德法兩版《歐蘭朵》，特別加重對「孤獨」的

呈現，甚至放棄了歐蘭朵生孩子的情節，最後收束在孤獨。我想，一位以劇場創作實踐自我生命的藝術家，對孤獨的體認一定較常人強烈；而二十世紀前期的吳爾芙，以「意識流」宣告對十九世紀寫實文學的超越；羅伯·威爾森選擇這部小說，和他以「光影意象」取代劇本語言情節成為劇場中心的藝術主張，應該也相互呼應。他們同樣以獨特的作風進行創作，而分別於不同時代在小說、戲劇不同領域內掀起一場革命也引領一股風潮。如今他們再分別與京劇交會，這樣的「跨文化」將呈現什麼意義？

羅伯·威爾森不僅以「意象」取代劇本文字，他的「敘事線」也不只一條（其實不該叫敘事線，他是反敘事的。但斷裂的語言也綴起了一絲脈絡，姑且仍以敘事線名之吧），演員的肢體動作和劇本的語言沒有關係。演員嘴裡說的是一回事，身體卻是另一套，二者各自和舞台燈光構成總體劇場意象。這樣的設計非常有趣，例如「創作寫詩」這件事，在劇本裡並沒有大做文章，舞台上卻以「一棵大樹的成長茁壯」作為形象，敘事線在此是互補的。而這和京劇的表演及編劇完全不同，京劇演員嚴格的「手眼身法步」身段訓練，為的是作為「情動於中，形於外」的抒情手段；京劇編劇的古典文學訓練，字斟句酌為的是「心情、聲情、詞情」相互融合。整套素養在此全無用武之地，這次編劇經驗實在太

奇特了，全然不在我的「戲曲現代化」規劃之內！再加上導演希望基本上按照德法版的舞台燈光設計，因此劇本結構先被框住了，甚至某些段落的演出時間也必須以德法版燈光為

參考。我經常在夾縫裡反覆掙扎，只為想在框架裡把我讀小說的體會以戲曲文字表達出來。不過，面對「跨文化」這麼嚴肅的命題，當然也不能對文字錙銖計較，我抱著興奮心情敞開胸懷。最期待的是，魏海敏的「京劇身體」能被多多運用——應該說「化用」，因為一定會被拆解，而這也是我們期待的，很想看看京劇嚴謹的程式身段在導演手中被打散、拆解、重構、新造出怎樣的意境，一種新戲劇型態說不定即將由此萌芽誕生呢。如果硬要讓京劇天后按照德國法國版演員的肢體動作、裝進已經確定的舞台燈光框架之中，那「跨」的是什麼文化？

（戲曲版劇本由本人與台灣大學戲劇研究所學生謝百騏、吳明倫共同完成）

陰陽同體的生命流變

◎張小虹 台大外文系教授

(本文由國立中正文化中心提供)

《歐蘭朵》是英國現代文學史上一個最為瑰麗迷人的異數。

對維吉妮亞·吳爾芙而言，寫完《燈塔行》精疲力竭之際，她只想放鬆一下，《歐蘭朵》乃揶揄傳統傳記的「遊戲之作」，好玩罷了，當不了真。但在1928年出版之後，卻成為吳爾芙生前最為暢銷的小說，生後最受批評家忽略、卻拜女性主義與同志研究之賜而敗部復活，成為當代多元多變多音的（後）現代文本代表，既是且非傳記、歷史、幻想，既是且非小說、詩歌、寓言，無法確定的文類，一如該書無法確定的性別。

對維吉妮亞·吳爾芙而言，《歐蘭朵》像是她對女同志情人莎克薇勒·維斯特的真情

告白，她要姊姊把小外甥女扮成俄國公主拍照，她探訪維斯特的家族城堡與史料，她把維斯特的照片當成歐蘭朵的照片收在書中，用天馬行空的創造力，博愛人一笑。於是昏迷七日後的歐蘭朵，一覺醒來，匪夷所思地就由男人變成了女人，「之前歐蘭朵是個男人，三十歲時他變成了女人並持續以終」，於是既變性又扮裝的歐蘭朵，開啟了前所未有的情慾流動，「她從褲的剛直到裙的挑逗，同等享有兩性的愛情」。吳爾芙的「遊戲之作」大膽又幽微、古典兼後設、魔幻且寫實。

然而八十年前的吳爾芙，大概萬萬料想不到這本「遊戲之作」的《歐蘭朵》，竟會引發當代女性主義陣營內部喋喋不休的爭議。有人高舉《歐蘭朵》是吳爾芙「陰陽同體」論的最佳表徵，上接柏拉圖，下連容格，凸顯單一個體之內陽剛特質與陰柔特質的完美結合，「自從有了這個世界以來，從未有人看上去這麼美。他的形體將男性的強壯與女性的優雅合而為一」。但也有另一批人認為此變男變女變變變的狂野想像，不是將女性從性別分化的牢籠中解放，而是企圖逃避作為女性的生命經驗，以「整合」性別差異之名，行「逃避」性別差異之實，視而不見父權社會權力宰制的運作機制。

當然還有另外的一些人繼續唱反調，指出過去對吳爾芙「陰陽同體」論的正反面說法，依舊都還是囿限於人本主義的性別身分認同。她們說，「陰陽同體」不是一加一等於二，「陰陽同體」也不是一加一大於二，「陰陽同體」是一加一小於一，讓所有「一」作為基本單元思考的慣性模式「碎形化」、「微分化」，以便幻化出各種時空差異的內在流變。她們說，「陰陽同體」就是「流變女人」，不是男人與

攝影：林敬原

女人二元對立下的女人，而是男人與女人二元對立之外的女人，解構所有對男人與女人的預設與範限。她們說，「陰陽同體」不是性別差異的「整合」，也不是「性別差異」的逃避，而是性別差異的「解放」。

似乎目前這第三種說法最佔上風，最能契合當代對性別解構的意圖，也最能回應吳爾芙創作中對「生命之流」的哲學思索。我們過去往往只注意到「意識流」作為吳爾芙現代主義小說敘事技巧的表徵，而忽略了「潛意識流」（潛伏在所有個體意識之下的集體非人稱潛意識）作為吳爾芙生命哲學的基本信念。潮起潮落，浪奔浪流，小寫生命體的湧現與消失、拍擊與潰散，乃是大寫生命體的動量勢能、韻律節奏。於是所有單一化、個體化的小寫生命體都是大寫生命體的緣起性空，於是所有小寫生命體不再是慣性思考中的「一」，而是「一」在時間中的流變，就像吳爾芙在《歐蘭朵》中所言，「如果心靈裡同時有七十二種不同的時間在滴答作響，那會有多少各形各狀的人……同時或異時駐居於人類的靈魂呢？有人說兩千零五十二個」。於是由「一」個人向內碎裂成七十二種時間、二千零五十二個自我，可以是文藝復興時代在橡樹下沈思的詩人，也可以是新古典時期穿著洛可可華麗服飾的貴族，更可以是二十世紀獨立自主的女作家。她們都是歐蘭朵，她們也都不是歐蘭朵，歐蘭朵是一個生命流變的符號，是性別的流體，是時代的氛圍，是歷史的回音，是生命的無數繆褶，N種自我、N種性別、N種認同。

而這詭譎艷異的《歐蘭朵》即將以劇場的形式，再次來到台灣。據說當代劇場大師羅勃·威爾森在台灣觀賞完京戲

名角魏海敏《穆桂英掛帥》的演出後，驚為天人，遂提出了東方版《歐蘭朵》的計畫構想。威爾森的《歐蘭朵》首演於1989年的德國列寧廣場劇院，由世界知名女演員擔綱演出兩小時的獨腳戲，至今已有英、德、法三種演出版本。而台灣九〇年代劇場曾有陶馥蘭的「多面向舞蹈劇場」演出《奇幻女子歐蘭朵》，在中東的音樂氛圍中，以舞蹈肢體動作達情表意。而更為台灣觀眾所熟悉的，則是英國導演莎莉·帕特的電影《美麗佳人歐蘭朵》，其瑰麗眩目的場景調度、前衛影像的穿插運作與陰陽同體的性別／性慾取向擺盪，尤其令人印象深刻。

而此次《歐蘭朵》讓羅勃·威爾森與魏海敏、當代劇場與古典京戲美麗邂逅，讓人無限好奇這場跨越時空與文化的邂逅，究竟將讓專擅極簡舞台的威爾森，如何精巧掌握吳爾芙小說中從文藝復興時代到二十世紀的時代風格轉換，如何讓唱作唸打京劇身段出神入化的魏海敏，貼近性別流變的「反認同」、「後身體」想像，都將是極具高難度的挑戰，讓人更加殷切期盼此劇的上演。

如何在一個獨腳戲的舞台，流變出七十二種時間、兩千零五十二個自我，我們都在等待。✿

攝影：林敬原

魏海敏，是什麼樣的女人

◎耿一偉 台北藝術大學戲劇系講師

（本文由國立中正文化中心提供）

要演《歐蘭朵》，身為女人的魏海敏很快地敏感到，這齣戲可以在更大的格局下被觀察。她說：「唯有經歷男與女，才能真正變成一個人。其實性別只是表徵。」這就是京戲演員的特殊之處，他們對自己的身體使用非常敏感。畢竟魏海敏的師祖梅蘭芳，也是另一種歐蘭朵，他不也在舞台上從男變女嗎？

藝術就是超越男女，梅先生的表演藝術就是最好的證明。魏海敏細心的研讀了《歐蘭朵》這本小說，雖然故事背景是西方，但女性作家對藝術改造人性的渴望，她是深有同感地說：「小說中即使歐蘭朵因為由男變女，導致家產被沒收，爵位被取消，她也沒忘記年輕時的夢想，那就是寫詩。唯有藝術創作才是最好的價值。」

魏海敏自我期許極高，雖然導演有很多不合理的要求，甚至違背傳統京戲的表演程式，她都願意去接受挑戰。在排練過程中，我看到她為了協助美國導演更快進入狀態，她常在導演下了一個指令後，會同時連續做出三、四個不同的動作，好讓導演參考與選擇。後來我問她對排戲的感受，她說：「中國戲曲的表演型態都是獨一無二的，但在全球文化的傳達過程中，卻顯得很沒力道。可是透過 Bob 的了解與再加工之後，可以讓更多人看到我們的表演。我和 Bob 是心有靈犀。因為我們都很像，我們都想去突破，擺脫過去，向前看。這也更符合現代人對藝術的看法與經驗。作為演員，我覺得這次的合作非常難得，我很感動自己有這樣的機會。」

這就是魏海敏女性化細緻的一面，她懂得體貼別人，體貼環境。她沒忘了自己的出

身，沒忘了要推廣戲曲藝術。可是她也懂得要突破，勇於揮別過去，這點她又像男人，很有梅先生的風範。畢竟《歐蘭朵》這齣戲就是一種冒險，要冒許多的風險，甚至惱怒觀眾。可是她還是樂觀的：「當年我在演《樓蘭女》時，就已經學會將自己放空。以前的祖先在創作時，也是從無到有。我們也可以像我們我們的祖先一樣，憑空創造，不必顧忌什麼。我不想重複。演員要懂得開發自己，吸收從沒看過的東西。這是我的自我期許，也是我從吳爾芙小說中感受到的特殊之處。」

前幾天我們碰到的時候，她還興奮地跟我聊起來，要如何設計音樂。她打算讓音樂可以反映歐蘭朵的時代變化。畢竟在小說中，歐蘭朵穿越時空，活了四百年。不過改編成舞台演出時，這齣戲的故事背景將會變為中國。這意味著《歐蘭朵》已不是在反映原本小說中的英國歷史，而是中國戲曲的變化。

我不知道這個音樂的想法最後是否會在舞台上出現。但我感受到魏海敏已經變成歐蘭朵的化身，她這輩子一直沒忘記要在舞台上寫詩，在舞台上創造夢想，她說：「這齣戲表現了特殊的新的戲劇觀，很真實地呈現了一種感覺很夢幻的劇場，畢竟一個人一覺醒來就由男變女，還活了好幾百年，就是件很荒謬的事。但這種荒謬卻反映了現代人的很多感受。」

雖然《歐蘭朵》是齣獨角戲，但是魏海敏應該不會太孤獨。因為喜歡她的觀眾，都在台下看著她呢！✿

3/7

(週六) 14:30

國光劇場

《呂布與貂蟬》

王允巧使連環計 貂蟬屈節侍國賊 鳳儀亭董卓擲戟 為美人呂布除凶

主演／汪勝光、陳長燕、朱錦榮、鄒慈愛 主排／朱錦榮

東漢末年董卓專權，圖謀篡位。司徒王允憂心不已，乃定下連環計，將府中歌伎貂蟬認為義女，先許嫁董卓義子呂布，再獻與董卓為妾，並命貂蟬從中離間。

董、呂父子果然中計，為奪貂蟬反目成仇，呂布終將董卓殺死，為漢室除一大害。

欣賞指南：「呂布與貂蟬」故事出自古典章回小說《三國演義》第八回，元雜劇、明傳奇及崑曲等地方戲曲皆有此劇，自大陸「戲改」以來，以葉盛蘭、杜近芳二位京劇名家於1950年代的合作演出最為經典代表，唱作皆頗繁重；另除了主演的小生、旦角之外，老生王允、淨角董卓的表演亦頗可觀。

◎主辦單位：國光劇團

◎演出地點：國光劇場(木柵路三段66巷8之1號台灣戲曲學院演藝中心)

◎售票系統：年代售票系統(02) 23419898 或全省金石堂書局

◎票價：200元、300元(對號入座)

◎優惠辦法：軍、榮、台新游藝卡、志願服務卡九折；身心障礙、65歲以上、文山區居民、學生五折

◎洽詢專線：(02) 29383567 轉 402 ~ 408。

藝術直達列車三月開駛

《風火小子紅孩兒》三月十七至廿七日共計12場

【本刊訊】為配合教育部推廣藝術與人文教育活動的宗旨，引領學生認識傳統戲曲之美，本團近年皆舉辦「藝術直達列車」校外教學活動，吸引數千名青少年學生來團看戲，已成為國光與多所小學之間的共同期盼。九十八年度推出《風火小子紅孩兒》，取材自最受小朋友喜愛的《西遊記》改編的兒童京劇，敘述頑皮的紅孩兒戲耍唐三藏及孫悟空一行人，以及孫悟空向鐵扇公主、牛魔王借芭蕉扇通過火焰山的故事。由李佳麒飾紅孩兒、劉稀榮飾孫悟空，張旭南編劇、馬寶山導演，三月十七日至廿七日共計演出十二場。

「藝術直達列車」校外教學活動開放各國小以學校為單位報名參加，每位學生酌收場地清潔費五十元整，教師、工作人員、中低收入戶及身心障礙學生免予收費。活動開始接受報名迄今已將近額滿，報名學校包括玉成國小、北投國小、力行國小、萬芳國小、萬興國小、木柵國小等，歡迎各校老師上國光劇團網站 <http://www.kk.gov.tw> 查詢，或電洽本團 29383567 轉 402 邱小姐。

·《風火小子紅孩兒》由李佳麒飾紅孩兒、劉稀榮飾孫悟空。

·牛魔王、鐵扇公主和紅孩兒捉到了唐三藏，一家三口商量著要如何處置他。

攸關夢與靈魂的一場探索

國光劇團《閻羅夢》

◎文／施如芳

許多年以前，曾偶然聽歌仔戲名生角「黑貓雲」提起，她以廣播歌仔戲走紅的時候，製作人拿《三國因》給她演，這位唱將就憑著這本歌仔冊和自己的「腹

內」，搭配二三個文武場，在電台錄音間的麥克風前，夾白夾唱，一人單口栩栩如生地演遍三國人物的因果輪迴，記得她說，主角是一個活得不耐煩的書生。那個題材，光聽梗概就覺得精彩。幾年後，國光劇團推出新編京劇《閻羅夢》，我在劇場為《閻》拍案驚奇之後，猛然憶起表演陣容、形式寒酸不知多少倍的廣播歌仔戲《三國因》，才知道，這個令聽（觀）眾熱血賁張的故事，原來源出於明代馮夢龍的小說〈鬧陰司司馬貌斷獄〉。

對當代新編戲來說，首演不易，再演維艱，如今，《閻羅夢》在台灣第三度上演，仍能號召票房，仍舊好評如潮，其入列「定目劇」、「準老戲」的聲勢，已有目共睹。而這齣戲如何 Made in Taiwan，原編劇陳亞先如何在劇本脫稿十二年後，才第一次在北京看到國光劇團赴陸演出的《閻羅夢》，這幕後的塵緣流轉，經由創作者和評論者的敘述，亦廣為「老」觀眾所熟知。當我第三次坐定看《閻》，劇中奇巧無比的輪迴判決對我已成「定數」，在感性讓位、理性抬頭之下，我竟一邊看司馬貌作夢，一邊漫想著，眼前這一台《閻羅夢》，究竟是「誰的靈魂誰的夢」呀？

一劇的靈魂在劇本，既問「誰的靈魂誰的夢」，自然要試「讀」編劇之心。以下，純屬一番自得其趣的野人獻曝。

一般癡狂，兩樣結局

想當初，陳亞先是應台灣記者景小佩之邀，取材〈鬧陰司司馬貌斷獄〉編一齣京劇，對以《曹操與楊修》卓然成家的陳亞先來說，有所本的命題作文和一澆胸中塊壘的原創，終究大不同，但他不辭盛情，提筆就寫，在主題浮現之前，他憑藉的是一個專業編劇嫻熟的技巧。

在以演員為中心的戲曲舞台上，無論老戲或新編戲，多的是技藝嫻熟之作，對大多數看戲、甚至是演戲的人來說，劇本只要結構完整、情節流暢，足敷演員發揮唱唸作打之長，或許就算佳作了，但劇作家陳亞先非常明白，一個想喚取觀眾深刻共鳴的劇本，一定要有思想蘊生於戲劇情節之間。他寫著寫著，直到從這有才無命的司馬秀才當上半日閻羅的際遇中，琢磨出「知識分子自命不凡，其實，縱然渾身是鐵，又能打幾口釘」的意思，他才自覺匠心已轉出了若干底氣。

陳亞先的《閻羅夢》先後寫出兩稿，兩稿結局不同，一稿是夢醒後「回到原點，繼續求官」，二稿則為夢醒後「大澈大悟，退而隱居」。誠如陳亞先先生在其《戲曲編劇淺

談》一書所提示的，情節要從人物性格走出來，才能成為一劇的亮點，而我也從實際創作中深深體會到，一劇結尾是編劇「蹲」底氣的地方，至關重要，豈能大筆一揮就改？那麼，同一個癡狂書生司馬貌，陳亞先何以為他走出兩種截然不同的結局呢？

楊修也好，司馬貌也好，亞先先生多麼會寫書生懷才不遇的那一點「狂」啊！總相信，陳亞先必定與這類人物情性相仿，編劇時寄情其中，故能揮灑「狂生」沉鬱的悲欣，我不免揣想，《閻羅夢》第二稿結尾的翻盤，是否與他現實際遇的變化有關呢？這我無從得知，但可確知的是，當台灣京劇界捱過重新洗牌的混沌期，聚各方精英於一團的國光確定要製演《閻羅夢》，迫切需求一個演出版的時候，陳亞先已無暇（也無意）再入夢了。

編導共修，台灣京劇人說靈魂

臨危受命的，是從軍中劇團、雅音小集以來就站在京劇現代化浪頭上的劇作家王安祈。安祈老師如何和導演李小平聯手修編《閻羅夢》，在其《當代戲曲》一書中有詳實自述，在此不贅言。我忘不了的是2002年《閻羅夢》首演的宣告記者會上，剛完成劇本修編的王安祈，推崇《曹楊》的編劇陳亞先以《閻》寫出了另一種戲劇類型的傑作，她激動的神情，就像要以數十年編劇、寫藝評累積來的專業信譽為《閻羅夢》背書。同為這個時代頂尖的劇作家，王安祈竟能溢於言表、毫不保留地推崇陳亞先，還藉著修編其作品，在字裡行間向其致敬，這份惺惺相惜的摯情，豈可多得？

儘管安祈老師在在宣稱陳亞先是《閻》的唯一編劇，但我卻看出別樣端倪。

首先，王安祈選擇了陳亞先第一稿的結尾，這是不是陳亞先肯「認定」的結尾呢？我不知道，但王安祈自有其篤定的思考脈絡，她認為「一定要繼續逐夢，才是人生現實，也才是歷史現實」，這個腳跟一落定，改動的不只是最後一場，從結構到情節細節，都必然依此脈絡做了或隱或顯的修潤。

再則，在導演主動挖掘「靈魂的靈魂深處」之後，閻羅殿上顯然有了更多元的觀點，即使是「俱往矣」的靈魂，只要在場上有名姓，都被認真地刻劃出了血肉和靈魂，這一修，場面調度的確更多姿多彩，但相對地，司馬貌可激揚出來的人情之常，便在熱鬧中被排擠、削弱了，我要等到他卸下了厚重的閻王官戴，露出狂生情態，再與求他「死路一條」的妻子說上幾句家常的話，才感受得到司馬貌（或「陳亞先」）回來了！

編劇的工作絲絲入扣，扣的是靈魂，不是視覺閃現的一個念頭、一抹色彩。國光劇團的《閻羅夢》，我越看越覺得它不再是陳亞先的《天地一秀才》，《天》著墨較深的，應是一介書生無力逃脫於天地間的「宿命」感慨，而《閻》卻是台灣京劇人關於夢和靈魂的一場探索，意氣風發地。京劇在台灣，雖也有無奈的難處，但這個社會至少提供「天無絕人之路」的希望和想像，以此觀之，大陸觀眾會從《閻羅夢》看到「台灣京劇演員不是最強，但勝在有思考，會講故事，又會包裝故事」，竟是有見識的。✿

《閻羅夢》觀後

郭譽孚 11/18/2008

自從離開學校以後，許久沒有踏入劇場了，難得朋友送的票，我到國家劇院看了一場京劇《閻羅夢》……

一開始，看到聶光炎三字跳入眼簾，我就百感交集，那是我們那個年代，仍然堅持到今天的戲劇工作者呵……萬分親切感……

這是一齣相當好看的戲，隨著劇情的發展，時空轉換，思想辯證；觀眾不能不跟著步入反思的場域；在時空的辯證中，人們所習用的所謂「理想與現實、公道與不公道」，在劇情引導的不斷審視之下，逐漸褪現了它們事物的本質……事物不是如其概念，而是如其本質的實存。

這個問題的入手處，是本戲的主人公馬貌，他是個懷才不遇的窮秀才，是個對社會種種問題深為不滿的知識份子；他期望的是個理想的、沒有問題的社會，所以他牢騷很多，常想「大柄若在手，清風滿天下」之類的理想；一般說來，這是個「不治之症」，不過，在這個劇本裡，作家就企圖挑戰這個「不治之症」——他讓主人公有機會實現自己的抱負，雖然那是一場夢境——

夢裡，他受到玉皇大帝短期任命，擔任六個時辰的，可以實現自身抱負，獎善懲惡、掌有轉世大權的閻羅王，他希望能完成一個更公道的世界，於是他就遇到了一個無頭鬼——那是心中常懷不平的大英雄、自刎而死，首級為人取去、如今意欲追求公道的西楚霸王項羽。

由項羽遭遇的不平，劇中自然帶出虞姬與韓信的不平；還順理成章地帶出漢壽亭侯關羽和六將彼此的不平；李後主的不平與曹操的不平……這是劇作家透過戲劇可以穿越時空的特質而讓自命不凡的知識份子多方面地省思自身的處境……原來無論大英雄、大奸雄、大將軍、大美人，或是各色人等的人生都難免有委屈的地方——人生真的就是如此呵。

這個戲我最喜歡的，是它的主調，由鬼卒引領經過陰陽河、奈何橋，往陰間途中，雖然鬼魂搖搖、陰靈飄飄，鬼卒問主人公，「你怕不怕」，主人公與之對答時所表現「沒什麼好怕」的坦然……它銜接了幕啟初時舞台設計給人的清朗印象，這似可潛在地帶給觀眾的正面情緒有力支持。

否則，這個戲雖然最後安排了還陽的主人公，又要重覆他懷才不遇的種種怨言，但是其前所已呈現的諸多負面情節，那遍佈陰陽兩界的賣官鬻爵、英雄末路、天地不公等，對於觀眾或易於造成太負面的印象——

總之，我覺得這是一齣好戲，應該是一齣能夠雅俗共賞的好戲。作為一個很少看戲的觀眾言，我會頗覺慚愧，謹此向所有本劇的工作人員致敬，很高興是您們讓我們的京劇已走到這樣的水準了。🌿

……司馬貌入陰間見閻王的路上，除了主角之外，還有鬼差趕著鬼魂、造型奇特的鬼魂不時出現，雜而不亂，使人感覺身歷其境，還有閻王的出場就真的使人有高高在上的感覺。……雖然台上站了十餘人，卻不感覺凌亂，反而和戲中人一樣的像是在觀看歷史，和主角一起在判決一樣。

大安高工 電二乙 陳威遠

……或許這也是司馬貌的轉機吧，由於這個半日閻羅的機會，使得了解到，自己其實已經很幸福了，畢竟人不是完美的，世間沒有絕對的是非對錯，每個人都有不滿足的地方，但是不知足會

讓自己失去更多，不管人有多大的權勢、金錢，到最後也是一堆塵土，生不帶來、死不帶去，與其當一個權勢的奴隸，不如一無所有的快樂生活，在這個世界上，也許沒有錢是沒辦法過生活的，但是為了眼前的利益而被權勢的枷鎖束縛住，活在這世界上又有什麼意義呢？正如戲中的一句話：「古來多少興亡事，醒來盡在一夢中」，不管你是多偉大的帝王，死後的陵墓造的多麼雄偉壯觀，死後也只是一堆白骨，人生在世最重要的就是實踐自己的理想，多做一些有意義的事，是非善惡只在自己心中。

大安高工 電二乙 邱大倫

一開始我其實很讚同司馬秀才的觀點，如果當權的人和當官的人是明白是非道理的『賢者』，我想這世界就會很美好。不過到了第三場『夢境』的時候，我就開始覺得有點怪怪的，『這樣子好嗎？』『這樣不行吧？』的想法一直不斷冒出來，而到了最後老閻王跑回來了以後我才想到：『對啊！世界完美這種事情是不可能發生的啊！』正如愛因斯坦所說的一樣：『世界上絕對沒有絕對』，在這場戲當中也是一樣，沒有絕對的是非、絕對的賢者，一切都是比較來的。……我們常常會以自己的認知去對別人作是非的判斷，而且還把他當作是絕對的。

大安高工 電二乙 陳柏翰

這部戲闡述的是『正義』吧？……但是每個人的立場和觀點都是不同的，甚至是對立的，要統一所有人的思想談何容易？正義，是以不同的姿態，在每個人心中活著的。……

權力有如一座城，外頭的人想進去，裡頭的人想出來，坐這山，望那山，終究是一事無成，只能活在悔恨之中，與其不滿的指天罵地，倒如豁達的把握當下，要來得實在吧？

大安高工 電二乙 蔡松村

*****

原以為京劇是很嚴肅正經的戲曲，看完「閻羅夢：天地一秀才」後，發覺很「輕鬆」，是因為看完戲後紓解了心情壓力。

戲裡把歷史改編得生動有趣，讓我迫不及待的想知道劇中人物的下一幕，閻羅的下一個指令，如何決定鬼魂的命運……不自覺的入戲，跟著演員角色去猜測是在描寫哪個歷史人物。

舞台上那群演員，認真表演自己的角色，全力演出，從他們口中聽見熟悉的內容，彷彿我也與他們溝通同處在一起，那些歷史典故，一段一段一幕幕訴說逗趣生動活潑讓我產生興趣，他們用很自然的方式，把不同朝代的人融合為一個故事，表演給觀眾欣賞，很能感受身臨其境，跟著劇情而體會表演者的心境，把歷史人物演活了，讓我們覺得好像上了一堂平常上不到的課。

以前沒看過京劇，不懂京劇，經過這次的觀賞後，有機會還是會看的，因為感覺滿好的，比我想像的更好看。謝謝老師的推薦，讓我對傳統

戲曲更多認識且更懂得欣賞。

台北縣崇光女中 國三平班 陳怡汝

結合了傳統京劇特殊唱腔，保存原有文化，又將現代戲曲的特色帶進劇中（例：「你會不會太超過呀！」等俏皮對話），既有古味，又新穎，使我改變了對傳統京劇「無聊」、「看不懂」的看法，整齣戲真是成功，我連台詞都沒忘過，甚至連舞台效果也很「京」和「modern」，讓我回味無窮。

欣賞完這齣戲後，讓我對國光劇團有了新的期待。餘音繞樑，真是值得一看再看。

台北縣 崇光女中 國三平班 周冠婷

*****

* 我覺得可多製作這類的戲曲，吸引更多大眾來欣賞。

新竹 黃盈慈女士

* 《金鎖記》和《閻羅夢》都令人拍案叫絕，讓我對國光劇團的演出愈來愈有信心。

新竹 林珍榮女士

* 京劇是值得傳承的藝術表演，劇團的用心讓人感動。

新竹 黃曉庭女士

* 討論前世今生的意味，能夠讓大眾融入京劇與跳脫沉悶的印象，讓更多人能接受創新形態古今融合的戲劇。

台南 李安琪同學

* 多多舉辦校園巡迴講座，推廣傳藝文化，播下文藝種子才可永續發展。

台南 王玟欽同學

* 融合文化且歷史翻案很有趣，確實能吸引年輕族群。

台南 連志翔同學

* 來看第二次了，第一次是學校老師推薦，這次是介紹給親朋好友再來欣賞。

台南 郭曉鄺同學

【司法萬歲系列】

《四進士》

最機伶的辯護律師
不但救了義女 還救了自己

主演：唐文華（飾宋士杰）
朱勝麗（飾萬氏）、陳美蘭（飾楊素貞）
張義奎（飾顧讀）、王鶯華（飾毛朋）
汪勝光（飾田倫）、鄒慈愛（飾楊春）
主排：李小平

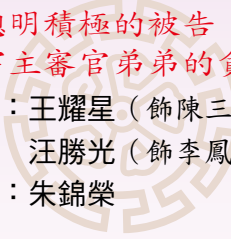
96年7月27日 台北市中山堂演出錄影

《陳三兩爬堂》

最聰明積極的被告
揭穿主審官弟弟的貪贓受賄己

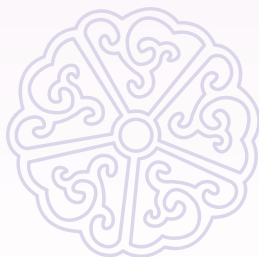
主演：王耀星（飾陳三兩）
汪勝光（飾李鳳鳴）
主排：朱錦榮

《三堂會審》

最戲劇性的法庭相遇
情人審案份外對眼

主演：魏海敏（飾玉堂春）
孫麗虹（飾王金龍）
唐文華（飾劉秉義）
主排：朱錦榮

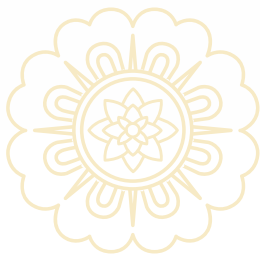
96年7月28日 台北市中山堂演出錄影

《法門寺》

最無厘頭的冤案
漂亮小妞贏了官司得了姻緣

主演：魏海敏（飾孫玉姣、趙廉）
劉海苑（飾宋巧姣）、劉琢瑜（飾劉瑾）
孫麗虹（飾傅朋）、劉復學（飾劉媒婆）
主排：馬寶山

96年7月28日 台北市中山堂演出錄影

全部《慶頂珠》

最黑暗的時代
官逼民反控訴無門 自行殺出血路

主演：唐文華（飾蕭恩）
魏海敏（飾蕭桂英）
劉稀榮（飾大教師）
主排：王冠強

96年7月29日 台北市中山堂演出錄影

《快雪時晴》

原鄉、他鄉、何處是故鄉
為追尋摯友手札的旅途
探索安身立命的歷程
一段亙古不變的情懷
與台灣人的生命經驗遙相呼應
一篇京劇、交響樂共譜的華麗樂章

國光劇團・國家交響樂團・跨界合作

編劇：施如芳

導演：李小平

作曲：鍾耀光

編腔：李超

指揮：簡文彬

領銜主演：

唐文華

魏海敏

巫白玉璽

羅明芳

96年11月10日 國家劇院演出現場錄影

《秦香蓮》

夫在東來妻在西 勞燕分飛何日回
深閨只見新人笑 因何不見舊人啼

主演：魏海敏（飾秦香蓮）、唐文華（飾王延齡）

特邀：陳元正（飾包拯）、盛鑑（飾陳世美）

主排：李小平

96年2月4日 台北市中山堂演出錄影

（國光劇團歲末封箱公演【戲裡帝王家】）

本團出版品目錄

出版品名稱	售價
DVD 傳統經典—美猴王	300
大將春秋「蕭何與韓信」	300
未央天	300
牛郎織女天狼星	300
地久天長釵鈿情	300
台灣三部曲之一「媽祖」	300
台灣三部曲之二「鄭成功與台灣」	300
台灣三部曲之三「廖添丁」	300
兒童京劇「風火小子紅孩兒」	300
兒童京劇「禧龍珠」	300
兒童豫劇「錢要搬家啦」	300
閻羅夢	300
王熙鳳大鬧寧國府	300
李世民與魏徵	300
（崑劇）梁山伯與祝英台	300
三個人兒兩盞燈	300
楊門女將	300
新編豫劇—劉姥姥	300
新編豫劇—武后與婉兒	300
新編豫劇—秦少游與蘇小妹	300
金鎖記	300
胡雪巖	300
快雪時晴	300
裴艷玲演京劇—鍾馗	300
裴艷玲演京劇—鬧天宮、將相和、坐宮	300
裴艷玲演京劇—伐東吳	300
裴艷玲演京劇—龍鳳呈祥	300
戲裡帝王家—秦香蓮	300
司法萬歲—四進士	300
司法萬歲—陳三兩爬堂、三堂會審	300
司法萬歲—法門寺	300
司法萬歲—全部慶頂珠	300
教材 「拍案京奇」—（入門篇）教材	500
「拍案京奇」—（欣賞篇）教材	500
「拍案京奇」—（概論篇）教材	500
專輯 孫毓敏唱腔伴奏曲譜集	200
「蕙風蘭生」高蕙蘭紀念特輯（書含DVD）	350
國光三年紀念專刊	350
國光五年紀念專刊	350
國光十年紀念專刊	400
玖伍看國光	300

* 購買請洽五南文化廣場(04)2226-0330全國各分銷點，或三民書局(02)2361-7511、誠品書局影音線（敦南總店、劇院生活店、音樂館、台北光點、高雄大統百貨等分銷點）。

《歐蘭朵》 Orlando 光影幻奇獨白獨唱意象劇場

2009 台灣國際藝術節
羅伯威爾森 V.S 魏海敏
重現維吉尼亞·吳爾芙名著
戲曲劇本：王安祈、謝百騏、吳明倫 戲曲導演：李小平

全球首演

視覺劇場巨擘與東方劇場最美麗的邂逅 女性主義先驅作家吳爾芙意識流書寫極致之作

現代女性主義先驅者吳爾芙，意識流的內在獨白異想結晶

顛覆禁忌的性別越界，交錯靈魂的神話傳記

穿越時空的情慾流轉，既非男人亦非女人雌雄同體的歐蘭朵

永不憔悴、永不凋萎、永不衰老 醒來「他」變成了「她」像歷史也像生命

羅伯·威爾森極簡瑰麗的劇場美學，窺探歐蘭朵內在的靈魂絮語

魏海敏獨挑大樑，亦男亦女分飾多角，挑戰前所未見的舞台表演形式

吳爾芙自傳式愛情告白，一封現代女性寫給自由的情書

擺脫禁忌藏伏進奇妙詭麗世紀，「該」與「不該」非關虛構隨你蔓延

演出時間：2/21,24~28 9:30 2/22,3/1 14:30

票價：600、900、1200、1800、2400、3000、3600

兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw 02-3393-9888

98 年度國光劇場

九十八年三月七日

(週六) 14:30

《呂布與貂蟬》

主演 / 汪勝光、陳長燕

朱錦榮、鄒慈愛

主排 / 朱錦榮

票價：200 元、300 元，年代售票系統 (02) 23419898 或全國金石堂書局

優惠辦法：軍、榮、台新游藝卡、志願服務卡九折；身心障礙、65 歲以上、文山區居民、學生五折

洽詢專線：(02) 29383567 轉 402 ~ 408。

鬼·瘋

水袖 甩髮 髯口 噴火 搶背 吊毛 倒翅虎
翻打跌撲摔滾 京劇功夫大展

五月一日 晚 7:30

《烏龍院 帶活捉》

唐文華、朱勝麗

陳清河、黃宇琳 (特邀)

主排：李小平、張義奎

五月二日 午 2:30

《伐子都》

王逸蛟、吳仁傑

主排：馬寶山

《李慧娘 (紅梅閣)》

王耀星、唐文華

汪勝光、彭俊綱

主排：王冠強

五月二日 晚 7:30

《鍾馗嫁妹》

劉稀榮、朱勝麗

主排：王冠強

《牡丹亭·幽媾》

(崑) 陳美蘭、楊汗如 (特邀)

主排：朱錦榮

《宇宙鋒》

魏海敏、孫麗虹、吳海倫、黃毅勇

主排：朱錦榮

五月三日 午 2:30

《瓊林宴》

(問樵鬧府 打棍出箱 黑驢告狀 瓊林宴)

唐文華、劉稀榮、劉海苑

陳清河、謝冠生

主排：李小平

地點：城市舞台 (台北市八德路 25 號)

票價：1500 元、1000 元、800 元、600 元、400 元

★ 優惠辦法：★ 套票【四場連購】----- 八折

★ 學生、軍警、榮民、台新游藝卡、志願服務卡、YH 國際青年旅舍卡 9 折；身心障礙、65 歲以上 5 折；團體購票另有優惠

★ 年代售票系統 (02) 2341-9898 www.ticket.com.tw (預定 2 月 2 日啟售)

★ 洽詢專線：國光劇團 (02) 2938-3567 轉 402 ~ 408