

國藝會

National
Culture and
Arts
Foundation

輕閱讀 · 親藝文 www.ncaf.org.tw

2008 夏季號

廢品

ART TRASH ?

參展藝術家 Artists

姚瑞中 Yao Jui-Chung

陳秋林 Chen, Qiu-Lin

鈴木貴彥 Takahiko Suzuki

劉時棟 Liu, Shih-Tung

吳達坤 Wu, Dar-Kuen

郭奕臣 Kuo, I-Chen

黃建樺 Huang, Chien-Hua

陳萬仁 Chen, Wan-Jen

Curator 策展人 Howard Chen 陳浚豪

主辦單位：

Very Temple 非常廟

協辦單位：in art space, 加力畫廊

贊助單位： 財團法人國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

本展覽為財團法人國家文化藝術基金會
「視覺藝術策劃性展覽專案」

展覽時間：2008.7.4~8.4

開幕酒會：2008.7.5 at 3 pm

展覽地點：

in art space, 加力畫廊

NO.315 You-ai St.. West central
District. Tainan City 700, Taiwan
台南市中西區友愛街315號

886-6-2213638

inart2007@gmail.com

CONTENTS

編輯室報告 4

專輯

好戲開鑼！ 第四屆「歌仔戲製作及發表專案」
匯演起跑 6

國藝會「歌仔戲製作及發表專案」之緣起與想像……陳錦誠 9

國藝會「歌仔戲製作及發表專案」的檢視與省思……蔡欣欣 12

從電影到歌仔戲舞台的「變臉」 | 春美歌劇團《將軍寇》……廖俊逞 16

認真又輕鬆 | 秀琴歌劇團《玉石變》……秦嘉嫻 20

雙生飆演，武戲擅場 | 一心戲劇團《聚寶盆》……廖俊逞 24

歌仔戲小辭典……陳慧玲

創作新星會

邊境流浪者：謝旺霖與《轉山》……王慈憶 28

「你們可以像我一樣，假裝自己很重要！」
洪佩琦藉金工創作表述自我……蘇怡如 31

人們為什麼要跳舞？ | 顏鳳曦藉創作追索生命的疑問……王凌莉 34

創意ABC

以美之名的幸福創造工程 | 盧銘世構築理想家園的社群實踐行動……詹季宜 37

藝企報報

追求「一個更美好的明天」 | 李彥良談忠泰建設的文化藝術參與……秦雅君 40

補助看板

生命聚落絲絲蔓延 | 2008「長篇小說創作發表專案」出版序言……黃明川 45

■ 國藝會補助「駐團藝術工作者」計畫 期激發創作展演能量……國藝會獎助組 46

補助結果

■ 「紀錄片映演專案」補助名單揭曉 46

■ 2008年「視聽媒體藝術專案」補助名單揭曉 47

U-THEATRE

優人神鼓

優人20週年

空林山風

劉若瑤 黃誌群

二〇〇八年五十天一百鄉鎮一千二百公里 雲腳台灣之後
優人神鼓 二十週年 嶄新力作

9/6~10/12 台中 新竹 台北 台南 高雄 盛大巡迴 敬請期待
購票與節目資訊 請洽優人神鼓 02-29388188 www.utheatre.org.tw

藝像
台灣

表演藝術 追求卓越

策劃執行：

國家文化藝術基金會

贊助單位：

建弘文教基金會

台新銀行文化藝術基金會
Taichung Bank Foundation for Arts and Culture

編輯室報告

成長在台灣的人，或多或少都有在廟口看戲的經驗，在物資貧乏的早期生活中，家家戶戶扶老攜幼齊聚廣場上觀賞一齣唱作俱佳的歌仔戲，幾乎是深埋在許多人心中難忘的美好回憶。而在電視機逐漸普及的時代，歌仔戲也曾躍上螢光幕，成為經常性創下超高收視率的戲劇節目之一。隨著國內文化藝術展演活動的蓬勃發展，歌仔戲作為深富台灣文化內涵的劇種之一，也開展了巡迴國內外重要展演場所的旅程。

隨著時代的推移，歌仔戲在與外在環境互動的過程中，不斷進行內在體質的調整。其中，經常性於廟會神誕或歲時節慶演出的外台歌仔戲（民戲），近年來深受電子花車表演侵蝕有限的市場，為使這項已深植民間的表演藝術，能夠在艱困的環境中，兼顧生存與自我提昇的雙重目標，國藝會於2003年設立「歌仔戲製作及發表專案」，以積極協助本土傳統戲曲劇作人才，投入歌仔戲劇團製作並發表優質新作，期為競爭激烈的廟會挹注新活力。

「歌仔戲製作及發表專案」迄今已累積三屆執行結果，第四屆的匯演將於六月間陸續展開，我們特地選在這個時節，策劃專輯「好戲開鑼！」，除向讀者介紹即將登場的三齣精采好戲之外，也針對專案的緣起與發展概況進行說明，同時也邀請學者針對此一專案的執行結果進行檢視與省思。

在「創作新星會」單元中，本期分別介紹了謝旺霖、洪佩琦與顏鳳曦三位創作者，其分別在文學、視覺藝術及舞蹈三個領域中，展現了旺盛的創作力，也打造出深具個人特色的精采作品。

在「藝企報報」單元中，本期介紹的是近年內在業界頗負盛名的忠泰建設機構。已成立20年的忠泰建設，在第二代參與家族事業後，打破了傳統營建及銷售手法，不僅和國際級建築設計師合作，也讓接待中心搖身變成當代藝術的實驗劇場，更透過游移式博物館的概念，以城市作為實踐理念的舞台，散播「A Better Tomorrow」的種子。忠泰建設常務董事李彥良透過土地及藝術人文的結合，使這家地產業的老字號得以重新打造獨特的品牌形象，在藝術與企業合作的領域中創造了一個成功的實踐經驗。

在「創意ABC」單元中，本期介紹的是一位從藝術創作出發，逐漸開展構築理想家園的社群實踐行動的工作者——盧銘世，從他與諸多社區合作的計畫內涵、執行過程與成果中，我們似乎也看到了藝術、美學生發於日常生活與環境的可能。

希望本期我們所規劃的內容，可以引發讀者更多元的藝術體驗慾望。或許就從親身前往看一場好戲開始……

2008夏季號 NO.05

發行單位 —財團法人國家文化藝術基金會
董事長 —黃明川
執行長 —江宗鴻
策劃委員 —孫華翔、李文珊、洪意如、彭俊亨、羅怡華、沈惠美

主編 —秦雅君
執行編輯 —蘇怡如
編輯委員 —詹季宜、周朝蕾、胡至倫、林曉苓、謝佳芬
美術構成 —吉松薛爾
印刷製版 —日動藝術印刷有限公司
法律顧問 —國際通商法律事務所 黃瑞明律師

地址 —台北市仁愛路三段136號2樓202室
電話 —02-27541122 · 傳真 02-27072709
網址 —◆ <http://www.ncaf.org.tw>
E-mail —◆ ncaf@ncafroc.org.tw

捐款帳號 —財團法人國家文化藝術基金會
台新銀行建北分行 062-10-011630-3-00

本刊掲載之圖文內容皆版權所有未經同意不得轉載

beyond a **科光 2008 幻影** dialogue 對話 之外：

第三屆國家文化藝術基金會「科技藝術創作發表專案」
The 3rd NCAF Techno Art Creation Project

展出藝術家：吳達坤·林昆穎·宋 恆
陳志建·曾鈺涓·盧詩韻

www.ncafroc.org.tw/techno3/

5/24 ~ 6/29

鳳甲美術館

台北市北投區大業路166號11樓
02-2894-2272

教育講座：5/31, 6/7, 6/14, 6/21 (每週六下午)

7/12 ~ 8/17

國立台灣美術館

台中市西區五權西路一段2號
04-2372-3552

教育講座：7/19, 7/26, 8/2, 8/9 (每週六下午)

指導單位 行政院文化建設委員會

主辦單位 鳳甲美術館 HONG-GAH MUSEUM

 國立台灣美術館

 財團法人|國家文化藝術|基金會
National Culture and Arts Foundation

創作贊助 財團法人邱再興文教基金會
CHEW'S CULTURE FOUNDATION

acer LITEON®

 財團法人|國家文化藝術|基金會
National Culture and Arts Foundation

推廣贊助 成志投資有限公司

指定投影機 EPSON
EXCEED YOUR VISION

專案執行 TECHART·天工開物

story nest 故事巢

第四屆 歌仔戲

製作及發表專案

匯演起跑

你是否能想像在歌仔戲的演出裡看到仿如好萊塢電影《變臉》的情節設計？或是像現代劇場般，從觀眾席間走上舞台的古裝演員？又或是結合了rap、數來寶、傳統曲牌變奏與爵士樂的劇情橋段？

對於台灣的閱聽大眾而言，對歌仔戲應該都不陌生，但存在的卻可能是截然不同的歌仔戲印象，或許是已泛黃了的童年廟口看熱鬧的記憶，或許是在電視機前苦守劇情發展的連續劇經驗，又或許是走進堂皇的國家劇院觀看藝術作品的朝聖心情。但這一切與台灣歌仔戲的當下狀態，若非已經過時就是稍嫌片面，這一點，從國藝會已舉辦三屆的「歌仔戲製作及發表專案」的獲補作品中，其實可以得到清楚的反映。

在覺察到廟口酬神謝戲依然是歌仔戲團生存發展基礎的現實情況之下，為尋求在日新月異之電子花車競爭下，面臨生存挑戰的各地歌仔戲團，國藝會於2003年啟動「歌仔戲製作及發表專案」，甄選至多三組國內歌仔戲演出團體，製作適合廟會演出之劇作，期望藉此改善廟會劇場演出品質，並培養、活化多元戲劇生態環境，以為傳統戲曲挹注新活力。

「歌仔戲製作及發表專案」迄今已累積補助六個表演團體共12齣新的製作，前三屆獲補製作，發表後持續在各地演出，迄今總場次累計已逾百場，演出時經常性看到爆滿的人潮，即便是在下雨的時節，也澆不熄這些愛戲人的熱情，顯見其所受到的肯定與歡迎。

今年六月間，第四屆「歌仔戲製作及發表專案」獲補的三個團隊，即將展開匯演的行程，我們特別在開演之前策劃「好戲開鑼」專輯，除分別從國藝會本身與會外專家的角度，對此專案進行回顧與反思，同時也介紹三個歌仔戲

好戲開鑼！

團及其將搬演的新製作。從相關內容中可以看出，這些歌仔戲團兼具珍惜傳統與勇於創新的精神，更為可貴的是，為觀眾製作與表演一齣好看的戲，是他們永遠不忘的自我要求，這使得各個團隊為自我提昇所做的種種嘗試，最終也能真正分享給更廣泛的對象。■

第四屆「歌仔戲製作及發表專案」匯演行程——

鳳山開漳聖王廟

- 6月27日(五) 19:30 春美歌劇團《將軍寇》
- 6月28日(六) 19:30 秀琴歌劇團《玉石變》
- 6月29日(日) 19:30 一心戲劇團《聚寶盆》

台南安平開台天后宮

- 7月04日(五) 19:30 秀琴歌劇團《玉石變》
- 7月05日(六) 19:30 一心戲劇團《聚寶盆》
- 7月06日(日) 19:30 春美歌劇團《將軍寇》

台北霞海城隍廟

- 7月11日(五) 19:30 一心戲劇團《聚寶盆》
- 7月12日(六) 19:30 春美歌劇團《將軍寇》
- 7月13日(日) 19:30 秀琴歌劇團《玉石變》

好戲開鑼！

第四屆「歌仔戲製作及發表專案」匯演起跑

●好戲開鑼！

國藝會「歌仔戲製作及發表專案」之緣起與想像

撰文……陳錦誠

期待廟口好戲邀請鄉親共襄盛舉。盼望神聖廟埕好戲拼場，有更多膾炙人口的好戲，表達對神的感恩與禮讚。

在快速變遷的開放社會中，傳統歌仔戲歷經內台豐盛、外台風光時期，乃至於，科技發展帶領的另一波電視歌仔戲等。外部環境變遷中，廟口的酬神謝戲，依舊是歌仔戲團生存發展的大本營。只是，在開放競爭的市場中，電影與日新月異的電子花車表演，已經快速的瓜分蠶食有限的廟會市場空間。歌仔戲團面臨更為險峻的生存挑戰。世代相傳的歌仔戲團，在

危機中必須不斷尋求轉機，在險惡的環境中，重新以他們的技藝與智慧，展現歌仔戲一脈相傳的堅韌生命力。

國藝會成立以來，持續支持各項藝術的創新製作。面對競爭環境日益艱困的歌仔戲團，也主動規劃「歌仔戲製作及發表」補助專案，以積極協助「本土傳統戲曲編劇、編曲編腔、導演」等創作人才，投入歌仔戲劇團製作並發表優質新作，期為競爭激烈的廟會挹注新活力。經由公開徵選劇本與劇團，遴選國內三個歌仔戲團推出新作，在劇團所屬的縣市進行巡演。

在這一項專案規劃中，國藝會必須調整與歌仔戲團間的夥伴關係。除了以經費補助藝文團體，更希望透過資助的過程，協助歌仔戲團累積、擴大他們在傳統廟會市場的競爭優勢。

國藝會與民間劇團共同草擬規劃的方案中，由國藝會資助民間歌仔戲劇團製作中、小型演

國藝會董事長黃明川(右)代表向第四屆「歌仔戲製作及發表專案」獲補助團一心戲劇團下聘請戲，左為一心戲劇團當家小生孫詩詠。(攝影／蘇怡如)

南投「明珠女子歌劇團」為家族劇團，以旦角戲見長，圖為李靜芳（左）、李靜兒（右）姊妹聯袂演出《泣血蓮花陳靖姑》。

出規模之新製作。改變以往在文化廣場匯演的型態，轉而回到廟會廣場一起拼戲，更期待這些新編的優質作品，能持續在廟會場合搬演。

專案執行的機制中，歌仔劇團的認知態度扮演關鍵性的因素，劇團不僅得體認推陳出新的必要性，更必須打破以往只顧後台，卻疏於經營前台的陋習。每一地匯演的地主團主動結合寺廟委員會、縣市文化局、在地藝文社團與學校共襄盛舉，讓三團匯演成為當地重要的文化盛事、當地社區居民以本鄉本土的專業劇團為榮，參與匯演的劇團知名度大為提升。

從製作到匯演期間，劇團與劇團之間不論在編導手法、演員表現、舞台視覺、行銷宣傳、觀眾服務等方面，台上良性競爭，台下觀摩學習，甚至彼此支援、打氣。這種互相砥礪的微妙關係，讓劇團在實戰經驗中內化與成長。

每到優選團隊在廟口拼台飆戲的季節，總會帶動一股看戲熱潮與熱烈迴響。縱然遇到天候不佳，團隊在風雨中努力呈現最好的演出，觀眾熱情捧場，在大雨滂沱中投入舞台上的劇情起伏，凝神看戲不捨離去，展現廟口藝術文化超人氣的競爭力與活力。三年來已經製作九齣創新歌仔戲，並持續在各地重演，至今演出總場次已逾百場，累積了無數的新舊觀眾。

這項已經執行三屆的專案計畫，也透過網際網路，聚集了一個社群。社群號召曾經參與

演出的歌仔戲團以及支持他們的戲迷們為核心，運用部落格平台以「好戲開鑼」為名，成員在社群裡持續互動交流，彼此間無私的分享。「好戲開鑼」將

歌仔戲小辭典

——撰文：陳慧玲

扮仙

民間廟會劇場在正戲演出之前，都會先演一段扮仙戲，由演員扮演天上的神仙，向神明祝賀，並祈求賜福。扮仙戲的內容，主要常見有三種：天官賜福、三仙會（三仙）、醉八仙，結尾時加上「跳加官」及「金榜」。「跳加官」，表示加官晉爵，「金榜」則象徵金榜提名、夫妻團圓之意。

許多歌仔戲演員均擁有大批戲迷，在他們演出或出席現場要求簽名。圖為春美歌劇團團長郭春美（左）與一心戲劇團小生孫詩詠（右）於鳳山開漳聖王廟為戲迷簽名留念。（攝影／蘇怡如）

歌仔戲演出訊息、戲劇評論、廟會的樂趣、劇團間台前幕後動人的真情故事、廟口美食等，透過虛擬卻很實境的部落格，傳播廟會優質、多元、趣味的期待與想像。也因此，網路上相對小眾的歌仔戲社群所凝聚的力量，卻能贏得2007年第三屆全球華文部落格「年度最佳社群經營部落格首獎」的殊榮。

網路社群經營的成功經驗，使得新戲部落格成為第四屆專案入選團隊——春美《將軍寇》、

秀琴《玉石變》與一心《聚寶盆》——網路宣傳的重要工具。演出兩個月前各團新戲部落格陸續開張，以編導構思、演員培訓、讀劇、定裝等各種紀實、花絮為新戲暖身，與戲迷觀眾搏感情。從鮮明的主視覺、活潑的內容規劃與積極溝通推廣新戲的熱忱，隱然可見廟口歌仔戲團與時俱進、蛻變成長的企圖心。

一年一度的公演盛會又將展開，期待廟口好戲再度南、北拼場。歌仔戲團以及他們的支持者，又將熱情上場。在國藝會以公資源挹注的發表平台上，我們可以期待的不僅是拼場之演出盛會，更關注劇團如何運用此一平台，吸引更多的民眾愛上歌仔戲，可以為歌仔戲團帶來更多的演出機會。

好戲開鑼南、北拼場的盛事，應該是啟動歌仔劇團更上一層樓的起點。■

（本文作者為前國藝會獎助組總監，現任台北藝術大學藝術行政與管理研究所助理教授）

大批觀眾願意冒雨觀賞演出，顯示歌仔戲現場演出對戲迷的魅力。

●好戲開鑼！

國藝會「歌仔戲製作及發表專案」的檢視與省思

撰文……蔡欣欣

近年來由國藝會所策劃的「歌仔戲製作及發表專案」，已然成為社會各界眾所矚目的劇壇盛事。劇團奮力出擊舞臺競藝，觀眾蜂擁雲集品賞點評，廟方人聲沸騰香火鼎盛，企業界資助藝文行銷形象等，專案在各方的攜手合作與熱烈參與下，營造了嘉年華會般的熱鬧狂歡，彷彿也點燃了歌仔戲璀璨盛景的美好憧憬。然而在活動結束的繁華過後，或許更值得我們檢視與省思的是這製作專案，究竟對於歌仔戲的創作生態，提供了何種刺激，開展了什麼平台，展現了多少反饋，積累了幾許能量？

依隨著台灣政治、經濟、社會與文化等發展演化的歌仔戲，百餘年來歷經了落地掃、內台、外台、廣播、電影、電視與現代劇場等各種演出場域與播映載體，「與時俱變」出不同的表演型態與多元的演出景觀。而其中被稱為「民戲」的外台歌仔戲，向來就是歌仔戲得以維繫命脈的主要「戲路」所在，根植於廟會神誕與歲時節慶，緊密地融合在庶民生活的社會文化網絡中，在祈神祭祖與酬恩還願的宗教儀典目的外，亦發揮了提供休閒娛樂、凝聚地方情感以及促進社交聯誼等意義功能。

而近年來在官方政策的主導，藝文機構的策劃，古蹟廟宇的轉型以及劇團經營的策略等多重渠道的努力下，外台歌仔戲也積極開闢另類戲路，蛻變出「文化場／公演式」的中、大型外台歌仔戲，比照「現代劇場歌仔戲」的製

作流程與舞台設備，有編導演、文武場與舞台美術等專業編制與技術分工，在戲台尺寸的規模、燈光音響的配置、布景道具的陳設以及幻燈字幕的繕打等硬體設備，都較原生態的廟會演出更寬廣齊全，用「互動開放」的觀演空間為號召，以「精緻規範」的劇藝品質為訴求，展現出兼具廟會外台與室內劇場的優勢特質，每每都能吸引眾多民眾扶老攜幼、呼朋引伴前來觀賞。

是以連續舉辦三屆，第四屆也在緊鑼密鼓籌劃中的「歌仔戲製作及發表專案」，其實就是這類外台歌仔戲公演的成功活動範例。只不過「國藝會」更期盼這些製作嚴謹劇藝精良的「中小型廟口歌仔戲」，能夠永續經營回歸到民間的廟會生態，作為「廟會劇場再造工程」與「廟口好戲優質製作」的典範。因此「國藝會」以有別於其他府會單位，或民間機構相關的補助或評獎策略，始終以主動積極的態度加以輔導扶植，帶領著劇團們從參與中學習成長，逐步提升了行政企劃的能力，開啟了在地結盟的通路，奠定了藝術創作的流程以及建立了劇團品牌的形象。

尤其「歌仔戲製作及發表專案」的精神要旨之一，是希望鼓勵劇團整合編導與編曲編腔等

歌仔戲小辭典
落地掃 歌仔戲發展初期，曾以「歌仔陣」的表演型態，隨著廟會慶典遊行活動，在行進之中遇群眾聚集處，用竹竿就地圍出一塊區域來表演，稱之為「落地掃」。

明華園天字戲劇團的《鬼菩薩》是由外台胡撇子戲劇目取材改編而成。

台中「國光歌劇團」《三國風雲錄之石門八陣圖》演出現場。

創作人才，達到為劇團「量身訂作」劇目的原始構思。由於民間戲班受限於戲金收入與演出場域，因此編、導、編曲以及舞美等非劇團「常設」的組織編制，所以有的劇團成員「演而優則編／導」雙挑職銜，有的則從業界尋求專業人才參與製作，還有的則從跨領域中尋求新血來「臨時編組」，因而專案促成了創作人才的開發平台，的確為歌仔戲劇壇挖掘出不少專業人才。只是由於出身背景不一，因而彼此之間往往必須經歷「撞擊／磨合」的過程，才能夠在行事風格、審美思維以及合作默契上有所統合。其中有些編導所訴求的藝術思維，甚至與外台觀眾族群的欣賞習慣相互抵觸，而形成了「藝術本位／觀眾品味」的角力抗衡。

由於在台灣的學院教育體制中，並未有對於傳統戲曲編導與音樂人才的養成，所以創作人才的「供需失調」成為普遍存在的問題，是以具有專業素養、知名度高以及作場經驗豐富的

老手等成員，經常是炙手可熱的「暢銷品牌」而被劇團爭相競邀，導致製作群「反覆洗牌」的組合現象時有所見。部分劇團經由嘗試摸索，逐漸穩固了製作班底，成為長期的合作夥伴，而型塑出特有的藝術風格，甚至提煉出劇團的品牌形象；不過也有些劇團則面臨著「水土不服」的情況，或延誤製作行程、或影響演出品質、或迷失市場機制。由於外台戲班歷來有著「作活戲」的演出傳統，有些成員常會與規範化、定型化的表演要求形成拉鋸戰；再加上劇團原有民戲戲路的时间切割，使得製作排練時程的規劃與配搭屢屢產生變局，凡此都考驗著劇團的應變能力。

綜觀三屆以來的入選團隊，在題材類型與演出形式上各有類屬，或著眼於舊戲整編老戲新詮，如台中「國光歌劇團」的《三國風雲錄之石門八陣圖》、

歌仔戲小辭典

前場及後場

（文武場）前場在戲曲當中被用以指稱在舞台前表演的演員，相對於「後場」（伴奏樂隊）而稱之，後場又分為文場及武場，分別表示絲竹樂與打擊樂。

明華園天字戲劇團演出《弦月霜天》。

台南「秀琴歌劇團」的《范蠡獻西施》、台北「一心歌劇團」的《戰國風雲——馬陵道》以及南投「明珠女子歌劇團」的《泣血蓮花陳靖姑》等；或自內、外台胡撇子戲劇目取材改編的，如台南「秀琴歌劇團」的《血染情》，以及屏東「明華園天字團」的《鬼菩薩》與《弦月霜天》等；或選擇現代題材全新編撰的，如高雄「春美歌劇團」的《古鏡奇緣》與《青春美夢——張維賢》等，泰半都能貼近劇團的藝術特色與戲路類型而加以設計發揮。

其中素來被視為是歌仔戲「變體」的胡撇子戲，破除了古冊戲才是「正統」的傳統藩籬，也得以被遴選出線。或基於特定時代語境的箝制壓抑，造就些許叛逆性格的胡撇子戲，以其敏銳的商業性格與地道的草根文化，採擷各種時興元素參雜組合，而呈現出饒富「後現代」風格的舞台景觀與劇藝趣味。然相較於廟會民戲「古今拼貼／中外混血」的自由揮灑，「歌仔戲製作與發表專案」中的胡撇子戲劇目，仍保留著流行歌曲的穿插演唱、電子琴等西樂的伴奏，以及現代西服與日本和服的穿著打扮等特色，但更以「劇情戲劇性／演員技藝性」作為演出重心，以「集中敘事／深化主題／強化表演」為改編重點，環繞著衝突性強烈的「復仇／恩報／戀愛」等主題，濃縮集中勾勒在宮廷

明華園天字戲劇團小生陳昭香為南台灣歌仔戲四大天王之一，圖為其擔綱演出《鬼菩薩》。

鬥爭、江湖恩怨、男女情愛、倫理親情等關係網絡中矛盾糾葛的人性，重新修整情節與唱詞念白而加以「定型化」，且搭配設計突出演員唱念作打的表演技藝。

這些經過現代編劇「重新打磨」或「原創新編」的劇作，對於戲劇節奏的掌握、戲劇張力的鋪排、內心情感的傳達以及藝術形象的塑造等方面，都比平常的外台戲碼要求更為精準講究，因而甚至成為外台戲班登堂入室，進軍「現代劇場」的首選戲齣，如在燈光音效、舞台美術、服飾妝扮、歌舞排場、群眾龍套以及場面調度等環節上，依隨著舞台條件與觀眾層次予以加工調整。這些已然具有一定藝術品質以及製作成本的戲齣，遂逐漸被錘鍊成為劇團的「看家戲」，可以作為「經濟資本」進攻廟會、校園與現代劇場，亦可以轉化為「文化資本」參與各種藝文活動場域，對於劇團的戲路拓展與藝術提升，確實有所相當裨益。

只是我們更深切期許通過「歌仔戲製作及發表專案」洗禮的外台戲班，能夠將這些寶貴的創作思維與製作經驗，「內化」成為一種生命態度、專業精神與藝術觀念，積蓄反饋到平常的外台民戲演出

歌仔戲小辭典

古冊戲

歌仔戲在及風格上，可分為「古冊戲」及「胡撇子戲」。古冊戲大多吸收其他劇種的劇目，內容以歷史演義、神怪吉慶、民間傳說等為主，表演風格也較為傳統。

中。如凝鍊劇情與深化人物，唱念到位與作表細緻，規避僅僅只是鋪陳故事，甚至「虎頭蛇尾」地交代情節，而能夠在關鍵「戲核」處，有更充裕施展表演技藝的空間以「出人出戲」；至於演出動線的規劃，舞台空間的陳設及檢場上下的進出等，亦能夠調整與要求得更為嚴謹專業，相信也能夠打造出更多的優質民戲來。

所謂「他山之石可以攻錯」，這些儼然被頒發了「藝術認證」象徵資本的劇團或劇作，倘若能從自身做起，進而發酵催化出一種動力與活力，帶動歌仔戲劇壇在創作生態上，培養專業態度，累積製作經驗，開發創作人才、奠定劇團品牌，興許能夠匯聚眾家之力，讓姹紫嫣紅開遍，綻放更繽紛多姿的創作花朵，為廟會劇場打造更輝煌美好的未來。■

(本文作者為政治大學中國文學系教授)

在眾多以小生掛帥的歌仔戲團中，以老生花臉戲見長的「國光歌劇團」顯得獨樹一幟，圖為其老生呂瓊斌在《三國風雲錄之石門八陣圖》中飾演劉備一角。

第二屆「歌仔戲製作及發表專案」於鳳山開潭聖王廟演出盛況。

●好戲開鑼！——①

從電影到歌仔戲 舞台的「變臉」

撰文……廖俊逞

有人形容郭春美是典型招蜂引蝶的鴛鴦蝴蝶派小生，台上台下都是超級發電機，英挺俊俏的扮相、玉樹臨風的氣質，磁性渾厚的嗓音與顛倒眾生的演技，散發著一股令人難以抗拒的偶像丰采；私底下的她挺胸抬頭、略帶外八地走路，也有一股閃耀著光芒的巨星架勢。一如「春美歌劇團」外台的招牌戲《飛賊黑鷹》，正是主打郭春美的個人魅力，當她削短的頭髮，一身炫酷俠裝，穿梭在夜場霓虹燈光與流行音樂渲染中，舉手投足間一點點邪氣、一點點陰柔、再帶些風流瀟灑，立刻讓台下觀眾情緒沸騰！

「天生就是注定吃這途飯的！」郭春美客氣卻自信地回答。她天生就是活在舞台上的明星，十六歲起在高雄自家戲班擔任小生，後來被延攬參與電視歌仔戲演出，也曾是河洛歌仔戲團主要生角，數度登上國家劇院舞台。電視、現代劇場、野台三棲，春美擁有一大票死忠粉絲，人氣指數紅不讓，但她卻從不以一個歌仔戲明星自滿。2000年從父親手上接掌劇團大旗，一人扛起「春美歌劇團」的團務發展，也肩負起為歌仔戲找到新觀眾的使命。春美不斷思索著：「歌仔戲的劇碼可以有多寬？可以多開闊？」、「隨著社會娛樂型態的多元化，歌仔戲如何在傳統基礎上結合現代題材，吸引更多人的關注？」、「求新求變的同時，如何保有自己獨特的路線、風格？」

因此，春美歌劇團不僅年年都推出新戲，且從胡撇仔戲到歷史演義，從奇幻文學到真人傳記，屢屢在歌仔戲舞台上有人意料、令人耳

春美歌劇團 《將軍寇》

目一新的創新題材展現。2004年首度入選國藝會「歌仔戲製作及發表專案」的《古鏡奇緣》，即以暢銷漫畫《尼羅河女兒》為靈感，透過時空的錯置，身份的轉換，鋪寫出一段穿越古今的愛戀情緣，融合現代手法的曲調編腔，充分發揮了歌仔戲音樂的活潑性。2005年再度獲選的《青春美夢》，是歌仔戲少見以台灣近代史為背景，改編真人真事，描述日據時代新劇推手張維賢的故事，其有別於傳統歌仔戲的電影敘述手法，場景與老照片投影虛實相映，音樂涵納北管戲曲、日本形象音樂及當時新劇配樂，種種大膽的創新，對應著張維賢對台灣戲劇「革新破舊」、「求變」精神，不僅帶給觀眾煥然一新的視聽覺享受，更拓寬歌仔戲迷的觀劇視野。

不斷挑戰傳統對歌仔戲的認知，也考驗劇團表演、設計和製作整合能力的「春美」，三度入選「歌仔戲製作及發表專案」，對自己有著更高的期許。透過戲曲學者林鶴宜的引薦，「春美」展開和新生代編劇趙雪君的合作，從吳宇森電影《變臉》以及民戲《轉魂劫》中取材，編創出一齣冒險奇情歌仔戲《將軍寇》，藉由現代題材與觀眾拉近距離。

現就讀於清大中文博士班的趙雪君，是戲曲編劇界中令人激賞的初生之犢，雖是六年

《青春美夢》以台灣近代史為背景，演出台灣新劇推手張維賢的故事。

級後段班的新新人類，卻自小酷愛歷史、章回小說，在詩詞軼典裡流連忘返，第一次寫劇本就向戲曲挑戰，曾以京劇劇本《三個人兒兩盞燈》讓國光藝術總監王安祈驚豔，讓人在毫無防備下被觸動，見識她筆下的多情與慧心。首度跨刀歌仔戲，趙雪君為《將軍寇》注入現代新思維，打破角色正反二分的刻板印象，反而突顯正反對立的矛盾。「世界上只存在立場問題，而不存在對錯，」趙雪君說：「我們之所以是此刻的我們，之所以對周遭事物有此刻的想法，有多少是源於他人怎麼對待我們呢？人活在世界上，很多時候經歷了一些事情之後，都會被改變，而且這些改變是單向的，不能再回頭的。」

《將軍寇》雖發想自電影《變臉》，趙雪君強調，轉換為歌仔戲劇本的演繹，在架構、情節、議題、情感上，均已發展出全新的血肉。

《古鏡奇緣》是以暢銷漫畫《尼羅河女兒》為靈感，鋪寫出一段穿越時空的愛情故事，戲中郭春美（左）與洪錦葉（右）飾演一對主僕。

故事的時空背景設定為明朝末年，一個不知道是賊寇、還是官兵危害社會更甚的年代，一個黑白不分的末世殘年，古代流傳的換魂奇門異術替代了科技的整型變臉。劇情由兩條主要枝幹交織而成，其一為將軍白行良，為

郭春美於《青春美夢》中演出主角張維賢，以少見的時裝造型詮釋張維賢於日本留學並接受西方戲劇表演訓練的過程。（春美歌劇團提供）

胡撇子戲

「胡撇子戲」的內容大多由藝人自行編創，劇情走向通俗奇情，常搬演愛恨情仇一類的故事。音樂摻入流行歌曲，裝扮風格多以華麗為尚。

維持體制的穩定，以僵化的行為模式，盲目地要剿滅所有的海寇；然而當任務失敗，服下「七重轉魂丹」，跟海寇衛楚雲交換身體，被海寇們以兄弟般情誼對待，過去對他來說，這群面目可憎的盜寇，如今卻一個個都是有血有肉的人了。歷經一場改變信念的旅程，立場變了，「思考模式」與「情感取向」跟著轉向之後，白行良不禁思索，在朝廷腐敗、官逼民反的年代，當「海寇」也可能是一個不得已的選擇，但他既不能夠選擇當海寇，也無法回到過去的人生，最後只好遠遁山林。

除了人性的關照，《將軍寇》另一條關鍵的戲劇線索，則是歌仔戲少不了的兒女情長，趙雪君認為，「若說有什麼可以讓人拋棄過去、拋

棄名字與身份的，那只有愛情了。」劇中原本海寇並不愛他的妻子，而另有情人，但當白行良進入海寇的身體，反而愛上海寇的妻子，上演一段「合法的婚外情」，成了全劇最大的張力所在。

「這齣戲挑戰一人詮釋兩角，提供演員寬廣的揮灑空間，表演時得細膩地透過眼神、肢體的改變，迅速轉換角色，不只性格上的轉變，人物心境也在歷經任務與良心的掙扎與糾葛中，對堅不可摧的信仰體系從質疑到崩解，產生心境上的轉換。」郭春美說，她在戲的前半段飾演一個從小父母被官兵所殺的孤兒，被石封島島主收留扶養，長大後與官兵作對的海寇衛楚雲，個性正直好義、氣宇非凡，遇到感情之事卻優柔寡斷，看似反面人物，卻有正派人物的衣著與形象；後飾轉魂後的白行良，接觸

《將軍寇》自電影《變臉》及民戲《轉魂劫》中取材，藉由現代題材與觀眾拉近距離。郭春美（中）先後扮演海寇衛楚雲與將軍白行良；王雅玲（左）飾演衛楚雲的妻子木蓮；廖月群（右）飾演衛楚雲青梅竹馬的戀人郭萍兒。（春美歌劇團提供）

《將軍寇》中一條關鍵性的戲劇線索，是歌仔戲少不了的兒女情長。(春美歌劇團提供)

到石封島的人事物，開始懷疑起自己的立場，並愛上敵人的女兒，因為這份真愛使自己放下一切。

歌仔戲近年講究創新，諸如回到未來、前世今生等豐富題材不勝枚舉，導演張旭南認為，《將軍寇》以「人物轉換」為主題，「將軍」與「寇」藉著「七重轉魂」通過了靈體的對換，觸及人性本質的偽裝與叛變，在炫目的手法之外，有著更深刻的人性探索，「外台戲的演出除了以曲折的情節和懸念引人入勝，導演的調度更講究節奏感與創意，務必時刻牽動台下觀眾的觀戲情緒。」在構想上，劇中兩大場景，海上戰場和石封島，前者以大量武打場面，調度出海洋意象的壯闊與兩方對戰的激烈場面；後者則一面埋伏著機關重重的冒險感，一面呈

現情愛仇恨纏繞的多重糾葛，呈現出曲折變化，有浩大海戰、有懸疑冒險、有濃郁深情、有人性衝突的奇情好戲。■

(本文作者為PAR表演藝術雜誌企劃編輯)

春美歌劇團為新製作《將軍寇》所製作的部落格。(春美歌劇團提供)

◎好戲開鑼！——②

認真又輕鬆

撰文……秦嘉嫻

張秀琴：認真迷人的明星小生「阿牛」

「感謝天公伯一直在疼我們！」秀琴在訪問的過程中不停地重複著這句話，她絲毫不吹噓關於新戲《玉石變》已是第三次獲選國藝會「歌仔戲製作及發表專案」補助的事，遑論秀琴歌劇團也已經連續七年入圍文建會扶植團隊，更加不去強調他們是如何受到觀眾的熱烈歡迎，只是笑著說：「老天肯照顧！」

而這樣的精神，正是「秀琴歌劇團」的特質。在不同的報導中，還可以看到秀琴自己開著貨車，載著整個戲團南北奔波，隨著不同地點奮力地卸下戲箱及幫忙搭台，甚至在發現佈景有問題時，拿塊幕擋著就上台去挪移佈景，完全不像是一位高不可攀的明星小生，看起來就像是一位平凡認真的劇場工作者，這就是好友和影迷口中的「阿牛」！

這種不分階級的工作方式，聽起來頗有相濡以沫的現代小劇場奮不顧身的奉獻精神，差別僅僅在於，小劇場是一場沒一場的演出，而秀琴歌劇團今年整個四月，滿滿地有二十八天都在表演！

秀琴歌劇團入選第一屆「歌仔戲製作及發表專案」作品《血染情》。

秀琴歌劇團 《玉石變》

「想想現在景氣這麼差，我們卻還可以有這樣滿滿的演出，而且還有人是直接來到演戲現場跟我們簽約，能不說是天公伯厚愛嗎？」阿牛素著一張清秀白皙的臉，微微笑，不顯疲態地說。

王友輝：從八〇年代實驗劇展到新世紀歌仔戲

這群認真知足的人，在新的合作上更是不願意僅只耽溺在於固有的穩重文學風格，於是《玉石變》試圖以較輕鬆、較白話的方式來說故事。

「沒想到，《玉石變》好難寫！」編劇王友輝坦率地說：「雖然劇情大綱我只花了一天就完成，但進入歌詞對話的時候，就變得很痛苦。」他明白地指出：「或許是因為我刻意想要讓語言更白話，反而難以下筆。」雖然新編戲比較沒有歷史包袱，但王友輝說明因為此劇本深受前幾年關於玻璃娃娃的新聞所影響，而他自己又試圖從輕鬆幽默的基調中探討出兩個嚴肅的主題：「善良的人，為何要遭受這樣的對待？」以及「一個人的身分，面臨生存必須改變，但改變之後怎麼辦？還是自己嗎？」因此傷神許久。

王友輝這位出身八〇年代小劇場實驗劇展的資深劇場工作者，早期一些著名的劇本，創作時間都很短，如《素描》只花了一個晚上、《白鷺鷥》只花了三天。即使是歌仔戲處女作《范蠡獻西施》，也是以寫一句湧三句的神思，快速完成，但在寫《玉石變》時卻是苦苦思索、一延再延，最後費了三個多月才完成這份連接錯綜複雜的人生兩難以及輕鬆的嘲諷調笑，同時又凸顯秀琴歌劇團特質的劇本。

秀琴歌劇團的出名就在於主要演員皆是能演又能唱，這一點王友輝十分有自信，因此他劇本的三個主角：背負著殺友罪名的小生、墜入風塵的美麗小旦、以及正義凜然的捕快，也就

《玉石變》在服裝造型設計以華麗且精緻的風格，呈現出深富視覺魅力的舞台效果。(秀琴歌劇團提供)

秀琴歌劇團團長張秀琴（阿牛）除能唱能打之外，也以個人的舞台魅力吸引不少戲迷粉絲。（秀琴歌劇團提供）

特別著墨在秀琴歌劇團的黃金三角：阿牛、莊金梅、以及米雪。

黃金三角和新血培養

阿牛的優點很多，她認真，沒架子，她是天生的舞台明星，秀琴歌劇團可以縱橫南部多年，多少和阿牛在舞台上的扮相以及俊帥動作有關。最特殊的是莊金梅，阿牛的旦，也是她的姪女，早以其「金嗓子」風靡各地，擁有渾圓嘹亮的歌聲，與一般外台歌仔戲常見的滄桑感極為不同。此外，來到秀琴歌劇團已經六年的米雪，也是出身歌仔戲世家，生旦都會，從在鏡子前看自己喜怒哀樂的表情練習表演，到現在非常有條理的分析各種不同的角色身段，顯現其多年磨練的自信：「我就是認真做功課，然後很輕鬆去面對演出」。

區隔而稱之。

民戲 歌仔戲班應邀廟會酬神活動的演出，稱之為「民戲」，是歌仔戲班主要的生計來源。與近年來由政府藝文機構舉辦，規模較大的「文化場」

歌仔戲小辭典

莊金梅在《范蠡獻西施》中挑樑飾演西施一角，唱作俱佳的表现令人印象深刻。

除了這黃金三角，更新一輩的演員也逐漸冒頭，例如小瑜，便是這樣合作而來，因為喜歡看歌仔戲，迷上了秀琴的戲，小瑜於是一邊幫忙做行政，一邊學戲，還一邊上台演戲增加經驗，當然，還有一邊幫忙移佈景。提到這，阿牛略帶慍色：「前天她演女主角時，竟然還跑出去挪椅子，連塊布也沒遮耶！被我碎碎唸了好久。」對劇團新一輩的愛惜與栽培，溢於言表。

現代傳統，互相為用

秀琴歌劇團已經21年，起初是在台中的一般劇團起家，名氣漸響之後，12年前在台南買屋定居。雖然具有長程遷徙的經驗，阿牛對於往北移卻是毫不考慮，因為秀琴的戲路主要還是依附著廟會活動，先不說北部廟會已難見，演出機會較少，在南部，相反地，做醮的場合仍多，演出氣氛十分熱烈，而且往往為了熱鬧，鞭炮四處放，甚至「一整條街都封起來搭戲棚子」，這樣的氣魄，在注重個人權益與安寧的台北市，「根本不可能！」

擁擠人潮與熱鬧氣氛，這些傳統廟會最吸引人的元素早已融入秀琴歌仔戲的表演之中。阿牛清楚知道自己劇團可以與廟會活動的密切互動甚深，不是僅靠華美的場面來獲取觀眾的心或者評審的垂愛，「戲好看最重要！」真正的觀

王友輝首次與秀琴歌劇團合作的《范蠡獻西施》，呈現出文學性與戲劇性兼具的演出風格。(秀琴歌劇團提供)

眾絕對懂得。因此，阿牛從不會因為刻意想要區分戶外或室內、融合傳統或現代，就對「好看的戲」這樣的標準有所改變，她只是努力成為一個讓戲感動人的演員與團長。

當然，和不同的人合作，也就容易有不同的元素加入，與曹復永、劉光桐、嚴俊霖等京劇界導演合作，演員不僅開始熟悉京劇的鑼鼓點，刀槍、打拳、劍等功夫也學很多。也因為王友輝的加入，逐漸有了「第一次讀劇、記走位」等等現代劇場常見、但傳統戲曲少有的排練過程。

的確，某種現代的味道是不知不覺就加入了，如那一路從觀眾席邊走邊唱上台的范蠡，和從台下被獻上去的西施，這些現代劇場觀眾司空見慣的手法，到了戲曲觀眾眼裏，是新且有趣的經驗，觀眾會在演員經過時偷偷碰觸其服裝衣角，興奮地大喊：「我摸到了！」

更具意義地，無形中，對好劇本的執著，在

許多層面上讓歌仔戲成了當前台灣最重視劇本的劇場表演類型，現代劇場工作者在此發揮長才的例子也越來越多。這樣的合作，究竟是誰改變了誰？傳統改變了現代嗎？或許如《玉石變》的題目所暗示，一切事物都是互為搭配、一體兩面，而且無論內容或外貌，將會持續幻變，以求生存。■

(本文作者為成功大學台灣文學系博士後研究員)

秀琴歌劇團為《玉石變》所製作的部落格。(秀琴歌劇團提供)

●好戲開鑼！——③

雙生飆演，武戲擅場

撰文……廖俊逞

過去三屆的國藝會「歌仔戲製作與發表專案」中，相較於南部三大天王：秀琴、春美、明華園天團昭香的輪番上陣，媒體大幅報導、粉絲瘋狂競逐的風光場面，北部戲班就顯得星光黯淡。外台戲班「南盛北衰」的生態近年益發明顯，在許多昔日叱吒大台北的外台「老將」淡出舞台，後繼無人的情勢下，不禁給人北部野台戲凋零之感。不過，也有不靠星光環，靠著扎實唱唸作打、細膩舞台表現的「一心戲劇團」異軍突起，上屆專案以《戰國風雲——馬陵道》展現其驚人的演出實力，藉傳統古路戲融入現代劇場的聲光效果，在節奏明快的敘事手法中保有傳統的唱功和身段，不論劇本、導演、演員、舞台，整體都有超乎水準

一心戲劇團小生孫詩珮將於《聚寶盆》中飾演性格轉折強烈的朱元璋一角。（一心戲劇團提供）

一心戲劇團 《聚寶盆》

的呈現，今年再度入選，格外讓人抱以高度的期待。

一心戲劇團是個由家族組成的劇團，創辦人孫榮輝，是明華園當家小生孫翠鳳的哥哥，他們的父親孫貴是「登興社」的外省歌仔戲演員，民國七十八年孫榮輝繼承其父衣鉢，成立了「一心」。二十多年來，劇團從外台、文化場和劇場公演的磨練，擴展不同領域的演出經驗，而劇團主要演員，也從孫榮輝手上，逐步交棒給自己的兒女。當家文武小生孫詩詠、孫詩佩自幼對歌仔戲耳濡目染、日積月累下，近來已在許多重要演出嶄露頭角，深具大將之風；孫詩雯專攻旦角，目前是明華園天團的當家小旦；長子孫富勳則師承明華園當家丑角陳勝在，在團內一肩挑起編劇和製作的重責大任。

「現在的觀眾不像過去有時間、有耐性，花兩、三個小時看一齣戲，所以在編劇的過程中，我用電影的邏輯來思考劇本，該快的時候節奏很快，該慢的時候讓觀眾有時間醞釀。」生長在戲曲世家，編劇孫富勳說，大學畢業前，他對歌仔戲完全沒接觸，直到退伍後加入明華園，才開始涉獵戲曲編劇的工作，學習了明華園說故事流暢的優點和如電影般的敘事手法。他坦言自己受到師父陳勝在與姑姑孫翠鳳的影響頗深，「陳勝在的演員經歷太豐富了，信手捻來就是一齣新戲，每次寫劇本拿給他看，馬上就可以點出哪邊不合理，哪邊串場可以更緊湊，劇本呈現出來的畫面會是怎樣；孫翠鳳是一位全方位的小生，我在寫戲的時候，常常以他們為主角，想像兩人之間的對手戲。」

《馬陵道》的演出中，一心透過現代劇場特有的聲光技巧，甚至吊鋼絲的劇場效果，充分點畫出劇本的傳奇色彩，也製造出外台演出特有的熱鬧本質，承襲了明華園的演出特色。在創新之外，一心也保留了「演員劇場」的傳統，在「馬陵道」、「三搜府」、「詐瘋魔」等經典橋

《馬陵道》以現代的藝術思維配合當代劇場的聲光效果，同時保留傳統經典的人物性格與風采，使傳統歌仔戲展現活潑的生命力。(一心戲劇團提供)

段中，給予團內兩位年輕小生孫詩詠、孫詩佩有大量的發揮空間。此外，「武戲」是一心劇團以來的招牌強項，孫榮輝年輕時是電影圈知名的武術指導，對演員的武打身段自然特別要求，該戲加入京劇的武打場面，編排出迥然於傳統兩軍交戰的盛大場面，調度「風林火山」排陣的舞台空間變換，以寫意手法傳達出兵法奧妙的神髓；孫榮輝親自上場飾演「鬼谷子」，在唱唸及身段上則讓人讚嘆，看到了深厚的基本功和歲月累積出來的舞台魅力。

從《馬陵道》到今年再度入選的作品《聚寶盆》，孫富勸說，前者的歷史傳奇色彩濃厚，後者則是詼諧趣味的警世小品，從民間鄉野傳奇、老前輩曾經演過的小橋段再加上史籍資料參考，杜撰而成。劇本加入師父陳勝在的意見、導演劉光桐的想法，經過數度修改，決

一心戲劇團小生孫詩詠將於《聚寶盆》中飾演沈萬山，將以三花小生的形象登場。(一心戲劇團提供)

一心戲劇團入選第三屆「歌仔戲製作及發表專案」的作品《馬陵道》，重新詮釋了傳統老戲《孫龐演義》，劇中所採用的各種特效，也大大提昇演出的可看性。

《聚寶盆》服裝設計稿。(一心戲劇團提供)

定減少神話色彩，著重現實層面，呼應了當下台灣社會因為經濟不景氣，人人想發財，窮算命、富燒香，投機取巧的心態有攀升之勢，透過「聚寶盆」這樣的理念，以從政的朱元璋與經商的沈萬山二人為軸，從患難之交到兄弟反目，來重塑聚寶盆的精神，「若說真有『聚寶盆』的話，沈萬山的聚寶盆就是經商之道，朱元璋的聚寶盆就是兄弟親情，也是基本的做人之道。每個人都是聚寶盆，所謂『聚寶盆』，不在外型而在意義。」

和《馬陵道》中孫臧與龐涓的角色安排相同，

《聚寶盆》也是齣為劇團兩位生角量身訂做的雙生戲，劇中朱元璋的戲份和沈萬山齊量，孫詩珮飾演貪婪偽善的朱元璋，由小奸小惡到大奸大惡，人物轉折強烈；孫詩詠扮演豁達無私的沈萬山，一改以往氣質小生的路線，改以三花小生形象登場。孫富勸表示，戲裡穿插很多史實記事，如「對半築城」、「重農輕商」、「禁海令」、「月餅揭竿起義」等，他運用時空並置的手法，疊合兩個不同的時空，讓事件彼此呼應，例如沈萬山經商被騙，朱元璋帶兵落難，兩人同時想到兄弟之情，現實跟虛幻、過去和現在交織。他強調：「歷史事件不能被改變，但現代人怎麼解讀、詮釋才是重點。」

「在語言上，我嘗試捨棄較文言的寫法，用輕鬆詼諧的俚語和對白，有點俗有點可愛，塑造這兩位出身鄉土的人物，口白唱詞淺顯易懂，聽覺上也有種親切感。」孫富勸透露，其中有一段聚寶盆的橋段，還結合現代rap、數

《聚寶盆》是為劇團兩位生角量身訂做的雙生戲，孫詩珮與孫詩詠姊妹在劇中一文一武、一動一靜，分別有不同的演技挑戰與表現。（一心戲劇團提供）

《馬陵道》以現代的藝術思性配合當代劇場的聲光效果，同時保留傳統經典的人物性格與風采，使傳統歌仔戲展現活潑的生命力。（一心戲劇團提供）

來寶、傳統曲牌變奏、爵士樂，以及現代舞編排，將沈萬山的發財夢趣味化。至於舞台呈現，音樂設計由傳統曲牌與創新曲調並蓄的陳孟亮擔任，導演則請到允文允武的劉光桐。導演表示，朱元璋和沈萬山兩人一武一文、一動一靜，幾場重要的武戲集中在朱元璋身上，從開疆闢土、沈萬山送月餅，八月中秋反元復漢、打陳友諒、打張士誠，到以武力一統天下；而沈萬山則著重於文戲的唱唸和身段展現。旦角部份，劇團也特別情商孫詩雯回娘家演出，希望屆時能給觀眾黃金陣容的演出。■

（本文作者為《PAR表演藝術雜誌》企劃編輯）

一心戲劇團為《聚寶盆》所設計之部落格。（一心戲劇團提供）

創作新星會——①

邊境流浪者：謝旺霖與《轉山》

撰文……王慈憶

在《轉山》之後，二十七歲的青年創作者謝旺霖，從原本的無名小卒瞬間「爆紅」。各大出版媒體爭相報導他的冒險之旅，各種演講、訪談、座談會……等邀約瞬間佔滿他的生活，許多熱情的讀者在各種網路留言板表達對他的欽佩及仰慕。《轉山》在低迷的出版業裡，更締造了發行三個月瘋狂銷售第六刷的奇蹟。對謝旺霖來說，一切發生的突然，他謙稱這些榮景「都是大家的幫忙」，也在自己的部落格寫著「這一切無非盡是過程」。

《轉山》的發生，事實上是一個「美麗的錯誤」。當初只因突如其來的衝動報名雲門「流浪者計畫」，由於收件時間緊迫，胡謔了一個「騎鐵馬到西藏」流浪的計畫參選。沒想到下筆亂寫的計畫竟順利通過審查，在「不得不」的情勢逼迫下只能挺直腰桿、硬著頭皮挑戰這項艱鉅任務。他的西藏之旅並非以雄心壯志為起點，而是帶著一種佯裝的「假勇敢」上路，許多媒體形容他的這趟旅程是「壯遊之旅」，但實際上「他怕得要死」。

如果說「《轉山》是一部書寫者以生命換取經驗的創作」，一點也不誇張。《轉山》的書名雖取自西藏一種淨化自我且祝福他人的祈福儀式，但對謝旺霖而言，卻是一場召喚冒險與磨難的災難之旅。在為期五十天的旅途裡，他曾在海拔四千多米的皚皚白雪中，連續三日，掛著兩行鼻涕、忍受胯下結瘡又發膿的傷口，以及一身乾了又溼、溼了又乾的衣服苦騎單車；也曾在黑夜連同失控的單車，因重力加速度、往前俯衝滑移、甩尾、猛烈撞上崖邊的岩塊，只差一步跌落斷崖、命喪九泉；還曾在一陣激烈嘔吐、心神俱疲的狀態下，被一群凶狠的藏獒攻擊，經人犬肉搏戰後，兩腿抖得幾乎上不了單車，口中不停誦唸記憶所及的各種佛號；甚至還曾在滂沱

大雨的無人山谷，情緒盪至谷底的當下，又被一塊雪上加霜的大石頭絆倒，連人帶車摔倒路邊……。這些驚心動魄的真實體驗，都被謝旺霖寫入《轉山》這本旅行流浪誌，十八篇雋永小品中，沒有風光明媚的美景佳餚介紹，只有最真摯的生命體驗。在書中，謝旺霖採用第二人稱「你」的敘事角度，緩緩訴說一個關

謝旺霖。
(攝影 / 許仁政)

於「你」的流浪故事，一段關於「你」和貧窮、孤獨、疾病、怯懦學習共處的心路歷程。這段旅途遭遇，既屬於謝旺霖的流浪紀事，有可能亦是讀者的生命課題。

很多人初聞謝旺霖的英勇旅程，都會假想他是一個外型高大粗獷、不拘小節的大男孩。但實際上，他的身形十分清瘦，難以想像他如何扛起三十多公斤的行囊騎車登藏。他說話時非常斯文、緩慢、謹慎、有條理，與一般人對流浪者主觀的「浪人」形象不太相符，唯一較符合期待的，大概是他一頭及肩的長髮。不過一頭烏髮，仍被整齊的匝在腦後，一點也不顯髒亂。趨使謝旺霖流浪的勇氣，應當不是一種莽撞的衝動，而是他有一種較常人易感甚至還有點愛哭的纖細特質，他的流浪，是為了尋找更深刻的人生價值。還記得謝旺霖曾說，他第一次到西藏流浪三個月，是大三結束那年，他失戀了，他想去一個沒有思念的地方。漂流之旅結束後，他豁然了解「人」原來可以忘掉自己。兩年前，從雲南麗江古城一路流浪到西藏，五十天貧病交迫的單車之旅，他感覺過去長期缺乏自信的自己似乎長出了某些東西，好像創造了另一個全新的自我。「流浪」也成了謝旺霖的一種癮，許多流浪計畫正蠢蠢欲動的蘊釀中。也許是沿著印度恆河漫遊，也可能騎摩托車橫跨南美洲。有了多次流浪經驗，謝旺霖不再對未知感到害怕，他清楚認知：「出發了就是準備好了」所有來的及與來不及的，都將在出發時，一切就位。」■

《轉山》書影。

後記：關於謝旺霖的愛哭，經由側面消息得知，在接受眾多訪談時，他最害怕被問起結束藏旅前，如何捨得賣掉腳踏車這件事？據說他每當想起連睡覺都要和自己綁在一起的「親密戰友」總是掉淚，因為當初他是為了籌措返程的旅費，才把自己「心愛的女人」給賣了。前些時日，拉薩發生暴動事件，謝旺霖更極度擔心他西藏的朋友們現在是否受苦？每當新書發表會的热情讀者問起西藏友人近況，他總忍不住一陣哽咽。感覺謝旺霖的西藏之旅雖然結束了，但這塊土地已內化成他生命的肌理，永恆的鄉愁。

謝旺霖與「心愛的女人」於布達拉宮前最後留影。

天地似乎還在等待些甚麼，五色的旗幟在風中招展。猛然間，四方空氣起了劇烈地鼓譟，視線所及的山嶺線外連續飛騰出滿天伏兵般的鷹鷲，橫展著六七尺的羽翼，迎著天空剛綻開的紫靛光遨翔盤桓，嚇得周遭原本靜寂的烏鴉驚出動人心魄的哀叫聲。

鷹鷲們賡續井然地落身列隊在天葬師身後，灰褐色的毛雪緩緩搖盪而下。你的眼皮應和著鷹鷲健壯拍翅起落的節奏不禁顫抖著，可在場的藏人目睹這種景況，無不是一臉低調滿意的神情。

穿著紅袍的天葬師左手拿著彎鉤，右手持著銀刃，光線從他腳下的地平線斷然升起，茂黃的草尖上顯著微潮的露光，他彷彿是遺世獨立跨站在這生死之界。他是神選的人。

上百隻鷹鷲早已煩躁地不斷鼓翅拍翼，牠們僅僅被一條細線與天葬台隔開。天葬師隨侍在旁的兩位助手趨前，掀開裹屍布，你根本來不及辨識那張是溫暖亦或嚴肅的臉龐，一具如胎兒般蜷縮屈肢的身體就無力地霍然卜倒在石台上。根據西藏人的信仰，這種屈肢姿勢象徵著死者將回歸最初母胎裡嬰兒的模樣，兩手卑微的拳握在腮下，表示來世願再投生為人。

尸身背朝天際被安置妥當，鷹鷲們的吶喊便震響整片山頭，喚醒了整面雪絨河谷。利刃先在它的頸後劃下第一道口子，彎鉤剔住了乾萎的屍肉，一刀沿著臂膀，一刀溜著大腿中線，丟開，一刀一刀。你可知道那一刀刀地丟，是要讓人給活轉過來的嗎？刀鋒在它肚腹裡的那一刀吃得特別深沉，抽開後五臟六腑便無助地逸流在地上。一個完好人形的軀體，須臾間，所有的重負都透過天葬師的巧手被釋放下來了。不分男女老幼尊卑貴賤都被釋放下來了。

天葬師躬身退步，待旁人手中兩端的掛線一脫，他嘴裡立馬高聲大呼：「啣啊，啣——啊」，祇見鷹鷲們飛快地穿破結界，開始撕咬大啖著每一吋陰白晦暗的屍肉。你可知道那一口一口地噬，是要讓人給活轉過來的嗎？牠們

緊抓著體膚相連的毛髮，沾血的塊肉，呻吟的骨骸，那樣興奮地用爪指猛抓，啄食，牠們背著晨曦閃爍如亂竄的黑焰狂舞，要燃放那想飛但永遠都無法飛的血軀。

一陣陣腥味，被搶食的鷹鷲拍翻到更遠的四周，你緊忍著胃脘裡酸氣翻攪，再抬頭時，那肉身已化為一付白骨斑斑。

天葬師髭鬚一道紅焰烈火走入場中，驅離意猶未盡的鷹鷲們，他的兩位助手麻利地把黏附薄肉的骨架鋪在石台上，用石槌奮力地搥碎，「糝粑，和一些」，顛骨勃啦散碎，眼珠彈出，那搥碾，打磨的聲音，一下又一下。你可知道那一搥一搥，是要讓人給打醒轉過來的嗎？把骨頭從碎片，打成粉末後，攪著糝粑掃著地上的血泊，準備給鷹鷲們一次吃個精光。

這種將屍體徹底處理殆盡的狀況，聽說不僅代表死者肉身的純淨（生淨，死淨），還關乎到天葬台的威信——人神兩界的鷹鷲使者，若能把肉體食盡，逝去的人將無所保留，也無所戀棧了。但若這些神鷹沒有把屍體順利食完，為了避免帶來不吉利的兆頭，天葬師則必須奮力地再次煨桑祈禱，請求鷹鷲繼續吃食。

鷹鷲可知那不是它們的獵物，不是獻祭，而是藏人們長久以來對神對自然的回歸的允諾。廣場內，最後留下了一灘餘血和殘毛。吃撐的鷹鷲拖著雙爪在場中左右搖晃，還有的鷹鷲覬覦地展翅在半空騰旋。血腥的氣息迴盪空中，久久不散，滲透你的記憶中，匍匐在每個毛孔上。

一場生命從有到無，又從無至有的過程，膚肉裡有些微微的痛楚。這是真的嗎？是幻覺，亦或是你當場觀臨的切膚之痛？但死人哪裡會痛，不過都是你的想像罷了，你對於肉身仍是一種執念。但你竟有些甚麼從內部裡悄悄融解，並感到一股暖流。死亡所給你的暖流。他們在草原上奔跑，在帳棚裡打酥油茶，在寺院前磕頭，然後回到這裡，死亡。

……

創作新星會——② 撰文……蘇怡如 圖……洪佩琦

「你們可以像我一樣， 假裝自己很重要！」

洪佩琦藉金工創作表述自我

1 未與洪佩琦本人接觸之前，光看她的作品《歌詞》——用嚴肅不有趣的國歌歌詞做成項鍊，並獲得德國「慕尼黑 TAL-ENTE 競賽」入選，以及她與好友曹婷婷畢業後成立品牌「爆炸毛頭與油炸朱利 Bomb Metal & Fry Jewelry」，實在令人好奇「她到底在想什麼？」。與洪佩琦一交談，發現她是一位搞笑開朗，對金工充滿熱情與信心，同時性格不乏沉穩，對她的人及作品也就更加好奇。

專科唸產品設計，至大學時就讀輔大織品系的飾品設計，這一路所學使得洪佩琦持續挖掘自己對設計與藝術的興趣，並漸漸聚焦在強韌的金屬材質以及金工的技術上。後來進入了南藝大應用藝術研究所金工組（現已更名為金工與首飾創作組），才開啟了洪佩琦對於創作的觀念及思考，也跳脫大學時僅在媒材或技術上琢磨的階段，金工之於洪佩琦也愈來愈有趣。

而後和南藝同學曹婷婷討論到畢業出路，考慮自行創業也許可以成為支持創作的資源，於是洪佩琦與曹婷婷歷經了網路試賣、開店營業，至今已三年，她們兩人所成立的「爆炸毛頭與油炸朱利」也於今年四月完成了三遷，於忠孝東路四段巷內，展開新生活。每每要與洪佩琦聊她的創作，三言兩語她又提及目前經營所面臨的問題，或可以詮釋為，「爆炸毛頭與油炸朱利」是她現在最專注的「創作」。「爆炸毛頭與油炸朱利」經營的三年間，洪佩琦坦言也有幾度想要放棄，因為無法賺很多錢，也沒辦法很有成就感。當初期待以創業來支持創作，但實際開店後面臨的是與創

- 1 洪佩琦作品《優良血統》，姿態眼熟的英雄肖像，猜猜看那張臉是誰的？
- 2 洪佩琦與曹婷婷的工作室就在只有幾坪大的店面裡，讓小小的門面及幾坪大的空間，有著與一般創意商店不同、手作與創作結合的氣息。
- 3 「爆炸毛頭與油炸朱利」位於忠孝東路四段後方一條特別的巷弄內，據說這條看起來不長的巷子，房東想要規劃成創意特區。

作不同的場景：像是作品要能販售還是要回歸到實用，不能像創作一樣無限制、做生意要管帳、考量成本還要很仔細觀察市場接受度和顧客的反應等等……如何在實用與創作間尋求平衡？如何將自己分裂成經營者和創作者兩種人格？洪佩琦瀟灑地說經營一家店一個品牌就像是不一樣的學習過程，咬著牙也就撐了過來，而對於店裡的作品，她始終認為：「若放棄了創作，只是製作商品，供人們購買，金工就沒有意思了。」

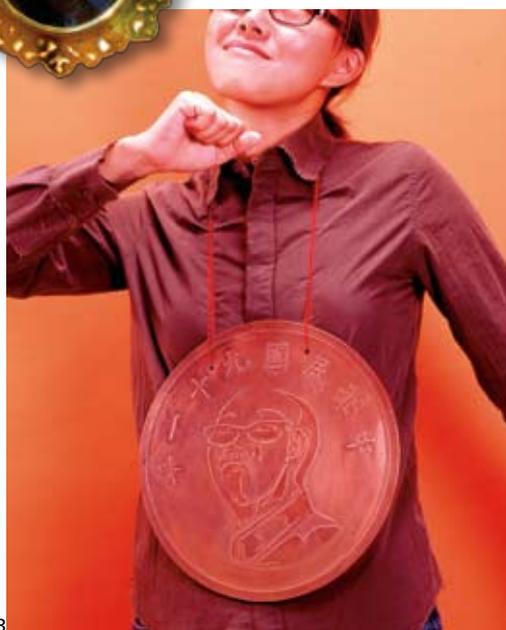
不論是就讀南藝時期，或是現在全副心力集中於作品銷售及經營，洪佩琦的創作形式幾乎總圍繞在「如奢侈品一般可彰顯身份」的配件作品，從以往誇張型式，到現在考量可佩戴性，議題總是關注於「人的存在與價值」。洪佩琦希望自己的作品能達到吸引人的目光、炫耀的效果，所以她創作的幾個系列作品，除了以人像作為主要素材，利用誇張的表情、或將人臉加以變形，加上戲劇性的效果令人發噱也成功地引人注目。洪佩琦以

自己的肖像作為品牌標誌，或將自己的臉、具辨識度的名人或卡通人物的臉，進行變形或改造鑲嵌作成配件，有的人覺得有趣，有的則忙不迭地尋找肖像裡的人是誰。而「上流社會」系列中，洪佩琦更進一步將維多利亞時期王公貴族的肖像，換成自己的臉；近來她將自己肖像以豬頭取代，把豬頭放在華麗矯飾的宮廷服裝上，她自己覺得好玩，想像中豬頭可愛、逗趣，又一本正經地假裝是貴族，也饒有一番類嘲諷的趣味。

洪佩琦坦言她很喜歡用自己的肖像創作，除了觀察別人的反應很有意思，也是因為她強烈地希望可以存在在所有人的生命中，假裝自己是偶像、名人，假裝被

2

3

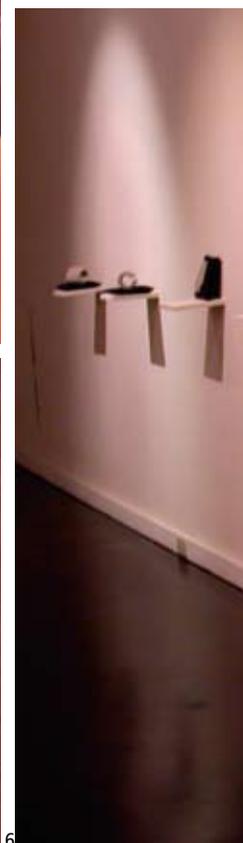
5

1

4

6

收藏……，滿足個人的慾望同時，她也希望藉此能向大眾喊話：「你們也可以像我一樣，假裝自己很重要！」有人認為她這樣很自戀也有人笑說變態，但洪佩琦說，她其實反倒有些自卑，不喜歡拍照，卻為了創作肖像系列，拍了數百張自己的照片，「自己看到都想吐！」這些看似與個性兩相矛盾的創作，以及過度炫耀自己的行為，也許真正源於自卑，也許創作於她而言，竟有種治療的效果？

洪佩琦對「人」也有另一番解讀。「這世界上有些人你一眼就看出他要做什麼，有些人你永遠猜不透。觀察一個人的言行舉止，就會感覺這世界有多種組成面貌。但若分開來看個別的面貌，說不定就可以組成另一個世界。」也因此洪佩琦著迷於收集誇張、極做作的姿態、表情或形貌，最近她迷上電

- 1 2007年「[ ]房四寶聯展」於誠品畫廊，圖為洪佩琦參展作品。
- 2 洪佩琦作品《上流社會》。
- 3 洪佩琦作品《壹圓》。
- 4 洪佩琦作品《謙虛是可恥的》。
- 5 洪佩琦將自己的臉結合在維多利亞時期人物肖像上。
- 6 2005年「裝飾術」——洪佩琦畢業個展。
- 7 洪佩琦作品《Communication II》。
- 8 洪佩琦於工作臺前創作情景。

視節目《全民最大黨》，政治人物模仿秀常精闢地詮釋台灣政壇的現狀，也間接說明台灣人對於政治的過度狂熱，不過她並不在乎這些人物到底想表達什麼，透過收集誇張、冷漠、不太表達個性等種種人的外在表現，各種樣貌及性格表情成為她的材料，透過搜集各種能夠彰顯人性或人格的誇張元件，她欲主宰、打造一個屬於自己的王國。或許因為這個雄偉且誘人的意念，似乎更吸引她關注、收集社會上「人」所呈現的各個面向。 ■

人們為什麼要跳舞？

顏鳳曦藉創作追索生命的疑問

舞台上堆疊如丘的芭蕾舞硬鞋，身著白色睡衣褲的表演者趴在鞋群裡大睡，燈光從舞台左後方出來，投射在一個隨郭德堡變奏樂章起舞的舞者身上，她踮腳而立足尖幾乎沒有離開過固定的點，去年（2007）三月顏鳳曦在皇冠小劇場發表這一段《掉落》；今年同樣早春花開，在國家劇院實驗劇場演舞一幕幕《醒覺》。《掉落》玩的是掉落和芭蕾舞的不掉落；《醒覺》就在劇場裡玩睡著和醒著之間的關係，像電視連場短劇一樣，看了第一集就不想錯過第二集，顏鳳曦的作品讓人沒有距離感，舞蹈是生活裡的故事。

舞蹈對她而言，始終是生活的一部分。十歲以前，舞蹈不過是一種能夠強化心肺功能的運動，為了改善她的氣喘，媽媽讓她接觸舞蹈動動身體，這一動，她愛上舞。一路從台南中山國中舞蹈班、台南家專（現為台南女子技術學院）舞蹈科，讀到美

國加州藝術學院研究所，舞蹈成了她最快樂的事。「創作讓人感到有出口，是一種表達自己想法的直接方式。」內向的顏鳳曦喜歡享受編舞的當下，她從過程中找到自己，創作要比站在舞台上讓她自在、投入，透過身體語彙，她可以把心裡的話表達出來。

6

1-3 顏鳳曦2007年作品《生趣》，由顏鳳曦與其母親共同演出。

4-6 顏鳳曦2007年作品《新藝術拍賣會》，風乎舞雩跨領域創作聚團。

4

5

顏鳳曦在一個思想開放，家庭教育卻傳統的環境長大，她深受留學歐洲的母親影響，她記憶中，媽媽常在家裡玩創意，雅而靜謐的桌巾經過母親的手，也會鮮活的像幅畫。她記得小學四年級時，父親把家裡遷到郊區田間，雖然沒有熱鬧的街市和鄰居，卻讓不擅於接觸人群的她更近大自然，也有更多空間活在自己幻想世界裡，這些都是她日後藝術創作的養分。

這幾年，顏鳳曦一直在思考：舞蹈是什麼？生活是什麼？人們為什麼要跳舞？跳舞為什麼跟生活有關？她努力找答案，每一個發現的結果都在她的作品裡。沒有活潑外向的個性，顏鳳曦話不多，她想表達的都在舞蹈裡，所以作品看起來語彙細膩多了。「我想編父母看得懂的舞蹈」這樣簡單的概念，卻讓顏鳳曦思考很久。她說，這是多數編舞者的問題，科班出身的舞蹈創作人習慣運用既定的肢體動作或形式表現，看不看得懂從來都不是考量的主要

問題。她說，從小就學的動作，現在不用很難，把一切動作都放下，有些時候反而有種「動不了」的感覺。對顏鳳曦而言，她在意觀眾，當然也包括來觀舞的父母。近幾年的創作裡，她嘗試拋開技法，定焦創作過程思考後，「想說什麼就做什麼動作」，找到屬於內心的感覺和感動，作品自然可以跟觀眾直接交流。去年五月，她為兩廳院二十歲生日舞展創作《生趣》，她把媽媽找來當舞者，「我就是喜歡媽媽毫無造作的身體韻律」。舞台背景投影出媽媽日常生活的舞台——廚房，莫札特可愛的小星星變奏曲中交雜著洗菜、洗碗的雜音，穿著桃紅色緊身衣的顏媽媽，隨著音樂自然舞動。創作排舞時，顏鳳曦只告訴媽媽「停下來不要動」、「繼續跑」、「從這裡要跑到那裡……」從創作開始，她的作品就「很生活」，《生趣》就是「生活的樂趣」，舞蹈從生活開始，「就像替自己寫日記」，顏鳳曦的創作是一幕幕生活過程。 ■

1 顏鳳曦2008年作品《醒覺》，高雄城市芭蕾舞團點子鞋系列。

2,5 顏鳳曦2005年作品《痕跡下》，圖為北體舞展演出現場。

3 顏鳳曦2004年作品《流言》，於雲門舞集二所舉辦之青春編舞營中所創作的作品。

4 顏鳳曦2007年作品《掉落》，高雄城市芭蕾舞團點子鞋系列。

閒置空間再利用，紫雲童玩館。(盧銘世提供)

創意ABC

「創意ABC」代表的是一個跨域的觀點、滾動的論述，與一種美學的實踐。本專欄將透過系列案例探討台灣當代有關藝術 (art)、商業 (business)、文化 (culture) / 創意 (creativity) / 社區或社群 (community) 三者之間交流媒合所碰撞出的新文化課題。

以美之名的幸福創造工程

盧銘世構築理想家園的社群實踐行動

撰文……詹季宜

採訪盧銘世前，我到書店翻找了法國作家尚·紀沃諾的《種樹的男人》一書，因為曾在一篇報導中讀到，開啟他種樹與尋夢的行動，與受到這本書的感召有關。「喔，那是很久以前的事了。不過，《種樹》這件事其實是一個文化的問題。」

在鄉間成長，盧銘世描述自己，年少時的他，「曾真真切切地與輕柔的風、明澈的溪流，以及生養於天地間無數的野性朋友們親密互動過」。由於親眼看著曾經生動美麗的環境日漸消逝，1995年閱讀《種樹的男人》，書中敘述持續幾十年埋下橡實，使荒蕪之地成了生機盎然綠森林的景象讓他心生嚮往，1999年動身前往法國，親臨書中的普羅旺斯山區，在那他想起了土地條件其實多樣豐富的家鄉。當時世界各地正瀰漫著集體迎接第二個千禧年的氛圍，在巴黎的他聽聞西班牙和法國藝術家打算聯手在巴黎與巴塞隆納二城之間種一排樹以作為跨世紀地標時，「說沒感動是騙人的。」

回國後的盧銘世，創作了一幅作品《種樹的男人》，在高二米四的畫面中，男人左手扛鋤、右手取樹正要跨出，是他作為自我期許與鼓舞的第一步。2000年，他用他藝術創作者的身份，以裝置藝術創作《北回歸線的承諾》，和向林務單位申請到的一批樹苗，找來大家一起在北回歸線的綠帶種兩千棵樹，宣告環境行動的開始。北回歸線對盧銘世而言是一種象徵，因為三四百年前這是一片滿佈鹿群、莽林的生態樣貌，是人與自然的和諧

閒置空地的春天。(盧銘世提供)

綠意中的理想家園。(盧銘世提供)

種樹壁面藝術。(盧銘世提供)

東石鄉四股社區成果展演，盧銘世和四股少年特工隊，一起實現了將候車亭變成布袋戲棚。(攝影/蔡坤龍)

共處。但這次經驗並沒有獲得肯定的回應，甚至是挫折。為了下一代的生養需求，地狹人稠的台灣，不能帶來經濟收益的樹木，在農村社會是不歡迎的。但盧銘世更反省到，「種樹」這件事，不能只是藝術家圖騰式的表演或僅止於浪漫想像而已，「這個過程最終，還是要回到跟民眾、社區產生關係。」

盧銘世決定從自己的實踐經驗開始。他回到自己的家，嘗試先去說服自己的父母為什麼良田不去耕作而是去種樹？喜獲家人的支持後，他的老家一千多坪的田地一棵棵樹被種下，他的母親名符其實成了培育這塊綠手指基地的「綠手指花婆婆」。除了看著種下的小樹一天天的抽長回報使他喜悅外，和家人共同討論、建構家園的過程，也讓盧銘世發現，這是現代社會難得的一個跨家世代（包括父母、兄長、晚輩）共同完成一件事的「幸福」經驗。「如果你發現這件事

值得做，你就會到處去分享」，盧銘世清楚知道可以開始分享綠手指的美好經驗了。他在社大開設「環境美學」課程傳播理念，還利用周六晚上到社區庄頭廟口開講，趁著大家熱情未減的隔天，一起改造社區家園，即知即行，並和熱心的朋友組成一個非正式組織「城市遠見團」，陸續實踐著綠手指行動（「角落美感」、「理想家園」、「村上村樹」、「壁面藝術」等）。「身為藝術家，我選擇帶著分享美好的心意進入社區，自許環境關懷，我決定用親力親為的身影和眾人一起努力。這樣做，是有些辛苦，但曾經大家一起流過汗，彼此會有革命情感。有需要時，眾人力量得以快速連結，使命必達。」

牽繫這份行動的背後，有著盧銘世對於「生態」跟「美感」是人類生活永不退時的真理的深信不疑。願意在人的需求中也考量其他生物的生存權，是一種利他思維的延伸，是環境永續的基礎，而美感很重要，「因為它可以成就幸福感與質感。」盧銘世說，「我這幾年的經驗發現，我們所帶領的事，會讓他們獲得快樂。」

例如，在聖馬爾定醫院附屬的老人安養機構的經驗，當時他們獲得了一筆服務評比績優的獎金，希望盧銘世協助以藝術治療的實驗想法。盧銘世找來他社大學生一起幫忙，讓原訂兩個月的計畫，可以用一年的時間好好完成。盧銘世以嘉義地區老人家的共同記憶為主題，讓各樓層有爺爺奶奶他們以前記憶的氛

盧銘世與大林鎮社團國小師生創作的諸羅樹蛙壁畫。(盧銘世提供)

媳孫一起玩壁面藝術。(盧銘世提供)

園，例如古老的柑仔店、眷村意象、農村意象、還有阿里山火車，而不是住在病房的感覺。「我記得有一個讓我很感動的經驗，就是裡面有一位六、七十歲的阿公，推著他八十幾歲坐輪椅的老爸爸，在幾個樓層逛，到阿里山火車、櫻花樹下拍照，輸出照片後寫下某某爺爺一日遊。然後他去分享這些東西，這讓我覺得很棒。」盧銘世因為體認到安養院的老人多少都有自己被遺棄的感覺，透過壁面彩繪和實體裝置，改變了原本冰冷的空間，也讓以前處在各自的樓層活動狀態的爺爺奶奶，因為改變之後，家人會開始帶著他們到各樓層逛。這次藝術治療的經驗和盧銘世自己在社區帶領老人家的經驗，都讓他感覺到藝術撫慰人心的功能，可以提升心理的幸福。

藝術家在社區，盧銘世認為是藝術創作者在廣義的藝術領域裡，發展另一種跟人的互動還有跨領域合作的經驗，藝術家可以跟農民合作種出撼動人心的樹林，也可以和土水師傅合作砌一道美麗磚牆。「重要的是他能帶給社區新的想法，願意把事情做好的態度，以及能跟社區建立伙伴、朋友的關係」，因為改變需要時間，「所以理想上來看，不能只是短暫的計畫。而是要變成他們的朋友，成為他們隨時商量的對象，隨時有空就進去幫忙，這些改變才能真的成為他們生活的一部份。我認為這才是我要強調的重點。」這也呼應到有心投入的社區的想法，就像東石鄉四股社區的蔡恭和，就將「四股自然生態藝術村」作為實

盧銘世帶四股社區少年特工隊進行社區綠活圖活動。(攝影 / 蔡坤龍)

現的目標與夢想，初次見面即提出希望藝術家駐村結束後，社區內可有一群對藝術志同道合的朋友，將環境藝術行動延續下去。

盧銘世把綠手指當作一個溫柔的革命運動，這是他走的一條客觀修正的路，讓藝術為生活服務，成為進入生活的藝術。如同《種樹的男人》那位日復一日、堅毅執著的艾爾則阿·布非耶，「綠手指做的只是彎下身子把種籽埋進土裡」，「除了撒一些藝術種子在農村之外，這樣要讓居民多種一些樹也比較容易。」不同的是，在盧銘世身上讓人感受到更多了一些愉悅自己跟愉悅他人的成分。■

(註：本文部份文字整理自本會 2007 年「台灣社區藝術行動案例調查研究計劃」，盧銘世所撰〈以美之名 生活環境藝術行動—綠手指〉一文，全文詳見國藝會創意 ABC 網站「社群藝術」專欄。)

盧銘世的人與自然系列創作《嘉義人純情夢》。

追求「一個更美好的明天」

李彥良談忠泰建設的文化藝術參與

撰文、採訪整理……秦雅君 圖……忠泰建築文化藝術基金會

“If you want to change the game,
you have to play the game.”
如果你想要改變遊戲，你得先跟著玩。

忠泰建設機構成立於1988年，就一般而言，算是一家「老」公司了，但事實上，透過近期內媒體頻繁地報導，卻可以發現經常性與其連結的名詞包括：建築設計、藝術、創意、生活美學等，幾乎都是近年來頗受關注的「新」領域，這也使得忠泰建設成為眾多同業裡，特別受到矚目的一家。這種新形象的建立與持續的積累，與在家族事業中擔任常務董事的李彥良有相當密切的關係。

從打出「日系精工 國際視野」的品牌定位，李彥良開始陸續引進日本的建築技術與來自世界各地知名的建築師／團隊，並且藉由一次次的個案實踐，打造

出一個全新的品牌形象。與此同時，李彥良也發現了可以將他對文化藝術的興趣結合到工作上的契機，進而展開了多元的嘗試。從早期在建築設計或建案預售時將藝術活動或作品導入，接著在建案預售中心內策劃專題展，進而提出無固定場所的「明日博物館」概念，最近更成立了「MOT」概念店，同步販售美食、設計師家具、藝術品……，在在脫出一般建築行業的作風與邏輯。

雖然李彥良在接受專訪時表示，忠泰各個建案出色的銷售成績，與其導入文化藝術活動之間的因果關係難以證明，但不可否認的是，其獨特的品牌風格確切

「忠泰華漾」接待中心的外觀依據建築師青木淳的風格打造。

引起諸多不同類型媒體的注意，並且獲得十分正面的評價，最低限度也為忠泰提供了極佳的廣告效益。

李彥良對藝術一直很有興趣，但最初進入忠泰工作時主要在瞭解建築業如何運作，大約花了三年的時間熟悉這個系統，也才進一步發現可以將興趣與工作進行結合的空間。在實際操作的過程中，重要關鍵在於每一項新的嘗試都圍繞著企業的本業來思考，李彥良認為無論是要將藝術導入企業體系或是要支持藝術的發展，一定要以本業裡最能掌握的資源或是最熟悉的操作方式來進行，才可能達到相輔相成的效果。

2006年，忠泰與日本建築師青木淳合作建案「忠泰華漾」（台北林森北路、民生東路口），青木淳曾為路易威登（Louis Vuitton）設計過三家頂級專賣店「LV之家」，並以此聞名國際，「忠泰華漾」則是他在台灣的第一件作品。針對這個建案，在李彥良的規劃下，除了依據「忠泰華漾」的建築風格打造接待中心，並在其中設有介紹青木淳的專區之外，同時也邀請了台

藉由對企業及文化藝術的深刻理解，李彥良成功地將其對藝術的興趣結合到企業經營的面向。（攝影 / 蘇怡如）

灣年輕藝術家陳浚豪、游文富特別為接待中心創作多件作品，將空間內部營造出一個深富設計感與藝術性的氛圍。最終的結果是華漾創造了極佳的銷售成績。

2007年，忠泰建設成立「忠泰建築文化藝術基金

「忠泰華漾」接待中心內部邀請台灣藝術家陳浚豪（牆面及地板作品）、游文富（懸掛作品）創作作品展出。

明日博物館第一檔展出「theFLOWmarket」展場一景。

會」，並在很短的時間內，由基金會發動了「明日博物館」(Museum of Tomorrow)的計畫，試圖以城市作為舞台，實踐「永遠都有更美好的明天」(A Better Tomorrow)的概念，而這個計畫，藉由建設公司的土地資源，得以生發在各種無法預期的場域。明日博物館的第一、二檔活動是與ppaper創辦人包益民合作，第一檔「theFLOWmarket」展出的是丹麥設計師Mads HagstrOm的創作計畫，他以包裝低調簡單卻精緻的想像商品，代表著今日社會每個人都應當

關注的議題，購買這些商品，即代表認同與支持此一概念。第二檔展覽「Happy Living」，邀請多位國際知名設計師、插畫家，各自建構一棟虛擬的實體住宅，分享他們對於「Happy Living」的經驗與期待。「theFLOWmarket」與「Happy Living」是在位於市民大道的一處基地展出，並以24小時不打烊及免費參觀的形式，體現明日博物館的觀念。

第三檔展出「晴耕雨讀」是由獨立策展人胡朝聖所策劃，選擇了忠泰另一處位於大直的建案基地執行，內容為藝術家林銓居的創作計畫，其在寸土寸金的大直美麗華商圈內，實踐了一段在現代都市裡絕難出現的「晴耕雨讀」的生活經驗。佔地千坪的基地，在長達四個月的展期內，歷經了從播種、耕耘到收割的農事週期，於是在四周快速竄升的建物工事裡，出現了一隅難得的田園風光。

忠泰的事業體系中原已包含專司室內設計的「築內國際空間設計」，由李彥良的弟弟李彥宏主持。2007年，忠泰又成立了「忠泰生活開發股份有限公司」，嘗試跨足零售業，引進生活美學商品。2008年1月「MOT」概念店開幕，以Museum of Tomorrow的縮寫為名，MOT訴求的是類同的理念，而在具體內容

「MOT」概念店三樓的家具店。

明日博物館第二檔展出「Happy Living」，eBoy作品。

企業與藝術合作的背景，需要對彼此有足夠瞭解的藝術與企業雙方，也需要能為其創造合作契機的中介者。左起胡氏藝術負責人胡朝聖、藝術家林銓居、李彥良，三人共同合作出「晴耕雨讀」展覽計畫。

上，舉凡是當代設計作品、家具、生活用品、藝術品與美食，都可以在這裡找到。

回溯看似多元的發展脈絡，李彥良說明其共通之處在於都與「經營一個生活週期有關」。對一般人而言，買一棟房子大概是三、五十年的事，十到十五年間可能會想重新裝修一下、買一件家具則可能是五年、七年，甚至更短，李彥良還計畫明年要開一家花店，那就是三五天的週期了。就這樣不斷往更短的生活週期切入，忠泰一步步延伸其事業的觸角，而其中經常能歷時久遠的藝術，便成為貫穿與扣合這個脈絡的核心。

從李彥良的敘述中可以發現，企業若有意嘗試與文化藝術領域結合，其實還是必須要有一定的準備，無論是在觀念的釐清或是在資源的整備，除此之外，設定的目標、執行的方式以及評估的依據等等，也都是合作會否產生良性循環的重要關鍵。作為企業中決策團隊一員的李彥良，自身也密切參與藝文合作相關事務，其一路走來的思考與經驗，十分值得有心投入藝術與企業合作領域者參考。■

本文節錄自《藝企網》五月號封面故事，完整內容及封面故事其他專文請見《藝企網》(www.anb.org.tw)

林銓居的創作計畫「晴耕雨讀」藉由忠泰建設的位於城市的土地資源，得以完整呈現。

文學新勢力

三位最被看好的新生代作家，共同譜出文學之豐美、小說之競秀，
從小說虛構的故事中，觸摸文學的記憶、曲折、想像卻又真實可親的容顏。

○ 黎青

梁琴霞◎著

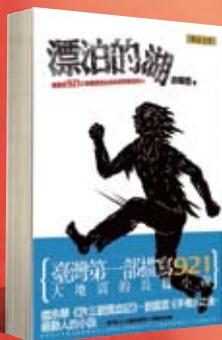
○ 漂泊的湖

許榮哲◎著

○ 濱線女兒

王聰威◎著

以上榮獲財團法人國家文化藝術基金會長篇小說創作發表專案補助

生命聚落絲絲蔓延

2008「長篇小說創作發表專案」
出版序言

撰文……黃明川(國藝會董事長)

千禧年後，台灣各大報的副刊版面明顯「瘦身」，部份改版成休閒生活報導，更甚者則完全取消。產品導向的消費社會機制，以強烈競爭決定坐擁市場。短小輕盈、明艷搶眼如廣告的文學形態，因易於瀏覽、富吸引力，成為文藝閱讀主流。反之，具思想、文學性的宏篇巨構，如動輒上萬字的長篇小說，因喪失副刊的連載支持，漸失讀者、更失去出版社青睞。市場的緊縮、閱讀習慣的改變，使得長篇小說的創作誘因「蒸發」。

有感於此，國家文化藝術基金會乃於2003年創設「長篇小說創作發表專案」，藉由補助生活費的方式，使創作者無生計之憂，全心投入創作。本專案迄今已歷五屆，獲補助計畫皆為一時之選，不僅主題多樣，寫作群亦囊括中生代及新世代作家。創作者於計畫中，呈現出不同世代特有的文字美學及時代思考，不管是內在「小我」的存在命題，或者外部對於本土現世、歷史、家族、政治……等「大我」的議題關照。他們筆下的多元景觀，既是探索生命聚落的旅程，亦再現了銘刻於時代的記憶。這種大規模的文學巨構，較能觸及社會與歷史的深層結構，形成豐厚的文化礦脈，成為國家無形的資產。本專案歷屆創作計畫的逐一完成，正是源源不絕為台灣這塊土地，涓滴出珍貴的藝文寶藏。

「長篇小說創作發表專案」是國藝會戮力甚深的一個專案，從最初計畫審查至成果出版，皆以最嚴謹態度處之，對創作者遭遇的寫作瓶頸，亦經常給予鼓勵、打氣。為了徹底活絡長篇小說整體創作生態，本會也致力於創作成果的出版及後續推廣，如校園演講、作家電台專訪……等活動，藉此提振小說閱讀風氣，邀請更多讀者閱讀小說、理解小說，甚至提筆創作小說。儘管在實際推動面上，本專案遭遇了許多困境，但都逐一克服了，只希望能為台灣文壇催生更多優質經典。

字字成句，句句成篇，絲絲蔓延出巨構，長篇小說創作，亟須長期構思、醞釀、沉潛，才能交織出動人、細密的情節及結構。創作成果須經長時的考驗與評價，才能顯其價值及影響。優秀文明的形成有賴重量級藝術作品的縱向接力，我們期待，藉此專案能鼓勵一篇又一篇精彩巨作出爐，形成一股交替不已的文學接力，為這塊土地啟導一個新生的文明。更衷心冀盼還有更多以藝術眼光、追尋人性本質的長篇小說出現，挖掘這個時代殊異、具典範性的精神特質。■

補助看板

國藝會補助「駐團藝術工作者」計畫，期激發創作展演能量

表演團隊在發展成長的過程中，可能會面臨創作瓶頸或人才不足的困境，如能在亟思突破轉型的時機點上，邀請優秀藝術工作者加入，或與團隊相互激盪，開拓不同視野，或加強團員紮實的基本技能，提升整體演出水平，相信對於團隊在藝術層次的提升與永續發展上，具有一定的助益；另一方面就藝術工作者而言，也能專心投入表演藝術領域並發揮所長。

自2005年開始，國藝會常態補助受理音樂、舞蹈、戲劇三類表演團隊提出「駐團藝術工作者」計畫，目的是希望鼓勵團隊做長遠發展的思考，藉由藝術人才的投入以及專業上的分工，強化團隊永續經營的能力，提升藝術水平。

基於上述的補助立場，在團隊所提出的「駐團藝術工作者」申請內容應清楚陳述團隊未來的發展方向、目標與策略、該邀請對象將帶給表演團隊的影響為何、本計畫之於團隊的重要性，以及務實可行的合作內容等。

過去三年曾獲得本項目之補助案例包含音樂、戲劇、舞蹈類等共計七件，其中例如：「螢火蟲劇團」邀請資深劇場前輩卓明老師擔任編導指導，參與創作的各個環節，提供專業且前瞻性的指導，期使作品更臻藝術價值、團隊更具競爭力；「肢體音符舞團」首度邀請作曲家李哲藝駐團編曲創作，藉著編舞家及音樂家共同合作，時而讓舞蹈畫面刺激音樂編創，時而讓音樂演奏開啟肢體發展，希望使舞作或音樂本身增添更多可能性，完成最新年度作品。

2008-2期將於6/1-30受理申請，有意申請「駐團藝術工作者」項目的團隊，請逕至國藝會網站「補助廣場」詳閱本補助項目的說明，並採線上申請或下載申請所需的表格及文件。（國藝會獎助組）

補助結果

「紀錄片映演專案」補助名單揭曉

國藝會獲指定捐款辦理本項專案，期望能協助創作者於作品完成後公開放映，讓優質的紀錄片能有機會與觀眾見面。本專案本次辦理共有二個映演計畫獲得支持，獲補名單如下：

■郭明珠《環亞飯店工會罷工紀錄片——台灣勞動影像映演與對話2》／補助22萬元

本片的主題為環亞飯店工會罷工事件，環亞工會在工會成立的六年間經歷了三次罷工的考驗，也成為台灣工運史上空前的案例。本片除記錄工會奮鬥的影像歷史之外，也記錄了工人和工運組織者在抗爭之外，真實的家庭生活與情感的牽掛。本計畫期望藉由與協辦單位的合作，藉影片放映與座談等形式，進行工會勞工教育的推廣與培育，此外也希望進一步提昇一般大眾對勞工問題的認識。

時間：2008/5/1~2008/6/20

地點：台北、基隆、台中、高雄。

片單：《環亞罷工90小時》

■許慧如《生命之旅「黑畫記」》／補助36萬元

本片為導演許慧如在面對父親罹患癌症時，試圖超越悲傷沮喪與茫然恐懼的情緒，嘗試以紀錄片拍攝的方式，為自己的至親以及其他因癌症受苦的人盡一分心力。《黑畫記》的拍攝歷經三年，記錄了許多許慧如父親的身影以及治療期間父女相處的生活切片，最終其父仍不敵病痛對身體的折損而離開人間。本計畫之放映地點選在全台各地的醫療機構，期待透過影片的放映與討論，與癌症病友、家屬以及醫護、社工人員等族群，建立對話溝通的平台，以重新思索面對癌症的治療以及生命的價值與意義。

時間：2008/4/5~2008/6/6

地點：金門、台北、羅東、花蓮、台東、新竹、桃園、台中、嘉義、台南、澎湖、高雄等地。

片單：《黑畫記》

補助結果

2008年「視聽媒體藝術專案」補助名單揭曉

本專案以提昇數位錄影技術及內容為目標，申請類別包括紀錄、動畫及實驗類。今年收件情形仍以紀錄類為大宗，約占73.8%，動畫類占14.3%，實驗類占11.9%；總收件數共計42件。評審委員綜合評估創作者的計劃執行能力與可行性，第一階段共遴選出九名入圍者進入面談，在入圍者旗鼓相當的情況下，評審確實難以抉擇，經兩輪投票後，最後終於產生四名獲補助者，獲補者及獲補計畫如下：

郭笑芸《自主的旅程》／紀錄類／補助120萬元

1991年，作者即開始進入身障議題的拍攝，而本片將記錄四位身障朋友，呈現身障者如何在其生活環境中，交錯進行自我的「獨立」與「自主生活」，同時也將跨越美國、日本、韓國、台灣，對這四個地區的身障者與其環境進行相同的提問與觀察。

郭亮吟《軍教男兒——台灣軍士教導團的故事》／紀錄類／補助110萬元

在反抗抗俄的年代，為了保衛大台灣，熱血台灣青年被抽籤或志願報名參加「台灣軍士教導團」。本片計畫藉由風格幽默、反諷諷諧的旁白，並運用大量豐富而獨具時代特色的歷史音像素材，以呈現那荒謬、壓抑的時代背景下台灣愛國青年的心聲。

陳榮顯《一個人》／紀錄類／補助80萬元

本片的主角陳孟和曾經歷15年的牢獄歲月，一生極盡曲折，然而在許多政治犯將一切埋進記憶底層或選擇遺忘之際，陳孟和卻逆向地活進過去的時光裡，孜孜不倦在補綴記憶的羅網。針對這個特殊的對象，本片期望能跳脫一般歷史片與政治片的範疇，主題鎖定在人如何抗拒遺忘，以及觀看創傷與記憶的微妙關係，以記錄一個不歇息的紀錄者。

史明輝《願，快樂》／動畫類／補助90萬元

本片以關懷社會與兒童為前提，屬於家庭溫馨的題材，試圖用另一種角度來詮釋和關懷兒童教育問題，反映都市小孩在高度競爭的教育體制和父母期盼的多重壓力下，失去原有的天真笑容，同時也嘗試以孩童的角度，重新編織屬於他們的快樂。

本專案期望獲補助計畫除能提昇國內數位錄影品質外，也能在未來作品完成後參與國內外影展，讓好的作品與國內外觀眾分享。

在此提醒申請者，今年6月1日至30日將受理視聽媒體藝術常態補助計畫，補助項目包括紀錄片製作、動畫短片製作、實驗電影製作及調查研究項目，製作項目個人補助金額至多50萬元，敬請把握機會，詳細申請作業說明及表格可至本基金會網站下載，申請洽詢02-27541122ext210楊小姐。

暑期瘋游藝

紅利5倍送

台新銀行游藝卡

活動期間：2008/7/1-2008/8/31

文藝消費紅利5倍送

游藝卡卡友在活動期間於兩廳院及年代售票系統以游藝卡刷卡購票消費，即可享有紅利點數5倍回饋(每人回饋點數上限為5,000點)。

再享”刷卡有More利 再忙也要登錄”活動

持卡人立即上網或電洽客服登錄活動資格，並於活動期間內，每消費滿7筆(且單筆均需達NT\$799(含)以上)，或每消費累積滿NT\$50,000，將獲得好禮回饋。

活動詳情與限制及注意事項，請見台新銀行網站www.taishinbank.com.tw

24小時服務專線

02-2655-3355 按

www.taishinbank.com.tw
台新銀行 網路銀行 安全 0 級棒

謹慎理財．信用至上

●差別循環信用利率：一般消費及預借現金為0~20%，依電腦評等而定
●預借現金手續費：預借現金金額 x3.5%，不足NT\$100以NT\$100計算

台新銀行

台新金控
智慧好夥伴

