

臺中國家歌劇院
National Taichung Theater

NTT
夏日FUN TIME
SUMMER
遊

新藝
2025
計畫

牡丹燈籠

臺日志怪偶戲

The Peony Lantern

志怪文學結合掌中戲 人偶共演一段跨越陰陽的愛情

2025/08/16(六)14:30、19:30

2025/08/17(日)14:30

臺中國家歌劇院 小劇場

關於新藝計畫

臺中國家歌劇院「新藝計畫」以育成新銳藝術創作者為理念，透過公開甄選機制，發掘具獨特創意的藝術創作者／團隊；並以導師／顧問陪伴機制及場館行政技術資源，協助創作者勇於實踐想像並淬鍊作品。

2025年「新藝計畫」以「感應裝置」與「偶戲／物件劇場」為主題，廣邀創作者挑戰科技技術運用及多元敘事手法，撞擊無限想像。經過2023年徵件初選、2024年階段呈現複選，熊世翔及洪翊博共創的《日夜顛倒的唐吉訶德》及不貳偶劇《牡丹燈籠》脫穎而出，歌劇院從概念發想伊始即全力支持至完整製作於劇場實現，呈現在觀眾眼前，並期待未來有更多的新銳藝術家加入，留下深刻且動人的創作軌跡，擴散藝術的能量。

前言

傳藝金曲獎最佳編劇得獎與日本藝術家攜手跨國合作
TAIWAN TOP演藝團隊不貳偶劇X日本藝術家金川量
志怪文學結合掌中戲，人偶共演一段跨越陰陽的愛情

融合志怪文學與掌中戲的《牡丹燈籠》，由不貳偶劇打造，改編自《剪燈新話·牡丹燈記》，講述糊燈匠四郎與亡靈歌妓符漱芳跨越陰陽的人鬼戀。演出以古典掌中戲為核心，結合梨園戲表演與南管琵琶和日本能樂伴奏，舞台設計層次豐富，燈籠化為投影幕，呈現詭異又詩意的氛圍，將傳統工藝與當代美學細緻結合，帶來一場人偶共演、深邃又浪漫的劇場體驗。

目 錄

壹、劇團簡介

貳、戲劇顧問、編劇、導演、日本藝術家、音樂設計的話

參、演職人員簡介

肆、行政及設計人員簡介

第壹章

— PART.1 —

劇團簡介

劇團簡介

「不貳偶劇」於2012年成立，2025年入選TAIWAN TOP演藝團隊，期以薪傳推廣東方古典偶戲藝術為宗旨。

本劇團的展演創作，乃本持「專一獨特；別無二心」的創團精神；除堅持以古典精緻藝術為依歸外，並務求研新改良傳統劇場之呈演方式，以期提昇延伸古典偶戲的被接受度；再闢偶戲表演新道路。

不貳偶劇

Unique puppet theater

第貳章

— PART.2 —

戲劇顧問、編劇、導演、
日本藝術家、音樂設計的話

戲劇顧問的話

〈牡丹燈籠〉這個人鬼戀的故事最早出現在中國明朝瞿佑的《剪燈新話》，於15世紀流傳到日本，作家淺井了意將瞿佑的《剪燈新話》翻案改編成為假名草子《加婢子》。歌舞伎作家四世鶴屋南北將故事的部分要素融入他的劇本《阿國御前化妝鏡》。1861年三遊亭圓朝改編成落語，戰後劇作家大西信行再度改編成為現代話劇。從中國到日本，從傳奇到假名草子、落語、歌舞伎與新劇，這一連串的改編與文化適應已經使得「牡丹燈籠」成為刻印在庶民集體意識當中的情感原型。

瞿佑的〈牡丹燈記〉描述喪妻不久的喬生，鰥居無聊，在家門口依門而立，遠方突然出現手持雙頭牡丹燈籠的丫鬟金蓮，一位絕世美女符漱芳緊隨其後，兩人一拍即合共度巫山雲雨。女子趁著夜色拜訪，天亮之前離去，鄰居覺得可疑，從牆縫偷窺，驚見一具骷髏坐在喬生懷中，於是請來法師，以兩道朱符貼在門口和床榻前，喬生平安度過一個月，但在某次訪友酒醉夜歸經過湖心寺，看到金蓮出現在寺廟門口，引領喬生進入寺中與符女再會，符女手執喬生之進入靈柩之中。

突然出現的美女，醜陋的骷髏，以及最後相擁進入死亡，這是寂寞難耐的男人的春夢，來不及享受美好生命的女人的遺憾，以及生命本身的無常。瞿佑對於當時戰亂及社會不公的感到憤怒，基於同情在其傳奇小說當中創造出一個跨越生死的特權的時空，讓在戰亂之下失去生命的人們未竟的慾望得以圓滿。到了和平的日本江戶時期，怪談成為娛樂，幽靈成為具人性的角色，死亡成為另一個活生生的世界。

林于竝

日本國立廣島大學社會科學研究所博士，國立臺北藝術大學戲劇系副教授。早期曾加入蘭陵劇坊以及筆記劇團，曾任中時晚報記者，1991年赴日留學專攻日本戰後劇場運動史，主要研究領域為日本現代劇場、藝術評論與劇場空間文化論。曾擔任第八屆台新藝術獎表演藝術類決審團主席、2011年擔任日本導演競賽評審，以及日本東京國際藝術節（F/T）駐地劇評家等。

編劇的話

《牡丹燈籠》結合傳統技法與物件演出，戲偶除了依循古法製作之外，在風格上亦增加更多的層次表現，本次戲偶使用傳統布袋戲尺寸，在人物及服裝造型上全新設計製作，展現出佻寂風格，偶頭雕刻保有雕刻師刀痕紋路，以及原木的毛細孔與原色，更能寫實的展現肌理，服裝也以布料的質感拼接增加視覺層次，甚至多數製作戲服的材料使用近百年的古董布料，希望增加更多視覺質感以及不同以往的木偶風格。

郭建甫

不貳偶劇團長郭建甫，為傳統布袋戲專業演師，擅於傳統戲偶粉飾及衣帽配件等各類道具的製作。少年時曾於小西園掌中劇團學藝，自2008年起師從國寶大師陳錫煌，學習木偶操作及各種工藝製作，復於2012年成為陳錫煌入室弟子，並向國寶藝師林金鍊學習跳鍾馗民俗儀式傀儡戲，2024年拜泉州木偶藝師林文榮先生為師。曾入圍第33、34屆傳藝金曲獎最佳偶戲主演獎、第34屆傳藝金曲獎最佳編劇獎。

導演的話

既然這是個由「鬼」開口的故事，那就別循規蹈矩！

本次演出採取多元表演形式並置／共構的手法，除了布袋戲，還揉合了肢體、物件、影戲、落語、梨園戲、南管、能樂等元素，讓抽象與寫實彼此交錯，營造出一種超越常理的戲劇質地。在這樣高流動性的舞台調度中，不只打開了敘事的多重可能，也為這個古老而幽媚的故事，注入一種奇幻又獨特的色彩，讓想像力恣意綻放於劇場之中。

故事，開始囉……

陳昶旭

畢業於國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所（主修導演），第34屆傳藝金曲獎最佳導演獎入圍者。現任東南科技大學表演藝術系兼任講師、臺灣盜火劇團駐團導演、台北愛樂歌劇坊導演、不貳偶劇駐團導演。二度攜作品代表國立臺北藝術大學，參與聯合國教科文組織國際戲劇協會亞太戲劇節。曾任國立清華大學英語教學系、國立臺北大學歷史學系年度公演戲劇指導。合作劇團包括不貳偶劇、彰化萍蓬草兒童劇場、20%實驗劇坊、彰化卦山力藝術祭。

日本藝術家的話

《牡丹燈籠》について

…もともと「落語」は滑稽話だけではなく、人情話を語る藝だったそうでその合間に、クスッとする笑いがある程度また、その落語の演目の中には中華圏の小説を題材にとった話もあったそうですその内の一つ…

《牡丹灯籠》

実際には長い連続物語で幽霊の出て来る話は、物語の出だしに過ぎません…ですが、その部分が面白く突出して有名になってもいますその物語を今回、布袋戲で大胆に改編し演じる出演する私も期待し、真剣に取り組んでおります

關於《牡丹燈籠》

落語——這門說書藝術，自古便不僅止於滑稽笑談，更擅長描繪人情冷暖。在幽默與機鋒之間，流淌著深厚的人性光影，在眾多經典落語中，亦不乏取材自中華文化的故事，其中最膾炙人口的便是《牡丹燈籠》。

這原是一篇篇幅宏長的連續物語，靈異之事其實只是開場的引子，真正的深意埋藏於故事的幽微轉折之中。然則，正因這開場異常精彩，引人入勝，遂成為最為人所熟知的一章。

本次演出，我們將以布袋戲的形式，重新演繹這則經典。揉合東西文化、跨越語言與時代，重新構築《牡丹燈籠》的氛圍與魂魄，作為演出者，我亦滿懷期待，傾注心力，只願與觀眾一同踏入這段光與影交織的奇譚之旅。

金川量

1991年至中國北京學習京劇藝術，拜北京京劇院丑角演員樂祖迅先生為師，2001年於中國中央電視台舉辦京劇崑曲國際大賽演出《小上墳》獲得金龍獎，2006年於中國戲曲學院進修，並和寇春華老師學戲，2008年到臺灣學習古典布袋戲，拜弘宛然古典布袋戲團團長吳榮昌先生為師，自組著微布袋戲團，平時於日本除有固定布袋戲演出外，並參與日本舞蹈、京劇演出教學等表演工作。

音樂設計的話

調和能樂的幽玄、南管的典雅，再以梨園戲的柔媚流淌其中。承襲能樂之核心觀念，在樂器編制、聲音素材上竭力精簡，應用最少的元素表現最多樣的意涵；亦適度引入各樂種之中，具程式意義的傳統旋律、節奏，在異文化之間汲取珍稀的共通性，不顛覆舊有架構，而是設計一套嶄新的儀軌，共構臺日之間的聲響實驗。

楊易修

專擅作曲、編曲、影像、劇場、遊戲音樂等類別製作。自西樂起家，跨足臺灣傳統音樂與世界音樂，近年專攻北管、歌仔戲、日本能樂與雅樂、巴里島甘美朗等。舞作原聲帶《萬物長生》獲全球音樂獎三大金獎，臺法合製 VR 音樂設計作品《Sense Of Nowhere》入圍 2025 年威尼斯影展沈浸式單元，以北管元素描寫東港迎王平安祭典之曲目《代天》獲屏聯管作曲競賽首獎，歌仔戲跨界七字調創作《厭世調》獲臺灣原創流行音樂大獎河洛語組佳作，北管跨界作品《浮世》獲 myfone 行創獎原創歌曲首獎，異境樂團專輯《流光傳奇》入圍第 32 屆金曲獎兩項演奏類獎項。

第參章

— PART.3 —

演職人員簡介

偶師/黃志勇（黃大勇）

畢業於中國文化大學戲劇學系。長期歷經寫實與非寫實的表演風格，亦涉略小丑表演、肢體喜劇、雜耍魔術、偶戲、物件劇場。2015年至2021年任職於紅鼻子關懷小丑協會的紅鼻子醫生，近年成立禾作社劇團，致力透過不同形式的跨界互動中，展現看似平凡的生活題材，其實處處是藝術。

演員/葉蓓蓉

桃園客家人，畢業於國立臺北藝術大學戲劇學系表演組。
現為自由接案的劇場演員及製作行政，並為江之翠劇場團員。近來穿梭在現代戲劇與傳統戲曲之間，在東、西方的身體、聲音訓練中，探索並汲取屬於自身的表演能量。

近年作品：江之翠劇場《定伯弄鬼》、《鄭元和與李媽李亞仙李小姐》演員、
婉婉工作室 婉時婉刻十週年經典系列《Doll House》動作設計、臺北藝穗節
《收信快樂》演員

南琶演奏/賴虹綾

畢業於國立臺北藝術大學傳統音樂學系，主修南管，2011加入江之翠劇場及漢唐樂府，擔任樂師。隨團演出《望明月》、《摘花》、《豔歌行》、《韓熙載夜宴圖》、《陳三五娘—磨鏡、留傘》、《鄭元和—踢球》、《陳三五娘—賞花、留傘》與跨界劇場作品《摘花》、《桃花與渡伯》、《行過洛津》、《鄭元和與李媽李亞仙李小姐》等。現為江之翠劇團樂師。

第肆章

— PART.4 —

行政及設計人員簡介

舞台設計/趙鈺涵

畢業於國立臺北藝術大學劇場設計學系，主修舞台設計。

率禾製作核心成員、舞台設計。

長期於劇場擔任舞台設計，嘗試與不同演出類型合作，擅長利用各種媒材為視覺空間打造多元的變化。

燈光設計/賴秉宏

從業20年來始終致力於表演藝術相關各類型項目，包含：藝術節、舞台劇、演唱會、音樂會、樂團表演、電子音樂派對等，亦曾任遊樂園兒童劇場演員。

服化設計/張哲綸

一個從幼稚園開始，就會獨自一人跑去看野台戲的小孩，其實看不懂演員精彩的表演，但心裡明白真正吸引他的是一套換過一套，華美的戲服及璀璨的頭飾。

種子是在上天種下的，想發芽卻得等機會灌溉！2006年遇到了在劇校服務的老師傅「孫阿德」先生，從此闖入戲曲容妝的世界，再也不回頭。

服化設計/游恩揚

現任教於東南科技大學表演藝術專任講師，中新服裝工作室藝術總監。
國立臺北藝術大學劇場設計研究所MFA碩士畢業，主修服裝設計，近年已累積超過60餘檔展演服裝設計製作經歷。

舞台監督/潘佩君

國立中興大學景觀與遊憩學士學位學程、國立臺北藝術大學劇場設計學系碩士班畢業，主修舞台設計。
現為劇場自由工作者，主要從事舞台監督、舞台設計、道具設計與製作。

現場成音工程師/劉曲恩

畢業於國立臺灣戲曲學院劇場藝術學系音響專業。致力於把錄音的細節結合現場擴音，達到精緻的聲音品質。曾合作：《客廳尋聲》12金曲擔任成音師、拉緯人《重返理髮廳》擔任成音師、《敲響和平之聲 X Don Conreux》擔任成音師，並與桃園市立國樂團合作擔任現場成音師。

製作人/張永姍

國立臺灣戲曲學院劇場設計學系、亞太設計學院視覺傳達系，現任不貳偶劇副團長，牯嶺街小劇場技術舞監。

執行製作/陳筱珈

畢業於國立臺灣戲曲學院劇場藝術學系，於2023年加入不貳偶劇。
曾於牯嶺街小劇場行政實習，在校時曾擔任湖光山色藝術季舞台技術助理、
舞台設計助理、舞台執行。

劇場經歷：

2022 馬祖心情記事V《重返前線1979》舞台設計助理

2023 牯嶺表演劇團《Cicengo'(芽)》舞台燈光執行

2024 不貳偶劇新藝計畫階段性呈現《牡丹燈籠》導演助理

第肆章

PART.4

戲劇顧問／林子立

團長、編劇暨戲偶設計／郭建甫

製作人／張永姍

執行製作／陳筱珈

導演／陳昶旭

導演助理暨字幕執行／楊詠翔

操偶師／郭建甫

跨國藝術家／金川量（日本特邀）

演員／黃志勇

梨園戲演員／葉蓓蓉

音樂設計、能樂演奏／楊易修

南管演奏／賴虹綾

主辦單位暨前期創作支持

臺中國家歌劇院
National Taichung Theater

舞台監督／潘佩君

燈光設計／賴秉宏

燈光技術指導／卓駿鵬

燈光技術人員／黃培峻、侯季姣

舞台設計／趙鈺涵

舞台技術指導／呂中

舞台技術人員／洪芷榆、李銘元、

林顥恩、黃靖荃

現場成音工程師／劉曲恩

服化設計／張哲綸、中新服裝工作室—游恩揚

服化執行／謝依雯

劇照拍攝／林筱倩

攝影／芥末影像

演出單位

不貳偶劇

Unique puppet theater

NTT
夏日
FUN TIME
遊藝

不貳偶劇粉絲專頁

不貳偶劇北投戲館