

時代

Die
Maßnahme

狂熱

2020

5/22 23 24

1930

1430, 1930

1430

演出地點

國立臺北藝術大學

展演藝術中心 戲劇廳

夏季公演

國立臺北藝術大學

戲劇學院

我們才能改變現實

唯有從現實學習，

劇本

About

介紹

文 彭江翔

在歷經二十世紀共產主義的數次實踐嘗試，以及資本國家的政治宣傳渲染之後，共產主義在當今的印象似乎已經無可避免地與「顛覆、鬥爭」連結在一起。這也導致回顧上我們有時會忘記，不同於歷史上那些反動當下政治狀況的革命，有其思想基礎與建構的共產主義，在「發生」之前就已經被認為危險，被認為將毀滅那理當安穩的現代生活。

作為思想開始的共產主義，也預先暗示了被誤解的可能，不只是革命常有的不同路線之間相互辯駁爭權，同時，一些參與者也一廂情願地消化了思想的片面，仗持著激情行事。共產主義最終應能給人好的生活，但「好」又是何意？基本的生活需求是必須的，但再上層的，例如何謂幸福的古老哲學發問，卻在組織與革命中被擱置忘卻，馬克思追求於共同體中「人」真正自由的可能，但後世卻只是醉心於他所勾勒在共產社會裡的人一天能做的各種可能，更有甚者，被理解成一個均富的物質欲望烏托邦。

共產思想的反覆宣揚與敘事，也一定程度帶起了對於當下社會的厭惡。不能妥協於與資產階級或掌權者合作的左派社會主義，在歐洲開始有其勢力，而作為全球運動的風潮，左派社會主義也與其他路線有了地理上的交鋒。歐陸的左派社會主義者，對十月革命前後的俄羅斯布爾什維克不夠拒斥當權者的作法有所意見，而列寧也不客氣的撰書回擊，直指那些歐陸左派是「幼稚」的。

《時代狂熱》（Die Maßnahme，原譯為《措施》）就是在如此背景下寫成的。在對兩方路線相辯有所意識的情況下，身為共產主義者的布萊希特，比起確切的選邊站，選擇了重現一個共產主義工作者們在宣傳思想時可能遇到的道德兩難與悲劇，藉由情境與抉擇，帶出辯證與思考的空間。

此劇在道德上情感與大義的強烈衝突，以及不同政體對所謂「共產主義」的想像（或誤解），為創作帶來了許多詮釋可能性。此外，作品如何與觀眾對話，也時常成為作品的詮釋基礎。正如布萊希特本人在1931年排練筆記所提及的，演員對於此劇中辯證唯物主義理解的重要，雖然在有背景知識的閱讀下能帶出更多面、更完整的思考，但要求知識有限的觀眾先去接觸思想才來看戲，這樣多少是不切實際的。因此，目標觀眾的組成，也成為這部作品在後世諸多製作搬演上的必然考量，進而呈現出多元的舞台風景。

1974年Shaliko Company在美國的製作，便因為60年代嬉皮運動的受挫，而不相信和平手段的成效，因此將主題定調為對「恐怖主義合法性」的叩問，觀眾也被設定為莫斯科的觀眾，會與觀眾討論角色對錯五次，並在劇評中被指出似乎有要引導觀眾同意年輕同志是錯誤的傾向。2014年義大利劇團Masque Teatro的演出則將劇本的視野擴大，納入如二戰、納粹等素材，並有意識的處理異化、多樣性、壓迫等全球化資本主義社會所面臨的議題。2017年，德國導演Enrico Lübke將《措施》與Aeschylus的波斯人連演，演員穿戴面具，著紅色西裝外套，打黑領帶表演形似機器人，評論也指出兩齣戲的疊加所帶來的悲觀感，甚至似乎預先暗示著救贖的不可得，而面具的使用也消弭了個體的獨立性。

此次搬演，《措施》被易名為《時代狂熱》。在政治狀況瞬息萬變、人們高度且激烈參與的狂熱時代下，這齣戲會如何和當代台灣展開對話，正等待著觀眾的參與來一同完成完善。

劇作家 Playwright 介紹

文 彭江翔

布萊希特（Bertolt Brecht，1898-1956）是二十世紀影響劇場發展最深刻的劇作家／戲劇理論家之一。1922年，僅24歲的他，靠著《夜半鼓聲》（Drums in the Night）拿下的德國劇界的最高榮譽「克萊斯特獎」。

不過，布萊希特在創作上並未滿足於既有的成功，隨著時局的變化，以及他個人對共產主義的接觸，開始發展及實驗戲劇的其他可能。所謂的「教育劇」（Lehrstücke，或可譯為「學習劇」），便是他透過社會觀察及個人戲劇觀之間辯證發展而來的一類形式。比起填鴨式的教育，教育劇更貼近對學習過程的重現，其中所使用的手段，包含了音樂歌唱及布萊希特發展的身體姿態訓練（Gestus），進而達到疏離效果。

疏離，聽來像是拒斥觀眾的參與與進入，但不能忘記的是，作為手法的疏離，所要達成的是學習過程。學習者若要學習到東西，就不會是身於過程之外，但一個良好學習者的態度也不該是一味地接收說詞，不然也只是填鴨般吸收著他人說是事實的資訊。一個學習者應該懷疑，應該思考，應該有著多方觀點去消化理解，這也是為何布萊希特認為在「教育劇」中，不該有被動的觀看者。

當演出被以過程處理，當觀眾不再被動，都在在為布萊希特的劇場美學注入動力。不管是突然的歌唱、遙遠歷史的設定，都不是要將觀眾全然推離演出，因為觀眾不是被動的，不會傻傻地就被推開，反而能在感受推拉動力的過程中，了解如何真正參與其中。在這樣的美學下，表演跟觀看都是劇場演出本身的一部分，誰也不能缺乏於誰，也是在這樣的參與下，學習者才能在學習過程中，有了一個對於直覺上難以辨別對錯的事物／事件的辯證過程。也許解答仍懸而未決，也許不會有標準答案，但過程存在，驅動著學習者投入一次又一次的思考。

怒火與韌性， 迅速的介入， 冰冷的容忍， 理解個別因素， 唯有從現實學習 改變現實。

戲劇顧問

吳政翰

耶魯大學戲劇學院藝術碩士，主修戲劇構作及戲劇評論（Dramaturgy & Dramatic Criticism）。現為南村劇場節目總監、表演藝術評論台駐站評論人、The Theatre Times 區域編輯，任教於臺大戲劇系、臺北藝術大學劇場設計系，並擔任臺北表演藝術中心音樂劇創作工作坊講師。

擔任過五十齣作品之戲劇顧問，包括北藝中心及新北市藝文中心音樂劇劇本孵化計畫、瘋戲樂工作室《台灣有個好萊塢》《木蘭少女》、兩廳院駐館計畫《叛徒馬密可能的回憶錄》、全球泛華劇本競賽參獎《原鄉1960》、上海戲劇學院《茶館》等。現為「美洲文學顧問與戲劇構作協會」會員。

編劇作品曾獲新北市文學獎首獎、臺北文學獎，及兩屆優良電影劇本獎。劇作翻譯二十部，中譯包括綠光劇團《八月在我家》，英譯紀蔚然《拉提琴》，受邀至紐約外百老匯讀劇演出。

導演

程鈺婷

紐約 The New School For Drama 表演碩士，台北劇場實驗室藝術總監，國立臺北藝術大學戲劇系專任講師。編、導、演三位一體劇場藝術家，表演作品可見於莎妹劇團、楊景翔演劇團、瘋戲樂、栢優座、相聲瓦舍、台北藝術節等團隊；編導作品可見於台北藝術節、台北藝穗節、泛華讀劇節、北藝大戲劇系與豪華朗機工等不同領域，曾獲 2013 藝穗永真獎與第十七屆台新藝術獎提名之肯定。2012 年成立台北劇場實驗室，推動麥可·契訶夫表演系統的教學與研究，同時以詭麗多變的風格創作關注社會現況的《愛神紅包場》、《女子比屈歌舞秀》、《但是又何 Night》等歌舞作品。

戲劇顧問的話

文 吳政翰

去年，導演程鈺婷接下了學製的重擔，找我當戲劇顧問（Dramaturg，又稱戲劇構作），並跟我說，有幾部劇本在選擇中。令我萬萬沒想到的是，最後竟然是布萊希特《時代狂熱》（Die Maßnahme，原譯《措施》）。讓我困惑的原因是：一來，不符合她浪漫隨性、樂天知命的調調。二來，就現代觀眾來說，這齣劇作家標榜為「教育劇」的意義是什麼？

許多人把「教育劇」看作是布萊希特在劇場裡推廣意識形態、倡議社會革命的工具。就某個角度來看，在布萊希特寫作時的二十世紀上半葉，媒體管道有限，知識並未普及，劇場仍屬表述意見的公共領域平台，對於大眾有一定的影響力。然而，時至今日，科技發展飛快，媒介琳琅滿目，這樣的公共領域平台早已轉戰至網路，人人皆可發表評論、各抒己見，充斥各式社群、專頁、自媒體，完全印證了安迪沃荷「每人都可成名十五分鐘」的預言。於此眾聲喧嘩的場域中，不但觀點多元，意見紛陳，正反合的立場對話應有盡有，幾乎已無見解是從未聽過的，而且透過訊息快速傳播，擴大影響，進而催生了阿拉伯之春、太陽花學運、香港反送中等社會抗爭運動。因此，在劇場裡說教，早已不合時宜；在劇場裡鼓吹革命，難有力量。

就形式上而言，布萊希特著重「疏離效果」，力圖打破劇場幻覺，使觀眾得以保持清醒，得以維持思辨狀態。以布萊希特的初衷來看，這樣的形式，是跟社會目的綁在一起的，經過幾十年下來，直接或間接地影響到了後世諸多劇場實踐者。如此形式，因應各實踐者不同的創作目的而有所調整，使得「疏離效果」漸漸與原本的內容脫鉤而形成了一種獨立的美學語言，早已在劇場內屢見不鮮，不論是商業的、實驗的、左派的、右派的。在劇場裡，當疏離已是習慣，斷裂已成常態，原本訴諸陌生化的手法是否仍然陌生？在現實中，當斷裂與干擾已是現代人的生活常態，在劇場內以類似方式的傳遞訊息，是否仍讓人感到疏離？抑或，當疏離早已不疏離了，會不會反而變相成了現代生活和劇場中的「寫實」？那麼，對於處在「後布萊希特時期」的現代劇場觀眾來說，布萊希特的手法是否還夠「布萊希特」？

這些質疑，並非針對布萊希特的批判，亦非否定所有詮釋布萊希特劇作的現代製作，而是我對導演初衷和作品目標的提問，也是我對古典

劇作和現代觀眾、形式與內容之間對話的省思。這些問題，以不同的層次反覆出現在我跟導演的溝通，從未停止。每問一次，好像就靠布萊希特越近，但靠得越近，好像就離得越遠。究竟該怎麼走，才能以現代的角度提煉出原劇精神？或者，有沒有可能，反向而行，才是解套的路？有趣的是，這些引入異質思考、充滿抗衡關係的討論，不僅正是布萊希特辯證敘事的原型，也是戲劇構作思維的核心，更是此類角色在劇場中的工作基礎。於是，一路上，我跟導演一同尋找答案。答案不是終點，而是發現新問題的起點。

進入排練期之後，導演請戲劇顧問組的大家跟演員們聊聊劇本，於是我與兩位助理就各方面來談，從布萊希特的個人背景和戲劇理論，談到了當時的社會脈絡，延伸至馬克思主義和共產黨宣言，再深入劇本，對結構進行剖析，就內容逐景逐景地討論。同時，演員們開始就各種面向切入，分享個人看法，或以意識形態出發，或站在人道主義的立場，或試圖在個人主義和群眾利益之間取得平衡，或置入台灣社會情境來思考，或感同身受，或理性客觀，漸漸地，產生了諸多觀點的激辯，成了精彩的戲台，也成了辯證精神的實踐場，進而推展出了新的結論。在這個當下，每一位演員既是演繹者，亦是觀察者、分析者、學習者，並藉由這些討論，讓這劇本未止於一齣意識形態的宣教劇，而是以更大的脈絡來看待個人與群體之間的社會構成關係。此刻，讓我更進一步地體悟這齣戲的意義所在，而且這一切的意義，未經排練，在場發生。

在布萊希特的理想藍圖中，戲劇終究要用來推動社會改革。即便在現代，已經難以透過劇場來達到即刻的功效，但至少，在排練的過程中，透過教育劇（場）的形式，在這群演員們身上，已經看見了火花，或許幾年或幾十年之後，會累積出更大的力量；至少，在走出劇場之後，還能延續辯證的思維、批判的精神前進，來面對世界這座更大的劇場。

往後，帶著這股覺察，讓現實產生破口，使一切原本理所當然的東西，都不再被視為理所當然。有了這個破口，才能讓光照得進來。

導演感言

文 程鈺婷

去年在選劇本時正值香港反送中運動爆發。一直以來對政治與新聞保持莫名冷感距離的我，看著中國新聞譴責香港的行動、香港民陣對香港和中國政府的怒吼、台灣政黨隨之起舞以及被媒體擾動的人心，覺得這所有高張的情緒欠缺真正的聆聽，像是一場非常可怕的離婚官司，而我是那個看著父母對彼此暴力相向，旁邊又有親戚跳進來選邊喊燒的無言孩子，靜靜等待這一切過去……翻到布萊希特這個支持共產主義卻又太過偏激的劇本，突然有股衝動想看看跳進那股狂熱裡會發生什麼事，於是，就這樣拉著大家跳進來了。

1930年，視馬克思主義為理想的布萊希特與作曲家漢斯·艾斯勒一起做了這齣教育歌劇，卻被共產黨指責詆毀黨的形象。1956年一位瑞典老師寫信請求版權，布萊希特回信說明，在過去的經驗中，演出只會造成觀眾慣常的道德情緒，因此拒絕。那位瑞典老師還是照演，結果和布萊希特預期的一樣，甚至變成當時反共教材的一例。布萊希特自此不再給版權，但他一直很看重這個作品，甚至在死前重提這部教育劇，以及在其中實驗的劇場溝通模式，是未來劇場的形式。這個劇本直到1998年布萊希特一百年冥誕，才釋放演出版權。

非常有趣的，這是一個不被任何一方接受的劇本。人們對「正義的一方」總會投射以理想的形象，但這齣戲卻宣揚改變世界應該不擇手段，讓需要英雄的觀眾在觀戲時陷入了前所未有的道德困境。布萊希特當年對馬克思主義的嚮往與推崇，在現代的台灣雖然不再正確，但其中對於「正義」的討論依舊值得在這個容易被媒體煽動的世代提出——真正的正義應該是基於道德，還是基於需求？

每個時代都有不同的革命——階級的、政權的、經濟的、性別的、能源的、家庭的……這些革命均是來自對現狀的強烈不滿、對改變的高度渴望，但是革命是否能成功其實取決於當下的社會意識，而社會意識的形成與教育和思想傳播的媒介息息相關。我們所謂的「正義」其實是非常主觀的價值觀，端看整個社會多數人贊同的風向為何，或是更狠一點的說，要犧牲的會是什麼？這齣戲就是最好的例子。

自2010年進入北藝大教學，看著一屆屆戲劇系的學生歷經了太陽花學運、香港的雨傘革命、反送中運動、同婚運動和三次的總統大選，

眾人自不同的面向觀看事物，而事物不因此失去其同一性，使得眾人知道他們以完全不同的觀點看到同一個東西，唯有如此，世界的實在性才能真正可靠地展現。
—《人的條件》漢娜·鄂蘭

在我的記憶中沈澱出雨夜的味道、冒著血絲的眼角、比拳頭還緊的嘴唇、不停墜落的空間、心一片片剝落的聲音、頂著天空的泛白微笑……他們青春、理想又單純的靈魂每每因為這世界的不公不義而憤怒、害怕、沮喪或惶恐的時刻，就是我覺得自己身為老師最無能的時刻。我無法告訴他們正確的答案是什麼，哪一邊才會是正義的一方，因為我深怕自己也陷入了主觀的陷阱裡，誤導年輕的生命、迫害社會的未來。

擔心錯失真正需要被聆聽的聲音、永遠希望客觀看待事物的我，終於在這齣戲的準備過程中整理出能分享給學生的觀點——我們必須理解每個時代都會有不滿的聲音，這是人類社會進步的原因，因此我們不需要害怕或急著伸張眼前的正義，反得更有耐心去聆聽這個事件不同的聲音，接受這世界看待事物就是會有不同的觀點，才能以沈穩的態度「理解個別因素，掌握整體局勢；唯有從現實學習，我們才能改變現實」。

這是一個充滿著各種難題的劇本，由衷感謝動作設計余彥芳一路非常親密地與我對話，以她對政治和舞蹈構作的深厚經驗引導我跳脫寫實劇場的思考路徑。我非常幸運地請到熟稔德國劇場的陳佾均來翻譯這個劇本，她對布萊希特的熱情在翻譯的過程中延燒出超乎預期的資訊量，令我獲益良多。這次製作的過程是一場大型的辯證，在戲劇顧問吳政翰的細心引導下，同學們展現意外高度的思辨能力，導師們也非常給力的在許多創作當下與我一同腦力激盪。

布萊希特認為教育劇的目的是透過被演出而進行教導，而非透過被欣賞。原則上來說，教育劇是不需要觀賞者的。但因為疫情的影響，我們的演出一度面臨是否該取消、設計改版以及縮限觀眾人數到懷疑製作的必要性。這一路像一場艱難的革命，我深深地感謝每一位設計的不離不棄、不停應變的行政和製作團隊、每天準時上工的同學、始終帶著熱情和專業來排練的演員們，還有堅持 show must go on 的北藝大戲劇學院。

在這樣特殊的時期繼續做劇場、看劇場，需要多大的信念？最後的掌聲應該要給每一個參與的人，劇場能夠發生，我們缺一不可。

怒火與韌性，
迅速的介入，
冰冷的容忍，
理解個別因素，
唯有從現實學習，
改變現實！

知識與義憤
深入的思量
無盡的堅持
掌握整體局勢

唯有從現實學習，
我們才能

知識與義憤
深入的思量
無盡的堅持
掌握整體局勢
唯有從現實學習，
我們才能

製作團隊

製作人 | 朱宏章、王世信

執行製作 | 林家文、林隆圭

劇作家 | Bertolt Brecht

導演 | 程鈺婷

劇本翻譯 | 陳佾均

戲劇顧問 | 吳政翰

舞台設計 | 鄭烜勛

燈光設計 | 莊知恆

服裝設計 | 謝建國

音樂設計 | 謝瑋秦

平面設計 | 鄭秀芳

編舞 | 余彥芳

動作設計 | 余彥芳、程鈺婷

技術設計 | 楊金源

音響技術設計 | 鍾仰

歌唱指導 | 鄭凌翔

人聲編曲 | 羅棋誼

動作設計助理 | 葉詠甄

原劇歌詞改編 | 程鈺婷

戲曲唱詞修編 | 許栢昂

戲曲唱腔修編 | 許家銘

舞台監督 | 羅令玲

服裝技術指導 | 顏良夙

舞台技術助教 | 林祐聖、王政中

燈光技術助教 | 林楷豐、彭久芳

服裝技術助教 | 林郁玟

演出行政助教 | 楊名芝

劇照拍攝 | 張致皓(達悟)

燈光技術指導 |

唐敬雅

助理燈光技術指導 |

柯雅云、歐思鎂

導演助理 |

張世暘、陳立婷、蕭景馨

戲劇顧問助理 |

彭江翔、江皓君

舞監助理 |

陳尊宇、劉軒、劉敏婷

排演助理 |

孟昀茹、林妤玟、侯宇鍊

音技助理 |

廖柏豪

舞台設計助理 |

李皓宸、林諺駿、張致皓、許能竣

陳禹樵、廖書瑤、趙佑瑜、劉庭芳

燈光設計助理 |

吳岳翰、杜旻錡、沈薇、唐寧憶

陳怡婷、蔡政霖

服裝設計助理 |

楊宇晴、劉正政、顏玓如

技術設計助理 |

周冠志、張文芊、藍敏睿

演員 |

王萱、何育慧、李鉅瑄、明廷恩

洪亮瑜、高少廷、張以磬、張宏澤

陳冠亘、陳家豪、黃致健、楊世豐

葉蓓蓉、蔡詠恩、蕭玟馨、譚穎嵐

(依照姓氏筆劃排列)

舞台組

(劇設系) 李雨靜、沈承志、林則岷

洪睿呈、孫于歲、徐圓均

張庭瑋、黃禹勳、黃婧

葉宸佑、劉以慈、潘翰文

盧珮瑄

燈光組

(劇設系) 王若華、江冠男、林冠禎

林奎安、林詩芳、范睿澄

陳楚毅、陳璿文、蔡東融

鄭云嘉、譔業文、簡玓涵

顏宇婕、顏鈺庭

服裝組

(戲劇系) 石念卉、謝晴

(劇設系) 王丞安、王語嫣、吳宜柔

吳紀睿、林柏泰、張綺文

陳毓璿、黃柏融、楊禹航

劉子安、羅芊瑜

行政組

(戲劇系) 李詠詩、林千筠、林明宗

林芳羽、陳靚、雅妮

廖存真、鄭文凱

時代
Die Maßnahme
狂熱

舞臺設計

鄭烜勛

國立臺北藝術大學劇場設計系畢業，主修舞台設計
設計作品跨足戲劇、舞蹈、當代馬戲、影視、空間藝術
2019年成立《一箱人作設計有限公司》

近年舞台設計作品：

明日和合製作所《坐坐茶室》、《曾經未曾》/ 楊景翔演劇團《前進吧方舟》、《地球自衛隊》、《阿飛夕亞》/ 小事製作《五虎將》、《Hide and Seek - 你看看我》、《生活是甜蜜》/ 狼劇場《我和我的午茶時光》/ 婉婉劇團《死死免了米》/ 人力飛行劇團《阿飛正轉》/ 董陽孜書法藝術跨界劇場《騷 2016》等百餘齣作品。

近年影視美術作品：

稻田電影工作室《20 之後》、拙八郎創意執行有限公司《你那邊怎樣 / 我這邊OK》、木和子影像音樂工作室《奇幻書店》、公視實境節目《阮三个 第二季》、TME Live 超現場 I'm A-Lin 音樂會 等。

燈光設計

莊知恆

劇場燈光設計師。以周先生與舞者們合作《看得見的城市 看不見的人》之燈光設計作品，獲「2017 世界劇場設計展 World Stage Design」專業燈光設計組銅獎；並於「2018 台灣燈會在嘉義」與知名音樂人林強共同創作科技燈區聲光體驗作品《神木約定》，擅長以不同觀點切入各式展演作品，創造出個人獨特風格的光影語彙。近期作品包括：「2020 台灣燈會在台中」高空特技展演《璀璨盛夜》、周書毅身體錄像展《無用之地 Break & Break!》、循環製作工作室《分手快樂》、狼劇場《光年紀事》、第九屆奧林匹克戲劇節 - 何曉玫 MEIMAGE 舞團《默島新樂園》、《第三十屆傳藝金曲獎頒獎典禮》；此外，也於「2019 寶藏巖光節 - 野景」發表個人雷射光影裝置作品《晷跡》等。

服裝設計

謝建國

畢業於國立台北藝術大學劇場設計學系，主修戲服設計。現為『康國創意』資深服裝設計師。作品涵蓋電影、電視偶像劇、演唱會、主題樂園及廣告。近年來投入劇場服裝造型設計，跨足戲劇、歌劇、歌舞劇及傳統戲曲。2009年參與了《臺北聽障奧運開閉幕大典》玩偶類的委製、並在建國百年國慶晚會《夢想家》中負責特殊服裝的製作，2010年隨金馬導演李祐寧先生至北京拍攝電影《麵引子》並擔任服裝造型設計一職，隔年受邀統籌《國立台南歷史博物館》館藏服裝仿製的工作，2014年參與了黃埔建軍90週年歌舞劇《國與家》的服裝委製，2015年更為國防部抗戰70週年歌舞劇《碧血丹心永續和平》設計近三百套的二戰時期服裝，多方面的服裝造型設計經驗，為劇場界不可多得的新生代服裝設計師。

近期服裝造型作品為衛武營開幕季輕歌劇《憨第德》、上海開心麻花《競演州長》《皇帝的新娘》、主磐娛樂音樂劇場《女人心》、春美歌劇團《放逐的愛》《彼時我在等你》《青春美夢》《金探子》《變心》《夜王子》、許亞芬歌子戲劇坊《鳩摩羅什》、高雄春天藝術節《歌劇卡門》、明華園日團《巾幗醫家》《女寇》、錢人豪導演電影《京城81號2》、高雄春天藝術節少年歌仔戲《靈界少年偵查組》《永不墜落的星辰》、春河劇團《我妻我母我丈母娘》、天作之合《寂寞瑪奇朵》、找我劇場《山桐傳奇》、栢優座《行動代號莫須有》、台北愛樂劇工廠《月半物語》、台北劇場實驗室《比屈女子歌舞秀》、台灣首部觀光大秀《臺灣舞孃》、台北藝術推廣協會《大算命家》、莫比斯圓環創作公社《夢外之境》《跟著沙彌跳月去》《跟著沙彌 Moon Walk 去》、一心戲劇團《青絲劍》《Mackie 踹共沒?》、秀琴歌劇團《囍事雙飛》等精采作品。

音樂設計

謝瑋秦

- 2020 參與吳承恩《A Roof》舞蹈影像製作，擔任音樂設計。
參與陳明潔導演作品短片《陰道迷宮冒險記 Vagina labyrinth》，入圍斯德哥爾摩影展最佳動畫短片，擔任音樂設計。
參與創造焦點馬戲團《春祈年年好》宜蘭傳藝中心限定演出，擔任音樂設計。
- 2019 參與龔鈺祺《人工幻境》創作音樂會，負責樂譜整理。
參與中國信託文教基金會委託紀錄片《LOVE&ARTS 夢想 + 圓夢工程 | 那麼會跳的夢》，擔任音樂設計。
參與影視資訊集中的平台 - 拍手 Clappin 品牌廣告宣傳，擔任音樂設計。
- 2018 參與管罄《罄生》音樂會，擔任琵琶、木箱鼓樂手。

我們總是那麼努力生活著
譬如清晨五點
鬧鐘的聲音破空而來，射中夢境
我們頹喪地枯坐床沿
窗外大霧瀰漫，光影蹣跚
我們的意志搖晃如一顆松果
墜落途中
終於又沉沉睡去

——倦極 · 鯨向海

動作設計

余彥芳

獨立表演、創作、教學者。長期關注臺灣當代社會議題，以身體作為內化和投映土地故事與生命經驗的媒介，將深刻的感受轉化為抽象而詩意的舞蹈語彙。2013年起發起「默默計畫」，培養年輕表演者和跨領域團隊共同進行長期訓練和創作，2017年起開辦「默默工作坊」推廣即興舞蹈，並回歸獨立藝術家狀態，以多重身份穿梭在舞蹈、戲劇與現場展覽等演出形式當中，活躍於臺灣與國際之間。

戲劇系學製真的是史上最奇怪的工作：錢少事多離家遠，排練時間嚇死人。要不是程鈺婷是我的摯友和恩師，我真的不敢接。

謝謝我的設計助理詠甄，那些我拿不出手的時數，都是她幫我補起來的：訓練演員肌力肌耐力，負責轉譯我的抽象語言，把我根本超過戲劇系學生能力的複雜動作要求一點一點陪著同學破解、練熟，幫導演梳理動作指示，陪 Kim 跟我聊天抒壓，是動作設計幕後最大功臣，認真負責，靈魂新鮮，以後有工作請找她！

我也要謝謝這群演員，這是我看過最認真、投入，傻勁一百、熱忱一百的一群小瘋子。如果說看戲的是傻子，演戲的是瘋子，那這群人又瘋又傻，大概通通都很適合長長久久地跟表演藝術扯上關係吧！

最後是 Kim。我恨我愛妳，不論妳身在何方，不論妳去到何處，我們一個像夏天，一個，像，秋天，卻都能把，春天變成了冬天（誼？）

出來混終究還是要還的，妳真的是給我記住了。

時代狂熱！耶～

技術設計

楊金源

台大電機系學士與碩士、台大戲劇研究所、美國耶魯大學戲劇藝術碩士（TD&P），主修技術設計與製作。返國後於北藝大劇場設計學系任教至今，2007 創立舞台動力實驗室，2010 獲北藝大全校優良教師，2011 指導學生參加布拉格劇場設計四年展榮獲首獎，2013 獲北藝大特聘教授。近年專注於創發並實現舞台機關，除了一般劇場機械設備的研發設計，也指導後進設計並實現不少新創的舞台機關。對學生畢業後的進修與發展不遺餘力，至今已推薦六名優秀學生申請並錄取耶魯母系攻讀。

業界合作包括河洛歌子戲團、人力飛行劇團、屏風表演班、如果兒童劇團、狼主流多媒體、羸舞劇場、故事工廠、NSO、果陀劇場、台灣耶魯室內樂團、Theo Jansen 走獸教育特展、十鼓擊水劇場、台北聽障奧運開幕式飛行技術、《索多瑪之夜》自動控制機械統籌。演唱會的機關設計包括陳綺貞、江蕙、田馥甄、劉若英、五月天等。近年亦協助兩岸技術劇場，2016 擔任上海迪士尼開園演出舞台佈景機關設計、2018 賴聲川《隱藏的寶藏》技術總監，並長年擔任烏鎮戲劇節技術顧問。

動作設計助理

葉詠甄

2019/ 世界舞蹈聯盟國際青年編舞營 / 編舞者

2019/ 新竹美學館 島嶼對話 - 馬祖文化交流計畫「藝術游擊」藝術家駐村 / 創作者

2019/ 焦點舞團《朵》/ 舞者

歌唱指導

鄭凌翔

仁聲學苑

國立交通大學語言學研究所 語音學講座講師

國立政治大學阿卡貝拉社 指導老師

臺北捷運公司表演藝術團隊「潮天團」 指導老師

電影《癡情男子漢》 配樂演唱

NSO 國家交響樂團《跨 / 新年音樂會—古勒之歌》 表演嘉賓

2019《臺北最 HIGH 新年城》跨年演出 五月天和聲

2019 客家合唱比賽阿卡貝拉組 金牌得主

2019 客家流行音樂大賽樂團組 金牌得主

2018 世界盃現代阿卡貝拉大賽社會組 金牌得主

2018 臺灣盃現代阿卡貝拉大賽社會組 金牌得主

2017 臺北世大運開幕典禮煙火《再出發》 表演嘉賓

人聲編曲

羅棋誼

公共電視台《俗女養成記》 / 編曲團隊

奇幻音樂喜劇《西哈遊記 - 魔二代再起》 / 導演助理

朱宗慶打擊樂團巡迴兒童音樂劇《淘氣旅行箱》 / 戲劇指導

耳東劇團青春計畫一號作品《船到橋頭自然捲》導演 / 音樂設計

《劉若英 - 我敢 Renext》小巨蛋演唱會 / 舞者演員

舞臺監督

羅令珩

2019 北藝大戲劇學院夏季公演《物種起源》 / 舞台監督

2019 臺北市兒童藝術節《這裡沒有大野狼》 / 舞台監督

2019 阮劇團《城市戀歌進行曲》 / 舞台監督

2019 北藝大關渡藝術節 / 專案執行

2019 國藝會年終晚會 / 舞台監督

2020 阮劇團〈草草戲劇節戶外活動〉 / 舞台監督

戲劇顧問助理

彭江翔

目前就讀於台大戲劇系四年級

近期經歷：

- 2020 台大外文畢業製作《Arcadia》戲劇構作
- 2019 金枝演社《戰祭 1884》排練助理
- 2019 台大戲劇暑期劇展《死刑犯的最後一天》
戲劇構作
- 2019 台大戲劇學期製作《莎士比亞打麻將》
導演助理
- 2018 台大戲劇畢業製作《鞋匠》導演助理
- 2018 台大戲劇導演一呈現《擱淺》舞台設計
- 2018 台大戲劇暑期劇展《我有準備飯後甜點》
戲劇構作

戲劇顧問助理

江皓君

演員 畢業製作演員

主修老師：程鈺婷

蕭玟馨（巢巢）

飾 鼓吹者

- 2017 晚熟劇團《野火將盡》飾 宋要武、Joe
- 2017 冬季公演《小艾友夫》飾 鼠婆子
- 2019 北藝大畢業製作《無眠》飾 敘事者
- 2019 北藝大冬季公演《仙杜拉》飾 大姐

現任 不然，B 計畫劇團團長

我是劇場寒冬中一頭熱在演戲的窮光蛋；
我是想可以一輩子不斷在做戲的神經病；
我是希望可以一直賴在排練場的流浪漢。

我大概是瘋了吧！
可是，
怎麼辦？

好爽喔
真的好爽喔

我知道，
我是傻子。
可這個世界要是沒了傻子怎麼顯得你們聰明呢？
所以，
請允許我當個傻人去做夢；
哪天 你會發現，
也許這些傻子才是真正地活著。

演員

黃致健

飾 鼓吹者

2018 北藝大秋季公演《哈姆雷特》演員
 2019 佰四級畢業製作《最後的遺言》飾演 王小明
 2019 佰伍級畢業製作《果醬先生》飾演 Larry
 2020 佰伍級畢業製作《鷹貓會》劇本改編

大學四年來最坎坷也最疲累的一次製作，雖然我們是 Ver1.0，但對我來說這次演出就是 Only 1 了，因為它獨一無二。
 人生第一檔又唱又跳，音樂劇演員真難，舞者真難，大家都好有才華好羨慕。

演員

洪亮瑜

飾 鼓吹者

2019 國立臺北藝術大學戲劇學院春季公演《西藏度亡經》 擔任舞臺監督助理
 2019 國立臺北藝術大學戲劇學院秋季公演《Pornography》 擔任排演助理

在這樣的環境做戲，很累但每天都不斷地在奮戰。
 每天的生活都是在為了明天奮鬥，戰敗了那就在明天的時候奪回勝利。
 謝謝在這遇見的每個人。
 當演員很幸福，但也要知足。
 對一切心懷感激。

演員

楊世豐

飾 歌隊

2018 國立臺北藝術大學戲劇學院冬季公演《第十二夜》擔任排練助理
 2019 國立臺北藝術大學戲劇學院夏季公演《物種起源》擔任演員

謝謝每一個夥伴，讓我重新找回喜歡表演的自己，很快樂也很幸福。
 謝謝 Kim 讓我深深體悟甚麼是劇場，只要帶著劇場精神，不論以後會在
 哪裡，都能充滿力量！
 WORK IT ! ! ! ! !

演員

高少廷

飾 歌隊

2018 佰肆級畢業製作《誰家老婆上錯床》導演助理
 2019 佰肆級畢業製作《複眼人》導演助理／演員
 2019 國立臺北藝術大學戲劇學院秋季公演《Pornography》演員

一路上總是十分幸福，在奮鬥中獲益良多。
 感謝每一位陪伴我的人、互相學習的夥伴和最棒的老師們。
 Let's Rock the world!

演員

王萱

飾 歌隊

- 2017 七轉演劇部 《容我羞恥於美好與芬芳》飾演 狗
- 2018 縱火社 《惡意海灘》飾演 F 女
- 2019 國立臺北藝術大學戲劇學院春季公演《西藏度亡經》演員
- 2019 縱火社 《閉上眼睛等你叫醒我》飾演 夢夢

謝謝地球，感激動物，身體健康，歲月靜好。

量子糾纏長伴左右，集中群體精神能量。

Peace

演員

何育慧

飾 歌隊

- 2019 佰肆級畢業製作《犀牛》演員
- 2019 臺北藝穗節 《閉上眼睛等你叫醒我》飾演 某某
- 2019 佰伍級畢業製作《果醬先生》飾演 Sookie、澆花器

謝謝這一路來的所有人。

演員

葉蒨蓉

飾 歌隊

- 2018 北藝大冬季公演《第十二夜》演員 飾 役人
- 2019 台北藝穗節 《閉上眼睛等你叫醒我》演員 飾 X
- 2019 畸零地 X 掀海風 《苑裡好人》演員 飾 張特助

這個世界有好多很棒的故事值得被發現、被看見，

也有好多人、好多情緒需要耐心勇敢地相處。

當一切如此快速，甚至無法正常呼吸的時刻，

沒關係，對別人也對自己開啟同理心吧，

我們一起好好在這裡活著。

演員

譚穎嵐

飾 歌隊

- 2019 導二 期末呈現《課堂驚魂》飾學生
- 2019 導三 期末呈現《求婚》飾 娜塔麗雅

時間常常使人忘記許多為什麼—為了什麼生存、為了什麼拼搏、為了什麼爭吵。但願時代狂熱能讓我們憶起最初那份勇氣與熱血，再一次沸騰。

演員

明廷恩

飾 歌隊

2018 台北藝穗節 縱火社《惡意海灘》演員 飾演 學長

2019 國立臺北藝術大學夏季公演《物種起源》演員

2019 台北藝穗節 縱火社《閉上眼睛等你叫醒我》製作人

如果有神，我想跟祂說這場鬧劇得停止了。

演員

蔡詠恩

飾 歌隊

2019 佰伍級畢業製作《I Hate Hamlet》導演助理

當我們知道目標是甚麼，
知道這世界的真理是甚麼，
知道自己為何而活時，

「改變世界」所要面對的任何挑戰就不足畏懼。

演員

張以馨

飾 歌隊

2020 台視連續劇《四月望雨》演員 2019 愛丁堡藝穗節《魚》演員

2019 北藝大夏季公演《物種起源》演員

2019 三映電影《來不及長大》演員 2018 台北藝術節《但是又何 Night》演員

演員

陳家豪

飾 歌隊

2019 在佰伍級畢業製作《skirmishes》排演助理

這一路走來真的很坎坷，不管是疫情還是一次次排練發生的意外，都一再地帶來挫折。不過，也就是因為這樣，才能讓我們彼此能更緊密，也更真實。這個旅途認識了一群很棒的人，也從老師們身上得到非常多！最後這幾場演出，讓我們一起狂熱到底！

演員

李鉅瑄

飾 歌隊

北藝大戲劇系 105 級畢業製作《醜男子》導演助理、演員

第一次進廳演出，武漢肺炎我謝謝你。
歡迎找我演戲、服管、行政。

演員

張宏澤

飾 歌隊

2019 佰四級畢業製作《最後的遺言》導演助理

演員

陳冠亘

飾 鼓吹者

怒火與韌性，知識與
迅速的介入，深入的
冰冷的容忍，無盡的
理解個別因素，掌握
唯有從現實學習，我
改變現實！

Die
Maßnahme

關於 國立臺北藝術大學 戲劇學院

戲劇學院為全臺灣師資與設備最完善的戲劇藝術訓練學府，自 1982 年設立戲劇學系以來，歷屆畢業校友投入國內外戲劇界、影視界、學術界、教育界及相關領域，貢獻所學，為台灣當代戲劇、劇場藝術及劇場設計開創新局。本校擁有設施完備的劇場實作、表演空間，為學生提供絕佳的創作、展演環境，培育學生持續製作品質精良並具高水平的戲劇作品，充分發揮學生創意與專才。

本院包括以下教學單位：

一、戲劇學系

學士班 表演 (BFA)、導演 (BFA)、劇創 (BFA)

碩士班 理論 (MA)

博士班 理論 (PHD)

二、劇場藝術創作研究所

表演 (MFA)、導演 (MFA)、劇本創作 (MFA)

三、劇場設計學系

學士班 (BFA) 舞台設計、服裝設計、燈光設計、技術設計

碩士班 (MFA) 舞台設計、服裝設計、燈光設計、技術設計

戲劇學系 及 劇場藝術創作研究所

發展理念

以「專業、創新、卓越」為本系所的教學、創作、研究目標，培養學生能兼顧東、西方戲劇、傳統與現代劇場，思想與技法、理論與實踐，經過大學部四年、碩士班二至三年、博士班三至五年的專業、學術訓練，使學生能擁有技藝、學養、原創力、人文素養和理想，共同為台灣劇場創建新局，開拓具有國際觀的當代華人劇場文化。本系自 1982 年創系以來，已經有近七百位大學畢業生，上百位碩士畢業生，畢業校友投入臺灣戲劇界、影視界、教育界和文化界，承先啟後，貢獻所學。

基本背景

戲劇系所包括學士班、碩士班和博士班，是完整的劇場藝術教育學府。藝術學院於 1982 年創辦時，五年制的戲劇學系即為本校當時的四大學系之一，主修領域包含戲劇理論、劇本創作、導演、表演、舞台設計、服裝設計、燈光設計等。1990 年成立戲劇學系碩士班，分為戲劇理論和劇本創作兩組。1994 年增設劇場藝術研究所，分為導演和表演兩組。1995 年劇場設計與技術主修領域獨立為劇場設計學系。2001 年由國立藝術學院改名為國立臺北藝術大學，本系所歸於新成立的戲劇學院。經過全系專任教師的慎密考量和多次會議，達成系所重整的共識，於 92 學年度（2003 年）成立戲劇學系博士班、劇本創作研究所，並將五年制的大學部改制為四年制；於 100 學年度（2011 年）將劇本創作研究所和劇場藝術研究所合併為劇場藝術創作研究所

打開國際視野

打開國際視野，是戲劇學系所一直以來的發展重點，除了不定期舉行大師班講座與工作坊，如每年派學生參與歐丁劇場週，邀請 Eugenio Barba（尤金諾·芭芭）來台講座等，本所亦敦請不少專家學者前來講學、導戲，例如：國際知名劇場人類學學者 Richard Schechner（謝喜納）博士駐系講學，當代華人劇場最受尊崇的導演、美國科羅拉多大學榮退教授楊世彭博士授課並執導《羅密歐與朱麗葉》，法國埃梅劇團（Théâtre de Ajmer）團長 Franck Dimech 導演 2012 秋季公演《Preparadise Sorry Now》，精通現代前衛藝術的 Lissa Tyler Renaud 博士教授表演、導演與劇場史，美國邁阿密大學 Howard Blanning 教授主持編劇工作坊，全球公認美學風格最具震撼力的法國陽光劇團靈魂人物阿伊安·莫努虛金導演蒞臨演講，另特邀法國戲劇學者巴維斯（Patrice Pavis）教授主持「排演華語新創劇本之理論與實踐工作坊」；香港演藝學院潘惠森教授主持「單人表演文本編作坊」；舉辦平田織佐工作坊；皮品·派克（Pippin Parker）寫作坊；Ulrich Meyer-Horsch 的「麥克·契訶夫表演工作坊」；以及 Kameron Steele「鈴木忠志表演訓練法」工作坊。

每學期固定的學期製作是本院教學與創作的重要特色。由戲劇學系所老師擔任導演，與專業劇場藝術工作者合作，以及兩系學生們參與表演、行政、燈光、舞台、服裝等，共同協力製作演出，計有，邱坤良導演《紅旗白旗阿罩霧》、《一官風波》，賴聲川導演《如夢之夢》，馬汀尼導演《亨利四世》、《仲夏夜夢》及《威尼斯商人》，鍾明德導演《復活·凡尼亞舅舅》，姚海星導演《申生》、《鳥》、《一口箱子》，陳玲玲導演《夢幻劇》、《公園 1999 的一天》、《霧裏的女人》、《谷德，搖搖搖》，黃建業導演《太太學堂》、《櫻桃園》及《北方來的霧靄——營造大師》，陸愛玲導演《費德兒》、《吶喊竇娥》、《此時此地》及《恐怖行動》，林如萍導演《危險關係》、《KalPa ——時光之劫》、《大家安靜》，蔣薇華導演《航向愛琴海》、《摩訶婆羅多》、《我們的小鎮》及《哈姆雷特》，朱宏章導演《凡尼亞舅舅》。系所亦邀請在華人劇壇表現優秀的導演擔任客座導演，如楊世彭導演《羅密歐與朱麗葉》，王友輝導演《秋聲賦》，陳立華導演《奧瑞斯提亞》三部曲，蔣維國導演《真？理》，閻鴻亞導演《巫山雲》、《歌德浮士德》，陳國富導演《寶蓮精神 .NIA.TW》，陳培廣導演《愈來愈難集中精神》，楊士平導演《都市叢林》，梁志民導演《費加洛婚禮》，王嘉明導演《05161973 辛波絲卡》及《理查三世和他的停車場》、葉子彥導演《海鷗》、陳惠文導演《無間賦格》、司徒慧焯導演《人間煙火》、李小平導演客家音樂歌舞劇《香絲相思》、黃郁晴導演《神作》The Road、流山兒祥導演《第十二夜》、王嘉明導演《物種起源》、林如萍導演《Pornography》等等。學期製作加上超過百齣的學生畢業製作，建構出台灣劇場重要的景觀。

劇場設計學系

專業領域訓練

劇場設計學系為國內獨一無二的專業科系，在台灣劇場藝術界獨領風騷，師資為學有專精且活躍於業界的資深名師。本系分為設計、技術兩大領域，設計類包括舞台、服裝、燈光三組，培養戲劇、舞蹈、歌劇等表演藝術視覺設計人才，技術類培養技術設計與技術指導人才，從事舞台佈景、道具、機關的設計與製作。為廣納優秀人才，本系招生採用單獨招生及申請入學兩種方式雙管齊下。

與國際接軌

本系為迎向全球化的機會與挑戰，積極鼓勵學生畢業後赴歐美日等國深造或交換學習，也聘請國外名師駐校講課（如香港演藝學院資深教授 Donato Moreno）、舉辦工作坊或專題講座（如美國耶魯大學戲劇學院製作總監兼所長 Ben Sammler 教授及戲劇學院王如駿教授），更甚有優秀校友從國外學成後返校貢獻所學並開設講座課程（如紐約 Hofstra University 劇場服裝設計主任蘇珮琪教授）。在劇場界國際競賽中本系師生校友也都未曾缺席，第四屆世界劇場設計展 (WSD2017) 由台灣技術劇場協會 (TATT) 與本系共同主辦，本系師生校友共同獲得四金二銀二銅全球最多獎項。

大學部課程規劃與設施

在課程規劃上，第一年以基礎人文教育與劇場設計觀念為主，第二年著重舞台、服裝、燈光、舞台技術的專業訓練；第三年為各主修領域進階教育，並從擔任設計助理的過程中，獲致實戰經驗；第四年則為畢業製作之設計與實習。在教學空間與硬體規劃上，本系具有國內最完善的劇場空間及設備，包括學生設計工作室、舞台動力實驗室、數位製作工作站、服裝材質實驗室、染織材料工作室、燈光實驗室、金工教室等。

關於劇場設計系碩士班

劇場設計碩士班是國內唯一為培養專業劇場視覺藝術設計人才所設立之碩士班，三年的課程與實務工作，乃以實際演出製作過程為重點，學生在第一年將參與演出製作實務的工作。第二年的學習過程中將賦予各專業領域之助理工作，同時依照同學不同之特質與專長，賦予不同的成長指標。而第三年的畢業製作將可涵括校內外展演。除了提供劇場設計專業領域的訓練課程，同時培養學生在人文與科學、藝術與技術等各方面的等量成長。機動的課程設計更可依學生的特質調整學習方向，或是提供學生跨領域的研究與修習機會。本校教學環境與相關專業硬體設備足以媲美歐美同類研究所，同時與國內各主要表演藝術團體及國外相關系所的密切合作，將提供國內外多元實習管道與工作機會。

誠摯
— THANKS —
感謝

王嘉明、仁聲學苑

台南人劇團

何一梵、汪勇偉

許家銘、許栢昂

郭蕙瑜、陳妤蓁

葉冠廷、廖苑喻

僻室、鍾宜芳

Die
Maßnahme

狂怒

革命

國立臺北藝術大學
戲劇學院
夏季公演

時代 狂熱

Die
Maßnahme

