

辜公亮文教基金會 主辦

12.3-4 台泥大樓士敏廳

1924年，雷峰塔倒了!是附近村民們長期偷搬塔磚的結果；白蛇沒有從塔底下飛出來，而是散落一地的殘毀經卷，故事依然流傳改編，留下的、重建的又是什麼?

序　她與他，相遇在西湖

猜　誰是妖?誰又不是妖?

尋　她，眞實存在過?

鬥　抗爭，爲了生存，還是?

逃　眼看他，塔塌了

空　西湖畔，風景依然

關於 華劇場 華姵

> 這幾年我不斷地透過長笛這個樂器，用音樂的載體進行跨界與對話，而所謂「跨界」在心中，一直存在的不變定律就是，「要先被古典音樂玩個徹底，然後才能反玩音樂」用深厚的根基實踐「傳承與創新」

傳承

古典音樂是指根植於西方音樂傳統的藝術音樂，講究音樂的邏輯性、動機的統一性，「演奏家」必須經得起艱深的技術磨練，透過嚴謹而完整的音樂結構，鍛鍊一身紮實的演奏功力。

創新

則是用深厚的演奏技巧，發展出一種屬於自己的藝術創作風格，將「音樂」賦予「角色」的概念，用擬人的音樂即興方式，透過手中的樂器演繹出來。

我在2018年9月創立「華劇場」，就是將表演藝術三大類型/音樂、舞蹈、戲劇」之融合，以精緻細膩手法融合不同表演類型，探索表演的多元層次，專注於跨界結合更多可能性的發展，並以透過各種劇場元素的運用，能恰如其分地在演出中適切地發揮，讓作品回歸人性出發，並尋找新的創意嘗試。

很榮幸能夠與極具跨界才華的兆欣導演一起合作，這一次的實驗對話，對我們來說都是相互學習、挑戰與激發跨界火花的一個作品，感謝辜公亮文教基金會特別2022年【酷集劇場】推出了「逆風啟航」專案，讓我有機會與多位藝術家，用音樂結合黑盒子的概念，「以樂入戲」演繹跨界音樂來顛覆經典傳說，共同完成這齣跨域飆樂的劇場作品。"

雷峰塔
一九二四
導演
兆欣
攝影　徐欽敏

導演 | 兆欣

關於雷峰塔你不知道的幾件事

1.眞。雷峰塔磚陳列於演出現場，歡迎合影留念。
（要記得拿著它的證書，認眞）
2.雷峰塔原名不是雷峰，也沒有鎮壓白蛇，
而是供佛舍利，塔磚則是用來藏經。
3.雷峰塔興建於宋代，經歷過火災，
1924年倒塌，2002年重建，有觀景台，有電梯。
4.雷峰塔有許多衍生創作，張愛玲也有同名小說，無疑是座IP產業塔。
5.你一定有個朋友曾cos《新白娘子傳奇》的趙雅芝，
不然就是覺得自己是《青蛇》（尤其要誘僧）。
6.白蛇、青蛇、許仙、法海，
在不同年代、不同表演形式的形象幾乎完全不同，甚至沒有愛情關係。
7.雷峰塔倒的時候，有各種穿鑿附會的說法，
有說軍隊來了，有說要亂了……

國立中央大學中文系戲曲組博士、國立臺灣藝術大學表演藝術研究所碩士，現為阮劇團客席藝術家。專攻京崑旦角表演與理論，進而嘗試將戲曲與當代劇場形式結合，是兼備學術研究、傳統表演與實驗創作的全方位青年藝術家。2015—2018年加入辜公亮文教基金會，和台北新劇團合作，先後發表《荒山淚——以程硯秋電影復排》、《京劇身體實驗——易》、《聶隱娘》、《畫皮》。跨足其他劇種，諸如客家戲：文和傳奇戲劇團《張協〉2018》、《來自三國的你》（歌仔、客家兩下鍋版）；實驗京崑：候青劇團《地獄變》（改編自芥川龍之介小說）；崑曲：阮劇團劇本農場《師師令》（讀劇）、新編歌仔戲《香纏》、《雲夢幻遊》（讀劇）。近期更參演跨國製作，如：進念二十面體《驚夢》（印尼巡演）、艾未未《杜蘭朵》（羅馬歌劇院）、捌號會所《夢迴春閨》（2022韓國全州國際音樂節）。

長笛

華姵

華劇場、長笛｜華姵

武滿徹-長笛獨奏曲《聲音》╳雷峰塔1924

日本當代音樂大師武滿徹，運用「法國長笛現代技術」
學名 –Techniques de la flûte contemporaine
寫了一首長笛獨奏曲《聲音》
(Toru Takemitsu: Voice)
將長笛這個樂器不論是在記譜、音高組織與聲響上都使用
非常創新的實驗手法。

在「雷峰塔1924」《猜/誰是妖》這一幕，我使用了
武滿徹《聲音》裡的技法作爲吹奏詮釋的基本依據，
將「Qui va là ? Qui que tu sois, parle transparence !」
(法文直譯-是誰?你是誰?說清楚!)
反覆呢喃，並混合人聲、邊吹邊唱、打鍵聲、花舌….等特
殊長笛複音(multiphonic)演奏技巧，融入黑盒子的劇場
聲響，呈現出一種猜忌、探索、未知的狀態……

法國巴黎師範高等音樂院(Ecole Normal de Musique de Paris)
長笛高級教學文憑及室內樂高級演奏碩士文憑

◎第51屆廣播金鐘 -非流行音樂主持人獎得主
(雙料入圍非流行音樂節目&主持人獎)
◎第28屆傳藝金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」得主

現任:
◎四川文化藝術學院 客座教授
◎台灣鄧雨賢音樂文化協會 音樂總監
◎愛樂101室內樂團 團長
◎華劇場 藝術總監
◎正聲廣播電台 節目主持人
◎四月望雨樂團團長

華姵自法國巴黎師範音樂院學成歸國後,於2005年成立「愛樂101室內樂團」邀集各領域音樂家共同演出,並每年固定於國家演奏廳、全省各文化中心巡迴演出,也經常受國內外作曲家邀約發表現代長笛作品;並與台灣大型管弦樂團合作的長笛協奏曲演出,合作的樂團有:台北市立國樂團、長榮交響樂團、國立台灣交響樂團、桃園市國樂團、新北市青少年管弦樂團、桃園春之聲管弦樂團...等;並結合各類藝術領域的跨界演出,最具代表性的為2014年9月邀編舞家劉紹爐擔任作曲與現場即興長笛與知名舞團『光環舞集第30周年』合作跨界演出於"國家戲劇院-實驗劇場"與全台灣巡演近11場,首度嘗試於滑溜的舞台現場與舞者互動演出編舞家劉紹爐遺作《舞輪脈》,為台灣長笛跨舞蹈演出的第一人。

1.《華姵·還我一個青白》長笛跨界演奏專輯/風潮唱片發行(2020年)
華姵 長笛 X 京劇 朱安麗
跨國製作新加坡、馬來西亞長笛古典樂、京劇、馬來樂

2.《華姵 · 純粹》長笛演奏專輯》/ 好有感覺音樂製作發行(2016年)
九首鄧雨賢之歌+融合全新編曲

3.《華姵與喜樂聖詠團 / 山中的上帝》/好有感覺音樂製作發行(2016年)
臺灣首張以排灣族語詠唱的聖歌專輯/榮獲:2017年- 第28屆傳藝金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」

4.《台灣之心-屏東恆春先民彈唱史詩》/寰宇文化工作室(2014年)
眭澔平、華姵製作,邀請恆春彈唱國寶-黃卻銀,共同傳唱恆春歌謠"

文本顧問 | 陳健星

> 會參與這個製作，是因爲兆欣的誘惑，也是因爲白蛇的永恆魅力。最初兆欣希望我擔任編劇，因爲工作關係，不敢接下任務，建議由他自己完成文本，兆欣就給了我一個「文本顧問」的頭銜。「文本顧問」要做什麼呢？我設定自己是陪伴者，首要工作是先理解兆欣的創作意圖，放輕鬆去感受作品帶給我的一切，然後適度地給予一些反饋。這個作品集結了四位風格殊異的演奏家，以即興方式創作出不同主題的音樂段落，每個人都是那麼獨特，那麼可愛。一座雷峰塔，讓我們看見了生滅無常，看見了衆生有情，一場衆聲喧嘩過後最終又歸於寂靜，世間一切不過如此。

戲曲編劇，中央大學中文系兼任講師。2011開啟與唐美雲歌仔戲團合作的因緣，投入電視、舞台劇本創作逾十年。代表作品有《春櫻小姑—回憶的迷宮》《冥河幻想曲》《風從何處來》《螢姬物語》《夜未央》《光華之君》。2019擔任電視劇《孟婆客棧》總編劇。2021以《光華之君》獲傳藝金曲獎「最佳編劇」。

雷峰塔 一九二四

打擊

葉柏岑

打擊｜葉柏岑

要把對一件具有濃厚傳說又確眞實存在的雷峰塔，以一種穿越古今似抒懷似批判又帶點幽默的音樂劇場形式演出，是我的第一次嘗試，感謝兆欣帶領我進入他對於白蛇傳的多元宇宙，以他博聞又具畫面感，細膩又帶些嘲諷幽默的說故事方式，刺激著我的創作力。在他的引導下每一次的排練都是一種腦力激盪，每一次的卽興發展，都讓演出的音樂家們更了解彼此，在兼顧著畫面、情境、音樂、動作以及對於遙遠傳說的念想撞擊下，慢慢的我們好像開始進入了雷峰塔，開始觸摸到那個遙遠的白蛇傳說。感恩跟我一起進入旅程的音樂家，這個時光機坐的很值得，感謝 YooMin、嫻嫻對我們的照料，感謝所有的工作及技術人員，讓我們能更享受舞台，更感謝兆欣把我們停留在 1924 年的雷峰塔裡。

自由擊創團團員◦德國 Hochschule fur musik Detmold 演奏家文憑◦現東南科技大學表演藝術系專任助理教授、聲動樂團團員◦1993 至 1999 年參與多次管絃樂、管樂、現代音樂及兒童劇現場音樂的演出◦1999 至 2005 年於德國期間致力於打擊樂、現代音樂及戲劇音樂的表演◦於 1996 年至 2012 年為 1002 打擊樂團創團團員，回國後參與多項管弦樂、室內樂，跨界音樂及音樂劇場的演出。

雷峰塔
一九二四
笛簫
陳歆翰

笛簫 | 陳歆翰

> 從事戲曲伴奏多年，許久未站上舞台演奏，感謝學長兆欣的信任，讓我重拾演奏者的身份。感謝健星一貫溫柔堅定地觀照著我們。感謝一同入塔尋找白蛇的音樂家們，從陌生個體到相互依存、終至突破困境，多虧三位。謝謝同學YooMin、嫻嫻與諸位台前幕後人員的協助。入塔容易出塔難，希望徬徨無依的靈魂都能找到出路。

歌仔戲音樂工作者，臺灣藝術大學表演藝術博士、碩士，臺灣戲曲學院戲曲音樂學系畢業。現職臺灣戲曲學院歌仔戲學系、戲曲音樂學系兼任講師，同時為中央廣播電台「台灣文武斗」節目主持人。近年編腔作品有，唐美雲歌仔戲團《冥遊記——帝王之宴》、公視台語台《孟婆客棧》、正在動映有限公司《馬》、《聽琴圖》等。於 2021 年獲傳藝金曲獎最佳音樂設計獎，並於隔年入圍廣播金鐘獎藝術文化主持人獎。

雷峰塔 一九二四

二胡、古箏

王媛平

二胡、古箏 | 王媛平

> 雷峰塔，以樂爲主軸，由擊樂、長笛、簫、笛與古箏、二胡交織成一座雷峰塔。可以看到劇中古箏不再是古板的坐著演奏，可以邊走邊彈、斜著彈、跪著彈、甚至立著彈都可以，不再侷限最初的模樣。如同1924年雷峰塔倒，2002年重建的塔一樣，不再是原本的模樣，而是以重建的新姿態得以重生，然而所寄與的情感一直存在著，不拘束的演奏方式，也跟著雷峰塔的新模樣延續下去。謝謝導演兆欣，能夠信任我，讓我和其他音樂家們一起享受舞台，也謝謝健星，用文字的力量引導著我們，讓我們更有方向的去創作。謝謝YooMin姊姊與嫻嫻姊姊一直照顧著我們，最後謝謝華姵、柏岑、歆翰，一起建起這座雷峰塔。

自幼學習二胡與箏，現就讀師範大學民族音樂所。常於國家音樂廳、臺灣戲曲中心、臺北市中山堂、新竹演藝廳、故宮南院、高雄至德堂等地表演，行跡遍佈臺灣。除專研傳統箏，也學習日本箏，曾在 2018 年赴日本向宮田耕八朗大師請益學習，也曾擔任南藝日本箏樂團團長，多次與華之和音合作演出，並在臺南藝術大學世界音樂營擔任日本箏助教推廣日本音樂。在作曲與馬頭琴樂器上，改編多首蒙古曲及創作曲目都深受好評。現為萍子藝術工作室音樂製作，表演呈現融合傳統音樂與多媒體動畫影片，曾帶領樂團至臺南中藥藝術生活節第一、二屆演出，其中第二屆演出即興作品「中藥」廣受大眾喜愛。

酷集劇場
Koo Theater

2022酷集劇場《雷峰塔 1924》

華劇場、長笛|華姵

笛簫｜陳歆翰

打擊｜葉柏岑

二胡、古箏｜王媛平

導演｜兆欣

文本顧問｜陳健星

音樂統籌｜華姵

書畫｜張至廷

多媒體設計、宣傳設計｜謝博仰

服裝梳化｜何怡嫻

燈光設計與技術統籌｜吳峽寧

燈光技術指導｜黃元泰

技術人員｜陳亮儒、張甯翔、潘千菱、吳璟賢

音響執行｜王信翔、吳柏穎、林奕

音響器材提供｜響像科技有限公司

劇照｜曹玉明

執行製作｜王泯淳

主辦單位｜辜公亮文教基金會　　製作單位｜華劇場