

拾念劇集 × 無獨有偶 × 施如芳

鯨之嶋

La Cie MaxMind & Puppet and Its Double & Shih Ju-fang
Whale Island

演出時間 | 2023.5.5 (FRI.) 19:30
2023.5.6 (SAT.) 19:30
2023.5.7 (SUN.) 14:30

演出地點 | 國家戲劇院 National Theater

主辦單位 | 國家兩廳院
NATIONAL THEATER & CONCERT HALL

- ◎ 節目全長約140分鐘，含中場休息20分鐘。
- ◎ 臺灣台語發音，中英文字幕。
- ◎ 建議12歲以上觀眾欣賞。
- ◎ 演前導聆：演出前30分鐘於國家戲劇院大廳。
- ◎ 演後座談：5.7 (SUN.)演後於國家戲劇院大廳。
- ◎ Duration: Approx. 140 minutes with 20-minute intermission.
- ◎ Performed in Taiwanese with Chinese and English surtitle.
- ◎ The age guidance for this production is 12+.
- ◎ Pre-show talk: 30 minutes before performance at the lobby of the National Theater.
- ◎ Post-show talk: 5.7 (SUN.) at the lobby of the National Theater

主辦單位保有節目內容異動權 The program is subject to change.

回不去，也不回去了！

經過了兩年多的限制與封鎖，劇場的大門終於再度大開！然而，世界的劇場已經不一樣，經歷過疫情、戰爭、種族與性別覺醒的種種運動之後，身為劇場一份子的大家都知道，我們再也沒有「疫情前」的劇場可以回去了；或者，可以更精確地這麼說：我們不打算「回去」了。

藝術家們的作品精彩依舊、燦爛依舊，但他們對於現在我們所處世界的反省檢視與提問，不停的在作品之中迴響流盪，毫無懼色、大鳴大放。2023年的TIFA，就用了來自法國、德國、瑞士、西班牙、葡萄牙、美國、加拿大、以色列、新加坡、韓國與臺灣的19檔節目、129場演出，去講述戰爭、假新聞、性別運動、種族身分認同、無國界醫療、神話與歷史等種種題目。我們很有把握，觀眾會在看完演出後，身心暢快淋漓、擊掌讚好。國家兩廳院要以不同於過往的百花齊放，在世界為兩廳院定下座標，並以此為中心訴說兩廳院作為世界重要劇場的意義。

國門開啟、劇院開啟，在世界封閉的日子裡，一直保持著心胸開放且持續醞釀，是我們維持高動力的方法；而2023 TIFA台灣國際藝術節，則是兩廳院獻給這一個世代觀眾的重要禮物。

To Inspire. For All.

劇作家的話 | 施如芳

《鯨之嶋》的取材，緣起於陳澄波文化基金會的陳立栢董事長問我，全世界北回歸線經過的陸地幾乎都是沙漠，「你知道臺灣是北回歸線上很稀罕的一片翠青嗎？」依他之見，臺灣島躲過變沙漠的命運，擁有世界級豐富多樣的自然生態，是因為她位於「黑潮、北回歸線、西南氣流」三者匯集的位置。我聽得震撼又興奮，當下直說：「不知道，都不知道啊！」

後來，我想隨拾念劇集跨入南北管演繹的神話場，拾念也有心打造屬於臺灣的「山海經」，當我們聊起要合作什麼題材時，上述這個「不知道」冒了出來。我們決定把臺灣的地理條件變成諸神，試著用劇場的審美形式，引領大家看見聽見：臺灣的身世軌跡（一稱為歷史）其實是地理決定的！

遠古神話，很多是古人為了解釋「不知其所以然」的自然現象演說出來的故事。如今科學發達，網際網路普及，編造起諸神的愛恨情仇，我心裡很難踏實，憑什麼觀眾要信服你的人設呢？過程中，導演曾提出一個表現手法，是讓象徵角色的物件在觀眾面前組裝拆解，場面視覺的可能性，讓劇本有了關鍵一轉，我開始袒露「科普」知識，讓它與「神話」的想像，並置於舞臺感官之內。

最早形成為全劇支點的，是風流浪子「黑潮」。這股從赤道北上環行太平洋，號稱全球第二大的洋流，碰到臺灣島南端時，分出了主流支流。主流亙古不息的行經東岸，帶來豐富的迴游性魚類，還沒有航海科技的時代，是人與物移動傳播的主力，而祂的支流匯入臺灣海峽，得黑水溝之名。

受黑潮愛寵環抱的臺灣島，劇中以「鯤兮」、「鯢兮」這對雙生兒象徵之。據科普敘事，鯤鯢實實的由海陸板塊經六百萬年擠壓而生，角色的取名與內在邏輯，鯤兮偏海洋系，鯢兮偏山林系，只有黑潮知道，鯤鯢的靈魂是鯨，早晚要回大海，待與鯨靈合體，在海中游動起來，鯤鯢才能認識自己，體現完整的自我。

橫躺的臺灣島彷彿鯨魚，這個意象，已漸漸為人所熟悉並且認同。我們以《鯨之鳴》為劇名，在情節設定上，淋漓盡致的運用各種鯨的符號，如夢中乘鯨遊歷，被吞入鯨腹，鯤鯢一睡一醒，基於「鯨在海中採半腦入眠」的科學知識，而最後的鯨落，不但是鯨在海中死亡的自然現象，更富有「死亡即重生」的神話性意涵，這一刻，我們以世界語喚出「鯨骨之海」的歷史聲音。

值此極端氣候成為新聞，並且越演越烈的時刻，我們借黑潮認識鯤鯢，借鯤鯢認識世界。故事發生在臺灣島誕生前後的古早古早，而和觀眾一起聆聽這個神話的，是臺灣島被地震海嘯摧毀之後的末世少女。

腳下母土即聖所。北回歸線上的這片翠青，冰河期接納了無數動植物來此避難，無數大陸性及島嶼特有種在此共榮。如此美麗豐饒的島嶼，就像晶片一樣，是雖小猶大的Being，值得拾念劇集與無獨有偶工作室劇團，以洪荒之力為祂獻上這個當代神話。

角色介紹

- 娜 娜：末世人類少女，遭黑色海嘯吞噬。
- 哞 哞：娜娜的隨身玩偶，陪伴娜娜走完最後一哩路。
- 敘事者：千古不休的黑潮 Kuro，被黑色浮油暫時改變面貌。
- 歌隊、樂席：自然界的地理精靈，揭露科普小知識，時為敘事者幫腔，時為飛魚、小火伴等相關形象。
- 鯤 兮：雙胞胎姐姐，慵懶美麗。靈感來自海中大魚。
- 鯢 兮：雙胞胎妹妹，活潑好動。靈感來自山中史前神獸（臺灣特有種—山椒魚）。
- Kuro：海系神靈，原形為黑潮，自命風流無往不利，預知鯤鯢將與鯨靈合體。
- Luka：山系神靈，原形為雲豹，對屬地富有機敏直覺，啟示鯢鯢追求自性。
- 鼯 屬：控制欲旺盛，以扛住天命為信念。靈感來自龜山島（火山島）。
- 小火伴：鼯屬手下，負責圈養鯤兮與鯢兮。靈感來自火山島週邊海域能耐受高溫熱的怪方蟹。

劇情簡介

序曲：海嘯

在不久以後的人間世，大地震震垮島嶼，黑色海嘯隨即來襲，最後一位人類女孩娜娜回頭去救玩偶咻咻，而遭黑色海嘯吞噬。黑色海嘯把娜娜和咻咻一起吐出來。敘事者與歌隊為神話起了個科普的頭緒，說到一位人類科學家預言末日情景。

第一章：初生

咻咻用寶特瓶撈黑水，娜娜越來越無精打采，為振作娜娜的精神，咻咻提議來說古早古早的大魚故事。歌隊與樂席說起一座山谷平原錯落的美麗島嶼是這樣誕生的：海陸板塊不斷擠壓雙拼，年年經過這裡的 Kuro 盼了六百萬年，鯤兮與鯢兮終於從海床浮出頭來……

Kuro 知道鯢兮、鯢兮要等到靈魂（鯨）附身才算完整，他要求急著求歡的鼯屬負起撫養責任，鼯屬應承了下來，Kuro 才與鼯屬行魚水之歡。鼯屬固守海口，起因於女媧為拯救人類於末日，當機斬斷鼯屬四足，來扛住海上神山，久而久之，鼯屬將防止生靈放肆漂流，視為自己必須被斷足的天命所在。鼯屬率領著小火伴圈養鯢鯢，Kuro 則耐心等待鯢鯢長成完整體

第二章：啟蒙

鯢兮與鯢兮天生擁有鯨半腦入眠的體質，當鯢兮陷入沉靜之時，鯢兮就開始活躍，鯢兮與鯢兮一動一靜的特性，讓她們既不同又互補。入夜，好動的鯢兮被山獸吸引進入山林，她想找尋自己真正的歸屬，卻被原始山林之神 Luka 告知：「去問另外一個你」；而鯢兮在沈睡之後發了個鯨夢，她騎上鯨身暢遊大海好不痛快。雙殊路徑雖不相同，但她們都看見了彼此是另一個自己，進而起心動念想一同前往大海看看。此時，小火伴們逮住欲逃跑的她們……

第三章：爆發

鼯屬執著固守著海上島嶼，承奉起天命圈養著鯢鯢，她倆竟膽敢逃跑！鼯屬欲強用火索網綁鯢兮和鯢兮加速完成體，Kuro 表示順其自然等待鯢的靈魂來會合就好，兩神一言不合大打出手。鯢兮與鯢兮不知所措到處逃竄，混亂之中，她們聽到遙遠的鯢聲呼喚，她倆不顧一切想逃離鼯屬的束縛，追尋鯢靈而去，留下 Kuro 和眾生悵然望著鯢骨之海。

終曲：還復

見證過向死而生的鯢落，Kuro 染上有情，不再無牽無掛。Kuro 賜咻咻回復無生原形，與娜娜一同安息。在 Kuro 的注視下，完整成形的嶋之鯢，在大海中緩緩游動了起來。

主創者介紹

共同創作團隊 | 拾念劇集

以藝術總監李易修及南北管作曲家許淑慧為主要核心創作者，創團理念乃在以臺灣文化多元創生的肥沃養料與精神，為傳統南北管音樂導入多元的創作活水，同時也開拓出新穎動人的劇場美學新典範，其創作特色多取材自臺灣本島，融合傳統與當代表演藝術的美感元素，以體現臺灣的藝術特色與人文思考。

共同創作團隊 | 無獨有偶工作室劇團

無獨有偶工作室劇團創立於 1999 年，秉持「無物不成偶」的創作觀點，打造臺灣當代偶戲劇場的新風貌，以及奇幻哲思的變身美學。以多樣豐富的探索實驗和專業製偶技術，開創獨特的劇場敘事手法，充滿創意的造型以及詩意的演繹能力，並以各種跨領域合作，開發「人」所不能為的自由想像空間。目前擔任國家兩廳院「藝術基地計畫」駐館藝術家（2023-2024 年）。

劇作家 | 施如芳

專職編劇，國立臺灣大學戲劇學系所兼任助理教授。擅於量身設戲，取材不拘一格，對歷史別有情懷，跨界觸角甚廣，冶異質創意、文化深意於一劇的本子常誘發出新穎的劇場形式，作品多次獲國家文化藝術基金會創作、出版補助，入圍台新藝術獎、金鐘獎、傳藝金曲獎。文學評論家王德威譽為「當代臺灣戲曲的最佳詮釋者」。

Can't return, and no way do we plan to return!

After two years of restrictions and lockdowns, the doors of the theaters have finally reopened! That being said, the theater will not return to what it once was, as we have gone through the pandemic, the wars, and various ethnic and gender awareness movements. It is unlikely for us to return to the pre-pandemic era, or more precisely, no way do we plan to return.

As usual, artists continue to create wonderful and brilliant works. The creators continue to examine and propose questions about the world we are living in. Without fear, these voices make themselves heard in their works. In 2023 TIFA, 129 performances of the 19 programs—from France, Germany, Switzerland, Spain, Portugal, the United States, Canada, Israel, Singapore, South Korea and Taiwan—are curated to present various voices and perspectives on wars, fake news, gender movement, ethnic identity, doctors without borders, mythology and history. With this diverse programming, the NTCH sets coordinates for itself as one of the significant theaters in the world today.

The national border of Taiwan and the doors to the theaters have reopened. During the days when the world is in lockdown, we have continued on in high gear, maintaining an open mind. The 2023 TIFA is not only the outcome of the preparation but also a significant gift from the NTCH to the audience of this generation.

To Inspire. For All.

Synopsis

Prologue: The Tsunami

In the near future, in the Age of Humanity, a giant earthquake tears apart the island. The subsequent black tsunami swallows the last human girl Nana, who turns back to save her doll, Booboo. Later, the black waves of the tsunami spit Nana and Booboo back out. The narrator and the chorus start the story with knowledge of popular science, and relay the apocalyptic prediction made by a human scientist.

Chapter One: Genesis

Booboo scoops black water using a plastic bottle, but Nana is getting increasingly languished. To boost Nana's spirit, Booboo proposes to tell the story about a giant fish in the ancient times. The chorus and musicians then begin to tell the story about the birth of the beautiful island blessed with crisscrossing valleys and plains: after the Eurasian and Pacific Plates had squeezed together continuously, Kuro who flows through this place finally sees Kun and Ni emerging from the seabed after pining for this moment for six million years.

Kuro knows that Kun and Ni will only become complete when they merge with the (whale) spirit. He asks the amorous Bixi to raise Kun and Ni. Only after Bixi agrees to Kuro's request do the two deities start making love. Bixi used to guard the estuary, When Nuwa tried to save humanity from the apocalypse, Bixi's limbs were cut off to carry the sacred mountain and maintain the stability of the earth. After a very long time, Bixi has come to believe that saving all living

beings from relentless drifting is the divine providence, for which her limbs had to be cut off. Bixi and her Little Flame Helpers foster Kun and Ni, while Kuro patiently waits for the completion of the twins.

Chapter Two: Enlightenment

Just as the way the two halves of a whale's brain function in alternating turns, Kun and Ni are complementary opposites of each other: one quiet, one active, always in harmony. When Kun falls into silence, Ni becomes active. One night, the energetic Ni quietly slips into the mountains, hoping to find where she truly belongs. She meets Luka, the spirit of the primordial mountains and forests, who said her, "go and ask the other you." Meanwhile, as Kun is sound asleep, she dreams of a whale. In the dream, she rides on the whale and freely swims in the ocean. Despite their dissimilar ways, the twins both see that they are each other's other self, and begin thinking about going to the sea. However, as they try to run away, they are caught by Little Flame Helpers.

Chapter Three: Explosion

Bixi is adamant about safeguarding the sacred mountain island, heeding the oracle to foster Kun and Ni. How dare the twins try to run! Bixi therefore wants to speed up the merge of the twins by tying them up with the fiery rope. On the other hand, Kuro believes that they should follow nature's course and wait for the arrival of the whale spirit. The two deities break into a serious fight. Not knowing what to do, the twins run around, and in the

chaos, they hear the faraway call of the whale. Disregarding all else, they desperately want to escape from the control of Bixi and follow the whale spirit, leaving Kuro and others to desperately stare at the whale bone sea.

Epilogue: Return

Having witnessed the whale fall that leads to rebirth, Kuro is infected with empathy, and was no longer carefree. He returns Booboo to her original lifeless form, so he can rest in peace with Nana. Under Kuro's watchful eye, the form of the island-whale emerges completely, starting to swim slowly in the vast ocean.

About the Co-Production Team

Co-Production Team | La Cie MaxMind

Artistic Director Lee Yi-hsiu and Nanguan/Beiguan composer HSU Shu-hui are the central creative forces of La Cie MaxMind. It is the company's mission to inject diverse sources of creative energy into traditional Nanguan and Beiguan music with material garnered from the rich multicultural grounds of Taiwan; and through this process, to establish an affecting new paradigm of theatrical form. The company's work is often inspired by Taiwanese culture and merging of traditional and contemporary artistic forms and elements to demonstrate the Taiwanese artistic characteristics and humanistic thinking.

Co-Production Team | Puppet & Its Double Theater

Since its establishment in 1999, Puppet & Its Double strongly believes that “everything can be a puppet,” as it makes great effort to expand the theatrical potentiality of puppetry in contemporary performing arts and to welcome every possible interdisciplinary experiment. It is particularly known for its exquisite puppet-making and design. By bringing actors and puppets together on stage and adopting a poetic theatrical language, it visualizes a world of imagination beyond what humans can do and fascinates us with its thought-provoking fantasy and transformative identities. The company has been invited as Artist in Residence of National Theater & Concert Hall (2023-2024).

Playwright | Shih Ju-fang

Shih Ju-fang works full-time as a playwright and part-time as Assistant Professor at National Taiwan University's Department of Drama and Theatre.

With a knack for tailoring the play to its subjects, Shih is uniquely open to writing inspirations from all corners. That said, she is especially intrigued by historical events, and is wide-ranging in her genre-crossing interdisciplinary forays. Her plays, melding diverse creative textures and cultural profundity all at once, often become nurturing grounds for innovative theatrical forms. Shih's works have repeatedly received commissioning and publication grants from the National Culture and Arts Foundation; and have been nominated for the Taishin Arts Awards, the Golden Bell Awards, and the Golden Melody Awards for Traditional Arts and Music. Cultural critic David Der-wei Wang called Shih “The best interpreter of contemporary Taiwanese traditional opera”.

演出製作群 Credits

演出 | 朱安麗（現為國光劇團團員）、劉毓真、陳忻、大甜、崔台鎬、邱米湊、盧侑典、馮文星、黃思瑋、楊柏煒

樂師 | 許淑慧、廖檜瑜、劉忻龍、楊晴儀

劇作家 | 施如芳

導演 | 李易修

偶戲導演 | 鄭嘉音

副導演暨動作設計 | 小得

南北管編腔、作曲 | 許淑慧

戲劇顧問 | 張啟豐

劇作協力 | 魏于嘉

燈光設計 | 高一華
舞臺設計 | 謝均安
服裝設計 | 林玉媛
戲偶設計 | 余孟儒
聲音設計 | 吳修銘
音響設計 | 賴韋佑
臺語指導 | 鄭順聰

製作人 | 蔡菁芳
執行製作 | 許沛青
導演助理 | 邱米湊
排練助理暨字幕執行 | 林雨璇、曾珮慈（前期）
戲偶製作 | 余孟儒、李豐丞、章沛恩
製偶協助 | 李書樵、李翊安、林韻心、陳韻如、湯貝爾、林雨璇、
Jae Sirikarn Bunjongtad、葉佩玲、林薇仁
服裝製作 | 抹抹設計、集雅時裝工作室、吳照祥、林仕倫、楊雅雯、楊子祥
舞臺製作 | 富達舞台佈景有限公司
行政協力 | 無獨有偶工作室劇團、曾麗真、林茜、許幸茹
劇本英譯 | 劉微明
節目單英譯 | 黃亮融

宣傳統籌 | 田珈仔
宣傳協力 | 陸庭緯
宣傳影片攝製 | 邱彛影室
平面設計 | 洋蔥設計 Onion Design
劇照拍攝 | Mile End Photography、劉嘉芸、林筱倩

舞臺監督 | 黃國鋒
助理舞監 | 黃詩蘋、許俞苓
舞臺技術指導 | 李伯涵
舞臺技術人員 | 徐鴻誠、許自揚、林昕玄、劉伊婷、謝明廷、蕭如君
燈光編程 | 陳為安
燈光技術指導 | 汪玄昱
燈光技術人員 | 徐櫟、薛竣豪、陳泰豪、梁弘岳、林哲宇、陳崇文
音效執行 | 黃品蓉
音響技術人員 | 唐宋企業有限公司
梳化 | 魏妙芳、謝夢遷、王秀雯、章鈺涵
服裝管理 | 林昕誼

戲偶管理 | 章沛恩

燈光設備租借 | 聚光工作坊股份有限公司

音響設備租借 | 唐宋企業有限公司

特別感謝 | 國立傳統藝術中心國光劇團支援演出、趨勢教育基金會陳怡蓁董事長、
陳立栢、吳明益

感謝媒體協力 | 中廣流行網《藝文放輕鬆》、中央廣播電臺《臺灣文武片》、
臺北廣播電臺《創藝森林奇遇記》、漢聲廣播電臺《漢你一起 high》、
愛樂電台《藝術相對論》、Bravo Radio《達利的藝想世界》、
Podcast《就一起囉 (9176 G | 廚房 | 劇場)》、Podcast《誰來報樹》、
Podcast《亞特聊聊天》、Podcast《劇場狂粉的日常》、
Podcast《迷誠品》、誠品書店、《新活水》雜誌、《PAR 表演藝術》雜誌、
Taiwan Plus、《聯合文學》雜誌、教育廣播電臺《月光協奏曲》

本劇劇本獲國家文化藝術基金會創作補助 (2020)

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院前期創作研發計畫補助 (2020)

第三屆國家表演藝術中心場館共同製作計畫 (2021)

兩廳院製作團隊

節目統籌 | 黃靖媛

行銷宣傳 | 謝澤旻

技術統籌 | 陳奕臻

舞臺技術協力 | 高建銓、孫義英、林立達

燈光技術協力 | 顧育禎

音響技術協力 | 陳銘斛、林維辰

舞監助理 | 林珈含、吳浩辰、黃郁雯、謝秉錡

更多資訊歡迎參考《鯨之鳴》網站：<https://sites.google.com/view/2023whaleisland>

持本場館當日節目票觀眾，請至廳內折抵機辦理停車優惠

歡迎掃描 QR Code
線上填寫
「觀眾意見調查表」

感謝您
費心填寫！

友善環境 | 國家兩廳院印刷品皆選擇使用大豆油墨物料。

共融場館 | 國家兩廳院與綠藤生機「低敏潔膚產品」及台灣康匠「透明友善口罩」
跨界共好合作，歡迎大家成為共融・平權的一份子。