

Call Cue 青少年

衛武營

#十七世紀巴洛克 #臺法共製 #歌仔戲

一心戲劇團《幻蘊迷宮》

Yi-Shin Taiwanese Opera Troupe
A Maze of Mirth and Mirage

Taiwan
France

CUE TO YOUTHS

2025

春 SPRING · SUMMER 夏

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS
WEI WU YING
衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

當臺灣的歌仔戲遇上歐洲的戲劇經典，帶來獨有的巴洛克風歌仔戲！

17世紀的法國，劇作家皮耶·高乃依寫下了《L'illusion comique》（中文直譯為：喜劇幻象）。在喜劇與悲劇分界嚴明的時代，他大膽地結合了荒謬的喜劇和深刻的

悲劇，還創新地運用了「劇中劇」，徹底模糊現實與戲劇的界線。

故事從一個控制狂父親開始：為了讓兒子成為人生勝利組，他事事控制，卻搞得兒子一氣之下離家出走。老父只好找上神通廣大的天師，希望通過幻象，找到兒子的下落。結果父親所看見的景象，卻像迷宮一樣曲折離奇地展開：歡笑、悲傷、鬥智、鬥勇……甚至有命懸一線的瞬間！當老父親又緊張又後悔到極點時，劇情突然急轉直下，讓人不禁懷疑：這是現實嗎，還是一場戲？

如此精彩的劇情，將由來自臺灣的一心戲劇團改編上演。

《幻蘊迷宮》不僅保留巴洛克風格的華麗，也結合歌仔戲的傳統美學，還有大家熟悉的三國元素！故事的核心則從當今臺灣觀眾深具共鳴的主題「親子溝通」作為切入點，相隔400多年的改編，將為我們帶來什麼樣的啟發？

一同穿越時空，跟著一心戲劇團走進這趟「真真假假」的幻象迷宮，迎接愛與理解的挑戰吧！

演出日期 / 時間

6.07 (六) 14:30

6.08 (日) 14:30

演出地點

衛武營戲劇院

Pierre Corneille

皮耶·高乃依 (Pierre CORNEILLE) 是誰？

17世紀法國古典主義時期的重要劇作家

喜歡創新，總是挑戰當時戲劇的既有規範

被譽為「法國古典主義悲劇的奠基人」

與莫里哀、拉辛並稱法國古典戲劇三傑

要知道高乃依挑戰了什麼，首先，我們必須認識三一律！

三一律 (Classical Unities)

時間統一

劇情必須在一天（24小時）內發生

地點統一

故事的場景應限制在一個地點或附近

情節統一

劇情必須專注於一條主線，避免分支故事

BUT！在《L'Illusion comique》中，高乃依這樣打破了三一律

劇情涵蓋了多天及多年的事件，遠遠超過了一天的限制！

在種種幻象中，戲劇轉換了多個場景！

引入了「劇中劇」，主線更加模糊了！

小試身手

試著用三一律，寫一部戲看看！

1

選擇一個時間（想一想，為什麼故事必須發生在這一天？）

2

選擇一個地點（選一個自己熟悉的場景吧！例如家中廚房、教室、捷運站……）

3

如果你的角色必須完成某個目標，會是什麼？

範例：一個迷路的老人，必須在午夜12點捷運站關門前，找到他不見的錢包，原來裡面有他已去世的妻子的照片……

悲劇？喜劇？「全部混在一起」的大突破！

在17世紀的法國，戲劇被嚴格劃分為兩大類型

悲劇

以貴族角色和崇高的主題為核心，通常結局都相當悲壯。

喜劇

聚焦平民生活與輕鬆的情節，最後以快樂的結束收場。

《L'Illusion comique》卻混在一起這樣做……

荒誕和自嘲的特質

喜劇

+

愛子心切、急於尋子的動機

悲劇

陷入愛情和冒險的浪漫角色

喜劇

+

在幻象中面臨命運的困局

悲劇

導演盧卡斯 (Lukas HEMLEB) 曾說：「神祕劇，高乃依稱之為『怪物』，它似乎脫離了經典的定義。它是悲劇還是喜劇，或兩者同時存在？」

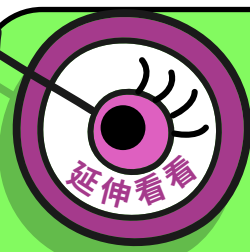
翻轉再翻轉！劇中劇（mise en abyme）的神奇魔法

劇中劇是一種敘事技法，在一個完整的故事裡，又有另一個完整的故事，像俄羅斯娃娃一樣，一層套著一層，讓人感到燒腦又有趣！

劇中劇表演……也是不簡單！

在這次劇中劇的表演中，演員不停地在「真實狀態」和「刻意呈現的狀態」之間切換。例如當家小生孫詩珮，明明「很會演」，卻要故意「演得不好」。孫詩詠則要拋開俊帥的形象，黏上鬍子演一個「吹牛大王」，這些像真又像假的表演，讓整個演出又瘋狂又有趣！

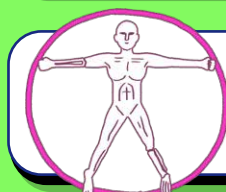
不只是戲劇，影視作品也熱愛使用劇中劇，燒腦又精彩，找機會看看下面幾部精彩劇中劇代表作！

《鳥人》
(Birdman, 2014)

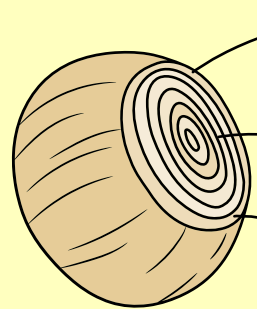
《全面啟動》
(Inception, 2010)

《西方極樂園》
(Westworld, 2016-2022)

小試身手

洋蔥練習：試試看，你可以演幾層？

1 選擇角色 → 2 先表演你真實身份 → 3 現在來切換狀態吧！

村落英雄

在表揚大會上，發表一篇得獎感言。

說得正起勁，遠遠看見了幾個土匪，但你根本不會打架！

落難貴族

因為迷路，所以你在廚房擔任洗碗工。

今天餐廳的客人很多，你有洗不完的碗，但你是一個貴族，根本不會洗碗！

沒有執照的偵探

你正在說服客戶，把一單大案子交給你。

你聲稱自己三天就能找到兇手，但事實是，你什麼都不知道。

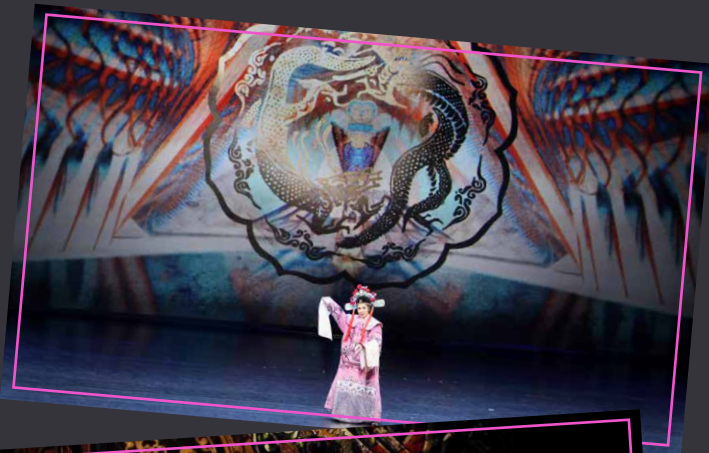
歌仔戲 × 巴洛克 撞出新滋味！

高乃依的創作時代正逢巴洛克藝術盛行，因此在這次的《幻蘊迷宮》中，也融入了巴洛克風格的呈現喔！

巴洛克 (baroque)

源自葡萄牙語或西班牙語 Barroco，原意為「不對稱的、擠壓變形的珍珠」。這個詞最初其實有點諷刺意味，指那些過於誇張、複雜、不對稱的設計。但在17世紀開始，這種「不完美」反而成為了一種流行風格，大量的巴洛克式建築、繪畫、音樂和戲劇湧現，蔚為風潮。……你知道還有誰也很巴洛克嗎？

建築

羅馬的聖依納爵堂

到羅馬看看吧

建於1626年，是巴洛克風格的瑰寶之一。其中天頂的壁畫呈現了神奇的透視錯覺！

繪畫

《聖馬太蒙召》

來看懂《聖馬太蒙召》

出自卡拉瓦喬 (Caravaggio) 的手筆。運用了強烈的明暗對比，富有戲劇性的張力！

音樂

《D小調托卡塔與賦格》

馬上來聽

由巴赫作曲的管風琴作品，有著氣勢磅礴的開場，還有複雜的賦格結構，兼具莊嚴與震撼！

該如何走出溝通的迷宮？

在《幻蘊迷宮》中，父親顧達和兒子劉孫曹的矛盾，就像一場溝通的拉鋸戰：父親用控制和命令表達愛，兒子用叛逆和逃避回應壓力……

父親認為自己是為了兒子好，但不了解兒子真正的想法。兒子覺得父親不愛自己，只想控制自己。有沒有覺得……咦？有點似曾相識！當我們面對親朋好友時，是不是也常常陷入這樣的局面？

冰山理論 Iceberg Theory

如圖所示，我們看到的，都只是冰山上面的部分，但真正重要的，卻是下方看不見的冰山深層！薩提爾提出，人在壓力下會採取四種不健康的溝通模式：

1 討好型

2 指責型

3 超理智型

4 打岔型

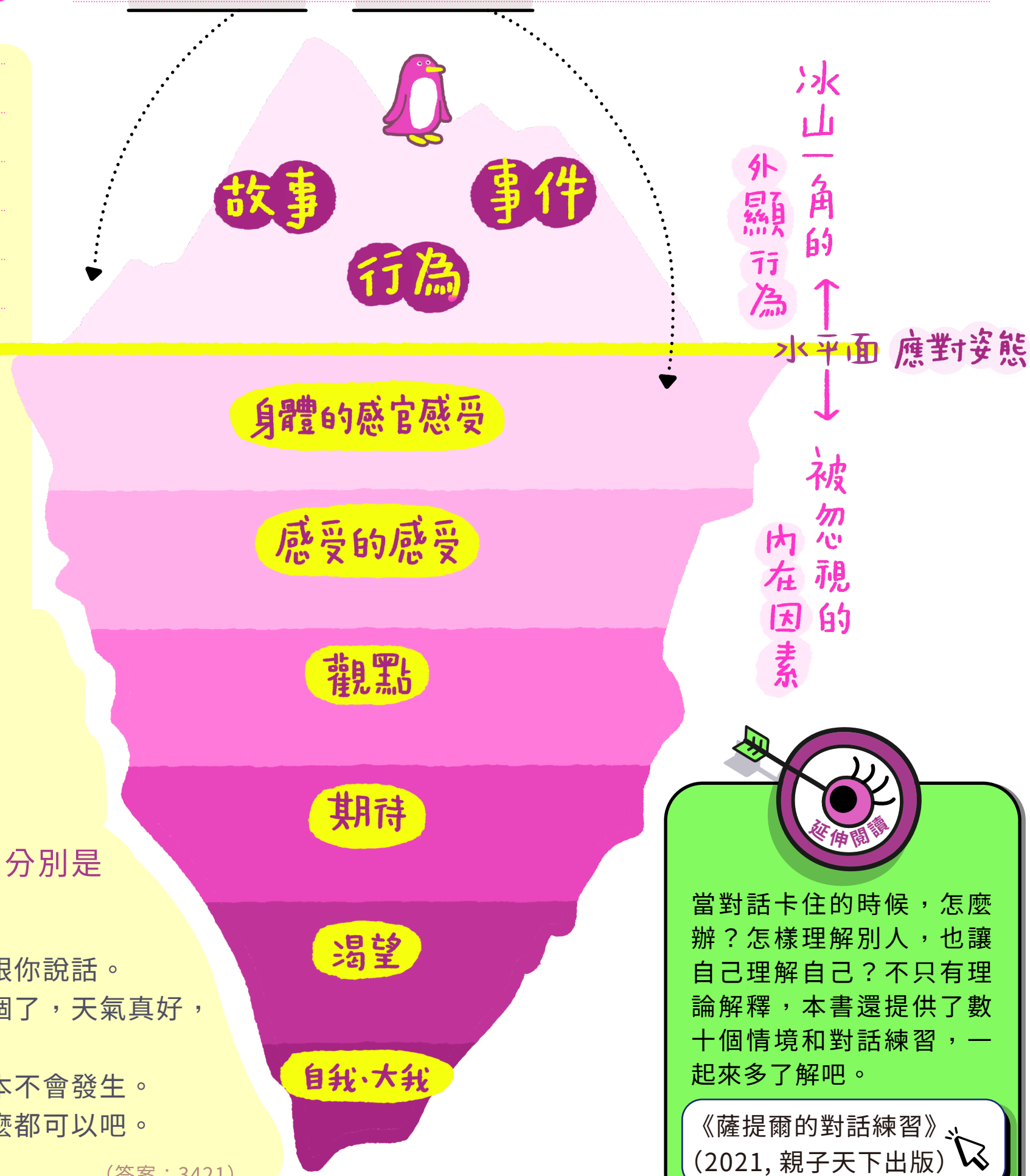
小試身手

想一想 | 下面四組對話，分別是哪種不健康的溝通模式？

- 3 你現在很不理性，我拒絕跟你說話。
- ☐ 你覺得被冒犯了？別談這個了，天氣真好，我們去喝茶吧。
- ☐ 如果不是你，這些問題根本不會發生。
- ☐ 是是是，你說的都對，什麼都可以吧。

(答案：3421)

美國心理學家維吉尼亞·薩提爾 (Virginia SATIR) 提出，人際關係的問題往往來自溝通障礙，尤其是因為我們無法正確表達和理解情感與需求。薩提爾用冰山來隱喻，把人的內在世界分為「冰山表面」與「冰山底下」兩部分。

當對話卡住的時候，怎麼辦？怎樣理解別人，也讓自己理解自己？不只有理論解釋，本書還提供了數十個情境和對話練習，一起來多了解吧。

《薩提爾的對話練習》
(2021, 親子天下出版)

好好說話不可以嗎！？

延續上一頁的冰山理論，父親和兒子的表層行為與深層原因，分別是什麼呢？

你的生活中，也有因為這樣的誤解而造成的衝突嗎？

- 當不能理解他人的行為時，我可以理解背後的原因嗎？
- 我是否有因為冰山底下的原因，讓自己言行不一，造成誤解？
- 在親子、朋友或伴侶關係中，我有沒有曾經讓愛變成壓力？

看完劇中角色的困境，如果發生在日常生活，我們應該要怎麼應對？

- 為什麼父親顧達寧願尋找幻象，都不願意親口問問兒子的想法？
- 為什麼跟朋友溝通這麼容易，但跟家人卻總是如此困難？
- 人有可能在任何情況下都完全誠實溝通嗎？為什麼？
- 如果你內心的感受不被他人接納，你會繼續表達還是改變方式？
- 對他人誠實的代價是什麼？值得嗎？
- 你對自己的感受誠實嗎？（舉個例吧！）
- 你曾因害怕失去一段關係，而隱瞞或扭曲某些自己的感受嗎？
- 我們是否會把愛當作某種期待或責任，而忽略它純粹的面向？

更多資源

意見調查表

出版：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
董事長：高志尚
發行人：簡文彬
總編輯：林娟代
企劃執行：鄒鳳芝、陳宜謙
編輯製作：斗牛有星有限公司
主編：蔡瑞伶
內容編輯：馬慧妍
設計：虎皮兒設計有限公司 劉丁菱
插圖：aminwu

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

協力
贊助

玉山文教基金會

GPN : 4811300018