

當代傳奇劇場及「傳奇三十·當代紀實」紀錄片簡介

一、譽揚計畫簡介

本局為譽揚對文化環境卓有貢獻之藝文組織，特訂有「臺北市藝文組織譽揚要點」，並每年籌組「譽揚委員會」辦理提名及審理事宜；本局嗣於委員會指定該年度之譽揚組織後，與該組織討論譽揚方式，如辦理公開表揚儀式、設置譽揚物及指定譽揚街道等。過去獲本局譽揚之單位包括雲門舞集、新舞臺、藝術家雜誌、雄獅美術社、創世紀詩社等。

「當代傳奇劇場」自 1986 年創團以來，年年應邀赴國際重要場域演出，榮登世界三大藝術節演出，以傳統京戲的唱、唸、作、打融入西方經典，成功地顛覆了觀眾對京劇既有的認知，締造全新的東方劇場美學，開創當代新編戲曲的潮流。該團業於本局 104 年審議通過，為本局第十三個譽揚團體，並以紀錄片拍攝作為其譽揚形式。

二、當代傳奇劇場沿革

1986 年，一群戲曲演員意識到傳統藝術的優勢不再，開始認真思索如何讓傳統戲曲與當代劇場接軌，以藝術總監吳興國為首，在一群同樣懷抱熱情的青年京劇演員共同努力之下，「當代傳奇劇場」於焉誕生，創作累積之跨文化跨界戲劇作品共 24 齣，如改編自莎士比亞名劇的《慾望城國》、《李爾在此》、《暴風雨》，希臘悲劇系列《樓蘭女》、《奧瑞斯提亞》，改編自諾貝爾文學獎得主貝克特的荒謬劇《等待果陀》，以及改編契訶夫短篇小說的《歡樂時光》文創复合型音樂劇等。自創團以來，年年應邀赴國際重要場域演出，榮登世界三大藝術節演出，足跡遍及英國倫敦皇家國家劇院、法國亞維儂藝術節、美國林肯中心藝術節、英國愛丁堡藝術節等 20 國 50 城，獲各大媒體高度評價與報導。

除了藝術表演的創新，對於傳統戲曲的傳承和教育更不遺餘力，年年辦理京劇人才培育的《傳奇學堂》和《傳奇風雅》經典傳統劇目傳習、演出。並創作青春活力的《搖滾水滸 108 三部曲》和《嘻哈兄妹串戲》系列，受到年輕觀眾熱烈喜愛。

三、「傳奇三十·當代紀實」紀錄片主題

105 年適逢當代傳奇劇場創立三十週年，團隊舉辦《當代傳奇 30》經典戲碼再度登場系列演出。本紀錄片藉訪談吳興國、林秀偉、魏海敏等演員及鍾明德、王安祈等研究者，穿插今昔影像資料串聯為當代傳奇劇場的創團歷程，回顧當代傳奇劇場三十年來持續在戲劇藝術上的耕耘。盼能藉由此紀錄片的公開播映讓世人知悉當代傳奇劇場讓傳統戲曲在現代劇場的舞台上發光發熱的貢獻與成就，也期望透過當代傳奇劇場的奮鬥事蹟引起世人對藝術文化的重視與喜愛。

四、影片腳本大綱

[第一段]

1、概念

此段側重表達吳興國作為一個藝術家，一生以虔敬的心對待京劇藝術，三十年間不曾改變

2、畫面

2016當代傳奇劇場30週年演出現場

吳興國老師與各演員在後台上妝、著衣準備登台

王冠強老師講述吳興國老師堅持到底的精神

吳興國老師登台演出

當代傳奇劇場三十週年演出現場，王冠強老師淚眼看吳興國老師堅持翻下高台

[第二段]

1、概念

此段目的是讓觀眾了解吳興國在創團初期面臨的壓力與抉擇，以及創作《慾望城國》的過程

2、畫面

吳興國與創團成員們在橋下練功之照片

吳興國老師從頭講述當代創團緣由

吳興國老師講述慾望城國誕生

林秀偉老師談及各方人馬不計成本的協助

[第三段]

1、概念

此段以親身經歷過1986年首演的人物，以口頭方式讓觀眾回到《慾望城國》當年熱血沸騰的現場

2、畫面

1986年《慾望城國》首演錄影資料

王安祈老師講述演出當天在台下看戲的心情

張靜屏老師講述台上兩位將軍宛如飛起來一般的帥氣

吳興國老師回憶落幕時所有演員抱著大哭

吳興國老師回憶李國修到後台抱著他哭

[第四段]

1、概念

《慾望城國》如何絕境萌芽，並從國內發揚到海外，揚名國際的過程

2、畫面

林秀偉老師講述經營一個劇團的艱辛

林秀偉老師講述吳興國老師在基隆文化中心彩排中倒下的回憶

朱安麗老師講述以對手演員身份目睹吳興國老師倒下的經歷

林秀偉老師講述外國總監決議邀請吳興國到英國演出

《慾望城國》在各國演出的資料照片

魏海敏老師講述到莎士比亞原鄉英國演出的情景

鍾明德老師從表演藝術角度評論《慾望城國》的誕生與影響力

王安祈老師以京劇角度評論《慾望城國》的誕生與影響力

[第五段]

1、概念

講述當代傳奇劇場在吳興國的帶領下不斷創新突破，做出多齣為人稱道的好戲，以及當代傳奇劇場對台灣京劇界、表演藝術界的影響

2、畫面

鍾明德老師從表演藝術角度評論當代傳奇劇場對台灣劇場界的影響
王安祈老師以京劇角度點評當代各戲

[第六段]

1、概念

京劇作為有歷史深度的一門藝術，吳興國如何思考京劇的傳承以及當代傳奇劇場的傳承

2、畫面

吳興國老師講述培育興傳奇成員的緣起和期許
興傳奇青年劇場成員講述吳興國老師的精神如何影響他們
興傳奇青年劇場成員講述想做出屬於他們這個世代戲劇的野心
林秀偉老師講述培育興傳奇成員的緣起和期許

