

記憶的再現、重述與轉化：「《明白歌》講座與展演」

第一場：記憶的形構與重構：如何看待明白歌的藝術轉化

第二場：《明白歌——走唱白色記憶：未竟的故人事與未來歌》

壹、計畫特色：

- 一、透過藝術活動，結合藝術團體與教育單位和青少年就社會議題對話，帶領高中生對於社會議題有更深入的了解。
- 二、融合多種媒材，透過藝術美感活動進行交流，並對藝術展演體現的歷史敘事反思、對談，以期產生多元真實的觀點。
- 三、針對轉型正義相關議題作專題講座，讓藝術創發與社會議題有更真實的對話。

貳、主/協辦單位：

主辦：再拒劇團、宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高級中等學校

協辦：蘇澳國中

參、課程內容規劃

一、時程規劃

活動日期/時間	活動內容	課程地點
10月2日(六)		蘇澳國中體育館 面積與容留人數： 1.面積 2286 平方公尺 (700 坪左右) 2.最大容留人數：940 人
8:30- 9:20	第一場： 記憶的形構與重構：如何看待明白歌的藝術轉化 主講人：《明日歌》編劇黃亭瑋 與談人：吳怡慧老師、劉佳芳老師等 (慈心華德福高中教師暨島嶼記憶夥伴)	
換場暨準備時間		
9:30~10:30 (視工作狀況延續演後回饋)	第二場： 《明白歌——走唱白色記憶：未竟的故人事與未來歌》 再拒劇團：黃亭瑋、洪健藏、吳品萱、賴韋勳、謝佳穎等	
附註：第一場：慈心華德福主辦；第二場：再拒劇團主辦		

肆、對象及人數：宜蘭縣內各級學校對藝術美感教育、專題製作、白色恐怖與轉型正義、歷史與島嶼記憶相關課程有興趣者即可，不分科目類別。

伍、參與方式：

- 一、本次採「線上報名」或洽聯絡人，線上報名處：<https://forms.gle/TjDHAkEa5BtbrbjQ7>
- 二、聯絡人：劉佳芳 03-9951258#520，email：funwen1013@gmail.com
- 三、報名起訖日期：即日起至 110 年 10 月 1 日（五）報名截止（若表單關閉洽聯絡人）。
- 四、地點：宜蘭縣立蘇澳國中體育館
- 五、辦理時間：110 年 10 月 2 日（週六）早上。

陸、預期效益：

- 一、教師形成區域地區工作坊共備課程與實踐分享，形塑專業導向社群文化。
- 二、發展主題課程與多元化教學資源，透過共備歷程，落實教學實踐。
- 三、透過《明白歌》演前講座、演出與演後回饋，產出新的敘事策略。以期凝聚社群及連結第一線老師們，為鄉鎮青少年帶來自主思辨的人權教育經驗。

柒、注意事項與防疫需求：

- 一、參加教師、工作人員、領域召集人及輔導員、給予公（差）假登記，課務自理。
- 二、自備飲水器具，若無法如期出席活動者，須於活動前告知，以利備取夥伴遞補參加。
- 三、因應防疫需求，採「實名制」並「測量體溫」後始得入場。
- 四、蘇澳國中體育館面積與容留人數：
 - 1.面積 2286 平方公尺（700 坪左右）
 - 2.最大容留人數：940 人
 - 3.本次活動預估慈心華德福高中師生 60 人，縣內各級教師 20 人，合計 80 人，視「最新疫情狀況」與「報名狀況」滾動式修正。

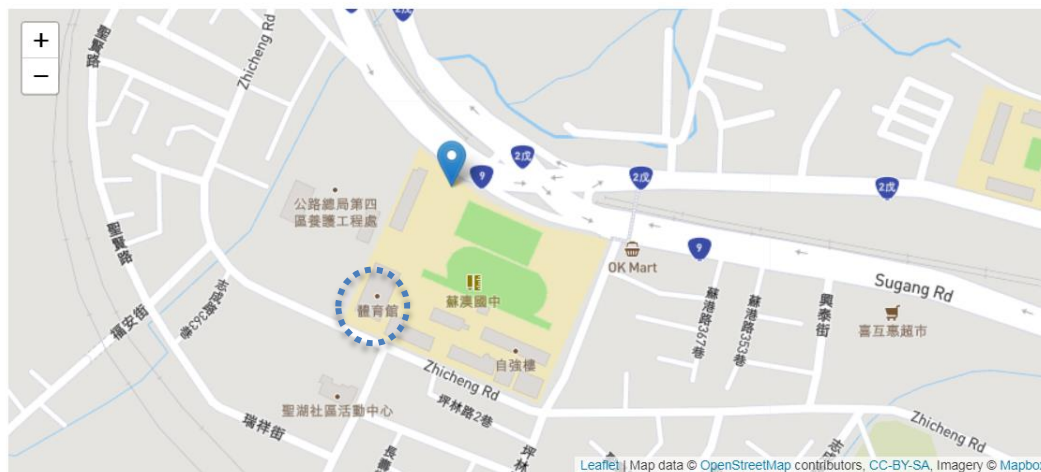
捌、交通資訊：

國道五號蘇澳交流道駛出，新馬路右轉行使新馬陸橋，至底左轉接中山路二段，行駛約2.4公里，右側即可看見「蘇澳國中」入口。汽車可停於前方「育才路」，路邊白線停車。

蘇澳國中體育館位置示意圖：

地址: 宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段1號

玖、明白歌活動介紹

一、再拒劇團活動緣起：

再拒劇團於 2019 年受促進轉型正義委員會委託，製作《明白歌 | 走唱白色記憶：未竟的故人事與未來歌》(以下簡稱：《明白歌》)演出，以說書、民謠、念歌、報告劇、當代戲劇等民間敘事的方式，重構台灣白色恐怖時代的記憶，呈現人們的生活樣貌和威權體制的壓迫歷史。該音樂說書劇場計劃搭配國小學齡親子工作坊及受難前輩的演後分享，在台灣七個鄉鎮（橋頭、新營、路竹、佳冬、虎尾、羅東、景美白色恐怖紀念園區）進行巡演，並甫於今年六月獲得第十八屆台新藝術獎年度大獎。巡演當時，所能觸及的青少年學子佔整體觀眾比例相對少，近年持續耕耘青少年劇場的我們思索著開展對話的方式，希望能推對白色恐怖歷史在不同閱聽經驗中的世代傳承。

二、活動內容介紹：

1. 《明白歌》演出錄像放映
2. 說書人彈起月琴，跟著樂聲走進一場審訊。來自遠方的學生回到家鄉、一個交不出田租的佃農、一場不知道參與者的讀書會，1950 年代這些未被記載、不能言說的記憶碎片，在無數不義之地重新上演。台上演出者化身為臺灣戒嚴前後的人民，台前民眾成為這場審訊的觀眾，但這次有了選擇視角的能力。

序章 | 走進白色的日子

第貳章 | 遠方歸來的朋友：伊是讀冊人

第參章 | 逮捕與消失

第肆章 | 審訊

第伍章 | 自新：成為一個全新的人

第陸章 | 夢中的墓碑 第柒章 | 無法送達的遺書

3. 講座&工作坊：由主創團隊組成的講者群依據每場不同的參與對象，包括對該校風氣、學生年齡組成、參與科別教師之判斷，逐步設計相應的講座內容，穿插在《明白歌》段落放映之間。讓台下師生從獨特的劇場語彙中，摸索一個底層農工的生命可能經驗的反抗史，沿著故事發展軸線，得以設身處地的啟發思考及感受，有別於教科書或官方的記載，思辨政治受難者做為一個真實的「人」的狀態及處境，進而明白對於過往曾發生在臺灣這片土地上的政治迫害，拓展多元歷史教育的途徑。

三、活動預期效益：

1. 從台灣民謠轉譯白色歷史檔案，帶給偏鄉新世代的家鄉記憶：西方的荷馬史詩到東方章回說書，民間藝術的說書技藝，其實在藝術表現不斷創新之餘，亦是記憶傳承最為重要的方式。《明白歌》以音樂說書劇場的演出，轉譯生硬的國家檔案歷史，在豐富的音樂及音韻表現下被賦予新的生命。期待透過藝術教育傳達有別於教科書的受教經驗。

2. 聲音劇場的敘事帶來對家國歷史的省思辯證，孕育青少年自主學習：以「集體創作」的藝術生產過程來說，《明白歌》的聲音文本，源於編導、兩位音樂設計的敘事性歌曲，和部分段落演員的說書即興，共同構思了整齣戲的音樂表現，這來自再拒長年對聲音集體創作工作方法累積的許多默契，許多 foley 段落交由演員來執行，音樂人則進出於角色與說書之間，這樣的美學表現對應於戒嚴時期國家監控下，地下黨的身分隱藏、特務的偽裝與羅織等等套話的統治技術，也讓文本裡的審訊過程中國家機器的修辭、反抗的行動、事件的真假有了辯證的空間，而這樣的思辨空間，都將會是青少年在人權教育中重要的啟蒙經驗。

3. 啟蒙屬於台灣當代鄉鎮青少年的人權教育：台灣作為一個島嶼，在各鄉鎮擁有著不同的身份與文化認同，創作團隊從田調開始，在大量歷史檔案的爬梳中，形式上則將聲音劇場結合口語文化、民謠唸唱的聲韻傳統，借用布雷希特的「疏離」手法，在傳統與當代之中拓展各種以「聽覺」為感官軸心的藝術表現。

不同媒材與藝術語言之間彼此的碰撞、混種與實驗，其實需要長時間的嘗試來積累其感性技術，而這些年來再拒劇團不同領域與背景的藝術家在集體創作過程中，致力讓藝術實踐和社會想像之間互相依存的複雜關係不過於扁平，而是透過放在研究、田調、創作甚而巡演過程之中，正如說書人對於「說故事」技藝的打磨，則必須與不同的對象和聽眾相遇進行某種交換，當失去了聽眾時古老的技藝亦會漸漸凋零，《明白歌》從製作開始所觸及的群

眾包括當地鄉親、受難者、地方團體，他們在演前工作坊、演出與演後講座的回饋，都讓劇團創作團隊不斷演練與生產出新的敘事策略。期望本次我們所凝聚的社群，以及所連結同在第一線上的老師們，能在今日為鄉鎮青少年帶來自主思辨的人權教育經驗。

四、 講師團隊介紹(蘇澳場當天會有 2 位講師來參與)

1. 製作人、講師(《明白歌》製作人) | 林欣怡：英國密德薩斯大學劇場導演創作碩士。以編導、製作與演出等多重身份優游劇場的多方位創作者。2004 年起持續參與海筆子帳篷戲劇行動策劃與演出。2011 年成立學齡前幼兒劇團「不想睡遊戲社」，擔任主要編導。曾任台灣女性戲劇節協同策展人，2014 ~ 2017 年臺北藝穗節協同策展人。近年劇場編導作品包括海筆子帳篷劇《仙山逢來》、《蝕日譚》；慢島劇團音樂劇《鐵工廠》；2015 V-Day Taipei《陰道獨白》；不想睡遊戲社《貞貞子》、《水在哪裡》、《黑白跳跳》、《一橫樹仔》。

2. 講師(《明白歌》詞曲/聲響/現場音樂/編劇團隊) | 蔣韜：國立臺灣大學戲劇學系畢。大學時期修習導演，畢業之後從事劇場聲響設計與電影配樂作曲的工作，並曾任獨立樂團「藍絲絨」及「織品工廠」吉他 / 鍵盤手。創作範圍含括音樂，聲音設計，以及劇場與音樂跨界作品，探索音樂與劇場表演有機互動的可能性。其通俗音樂作品以浪漫曲調揉雜搖滾與電子音樂的形式，而其跨界實驗作品則常以重覆、環境、與隨機等元素，體現空間的聽覺氛圍。曾獲 2012 年電影金穗獎最佳音樂。2014 年入圍電視金鐘獎音效獎。近年合作過之表演團體包括：再拒劇團、同黨劇團、盜火劇團、稻草人舞團、楊景翔演劇團等。2019 任再拒劇團 X 促轉會《明白歌》聲響/詞曲設計與表演者。2014 - 2019 年間擔任前叛逆男子《新社員》、《利維坦 2.0》等音樂劇之音樂總監。2017 年以再拒劇團《諸神黃昏》獲得 World Stage Design 聲音設計金獎。2014 年於冰島駐村創作聲音裝置《微型四重奏》，2015 年聲音裝置《誰？》於臺北市立美術館兒藝中心展出。

3. 講師(《明白歌》詞曲/聲響/現場音樂/編劇團隊) | 曾伯豪：1991 年生於高雄岡山，成長於台南。2019 年畢業於北藝大藝術跨域研究所，生活在音樂、藝術創作、兼職工作之間。曾伯豪從小學習音樂，2012 年與好友創立了《迷宮迴廊》樂團，同時開始關注社會事件。2013 年因緣際會加入了藝術家倪祥、陳俊宇及其他好友們創立的《小嫩豬》樂團。2014 年創立鬼講堂，與表演者吳宗恩、戴開成共同創作，以焦吧哖事件為故事骨幹，改編並完成多次演出。2018 年開始於臺北和鳴南樂社學習南管，並於玩劇島小劇場與鼓手合作，完成個人音樂演出，近年常參與劇場與聲音相關的工作，期間曾與各國藝術家如：Kitt Johnson (丹麥)、坂本弘道 (日本)、內橋和久 (日本)、李世揚 (臺灣)、李慈湄 (臺灣)、千野秀一 (日本)、黃思農等人或合作或即興音樂交流。近來在音樂間流浪以及嘗試理解何謂「在當場」，除鬼講堂計畫試圖理解抗日事件中的多重敘事問題及背後社會成因外，音樂作品則與社會議題及個人情感相關。

4. 講師(《明白歌》編創演員)| 洪健藏：國立臺灣大學戲劇學系畢業，目前為專職演員亦跨足創作。近年多與臺灣頗具創作力的劇團合作，經歷包含動見體劇團《病號》、《想像的孩子》、《拼裝家族》、《台北詩人》，台南人劇團《姐夠甜那吸》，創作社劇團《Dear God》，狼劇場《我和我的午茶時光》，同黨劇團《馬克白》，阮劇團《城市戀歌進行曲》，三缺一劇團《土地計畫—還魂記》，再拒劇團《明白歌》。同時也積極參與跨界演出，經歷有：春風歌劇團、春美歌劇團、國光劇團。2017-2018年更與台北市交響樂團合作《彼得與狼 在好萊塢》全球中文版首演的演出。創作上致力於探索偶戲、物件與人的表演關係，先後曾與法、英、美、德國、比利時、墨西哥等地現代偶戲藝術家學習。

5. 講師(《明白歌》編創演員)| 劉淑娟：2019《明白歌：走唱白色記憶未竟的故人事與未來歌》促進轉型正義委員會委託，再一次拒絕長大劇團製作-獲得2020第十八屆台新藝術獎年度大獎/演員/巡迴北中南共計八場2019《茉莉花》莫比斯圓環創作公社 Creative lab 7 入選創作; 跨蝦米藝術節開幕演出/編導演/巡迴演出共計八場金枝演社劇團歷年演出及劇場經歷：2019《浮浪貢開花-幸福首部曲》演員-受邀台江文化中心開幕季2009至今《可愛冤仇人》「金枝走演美麗台灣」全臺巡演計畫演員 巡迴北中南至今219場2018《歡喜就好》演員2017《整人王-新編邱罔舍》演員2016《伊底帕斯》演員2015《祭特洛伊》演員2004~2014《台灣變形記》《浮浪貢開花-幸福大丈夫》《黃金海賊王》《大國民進行曲》《浮浪貢開花-勿忘影中人》《山海經》《浮浪貢開花-我要做好子》《仲夏夜之夢》《浮浪貢開花-無錢的兄弟》《2005 祭特洛伊》《台灣女 俠白小蘭》《玉梅與天來》《群蝶》演員。

6. 講師(《明白歌》編劇)| 黃亭瑋：畢業於台北藝術大學劇本創作研究所。涉足劇場、影視的相關製作，曾擔任96-97年退輔會榮民口述歷史編採工作，以及客家電視臺、大愛電視臺等編劇與製片工作，累積對臺灣不同族群閱聽者的觀察與相應對話。曾任臺新銀行文化基金會身心靈藝通專欄特約撰稿。作品多以魔幻寫實奠基寫作風格，以探索當代新文本的敘事途徑。歷年作品如下：2007年於再拒劇團共同編導《沉默的左手》；2014年聯合創作《諸神黃昏》；2015-16年在再拒劇團集體創作的模式下身兼製作與創作，以臺灣30年代的風車詩社為題，聯合製作風車二部曲《燃燒的頭髮：為了詩的祭典》與《渾沌詞典：補遺》；2016年在再拒公寓參與《2016 公寓聯展 - RE: 信》聯合創作。同年擔任澳門聲景旅行劇場-第7屆足跡小劇場演書節《忘者·觀音》的聲音文本創；2017年擔任女節猩猩劇團《出雲阿國：在誕生之前——出土文物特展》聯合編劇；2019年再拒劇團《明白歌》聯合編劇。

五、 相關影音片段：

1. <https://www.youtube.com/watch?v=VcamCpVRZ7c>
2. <https://www.facebook.com/brightwhitesong/videos/490183168504638>
3. <https://www.facebook.com/brightwhitesong/videos/355916515286768>

六、 他校推薦：

1. 高雄勝利國小李思瑩老師：我做白恐（教學）大概也是這兩三年的時間，我剛開始接觸的時候，就被我媽媽警告：「你不要做這些事情，你會被做記號等等。」即使都這個年代了，還是會有小警總來提醒他，然後進而提醒我。或許我在們做這件事的討論都還是有一點點的不確定性，可是它又是這麼重要。我們有在做一個計劃，叫做「島嶼的集體記憶」，這是我們在體制內的老師，帶著超過一萬名的學生去訪談，包含自己的家庭社區，再把這些故事分享給別人。這一萬名故事中很奇妙的是，提到白恐的事非常非常的少，除非是老師刻意領導，希望孩子去問這段歷史，不然不管哪一代的爺爺奶奶幾乎都沒有在提的。可是我又覺得這段歷史是對臺灣這麼重要的記憶，雖然他這麼重要，但每次提到好像又有政治敏感性，我們一些夥伴就一直在說白恐轉型正義要「普及化」。如果多一點的人可以試著用不同角度來看這段故事，或許所謂的前輩或二代家屬，他們的一些希望，或我們可以一起記得什麼的力量就可以傳下去。

2. 藝術生活學科中心黃美甄老師：我自己覺得，這齣戲如果落到高中生來說的話，譬如說我們知道台南有一個人權資源中心，有老師在做相關的議題，就會有家長去投訴，說我很擔心我的孩子，可不可以請學校不要繼續講這麼深刻的事情？但是我們後來覺得說，也許我們在告訴孩子這件事情的時候，因為他的內容，我們都知道臺灣的歷史是很多不同的政府經過，有一些故事在這個島嶼上一直不斷的發生。我們都告訴孩子，要選擇性的忘記一些可能會帶來危險的事情，這樣其實他可能會不知道自己的位置在哪裡。後來我在操作這些課程時就會跟孩子說，我們在談這些事情你爸爸媽媽或許會有意見，有各種看法或擔心，但是你必須知道，你站的這個地方的故事是什麼。

3. 新北市時雨中學李冠廷老師：現在年輕的老師大概都會教白色恐怖，但是教完都會有一個感覺，因為白色恐怖發生是在冷戰的邊界凝固下發生的，有時候你在白色恐怖中，你是被隔壁鄰居當抓耙子舉發的，臺灣其實不只是受害者，很多人也有可能是抓耙子或加害者。我們了解了真實，了解到歷史的複雜程度，然後呢？臺灣人不管什麼族群，好像是被動被鎮壓瓦解，但也有臺灣人其實參與其中，你說你是被利用也好，利用人也好，這個過程二三十年對臺灣社會來說，真的是比複雜更複雜的故事。

4. Q：用唱歌的方式詮釋文本很特別，蠻好奇高中生反應如何？因為我這個年代就草草帶過，那現在的高中生會怎麼看？

現場高中生：我是第一次看劇場演出，我們原本以為要演戲，結果是投影幕，又看到是兩個演員兩個樂手，和想像的很不一樣。以前都是閱讀文史料比較多，這是第一次用這種形式接觸，很棒的是會完全進去場景裡，文會寫的很恐怖，但搭配音效其實更恐怖，更進去場景裡。我很喜歡五六章的結束方式，有點像是很輕的把傷痕摸過一次，也沒有特別哀怨。