關於

活性界面製作
Activa Productions

活性界面製作(活界創造股份有限公司)於 2021 年成立,專注於臺灣表演藝術 IP 轉化應用與商業模式研發,以音樂劇、舞台劇、版權引進、跨國共製、藝術節策展、各類表演藝術項目為基底,以亞洲華語市場為標的,橫跨現場演出、影視製作、線上內容等領域。

結合表演藝術內容製作以及文創商轉應用的專業人才,主動開發並持有跨領域 IP ,提供整合性的加值服務。目前短期與中期主要規劃產品服務,包括版權音樂劇與舞台劇引進與中文化版本製作、委託開發製作、劇場 IP 轉化研發、以臺灣為基礎的跨國劇場產品研發製作。

策展人的話

在此次新北市生音藝術節,我們很榮幸能夠呈現三部充滿創意與深度的讀劇作品:A劇團《懸日》、SML樂劇創製《阿媽的比基尼》,以及夜魚音樂工作室《半面向左,半面向右》,每部作品皆展現了不同的社會議題與人性探索。

活性界面製作自成立以來,一直致力於推動臺灣表演藝術的多元發展,期望能夠看到更多元的創作進入音樂劇的產製流程,最終發展為完整的作品。這次的讀劇不僅是展示,更是一個創作的實驗與探索過程。我們選擇以「table reading」的形式進行演出,摒棄舞台、燈光、服裝等設計元素,專注於作品本身的劇本和詞曲,這樣的方式更有助於檢視作品的內核。我們相信,這樣的演出方式能夠讓創作者更加清晰地了解作品的優劣,進一步完善和發展。

我們要特別感謝新北市政府,為我們提供了這樣一個寶貴的機會,使這些作品得以在舞台上亮相。對創作者來說,這樣的機會是作品開創與打磨過程中不可或缺的一環。透過讀劇,我們得以與觀眾進行最直接的對話,吸取來自觀眾的反饋,這將成為我們未來創作的重要參考。

在這個充滿挑戰與機遇的過程中,我們看到了臺灣表演藝術的無限可能。希望這次的讀劇演出,能夠引發大家的思考與共鳴,並期待在未來,這些作品能夠發展成為更加成熟的音樂劇,與觀眾再次見面。

感謝所有讀劇觀眾的參與,也希望大家能給予作品更多真實寶貴的意見,期待您的回饋成為作品發展路上的重要養分。

2024新北市生音藝術節
策展人 **吳 筱荔　陳 午明**

本場節目介紹

A劇團
《懸日》

作品序/前言

孵育三年，A劇團由自身對社會議題之關注，創造以宗教為題材，挑戰禁忌議題之原創阿卡貝拉音樂劇《懸日》；不為人知的黑暗透過神聖的人聲奏樂層層包覆，神秘的領袖蘭亞究竟是眾男女的操縱者，還是解開主角光威情感死結的密碼？

關於本劇

乘著破曉曙光寓意的旭日
從天頂高速墜落的懸日

以「旭日」意象作為團體的核心，旭日禪修班給予眾學員重新認識自己，正視自己不堪回首的過往，並積極展望未來的機會，那個像黎明曙光一樣的女人：蘭亞，自始至終都是這樣陪伴著她所謂的學員。

年輕失意的光威受到父親的影響，踏入了他從未見過的，蘭亞這名神秘女人所創立的旭日禪修班；和諧、平靜、相處融洽的團體讓人不禁卸下防備。

所謂的烏托邦真的存在於世上嗎？
自相殘殺的身靈之旅、瘋魔般的自我懺悔，那些從未對家人說出口的，卻是那個自稱旭日的女人蘭亞操縱人群的手段。

——這裡根本沒有什麼旭日，
不過就是即將下墜的懸日

過往劇照：華文原創音樂劇《墜落之前》Revival / 攝影：夏懿音

主創的話

王國讚
編劇

這是創團十週年公開說要製作發表的消息，不知道那來的骨氣我舉手說想要試試看寫劇本，然後就開始不定期熬夜、亂寫、卡關、重寫，結果劇團十三歲了，才準備拿出來見人。我真心敬佩每個願意執筆寫音樂劇的創作者。

阿卡貝拉音樂劇，還可以怎樣表達？是這次給自己的大命題。最初用這個形式是因為只需演員，省好多錢（團長不點說的）。但發展到現在它擁有獨特的美學，其實複雜到瘋掉！這次要站在不同位子說一個故事給大家聽，我們會好好加油的。

林意淨
編劇

我認為信仰是人的立世之根，是自知為何而活的信念價值，對於失去信念的人而言，向外尋求能給予動力的信仰是種生存本能，但誰能保證現下所信仰的事物真是直指光明，還是披著糖衣將人拖往深淵？有在追星以及家裡設有佛堂時常接觸信眾的我，信仰一詞的思辨時刻落實於生活，為所愛而課的每分金是盲目跟從，還是真心喜歡？吃素信佛是純粹因為家庭教育，還是確實地理解認同教義而信服？

或許正是這種背景，也見識過好壞各有的宗教團體運作，才被國讚找來一起當創作夥伴，梳理上位者如何操弄信仰、迷途者如何失足於信仰，以及脫離信仰後的浮世百態，正是《懸日》希望能刻畫的。

劇團介紹

過往劇照：《搖滾兒歌｜呼叫！夏天戰隊》/ 攝影：羅文傑

成立於2012年，以發展原創 A cappella 音樂劇為核心精神，十數年累積近30齣原創劇目，近年將目標轉往更開放的創作模式，力求文本與音樂最高程度的結合，作品與社會議題息息相關，旨在喚起觀眾對事物的細膩觀察與討論，期待音樂劇能試圖為冷漠的社會發聲。

近期原創作品有｜親子音樂劇《搖滾兒歌｜呼叫！夏天戰隊》、《阿卡的兒歌大冒險》、阿卡貝拉音樂劇、《茉娘》等；阿卡巴萊《SOLO還是想要有人陪》。

過往劇照：《阿卡的兒歌大冒險》/ 劇照提供：A劇團

演職人員名單

製作單位｜A劇團
製作人｜黃書修
導演｜孫自怡（不點）
編劇暨作詞｜王國讚、林意淨
作曲｜王奕凡
編曲｜鍾易修
演員｜林品翰、何嘉恩、吳知豫、陳垣希、唐紫綸、顏志翔、蘇柏庭
歌唱指導｜李宥穎
導演助理｜葉育廷

本場節目介紹

SML樂劇創製

《阿媽的比基尼》

作品序/前言

「怎麼樣才能沒有遺憾地活過一生？」

要趁年輕追求夢想，這句話許多人朗朗上口。然而總有些事情還來不及完成，青春年華就已經過去。當你年屆七十，轉頭回望一生，你是否有勇氣像《阿媽的比基尼》的主角陳素英，在生命倒數計時之際，踏上尋找自我的旅程呢？

關於本劇

人生正要開始享清福的阿媽陳素英，突然發現生命倒數計時，想起少女時錯過的初戀，才發現自己從來不曾為自己的人生做過選擇。因此她決定要翹家去旅行，不僅強迫正要趕赴音樂祭演出的孫子開車，還拉了兩位社區老姐妹同行。一路上大家吵吵鬧鬧，前往夢中有那充滿陽光、沙灘、比基尼的東海岸，是否能找回青春時的遺憾？

主創的話

音樂劇《阿媽的比基尼》改編自青少年小說家彭素華老師的作品《奶奶們的比基尼》。第一次閱讀時就被其中豐沛的生命力給感動。儘管創作組成員皆非熟年世代，但面對父母、祖父母輩年事漸高，對於「青春」與「年老」的對比，感觸愈來愈深。

在創作過程中，也促使團隊回頭探索家中長輩的過去，人生究竟是如何一步一步，走到今天的狀態？而我們又應該如何把握當下，不留遺憾地，痛痛快快活過一回？

這次《阿媽的比基尼》讀劇演出，呈現其中半場內容，期待觀眾朋友們能提供我們寶貴的修改意見，讓奶奶們這段奇妙的人生旅程，因為有各位的參與，未來能持續精進，抵達更加精彩的終點。

期待下一趟旅程，我們再次歡樂上路。

誠摯感謝！

創作統籌　林 孟寰

劇團介紹

過往劇照：《熱帶天使》／攝影：林政億

SML樂劇創製（Storytellers Musical Lab），成立於2022年，由臺灣音樂劇創作者雷昇與林孟寰（大資）共同創立。公司核心理念為：「故事」、「音樂」與「實驗精神」，以「由小而大（S.M.L.）」的創作過程，透過不斷實驗與測試，讓內容產品逐步發展直至完臻。同時也期許為多元化的內容產品，尋找適得其所的呈現規格。

過往劇照：《熱帶天使》／攝影：林政億

演職人員名單

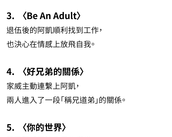
製作單位｜SML樂劇創製股份有限公司
藝術總監｜雷　昇
創作統籌｜林孟寰（大資）
原著小說｜彭素華《奶奶們的比基尼》
導演｜張仰瑄
編劇｜蕭譯瑋
作曲｜雷　昇、施怡安
作詞｜林孟寰、陳星佑
台語指導｜黃郁盛
演員｜林姿吟、周浚鵬、張稜、葉文豪、劉鎮嘉、
　　賴玟君（亮亮）、賴冠穎 按姓名筆畫順序排列
樂手｜李芷柔／鋼琴
製作經理｜王文倢
執行製作｜彭威元
導演助理｜吳孟珊

夜魚音樂工作室
《半面向左，半面向右》

作品序/前言

「半面向左／右」：軍中非正式的行徑指令，當前方無路也無法左／右轉時，以四小五度角的方式避開障礙，並繼續行徑動作。

如同本劇，是一段原本以為只是「異男忘」卻在幾次轉身後，發現早已都不開也回不去的故事。


排練實況

曲序與概要

Prologue

1. 《軍中的世界》
同期與家威回顧起相遇的最初。

2. 《陪我聊天》
同期在軍中受辱，卻意外和連長家威拉近關係。

3. 《Be An Adult》
追在後的同期瞬利找到工作，
也決心在情感上放飛自我。

4. 《好兄弟的關係》
家威主動邀請上同期，
兩人進入了一段「稱兄道弟」的關係。

5. 《你的世界》
看着同期專注作畫的模樣，
家威的情感逐漸淘湧。

6. 《你曾經是一個那麼好的人》
同期憤怒折穿一切，家威終於體會到自己。

7. 《沒有感覺是什麼感覺》
同期失去了愛的能力，生活剩下窒息。

8. 《外面的世界》
家威離開原本的生活，卻換連受挫。

9. 《無感大人》
同期試圖找回初衷的純真。

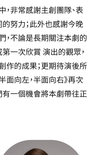
10.《什麼》
拋開一切，兩人踏上各自的旅程。

11.《迷彩》
最終的答案，是否能被想起？

12.《半面向左，半面向右》
回到相識相知的起點，兩人做出選擇。

主創的話

葉修顯
作曲 暨 故事原型

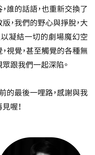


音樂劇《半面向左／半面向右》在與作詞暨文本統籌呂筱羽、編劇劉允廷合作時，激盪出不少火花。2022年曾試於發展中的故事抽樣創作五首歌曲，以故事等時結合單曲發表的展演型式，建立本劇的輪廓及發展方向與觀眾分享；2023年根理故事情節，完成文本並讀劇呈現。今年，我們結合去年的莫無的回饋，修整文本尚未表達完整的部份，讓這個故事更能與觀眾對話。

音樂創作上，以「半面向左／半面向右」或「迷彩」等詞設定的音樂動機做全劇音樂核心，部份歌曲輔以軍中的起床號之動機處理，由於目前的側重呈現詞曲與文本之契合度，於本次演出中，加強演員在歌唱上音色的要求做為展演主軸，故在音樂呈現上，歌曲的補持以鋼琴做為基底伴奏，無法以鋼琴呈現出氛圍的樂段則透過其它音樂或編曲處理，並加入些許音效，做為表演性補強或空間意象的呈現。

在這三年的共創過程中，非常感謝主創團隊、表演者、幕後工作者共同的努力；此外也謝謝令晚參與讀劇演出的觀眾們，不論是長期關注本劇的半半之友、專業人士或第一次欣賞演出的觀眾，讓我們與您分享本次創作的成果；更期待演後所給予的回饋，將能為《半面向左／半面向右》再次提注新的能量，讓我們有一個機會將本劇帶往正式製作的階段。

呂筱羽
作詞暨文本統籌

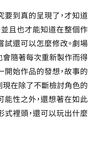


來到第三年，承蒙去年「rewriting 我們還在寫」與各方夥伴觀眾積累的能量與回饋，我們自身對創作對人生也有了更多新的體悟和體驗，而每次最最難的，大概就是「除舊佈新」的處理，在既有版本也已經擁有很多愛的現況，要如何做出更好的判斷，安上新的投落來讓補不足？現有的軍法又要如何和前兩年的軍法重新對話銜接，才能蛻變成更好的樣子？

分享一個過程：有天，我們將積累的文字印出，剪碎，重新分堆，去看見有多少字句或思緒，在構成同期和家威的前世今生，給中我們幾度分不清屬於誰的人生，堆的低谷，雄的話語，也重新安排了我們的想像，這次的改版，我們的野心與拼脫，大概是真的想知道在至以最結一切的劇場魔幻空間裡，還能如何將體驗、視覺、甚至觸覺的各種無邊共感擴散蔓延，讓觀眾跟我們一起深陷。

在現向正式演出前的最後一哩路，感謝與我們同行。下一站也要再見喔！

劉允鉉
編劇



在這次呈現的開排前，有個有趣的想法浴入了封論，想要在音樂劇的形式底下，加入劇場的一些表現形式，但因為終究是音樂劇，太過出格可能會讓整個作品失衡，為此我們做了非常多的思考與討論。

但無論怎麼討論，終究要到真的呈現了，才知道是否有效，是否有趣，並且也才能知道在整個作品的視野下，這樣的嘗試還可以怎麼修改，劇場作品從來都是活的，也會隨著每次重新製作而得到重新的生命。從最一開始作品的發想，故事的模樣到呈現的形式，到現在除了不斷推討角色的經歷，轉變與事件的可能性之外，還想著在如此與角（色、曲目）的形式裡頭，還可以玩出什麼樣不同的表現方式。

兩個角色的獨白語言，若看作舞台元素呈現，會加起來在音樂劇裡會是如何的聲響效果？這也是一次呈現的重點嘗試之一，卻場是魔法發生的空間，這次我們在這部分的嘗試著將空間感打開，試著讓時間的流動更加自然而然。這些企圖對任何一個作品熟悉都是基本訴求，但實際動身去做，才知每一步都是重新開路，仍然希望帶給觀眾的是一場有趣的體驗。希望大家喜歡。

劇團介紹

過往劇照：《半面向左，半面向右》／攝影：牟仁杰

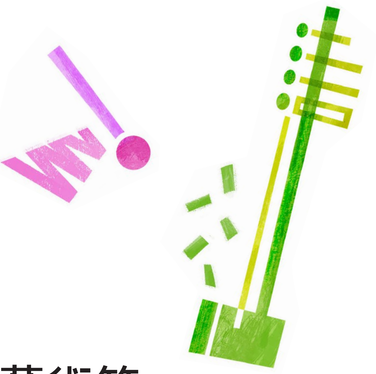
夜魚音樂工作室為2021年由葉修顯創立的音樂創作團隊，與編劇藝術工作者以音樂劇的原創開發與創作協力為主要發展目標，亦提供詞曲創作、編曲、錄音、混音等音樂服務項目。未來將以「夜魚劇造」為品牌分支，持續進行原創音樂劇創作。

過往劇照：《半面向左，半面向右》／攝影：牟仁杰

演職人員名單

作曲•故事原型｜葉修顯
作詞•文本統籌｜呂筱翊
編劇｜劉允鉉
演員｜王國讚、高銘謙
代排演員｜簡嵩恩（9/20彩排場）
歌唱指導｜吳佳祐
技術統籌｜陳暄雅

特別感謝｜半半之友、re:writing我們還在寫、二條通劇匯X榮耀基金會、林森59、鍾宜芳、丁丁、張睿哲、瘋戲樂工作室、何孟學



2024 新北市 生音藝術節

指導單位

文化部 MINISTRY OF CULTURE

新北市政府 New Taipei City Government

主辦單位

新北市政府 文化局 Cultural Affairs Department New Taipei City Government

承辦單位

新北市藝文中心 NEW TAIPEI CITY ARTS CENTER

活性界面製作 Activa Productions