

讓傳統和現代在劇場裡接軌

西元一九八六年，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現代劇場藝術「接軌」；在吳興國和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。

改編自莎士比亞悲劇《馬克白》的創團作《慾望城國》，將傳統京戲的唱、作、唸、打融入西方經典，並以劇場形式呈現，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。自創團以來，當代傳奇劇場多次應邀赴國外演出，足跡遍及英國倫敦皇家國家劇院、法國亞維儂藝術節、日本東京亞洲表演藝術祭、丹麥歐丁劇場四十週年慶以、美國史帕雷多藝術節、英國愛丁堡國際藝術節……等等。

融合東西方劇場藝術

當代傳奇劇場目前是臺灣表演藝術團體之中，少數常年在國際舞台上演出的團體之一。由吳興國領軍的當代傳奇劇場，自一九八六成立以來，一直致力於超越傳統戲曲以及創新劇場表演藝術為標的。成軍廿年來，改編自莎翁名劇的《慾望城國》、《王子復仇記》、《李爾在此》、《暴風雨》，改編自希臘悲劇的《樓蘭女》、《奧瑞斯提亞》，傳統老戲《陰陽河》、新編作品《無限江山》、《金烏藏嬌》，以及自創嘻哈京劇《兄妹串戲》與搖滾京劇《水滸108》系列等，皆深獲國內外觀眾好評。二〇〇五年後，當代傳奇劇場開始挑戰西方現代經典，如諾貝爾文學獎得主貝克特的荒謬劇《等待果陀》及俄國文豪契訶夫的小說等。累積作品記載著當代傳奇劇場進行新舊劇場藝術交流的成長痕跡，展現出融合東方與西方劇場藝術的開放態度與決心。

多次取經西方經典，再以中國傳統戲曲的元素加以改編、融合東西方劇場藝術、開闢傳統戲曲新道路，已成為當代傳奇劇場獨有的精神與特色。

創造這個時代的傳奇—承先啟後，多元開展

當代傳奇劇場未來的工作核心，將以「演出」與「培訓」為兩大重點。「演出」以延續表演的實驗、探索，及追求作品成熟精緻為發展方向。「培訓」則是透過公開徵選的方式遴選出具潛質的優秀人才並且加以培訓，藉以培養當代傳奇劇場的編導及演出人員，也讓年輕的劇場工作者獲得發展的空間。

面對新世紀的來臨，當代傳奇劇場秉持著跨文化劇場實驗的堅持，繼續在台灣和世界舞台上推出屬於今日台灣文化的「當代傳奇」。

About Contemporary Legend Theatre

● To integrate traditional Chinese opera with modern theatre

In 1986, a group of Peking opera players, being keenly aware of the decline of traditional Chinese opera, began thinking seriously how to integrate traditional Chinese opera with modern theatre. Under the artistic director Wu Hsing-kuo, the Contemporary Legend Theatre (CLT) was founded.

Adapted from Shakespeare's tragedy *Macbeth*, *The Kingdom of Desire*—CLT's debut—sought to fuse the singing, reciting, acting, and acrobatic fighting of traditional Chinese opera with the Western canon, and to present the performance as modern theatre. The production utterly subverted the playgoers' expectations of Peking opera and of Shakespeare, and successfully created a totally new intercultural aesthetics.

Since then, the CLT has regularly been invited to perform abroad, and has performed in nearly twenty countries, at places including London's National Theatre, the Festival d'Avignon, Lincoln Center Festival, and the Edinburgh International Festival.

● To fuse eastern and western theatre arts

The CLT has attempted a wide variety of subjects and styles. Past productions include adaptations of Shakespeare: *The Kingdom of Desire (Macbeth)*, *War and Eternity (Hamlet)*, *King Lear*, and *The Tempest*; adaptations of Greek tragedies: *Medea* and *Oresteia*; repertoire of traditional Chinese opera: *Yin Yang River* and *Farewell My Concubine*; new plays based on Chinese stories: *The Last Days of Emperor Lee Yu* and *The Hidden Concubine*; an innovative hip opera: *A Play of Brother and Sister*, and more. Though innovative, the CLT endeavors to keep tradition alive by producing the classical *Pear Garden Series*. Critics also applaud the CLT's experimental fusion of Kunqu opera and modern music in *The Butterfly Dream*, and the exquisite amalgamation of Peking opera and French Baroque opera in *The Emperor Kangxi and the Sun King Louis XIV*.

The CLT again took on a new challenge by adapting *Waiting for Godot* by the Nobel-winning Samuel Beckett. Walter Asmus, a German Beckettian authority and director, remarked that the production successfully decoded Beckett, and amounted to a perfect union of poetic and theatrical languages. Ariane Mnouchkine, artistic director of Le Théâtre du Soleil, maintained that the production would make an entry into the history of modern theatre. The CLT made another breakthrough with *Run! Chekhov!*, a musical incorporating fourteen short stories by the Russian writer and featuring elements of creative industry. In addition, the CLT's "electronic rock Peking opera" *108 Heroes – Tales from Water Margin* and its sequel rocked audiences in Taiwan, China, and Hong Kong alike.

In 2013, the CLT's *Metamorphosis*—a performance blending Kafka's literary masterpiece, technology, and traditional Peking opera—is again selected by the Edinburgh International Festival, and this time as the opening performance as well.

What defines the CLT is its continual exploration, creation, and dedication to passing down the tradition and strengthening its roots, and that makes the troupe a contemporary legend.

當代傳奇劇場作品

劇團作品

1986 當代傳奇劇場成立

【莎士比亞系列】

- 1986 《慾望城國》改編自莎士比亞劇作《馬克白》
1990 《王子復仇記》改編自莎士比亞《哈姆雷特》
2001 《李爾在此》改編自莎士比亞《李爾王》，吳興國一人分飾十角
2004 《暴風雨》徐克任總導演，改編自莎士比亞同名經典傳奇劇

【希臘悲劇系列】

- 1993 《樓蘭女》改編自希臘悲劇《米蒂亞》
1995 《奧瑞斯提亞》改編自希臘悲劇，由美國紐約大學戲劇系教授 暨
環境劇場大師 Richard Schechner 執導

【西方文學系列】

- 2005 《等待果陀》改編自諾貝爾文學獎得主貝克特同名經典荒謬劇
2010 《歡樂時光---契訶夫 1914》改編自契訶夫 14 篇小說
2013 《蛻變》改編自卡夫卡同名小說

【傳奇戲曲系列】

- 1991 《陰陽河》老戲新編
1992 《無限江山》為李後主翻案新編戲曲
1994 《霸王別姬》法國巴黎夏日藝術節演出，改編自同名傳統劇目
2002 《金烏藏嬌》改編自傳統老戲《烏龍院》
2009 《梨園傳奇》傳統戲曲經典
2010 《梨園傳奇 2》傳統戲曲經典

【東方歌劇系列】

- 2007 《夢蝶》 改編自莊周夢蝶與莊子試妻—崑曲風新歌劇

【青年系列】

- 1997 《戲說三國》三國演義兒童篇
2003 《兄妹串戲》首創嘻哈京劇
2007 《水滸 108》改編自施耐庵《水滸傳》—電音搖滾京劇
2010 《水滸 108-忠義堂》改編自施耐庵《水滸傳》—電音搖滾京劇
2014 《水滸 108-蕩寇誌》改編自施耐庵《水滸傳》—電音搖滾京劇

A Production History of Contemporary Legend Theatre

- 1986 • Contemporary Legend Theatre was established in 1986.
- 1986 • *The Kingdom of Desire*, adapted from Shakespeare's *Macbeth*, was premiered at Taipei Municipal Social Education Hall in December 1986.
- 1990 • *War and Eternity*, adapted from Shakespeare's *Hamlet*, was premiered at National Theatre, Taipei, in March 1990.
- 1991 • *Yin Yang River* was premiered at Taipei Municipal Social Education Hall in December 1991.
- 1992 • *The Last Days of Emperor Lee Yu* was premiered at Taipei Municipal Social Education Hall in November 1992.
- 1993 • *Medea*, adapted from Euripides's *Medea*, was premiered at Taipei's Sun Yet-sen Memorial Hall in July 1993.

- 1994 • *Farewell My Concubine*, adapted from *Farewell My Concubine*, was premiered at Summer Theater Festival, Paris, France
- 1995 • *Oresteia*, adapted from Aeschylus's *Oresteia* and directed by Richard Schechner, was premiered in Daan Park, Taipei, in October 1995.
- 1997 • *Romance of the Three Kingdoms (Abridged)* was premiered in 1997.
- 2001 • *King Lear*, a solo performance adapted from Shakespeare's *King Lear*, was premiered at Novel Hall, Taipei, in July 2001.
- 2002 • *The Hidden Concubine*, originally called *The Black Dragon Courtyard*, was premiered at National Theater, Taipei, in August 2002.
- 2003 • *A Play of Brother and Sister, a Hip Hopera*, which combined Peking Opera and Hip-Hop, was premiered at the Red Pavilion Theatre, Taipei, in August 2003.
- 2004 • *The Tempest*, adapted from Shakespeare's *The Tempest*, was premiered at National Theatre, Taipei, in December 2004.
- 2005 • *Waiting for Godot*, adapted from Beckett's *Waiting for Godot*, was premiered at Metropolitan Hall, Taipei, in October 2005.
- 2007 • *108 Heroes — Tales from "The Water Margin"*, adapted from Chinese classic novel *The Water Margin*, was premiered at Metropolitan Hall, Taipei, in October 2007.
 • *The Butterfly Dream*, based on the fantastic stories about Zhuang-zi, was premiered at National Theater, Taipei, in December 2007.
- 2010 • *Run Chekhov*, adapted from 14 short novels by Anton Chekhov, was premiered at Taipei, in October 2010.
- 2011 • *108 Heroes 2 — Tales from "The Water Margin"*, adapted from Chinese classic novel *The Water Margin*, was premiered at Hong Kong Arts Festival, in March 2011.
 • *L'Empereur Kangxi et le Rio-Soleil* Opera, was premiered at National Palace Museum, Taiwan in October 2011
- 2013 • *Metamorphosis*, adapted from Kafka's *Metamorphosis*, was premiered at Edinburgh International Festival, in August 2013.

當代傳奇劇場 國際演出紀錄

- 1990年11月《慾望城國》 英國 皇家國家劇院
- 1991年10月《慾望城國》 韓國 國家劇院
- 1993年10月《慾望城國》 日本 東京新宿文化中心
- 1993年11月《慾望城國》 日本 大阪厚生會館
- 1994年1月《慾望城國》 香港 文化中心
- 1994年7月《慾望城國》 法國 夏特瓦隆藝術節
- 1994年7月《霸王別姬》 法國 巴黎夏日藝術節
- 1996年6月《樓蘭女》 新加坡 國際藝術節
- 1996年8月《慾望城國》 德國 阿亨美術館
- 1996年9月《慾望城國》 荷蘭 荷林文化藝術節
- 1998年7月《慾望城國》 法國 亞維儂藝術節
- 1998年8月《慾望城國》 西班牙 聖地牙哥表演藝術節
- 2000年6月《李爾在此》 法國 巴黎陽光劇團 Odeon 劇場
- 2001年5月《慾望城國》 荷蘭 烏垂克、鹿特丹 歐洲文化首都藝術節
- 2001年9月《慾望城國》 中國 北京保利大劇院、北京大學、長安大戲院
- 2002年8月《李爾在此》 日本 東京『第一屆亞洲表演藝術祭』
- 2003年2月《李爾在此》 新加坡 『2003年中國傳統藝術節』
- 2003年2月《李爾在此》 香港 『2003年香港藝術節』
- 2003年5月《李爾在此》 韓國 『2003世界音樂戲劇藝術節，議政府市』
- 2003年10月《金烏藏嬌》 香港 『2003中國傳奇藝術節』
- 2004年10月《李爾在此》 丹麥 『歐丁劇場四十週年慶』、
- 2004年10月《李爾在此》 捷克 布拉格 Archa 劇院、
- 2004年10月《李爾在此》 英國 倫敦 ICA 當代藝術中心
- 2005年5月《慾望城國》 美國 加洲劇院、蒙大維中心
- 2005年6月《慾望城國》 美國 南卡羅萊納州 史帕雷多藝術節
- 2006年3月《李爾在此》 德國 『文化記憶』柏林世界文化中心
-
- 2006年4月《等待果陀》 中國 『貝克特百年誕辰』上海話劇藝術中心
- 2006年5月《李爾在此》 中國 『實驗中國 文化記憶』上海話劇藝術中心
- 2007年5月《李爾在此》、《霸王別姬》、《貴妃醉酒》 美國 西岸巡演
- 2007年6月《等待果陀》 首爾 韓國國家劇院演出
- 2007年7月《李爾在此》、《霸王別姬》、《貴妃醉酒》 美國 林肯中心藝術節開幕演出
- 2008年8月《慾望城國》 澳洲 布里斯本藝術節
- 2008年10月《暴風雨》 中國 香港新視野藝術節
- 2008年8月《樓蘭女》 中國 香港、上海
- 2009年3-4月《李爾在此》 澳洲 塔斯曼尼亞「島上十日藝術節」
- 2009年9月《暴風雨》 韓國 世界國家劇場節

2009年11月《李爾在此》 法國 諾曼地秋季藝術節
2010年4月《李爾在此》 中國 上海「長三角名家名劇月」、蘇州科文大劇院
2010年6月《慾望城國》 中國 上海世博會演出
2010年11月《夢蝶》 中國 上海國際音樂節
2011年3月《水滸108-忠義堂》 香港 香港藝術節 世界首演
2011年4月《等待果陀》 法國 國立艾格拉劇院
2011年8月《李爾在此》 英國 愛丁堡國際藝術節
2012年1月《李爾在此》 義大利 國立碧翁多劇院
2012年5月《李爾在此》 羅馬尼亞 錫比烏國際藝術節
2012年6月《李爾在此》 美國 Arts&Ideas 國際藝術節
2012年7月《李爾在此》 加拿大 班芙夏日藝術節
2013年1月《李爾在此》 美國 克里夫蘭博物館
2013年2月《李爾在此》 加拿大 PuSh 國際表演藝術節
2013年8月《蛻變》 英國 愛丁堡國際藝術節
2014年3月《水滸108-蕩寇誌》 香港 香港藝術節
2014年6月《李爾在此》 上海 大觀舞臺
2014年9月《李爾在此》 法國 陽光劇團
2014年10月《水滸108-蕩寇誌》 上海 上海文化廣場

Worldwide Tour of Contemporary Legend Theatre

- 1990 *The Kingdom of Desire*: Royal National Theatre, London, U.K.
- 1991 *The Kingdom of Desire*: National Theatre, Seoul, Korea
- 1993 *The Kingdom of Desire*: Shinjuku Cultural Center, Tokyo and Osaka, Japan
- 1994 *The Kingdom of Desire*: Cultural Center, Hong Kong
Festival de Chateaufallon, France
Farewell My Concubine: Summer Theater Festival, Paris, France
- 1996 *Medea*: International Arts Festival, Singapore
The Kingdom of Desire: Aachen, Germany; Heerlen, Holland
- 1998 *The Kingdom of Desire*: Festival d'Avignon, Cour d'honneur du Palais, France
San Diego de Compostela MILLENIUM Festival, Spain
- 1999 *King Lear*: The Odeon Theatre & Le Theatre du Soleil , Paris, France
- 2001 *The Kingdom of Desire*: Cultural Capital City of Europe, 2001,Utrecht
& Rotterdam ,Holland;
Poly Theatre, Peking University, Chang-An
Theatre, Peking, Mainland China
- 2002 *King Lear*: Asian Performing Arts Festival, Tokyo, Japan
- 2003 *King Lear*: Theatres on the Bay, Chinese Festival of Arts, Singapore;
Hong Kong Arts Festival, Hong Kong;
Music Theater Festival Uijeonbgu 2003, Korea
The Hidden Concubine: Legends of China Festival, Hong Kong
- 2004 *King Lear*: 40th Anniversary of Odin Theatre, Denmark; Archa Theatre, Czech; I.C.A., U.K.
- 2005 *The Kingdom of Desire*: California Theatre, Mondavi Center,&Spoleto Festival, U.S.A.
- 2006 *King Lear* : House of World Culture,Berlin,Germany.Shanghai Dramatic Center, China
Waiting for Godot: Shanghai Dramatic Center, China
- 2007 *The Topsy Concubine/ Farewell My Concubine/ King Lear* :
US West Coast Tour: LA, Davis, San Jose
Lincoln Center Festival Opening
Waiting for Godot: The National Theater of Korea
- 2008 *The Kingdom of Desire* Brisbane Festival, Australia
The Tempest New Vision Festival, Hong Kong
Medea *Hong Kong & Shanghai*
- 2008 *King Lear*: Ten Days on the Island Festival, Tasmania, Australia
- 2009 *King Lear*: Festival d'automne en Normandie, France
- 2010 *King Lear*: Festival Europalia, Belgium, Germany, Netherlands
King Lear: Shanghai and Su-zhou, China
The Kingdom of Desire: Shanghai Expo, China
Butterfly Dream: Shanghai, China

- 2011 *Water Margin Heroes 2*: Hong Kong Arts Festival (world premier), China
Waiting for Godot: L'Agora Theatre de Evry, France
King Lear: International Edinburgh Festival, UK
- 2012 *King Lear*: Teatro Biondo Stabile di Palermo, Italy
King Lear: Sibiu International Theatre Festival, Romania
King Lear: International Festival of Arts & Ideas, New Heaven, U.S.A
King Lear: Banff Summer Arts Festival, Canada
- 2013 *King Lear*: Cleveland Museum of Arts, U.S.A
King Lear: PuSh International Performing Arts Festival, Canada
Metamorphosis: The International Edinburgh Festival, UK
- 2014 *Water Margin Heroes 3*: Hong Kong Arts Festival (world premier), China
King Lear: DaGuan Theatre Shanghai, China
King Lear: Théâtre du Soleil Paris, France

來自世界各地的肯定

台灣人對奧森威爾森的答案…無可否認地，演員(吳興國)所展現的是非凡的大師級能量，他非常的傑出。

衛報

《蛻變》成就卓越，它不僅是一場精彩的獨角戲，而且在表演中融入了多層次的感官經驗。

愛丁堡聚光燈

吳興國的《蛻變》為觀眾帶入一個令人意想不到的夢境中，他高超的技巧，結合優美的現場音樂，創造出一個浩大的場面之感。

英國先鋒報

令人震撼的視覺效果。

英國 泰晤士報

具史詩般規模的演出

美國華爾街日報

充滿美感和強烈的戲劇效果。

法國 費加洛報

當代傳奇劇場有最好的主角，他們的確是亞洲最棒的劇團之一。

Louis Helmer 荷蘭 阿姆斯特丹世界音樂劇場節總監

我很好奇什麼樣不凡的文化，能夠培植出像當代傳奇劇場這樣的劇團和這樣的表演藝術家？多年來，陽光劇團一直在嘗試多元文化並置的跨領域劇場，我們所追求的目標，當代傳奇劇場都做到了。從當代傳奇劇場的舞台上，我看見了世界劇場的夢想。

Ariane Mnouchkine

法國 陽光劇團藝術總監

你不僅搖撼了自己的傳統，你也同時搖撼了歐洲看莎士比亞的傳統！傳統必須在二十一世紀中存活下來，而只有運用傳統、改變傳統，甚至破壞傳統，才能使之獲得生命力。這條路漫長而孤獨，但你必須堅持到底，繼續向前。

Eugenio Barba

丹麥 歐丁劇場創辦人 暨 人類學劇場大師

Taiwanese answer to Orson Welles...there is no denying the actor's extraordinary virtuosic power...He is quite brilliant.

The Guardian

Metamorphosis is a remarkable achievement... Not solely for being an intense one-man production, but for the layers of sensory experience mixed into his performance.

Edinburgh Highlight

Wu Hsing-kuo's return (in Edinburgh International Festival), with one-man show based upon Franz Kafka's great novella Metamorphosis, brought unexpected (illustration of) drama. The actor's renowned skill in movement, combined with beautiful live music, creates moments of great spectacle.

The Herald (UK., on Metamorphosis)

Visually Stunning.

The Times (U.K., on Kingdom of Desire)

I have heard about CLT... Indeed, one of the best theatre companies in Asia. And what great leading actors they have.

Louis Helmer

(Director of World Musical Theatre Festival, Amsterdam)

I am curious about what kind of extraordinary culture could cultivate an outstanding artist troupe such as Taiwan's Contemporary Legend Theatre. All these years, Theatre du Soleil has been experimenting a theatre form that could encompass all art elements. What we have been pursuing I see that it has been achieved by CLT. From CLT, I see the dream of the theatre of the world.

Ariane Mnouchkine

(Artistic Director, Le Theatre du Soleil)

Tragedy is based on conflicts. Shakespeare's tragedy is about an individual fighting against a group. Monologue thus lost the original power because audiences could only see one part at a time. It was difficult for a monologue to present conflicts. From your performance, I saw your solidarity as a performer. I've invited you here because through this performance you shook the tradition of Peking Opera. You also shook the understanding of Shakespeare.

Eugenio Barba

(Artistic Director of Odin Theatre, Denmark)

The scale of the show is epic.

The Wall Street Journal(U. S. A)

Full of esthetic sense and intense effect of drama.

Le Monde (France)