

2009.8.12-9.6
第十一屆臺北藝術節 Taipei Arts Festival

藝力不擺

《重裝馬克白》- 星空下的環境劇場與重機奇觀

時間：2009 年 8 月 12-15 日 20:00

地點：北平東路 5 號戶外劇場

演出製作：

波蘭·任我行劇團

創作群：

導演：帕維爾·斯科塔克 (Paweł Szkotak)

音樂：維基·諾威考 (Wiki Nowikow)

設計：任我行劇團 (Teatr Biuro Podróży) 與伊撒·柯爾卡 (Iza Kolka)

演員：

馬克白 | 皮歐特爾·卡茲米耶薩克 (Piotr Kaźmierczak)

馬克白夫人 | 芭芭拉·卡拉辛絲卡 (Barbara Krasieńska)

女巫群 | 芭芭拉·普拉德辛絲卡 (Barbara Prądzyńska)、瑪爾塔·斯特薩爾科 (Marta Strzałko)、克利斯坦·維茲恩斯基 (Krystian Wieczyński)

班珂 | 賈克柏·帕布卡 (Jakub Papuga)

班珂幼子 | 馬特烏茲·費爾茲南 (Mateusz Felsmann)

國王 | 湯瑪士·瓦薩力克 (Tomasz Wrzałik)

使者群 | 皮歐特爾·卡茲米耶薩克、巴爾托茲·波洛斯基 (Bartosz Borowski)、賈克柏·帕布卡

副官 | 克利斯坦·維茲恩斯基

守衛群 | 賈羅斯洛·思傑科斯基 (Jarosław Siejkowski)、巴爾托茲·波洛斯基

刺客群 | 賈羅斯洛·思傑科斯基、巴爾托茲·波洛斯基

國王的軍隊 | 芭芭拉·普拉德辛絲卡、瑪爾塔·斯特薩爾科、巴爾托茲·波洛斯基、路卡斯·科瓦爾斯基 (Łukasz Kowalski)、賈羅斯洛·思傑科斯基

僕人群 | 芭芭拉·普拉德辛絲卡、瑪爾塔·斯特薩爾科、巴爾托茲·波洛斯基、克利斯坦·維茲恩斯基、路卡斯·科瓦爾斯基、賈羅斯洛·思傑科斯基、湯瑪士·瓦薩力克

失敗的國王 | 賈羅斯洛·思傑科斯基

班珂的幽靈 | 湯瑪士·瓦薩力克

黑卡德 | 瑪格塔蓮娜·威爾欽斯基·高思 (Magdalena Wilczyńska Goś, 女中音)

2009.8.12 – 9.6
第十一屆臺北藝術節 Taipei Arts Festival

藝力不擺

是誰全身沾滿了血跡？戰爭究竟教了他們什麼？他們帶了什麼回家？在戰爭中所經歷的殘暴能讓他們安穩入睡？當女巫們或烈士們，遇到了沾滿血跡、歸鄉路途中的他們，會發生什麼事？

這部作品，逼真地描繪了一個被死亡邏輯，取代大自然規則的混沌世界。在這世界中，生命越發毫無價值，罪惡成為常例。這些非常態，卻很少被質疑。

導演帕維爾·斯科塔克與任我行劇團簡介

導演帕維爾·斯科塔克 (PAWEŁ SZKOTAK) 1965 年出生。1991 年畢業於波茲南 Adam Mickiewicz 大學，是任我行劇團的創始人、導演和演員。

斯科塔克已發表了多部具代表性的作品：*Einmal ist keinmal* (1988 年)、*Lagodny koniec smierci / 死亡的溫柔* (1990 年)、*Giordano* (1992 年)、*Carmen funebre* (1994 年)、*Nie wszyscy sa z nas / Not All Are of Us* (1997 年)、*Pijcie ocet panowie / Drink Vinegar, Gentlemen* (1998 年)、*Selenuci* (1999 年)、*Zylem sobie po cichutku / I Used to Keep to Myself* (1999 年)、*Pod drzwiami / At the Door* (2000 年)、*千年之謎* (2000 年)、*Rekopis Alfonsa van Wordena / The Manuscript of Alfonso van Worden* (2001 年)。

由斯科塔克於 1988 年創立的任我行劇團，是波蘭最有趣的另類劇團。團名(Travel Agency/ 旅行社)就讓人自然聯想起了旅程，具有真實又隱喻性的意義：這個旅行社，不但經營現實生活世界的旅程，也經營想像世界的旅程。而斯科塔克的視覺藝術靈感來源，除了繪畫和雕塑外，還有政治和社會活動。

「斯科塔克創作的作品涉及過去一個世紀最敏感的問題，如戰爭、信仰的態度，及對科學的責任與學習等。所有的這一切並不會因千禧年的來臨而褪色，反而會持續決定我們生活的世界的形態。」 (Roman Pawlowski, "Dialog - Wroclaw" / "Dialogue – Wroclaw", catalogue of the First International Theatre Festival in Wroclaw, 8-14 October 2001).

任我行劇團的確就是一個四處巡迴的劇團，穿梭於大城小鎮中尋找它的觀眾。它融合街頭戲劇、雜技與 20 世紀初前衛劇場的經驗，創造自己獨特的劇場語彙和一個明確的、獨特的藝術訊息。劇團是少數能自 1990 年代多變的波蘭中，依舊存活至今的另類劇場。他們成功提出了，劇團如何在新環境條件下正常營運。

藉著不斷地探索，劇團同時借鑒「波蘭劇場實驗室」(位於渥克蘭)、前衛劇團 Gardzienice(位於盧布林)和 Teatr Osmego Dnia 劇團 (位於波茲南) 的經驗，將體能訓練和即興創作注入作品中。他們的工作空間，無論是廣場、街道或露天劇場，決定了他們如何搬演。在這種情況下，以非常明確的動作，手勢，標誌和符號取代了「語言」。心理的細微差別，則是交由「隱喻手法」轉達，並讓每個觀眾都可以理解。

劇團所有的作品，均是發展自斯科塔克的想法和腳本。他和劇團其他成員共同研究劇本，並選擇服裝和道具。劇團還擁有歐洲最高的高蹺，而演員們各個技巧高超，巧妙運用。

劇團作品中，令人印象深刻的露天演出並成為劇界焦點的製作，包括了：*Giordano* (1992 年)，是一部關於因異教徒而判處死刑的義大利哲學家布魯諾，他的一生及悲慘死亡的故事（該劇演員 Andrzej Rzepecki 在過世後，被認為將 Giordano Bruno 這角色，詮釋地相當傳神逼真）；*Carmen Funebre* (1994 年)，屢獲世界各藝術節獎項，創作靈感來自波士尼亞-黑塞哥維那的種族衝突戰爭(波黑戰爭)。（「我不記得任何一個演出曾經散發這麼幾乎宗教的力量，創造了如此共同與痛苦宣洩的有

2009.8.12 – 9.6
第十一屆臺北藝術節 Taipei Arts Festival

藝力不擺

形感覺」—蘇格蘭評論家)；*Selenuci* (1999 年)，這部作品靈感來自 Jules Verne 散文，關於人文科學與技術進步，以及人的夢想破裂故事；*千年之謎* (2000 年) 是與英國 Coventry 的貝爾格萊德劇院(Belgrade Theatre)合作，關於復活節描繪的生命和耶穌受難記的典故；*The Manuscript of Alfons van Worden* (2001 年) 是靈感取材於 Jan Potocki 十八世紀的故事。一位評論家寫道：「這些作品，雖然已經演出過一段時間，它可以被稱為現代神秘劇，自成一體，在他們強力視覺效果的特點與高度表現力的演員表現下更形獨特。」

劇團也有一些略為不同的風格，在較封閉，親密的空間演出的作品：*Pijcie ocet panowie / Drink Vinegar, Gentlemen* (1998 年)，靈感來自俄羅斯 1920 年代，詩歌界迷戀一部詩作 *oberyuts* 的創作；*Nie wszyscy sa z nas / Not All Are of Us* (1997 年)，一個現代神秘劇，講述一個小偷因偷了一所教堂的基督像而受到嚴厲的懲罰。斯科塔克當然也有傳統戲劇的經驗。2000 年，斯科塔克導演了一部改編自沃福岡·柏夏特的小說 *Pod drzwiami / At the Door*，於沃克蘭現代劇場演出。「儘管如此，尤其是最近這種在封閉空間演出的作品，人們可以觀察帕維爾·斯科塔克的導演技巧，迥異於另類戲劇的表達方式。他是以安靜溫和的諷刺、憂鬱的笑話、及痛苦與悲傷來表現。他的戲劇啟發觀眾去思考，而不是反抗。」 (Jacek Sieradzki, "Polityka", no. 21, 20 May 2000)

斯科塔克著迷於戲劇的無常及其微妙和優雅的性質。他引用一首 Father Jan Twardowski 詩的來闡述自己作品的品質：

「.....我們要顧一切地熱愛稍縱即逝的劇場。只有透過錄音與照片可留住絲光片影。因為，劇場無法比人類存活得更持久，而照片、雕塑和音樂卻是可以長久存在.....」 (Teatr, no. 7-8, 2001)。

重要個人獎項：

- 1991 年「波茲南獎」
- 1992 年「年輕藝術勳章」
- 1992 年 Lodz Theatre Encounters 「最佳導演獎」
- 2008 年德黑蘭第二十六屆 FADJR 國際藝術節「最佳導演獎」

任我行劇團得獎紀錄：

- 1989 年波蘭國家青年戲劇節 首獎
- 1995 年於丁堡國際藝術節演出作品 *Carmen Funebre* 獲得「Fringe First」和「評論家獎」
- 2001 年開羅實驗劇場藝術節「最佳佈景設計獎」

本介紹文引用自 <http://www.culture.pl/en/culture/>

任我行劇團長期由波蘭文化與國家遺產部 Ministry of Culture & National Heritage 贊助

本節目國際航空贊助： 長榮航空

主辦

台北市文化基金會
Taipei Culture Foundation

協辦

Institut Français
de Taipei 法國在台協會

臺北市立社會教育館

指定住宿

Formosa
Regent
品華酒店

指定紀念商品

Aēsop.

全球許多人 go Visa
www.visa.com.tw

VISA

感謝單位

2009.8.12 – 9.6
第十一屆臺北藝術節 Taipei Arts Festival

藝力不擺

分場大綱 Images

(中文文本翻譯與整理/李惠美)

1. 頌詩

(女中音)

杜松樹底下的骸骨，歌唱、散落、發亮
我們樂於被驅散，我們對彼此只有少許的益處
涼爽的日子，在樹底下，以砂粒的祝福
遺忘彼此，團結
在沉寂的沙漠裡。—T. S. 艾略特：《聖灰星期三》

2. 戰場傳來的訊息

5,800,000 發來福槍子彈、卡賓槍子彈
102,000 具機關槍
28,000 具迫擊砲
53,000 具野砲、重擊砲
13,000 架飛機
24,000 具飛機引擎
50,000 輛軍用車

第一幕 第一場

鄧肯：

他(考特伯爵)不能再騙取我們的信任。去宣判他的死期吧！把他的爵位頭銜送給馬克白。

3. 死亡思緒

4. 馬克白自戰爭歸來

5. 夢—邪惡念頭

第一幕 第五場

馬克白夫人：

“勝利的那天，她們來迎接我，依據確實的消息，我見識到她們超凡的廣大神通，當時我心急如焚想再追問詳細，可是她們已化成風，消失無踪。

這三個怪異的姐妹先以榮銜向我致敬，歡呼我為「未來的國王」。我想這事應該讓你知悉，我要與最親愛的伴侶同享榮耀，妳才不致對即將到來的尊貴一無所知，而且失去應有的快樂。把這件事放在心裡！再會！”

第一幕 第三場

班珂：

我們所說的怪東西果真在此出現了嗎？還是我們吃了瘋狂

1. Ode

(Mezzosoprano)

“Under a juniper tree the bones sang, scattered and shining
We are glad to be scattered, we did little good to each other,
Under a tree in the cool of the day, with the blessing of sand,
Forgetting themselves and each other, united
In the quiet of the desert.” -- T.S. Eliot: Ash Wednesday

2. Messages from the Battlefield

5.800 000 rifles and carabines,
102 000 machine guns,
28 000 trench mortars
53 000 field and heavy guns
13 000 aeroplanes
24 000 aeroplane engines,
50 000 ammunition wagons

Act 1, Scene 1

DUNCAN

No more that he shall deceive

Our bosom interest: go pronounce his present death,
And with his former title greet Macbeth.

3. Thread of Fate

4. Macbeth Comes Back from the War

5. Dreams – Evil Thoughts

Act 1, Scene 5

LADY MACBETH

'They met me in the day of success : and I have

learned by the perfectest report, they have more in
desire to question them further, they made
themselves air, into which they vanished.

These weird sisters saluted me, and referred me to
the coming on of time, with 'Hail, king that shalt be!'

This have I thought good to deliver thee, my dearest
partner of greatness, that thou mightst not lose the
dues of rejoicing, by being ignorant of what
greatness is promised thee. Lay it to thy heart, and
farewell.'

Act 1, Scene 3

BANQUO

Were such things here as we do speak about?

2009.8.12 – 9.6
第十一屆臺北藝術節 Taipei Arts Festival

藝力不捏

的草根失去理性？

馬克白：

你的子孫將為王。

班珂：

你將是我們的王。

6. 國王指環

第一幕 第四場

鄧肯：

歡迎你來這裡。

我已經開始栽培你，並會盡力使你壯大。

7. 匕首

第一幕 第七場

馬克白：

假如我們失敗呢？

馬克白夫人：

我們就失敗了！

馬克白夫人：

我曾經哺乳過嬰孩，知道

母親如何憐愛吮她乳汁的子女，

但我若是像你對這件事這樣堅決的立誓，那麼在嬰孩向我微笑的時候，我也能從他無牙的口中拔出乳頭，將他捧出腦漿。

第二幕 第一場

我眼前看見的是一把短刀嗎？

刀柄還向著我的手？來，讓我握住你吧！

我握不住你，但是我總能看見你。

你這不祥的幻象，莫非是可見

而不可觸摸？還是它只是我心中的一把刀？

虛幻的錯覺？

由狂熱的腦裡生出的幻影？

我仍然看的見你，你的形狀和我現在手上的刀一樣明顯。

你引導我前進的方向，告訴我什麼樣的器具。我的眼睛若不是被其他的感官愚弄，就是超越了所有的官能。

我仍然看的見你，你的刀柄上滴著剛才所沒有的血。沒有這樣的事，是殺人的惡念使我看見幻影。現在我們所在的半個世界，彷彿已死去。

Or have we eaten on the insane root

That takes the reason prisoner?

MACBETH

Your children shall be kings.

BANQUO

You shall be king.

6. King's Ring

Act 1, Scene 4

DUNCAN

Welcome hither:

I have begun to plant thee, and will labour

To make thee full of growing.

7. Dagger

Act 1, Scene 7

MACBETH

If we should fail?

LADY MACBETH

We fail!

LADY MACBETH

I have given suck, and know

How tender 'tis to love the babe that milks me:

I would, while it was smiling in my face,

Have pluck'd my nipple from his boneless gums,

Have done to this.

Act 2, Scene 1

Is this a dagger which I see before me,

The handle toward my hand? Come, let me clutch thee.

I have thee not, and yet I see thee still.

Art thou not, fatal vision, sensible

To feeling as to sight? or art thou but

A dagger of the mind, a false creation,

Proceeding from the heat-oppressed brain?

I see thee yet. Thou marshall'st me the way that I was going;

And such an instrument I was to use.

Mine eyes are made the fools o' the other senses,

Or else worth all the rest; I see thee still,

And on thy blade and dudgeon gouts of blood,

Which was not so before. There's no such thing:

It is the bloody business which informs

Thus to mine eyes. Now o'er the one halfworld

Nature seems dead.

2009.8.12 – 9.6
第十一屆臺北藝術節 Taipei Arts Festival

藝力不擺

8. 謀殺

第二幕 第二場

馬克白：

事情我已經做了。你没聽見一點聲音嗎？

馬克白夫人：

我聽見貓頭鷹的叫聲和蟋蟀的鳴聲。

你没有說話嗎？

馬克白：

什麼時候？

馬克白夫人：

剛才。

馬克白：

很凄慘的景象。

馬克白夫人：

別發傻了，說什麼凄慘。

馬克白：

“別睡了！

馬克白已經謀殺睡眠。”

9. 謀殺敗露

第三幕 第一場

馬克白：

我對班珂的恐懼甚深，他高貴的天性令人生畏。

第二幕 第三場

馬克白：

國王還未受打擾。

第三幕 第一場

班珂：

現在你已經得到所有，誠如三個女巫的預言，我怕你因此使出卑鄙的手段，可是她們說過你的王位並不能傳及子孫，我才是國王的父親、根源，我的子孫將是未來的國王。

10. 刺殺班珂

第三幕 第一場

馬克白：

班珂！你的靈魂已經飛走，如果要上天堂，就在今晚。

8. Murder

Act 2, Scene 2

MACBETH

I have done the deed. Didst thou not hear a noise?

LADY MACBETH

I heard the owl scream and the crickets cry.

Did not you speak?

MACBETH

When?

LADY MACBETH

Now.

MACBETH

This is a sorry sight.

LADY MACBETH

A foolish thought, to say a sorry sight.

MACBETH

'Sleep no more!

Macbeth does murder sleep', the innocent sleep,

9. Murder Revealed

Act 3, Scene 1

MACBETH

Our fears in Banquo

Stick deep; and in his royalty of nature

Reigns that which would be fear'd:

Act 2, Scene 3

MACBETH

The king is not stirring yet.

Act 3, Scene 1

BANQUO

Thou hast it now all,

As the weird women promised, and, I fear,

Thou play'st most foully for't: yet it was said

It should not stand in thy posterity,

But that myself should be the root and father

Of many kings.

10. Killing of Banquo

Act 3, Scene 1

MACBETH

Banquo, thy soul's flight,

If it find heaven, must find it out to-night.

2009.8.12-9.6
第十一屆臺北藝術節 Taipei Arts Festival

藝力不擺

11. 林中風

12. 喪宴-加冕禮

13. 班珂的幽靈

第三幕 第四場

馬克白夫人：

各位晚安。

第五幕 第一場

馬克白夫人：

別再這樣，我的夫君，別再這樣了！

14. 班可的幼子

15. 馬克白夫人陷入瘋狂

第五幕 第一場

馬克白夫人：

去！這可恨的污漬，去！我說！

馬克白夫人：

這雙手再也無法乾淨嗎？

馬克白夫人：

這裡仍然還有血腥味！

馬克白夫人：

上牀去，上牀去！有人敲門。來、來、來、來，把手給我，事情做了已無法挽回。上牀去，上牀去！

16. 死亡機器

17. 馬克白夫人的自殺

18. 幽靈

第四幕 第一場

馬克白：

永遠不會有的事，誰能命令森林，讓樹連根拔起？多麼稱心的預兆，好極了！

19. 聖灰

T. S. 艾略特：《聖灰星期三》

杜松樹底下的骸骨，歌唱、散落、發亮

我們樂於被驅散，我們對彼此只有少許的益處

涼爽的日子，在樹底下，以砂粒的祝福

遺忘彼此，團結

在沉寂的沙漠裡。

11. Wind in the Wood

12. Funeral Dinner – Coronation

13. Banquo`s Ghost

Act 3, Scene 4

LADY MACBETH

A kind good night to all!

Act 5 scene 1

LADY MACBETH

No more o'that, my lord, no more o' that:

14. Banquo`s Son

15. Lady Macbeth is Insane

Act 5, Scene 1

LADY MACBETH

Out, damned spot! out, I say!

LADY MACBETH

What, will these hands ne'er be clean?—

LADY MACBETH

Here's the smell of the blood still:

LADY MACBETH

To bed, to bed! there's knocking at the gate:
come, come, come, come, give me your hand.
What's done cannot be undone.--To bed, to bed, to
bed!

16. Death Machine

17. Lady Macbeth`s Suicide

18. Ghosts

Act 4, Scene 1

MACBETH

That will never be

Who can impress the forest, bid the tree

Unfix his earth-bound root? Sweet bodements!

good!

19. Ashes

T.S. Eliot: Ash Wednesday

“Under a juniper tree the bones sang, scattered and shining

We are glad to be scattered, we did little good to each other,

Under a tree in the cool of the day, with the blessing of sand,

Forgetting themselves and each other, united

In the quiet of the desert.”

本作品由 2005 年歐洲文化之都波蘭科克

委託創作

首演於 2005 年 5 月 20 日波蘭科克(Cork)

主辦

台北市文化基金會
Taipei Culture Foundation

協辦

Institut Français de Taipei
法國在台協會

臺北市立社會教育館

指定住宿

Formosa Regent
晶華酒店

指定紀念商品

Aesop.

全球許多人 go Visa
www.visa.com.tw

VISA