

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

藝力不擺

舞台製作 | Teatre - Auditori Sant Cugat

共同製作 | **teatre lliure**

共同合作 | **quinse anys**

里烏雷劇團由 **Llengua i cultura catalanes** 贊助

演員：

葛楚德 | 香塔兒·阿伊媚 (Chantal Aimée)

克勞地 | 裘安·卡列拉斯 (Joan Carreras)

赫瑞修 | 納歐·阿爾貝特 (Nao Albet)

蓋登思鄧 | 娜姐麗·菴畢阿諾 (Nathalie Labiano)

鬼魂 | 優依思·馬爾可 (Lluís Marco)

羅生克蘭 | 諾爾別爾特·馬汀涅斯 (Norbert Martínez)

女僕 | 安赫拉·赫貝 (Angela Jové)

雷爾提 | 菲力克斯·彭思 (Fèlix Pons)

女僕 / 阿爾巴·普鳩爾 (Alba Pujol)

波隆尼爾 | 喬安·拉哈 (Joan Raja)

歐菲莉亞 | 瑪爾·優伊德墨林思 (Mar Ulldemolins)

《偷窺哈姆雷特/歐洲之屋—哈姆雷

特之無言序》- 揭開莎士比亞的神秘後窗

時間：8月21-22日 20:00 & 8月23日 14:00

地點：城市舞台

演出製作：

teatre lliure 西班牙·里烏雷劇團

構思與導演-阿雷克斯·李果拉 (Àlex Rigola)

創作群：

舞台設計 | 瑟巴斯提亞·布羅薩 (Sebastià Brosa) 與 碧

比安娜·畢優德法布雷卡斯 (Bibiana Puigdefàbregas)

燈光 | 瑪麗亞·朵門內區 (Maria Domènech, a.a.i.)

服裝 | 瑪麗亞·菴法·瑟拉 (M. Rafa Serra)

聲音設計 | 拉蒙·西耶爾可雷斯 (Ramon Ciercoles)

助理導演 | 安娜·E·阿爾梅蘿 (Anna E. Armero)

助理服裝 | 貝爾塔·里耶拉 (Berta Riera)

舞台設計建教合作 | 巴塞隆納省議會劇場學院 Institut
del Teatre (Diputació de Barcelona)

尼可拉斯·布艾諾 (Nicolás Bueno)

主辦

台北市文化局

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

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

導演的話

一部富創意的無言作品，柔和的速度，在觀眾演前呈現的是一棟歐洲富有人家的三層樓房剖視圖。即時地反映著家庭、溝通、社會及生與死的事情。是給有偷窺癖觀眾的真槍實彈現場練習—事實上，這部作品只適合偷窺狂。就像希區考克驚悚片《後窗》中的詹姆斯·狄恩，享受劇情大解密的歡愉。一位知名的企業家剛過逝，遺孀與兒子喪禮結束後返家。這麼湊巧，遺孀的名字是葛楚德，他的兒子名叫哈姆雷特。威廉·莎士比亞最著名作品的一個可能的序言。

導演 / 阿雷克斯·李果拉(Alex Rigola)

1969 年出生於巴塞隆納，現任里屋雷劇團總監(自 2003 年起)與導演

執導與改編作品表：

2008

改編自英國作家 Tom Stoppard 作品 Rock' n' Roll，里屋雷劇團製作與演出。

改編西班牙電影導演 Luis Buñuel 與作家 Pepín Bello 作品 El buñuelo de Hamlet，以讀劇方式於 Zaragoza Expo 演出。

2007

改編自智利流亡作家 Roberto Bolaño 作品 2666，里屋雷劇團製作，於 2007 年巴塞隆納希臘藝術節(Festival de Barcelona Grec)演出，並獲得最佳劇本及最佳舞台獎。本劇另獲得 2008 年 Terenci Moix 最佳舞台獎，及 2008 年 Qwerty Price 最佳小說改編為其他媒介獎。華格納歌劇《飛行的荷蘭人》，於 Gran Teatre del Liceu 演出。

2006

改編自 B-M. Koltès 作品 La nit just abans dels boscos 於 Temporada Alta 劇場演出。

改編 Paco Zarzoso 作品 Arbusht，里屋雷劇團製作，於 2006 年巴塞隆納希臘藝術節(Festival de Barcelona Grec)演出。

改編自尤金·奧尼爾作品《漫漫長日 Largo viaje hacia la

noche》，於馬德里 Teatro de La Abadía 演出，獲「Notodo Best Drama Performance Award 最佳戲劇演出獎」

2005

《歐洲之屋-哈姆雷特之無言序》，於 Girona 的 Temporada Alta 演出。

莎士比亞《理查三世》，里屋雷劇團製作，於 Almagro 古典戲劇藝術節演出。

2004

改編自布萊希特 Santa Joana dels escorxadors，里屋雷劇團製作，於 2006 年巴塞隆納希臘藝術節(Festival de Barcelona Grec)演出。並獲得 2004 年薩爾茲堡藝術節青年導演獎。

2003

大衛·馬密之《大亨遊戲》，里屋雷劇團製作演出。

Cançons d'amor i droga 由 P. Sales、A. Pla, J. Farrés 與阿雷克斯·李果拉共同創作，里屋雷劇團製作演出。

2002

改編莎翁《凱薩大帝》，里屋雷劇團製作演出。

改編法國作家 A. Jarry《烏布王 Ubú》，於馬德里 Teatro de la Abadía 劇院演出。

2001

Alexei Xipenko 劇本 Suzuki I & II，里屋雷劇團製作演出。

喬治·畢希納作品《伍采克 Woyzeck》，於 2001 年巴塞隆納希臘藝術節(Festival de Barcelona Grec)演出

喬治·塔伯利《郭德堡變奏曲》，於加泰蘭國立劇院演出。

2000

改編莎翁《泰特斯·安特洛尼克斯》，里屋雷劇團製作演出，於 2000 年巴塞隆納希臘藝術節(Festival de Barcelona Grec)演出。本劇獲得當年由導演協會 (Associació de Directores de Escena)頒發 José Luis Alonso 年輕導演獎、2001 年 Butaca 最佳戲劇與導演獎、及劇評最佳導演獎。Richard Dresser 作品 Un cop baix，2000 年 Sitges 國際戲劇藝術節，於巴塞隆納 Sala Beckett 劇場演出，並獲得劇評最佳導演獎。

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

藝力不擺

1999

大衛·馬密之 *La màquina d' aigua*，1999 年 Sitges 國際戲劇藝術節，於巴塞隆納 Sala Beckett 劇場演出，並獲得劇評最佳導演獎。

1998

尤里皮底斯《特洛伊人》，1998 年 Sitges 國際戲劇藝術節。

1997

《卡夫卡：審判》，1997 年 Sitges 國際戲劇藝術節，於巴塞隆納 Teatre Adrià Gual 劇場演出。

1996

海涅·米勒 *Camí de Wolokolamsk*，為 Teatre Artenbrut 向海涅·米勒致敬系列活動之一。

里屋雷劇團介紹

1976 年由一群致力於獨立劇場的专业工作者共同創立。向來以強調文本基礎、改編古典文本、以及推薦當代劇作家為創作基調，而每一季的演出節目，同時也包含了舞蹈與音樂。劇團歷經多位導演的嘔心瀝血經營，包括了 Fabià Puigserver、Lluís Pasqual、Lluís Homar、Guillern-Jordi Graells 與 Josep Montanyès。更因為他們對加泰蘭文化的支持與喚起一般大眾對加泰蘭文化的重視，作品不僅受到劇評界的贊賞，也幾乎都受到觀眾滿座的具體行動支持。

1989 年時，里屋雷劇團參與了歐洲劇場聯盟 (Union European Theatres) 的創立，超越了劇團建立時的所設定的目標，將劇團獨創的作品，帶入了各大國際藝術節及劇場舞台，除了歐洲外，觀眾群亦涵蓋了拉丁美洲，並與歐洲重要劇場共同製作，如：柏林賀伯劇院 (Hebbel Theater of Berlin)、薩爾茲堡藝術節、巴塞隆納希臘藝術節 (Festival de Barcelona Grec) 等等。自從劇團遷入位於 Montejuiç 舊市場改建的劇院後，許多重要的導演或創作者受邀在此發表新作，如：波蘭導演 Kristian Lupa、Carlo Cecchi、菲利浦·格拉斯、迪克蘭·唐納倫 Declan Donellan、

拉夫拉劇團 Fura dels Baus、Philippe Decoufle、西班牙編舞家傑樂伯 Cesc Gelabert、Carles Santos、法國 Compagnie Hervé-Montalvo、義大利導演安東尼歐·拉戴拉 Antonio Latella、德國導演托瑪斯·歐斯特麥耶 Thomas Ostermeier、Jan Lauwers Lluís Pasqual、羅伯·威爾森 Robert Wilson、美國烏斯特劇團 Wooster Group 與彼得·謝勒 Peter Sellars。

2003 年 3 月，阿雷克斯·李果拉接掌里屋雷劇團總監，不論是劇團的創作，或是劇院定期安排的演出，都呈顯了更多元豐富與創新，建立了全新的藝術定位。里屋雷劇團將舞台視為情感冒險發生的地點，處處呈現於新作，或改編自那些經典舊作，但其論述至今仍充滿活力的作品中。在李果拉原就備受肯定的新創力，與整個團隊承襲下既有的藝術傳統，二者相結合，不僅創造了前所未見的藝術成果，更成為西班牙劇場界最重要的指標。

| 主辦

| 承辦

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

Aēsop.

全球許多人 go Visa

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

字幕(中英文對照) (文本翻譯與整理/鴻鴻)

為什麼我們喜歡觀看他人？

Why do we enjoy watching the others?

為了查覺他人與我們的異與同，從而發現生存的意義。

To recognize ourselves in similarity and difference and in doing so,
finding a sense to our lives.

哈姆雷特在尋找什麼？

What will HAMLET look for?

雖然是透過戲劇尋找他存在的意義。

The sense of his existence although through a drama.

因為我們需要表演

The need to act,

需要存在

to exist,

需要生活

and to be alive

在死者之中

among the dead.

在已知和未死的死者當中

Among those dead who have already died and those who are still
alive.

就是這個問題

That's the question.

選擇生存

Choose to live

因此

and therefore

改變生活

make changes

或只是

or simply

雖生猶死

die in life.

就像那些生與死於'歐洲之屋裡'一般。

Just like those alive and dead in this EUROPEAN HOUSE.

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

藝力不擺

幸福美滿的家庭

—原載於 2005 年 12 月 12 日西班牙《世界報》 文/
伊歐蘭達·馬達利雅高(Iolanda G. Madariaga)

藉由《歐洲之屋》，導演李果拉展現了他舞台創作魅力。他為節目名稱下了個副標「哈姆雷特之無言序」，可發現他注意到了許多別人對他上一部作品《理查三世》的建議。令人驚奇的是，他從未偏離他一貫秉持的態度：以前無古人的新角度，重新閱讀經典文本；同時，在處理自己面對無數以不同語言所創作的優異古典文學，他採取了電影「場面調度」的手法，就是以鮮明的參照資料呼應，捨棄直接詮釋文學作品的慣例。

李果拉想表達給觀眾一個實驗性的夜晚，但卻備受評價，是因為他慎重與自由處理的態度：《歐洲之屋》以這二個為基礎，充分證明達到預期的效果。然而最重要的是，李果拉成功及大膽地，將「超寫實主義」、「觀眾潛意識偷窺癖」、融入「古典文學劇本」，這種具有啟發性「片段」的開放式結尾，也宣告了未來新一季創作戲劇的方向。

在《歐洲之屋》這部戲中，其實可以輕而易舉的看到李果拉的導演手法，受到其他劇場創作者影響，並參照了當代的蛛絲馬跡。但，從一開始也就可嗅覺到，這是一部完全取決於導演個性的作品。李果拉將觀眾放置在一個剖開掉第四面牆、富有人家的三層樓房前，正大光明的成為偷窺者。馬上，我們就了解到一家之主剛剛過世，新寡婦、兒子、以及女僕正忙著招呼與陸續前來致哀的親友們。雖然是在全場無言語，但我們依舊感受到在台上一連串緊湊的身體與手部姿勢，或是具有儀式性的動作等等，正衝擊這一家人，觀眾不但參與其中，也同時反應了對生與死的態度。

這是一部無懈可擊的作品：不論從是從舞台設計(搭建了一棟充滿血淚的房子)，或是到玩弄角色個性(由《理查三

世》同一批優秀演員具體呈現)。被鎖在塑膠玻璃「墳墓」中的演員們，以重疊的動作，真實的洩露他們的熱情，但，不至讓觀眾有壓迫感，可憑自由意志選擇要延著哪一景發展下去，或想要聚焦在哪一個細節。

最後我們再一次看到導演使用了打亮的字幕，投影，以及獨舞。速度放慢，是為了要尋找真實的時空，雖然這些節奏是在觀眾注視下完成。乾淨與堅定的手法，導演刻畫出現代版的哈姆雷特——而同時，我們被突如其來，鄰座的觀眾，所帶來無預警病態的好奇心侵入.....。

TAIPEI 臺北市文化基金會
臺北市政府

主辦 承辦
台北市文化局 台北市文化基金會
Taipei Culture Foundation

協辦
Institut Français 法國
de Taipei 在台協會
臺北市立社會教育館

指定住宿
Grand Formosa
Regent
品華酒店

指定紀念商品 感謝單位
Aēsop. 全球許多人 go Visa
www.aesop.com