

羅蘭·奧澤 × 徐堰鈴 × 王安琪

在棉花田的孤寂

*In The Solitude
of Cotton Fields*

演出日期 | 2018年11月22~25日 (星期四~星期日) 8:00PM

演出地點 | 國家戲劇院生活廣場

主辦單位 | 國家兩廳院
National Theater & Concert Hall
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

特別感謝 | Bureau Français de Taipei 法國在台協會

指定住宿 | CORNER
亞摩·杜邦 THE COMMON HOUSE

◎節目全長約75分鐘，無中場休息 Approx. 75 minutes without intermission

◎建議12歲以上觀眾欣賞 Age Guidance 12+

◎演出全程需配戴耳機系統，依觀賞視角遊走於戶外廣場，無固定觀眾席。

主辦單位保有節目內容異動權
The program is subject to change

節目介紹

關於《在棉花田的孤寂》

文／羅蘭·奧澤 (Roland Auzet)

這次在國家戲劇院與王安琪和徐堰鈴合作《在棉花田的孤寂》這個作品的新版本，就像所有的戲劇製作一樣，一切皆從一位作者、一齣劇本開始。

根據從戈爾德思 (Bernard-Marie Koltès) 那所承襲來關於世界注視的方式，如果我們現在需要描繪世界的現狀，也許可以說我們正處在「酒神節之後」、「狂歡之後」的狀態，也就是處在現代性的爆炸性時刻及各領域解放的爆炸性時刻之後。那麼，有什麼好做的？透過他的劇本，戈爾德思認為要重新關切個人與他者間的關係。兩個不同的存在，讓慾望這個核心問題浮上檯面，並作為交易的標的。一場對話發生在兩個孤獨的人之間，在一切你來我往中，揮之不去的問題是：「你想要從我這裡獲得什麼？」從用盡一切言語手段來迫使對方坦白、回應根本的虛空、吐露一點真相…每個人都靠著自己為他者所佈下的圈套而活，這些圈套相互關連，源源不絕，至死方休。正如法國哲學家布希亞 (Français Jean Baudrillard) 所說：「每個人都想要他的他者」。每個人都活在讓他者屈服的強烈需求中，活在讓他者繼續下去才能好好「品嚐」他的誘惑中。在戈爾德思這兒，被設想出來的與實際可能的兩種不同邏輯在死亡中合而為一，而這死亡便是對他者終結的純然享受。因為對於他者的慾望也總是讓他者消失的慾望…而且讓他消失得越晚越好，不是嗎？唯一剩下的問題是知道兩個孤獨的人之間誰能撐到最後，各自運用的手段是佔據空間、佔據話語、佔據沉默、佔據他者的內在一當他者的不同被泯除的那一刻起，他的自我便被剝奪了。我們不殺人：我們只是讓對手去慾望著自己的象徵性死亡，並滿足於他自己的象徵性死亡。戈爾德思的世界是一個運作完美的圈套。每個人都清楚聽到他者所言或所欲言，假如他沒有回答，那不是因為他不懂，而是因為他「出於他清醒的思維—或出於他的欲望—拒絕送禮物給對方。」

在台北，兩廳院廣場將成為這樁買賣交易的地點，觀眾配戴著耳機，以最佳的觀賞視角，隨著劇情而前進。

跟王安琪和徐堰鈴一起，我們工作的目標並非去完成這齣戲的台灣版，而是將當今議題—特別是關於慾望—帶入一個舞台演出的書寫中。

節目導聆

語言與世界的調情

文／耿一偉 (國立臺北藝術大學戲劇系兼任助理教授)

羅蘭·奧澤執導的《在棉花田的孤寂》於巴黎演出時，是在彼得布魯克創立的北方滑稽劇院，附近居民以印度與阿拉伯移民居多，十字路口對面的地鐵站經常有類似毒品交易的人在出口徘徊或向乘客推銷，夜晚往往顯得更加詭異。

在這種氛圍中，一群觀眾配戴著耳機，從對面路口觀看劇中的商人與顧客在劇院門口的廣場相遇，他們從耳機聽到商人說：「如果此時此刻，您還在外面遊蕩，這是因為您想到的某個東西，這個東西，我，我可以提供給你。」

在這個時刻，任何人都會感覺到原本艱澀的台詞活了過來。因為真實世界所具有危險空間感，讓這些台詞感覺起來再貼切也不過。再者，透過耳機所聽到的台詞，讓觀眾帶有一種強烈的窺視感，彷彿你聽到了角色的內心獨白（特別是距離有點遠，車子又來回穿梭，有時連演員表情都看得不是太清楚）。但最奧妙的，是在同一時刻，又有一種這些台詞是在對你說的感覺（聲音從耳邊傳來，彷彿這是你個人電影的畫外音）。

畢竟，作為觀眾的您，不也此時此刻還在外面遊蕩，您到底要甚麼？

「交易是一種商業的協商行為，關於違禁品或嚴格管控之物品的有價買賣，成交地點則在中性、模糊且未指定作此用途的空間，供應者和乞求者雙方，透過心照不宣的默契、約定的暗號或語帶雙關的談話。」戈爾德思在劇本一開始如此說明道。所以《在棉花田的孤寂》這齣戲是關於交易，至於具體買賣些甚麼，旁觀者不知道，只有這兩人心知肚明。與這種情況最類似的對話，大概就是調情。調情也是一種彼此心知肚明的情況之下，進行模糊的對話遊戲，而背後所交換的，則是情慾。

不論毒品或情慾，現代都市所具有種種不安定、暴力與孤獨感，都反映在《在棉花田的孤寂》當中。窺視偷聽與主觀電影這兩種效果在戲中重疊，想想看，如果你不小心落在人群背後，有些片刻沒看到徐堰鈴與王安琪的表演時，其實你並沒有損失任何東西，當下你可能正在觀看四周景色，而耳機恰好傳來：「況且這世上，除了土地的不公平，並沒有真的不公平，土地因寒冷而貧瘠或因炎熱而貧瘠，卻極少能因為冷與熱的輕柔混合而變得肥沃。」這時候，這些台詞因為透過耳機與你的視角，讓觀眾脫離了集體的操縱，看見每一句台詞與周遭景觀碰撞出的火花，而那是屬於絕對個人，絕對都市的耽溺。

《在棉花田的孤寂》成了一場語言與世界的調情，而這場遊戲，這份放縱的自由，這個交易，只有你，那個戴上耳機的你，才能享有。

導演及演出團隊介紹

導演暨音樂設計／羅蘭·奧澤（Roland Auzet）

羅蘭·奧澤本身除了是優秀的現代打擊樂家、作曲者，同時也是一位導演，擁有豐富的文化交流及跨界合作經驗，合作對象包括印度古典舞者Arushi Mudgal、法國馬戲大師傑若·湯瑪士（Jérôme Thomas），2017年與台灣原住民編舞家瓦旦·督喜（Watan Tusi）合作《尋，山裡的祖居所》，獲得Pulima藝術獎表演藝術類首獎。

奧澤於2011年至2013年期間，曾擔任法國奧林文藝復興劇院的藝術總監暨總經理，並於2007年獲頒法國文化部藝術暨文化騎士勳章。

奧澤就讀馬賽音樂院時，師事喬治·布夫學作曲、傑哈德·巴葛斯學打擊樂演奏；隨後又於呂埃—馬爾梅松音樂院師隨賈斯頓·席爾維斯特瑞。在他任教於巴黎音樂院及孚拉特里妮的「馬戲學校」之前，奧澤曾於1991年贏獲馬切爾·布勒斯坦—布朗謝特基金會的桂冠榮銜。接下來幾年內，他曾與伊阿尼斯·澤納基斯合作，導演音樂劇《浮士德的故事》。1997年，奧澤參與法國音響暨音樂研究協調學院的作曲及數位音樂課程。他在那裡完成《OROC.PAT》、《鼓之馬戲》及《震撼！》三首作品。之後，他與來自不同領域的藝術家在許多藝術計劃中合作。2000年，奧澤創立「作品行動」團隊，並於2005年至2011年期間擔任索恩河畔的沙隆一地「藝術空間」的駐地藝術家，創作並演出許多他創作企劃的作品。2014年，他與里昂歌劇院合作，演出他所譜的一齣室內歌劇。奧澤所創作的將近20齣音樂劇及音樂影像作品，成為他用來引導公眾對現代樂產生興趣，並探討生命基本要素的管道。

演員／徐堰鈴 飾 商人

現任中國文化大學戲劇學系專任暨助理教授，莎士比亞的妹妹們的劇團駐團導演之一。1997至今與表演工作坊、創作社、莎妹、人力飛行等劇團多有合作，演出作品多為舞台劇編／導／演，個人創作興趣致力於詩意空間、女性議題、音樂性、社會關照、身體表達與新文本、跨界嘗試有關。曾為「亞洲文化協會」受獎人、第二屆「台新藝術獎」表演藝術類年度觀察特別表現個人獎、入圍金鐘獎最佳女配角。近年表演作品有《如夢之夢》、《少年金釵男孟母》、《夏雪冬雷—淡水河殉情記》、《寶島一村》、《女僕》、《無境入聲》、《雨季》、《星光劇院》、《不在，致蘇菲卡爾》、《海納穆勒·四

重奏》、《給普拉斯》、《百衲食譜》、《福春嫁女》等；導演作品有《去火星之前》、《離開與重返》、《踏青去》、《四物》、《讓風朗誦》、《逆旅》、《2012 Pussy Tour》、《迷離劫》、《Take Care》、《約會》等。曾出版創作電子劇本《塵埃》、《踏青去》，實體劇本《三姊妹》；擔任《踏青》專書總策劃。

演員／王安琪 飾 顧客

國立臺灣藝術大學戲劇系研究所畢業，現為演員、配音員及表演教師。近年持續在大陸、香港、日本、新加坡等地巡迴演出；演出之餘也從事表演教學。近期劇場作品包括：四把椅子劇團《遙遠的東方有一群鬼》、《叛徒馬密可能的回憶錄》、《刺殺！團團圓圓之通往權力之路》、《全國最多賓士車的小鎮住著三姐妹（和他們的brother）》、《紀念碑》等；耳東劇團《服妖之鑑》；莎妹劇團《1984，三姐妹一家子的日子》、《血與玫瑰樂隊》、《地下室手記》；非常林奕華《機場無真愛》、《三國》、《賈寶玉》；人力飛行劇團《星光劇院》、《china 盜淚》、《台北爸爸紐約媽媽》；台南人劇團《Return》、《木蘭少女》；表演工作坊《寶島一村》；鄧九雲讀演計畫《溫聲細語一作品》、《最初看似新奇的東西》等。影像作品：電影《阿莉芙》、《龍飛鳳舞》、《父後七日》、短片《冥王星圖》等。其他：《戲臺放送》主持。

劇本翻譯暨戲劇諮詢／周伶芝

文字工作者、策展、藝評、編創、劇場創作構作、中法翻譯、劇場美學與創作相關課程講師等。法國巴黎第一大學美學學士、雷恩第二大學劇場研究碩士。也為書籍與雜誌企劃專題，規劃講座與工作坊，以不同角色參與各藝術節、戲劇和舞蹈製作，藝術評論、報導與創作散見於相關網站與平面媒體。揹登山包在城市間移動的斜槓青年。

About *In The Solitude of Cotton Fields*

Words from the Director

We are going to create a version of this play with Angie WANG and Yen-ling HSU at the National Theater in Taipei. It all starts with the playwright and his work, just in the way that any other production begins.

Bernard Marie Koltès has a particular way of looking at the world and, if we had to describe this view we could say that today we are in an era “after the Bacchanal” or “after the orgy”. In other words, we are in an era that follows the explosive moment of modernity and liberation in every aspect of life. So, how do we set about our work? Through his play, Koltès suggests that we need to question the relationships between people. The core of the play is about the interplay of desire between two different personalities. It is a dialogue between two solitudes distanced from one another in every exchange by the underlying question: “What do you want from me?” Through their dialogue, the two protagonists gradually expose themselves; responding to their lack of mutual knowledge, each spits out a little of his truth... We all live by setting up traps for other people that bind us into an endless affinity which must last until the end of our powers. As the French philosopher Jean Baudrillard claims “Everyone wants his other”. We have an impetuous need to dominate other people, to make them beg for mercy and to force them into a state of vertigo that lasts until we “taste” them. For Koltès, the opposing logic between the supposed and the plausible is unified in a dance of death that represents pure pleasure in the demise of the other. Since the desire of the one is also always to put an end to the other (as late as possible?) the only question is who will hold out longest in the conflict by occupying the space, the

speech, the silence, and the other's inmost being, stripped out at the moment when he is summoned in his difference. One does not kill: one pushes one's adversary to desire fulfillment through his own symbolic death. Koltès's world is a trap which works perfectly. Everyone hears perfectly what the other person is saying or wants to say and if he doesn't answer, it is not because he doesn't understand, but because he "refuses to give the other the gift of the intelligibility of his thought - or his desire".

In Taipei, the plaza of the National Theater will be the venue of this action. Everybody in the audience will have an audio headset to follow the representation well as they move about.

Working with Angie WANG and Yen-ling HSU, we have created not just a Taiwanese version of this play, but a staging that accurately represents the definition of the themes presented, especially that of desire.

Roland Auzet, Director and Music Design

Roland Auzet is a talented composer, percussionist and theater director. From 2011 to 2013, he was appointed as the Managing and Artistic Director of the Théâtre de La Renaissance in Oullins. He received the "Chevalier of Arts and Letters" from French Ministry of Culture in 2007. Auzet is the student of Georges Boeuf (composition) and Gerard Bazus (percussion) at the Conservatoire de Marseille, and then Gaston Sylvestre at the Conservatoire de Rueil-Malmaison. Before joining the Conservatoire de Paris and the École de Cirque of Ammoe Fratellini, Auzet was laureate of the Fondation Marcel Bleurstein-Blanchet in 1991. He directed the following years the musical drama *Histoire d'un Faust* with Iannis Xenakis. In 1997, Auzet followed the Composition and digital music course of the IRCAM, where he created *OROC.PAT*, follow by *Cirque Tambour*, and *Schlag!*. Then he joined many artistic projects in collaboration with artists of various field. He created in 2000 the Act-Opus company with which he was a resident artist at the Espace Des Arts de ChalonSur-Saône from 2005 to 2011. There, he composed and staged his projects. In 2014, his creation of a Chamber Opera came to light in collaboration with L'Opéra de Lyon. His twenty or so musical plays and scenic works are for him as many ways to raise the public awareness on contemporary music and to tackle the fundamental themes of life.

演出製作群 Credits

製作人／劉怡汝

導演暨音樂設計／羅蘭·奧澤 (Roland Auzet)

演員／徐堰鈴、王安琪

劇本原著／柏納德-瑪西·戈爾德思 (Bernard-Marie Koltès)

劇本翻譯暨戲劇諮詢／周伶芝

音樂技術助理／Thomas Mirgaine

技術統籌暨音響技術／Jean-Marc Beau、Anthony Caruana

前期製作／鄒鳳芝

製作統籌／楊若琳

宣傳行銷／詹書麟

執行製作助理／鄭伊婷

法文排練翻譯／邱芳吟、蘇威任

主視覺攝影／陳又維

演出劇照攝影／李佳曄

演出影像紀錄／陳冠宇、陳仕恩、阮翔雯

技術統籌暨舞臺監督／徐若宇

舞臺監督助理／曾仲儀

技術執行／王彥硯

音響技術／捷韻實業有限公司

燈光技術／聚光工作坊股份有限公司

服裝管理／莊佩雯、余子嫣

梳化執行／吳玉仙、黃奕鳳

特別感謝／李惠美

歡迎掃描 QR Code 線上填寫「觀眾意見調查表」

(紙本問卷請繳回服務台，或傳真至 02-3393-9730)

感謝您費心填寫！現場繳回紙本問卷或出示電子問卷，將可兌換「兩廳院精美小禮」乙份，數量有限，送完為止。

