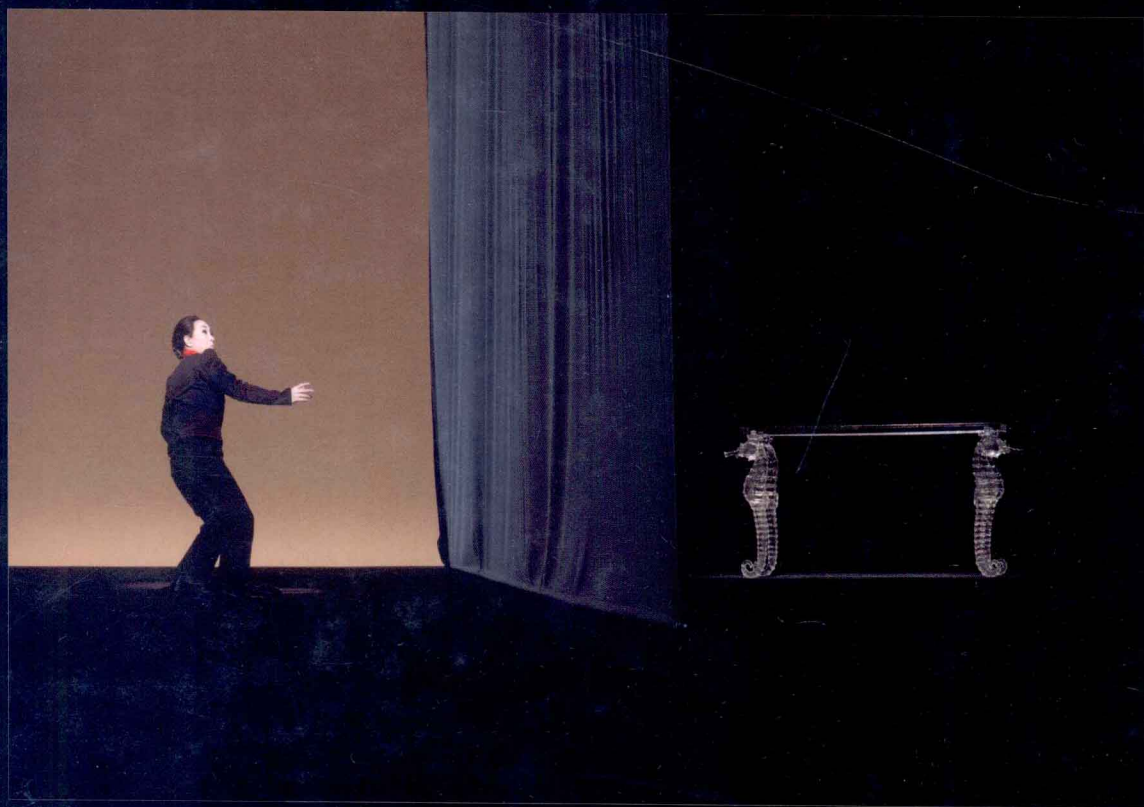

ORLANDO 喚醒東方歐蘭朵

橫跨四世紀與東西方文化戲劇之路

Robert Wilson & Hai-Ming Wei

羅伯·威爾森 魏海敏

視覺劇場巨擘與東方劇場最美麗的邂逅
女性主義先驅作家吳爾芙意識流書寫極致舞台鉅作

耿一偉 等 著

喚醒東方歐蘭朵

橫跨四世紀與東西方文化的戲劇之路

作 者 耿一偉
中文戲曲版編劇 王安祈
攝 影 林敬原、許斌
編 輯 林文理
美術設計 生形設計有限公司 02-33225095

董 事 長 陳郁秀
發 行 人 劉瓊淑
社 長 謝翠玉
總 編 輯 黎家齊
責任企劃 陳靜宜

發 行 所 國立中正文化中心
讀者服務 郭瓊霞
電 話 02-33939874
傳 真 02-33939879
網 址 <http://www.ntch.edu.tw> | www.paol.ntch.edu.tw
E - Mail parmag@mail.ntch.edu.tw
劃撥帳號 19854013 國立中正文化中心

印 製 三陽文化股份有限公司
出版日期 中華民國九十八年十一月
I S B N 978-986-02-0054-6
統一編號 1009802615
定 價 NT\$ 350

本刊文字及圖片，未經同意不得部份或全部轉載。
All Right Reserved

喚醒東方歐蘭朵：橫跨四世紀與東西方文化的
戲劇之路／耿一偉等著。-- [臺北市]：中正文
化，民98.10
面；公分

ISBN 978-986-02-0054-6 (精裝)

1. 戲劇 2. 訪談

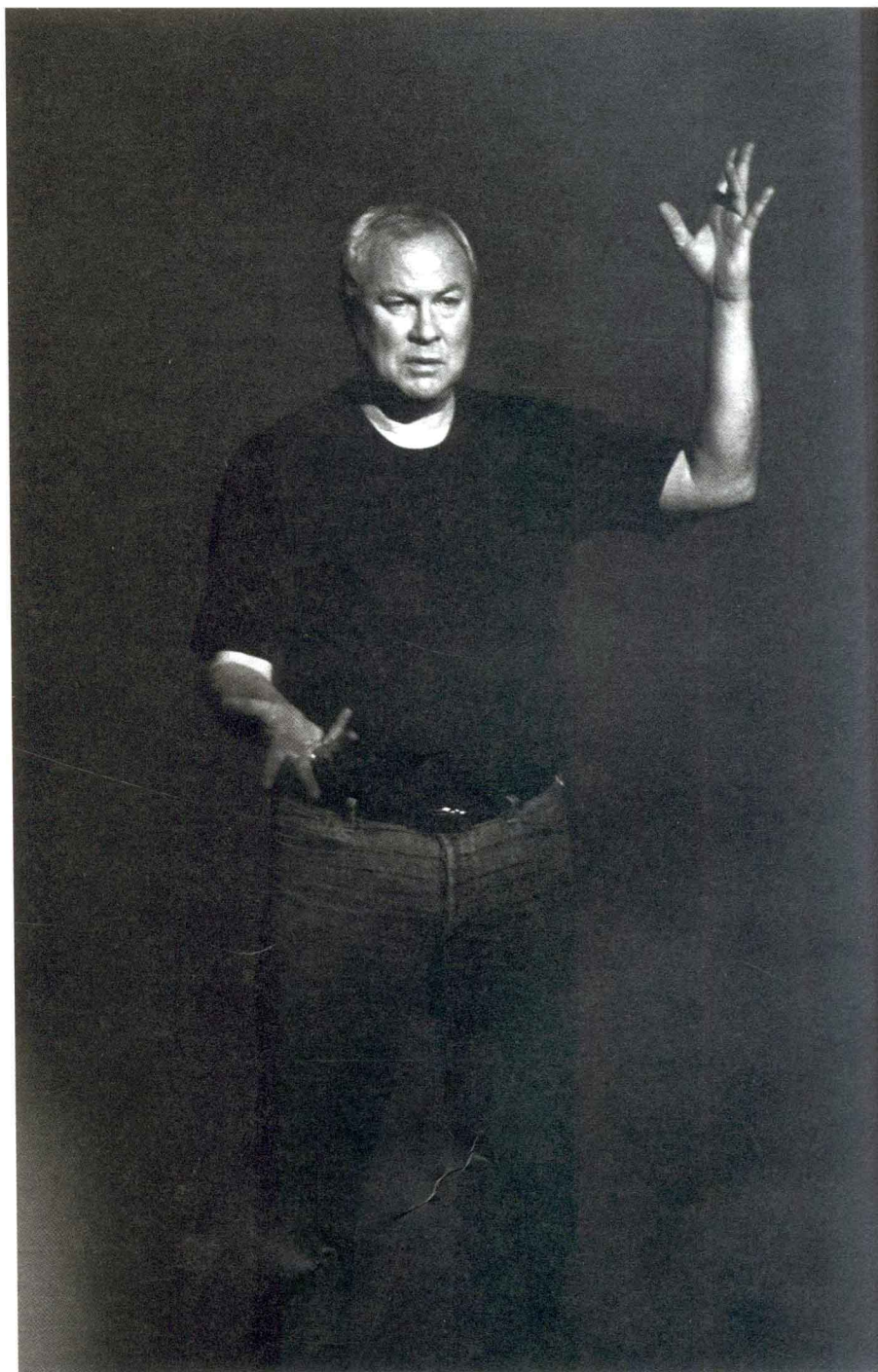
984.3

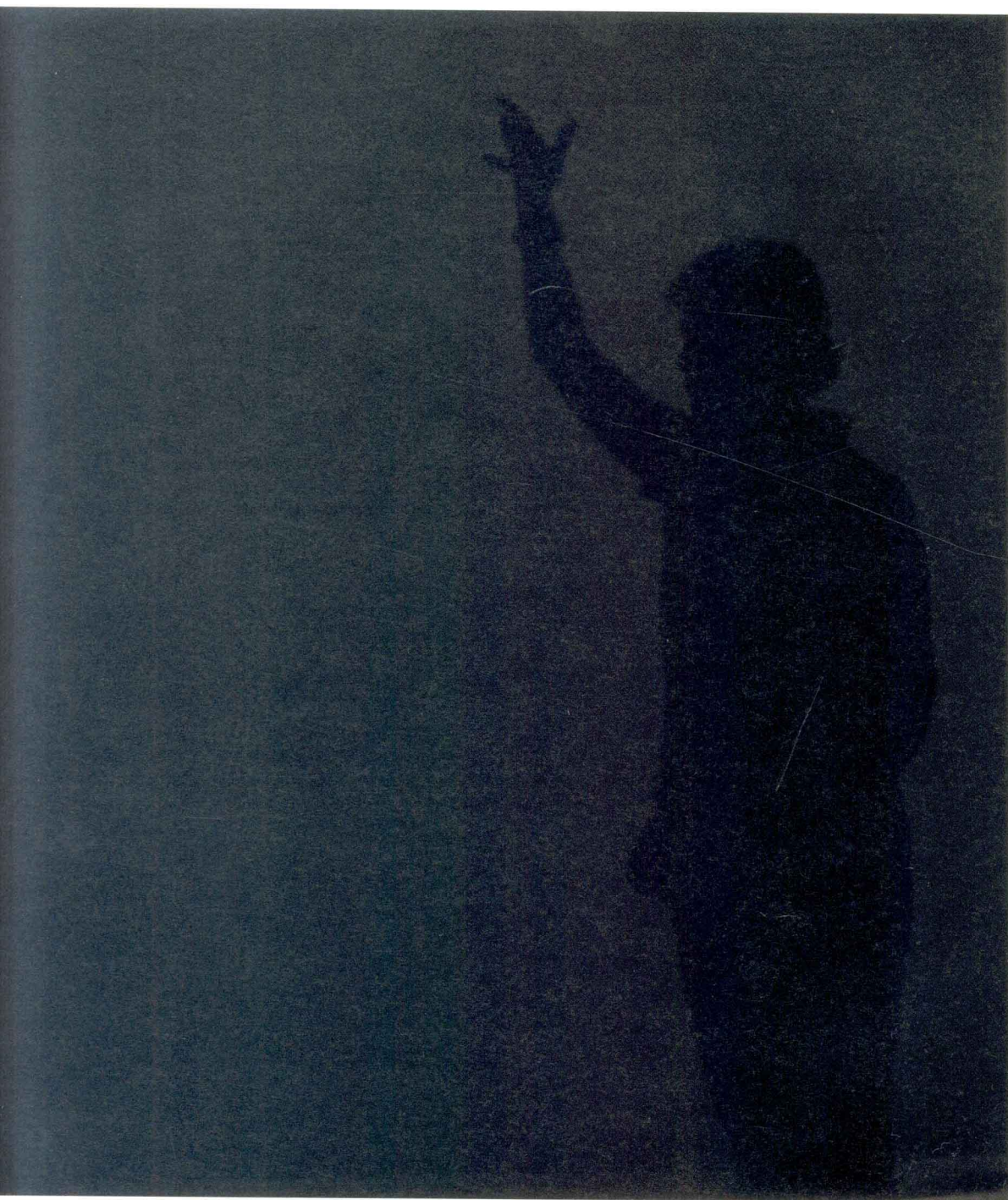
98018029

兩廳院創作全紀錄

喚醒東方歐蘭朵 ORLANDO

橫跨四世紀與東西方文化的戲劇之路

目 錄

8	東、西方美學的撞擊與實驗	—— 董事長的話
10	意象美學與傳統藝術的美麗邂逅	—— 藝術總監的話
12	【序】 歐蘭朵就是 2 = 1	
CHAPTER 1 前世今生歐蘭朵		
16	《歐蘭朵》排練日誌	
17	Part 1 相敬如賓 — 2008年5月工作坊	
45	Part 2 危機四伏 — 2008年8月試景	
57	Part 3 突破重圍 — 2009年2月排練	
CHAPTER 2 回首來時路		
90	跨文化的雙向影響—專訪演員魏海敏	
97	意向劇場與戲曲美學	
102	導演與演員的橋樑—專訪戲劇顧問沃夫岡·韋恩	
106	有創意，才獨特—專訪兩廳院董事長談歐蘭朵之保存重演	
110	歐蘭朵製作技術訪談	
CHAPTER 3 《歐蘭朵》中文戲曲版劇本		

前 言

國家戲劇院與音樂廳，是台灣最高表演藝術殿堂，也是展現整體文化丰采的平台，更是全民能夠親近的文化生活場域。自由開放的土壤和豐富多元的文化，激發創意動能和發想的養分，兩廳院珍惜傳統經典，也鼓勵現代創作掌握原鄉深度和時尚高度。

兩廳院以「原鄉時尚」精神啟動旗艦計劃，2008年製作《福爾摩沙信箋－黑鬚馬偕》台語歌劇，2009年推出舞台劇《歐蘭朵》、舞蹈劇場《觀》，2010年推出《1433-鄭和》、《很久沒有敬我了你》。

今天的創作就是明天的傳統，每一次的藝術創作就是一種實驗，文化內涵濃郁的現代創作，將為台灣留存明日的經典。中文版《歐蘭朵》以形式主義呈現抽象美學，強調後現代主義去中心、反詮釋的概念，在文本、演員表演、音樂聲響、燈光道具方面，沒有中心卻又各自是主角，為台灣表演藝術提出新的思考。

董事長的話

東、西方美學的撞擊與實驗

近兩年，兩廳院積極鼓勵各界以「台灣藝像」為發現主軸，本著「原鄉時尚」的理念，推動並累積許多新創作，期許在21世紀初期，為台灣表演史樹立新里程碑，彰顯深厚的藝術內涵。

在「未來之眼：2009台灣國際藝術節」眾多精采節目中，除了探索科技與藝術結合的新趨勢，也勇於跨界創新、展現挑戰實驗的精神。其中最受矚目的，即是兩廳院基於上述理念而傾力推出的旗艦製作《歐蘭朵》，由東西方表演藝術翹楚美國劇場大師羅伯·威爾森與台灣京劇名旦魏海敏共同合作。

《歐蘭朵》改編自20世紀英國女性主義代表作家吳爾芙的自傳式小說，劇中女主角橫跨四個世紀，經歷男女性別轉換，體會過愛人與被愛，是個挑戰性十足的角色，由魏海敏獨挑大樑，以京劇身段和皮黃唱腔來呈現；而以極簡瑰麗劇場美學著稱的羅伯·威爾森，對光線與空間的高度敏感、嚴謹而挑剔。東方傳統戲曲精萃與西方後現代主義美學語彙結合，撞擊出令人驚豔的火花。

在合作過程中，我看到了羅伯·威爾森的一絲不苟，以及敏銳的觀察力，此外，他對於藝術的修為與自信，也令人印象深刻。威爾森喜歡古物，對織品更是內行，在台工作期間，我們曾一同討論原住民的織布及客家的藍染藝術，為《歐蘭朵》開幕時的紗幕找尋合適的布料，最後大費周章地在美國訂製，當舞台燈光打亮，看著紗幕呈現出極美的震撼效果，相信所有觀眾會更尊敬威爾森的專業。

許多人覺得這齣跨界京戲與真正的京戲大不相同。的確，這是一次全新的創作，而魏海敏的京劇功夫如何被傳遞出來，更是最大的挑戰。在這齣獨角戲中，她必須在舞台上獨撐大局達兩小時之久；她在一次又一次排練中放下身段，掌握跨界的高難度，直到正式登台時，還在認真細想如何讓西方的歐蘭朵活在東方的觀眾心中，名角的大器風範，令人佩服。

此劇後來引起大家的討論，無論是讚賞或質疑都令人欣慰；創作需要有突破的勇氣，才能為未來留下經典的基礎，藉著這次展演，我們學到了許多新觀念。

兩廳院不僅是國家最高的表演藝術中心，更是台灣的靈魂之窗，它應該展現出整體文化一定程度的特質與神采。《歐蘭朵》顯現了兩廳院在觀念上的領先，它是「2009台灣國際藝術節」的重量級節目，我們也從中看到了預期的效果。期許未來像這樣的創新觀念與演出能持續下去，謹藉此出版品，和台灣表演藝術界分享我們的經驗，並相互勉勵。

國立中正文化中心董事長

陳郁秀

藝術總監的話

意象美學與傳統藝術的美麗邂逅

兩廳院「2009台灣國際藝術節」的旗艦製作全球首演作品《歐蘭朵》，於2009年2月21日至3月1日在國家戲劇院連續演出八場，以高達九成的票房圓滿落幕，也為兩廳院與當代劇場大師羅伯·威爾森的首次合作，開啟美好的起點。

由羅伯·威爾森執導、改編自英國女性主義先驅作家維吉尼亞·吳爾芙同名小說的《歐蘭朵》，首演於1989年的德國列寧廣場劇院，由世界知名女演員擔綱演出兩小時的獨角戲，至今已有英、德、法三種語言的演出版本。此次兩廳院旗艦製作的中文版《歐蘭朵》，則是由京劇梅派傳人魏海敏女士獨挑大樑，演繹歐蘭朵此一忽男忽女、跨越性別、穿越四百年時空的特殊角色。西方劇場大師與東方京劇名伶的合作，不僅是東西方文化的交織，更是意象表演美學與傳統京劇藝術的一場美麗邂逅。

兩廳院旗艦製作的中文版《歐蘭朵》結合了東西方劇場元素，但要如何讓西方前衛與東方傳統互相衝撞，又能巧妙融合，以激盪出新的火花，可說是製作過程最大挑戰。在舞台呈現上，仍有羅伯·威爾森一貫極簡的舞台視覺、精準的燈光設計，與風格化的肢體動作。在演出形式上，由王安祈老師改編的東方戲曲版，加入其他語言版本所沒有的演唱部分。音樂部分雖然採用了傳統國樂樂器，但呈現出來的卻是非東方傳統音樂語彙；而唱作唸打京劇身段已出神入化的魏海敏，在其唱腔與表演方式上，也作了非常大的突破，讓整體演出在既西方、又東方，似京劇、又非京劇的混合風格下，演繹出台灣劇場史上前所未有的舞台演出形式。

《歐蘭朵》是兩廳院挑戰跨國、跨界、跨媒材創作的指標性作品，個人認為實驗創新是本作品最大的意義，其成果或許並非百分之百成功，未來如有機會再度演出，相信應有修正、調整的空間，但我們很高興能獲得大多數觀眾的正面迴響與喜愛。我們的期盼是，不僅讓國人有機會欣賞到此一優秀的作品，也能將台灣傑出的表演藝術創作，讓其他國家觀眾認識；同時更透過此劇，將兩廳院的品牌推上國際舞台。

《歐蘭朵》長達一年多的發想、籌畫及製作過程，兩廳院本身從節目企畫、行銷到演出技術等各方面，學習到許多寶貴的功課；相信對於台灣劇場而言，這是一段非常難得的劇場經驗。透過此專書，我們將這段珍貴的過程忠實記錄下來，與大家分享，同時也為台灣表演藝術史，留下一個完整的記錄。

國立中正文化中心藝術總監

序

歐蘭朵就是 $2=1$

文 | 羅伯·威爾森
翻譯 | 耿一偉

我會找魏女士合作，是因為我非常推崇她，而且我認為她是個偉大的藝術家。我被她的京戲訓練背景所著迷。她不但懂得劇場，精通舞蹈與音樂，不論演出男性或女性角色都能輕鬆應對。她甚至可以演男孩和老人，能夠同時揣摩四百年前的人物與現代人。基於以上還有其他理由，她就成了我所執導《歐蘭朵》的最佳人選，因為這個角色需要變化成不同的人物。

魏女士有傳統的加持和我剛剛提到的優勢，可是法國版《歐蘭朵》演員伊莎貝·雨蓓（Isabelle Huppert）與德國版演員尤塔·蘭珀（Jutta Lampe），她們兩人卻沒有受過舞蹈動作或歌唱的訓練，更不用說要扮演各種角色的傳統的支撐了。所以這是魏女士的特出之處，也是台北版《歐蘭朵》會有別於德法版的理由。

我來自德州，魏女士來自台灣。我們雖然背景看起來非常不同，但其實我們享有相同的美學。因為從我早期的創作生涯開始，不論是評論或是觀眾都認為，我的創作裡一定有來自亞洲的影響。實際上，當我開始做劇場時，根本沒想過亞洲劇場，對它完全是一竅不通。可是當我之後對日本、中國、印尼和印度的劇場有越來越多的接觸時，我就感受到自己的作品和這些劇場的表現語言，有一定程度的類似性。於是這也可以被解釋成，在我所代表的西方和魏女士所代表的東方之間，其實並沒有差異，甚至某些部分上，這兩者都有著相同的感受力。

如果要我說，我會說《歐蘭朵》所表現抽象性，會是這齣戲最有趣的部分。因為第一幕幾乎是黑色的，而且大部分出現的是垂直的線條。到了第二幕，整場顏色變成灰色的，占據舞台中心的巨大橡樹是唯一的舞台元素，原是男人的歐蘭朵消失在這棵樹後面，然後又以女身從樹背後走出來。這一幕處在整齣戲的中間。再來第三幕的光和顏色都變得更柔和，可說是與第一幕相反，而且動作也具有更多曲線。在演出中，大部分的姿勢都是抽象的，我們最好將其視為純粹的舞蹈動作。服裝也不是不同時代的照本宣科式說明，而是意指改變。藉著將整部作品釋放到抽象世界的結果，觀眾對時間的體驗反而變得更強烈。對我來說，這就是《歐蘭朵》的力量，我想這對台灣觀眾來說，也是一種令人感到驚奇的體驗。

對我而言，這部作品是對我長期以來在西方創作時，試圖表達的許多劇場元素的整合與肯定，而現在我終於可以在亞洲實現的一部作品。

CHAPTER 1

前世今生歐蘭朵

