

Arts NOVA

路 易 霧 靄 劇 團

童話傳說

CONTES ET LÉGENDES

Compagnie Louis Brouillard - Joël Pommerat

2023

5.26 (五) 19:30

5.27 (六) 14:30

5.28 (日) 14:30

臺中國家歌劇院 中劇院

演出長度 | 全長約110分鐘，無中場休息

主辦單位 | 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

指定住宿 | HUNG'S mansion

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

主辦單位保留節目內容異動權

 National
Taichung
Theater
臺中國家歌劇院

喬埃·波默拉 Joël Pommerat

喬埃·波默拉於1963年出生，擅於運用各種舞台元素，營造出洗練而精準的劇場美學。其獨特之處在於他只執導自己編寫的作品，認為場面調度與劇本在排練當中同時發展成形，並沒有時間先後的差異，正因如此，他把自己定義為表演作家（écrivain de spectacles）。

2007年至2010年期間應彼得·布魯克之邀，擔任巴黎北方劇院駐團藝術家，於此期間埋首創作《我顫抖》兩部曲，並將劇院改造成環形劇場形式演出作品《圈子／虛構》，獲頒2010年法國莫里哀獎「最佳演出劇團」。2010年波默拉亦擔任巴黎奧德翁歐洲劇院及布魯塞爾比利時國家劇院的聯合藝術家，推出作品《我的冷房》，2011年以此劇再度獲頒莫里哀獎「最佳演出劇團」及「最佳當代法語劇作家」，同年另獲「法國劇評工會最大獎」殊榮。

波默拉尋求創造出一種既親密又壯觀的視覺性劇場，致力呈現出演員的巨大存在感，並且讓觀眾產生震撼，藉由獨特的說書方式，形諸舞台上。眾多作品如童話三部曲的改編、《一切將太平(1)－路易末日》等，持續觸碰的議題都是人類最根本、共同的生命經驗。

Joël Pommerat is an expert of deploying stage elements for neat and sharp theater piece. He only directs production of his own writing. In his opinion, there is no hierarchy: the direction and the text develop simultaneously during rehearsals.

At the invitation of Peter Brook, Pommerat was the artist in residence at Théâtre des Bouffes du Nord from 2007 to 2010, where he worked for three years, creating *Je tremble 1 et 2*, and transforming the space into a theater-in-the-round for *Cercles/Fictions*, for which Compagnie Louis Brouillard won the 2010 Molière Award, the French equivalent of the Tony, for Best Company. He was named Associate Artist at both the Odeon Theater of Europe in Paris and the National Theater of Belgium in Brussels in 2010, where he developed his play *Ma Chambre froide* and received the 2011 Molières for Best Living Francophone Author and Best Company, as well as the Critics Grand Prix.

What Pommerat seeks is to create an intimate and spectacular visual theater. He is dedicated to presenting the powerful presence of actors and overwhelming the audience, with unique way of storytelling on the stage. Many of his works constantly touch upon the most essential and common experiences of humanity like his rewriting of fairy tale trilogy and *Ça ira (1) Fin de Louis*.

青春期的叛逆 少年與AI的相愛相殺

有別於科幻電影煽情聳動的機器人叛變情節，喬埃·波默拉最新編導作品《童話與傳說》著眼於青少年、成年人與人工智慧間的情感與互動。波默拉將帶有未來主義色彩的世界搬上舞台，探問人類與機器人共存的世界，當代價值觀在人工智慧出現後的偏移與替代。

聚焦於人際關係與身份認同的《童話與傳說》，波默拉關注成長過程中非常特殊的青春時期，將其觀察到的社會現象形諸於舞台。故事講述近乎完美的機器人與仍在定位自我的青少年，在「自然的」人格特質養成與「建構的」機器人程式之間，「真實」與「虛擬」的界線為何？透過快速變化的短篇生活場景及通俗幽默的語言，真實的人性與假想的衝突交織，再次挑戰觀眾面對人類情感的複雜程度。

Different from the sensational and dramatic robot mutiny plots in sci-fi movies, Joël Pommerat's latest work *Contes et légendes* focuses on young adults, the emotional connections and interactions between adults and AI. Pommerat brings to the stage a slightly futuristic world, exploring a future world where humans and robots coexist, and the deviation and replacement of contemporary values after the emergence of artificial intelligence.

Contes et légendes focuses on interpersonal relationships and identities. Pommerat highlights adolescent period and introduces the social phenomena he observed. The story presents nearly perfect robots and coming-of-age adolescents. The contrast between “organic” development of personality and “constructed” robot program begs the question of where the line between “reality” and “virtuality” is. With fast-paced scenes and humorous language, Pommerat once again dares the audience to face the complexity of human emotions.

1990年由波默拉成立。「霧靄」（Brouillard）搭配法文動詞「發光」（Luire）諧音的「路易」（Louis），表明波默拉的劇場路線：介於呈現與隱藏、光明與晦暗間。作品追求「黑暗」，對燈光運用精準要求「相當黑暗但並非全黑」。波默拉認為當觀眾看不清演員時，便能專注在作品上，從中看到自己。自2006年起，劇團拿下多項戲劇大獎，包括《圈子 / 小說》與《我的冷房》，連續兩屆獲得法國劇場界最高榮譽莫里哀獎「最佳演出劇團」。

In 1990, Pommerat founded the Compagnie Louis Brouillard. With “brouillard” (fog) followed by “Louis” with a sound like the French verb “luire” (to light), the name clearly indicates Pommerat's theater approach: moving between revealing and concealing, light and darkness. Their production deliberately pursues “darkness” and is obsessive about light being precise and delivering “quite dark but not pitch-dark” effect. Pommerat believes that when the audience can't see the actors clearly, they can focus on the work and see themselves in it.

Since 2006, the company has won many theater awards, including two consecutive Molière Awards for Best Company, highest honor in the French theater in 2010 (for *Cercles/Fictions*) and 2011 (for *Ma Chambre froide*).

導演創作筆記節選

Excerpts from Joël Pommerat's notes

文 | 喬埃·波默拉

譯 | 賈翊君

本計畫的出發點為「童年」。

觀察各種關係、各種價值，探索關於教育的、傳承的、實際學習的、各種規則的、與成人之間關係的諸多問題。

一個在各種層面皆與現今社會相似的社會，唯一例外就是社交機器人的存在，科技層次非常先進、幾乎完美複製人類的擬真機器人。這種人造身分會造成怎麼樣的質疑？或者會揭露出什麼？又是什麼確保了這種人造身分的存在？

對我而言，重點不是去建構出反烏托邦，用以批判人工智慧的誤入歧途，或者將機器人的叛變第N次地搬上舞台。這些主題都很重要，然而我所尋求的是進行一項實驗，驗證這個可能與擬真人形機器人共同存在的現實，並且處理所謂「自然的」人性與「建構出來的」或者說是人造（機器人）之間的關係。

這些機器人是我們自己建造出來的，反映出我們身為人類之於社會性與文化性的主控姿態，彰顯出它們是「被建構出來的」人類，與我們是「天生自然的」那種概念恰恰相反。然而，在「自然的」且「真實的」人類與另一種「建構出來的」且「虛假的」人類之間，其實並沒有那麼顯而易見的界線。

這個在舞台上進行的實驗，其實與在某些實驗室中進行的測試並非天壤之別。可以用來探問，比如說，「擬人主義」以及與機器產生情感的可能性，成功地以機器人創造出「人造」存在的狀態，這一點與劇場的魔法，還有一些附身的儀式，都具有相當大的關連性。

創造出完美的人類複製品，然後又把它們當成純粹的物件或是奴隸對待，當然會是充滿矛盾且具有虐待狂性質的做法。一些電影或電視影集的矛盾劇情所展現的，便是這種類型的關係（儘管如此，電影《銀翼殺手》（*Blade Runner*）或是影集《真實的人類》（*Reals Humans*）依然是非常引人入勝的作品）。

戲劇顧問的話

Marion Boudier's notes

文 | 瑪莉詠·布迪耶
譯 | 賈翊君

喬埃·波默拉持續不懈地觀察當代的價值觀、人際關係與身份認同，而這一次他則是著眼於觀察未來以及青春這段特殊時期。

他讓青春這個建構自我的階段，與我們當代最偉大的幻想之一、也就是對於人造物的迷思，正面對決。有悖於科幻故事的煽情聳動與源自恐懼的故事情節（機器人的叛變或故障），他以未來人類學家之姿，觀察可能發生在青少年、成年人與擬真機器人之間的一系列情感、家庭與社會互動。

他的上一部舞台作品《一切將太平(1)：路易末日》讓我們深刻體驗自1789年法國大革命所展開的政治結構起源，《童話與傳說》則將一個稍微帶有未來主義色彩的世界搬上舞台，呈現一個人類與社交機器人共存的世界。

這一種實驗劇的形式，如同我們在實驗室進行實驗那般，波默拉用最具體且嚴謹的態度，將這些融入日常生活的機器人放上舞台，觀察他們以個體之姿自我建構並與他人產生連結的模式中，會修正或者揭露出什麼。在他2008年改編的《小木偶》中，已經存在叛逆的、被放在人性之道上的青春木偶，可以說是奧維德（Ovid）《變形記》（*Metamorphoseon libri*）裡因為其創造者的愛而活過來的葛拉蒂的遠房表弟；而像這樣一個轉變的命題，《童話與傳說》則披上了一種更加令人不安的色彩。不同機制的存在與真相在舞台上交織、混淆，挑戰觀眾去面對人類情感的複雜程度，以及去辨識真實或謊言這類概念模稜兩可的程度。

《童話與傳說》不只是再一次關於人工智慧的種種危險或是進步程度的論述，透過感性又有趣的片段所拼貼出的成像，讓我們得以體驗在這個類型中嶄新的激盪。在劇場的魔法之下，處於不安狀態的青少年與擬真機器人坦然面對各種可能發生的刺激與重新組態。以處理真實事件記錄的方式，來處理這個幻想的虛構故事，波默拉再度革新了這種帶著哲學色彩、令人不安的奇異感受，正是這一點，讓他的戲劇超過25年來一直獨樹一格。

寫於2019年3月

戲劇創作 | 喬埃·波默拉
 舞台暨燈光設計 | 艾利克·索耶
 服裝暨視覺設計 | 伊莎貝·德璠
 技術總監 | 艾曼紐耶·阿霸特
 助理技術總監 | 黛絲·茱荷
 服裝製作 | 蒂帆·摩馮、加雷·杜虹
 莉絲·克雷蒂奧
 妝髮設計 | 茱莉·普藍
 服裝執行 | 瑪儂·德那里耶
 音響設計 | 馮索·雷馬利
 菲利浦·佩林
 音樂總監 | 安東南·雷馬利
 原創音樂製作 | 耶芙·伊斯耶、克雷蒙·佩堤
 伊莎貝·索藍、班傑明·白利
 潔絲汀·梅達、伊蓮·馬黑修
 戲劇顧問 | 瑪莉詠·布迪耶
 助理戲劇顧問 | 埃洛迪·穆塞勒
 田調助理 | 達妮莉·法蘭西斯珂
 助理導演 | 嘉虹絲·莉福亞
 導演助理 | 阿克賽勒·莒桑、露西亞·托塔
 音效執行 | 菲利浦·佩林
 燈光執行 | 喬立安·夏特尼

舞台技術執行 | 奧利維耶·德拉加佛內
 艾洛伊斯·菲澤
 字幕執行 | 喬治·托梅
 巡演經理 | 皮耶昆丁·德里安
 字幕翻譯 | 范兆延、戴小涵

演員 | 裴希莉亞·阿瑪妮·古阿梅
 讓艾德華·布迪亞克
 艾莎·布湘
 潔絲汀·露·杜埃利
 安潔莉可·弗洛克
 露西·葛斯坦
 露西·居安
 瑪莉詠·雷麥克
 安捷琳娜·貝隆達奇
 蘭妮·培澤琳

舞台製作 | 南特爾 - 阿蒙地耶工作室
 家具製作 | 多馬斯·拉蒙 (ARTOM工作室)
 製作團隊 | 路易霧靄劇團
 共製單位 | 臺中國家歌劇院

Theatrical Creation | Joël Pommerat **Scenography & Lights** | Éric Soyer
Costumes & Visual Researches | Isabelle Deffin **Technical Director** | Emmanuel Abate
Assistant Technical Director | Thaïs Morel **Dressers (creation)** | Tifenn Morvan, Karelle Durand, Lise Crétiaux
Makeup & Wig Design | Julie Poulain **Dresser** | Manon Denarié
Sound Design | François Leymarie, Philippe Perrin **Music Director** | Antonin Leymarie
Original Music Recorded by | Ève Rissier, Clément Petit, Isabelle Sorling, Benjamin Bailly, Justine Metral, Hélène Maréchaux
Dramaturgy | Marion Boudier **Assistant Dramaturgy** | Élodie Muselle **Assistant Observer** | Daniely Francisque
Assistant Director | Garance Rivoal **Director Assistant** | Axel Cuisin, Lucia Trotta **Sound Engineer** | Philippe Perrin
Light Engineer | Julien Chatenet **Stage Technicians** | Olivier Delachavonnery, Héloïse Fizet **Surtitles** | Jorge Tomé
Tour Manager | Pierre-Quentin Derrien **Surtitles Translator** | FAN Chao-yen, TAI Hsiao-han

Cast | Prescillia Amany Kouamé, Jean-Édouard Bodziak, Elsa Bouchain, Justine Lou Dhouailly,
 Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angéline Pelandakis, Lenni Prézelin

Stage Decors made by Ateliers de Nanterre – Amandiers
Furniture made by Thomas Ramon – ARTOM

Co-production | National Performing Arts Center, Taiwan R.O.C. – National Taichung Theater,
 Nanterre-Amandiers – Centre dramatique national, La Coursive, Scène nationale de La Rochelle,
 Comédie de Genève, Festival d'Anjou, La Criée – Théâtre National Marseille, Théâtre français du Centre
 national des Arts du Canada – Ottawa, La Filature – Scène nationale de Mulhouse, Le Théâtre Olympia –
 Centre dramatique national de Tours, Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry et de la Savoie,
 Bonlieu – Scène nationale d'Annecy, Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne, La Comète – Scène
 nationale de Châlons-en-Champagne, Le Phénix – Scène nationale de Valenciennes, L'Estive – Scène
 nationale de Foix et de l'Ariège, MC2: Grenoble – Scène nationale, Le Théâtre des Bouffes du Nord ;
 ThéâtrédelaCité – CDN Toulouse Occitanie ; Le Théâtre National Wallonie-Bruxelle

節目完整資訊

節目線上問卷