

R & J and Others

吳子敬 X 陳品蓉

2023

11.24 (五) 19:30

11.25 (六) 14:30 / 19:30 演後座談

11.26 (日) 14:30 演後座談

臺中國家歌劇院 小劇場

演出長度 | 全長約135分鐘，含中場休息15分鐘

主辦單位 | 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

指定住宿 | 塔木德酒店集團
TALMUD HOTEL GROUP

主辦單位保留節目內容異動權

羅茱原著

維洛納城內，出身蒙太古家的青年羅密歐潛入世仇卡普萊特家的舞會中，和少女茱麗葉一見鍾情。舞會後，他再度回到卡普萊特家，在茱麗葉房間的窗台下向她深情告白。兩人互通情意後，羅密歐請求神父為兩人證婚，原反對這樁婚事的神父認為羅密歐不久前才愛上羅瑟琳，卻馬上見異思遷，最終被羅密歐說服。在茱麗葉的奶媽協助傳遞訊息和神父的見證下，兩人在教堂私訂終身。

隔日，記恨羅密歐闖入卡普萊特家族派對的提伯特，在路上遇見了羅密歐與其好友默古修。提伯特提劍指向羅密歐要求決鬥，新婚的羅密歐不願與茱麗葉的族人起衝突，卻意外地讓默古修死於提伯特劍下，羅密歐不得已殺了提伯特復仇，並逃離現場，得知此事的親王判決羅密歐流放至曼圖亞。

沉浸在新婚喜悅中的茱麗葉，從奶媽口中得知此事傷心不已，而在教堂避風頭的羅密歐，也從神父口中得知自己的判決。在踏上曼圖亞前，羅密歐前去找焦急的茱麗葉，兩人圓房後依依不捨地告別。

茱麗葉的父母決定加速將她嫁給貴族帕里斯，不知所措的茱麗葉與神父商談對策，神父提出讓茱麗葉喝下假死藥，待屍體送到墓穴後再由羅密歐帶她離開。在命運的捉弄下，信使彼德神父未能將假死訊息傳遞給羅密歐，羅密歐因而意外地得知茱麗葉的死訊，傷心欲絕的他趕至墓穴，在茱麗葉身旁喝下毒藥結束自己的性命，醒來的茱麗葉發現羅密歐已死，最終也以匕首殉情。

製作緣起

歌劇院每年秋冬的「遇見巨人」系列，定調從經典學習，或以當代的視角重新閱讀經典。自製節目《R&J and others》改編自經典劇本《羅密歐與茱麗葉》，邀請兩位新銳導演吳子敬和陳品蓉各自執導上下半場，以不同的導演觀點，共用設計群和演員，活用小劇場空間，呈現出不同世代和性別觀點，剖析屬於當下臺灣的愛情、離別與悵然。

上半場由吳子敬爬梳原著劇本脈絡，拆解莎劇語彙，加入現代元素重現經典場景：樓台會告白、婚禮和初夜，到最終茱麗葉喝下假死藥。將茱麗葉拆解成三個不同戀愛視角，透過她們和羅密歐、奶媽、神父等各角色的對白，映照出愛情中不同面貌的各色人們。

下半場陳品蓉緊扣原著中「命運的操弄」和「離別」，自羅密歐被放逐起，打破原來的世界觀和時間軸，接軌劇作誕生當下的16世紀，隨著船隻航向遙遠的東方，在面臨生物繁衍與生存競爭的挑戰，愛的信念被撕扯得體無完膚，這場精神殉情，羅密歐最終是否會回到茱麗葉身旁？

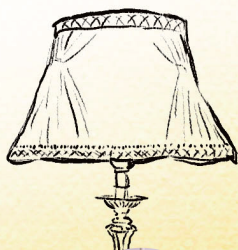
本節目在製作與排練過程，導入綠色劇場概念，舞台佈景上優先利用既有物件，新製作物品也充分考量未來重複使用的可行性。在製作過程中，宣傳劇組參與者減少劇本印刷和垃圾製造、鼓勵交通共乘及使用環保餐具等，將環境友善概念落實在個人與全體行動中。

ACT 1 R&J

羅密歐

那就是東方，茱麗葉就是太陽！

茱麗葉

我想要在一個沒有人
認識我的地方活著。

愛是什麼呢？
是我終於放棄自己的意識，
把我變成你，把你變成我。

導演／吳子敬

現為僻室House Peace團長、人力飛行劇團駐團導演。國立臺北藝術大學劇場設計學系、劇場藝術創作研究所畢業，舞台設計及導演主修。現以導演、編劇、劇場設計及舞台監督等身份參與各式創作與演出。2020年導演公視短片作品《樂園 Somewhere out there》，曾入選紐約電視獎最佳短片銀獎、洛杉磯短片節、多倫多影展。2022年於兩廳院新點子實驗場發表導演作品《半金屬》。舞台設計作品人力飛行劇團《感傷旅行》獲得2022年第20屆台新藝術獎年度大獎。

導演的話

這次的演出像是對青春的一種致意，或者說是從愛情的迸發到事過境遷後的一種模仿，或者重建。在原著裡頭時常待在房間裡的茱麗葉，像是分裂一樣形成了不同的面貌，她發現了鏡子裡頭的自己，或者化作一個殘影。

一張大床一盞燈，一個像是墓穴一樣的房間，在這個充滿影子的世界，空間被訊號給填滿，夢境、鬼魅傳說甚至是幻覺都逐漸被螢幕佔據，人們大多數的時間在注視著自己，於是主動的愛被排除在外，愛情的殘忍是曾經我們渴望能成為對方，在慾望中感受到自我的消亡。讓空間成為一個容器，承接著在文明世界的底下仍然有各種對於情感的空缺，曾經這是一場三日的經典戀情，如今拉長了時間為空間填空。

這樣的愛是殘酷的，把自己全然地交付，然後失去一部分的自己，也許是太過幼稚和可笑的想法。此刻，為在殉情之後的倖存者們，畫一幅圖像，送給哀傷可是鮮豔的青春。

導演／陳品蓉

現為不二容戲劇工作室負責人，國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所導演組，國立臺灣大學中國文學暨政治系畢業。專事編劇導演，共事夥伴包括演員、舞者、音樂家、新媒體創作者等。近期作品分散於劇場、展場與現地創作，集結素人共創、田野調查與跨領域藝術交流，作品包括2023年新北城市藝術節《無體之人》、2021年綠島人權藝術季《如願已償》、2022年水源劇場《剩人》、《一個人的廟會》及2022年TIFA《神話學II：人造地獄》編劇等。

導演的話

去年萬聖節我正在讀第N遍《羅密歐與茱麗葉》劇本，反覆咀嚼兩個家族姓氏積久不化的仇恨，新聞開始放送梨泰院發生的踩踏事件，一兩百條逝去的生命，都是熱烈快樂的年輕人。我因為過度震驚而感覺窒息。

今年我特地留意了韓國相關新聞，留存下的人們，小心翼翼地用制度和行動，避免青春輕易逝去的悲劇再度重演。

即使如此，世界還是有積久不化的仇恨。因為仇恨而不能相愛的生命，消逝之快，讓人難以判斷一切終歸是一場意外，還是命運使然？

四百多年後，我們小心翼翼地經典之中找尋切入點，在殘存的世界裡，透過碎解過後的《R & J and others》，重新展開羅密歐茱麗葉的時空，透過與經典的對話，東方與西方、過去與當代的浪潮，繼續交流湧動。

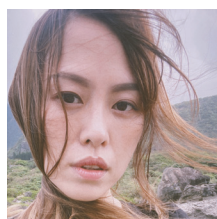
楊迦恩／飾 羅密歐、others

南崁人，國立臺北藝術大學戲劇學系畢業。自2015年起，曾與莎士比亞的妹妹們的劇團、四把椅子劇團、風格涉、動見体劇團、婉婉工作室、同黨劇團、進港浪製作、明日和合製作所、盜火劇團等，國內劇團合作。並曾與日本導演平田織佐、柴幸男合作。

吳靜依／飾 茱麗葉、others

來自嘉義，西拉雅族混血。國立臺北藝術大學戲劇學系表演組畢業。為僻室House Peace成員、自由表演工作者。演出及創作涵蓋劇場、影視、音樂等領域。2020年入選國家兩廳院藝術基地【Gap Year兩廳院壯遊】藝術家；曾獲第55屆金鐘獎迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎提名、2021年臺灣原創流行音樂大獎河洛語組貳獎、2022年牯嶺街小劇場年度特別獎等肯定。

趙欣怡／飾 茱麗葉、others

臺中豐原人，射手座B型，國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所表演組畢業，現職劇場工作者。近年常與不二製作、盜火劇團、僻室House Peace等劇團合作，也演出多部沉浸式作品包含《微醺大飯店》、《浮世百願》、《華燈初上》等。

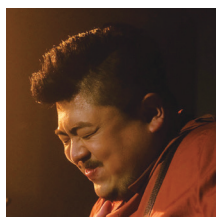
Mayo／飾 茱麗葉、others

成長並居住在臺灣新店，國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所畢業，表演及教學經驗20年以上，曾與陳品蓉、朱芳儀、鍾伯淵、單承矩等導演一起工作，表演作品有《剩人》、《薩德侯爵夫人》、《失語勇者迷航記》及《收信快樂》等劇場演出。近期致力於將創作觸角延展至劇場與動物議題的交互，從田野現場開始，深入探討臺灣在地的動物議題與現代劇場的結合形式。

邱柏翔／飾 奶媽、彼德、others

國立臺北藝術大學戲劇學系導演組畢業，現為自由接案表演藝術工作者。業餘創作主題圍繞於人、事、物在明亮熱鬧的行進中，寂寥、孤獨、空虛等景象。近期合作、參與的作品包含不二容戲劇工作室《剩人》、《剩人在線》、新點子實驗場《半金屬》、河床劇團《被遺忘的》等。

沈樂／飾 神父、others

街舞背景出身，2015年起接觸劇場演出，2016年加入「小事製作」舞團成為團員。近年演出有2023年新人新視野張雅媛《喂！你好……我叫高敏》、2022年莎妹劇團《無題島：孽種與魔法師》、臺中國家歌劇院駐館藝術家楊乃璇《Je suis en forme》、2021年英國愛丁堡藝術節小事製作《Fighters》等。

楊世暄／樂手

國立臺北藝術大學電影創作學系聲音組畢業。編導及聲音後期及配樂之畢業製作短片《_012》入圍2017年第39屆金穗獎。2016年至2023年為樂團「草東沒有派對」團員並於期間獲得多個音樂類型獎項。參與作品包含僻室House Peace《冥王星》、《火星》；人力飛行劇團《虛構飛行2021》、《虛構飛行2022》之音樂及聲音設計。現致力於各種與聲音及音樂相關之創作及工作。

下半場Rap歌詞

Hey man, everybody. Follow me!
勇氣 in 恐懼 out 愛火在燃燒
過去？未來？現在！
就在這一刻穿越死亡的苦海
愛過一遍又一遍現在要再來 闔一擺
跟著音樂和節奏大家一起high high high

容許我說出整個事件的原因
這關乎著兩條人命
以及卡普萊特和蒙太古兩家的名和姓
在這裡即將會死掉兩個執紼子弟
他們不是什麼路人甲乙丙丁

第一位：提伯特·卡普萊特！
提伯特卡普萊他的嘴巴很賤
他也練得一手好劍 他的好劍也是出了名

他曾經受過一流擊劍教育 畢業的時候甚至拿了第一名 我舉個例子
你這裡有一個鈕釦
他一戳兵！肚臍立刻對你說：歡迎光臨
他這個人有個毛病
只要遇到蒙太古家的人就開始發神經

第二位馬上會死的人他叫做默古修 aka 羅密歐的好朋友
他出身高貴卻即將死在街頭
現在就讓我們重現他最後的溫柔～

演出製作團隊

原著／莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》

導演暨改編／吳子敬、陳品蓉

音樂設計暨演出樂手／楊世暄

燈光設計／吳峽寧

舞台設計／陳亮儒

服裝設計／陳玟良

肢體設計／林恩如

演員／楊迦恩、吳靜依、趙欣怡、Mayo、邱柏翔、沈樂

節目製作統籌／謝昀蓁

綠色劇場概念執行／林立雲

執行製作／鄭伊婷

文宣設計／賴芳怡

行銷統籌／林采瑩

導演助理／陳雨澤、簡冠柏

技術統籌／關愛

技術統籌助理／許絮茹

舞台監督／官家如

舞台監督助理兼小道具執行／朱怡瑾

舞台技術指導／劉冠佑

舞台技術執行／陳映辰、羅悅臻、陳賢達、藍舸方、蔡傳仁、章書宸

燈光技術指導／劉柏漢

燈光技術執行／唐敬雅、潘千菱、何佩芹、陳昱澍、廖郡豪

化妝設計與執行／黃敬萱

髮型設計與執行／曾均峰

服裝管理與執行／顏玳如、張甯翔

音響技術指導／邱添財（威震燈光音響有限公司）

音響技術執行／張翕棋

音樂執行／郭品妏

製作單位／臺中國家歌劇院

🌐 節目完整資訊

<https://npacntt.tw/n02O6ieA>

📄 節目線上問券

<https://npacntt.tw/n02nBaz6>