

流年似水 浮生若夢 與國際級大師對談-法國陽光劇團 導演亞利安·莫努虛金

【教學卓越計畫系列報導】

Théâtre du Soliel

舉世讚嘆才華璀璨的女導演

Ariane Mnouchkine
阿伊安·莫努虛金

全球美學風格最具震撼力的 法國陽光劇團

【文/陳紹元 整理報導】經過漫長的等待，享譽國際、成立44年的知名法國陽光劇團(Théâtre du Soliel)終於首次來到台灣演出，而更加難能可貴的是，透過教學卓越計畫的資源與戲劇學院教授們地熱情邀約下，陽光劇團導演亞利安·莫努虛金(Ariane Mnouchkine)女士更是撥空在百忙之中，於1月2號至戲劇學院與師生們進行全台唯一的一場大師校園座談，全場湧進了300多名為一睹大師風采的師生們與劇場工作者，現場座無虛席，每位參與者更是感到獲益良多。

在這次短短兩小時的座談中，與會者提問與互動十分踴躍。其中，同學們詢問導演莫努虛金向來是如何招收與訓練演員們，她認真地回應說，劇團都會辦理工作坊與選秀會，只要是對於表演、劇團有興趣的人皆可參加。她表示，經過工作坊或選秀會通過的人就可加入陽光劇團行列，也歡迎即將畢業的北藝大學生們加入這個行列。至於演員的演技訓練部分，莫努虛金導演則提到，她並沒有特別的訓練方式，而是透過排演的過程中的互動，來與演員們互相成長。

此外，當同學問到有關於該劇團的成員是否都要輪流煮飯、劇團一天的工作流程，以及劇團排練生活等相關事宜時，莫努虛金導演娓娓地向大家說明，的確在陽光劇團，剛開始大家是要輪流煮飯給所有人吃，但之後因排練等時間問題，為避免大夥要餓肚子，所以後來便聘請了廚師來照料大家的伙食問題。至於劇團一天的生活，大致上是從一早與大家說話談天、分享一些自我的想法與最近時事後，接著是全體成員自行分組，並開始準備安排下午排練的時間。用完午餐後，便開始一天排練的工作直到用晚餐前；而用過晚餐稍做休息後，仍繼續安排排練行程，等全部結束後，大夥再一起去喝喝小酒、聊聊天；這就是陽光劇團平時一天的工作活動流程。

莫努虛金導演強調，「排練」是很神聖的事，所以會訂有一些規範，希望大家能重視排練，藉此充分的準備與練習，以呈現最好的演出來獻給所有的觀眾。對她而言，最重要的是不停的「工作，工作，還是工作」。

談到此次來台演出的戲碼《浮生若夢-Les Éphémères》，當她被問到何以《浮生若夢》一反過去陽光劇團非寫實的風格時，她表示，「素材」來決定風格的主要因素，而《浮生若夢》的素材就宜用寫實風格表現。接著，與會者也一一地分享其心得，及欣賞後那份受到的震撼與感動。甚至有人表示，這是有生以來看過最棒的戲劇演出。而藝管所陳萱白同學則提到，在其中一幕，當其走入帳篷的那一刻起，劇團就營造了十分異國的氛圍，同時連很細微的地方也做了細心的佈置，讓觀眾擁有一場非常完整的美學體驗之旅。此外，於開場前能親眼目睹演員於化妝間梳妝的過程，以及在觀賞整齣劇的過程中，無時無刻更是被演員們精湛的演技深深地感動著。

在座談會中，莫努虛金導演知無不答，每次回答完問題後還細心地詢問著：「不知道有沒有回答到您的問題？還有沒有要繼續問的問題？」讓人深深感受到這被稱為「鐵娘子」的國際大師其溫柔、細心的一面。會後，她也欣賞了戲劇系期末「歌舞祭」的演出，並親切地與師生合照留念。此外，導演還將這次的演講費全數捐給戲劇學系做為該系的獎學金。所有與會者們紛紛大呼收穫豐盛，並感謝戲劇系貼心舉辦此次座談會外，也期待著未來能有更多機會來與每位訪台的國際大師們進行座談與交流。

這次法國陽光劇團應兩廳院成立20年慶祝活動之邀請來台演出。演出地點則是選在兩廳院戶外的藝文廣場，以搭起大帳棚的方式來演出戲碼《浮生若夢-Les Éphémères》，這也是該劇的亞洲首演。這齣劇共由29場戲、450個互相呼應與彼此連接的片段所組成的舞台劇，同時所有的片段皆在空間有限的圓形轉盤上進行演出，觀眾席則安排在中央舞台的左右兩側，隨著圓形轉盤上搬演真實人生故事的進進出出，觀眾彷彿看著生命之河在劇場裡流串著，而一個個片段故事彷彿如同水面上的落葉一般，全劇共分上下兩部、長達6個多小時的精彩演出。

法國陽光劇團(Théâtre du Soliel) Profile

擁有來自世界5大洲60位團員的法國陽光劇團，是全世界最重要、風格最特別的劇團。從1964年創團至今已有多四十多年的陽光劇團一直是年輕、國際化的團體；其建立了新的工作模式，在由子彈工廠所改建的廠房成為劇團的駐地與表演場，讓團員共同生活與排練。同時，作品也會讓劇團成員集體參與創作，試圖與觀眾建立新的關係，創立一個給予普羅大眾欣賞的劇團。

在1967年《廚房》的演出後初步形成他們劇團專屬的表演風格，法國1968年的五月革命，太陽劇團更是深入各地工廠為工人們演戲，莫努虛金表示：「我們需要直接與社會現實接觸的戲劇，不僅描述且要激勵人們去改變我們的生活環境。」緊接著的《1789》被認為具有里程碑的意義，陽光劇團四十餘年來創作不輟，觸角廣達世界各角落。莫努虛金的戲劇展現的不是理論、也不是闡釋，而是赤裸裸的意義關連本身，面對實事進行判斷並不簡單地對所遭遇的事實描述或羅列，而是要看出並揭示其間意義的關連，如同一連串的意象。她說「戲劇具有一種特殊性，它既不是電影，也不是文學，而是身體的詩學：兩個活生生的生命體即觀眾和演員的相遇。」

然而該團的成功，無疑地可歸功於亞利安·莫努虛金這位個人色彩鮮明、才華洋溢，作風強硬卻有獨特領導魅力的女導演。莫努虛金在創作取材與表現風格上，借助了許多東方元素與形式，卻不失原創性。對她而言，導演的首要任務為給予每一個演員可以逃離所謂寫實主義的表演工具，而在東方，一切都被呈現在眼前，完全符合她對劇場形式應該「簡單、漂亮、直接」的要求。莫努虛金透過東方劇場這博大精深的表演體系，來形塑她「自然、但充滿戲劇性」的劇場風格。而莫努虛金所關注的是現今棘手的歷史問題，以及敏銳的反映社會現實。莫努虛金從不厭倦於探索藝術與真實的距離，因為她認為距離才能重新找回驚奇與想像的能力，改變我們與世界的關係。在創作的過程中，莫努虛金也不斷以這段話來確認這樣的想法：「我們期待並確信，我們所創作的當下時光與你們的相似，我們所經歷的哀悼與你們的相似，我們所承受的遺棄痛苦與你們相似，我們戲劇中的愛情、熱情、希望與夢想也是你們的。」

【本文陽光劇團及導演亞利安·莫努虛金介紹內容部份參用兩廳院浮生若夢節目簡介、節目單與戲劇學院提供之資料等】

國立臺北藝術大學戲劇學院93級 (National Theatre Academy of the Arts)

《前戲·賦格的藝術》/《兩個星期一的回憶》
《來與往-數則貝克特的短篇》

3/21 19:00 / 23 19:00 / 27 19:00 / 28 19:00 / 29 19:00 / 30 19:00

【票價資訊】 樓上：1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000、4500、5000、5500、6000、6500、7000、7500、8000、8500、9000、9500、10000
樓下：500、1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000、4500、5000、5500、6000、6500、7000、7500、8000、8500、9000、9500、10000

戲劇學院2008春季公演 場場精彩好戲 3月起隆重登場

<http://theatre.tnua.edu.tw/prod/prod.htm>