

莎士比亞的妹妹們的劇團

《Zodiac》王嘉明導演作品日本巡演計畫 第一屆台新藝術獎年度十大表演藝術作品

一、企劃緣起

《Zodiac》原為 2001 年第七屆皇冠藝術節邀演作品，2002 年受兩廳院之邀參與「寶島地震帶」實驗劇展重製演出，同年入圍第一屆台新藝術獎十大表演藝術，評審認為該作品「以輕鬆的態度，多角度解讀、重構手法，處理自閉殺人犯題材，突破一般推理劇敘事結構上的窠臼。在空場的處理上，導演運用簡單的聲音延續及前後因果關係的鋪排，讓觀眾對若有似無的情節，產生聯想，表現了劇場的想像力，並將觀眾帶入創作者想像空間的趣味。」，並於 2003 年進駐高雄市立美術館策畫多媒體展覽「Zodiac 顯影」。2007 年受邀參與亞洲城市青年戲劇節前往北京演出。

當年的《Zodiac》在小劇場界掀起一番熱潮，題材上採用歷史懸疑案件作為靈感，透過殺人犯的個人背景側寫，探討現實社會中「暴力」的起源與建構；而舞台視覺呈現上則大量採用投影及電視機影像轉播，影像除了建構出本身獨立的時空意義外，也同時與舞台上的演員對話互動，玩弄影像時／空間與劇場時／空間彼此間的「虛」、「實」辯證。在當年的劇場演出，並未有創作者如此大膽的利用即時錄像／投影技術在舞台上，《Zodiac》成功打造出當時多媒體劇場的可能性，台新藝術獎評審更給予「在簡單的人物及場景中，透過及時影像，將劇場空間拉至外界世界。運用對話及獨白，以及人物與影像畫面的互動，產生劇場中視覺與聽覺的新語彙」的極高評價。

將近 15 年後重新呈現《Zodiac》，在多媒體的運用技術上將更成熟多元，而題材的呈現上導演也將融入近兩年沸騰多時的社會案件，提供觀眾更深層的思考方式。2015 年經典重現的演員陣容，將由首演版演員 Fa 搭配新生代演員賴玟君演出，帶來不同詮釋語彙，除了台北演出外，更安排高雄、彰化兩地巡迴，培養在地觀眾。2016 年將由日本百景社藝術村邀請前往演出，期望透過此演出當地觀眾交流，拓展莎妹海外知名度與觀眾群。

二、演出簡介

Zodiac，黃道十二宮，也是美國 60 年代一位連續殺人狂的自我代稱。《Zodiac》不以直接呈現這真實的個案為演出形式，而是透過兩位演員變換角色，以劇場和影像的不同的時空為交錯座標，建構/戲耍出不同的時空和視覺美學型態。並透過追溯殺人犯的動機和個人背景，以及社會機制和不同語言/意識型態如何形構殺人犯，多者間的辯證關係，探討在這價值觀多元/混亂的社會與迷離浩瀚的宇宙中，關於自我認知華麗的虛無感。

演出以兩位演員，一位扮演殺人犯，一位扮演圍繞在殺人犯身邊的各種角色，如：母親、警察、小弟、宇宙船長...等。並利用舞台左、右、下三面的投影和地上的十台電視機影像，建構/戲耍影像本身的時空特質與劇場現時的時間/空間趕與意義，因應不同關係虛擬出不同的時空和視覺，並以此質疑「自我」的「真實」「感」，構築出一場華麗殘酷的嘉年華會。

以輕鬆的態度，多角度解讀、重構手法，處理自閉殺人犯題材，突破一般推理劇敘事結構上的窠臼。在簡單的人物及場景中，透過及時影像，將劇場空間拉至外界世界。運用對話及獨白，以及人物與影像畫面的互動，產生劇場中視覺與聽覺的新語彙。在空場的處理上，導演運用簡單的聲音延續及前後因果關係的鋪排，讓觀眾對若有似無的情節，產生聯想，表現了劇場的想像力，並將觀眾帶入創作者想像空間的趣味。作品中呈現創作者頑皮幽默的一面，具有相當大的年輕活力，雖為簡單的小品，卻仍然可以創造新的劇場視野，是具有相當潛力的作品。——第一屆台新藝術獎入圍理由

《Zodiac》是國內少見的多媒體劇場中十分難得的成功運作；它細膩地思辯了劇場與媒體如何作用於我們的視聽感官、以及如何再現並建構「真實」經驗。...

旺盛的實驗企圖，尤其明顯地表現在它對劇場與媒體再現功能的辯證上：它既深刻的思考又熱切地迷戀兩種媒介的再現企圖，它既可以讓劇場與媒體互相辯證又可以讓它們狼狽為奸。——周慧玲（國立中央大學英美文學系教授）

三、演職人員名單

編導：王嘉明

製作人：陳汗青

演員：Fa、賴玟君

舞台設計：林仕倫

燈光設計：王天宏、劉柏欣

音樂設計：柯智豪

影像設計：王正源

服裝設計：李育昇

四、演職人員簡介

編導：王嘉明

國立台灣大學地理系、國立台北藝術大學劇場藝術研究所導演組畢業。現為「莎士比亞的妹妹們的劇團」團長，於國立台北藝術大學擔任兼任講師。持續參與劇場創作與實驗十餘年，始終站在傳統與創新的邊緣，大眾與前衛的交界，作品不因通俗而失去批判力量，不因實驗而變成標新立異，照顧普羅大眾的同時，將文化美學向上提昇。近年專注於劇場中語言和相關的表演及聲音的開發，頗受好評的同時也引起熱烈討論與爭議。此外，也積極與不同領域的藝術家合作，如舞蹈、影像、台灣弦樂團、視覺裝置藝術、復興劇校雜技團、DJ、VJ、地下樂團…等，嘗試打破藝術間的藩籬，藉此反思劇場中的侷限與盲點，希冀開闢更多與不同創作者合作機會的路徑，甚至是劇場新面貌的可能性，近年作品多巡迴於華文區。

曾任劇團多齣戲製作人和舞監，隨團至香港、東京、大阪、巴黎、柏林、澳門、釜山、新加坡、北京、上海…等地巡演。曾任廣告和 MTV 副導、表演指導以及秀場和大型活動導演，2009 受邀擔任高雄世界運動會開幕第三段導演。

製作人：陳汗青

出生於日本東京，畢業於國立成功大學歷史學系、國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所。曾擔任高中職與救國團街舞指導老師，並持續在不同領域中擔任行政工作。莎士比亞的妹妹們的劇團《麥可傑克森》、《海納穆勒·四重奏》、《請聽我說》、《羞昂 APP》、《膚色的時光》製作人…現職除劇場行政外，也兼任藝術相關領域的日文翻譯。

演員：Fa

1993 年畢業於國立台灣大學化學工程學系。從高中到大學時期，在校持續參與戲劇社團的活動。1995 年從軍中退伍之後，和魏瑛娟及王嘉明等在台大認識的劇場同好，成立莎士比亞的妹妹們的劇團，同時擔任演員及行政總監的角色。並多次隨團至香港、東京、北京、澳門、柏林、釜山、新加坡、神戶、巴黎等城市做演出。2001 年成為全職劇場表演者。演出作品跨足前衛劇場、商業劇場、舞蹈、美術、影像等領域。1995 年至今演出過 74 個劇場作品。

演員：賴玟君

來自台灣台北。國立台北藝術大學戲劇系主修表演，現為自由表演工作者。劇場演出有中、法、台合作身體氣象館《沃伊采克》、無獨有偶《夢之仲介》、台北詩歌節《女書公休詩劇場—熱鍋斷尾求生術》、愛樂感恩音樂劇《和你在一起》等。影像演出有：IKEA 廣告彩妝幸福篇、電影《台灣有個好萊塢》、電影《天台》、古道氣泡飲料廣告等。

舞台設計：林仕倫

國立臺北藝術大學劇場設計系學士，主修舞臺設計。設計以細膩的正統派英美寫實風格為主，但並不強求完全寫實，而是以寫實為跳板，尋找舞台上的另一種真實。亦接觸非寫實風格，嘗試不同實驗性材質與空間奇想。近年設計作品：《水月道場落成大典——千人禪修晚會》心劇團，農禪寺正殿、《泡泡秘密基地》舞法表達，竹圍工作室／兩廳院實驗劇場（新點子）、《名叫李爾》達達劇團，國立臺北藝術大學戲劇廳、《約瑟夫維特杰》焦聚場，兩廳院實驗劇場（新人新視野）、《金水飼某》阮劇團，嘉義表演藝術中心、《大家一起寫訃文》同黨劇團，牯嶺街小劇場、《我的妻子就是我》同黨劇團，牯嶺街小劇場／華山藝文特區果酒禮堂、《豆莢寶寶擊樂城堡》朱宗慶打擊樂團，新舞臺／臺灣巡迴演出、《奠酒人》同黨劇團，牯嶺街小劇場、《搞不好我們真的很像》焦聚場，牯嶺街小劇場（女節）等。

燈光設計：王天宏

東海大學工業工程系畢業，目前從事燈光設計與視覺設計，自大學時代即從事劇場燈光設計，2002 年開始與台灣各表演團體合作，長期合作團體有莎士比亞的妹妹們的劇團、世紀當代舞團、無獨有偶工作室劇團、飛人集社等團體。多部參與燈光設計的戲劇演出入圍或榮獲台新藝術獎。

燈光設計：劉柏欣

台灣台北人，畢業於輔仁大學哲學系，跨足台灣大小劇場，參與過百齣製作，近年大多專職於燈光工作，迄今已有超過 30 齣燈光設計作品，及 10 餘齣燈光技術指導作品。現任輔仁大學戲劇社專業指導老師(2003-2010)，並曾受邀為【日本照明家協會雜誌—“亞洲劇場燈光設計-台灣”】一文接受訪問(2009.8 月號)。近期作品：(2010)【Vday 陰道獨白】台北市女權會、【Remove Me】一當代舞團、【美國夢工廠】再拒劇團、【漫舞雅音】台北市立國樂團、【樂活巴西】變形蟲爵士樂團、(2009)【掘夢人】二分之一 Q 劇場、【黑鳥】【醜男子】黑眼睛跨劇團、【地底的天空】【一個人的晚餐】沙丁龐客劇團……等。

音樂設計：柯智豪

曾獲台灣金鐘獎最佳音效配樂，金曲獎最佳客語專輯，多次入圍金曲獎最佳樂團，最佳非流行演奏專輯，誠品選樂，TAIPEI TIMES 年度最佳專輯等，曾任教於國立臺灣師範大學音樂系作曲組，音樂作品涵蓋古典到實驗，演唱會到電視電影舞台配樂。跨足電影配樂、專輯製作、工業設計的音樂人，多次贏得金鐘獎，電影配樂作品包含了「九降風」、「練習曲」，是巴奈的專輯製作人，曾組過交工樂隊，後來參與了好客樂隊。柯智豪持續在音樂創作與嘗試上不斷的往前推進，不但是現今世界各地各領域導演最愛配合的配樂家，也是少數能獨立完成大量各音樂型態製作的音樂家。

影像設計：楊茜昀

專職 soho，曾任職於演唱會製作公司，視覺設計部門。專長為 2D 動畫製作、活動現場視覺執行 VJ。相關作品：2010《銀河鐵道之夜》動畫設計、吳彤《烽火揚州路》MV 動畫設計等。

服裝設計：李育昇

1983 年生於台北，出身洋裁世家耳濡目染，2003 年開始參與劇場相關視覺與美術服裝設計。200 曾獲邀參展 11th Prague Quadrennial 2007「第十一屆布拉格劇場藝術四年展」代表台灣國家館服裝設計；2008 年獲「第四十三屆電視金鐘獎最佳美術設計」。近期作品：台南人劇團《馬克白》、《K24 建國百年版》、《Re/tum》、《安平小鎮》；李清照私人劇團《劉三妹》、《陳清揚》；

唐美雲歌仔戲團《黃虎印》；NCO 國家國樂團與廖瓊枝《凍水牡丹》；國立台灣豫劇團《花嫁巫娘》、《量·度》；EX-亞洲劇團《假戲真做》、《猴賽雷》、《赤鬼》；外表坊實驗團《鬼扯》；無獨有偶劇團《降靈會》；莎妹劇團《羞昂 APP》；動見体《台北詩人》。

五、 莎士比亞的妹妹們的劇團簡介

莎士比亞的妹妹們的劇團 (Shakespeare's Wild Sisters Group) 成立於 1995 年夏天，團名源於英國女作家維吉尼亞·吳爾芙(Virginia Woolf)在《自己的房間》(A Room of One's Own)一書中所虛擬的角色，意在解除女性才華被男性體制壓抑的魔咒。劇團以原創劇本及前衛劇場美學為發展目標，創作題材、形式、議題不限。近年多次參加國際文化交流與國內藝術節相關活動，展演作品美學新穎，劇團經營穩定成長。

自 1997 年來，劇團每年持續受邀於不同國家、城市，展演新作，在國際城市文化或藝術交流上扮演重要角色。曾參加上海第二屆國際小劇場戲劇節(Shanghai 2001 The 2nd International Experimental Theatre Festival)、1998/1999/2000 香港中國旅程藝術節 (Journey to the East 98；Journey to the East 99；Journey 2000)、1998/1999/2001 小亞細亞戲劇網絡 (98/99/2001 Little Asia Theatre Exchange Network)、香港柏林當代文化節 (Festival of Vision. Hong Kong - Berlin—A Creative Venture Between Asia and Europe)、香港第二屆女兒戲藝術節(The 2nd Girl Play Festival) 2003 華人小劇場演出季、Physical Theater 2003，赴香港、澳門、北京、上海、釜山、東京、柏林、新加坡、神戶及巴黎等地演出多次。

自 2002 年劇團開始經營創作平台，除橫向邀請新生代不同的前衛劇場導演，如 2002 年戴君芳「當我們討論愛情」的、2004 年馬照琪的《異境詩篇》、2005 年 Baboo 的《夢十夜》、2006 年徐堰鈴的《三姊妹》；更縱向開發深具潛力的年輕導演和演員如 2003 年《30P 不好讀》裡 30 位台大戲劇系年輕學生演員、2005 年《e·Play·XD》甫從大學畢業的四位年輕導演：蔣韜、許思賢、蔡柏璋、陳銘峰。讓劇團的創作能量透過平台激發社會中更多不同劇場創作者的潛力，而不僅僅侷限在劇團的兩位導演，同時，也讓劇團發展在保有美學風格前提下有更多元的發展。

劇團成立至今已發表過四十多部作品，其中由王嘉明編導的《Zodiac》獲選第一屆台新藝術獎年度十大表演藝術，2007 年作品《殘，。》獲第六屆台新藝術獎年度十大表演藝術及評審團特別獎，2008 年《請聽我說—豪華加長版》及《給普拉斯》雙雙入圍第七屆台新藝術獎年度十大，2010 年更以《膚色的時光》榮獲第八屆台新藝術獎表演藝術類首獎。多年來成員（導演、演員和設計群）已有良好合作默契，許多合作過的成員也在劇場各自的領域發展與成長，劇團始終群策摸索獨創的劇場美學與風格，除了每年劇場探索和實驗的新作發表與國內外藝術文化的交流外，也將持續創作平台的經營、戲劇教育的推廣與文化政策的參與。