

劇場巫師魔幻製作

羅伯·勒帕吉×機器神 《庫維爾 1975：青春浪潮》

1975年，加拿大魁北克郊外的小鎮庫維爾，剛滿17歲的西蒙與寡婦媽媽蝸居在平地下室裡相依為命。西蒙的生活徘徊在城鎮、校園、與街道之間，身邊有著運動神經發達、腦袋卻不太靈光的好友；一位成天和媽媽廝混、賊頭賊腦的叔叔；以及一名眷戀他的女性朋友。

勒帕吉在舞台上進出不同角色時，偶爾也會加入操偶的行列，徹底打破人與偶之間的表演界線。出生並成長於魁北克的勒帕吉，將自己青春期的記憶與情感，注入人偶，穿梭在劇場機關、燈光與投影所創造出的故事場景之間，誠實地訴說這一段發生在庫維爾小鎮，平凡卻深刻的成長回憶。

編劇兼導演羅伯·勒帕吉親自飾演成年的西蒙，並擔任全劇旁白，與其他人偶飾演的角色展開精采的對戲。這些人偶脫胎自日本傳統文樂，又稱「人形淨琉璃」。在古典的人形淨琉璃演出中，一隻人偶需由3名蒙面操偶師通力合作，才能完美呈現角色的生命力。而這次，這些人偶時而僅有一名操偶師、時而有2-3名操偶師共同操控，

© Elias Djemil

空間魔術師： 勒帕吉的劇場美學

劇場／電影導演、演員、劇作家。藝術實踐形式多元，成立跨領域創作團隊「機器神」(Ex Machina) 擔任藝術總監，讓劇場激發觀看的情緒，達到啟發的意義，是當代重要的跨領域藝術家。

歌劇
Opera

舞蹈
Dance

現代戲劇
Contemp.
Theatre

音樂
Music

戲曲
Traditional
Opera

當代馬戲
Contemp.
Circus

編輯
Editor / 余岱融

插畫
Illustrator / 陳青琳

打開記憶寶庫：勒帕吉劇場的光影幻術

勒帕吉的作品常用過往的回憶寫故事，搭配科技藝術，創造出充滿電影感的多視角舞台。他大量運用燈光、投影說故事，像是水彩調色一般，混融了劇場和影像的語言，以現代科技召喚劇場的古老儀式感，如變魔術般任空間隨故事流轉。隨著電子媒體全面襲捲生活，超過 60 歲的勒帕吉始終堅持——要用跟上時代的方式說故事，才能追上觀眾的欣賞速度。

《887》

Needles and Opium

小試身手

創造你的光影舞台

找一面白牆和幾個玩偶，試著讓玩偶在白牆前演一個小故事。過程中，試著打開手機的手電筒，在白牆上移動製造光影效果，為你的故事創造新的場景！

【招式一】

勒帕吉的劇場創作規模跨度極廣，從自編、自導、自演的獨角戲，到大型歌劇《尼貝龍的指環》、《浮士德的天譴》都是他的守備範圍。

《萊茵黃金》

《雙星奇緣》

【招式二】

勒帕吉常以空間作為創作起點。如太陽馬戲團《雙星奇緣》在一塊能升降、傾斜的舞台上演，舞台不但可以直立 90 度、同時旋轉，還能化身成有即時感測功能的多媒體螢幕，搭配高空演員飛簷走壁，創造超乎想像的奇幻空間。

【招式三】

在《庫維爾 1975：青春浪潮》中，他用舞台的升降平台和陷阱室，建構出地下室、游泳池以及鎮上各個空間，在漆黑的劇場裡，創造出不輸電影特效的魔幻想像。

勒帕吉與魁北克的記憶糾葛

消逝的小鎮：

魁北克是歐洲以外，世界上最多人說法語的地方。雖然英、法雙語都是加拿大的官方語言，但法語人士一直是少數，長久以來不但被歧視，權利侵犯的狀況更時有所聞。各種歷史矛盾和文化衝突，讓魁北克一直想要獨立，也曾二度發起公投，但都沒有通過。1977年魁北克省通過法語憲章「101法案」，法語成為魁北克唯一官方語言。代價是讓全國最大的城市蒙特婁流失 60 萬英語人口，深刻地影響了許多人的人生走向，包括勒帕吉。

「庫維爾」是個位在魁北克市郊，如今已不復存在的小鎮。作品中的 1975 年，就是魁北克經歷一連串劇烈社會變動的前夕。勒帕吉近年的兩個作品都關注童年回憶、消逝的事物，故事場景都設定在家鄉魁北克，也讓私密的生命經驗和社會環境變遷相互呼應，用小人物的遭遇折射出大歷史的變遷。

豆知識

說白
Speak White

在北美殖民的歷史中，法裔族群常擔任高勞動力、社會階層較低下的工作，常受到歧視。「說白」就是加拿大英語人士對法語人士的攻擊性言語，認為法文不入流，英文才是高尚、屬於白人的語言。例如：當英語人士聽不懂法文，或帶有法文口音的英文時，就會說：「你可以說白嗎？」(Can you speak white?)

想一想

你身邊曾發生過類似「你可以說白嗎？」的事件嗎？

臺灣和加拿大都融合許多族群與文化。你的身邊是否也曾發生對特定語言、文化的偏見或歧視事件？想想為什麼這樣的行為會讓人覺得受傷？