

敬請關掉所有響鬧及發光裝置，請勿擅自攝影、錄音或錄影。多謝合作！

Agradecemos que desliguem os vossos telemóveis e outros aparelhos emissores de luz e som. Não é permitido filmar ou fotografar o espectáculo. Muito obrigado pela vossa colaboração.

Please switch off all sound-making and light-emitting devices. Unauthorised photography or recording of any kind is strictly prohibited. Thank you for your co-operation.

閣下若不欲保留本場刊，請交回出口處。

電子場刊可於澳門藝術節網頁下載：www.icm.gov.mo/fam

Caso não queira guardar este programa depois do espectáculo, pedimos o favor de o devolver à saída. Obrigado.

Para obtenção deste programa em versão PDF pode fazer o download em
www.icm.gov.mo/fam

If you do not wish to keep this house programme, please return at the exit.
This house programme can be downloaded at www.icm.gov.mo/fam

主辦單位 / Organização / Organiser

免责声明 / Aviso Legal / Disclaimer

此項目之創作內容及由項目成員表達的任何觀點，均不代表澳門特別行政區政府文化局立場。

As ideias/opiniões expressas no projecto são da responsabilidade do projecto/equipa do projecto e não reflectem necessariamente os pontos de vista do Instituto Cultural do Governo da RAEM.

The views / opinions expressed in the project are those of the project / project team only and do not reflect the views of the Cultural Affairs Bureau of the Macao SAR Government.

12, 13/5

20:00

澳門文化中心綜合劇院

Centro Cultural de Macau – Grande Auditório

Macao Cultural Centre Grand Auditorium

演出時間約一小時，不設中場休息

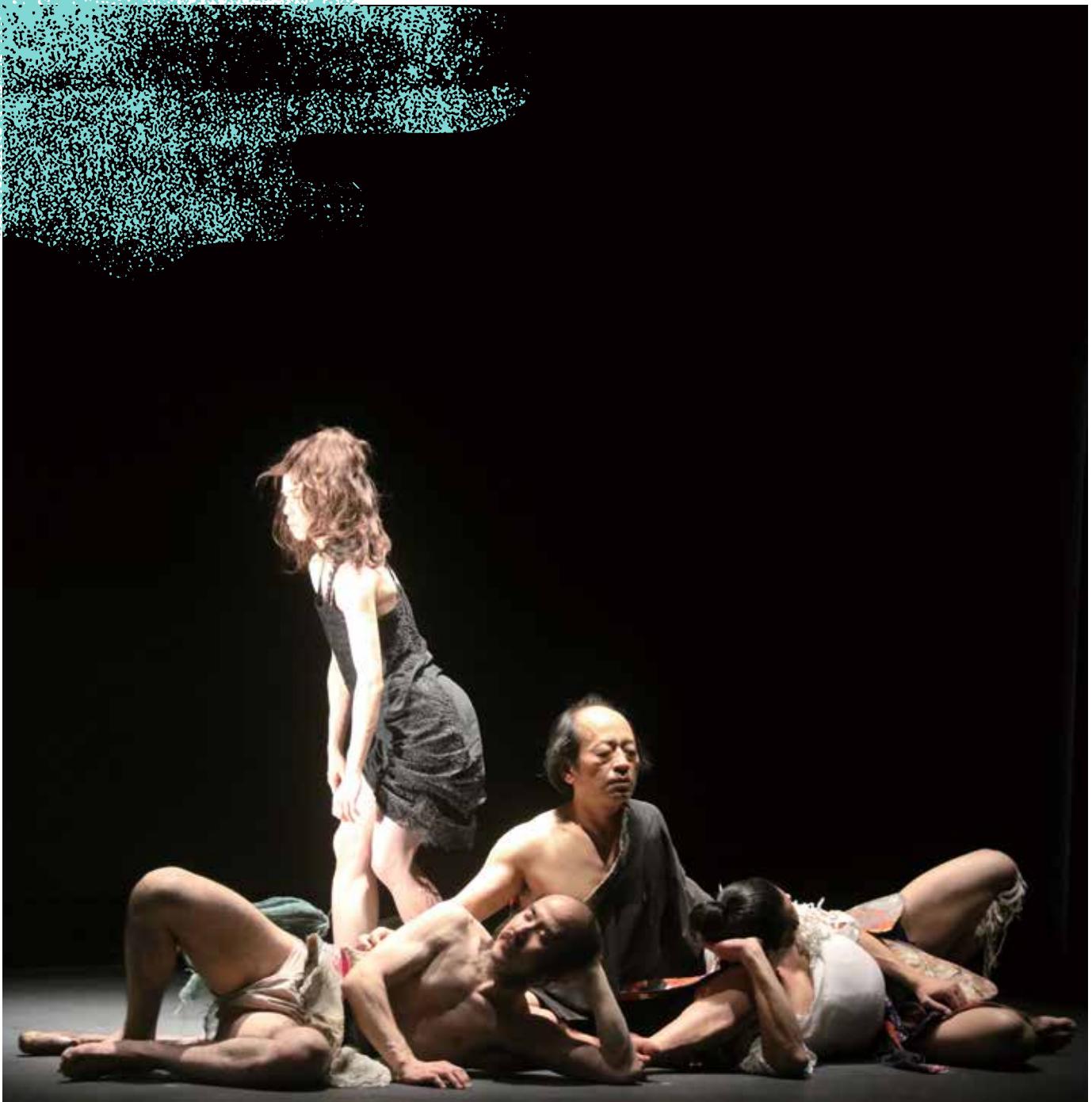
Duração: aproximadamente 1 hora, sem intervalo

Duration: approximately 1 hour, no interval

日語演出，設中、葡、英文字幕

Interpretado em japonês, com legendas em chinês, português e inglês

Performed in Japanese, with subtitles in Chinese, Portuguese and English

特洛伊女人

鈴木利賀劇團（日本）

原著	尤里庇底斯	角色及演員	
改編、導演	鈴木忠志	神像	藤本康宏
助理導演	山村武善	老婦 / 赫庫芭 / 卡珊德拉	齊藤真紀
舞臺監督	塙原充知	賣花女 / 安德瑪姬	佐藤亞希
燈光設計	丹羽誠	士兵 / 希臘信差	竹森陽一、植田大介、石川治雄
音效設計	小林淳哉	老人 / 特洛伊人	平垣溫人、木山遙、鬼頭理沙、
服裝設計	満田年水		竹內大樹、飯塚佑樹、國本紗季
字幕	方昕	坐輪椅的男人	加藤雅治
製作	重政良惠、園田祥子、葛森皓祐		

節目介紹

孤獨的老婦臨終前獨坐在墳場，憶起在戰爭中慘遭屠殺的家庭。他們悲痛的命運透過老婦的回憶呈現到舞臺，成為鈴木忠志改編的《特洛伊女人》。

此作中只有兩個場景在當下真實發生：第一場和最終場，即老婦向神明訴說命運淒慘，以及老婦從包袱中拿出僅餘生活器具的時候。她在這兩場中所唸的臺詞均取自古希臘悲劇大師尤里庇底斯的同名作品。

我執導《特洛伊女人》的理由

不同於大部分希臘悲劇，《特洛伊女人》出奇地缺乏故事性。該劇開始之前，特洛伊城早已陷落，如此富戲劇性的關鍵事件早已發生。劇中描寫的都離不開這些場景：昔日的堡壘已成殘垣敗壁，倖存的婦女們聚集在廢墟前，等待著被當成奴隸遣走。她們思忖著今後的悲慘日子時，除不斷慨嘆困苦的處境外，已沒有其他事情可做了。因此，部分劇評人指《特洛伊女人》作為一部戲劇完全沒有“戲劇性”。

然而，作為劇場藝術家，我認為被迫邊等待邊想像一種避無可避又前路難料的悲慘命運，此情此景是最富戲劇性不過。我想，我們很多經歷過二戰戰敗的日本人，都曾活在類似的心境之中。這些思考最終驅使我選擇執導這個劇本。我想嘗試把一眾角色演繹為生活於戰後廢墟之中的日本人，我能否透過他們在舞臺上的多重演繹，重現《特洛伊女人》原劇當中的情感。我希望透過這種相互交疊，可以展現出我們經歷的苦痛能穿越時間和空間，不分日本與西方。

文 / 鈴木忠志

尤里庇底斯筆下的《特洛伊女人》

尤里庇底斯是一位希臘悲劇大師，於公元前415年寫下《特洛伊女人》，當時雅典與斯巴達正爆發伯羅奔尼撒戰爭。該劇以特洛伊戰爭為背景，描寫特洛伊城被希臘軍隊攻陷之後，被廢黜的皇后赫庫芭與一眾城內的婦女一起哀悼彼此的悲慘命運。

祭司卡珊德拉，即赫庫芭之女，已預見到希臘人的未來，也承諾有人將成功報復強迫她下嫁的敵國君王。另一方面，赫庫芭幼女波呂克塞娜被送往希臘勇士阿基里斯墓前獻祭。王子赫克特死於特洛伊戰爭，其遺孀安德瑪姬得知她尚在襁褓中的兒子的將來後，傷心欲絕。《特洛伊女人》除了被公認為尤里庇底斯的其中一部代表作，也被視為史上最出色的反戰戲劇作品之一。

“崩壞”的日本——鈴木忠志的《特洛伊女人》

《特洛伊女人》是鈴木忠志重要的代表作之一，首演於1974年，在1982年利賀戲劇節開幕時再度演出。但是1989年以後，鈴木忠志再也沒有演出這個作品。在塵封了二十五年之後，於2014年鈴木忠志突然再度打開戲箱，讓這個作品再次呈現在世人面前，當時造成不小的話題。

對於鈴木忠志而言，《特洛伊女人》這個作品別具意義。鈴木忠志出身於早稻田大學，早期與劇作家別役實成立了“新劇團自由舞臺”。此時期鈴木忠志的導演工作主要集中在執導別役實的原創劇本，但在不久之後，別役實離開劇團，失去駐團劇作家的鈴木忠志開始以“拼貼”的手法，嘗試將貝克特的《等待果陀》、鶴屋南北的歌舞伎《櫻姬東文章》、泉鏡花的小說等文本放置於同一個舞臺當中。以這種手法所創作的《關於戲劇性》三連作（1969-1971）在日本獲得了極大的迴響，並受邀到歐洲戲劇節當中演出。1974年，岩波書店的負責人高野悅子邀請鈴木忠志擔任岩波劇場的藝術總監。岩波書店是日本最大的學術出版社，透過翻譯與出版將西方思潮大量引介到日本。《特洛伊女人》是鈴木忠志就任岩波劇場藝術總監之後第一個作品，鈴木忠志刻意選擇導演一個西方翻譯劇本，來思考日本面對西方強勢文化的自身處境。

首演版本由能劇演員觀世壽夫、新劇演員市原悅子、以及早稻田小劇場的白石加代子、鳶森皓祐擔任演出。基本上，尤里庇底斯的《特洛伊女人》無明顯的戲劇動作與衝突，只有等待遭送到雅典當奴隸的婦女們傾訴亡國的悲痛與對未來的恐懼，隨著時間的推進承受一次又一次悲運的打擊。鈴木忠志以“加框”的手法（即“不更動原來劇本的情況之下，將原劇的外部加上另一個情境設定”¹），將《特洛伊女人》設定在戰後的滿目瘡痍的日本，一個無家可歸的老人（觀世壽夫飾演）所作的“特洛伊幻想”，類似“夢幻能”的結構，將《特洛伊女人》所發生的一切收束在老人的幻想當中。身穿破舊和服，以包袱攜帶家當的無家可歸者，與穿著迷你裙的賣身女穿梭在舞臺上，鈴木忠志讓希臘悲劇裡的特洛伊城與敗戰後滿目瘡痍的東京兩者相互交疊。在戲的最後，老人將包袱裡面的家當一一拿出擺在地上，之後將一個空罐頭往後一扔，說“聽！剛剛那個聲響，不就是特洛伊城崩壞的聲音”，假借了《特洛伊女人》的台詞道出了敗戰日本的狀態。

在創作《特洛伊女人》的同時，鈴木忠志開始從能劇以及歌舞伎等傳統戲劇表演的身體性發展出一套表演訓練體系。這套被稱做“鈴木演員訓練方法”的訓練體系以腳部的動作為中心，著重下半身的姿態與地板之間的關係。“鈴木演員訓練方法”不只是演員的身體訓練，它更構成鈴木忠志所謂的“腳的文法”的身體性表演體系。《特洛伊女人》可以說是最能讓觀眾體現“鈴木演員訓練方法”以及“腳的文法”的作品。鈴木忠志讓飾演希臘軍人的演員以抬高膝蓋，類似歌舞伎“六法”的腳步行進，而特洛伊民眾的歌隊

則以屈膝、蹲踞以及匍匐的步伐移動，利用下半身的步伐以及身體的姿態表現出“征服者”與“戰敗者”之間的關係。很顯然地，1974年的《特洛伊女人》，是鈴木忠志的“敗戰日本論”。

《特洛伊女人》的另一個特徵，是“複數的角色扮演”，每個演員都同時演出複數的角色，並且讓角色的切換在觀眾的面前進行。觀世壽夫除了飾演老人之外同時也扮演莫聶勞斯，白石加代子除了演出老太婆之外還扮演赫庫芭的腳色，而市原悅子則扮演卡珊德拉以及安德瑪姬，以及一位戰後靠出賣身體維生的少女。1982年再度演出《特洛伊女人》的時候，鈴木忠志大幅度地重新調整結構，將原本觀世壽夫、市原悅子以及白石加代子所擔任的部分腳色集中在白石加代子一人的身上。一開始的時候，白石加代子是無家可歸的老太婆，這整齣戲是她的“特洛伊幻想”，在幻想當中，老太婆突然化身為劇中人物赫庫芭，之後，白石加代子瞬間變換身上的和服，成為女兒卡珊德拉。在這個版本當中，鈴木忠志徹底實踐變身的舞臺美學。

2014年8月，鈴木忠志在利賀村第三度演出《特洛伊女人》，並於12月，在東京的吉祥寺劇場演出“廢車版”的《特洛伊女人》。這個版本的舞臺上擺滿廢棄的汽車，是一齣由居住在廢車場的居民所演出的《特洛伊女人》，劇中穿插了貝克特的詩句。2014年的日本，在歷經泡沫經濟崩壞以及失落的二十年之後，國家四處出現破綻，廢車場正是消費主義的墳場，鈴木忠志將《特洛伊女人》搬進了歷史終焉的場景當中。這個版本除了“敗戰”的意象之外，投射著更多的日本國家“崩壞”的影子。

“神的不在”是鈴木忠志《特洛伊女人》的另外一個主題。鈴木忠志在舞臺上安排一個類似能劇舞臺上“脇役”（配角）的角色“地藏王菩薩”的雕像，這個角色在舞臺上聞風不動，而《特洛伊女人》所有的悲慘的事件，都發生在地藏王菩薩的腳下。劇中一個被希臘軍人虐殺的婦女在臨終前伸手朝向地藏王菩薩，卻在前方氣絕身亡。當戲的最後，戰後為了生存而賣身的少女將一束花束丟向神像時，配樂奏起歐陽菲菲的流行歌曲《愛的十字路口》，而神像只能痛苦地呻吟。鈴木忠志似乎認為，在當今的時代裡，神明連自身的問題都無法解決吧。

文 / 林于竝
(臺北藝術大學戲劇系副教授、劇評家)

¹林于竝（2011），〈鈴木忠志《特洛伊女人》當中的東西方交會〉，《戲劇研究》第七期，178頁。

藝術家及團體簡介

鈴木忠志 改編、導演

鈴木利賀劇團創始人和導演、日本第一個國際戲劇節“利賀戲劇節”發起人，並創立了“鈴木演員訓練方法”。曾擔任靜岡縣舞臺藝術中心藝術總監（1995–2007）、國際戲劇奧林匹克委員會委員、BeSeTo戲劇節創始人之一（其他創始人包括中、日、韓三地多名頂尖戲劇家）、日本表演藝術基金會董事會主席（2000–2010）。

鈴木的戲劇作品包括《圍繞能成為戲劇的事物》、《特洛伊女人》、《酒神狄俄尼索斯》、《李爾王》、《大鼻子情聖》和《薩德夫人》等。除鈴木利賀劇團的作品外，他還執導了許多國際性作品，包括由美國四大地區頂尖劇院共同製作的《李爾的故事》、莫斯科藝術劇院的《李爾王》、文化奧林匹克及杜塞爾多夫歌劇院聯合製作的《伊底帕斯王》，以及韓國安山藝術中心、雅高藝術劇院和俄羅斯塔剛卡劇院製作的《伊蕾特拉》等。

此外，鈴木也在多部著作中闡述了其戲劇理論；其部分文章被翻譯成英文，並結集成書《文化就是身體》，由美國紐約戲劇交流集團出版。他亦把其“鈴木演員訓練方法”傳授予世界各地的學校和劇團，包括紐約茱莉亞學院、莫斯科藝術劇院等。劍橋大學出版社還出版《鈴木忠志的戲劇》一書，將他與弗謝沃洛德·梅耶荷德、貝托爾特·布萊希特、喬爾焦·斯特雷勒、彼得·布魯克、羅伯特·威爾遜等歐美戲劇大師一同選入二十世紀重要導演、戲劇家“新視野導演”叢書。

鈴木利賀劇團

1976年，鈴木忠志將“早稻田小劇場”劇團從東京中部遷往利賀村，一條位於日本海海岸深山中的偏遠村落。劇團從一棟傳統茅草頂合掌屋開始，搖身一變改建成劇場，並把劇團更名為鈴木利賀劇團。

此後，該場地逐漸發展成一個集宿舍、排練室及各式表演空間（包括一個室內劇場、兩個合掌屋劇場、一個黑盒劇場、一個戶外岩石劇場以及一個湖邊露天劇場）的綜合體。2015年，鈴木利賀劇團成立五十周年，在日本一直保持重要地位，除了把鈴木忠志的藝術構想呈現舞臺，更展示其高水準的表演場地，得到地方及國家政府機構的支持。

此外，利賀村也成為劇團把作品推向國際的跳板。不少在利賀村製作及公演的作品亦曾到世界巡演。從1972年在法國巴黎國家戲劇節開始海外首演，劇團的足跡已遍及三十一個國家，共八十四個城市。

演員

藤本康宏 (神像)

自2006年起與鈴木忠志合作，於鈴木利賀劇團多部作品中擔當重要角色。曾參演鈴木利賀劇團的作品包括《酒神狄俄尼索斯》、《伊蕾特拉》、《李爾王》、《大鼻子情聖》及《日本人》。

齊藤真紀 (老婦 / 赫庫芭 / 卡珊德拉)

自2001年起與鈴木忠志合作，是鈴木利賀劇團重要的女演員。曾參演的鈴木利賀劇團的作品包括《酒神狄俄尼索斯》、《李爾王》、《大鼻子情聖》、《薩德夫人》及《日本人》。

佐藤亞希 (賣花女 / 安德瑪姬)

自2008年起與鈴木忠志合作，於鈴木利賀劇團多部作品中擔當重要角色。曾參演鈴木利賀劇團的作品包括《酒神狄俄尼索斯》、《伊蕾特拉》、《薩德夫人》、《咔嚓咔嚓山》及《來自世界盡頭的問候》。

竹森陽一 (士兵 / 希臘信差)

自1978年起與鈴木忠志合作，是鈴木利賀劇團重要男演員，亦常擔任導演。曾參演鈴木利賀劇團的作品包括《酒神狄俄尼索斯》、《李爾王》、《別冊 谷崎潤一郎》、《來自世界盡頭的問候》及《大鼻子情聖》。

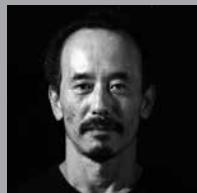
植田大介 （士兵 / 希臘信差）

自2004年起與鈴木忠志合作，於鈴木利賀劇團多部作品中擔當主要角色。曾參演鈴木利賀劇團的作品包括《酒神狄俄尼索斯》、《伊蕾特拉》、《李爾王》、《日本人》及《北國之春》。

石川治雄 （士兵 / 希臘信差）

自2008年起與鈴木忠志合作，於鈴木利賀劇團多部作品中擔當主要角色。曾參演鈴木利賀劇團的作品包括《酒神狄俄尼索斯》、《伊蕾特拉》、《李爾王》、《日本人》及《北國之春》。

加藤雅治 （坐輪椅的男人）

自1979年起與鈴木忠志合作，是鈴木利賀劇團重要男演員。曾參演鈴木利賀劇團的作品包括《伊蕾特拉》、《李爾王》、《伊凡諾夫》、《來自世界盡頭的問候》及《日本人》。

MULHERES DE TRÓIA

Suzuki Company of Toga (Japão)

Texto Original	Eurípides	PERSONAGENS E ELENCO	
Adaptação e Direcção	Tadashi Suzuki	Deus	Yasuhiro Fujimoto
Assistente da Direcção	Takeyoshi Yamamura	Idosa / Hécuba /	
Direcção de Cena	Michitomo Shiohara	Cassandra	Maki Saito
Desenho de Iluminação	Makoto Niwa	Menina que vende flores /	
Desenho de Som	Junya Kobayashi	Andrómaca	Aki Sato-Johnson
Guarda-roupa	Toshimi Mitsuda	Soldados /	
Legendas	Fang Xin	Mensageiros gregos	Yoichi Takemori, Daisuke Ueta
Produção	Yoshie Shigemasa, Shoko Sonoda e Kosuke Tsutamori	Homens e mulheres idosos /	e Haruo Ishikawa
		Troianos	Takato Hiragaki, Haruka Kiyama,
			Risa Kito, Daiki Takeuchi, Yuki Iizuka
			e Saki Kunimoto
			Masaharu Kato
		Homem em cadeira de rodas	

PROGRAMA

A encenação de *As Mulheres de Tróia* de Tadashi Suzuki é estruturada em torno de uma anciã solitária, sentada sozinha num cemitério momentos antes da sua morte, recordando o destino miserável de todas as famílias massacradas pela guerra. O seu destino sombrio, tal como evocado pela anciã, materializa-se em palco na forma da história de *As Mulheres de Tróia*. Por este motivo, as únicas cenas que ocorrem em tempo real são o início, quando a anciã lamenta o seu destino perante os deuses, e o final, em que a vemos a retirar de uma trouxa os parcos pertences domésticos que ainda lhe restam. O texto que ela interpreta nestas cenas é extraído da peça *As Troianas*, de Eurípides.

AS MINHAS RAZÕES PARA ENCENAR MULHERES DE TRÓIA

Ao contrário da maioria das tragédias gregas, *As Troianas* carece estranhamente de enredo. O principal evento dramático, a queda de Tróia, ocorre muito antes do início da peça. As cenas retratam pouco mais do que as mulheres sobreviventes de Tróia, reunidas diante dos destroços da sua cidadela, aguardando o momento em que serão levadas para uma vida de escravidão. Enquanto meditam sobre o futuro miserável que as espera, a sua única acção consiste num constante lamento sobre o seu infortúnio, razão pela qual, segundo alguns críticos, a peça não contém nada de “dramático”, apesar de constituir um “drama”. No entanto, como artista de teatro, acho que nada poderia ser mais dramático do que ser forçado a esperar e a imaginar um destino infeliz, imprevisível e inescapável. Penso que muitos de nós – japoneses que sofremos a derrota da Segunda Guerra Mundial – experienciámos um estado emocional muito semelhante. Foi ao ponderar estas ideias que acabei por escolher este texto. Queria ver se, ao substituir as personagens de *As Troianas* por sobreviventes japoneses a viverem nas ruínas do pós-guerra, eu poderia ressuscitar as paixões da antiga tragédia, através da presença estratificada das personagens em palco. Tenho esperança de que esta abordagem de exposição dupla me permita revelar como o nosso sofrimento humano comum transcende o tempo e o espaço, tanto no Japão como no Ocidente.

Por Tadashi Suzuki

AS TROIANAS DE EURÍPIDES

Eurípides, um dos mais célebres tragediógrafos atenienses, escreveu *As Troianas* em 415 a.c. durante a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. A peça decorre no final da guerra de Tróia e retrata o momento em que Hécuba, a rainha troiana destronada, e outras mulheres da cidade lamentam os seus destinos trágicos após a queda de Tróia perante o exército grego invasor.

A filha de Hécuba, a sacerdotisa Cassandra, previu o futuro dos gregos e jurou vingança no seu casamento forçado com o rei inimigo. A filha mais nova, Polixena, por outro lado, foi escolhida para se sacrificar no túmulo do guerreiro grego Aquiles. Andrómaca, esposa do príncipe Heitor, morto durante a Guerra de Tróia, ficou destroçada ao saber do futuro do seu filho ainda bebé.

Sobejamente reconhecida como uma das melhores obras de Eurípides, *As Troianas* é igualmente considerada uma das melhores peças contra a guerra jamais escritas.

JAPÃO “EM RUÍNAS” – MULHERES DE TRÓIA DE TADASHI SUZUKI

Estreado em 1974, *Mulheres de Tróia* continua a ser um dos clássicos do director Tadashi Suzuki, mas desde 1989 que a peça não era encenada. Depois de a deixar na prateleira durante 25 anos, Suzuki surpreendeu o mundo em 2014, ao reabrir a sua cortina de palco para apresentar esta peça mais uma vez, criando na altura algum burburinho. Escolheu deliberadamente uma peça ocidental traduzida como a sua estreia em direcção de produção, para reflectir a posição do Japão face ao predomínio da cultura ocidental.

Em *As Troianas* de Eurípides, não existem propriamente acções dramáticas ou conflitos óbvios, pois a peça retrata pouco mais do que as mulheres sobreviventes de Tróia, o seu sofrimento pela queda da cidade-estado e o medo do futuro, enquanto esperam ser levadas para uma vida de escravidão em Atenas. Ao reflectir sobre o miserável destino que as espera, apenas lamentam sem cessar a sua desdita. Utilizando uma abordagem de “dupla exposição” (adicionar outro contexto ao guião sem fazer alterações no texto original¹), Suzuki situa a peça no Japão devastado do final da Segunda Guerra Mundial e faz cruzar a paisagem ruinosa de Tóquio do pós-guerra com a cidade de Tróia na tragédia grega através de (personagens) sem-abrigo, em quimonos esfarrapados, carregando tudo o que têm numa trouxa e prostitutas de mini-saia no palco.

Outra característica distintiva da adaptação da Suzuki é o uso do “duplo papel”, na medida em que cada actor desempenha dois ou mais papéis e troca de papéis em frente ao público. No início, Kayoko Shiraishi interpreta uma velha mendiga japonesa e toda a peça é reformulada através das suas “fantasias de Troiana”, na qual ela rapidamente se transforma, primeiro na rainha cativa de Tróia, Hécuba e, mais tarde, em Cassandra, filha de Hécuba, apenas por vestir um quimono. Nesta versão, Suzuki coloca em prática, repetidamente, a beleza da troca de papéis em pleno palco.

“A ausência dos deuses” é outro tema de *Mulheres de Tróia* de Suzuki. No último acto, quando a jovem que tem que vender o corpo para sobreviver no pós-guerra, atira um ramo de flores a um deus, a música pop de Ouyang Fei Fei, *Na Encruzilhada do Amor*, serve de tema de fundo, enquanto deus se lamuria, em agonia. Parece que, para Tadashi Suzuki, nos dias de hoje, nem mesmo os deuses são capazes de resolver os seus problemas.

* Excerto de um artigo escrito originalmente em chinês

Por Lin Yu-pin

(Professor associado da Escola de Teatro da Universidade das Artes de Taipé e crítico de teatro)

¹ Lin, Yu-pin (2011). “Encontro entre o Oriente e o Ocidente nas *Mulheres de Tróia* de Suzuki Tadashi”. *Revista de Estudos Teatrais*, 7, p. 178.

NOTAS BIOGRÁFICAS

TADASHI SUZUKI ADAPTAÇÃO E ENCENAÇÃO

Suzuki é o fundador e director da Suzuki Company of Toga, organizador do Festival de Toga (o primeiro festival internacional de teatro do Japão) e o criador do Método Suzuki de Formação de Actores. Suzuki foi ainda director-geral artístico do Centro de Artes Performativas de Shizuoka (1995-2007), membro do Comité Internacional das Olimpíadas de Teatro, membro fundador do Festival BeSeTo (co-organizado pelos principais profissionais de teatro do Japão, China e Coreia) e presidente do conselho de administração da Fundação de Artes Performativas do Japão (2000-2010), uma rede nacional de profissionais de teatro no Japão.

As obras de Suzuki incluem *Sobre as Paixões Dramáticas*, *As Mulheres de Tróia*, *Dionísio*, *O Rei Lear*, *Cyrano de Bergerac*, *Madame de Sade*, entre muitas outras. Colaborou também em várias encenações internacionais, como *A História de Lear* (co-produzida e apresentada por quatro importantes companhias de teatro regionais nos E.U.A.), *O Rei Lear* (apresentada em colaboração com o Teatro de Arte de Moscovo), *Édipo Rei* (co-produzida pela Olimpíada Cultural e pelo Düsseldorfer Schauspielhaus) e *Electra* (produzida pelo Centro de Artes e Cultura de Ansan, pelo Teatro de Arte de Arko na Coreia e pelo Teatro Taganka na Rússia).

Suzuki expôs as suas teorias em vários livros, sendo que uma colectânea dos seus textos em inglês intitulada *Culture is the Body* ("Cultura é o Corpo") foi publicada pelo Theatre Communications Group em Nova Iorque. O encenador ensinou o seu método de formação de actores em escolas e teatros em todo o mundo, incluindo na Escola Juilliard School em Nova Iorque e no Teatro de Arte de Moscovo. Um livro sobre Suzuki intitulado *O Teatro de Suzuki Tadashi* foi publicado pela Cambridge University Press, integrado na coleção "Directores em Perspectiva", e inclui referências sobre importantes encenadores do século XX como Vsevolod Meyerhold, Bertolt Brecht, Giorgio Strehler, Peter Brook, Robert Wilson, entre outros.

SUZUKI COMPANY OF TOGA

Em 1976, Tadashi Suzuki deslocou a sua companhia de teatro, a Waseda Shogekijo, do centro de Tóquio para Toga, uma aldeia remota nas montanhas junto à costa do Mar do Japão. Trabalhando a partir de uma casa com tecto de palha construída no estilo tradicional *gassho-zukuri*, a companhia converteu a mesma num teatro, passando a designar-se por Suzuki Company of Toga (SCOT).

Desde então, o local foi transformado num complexo de alojamentos, salas de ensaios e diversos espaços destinados às artes cénicas (incluindo um estúdio, dois teatros *gassho-zukuri*, um teatro caixa-preta, um teatro de rock ao ar livre e um anfiteatro à beira do lago). Tendo assinalado o seu 50.º aniversário em 2015, a SCOT possui um estatuto singular no Japão como companhia de artes performativas que, para além de concretizar a visão artística de Suzuki em palco, demonstra igualmente um elevado nível de excelência na gestão destes locais e espaços, com o apoio do governo local e nacional.

A aldeia de Toga constitui, ao mesmo tempo, um ponto de partida para a realização dos eventos internacionais da SCOT. Muitas das produções teatrais desenvolvidas e executadas em Toga acabaram por percorrer o mundo. Desde a sua primeira actuação no exterior, no Festival Théâtre des Nations, em Paris, em 1972, a companhia já actuou em mais de 84 cidades em 31 países.

ELENCO

YASUHIRO FUJIMOTO (DEUS)

Fujimoto começou a trabalhar com Tadashi Suzuki em 2006. Tem interpretado vários papéis importantes nas produções da SCOT, incluindo em *Dionísio*, *Electra*, *O Rei Lear*, *Cyrano de Bergerac* e *Nippon-jin*.

MAKI SAITO (IDOSA / HÉCUBA / CASSANDRA)

Saito começou a trabalhar com Tadashi Suzuki em 2001. É uma das principais actrizes da SCOT, tendo actuado em *Dionísio*, *O Rei Lear*, *Cyrano de Bergerac*, *Madame de Sade* e *Nippon-jin*.

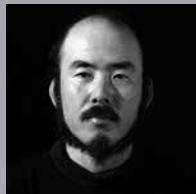
AKI SATO-JOHNSON (MENINA QUE VENDE FLORES / ANDRÓMACA)

Sato-Johnson começou a trabalhar com Tadashi Suzuki em 2008. Tem interpretado vários papéis importantes nas produções da SCOT, incluindo em *Dionísio*, *Electra*, *Madame de Sade*, *Kachikachi-Yama* e *Saudações do Limiar da Terra*.

YOICHI TAKEMORI (SOLDADO / MENSAGEIRO GREGO)

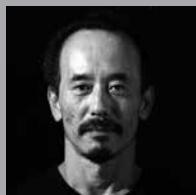
Takemori começou a trabalhar com Tadashi Suzuki em 1978. É um dos principais actores da SCOT, onde também desempenha o cargo de encenador. Entre as produções da companhia em que actuou contam-se *Dionísio*, *O Rei Lear*, *Bessatsu - Tanizaki Junichiro*, *Saudações do Limiar da Terra* e *Cyrano de Bergerac*.

DAISUKE UETA (SOLDADO / MENSAGEIRO GREGO)

Ueta começou a trabalhar com Tadashi Suzuki em 2004. Tem interpretado vários papéis importantes nas produções da SCOT, incluindo em *Dionísio*, *Electra*, *O Rei Lear*, *Nippon-jin* e *Primavera no Norte*.

HARUO ISHIKAWA (SOLDADO / MENSAGEIRO GREGO)

Ishikawa começou a trabalhar com Tadashi Suzuki em 2008. Tem interpretado vários papéis importantes nas produções da SCOT, incluindo em *Dionísio*, *Electra*, *O Rei Lear*, *Nippon-jin* e *Primavera no Norte*.

MASAHIRO KATO (HOMEM EM CADEIRA DE RODAS)

Kato começou a trabalhar com Tadashi Suzuki em 1979 e é um dos principais actores da SCOT, tendo actuado em *Electra*, *O Rei Lear*, *Ivanov*, *Saudações do Limiar da Terra* e *Nippon-jin*.

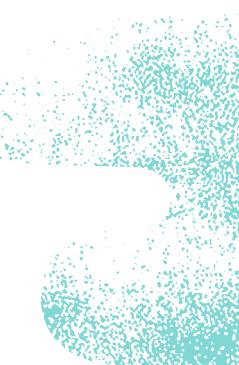
THE TROJAN WOMEN

Suzuki Company of Toga (Japan)

Original Text	Euripides	CHARACTERS AND CAST	
Adaptation and Direction	Tadashi Suzuki	God	Yasuhiro Fujimoto
Assistant Director	Takeyoshi Yamamura	Old woman / Hecuba /	
Stage Manager	Michitomo Shiohara	Cassandra	Maki Saito
Lighting Design	Makoto Niwa	Girl selling flowers /	
Sound Design	Junya Kobayashi	Andromache	Aki Sato-Johnson
Costume Design	Toshimi Mitsuda	Soldiers / Greek messengers	Yoichi Takemori, Daisuke Ueta
Surtitles	Fang Xin		and Haruo Ishikawa
Production	Yoshie Shigemasa, Shoko Sonoda and Kosuke Tsutamori	Old men and women / Trojans	Takato Hiragaki, Haruka Kiyama, Risa Kito, Daiki Takeuchi, Yuki Iizuka and Saki Kunimoto
		Man in wheelchair	Masaharu Kato

PROGRAMME

The staging of Tadashi Suzuki's *The Trojan Women* is structured around a solitary old woman, sitting alone in a cemetery moments before her death, as she flashes back on the miserable fate of all families massacred by war. Their grim destiny, as evoked by the old woman, materialises on stage as the tale of *The Trojan Women*. For this reason, the only scenes that take place in real present time are the opening, when the old woman laments her fate to the gods, and the finale, when she pulls her few remaining household belongings out of a bundle. The text she speaks in these scenes is also taken from Euripides' play *The Trojan Women*.

MY REASONS FOR DIRECTING *THE TROJAN WOMEN*

Unlike most Greek tragedies, *The Trojan Women* is oddly lacking in story. The key dramatic event, the fall of Troy, takes place well before the play begins. The scenes depict little more than the surviving women of Troy, gathered before the wreckage of their citadel, waiting to be ferried off to lives of slavery. As they ponder the wretched future that awaits them, their only action is a sustained lamentation of their plight. This is why some critics claim that, though the work is a "drama", it contains nothing "dramatic". As a theatre artist, however, I think nothing could be more dramatic than being forced to wait and imagine a wretched, unpredictable and inescapable fate. I reckon that many of us, Japanese who experienced the defeat of World War II, lived in a similar emotional state. It was pondering such notions that ultimately led me to choose this text. I wanted to see if, by casting the characters as Japanese survivors dwelling in the post-war ruins, I could, through their layered presence on stage, resuscitate the passions of *The Trojan Women*. It is my hope that, through this kind of double-exposure approach, I can reveal how our common human suffering transcends time and space, both in Japan and the Occident.

By **Tadashi Suzuki**

EURIPIDES' THE TROJAN WOMEN

Euripides, one of the greatest Athenian tragedians, wrote *The Trojan Women* at 415 B.C. during the Peloponnesian War between Athens and Sparta. The play sets in the Trojan War and depicts the moment the dethroned Trojan queen Hecuba with other women of Troy mourning their tragic fates after the fall of Troy to the Greek invading army.

Hecuba's daughter, the priestess Cassandra had foreseen the future of the Greeks and promised revenge in her forced marriage with the enemy king. The youngest daughter, Polyxena on the other hand had been appointed to the Greek warrior Achilles' tomb. Andromache, wife of prince Hector who died in the Trojan War, was devastated to know the future of her baby son.

Widely recognised as one of the best works of Euripides, *The Trojan Women* has also been considered as one of the best anti-war plays ever written.

JAPAN “IN RUINS” – TADASHI SUZUKI’S *THE TROJAN WOMEN*

Premiered in 1974, *The Trojan Women* remains one of the classics of director Tadashi Suzuki, but he has never put it on stage since 1989. After leaving it on shelf for 25 years, Suzuki surprisingly unveiled the piece once again and presented it to the world in 2014, thus creating quite a buzz at the time. He deliberately chose a translated Western play as his directing production with the purpose of reflecting Japan’s position in face of the dominance of Western culture.

Essentially there is no obvious dramatic actions or conflicts in Euripides’ *The Trojan Women*, which solely describes the remaining women of Troy, in grief over the fall of their city-state and fear for the future, waiting to be taken to Athens as slaves. Upon waiting, they could only lament about their tragic fates. Using a “framing approach” (adding another context setting to the script without making any changes to the original text¹), Suzuki devices the play in the war-torn Japan at the end of World War II. He cross-imposes the ruinous landscape of post-war Tokyo with the Trojan town in the Greek tragedy via the homeless in tattered kimono carrying all she has in a cloth wrap and the prostitute in mini skirt frequenting on stage.

Another distinctive characteristic of Suzuki’s adaption is the use of “plural roles”, in that each actor plays two or more roles and switches roles right in front of the audience. At the time when *The Trojan Women* was re-presented in 1982, Suzuki rearranged most of the structure of the play. The characters originally played by Hisao Kanze, Etsuko Ichihara and Kayoko Shiraishi were recast and played by Shiraishi only. At the beginning of the performance, Shiraishi plays an old Japanese woman, and the whole play is her “Trojan fantasies”, in which she swiftly transforms to Hecuba, the captive queen of Troy, and to Hecuba’s daughter Cassandra later by putting on a kimono instantly. In this version, the aesthetics of role changing on the stage has been put into practice by Suzuki thoroughly.

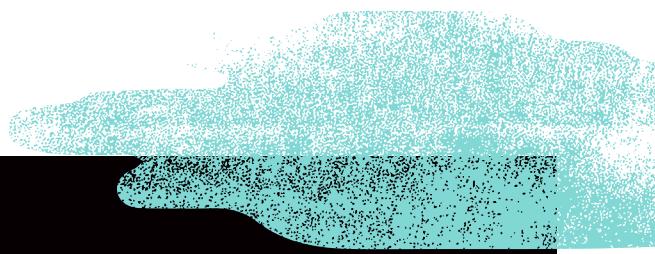
“The absence of gods” is another theme in Suzuki’s *The Trojan Women*. At the very last act when the young girl, who has to sell her body after the war for survival, throws a bunch of flowers to the god, Ouyang Fei Fei’s pop song *At the Crossroad of Love* is used as the background music, while the god can only moan in agony. It seems that in Tadashi Suzuki’s mind, even gods aren’t capable of solving their own problems in our time.

* This article is excerpted and translated from Chinese

By Lin Yu-pin

(Associate Professor of the School of Theatre at Taipei University of the Arts, theatre critic)

¹ Lin, Yu-pin (2011). “East Encountering West in Suzuki Tadashi’s *The Trojan Women*”. *Journal of Theatre Studies*, 7, p. 178.

BIOGRAPHICAL NOTES

TADASHI SUZUKI ADAPTATION AND DIRECTION

Suzuki is the founder and director of the Suzuki Company of Toga, organiser of Toga Festival (Japan's first international theatre festival), and the creator of the Suzuki Method of Actor Training. He has also served as General Artistic Director of Shizuoka Performing Arts Center (1995-2007), member of the International Committee of Theatre Olympics, founding member of the BeSeTo Festival (jointly organised by leading theatre professionals from Japan, China and Korea) and as Chairman of the Board of Directors for the Japan Performing Arts Foundation (2000-2010), a nation-wide network of theatre professionals in Japan.

Suzuki's works include *On the Dramatic Passions*, *The Trojan Women*, *Dionysus*, *King Lear*, *Cyrano de Bergerac*, *Madame de Sade* and many others. He has also directed several international collaborations, such as *The Tale of Lear* (co-produced and presented by four leading regional theatres in the U.S.), *King Lear* (presented with the Moscow Art Theatre), *Oedipus Rex* (co-produced by Cultural Olympiad and Düsseldorfer Schauspielhaus) and *Electra* (produced by Ansan Culture and Arts Center and Arko Art Theater in Korea, and the Taganka Theatre in Russia).

Suzuki has articulated his theories in a number of books. A collection of his writings in English, *Culture is the Body* is published by Theatre Communications Group in New York. He has taught his system of actor training in schools and theatres throughout the world, including The Juilliard School in New York and the Moscow Art Theatre. A book written on Suzuki titled *The Theatre of Suzuki Tadashi* is published by Cambridge University Press as part of their Directors in Perspective series, featuring leading theatre directors of the 20th century including Vsevolod Meyerhold, Bertolt Brecht, Giorgio Strehler, Peter Brook and Robert Wilson, to name a few.

SUZUKI COMPANY OF TOGA

In 1976, Tadashi Suzuki relocated his theatre troupe, the Waseda Shogekijo, from central Tokyo to Toga, a remote village in the mountains on the Sea of Japan coast. Working from a thatched-roof house built in the traditional gassho-zukuri style, the group has converted it into a theatre and renamed themselves the Suzuki Company of Toga (SCOT).

Since then, the site has grown into a complex of lodgings, rehearsal rooms, and assorted performing spaces (including a studio theatre, two gassho-zukuri theatres, a black box theatre, an outdoor rock theatre, and a lakeside amphitheatre). Having marked its 50th anniversary in 2015, SCOT holds singular status in Japan as a performing arts group that in addition to fulfilling the artistic vision of Suzuki on stage, demonstrates a high standard of excellence in the operation of those places and performing spaces, and enjoys the backing of both the local and national government.

Toga village also serves as a springboard for the international activities of SCOT. Many of the theatrical productions developed and performed in Toga have gone on to tour the globe. Since their first overseas performance at the Théâtre des Nations Festival in Paris in 1972, the company has performed in more than 84 cities in 31 countries.

CAST

YASUHIRO FUJIMOTO (GOD)

Fujimoto started to work with Tadashi Suzuki in 2006 and plays many key roles in the SCOT productions. His appearances in the SCOT repertoire include *Dionysus*, *Electra*, *King Lear*, *Cyrano de Bergerac* and *Nippon-jin*.

MAKI SAITO (OLD WOMAN / HECUBA / CASSANDRA)

Saito started to work with Tadashi Suzuki in 2001 and is one of the leading actresses of SCOT. Her appearances in the SCOT repertoire include *Dionysus*, *King Lear*, *Cyrano de Bergerac*, *Madame de Sade* and *Nippon-jin*.

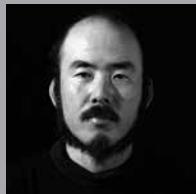
AKI SATO-JOHNSON (GIRL SELLING FLOWERS / ANDROMACHE)

Sato-Johnson started to work with Tadashi Suzuki in 2008 and plays many key roles in SCOT productions. Her appearances in the SCOT repertoire include *Dionysus*, *Electra*, *Madame de Sade*, *Kachikachi-Yama* and *Greetings from the Edge of the Earth*.

YOICHI TAKEMORI (SOLDIER / GREEK MESSENGER)

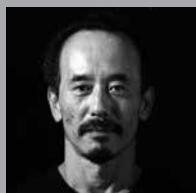
Takemori started to work with Tadashi Suzuki in 1978 and is one of the leading actors of SCOT, where he is also active as a director. His appearances in the SCOT repertoire include *Dionysus*, *King Lear*, *Bessatsu – Tanizaki Junichiro*, *Greetings from the Edge of the Earth* and *Cyrano de Bergerac*.

DAISUKE UETA (SOLDIER / GREEK MESSENGER)

Ueta started to work with Tadashi Suzuki in 2004 and plays many key roles in SCOT productions. His appearances in the SCOT repertoire include *Dionysus*, *Electra*, *King Lear*, *Nippon-jin* and *Springtime in the North*.

HARUO ISHIKAWA (SOLDIER / GREEK MESSENGER)

Ishikawa started to work with Tadashi Suzuki in 2008 and plays many key roles in SCOT productions. His appearances in the SCOT repertoire include *Dionysus*, *Electra*, *King Lear*, *Nippon-jin* and *Springtime in the North*.

MASAHIRO KATO (MAN IN WHEELCHAIR)

Kato started to work with Tadashi Suzuki in 1979 and is one of the leading actors of SCOT. His appearances in the SCOT repertoire include *Electra*, *King Lear*, *Ivanov*, *Greetings from the Edge of the Earth* and *Nippon-jin*.

主辦單位人員

FICHA TÉCNICA

PERSONNEL

總監 / Direcção / Director
穆欣欣 **Mok Ian Ian**

節目及外展活動統籌 / Coordenação de Programação e Festival Extra / Programming and Outreach Activities Coordinators
余慧敏 **Iu Wai Man**
李羅卿 **Lei Lo Heng**

節目協調 / Assistentes de Coordenação de Programação / Programming Assistant Coordinators
勞子杰 **Lou Chi Kit**
鍾世傑 **Chong Sai Kit**

節目執行 / Assistente do Programa / Programming Executive
岑婉清 **Sam Un Cheng**

外展活動協調 / Assistentes de Coordenação do Festival Extra / Outreach Activities Assistant Coordinators
羅德慧 **Lo Tak Wai**
彭錦濤 **Pang Kam Tou**

外展活動執行 / Assistente do Festival Extra / Outreach Activities Executive
陳淑芬 **Chan Sok Fan**

技術統籌 / Coordenação Técnica / Technical Coordination
演藝活動處 **Divisão de Actividades das Artes do Espectáculo**

字幕製作 / Produção de Legendagem / Surtitle Production
展峰製作 **Ag. de Design e Produção Chin Fong**

市場推廣、傳媒關係及客戶服務統籌 / Coordenação de Marketing, Relações com a Imprensa e Serviço ao Cliente / Marketing, Media Relations and Customer Service Coordinator
林俊強 **Lam Chon Keong**

市場推廣協調 / Assistente de Coordenação de Marketing / Marketing Assistant Coordinator
林思恩 **Lam Si Ian**

市場推廣執行 / Marketing
陳政德 **Chan Cheng Tak**
陳俊霆 **Chan Chun Ting**
黃武星 **Wong Mou Seng**

文宣編輯 / Editor de Materiais Promocionais / Editor of Promotional Materials
雷凱爾 **Michel Reis**

文宣翻譯 / Tradução de Materiais Promocionais / Translation of Promotional Materials
李詩欣 **Lee Sze Yan**
唐麗明 **Tong Lai Meng**
陳潔瑩 **Chan Kit Ieng**

傳媒關係協調 / Assistente de Relações com a Imprensa / Media Relations Assistant Coordinator
郭妙瑜 **Kuok Mio U**

傳媒關係執行 / Assessoria de Imprensa / Media Relations Executives
蔡可玲 **Choi Ho Leng**
林穎娜 **Lam Weng Na**
梁偉鍵 **Leong Wai Kin**

客戶服務協調 / Assistente de Coordenação do Serviço ao Cliente / Customer Service Assistant Coordinator
翁麗晶 **Yung Lai Jing**

客戶服務執行 / Serviço ao Cliente / Customer Service
鄧少儀 **Tang Sio I**
李振文 **Lei Chan Man**
陳政德 **Chan Cheng Tak**
蕭婉屏 **Sio Un Peng**
王家傑 **Estevão Gaspar**
許文輝 **Hoi Man Fai**
梁善因 **Leung Sin Ian**
黃國賢 **Wong Kuok In**
方君玲 **Fong Kuan Leng**
李貴賢 **Lei Kuai In**
袁嘉麗 **Un Ka Lai**
黃武星 **Wong Mou Seng**
李婉婷 **Lei Un Teng**

票務協調 / Assistente de Coordenação de Bilhetes / Ticketing Assistant Coordinator
李婉婷 **Lei Un Teng**

影視製作 / Produção Vídeo / Video Production
梁劍星 **Leung Kim Sing**
宋健文 **Song Kin Man**
安東尼 **António Lucindo**
戚國林 **Chek Kuok Lam**

攝影 / Fotografia / Photography
林壽華 **Lam Sao Wa**
秦振華 **Chon Chan Wa**

場刊協調 / Coordenação dos Programas de Casa / House Programmes Coordinator
林潔婷 **Lam Kit Teng**

場刊及字幕翻譯 / Tradução dos Programas de Casa e Legendas / Translation of House Programmes and Subtitles
譜捷文件設計，編輯及翻譯
PROMPT – Editorial Services
奕文軒語言服務有限公司
Poema Language Services

場刊編輯及校對 / Edição e Revisão dos Programas de Casa / House Programmes Editors and Proofreaders
林潔婷 **Lam Kit Teng**
呂莉莉 **Loi Lei Lei**
Filipa Galvão

設計主任 / Direcção Gráfica / Art Director
黃惠明 **Vong Vai Meng**

設計 / Design
陳穎琳 **Chan Weng Lam**
黃秀梅 **Wong Sao Mui**

印刷 / Impressão / Printed by
匠心網絡印刷廠有限公司
Tipografia e Rede Unique, Lda.

