

山海塾

《回一喧囂的海，寂靜的地》

MEGURI

TEEMING SEA, TRANQUIL LAND

SANKAI JUKU

2017.07.28(五)-07.29(六)

國家戲劇院

主辦：新象·環境·藝之美文創

贊助：國藝會、台北市文化局、KHS 功學社音樂中心

回 - 喧囂的海，寂靜的地

MEGURI - TEEMING SEA, TRANQUIL LAND

I 遠方的呼喊 The Call from the Distance

II 海底的轉化 Transformation on the Sea Bottom

III 雙面 Two Surfaces

IV 預感 - 寂靜 - 顫抖 Premonition - Quietude - Tremblings

V 化石森林 Forest of fossils

VI 編織 Weavings

VII 回 Return

1 小時 30 分鐘演出，無中場休息 / 1 hr 30min no interval

山海塾 簡介

1975 年由藝術總監天兒牛大創立山海塾，35 年來以大約每隔 2 年的速度，推出新作品，1980 年起，長駐於巴黎市立劇院首演新作，山海塾首次國際海外演出也是在 1980 年。揚名世界享譽國際讚賞的山海塾，超過 30 年跨越地域疆界與超越世代隔閡界限的國際演出，已造就在歐洲、北美、中南美洲、亞洲和大洋洲全球超過 43 個國家、700 個城市演出紀錄。山海塾的舞作以原始美學觸動觀眾內在的共鳴，針對不同背景的觀眾，山海塾不斷延展探索多樣的主題，以邁向新的境界。山海塾於 2013 年獲得日本基金會獎。

山海塾作品的主要主題

所有山海塾的作品都是由創始人天兒牛大指導、編排和精心設計。天兒牛大認為舞蹈如同是一場“與重力的對話”，從對話裡尋求內在本質的方法延展至宇宙的全人類，例如“出生”和“死亡”。國際公認其作品運用原始的身體語言，探索宇宙自然萬物，展現東方的力量。

「舞蹈是一種重力的張力和放鬆的組合，就如同生活的原理和過程。在母親子宮內浮動的未出生的嬰兒，一旦出生就得面對地心引力的重力。寶寶剛出生時是躺著的，然後開始會爬，用兩隻腳站立著，然後用一隻腳站，這就是為什麼這個舞蹈是出於重力的張力和放鬆的原因。」

天兒牛大, 《Vogue Hommes》雜誌 98-99

「我內心一直懷有一個願景，就是藉由旋轉和上下移動，在天秤的兩端尋找平衡。天秤一端載有文化，每個文化都有自己獨特的特性，一種難以被其它文化所理解且神秘的特性。然而，差異是文化的基礎，是重要的。天秤另一端則擁有所有人類共同的普遍性。差異性和共同性不時地在相互移動著，尋求兩者之間的平衡。」

天兒牛大 “Dialogue avec la Gravité”， 《ACTES SUD》雜

誌

藝術總監

天兒牛大

天兒牛大出生於 1949 年的日本神奈川縣橫須賀市，他在 1975 年創立「山海塾」，為現任的藝術總監。在開始舞蹈演出與創作生涯之前，他曾受古典與現代舞蹈訓練。舞蹈對天兒牛大而言，是身體語言的表現方式。

天兒牛大在 1970 年代的作品，多以個人經驗為出發，包括 1977 年的《向古老玩偶致敬》、1978 年的《金柑少年》與 1979 年的《處理場》；1980 年代他長居歐洲創作，也開始了對於宇宙萬物主題的探討，作品呈現抽象的永恆時間觀、漸進演化的動作，以及融合地心引力與環境的肢體語言。1981 年的《漠紀》於法國亞維儂藝術節首演，並開啟了「山海塾」與巴黎市立劇院長期的合作關係，在那裡定期首演新作。1982 年的《繩文頌》、1984 年的《熱之型》、1986 年的《卵熱》，還有 1988 年的《寂靜》以及同年受美國賈克博·彼羅基金會之邀，與知名現代作曲家菲利

浦·葛拉斯合作，完成作品《風姿》。1989年他擔任東京 Spirial Hall 的藝術總監，在該表演廳創作了1989年的《啟示》與1990年的《Fifth-V》兩部作品。

1991年作品《被輕撫的一面—背面》，還有1992年天兒牛大受邀擔任巴尼歐雷舞蹈大賽評審，同年接受法國文化部頒發的文化藝術騎士爵位。《飄搖的樹》創作於1993，《Hiyomeki》則1995年。1997年他與指揮彼得·伊歐沃斯合作，在東京國際劇院執導巴托克的歌劇《藍鬍子城堡》；1998年他在里昂國立歌劇院導演伊歐沃斯的歌劇《三姐妹》(世界首演)，獲得法國評審協會最優秀作品獎，並且陸續於巴黎夏德雷劇院、布魯塞爾皇家歌劇院、里昂國立歌劇院、維也納節慶音樂節和奧地利等演出。之後的作品包括《響—來自彼方的迴喚》(1998)、《影見—水鏡之彼方》(2000)、《Utsuri—幻想花園》(2003)、《Toki》(2005)、《Tobari》(2008)、《Kara · Mi》(2010)、《Umusuna》(2012) 和《回—喧囂的海，寂靜的地》(2015)。

2002年，《響 - 來自彼方的迴喚》榮獲第二十六屆英國勞倫斯奧利佛獎「最佳舞蹈製作」。

2004年日本政府文部省頒發天兒牛大「藝術選獎」獎；2007年《Toki》獲得朝日舞台藝術賞首獎，「山海塾」也獲頒麒麟大獎。2008年天兒牛大指導的《Lady Sarashina》在里昂世界首演的演出獲得法國國家評論大獎，之後於法國喜歌劇院和波蘭華沙國家歌劇院演出。

2011年受邀為義大利國際舞蹈學院的國際編舞大賽評委，該年並獲得日本政府的紫綬褒章。2013年山海塾獲得日本基金會獎。2014年天兒牛大獲法國文化傳播部頒發藝術與文學勳章。

他的最新著作《DES RIVAGES D'ENFANCE AU BUTO DE SANKAI JUKU》於2013年法國出版。2015年於日本出版特別版本，並收錄另一本DIALOGUE AVEC LA GRAVITE，加入小論文與畫作。

山海塾 | 天兒牛大 大事紀

- 1949 年 生於日本橫須賀市
- 1972 年 共同創立「大駱駝艦」
- 1975 年 創立「山海塾」
- 1977 年 作品《向古老玩偶致敬》
- 1978 年 作品《金柑少年》
- 1979 年 作品《處理場》
- 1980 年 首次世界巡迴演出
- 1981 年 作品《漠紀》於法國亞維儂藝術節首演
- 1982 年 作品《繩文頌》於巴黎市立劇院首演
- 1984 年 作品《熱之型》於巴黎市立劇院首演
- 1985 年 編導攝影集《月》
- 1986 年 作品《卯熱》於巴黎戲劇院首演
- 1987 年 編導攝影集《卯熱》
- 1988 年 作品《風姿》在賈克博·彼羅基金會贊助下於美國發表，菲利浦·葛拉擔任配樂；作品
《寂靜》在巴黎市立劇院首演
- 1989 年 擔任東京 Spiral Hall 藝術總監；與作曲家加古隆、舞蹈家 Ismael IVO 在該表演廳演發
表作品《啟示》
- 1990 年 作品《Fifth-V》於 Spiral Hall 首演
- 1991 年 作品《被輕撫的一面 - 背面》於巴黎市立劇院首演
- 1992 年 擔任巴尼歐雷舞蹈大賽主審

- 1993 年 作品《飄搖的樹》於巴黎市立劇院首演
- 1994 年 首度來台，演出作品《卯熱》
- 1995 年 作品《HIYOMEKI》於巴黎市立劇院首演
- 1996 年 二度來台，演出作品《寂靜》
- 1997 年 執導巴托克的歌劇《藍鬍子城堡》，彼得·伊歐沃斯指揮；執導加古隆的音樂會《色彩的層次》
- 1998 年 執導彼得·伊歐沃的歌劇《三姐妹》於里昂國立歌劇院舉行世界首演；作品《響 - 來自彼方的迴喚》於巴黎市立劇院首演
- 2000 年 作品《影見 - 水鏡之彼方》於巴黎市立劇院首演
- 2002 年 《響 - 來自彼方的迴喚》獲第二十六屆英國勞倫斯奧利佛獎「最佳舞蹈製作」；擔任 Toyota 編舞大賽評審主席
- 2003 年 作品《UTSURI - 幻想花園》；擔任 Toyota 編舞大賽評審主席
- 2004 年 擔任 Toyota 編舞大賽評審主席
- 2005 年 重新製作《金柑少年》；作品《TOKI》於巴黎市立劇院首演；三度來台，演出作品《響》
- 2007 年 作品《TOKI》獲得第六屆朝日舞台藝術賞大獎
- 2008 年 作品《TOBARI 影》於巴黎市立劇院首演；四度來台，演出作品《影見》
- 2008 年 作品《UTSUSHI》法國國家文化創作和傳播中心合製
- 2010 年 創作《Kara・Mi - Two Flows》（北九州表演藝術中心與巴黎市立劇院共同製作，並於巴黎市立劇院首演）
- 2011 年 受邀為國際舞蹈學院的國際編舞大賽評委，並收到日本政府的紫綬褒章
- 2012 年 創作《UMUSUNA - Memories before History》（北九州表演藝術中心與巴黎市立劇院及里昂 Biennale de la Danse 共同製作，並於里昂新歌劇院首演）

2013 年 山海塾獲得日本國際交流基金會獎

2014 年 天兒牛大獲法國文化傳播部頒發藝術與文學勳章

2015 年 作品《回-喧囂的海·寂靜的地》3 月在日本北九州表演藝術中心首演

創作理念 |

MEGURI 的創作理念，源自於中象形文字——「回」，在此將 MEGURI 作為動詞，指的是像水一般循環不息，並且旋繞在所有事物上。

MEGURI 以「回」的精神，既和諧且規律的方式，穿梭循環在世界萬物上，如時間的流逝，四季的循環和轉移、地球的變遷。

舞台牆上的藝術創作發想源自古代海洋生物化石的意象，如：海百合。是為了裝飾 2.8 億年前，中生代的化石，這個海百合就使我想起了海洋跟大地的變動，以及關於這世界上沒有什麼會永遠留存不變；回在中文裡包含了兩個口在內，這象徵著水的流動，也同時象徵著時間以及周圍的環境的流動。

舞台設計理念 |

四名舞者在第一個場景時，不使用手以及手臂。用其他方式讓身體動起來；但在最後一幕，天兒牛大特意編排了手和手臂的動作，將這部作品設計為場景一和場景七相互呼應。而為因應不同數量的舞者以及音樂，設置了不同的場景。「如果我們在同一時刻看到數個場景，偶爾只有一個舞者，而其他四名舞者來自不同的方向，會營造出『蒙太奇』的感覺，這些場景可以並行發生的事情」促使山海塾的舞蹈看起來是具備許多層次的。

裝飾方面，是用與 SHIJIMA 類似的裝飾，但這次 MEGURI 的設置是半透明的，而且有更多的細微差別，使得在燈光前與後所看起來的樣子是不同的。

地板設計部分，地板中間是空的，以此象徵著中國文字「門」的形象。 UMUSUNA 有兩個高原，而我這次在框架上做了花邊裝飾，並且添加了一個水池。水池位於地板下方上的一個面，當這個面升高時，水池就會跟著被升高起來。這種方式的轉變可以呈現空間變化的差異。

而對於舞者來說，裝飾環境都是外在因素。燈光才會影響到舞者在這空間的呼吸頻率。整體的表現上，不特別強調如何表現出身體的姿態或身體的運律之美，天兒牛大所想表現的是在此空間之中，讓身體隨著這空間來做自然的變化，並且其他舞者可以融入在這空間中，讓肢體隨著空間氛圍而變化。

摘自「山海塾」成立 40 週年 | 《回-喧囂的海，寂靜的地》日本世界首演
早稻田大學教授小沼純一（文學與表演藝術評論家）x 天兒牛大（「山海塾」藝術總監）
於 2015 年 3 月 29 日在北九州藝術劇場演後座談會

山海塾

藝術總監、編舞、設計 | 天兒牛大

音樂 | Takashi Kako、Yas-Kaz、Yoichiro Yoshikawa

舞者 | Ushio Amagatsu、Semimaru、Toru Iwashita、Sho Takeuchi、Akihito Ichihara、Dai

Matsuoka、Norihito Ishii、Shunsuke Momoki

海百合裝飾 | Roshi

舞監 | Kazuhiko Nakahara

燈光師 | Genta Iwamura、Satoru Suzuki

音效師 | Akira Aikawa、Junko Miyazaki

場務技術人員 | Tsubasa Yamashita Keisuke Watanabe

服裝 | Masayo Iizuka

行政人員 | Midori Okuyama、Yasuko Takai

Artistic Director, Choreography, Design 藝術總監、編舞、設計

Ushio Amagatsu 天兒牛大

Music 音樂

Takashi Kako 加古 隆

Yas-Kaz (The same in Japanese.)

Yoichiro Yoshikawa 吉川洋一郎

Dancers 舞踏手

Ushio Amagatsu 天兒牛大

Semimaru 蟬丸

Toru Iwashita 岩下 徹
Sho Takeuchi 竹内 晶
Akihito Ichihara 市原昭仁
Dai Matsuoka 松岡 大
Norihito Ishii 石井則仁
Shunsuke Momoki 百木俊介
Taiki Iwamoto 岩本大紀

Realisation of Sea Lilies(décor) 海百合裝飾
Roshi 呂師

Stage Manager 舞監
Kazuhiko Nakahara 中原和彦

Lighting Technician 燈光師
Satoko Koizumi 小泉献子

Sound Technicians 音效師
Akira Aikawa 相川 晶

Set Technician 場務技術人員
Keisuke Watanabe 渡部景介

Costume Realization 服裝
Masayo Iizuka 飯塚 昌代

Administration 行政人員
Midori Okuyama 奥山 緑, Yasuko Takai 高井康子