

海外藝遊專案-『歐洲馬戲是藝術！臺灣馬戲是藝術？』

成果報告書

申請人：陳信達

一、緣起

1.申請動機

在歐洲國家馬戲是隨處可見的藝術表演，雜技雜耍也是全民運動，台灣其實在很早以前就有雜技班、雜技團的存在了，從老一輩的人口中常聽到最著名的就是李崇華特技團了，但為什麼這個藝術文化沒有被保存下來反而還停止了進步並且慢慢的在消失。我們只能每年期待著受邀來台的馬戲團隊和從網路上youtube別人分享的新影片自己學習，但憑這樣的方式想讓整個文化進步太慢了，所以決定計劃前往歐洲各大藝術節研習交流擴展自己的眼界並將資訊帶回台灣與大家分享。

2.個人簡介

陳信達。台灣戲曲學院民俗技藝學系畢，紅鼻子劇團團長。高中時期學習流行街舞及戲劇編創在校時期協助莊敬高職編排國慶大典舞蹈及各大校內演出，大學開始接觸了馬戲表演，並在就學期間將街舞及喜劇結合在馬戲創作之中，也靠著街頭表演赴歐洲表演旅行一個半月，並將學習成果呈現於匯川藝術節的劇作中。熱愛表演藝術也期待著未來能有機會創作出更多動人的馬戲表演。

二、主要計劃內容

- 1.受邀觀賞德國NewComerShow馬戲新人選秀演出
- 2.參加亞維儂藝術節及夏龍街頭藝術節，主要觀賞馬戲團、街頭藝術表演以及與表演者交流
- 4.與瑞士Zofy馬戲學校交流及參加工作坊
- 5.參加歐洲雜耍大會與來自世界各地的雜耍玩家交流

Hanna跟Max在表演的時候非常可愛給我的感覺像是在舞台上打情罵俏我一度以為他們是情侶但似乎不是，是他們太會表演了讓我看著看著就掉進他們的陷阱裏了，甜滋滋的倒立特技！夠衝突吧～期待有一天能夠邀請他們來台灣跟大家分享～如果真的來了，大家一定要買票進來看看這種有特色的世界頂尖馬戲表演者～

* Avignon Off - Hierdemain

(Gon Fernández/Le Lido Centre des arts du cirque)

同樣是Lido馬戲學校的學生，雜耍道具的圈一直以來都是以拋接的方式，由於雜耍圈相當脆弱一般大家在玩的時候都會避免凹折到，但就在一年前Gon獨創了一種雜耍圈的新玩法紅遍世界，Gon是全世界第一位首創將雜耍圈凹折出造型的表演者，同時結合了拋接技巧、物件操控、道具意像情境，

突破大眾的思維，跌破大家眼鏡。

在看他的表演的時候，光第一個動作就把我嚇呆了！

道具在他身上像是有生命一樣，他想要讓道具往哪走道具就往哪走，把圈做成大象的頭飾、會發射的炮台、枷鎖，還可以把自已變成米其林，短短10分鐘的表演，視線完全離不開他，完完全全被吸引住了。

後來我也嘗試凹折我的圈，我發現實在是太恐怖了，

圈在凹到一個程度之後會有一種它要斷掉的感覺，我想大家應該都是到這裡就怯步了，但Gon就是突破了這個零界點，突破了我們最害怕的道具損壞這關，他就成為了世界唯一。

當然～

Gon也不是第一次就成功～

* Avignon OFF - La Lettre(Paolo Nani)

La Lettre寫信用日常生活中最平凡的事創造出最經典的表演他是Paolo Nani
坐下、喝酒、寫信、折信封、貼郵票、拆信封。將這幾個動作用15種不同的
情緒呈現。(正常、倒帶、重複、驚訝、粗俗、懶惰、喝醉、一心二用、夢
遊、西部牛仔、沒有雙手的人、默片、恐怖片、馬戲團、佛洛伊德)

演員讓自己在Trouble的狀態內把自己逼瘋、再利用自己的情緒變化控制了整
場的觀眾。在場的所有觀眾全都笑瘋了(當然...我也不行了)

他的狀態根本是各個喜劇演員的巔峰啊!!!暈.....這樣的一個經典小丑創
作延續了23年了，看完的感覺其實就像是高中戲劇課會做的小品，但他把這
種小東西不斷的進化再進化，一個眼神一個表情都能掌控所有觀眾的情緒，
讓我反思了許多，創作新的作品是一種方式，將一個舊作發揮到極致巔峰甚
至成為傳奇，也是一種方式呀！期許未來也能可以有這麼一個經典傳奇的創
作。

* Avignon OFF - Pss Pss(Baccala')

我會用100%的歡樂馬戲團來形容他們的表演(看了兩次感受依然很深)兩個小丑用幽默的方式完美呈現雜耍、倒立特技、高空特技，與觀眾互動也是100分，有戲有舞蹈有音樂，將各個演出中的物件用得淋漓盡致。只能用完美來形容這個演出啊@@，在演出過程中不斷出現小情侶會逗對方及情侶之間小貼心的遊戲，看了感覺都像在戀愛了。給愛人鼓勵、把最好吃的留給另一半、最感動我的地方就是他們彼此的擁抱，好真誠~好溫馨~讓我完全不像是表演，而是真心的關愛及付出。

看完演出之後我問男演員說：請問妳們是夫妻嗎？他回我：是的！她是我的老婆。我瞬間融化了，因為我知道情侶要搭檔演出是一件非常困難的事！先撇開技術技巧不談！你必須適時的拋開情感，又必須在演出中投入情感，還要找到適合兩人的個性角色特性，最後再編排出這麼完美又好看的表演，根本是不可能的任務啊！可見他們之間的愛有多麼深多麼堅固。

也許沒有很有錢～沒有跑車沒有住別墅～但像他們這樣創造屬於自己的幸福馬戲團環遊世界巡迴演出，我覺得這樣就夠了。

* Avignon OFF - Vestiaire non surveillé(Peter Shub)

我第一次看的時候眼眶泛淚了...有一股哀傷說不上來，我覺得他一個老人可以玩出這麼多好笑又無裡頭的表演背後一定有什麼故事，不然就是我在晃神沒認真看。雖然我沒有問他，但感覺不是什麼好事，因為我絕對是非常專注地在看表演啊……

第二次看我只有崇拜崇拜再崇拜！Peter的表演完全跟觀眾連結在一起，絲毫不放棄觀眾任何一個回饋，抓住時機把回饋變成效果，整場表演滿滿的細節，啟動一個笑點前必須精準的抓住10個以上的細節！這是我覺得跟觀眾互動最難的一點，但Peter完全做到了！不只做到好，還做到完美，也從他身上學到一些邀請觀眾上台的小細節。

就在我打結案報告的這幾天，我重新搜尋了Peter的影片讓我找到了他的故事.....原來Peter帶給我的哀傷是真實的....

Peter的家被陌生人闖入並且殺害了他五歲的兒子....

那份哀傷一直附著在他的身上~我在想也許他就是故意帶著這個哀傷，要讓大家記得現實生活中的小丑背後有一段悲慘的真實故事。

如果要給他一個稱號我會說：他是世上最厲害的悲劇小丑。

最後~很高興能夠與Peter同台演出~

*Chalon OFF - Ménagerie électrique

在法國參加藝術節時還是有在看一些台灣的時事新聞，
但在聽到台灣民眾在砲轟兒童藝術節邀請的比利時團隊（光溜溜的午餐）裸
露，

看到這篇新聞報導時我非常傻眼.....（附上連結）

<https://www.youtube.com/watch?v=GTOD0yOUew8>

裸體藝術（雕刻、繪畫、攝影、表演...等）這些都是從小到大有透過書本或
其他方式間接接觸過的藝術大衛像大家一定知道～很有名的一位裸男！不
只在佛羅倫斯的美術館，城鎮中心、山頂上都有，還有很多歷史留名的名畫、
以及走偏世界的瘋馬秀。

但看到新聞時我嚇了一大跳！曾幾何時我們以生具來的身體構造變成了不雅
情色！？我們這些年到底接觸了多少不營養的東西使我們的文化價值觀變質

很多機構很努力的在做藝術節我們不該用看電視節目、綜藝節目的思維來看
表演藝術

在國外上空下空的表演各個藝術節隨處可見我這趟歐洲藝術節之旅遊看了近百場演出，大約有10%左右的演出有出現，包含上面照片中的戶外街頭馬戲團演出，開場也是上空的高空表演、中場的爬桿，（開場我被震懾到來不及拍照....誤....）這裡的大人們依然帶著家裡的小寶貝去朝聖藝術節的各類表演。

我們台灣也應該要從小培養我們的小寶貝們用藝術眼光看這種表演，給予正確的機會教育而不是批評表演者不雅裸露，說兒童藝術節沒做分級，更何況藝術節已經有公告可能會有裸體請家長斟酌！我覺得他連公告有裸體跟本都不需要！（應該是吃辦桌那些用x去蹭人臉的才要遮小朋友眼吧.....=_=）

如果再這樣用錯誤的眼光及訊息去評價藝術文化那只會讓我們的文化越來越封閉、越來越退步！

「間接相關的題外話」每次走出來看世界都讓我感受到歐洲的藝術文化真的進步我們太多了尤其是街頭藝術文化（我們輸最大的一截）但不能因為輸了

就放棄我們可以享受的文化啊真心期許有一天我們台灣街頭也可以像歐洲的街頭藝術節一樣當然要從我們這些街頭表演者開始努力把好的東西拿出來教育觀眾讓台灣人更重視街頭文化不是只有買票進劇場才文青才藝術朝聖街頭劇場也是接觸藝術！也文青！

最後，其實這齣表演沒有很好看.....但我覺得是給予一般人機會教育很棒的題材。

三、於歐洲各國參與之活動及內容分享

1. NewComerShow

NewComerShow 是Krystallpalast Varieté Leipzig 劇院所主辦的表演賽，每年一到兩次的賽事，提供給馬戲創作新人的一個舞台。只要是從未在德國擁有合約的演出劇碼皆可報名徵選，徵選上了則會得到一份表演賽合約並提供吃住及演出費，三天的表演賽結束後評審則會選出七個獎項的得主及觀眾票選獎一名，是一個對於馬戲新人曝光很棒的一個平台。（是國際上許多表演經紀人會鎖定的舞台之一）

* Zofy馬戲學校workshops

馬戲學校的設備非常齊全，有太多在台灣沒見過的道具及設備可以練習，但在這邊的大家卻都是努力的在玩而不是在練習，校長把每個項目練習的時間分配的剛剛好，可以讓我們從早玩到晚都還可以有體力（其實第一天的量已經很酸痛了X D D）回過頭想想這裏跟台灣比，訓練馬戲表演者的方式其實就只是一點點觀念不同，在這鼓勵學生嘗試比指正錯誤還多，只要你不要讓自己受傷，再慢慢的去調整你的動作。

我覺得最酷的地方就是，老師跟學生根本是好朋友，82歲的老師在教10歲的小朋友，兩人互動完全沒有距離，小朋友在沒壓力的狀態下勇敢的去做，馬上就有很棒的成效，一位12歲的小朋友短短幾天已經會前空翻轉體180度！

雖然上面都在講外面馬戲學校很棒，但其實我們台灣只要稍稍改變，多幫助多鼓勵、不要小看他人或嘴砲身邊的任何人、無私的奉獻、對文化的支持，把我們台灣人熱愛伸出援手的心態放在平常生活上給予身邊的每個人，也許五年十年我們台灣也可以很棒！

* 馬戲學校遇見了Denis

來到歐洲以後遇到好多不可思議的事！一站一站都讓我好捨不得，在這邊有好多故事，每個人的故事都好感人，本來只想著照著計劃走，做自己預料中的事，但沒想到這些意外都遠比自己理想狀態遇到的還要更難能可貴。

在瑞士的馬戲學校遇到很多很棒的人

Zygmunt 82歲 前太陽馬戲團的老師

Sophie Zôfy的校長

Simon 現任瑞士體操國手

Lise Zôfy的老師

Isaline 15歲 培訓團員 我的彈簧床小老師

Noa 12歲 培訓團員 前空翻轉體跟吃飯一樣

Jeanne 12歲 培訓團員 身體素質也是相當驚人

Jade Denis的女兒17歲 首次體驗馬戲團卻能做到初學者做不到的動作

Denis Jade的爸爸 只是暑假想陪陪女兒 報名馬戲學校運動運動

還有一群可愛的寶貝們~

五天下來的相處感覺像多了很多個家人一樣，彼此之間都是不斷的鼓勵及滿滿的正面能量，每次見面都是擊掌加擁抱，分開都是擁抱加瑞士獨有的三次臉頰吻。在這感受到最深的就是家人的愛還有人與人之間的愛！

整趟旅程遇到最讓我感動的人是Denis

Denis十年前在瑞士出了一個大車禍面臨失業、離婚、許多人生最難熬的事情都在這時候發生，他失落了很多年慢慢的才接受了事實，他決定重新開始自己的生活，同時也遇到了一個機會，他成功向政府要了一間在山邊亂叢中的一間非常小又破爛的房子，很簡陋的生活就像撿破爛的老阿公阿嬤在後山山邊建的一個組合屋。他從幾個月前開始慢慢改造，也存錢買了一台二手車。他很不好意思讓我們去他家，但我很開心他最後還是邀請我去，還親自下廚把家裡所剩的馬鈴薯料理成美味的晚餐。

他經過這麼多事以後他覺得人生就像是很多很多禮物！身邊所有的人、事、物都是禮物！你如果保持微笑去愛這世界的一切你的禮物都是很美好的，如果每天都哭喪著臉那禮物自然會離你越來越遠，從他的眼神中感覺的出來，他不祈求能夠有多大的夢，只要開心，一切就夠了，他還開玩笑的說大家都以為我不能夠走路了！沒想到我還能去馬戲學校跟你們一起玩！

整趟旅程最棒的一晚！

就是認識了 Denis Roy 他就是幸福的招牌！即使人生再不順利，他依然用微笑
跟愛在面對這個世界～

我想我會很懷念這裡～

* European Juggling Convention

在EJC整整一個禮拜，每天都有很多活動可以參加，
從遊行到Opening Show、人人可以報名參加的Open Stage、實驗性雜耍表演、
主辦單位的Italy Show、Street Show、Juggling Battle、Juggling Game、Gala
Show、想分享就能開課的Workshops。

我覺得這裡根本是熱愛雜耍的人的天堂！

就當我在悠閒地享受雜耍節及最後幾天旅程時有一個人來搭訕我，她說前幾天有看到我在玩帽子，她也很想學，問我有沒有開工作坊，我說沒有開工作坊，不過我可以跟她一起練習，後來就跟她約了一個時間一起練習～

但就在回家的時候覺得這裏的人都這麼認可我了！

為什麼我還不願意相信自己，為什麼我不把我會的東西分享給更多人呢？

所以我就決定在EJC開一個我的禮帽雜耍工作坊，

在半夜12:00貼上我的禮帽雜耍課程訊息。

隔天中午走在路上有人看到我就說，

oh~ I know you. your workshops in GYM 3 at 15:00. I will go, see you later.

接收到他們的認可覺得非常開心開心。

之後在這一個小時的課程裡我也學到了很多東西，

雖然我的語言在歐洲可以說是完全不行，

但我們卻可以靠著雜耍讓彼此零距離，

感受到彼此缺少的及想要的給予糾正，

其實我們大家都很棒，只是自己不相信自己而已！

*在歐洲不一樣的文化

有一天我在餐廳吃飯，看到一個歐洲人拿著取餐的餐盤準備點餐，他在排隊的過程中把餐盤拿起來把玩，結果一個不小心掉到地上發出很大聲的聲響，

我本來以為大家會看用異樣的眼光看他然後嘴巴碎念排隊不好好排在那邊玩盤子之類的話，

但我發現我錯了....而且大錯特錯！

他的餐盤掉落發出聲響時，我聽到的第一句話是竟然是Bravo！

接著整個餐廳一半以上的人站起來拍手歡呼，

然後那位歐洲人就撿起了餐盤重新讓盤子轉圈持續三秒後收起盤子接著鞠躬謝幕，餐廳的大家又接著鼓掌。

當下感受完別人的文化自己心情都開朗了起來～

還帶點羨慕。

如果我們的文化是鼓勵多於責罵，那是不是我們的生活會更開心更快樂呢？

五、旅行結束後的綜合分析即想法

1.教育方式大不同

在這邊老師們都會在學生的玩樂中給予一點點建議激發學生們的創意，不會限制學生一定得怎麼做，一旦學生創造出新東西絕不吝嗇鼓勵。

如圖中：老師們正在觀察小朋友開發呼啦圈的組合造型

2.組織性

例1. E J C

歐洲國家熱愛雜耍的人民共同組織的一個推廣平台

提供表演平台、工作坊、交流平台...等

透過組織活動讓更多民眾能有機會親身體驗雜耍文化，使得活動像是雜耍度假夏令營讓民眾有更多意願參與，兼具娛樂性、文化推廣、藝術教育，還能夠帶來商機。

例2.在 E J C 參加到一個工作坊Social Circus，

主講人是Marco Paoletti

他可以算是歐洲雜耍文化非常重要的推手之一

不但在 E J C 晚會演出個人丟球秀一個小時

在 E J C 工作坊的牆上一天至少有5堂分享課程

也是Social Circus的主要推廣人之一

他熱愛馬戲文化，也在每個活動推廣Social Circus，尋求更多鄰國的朋友一起加入，

並組成社會企業及基金會利用馬戲藝術給予社會一些回饋。

包含利用馬戲藝術讓學生學習到課本以外的東西、與醫學結合成為一種物理治療、以及提供社會邊緣人士接觸文化、透過馬戲訓練讓人學會溝通及自主.....等。

2. Festival d'Avignon & Festival de Chalon dans la Rue

Festival d'Avignon 創辦於1947年，每年七月於法國亞維農所舉辦的大型藝術節，是法國現存最古老的藝術節，亦是世界最著名的大型藝術節之一，演出節目分為入圍(IN)外圍(OFF)，三個禮拜的活動將湧進上百位當代藝術表演者、劇團、舞團、馬戲團.....等各式各樣的演出在不同的劇場演出。

以上述的經驗來分析

推廣光自己團隊做是不夠的，應該結合所有團隊一起行動，組織一個平台，從”聽、看、學“三個要點出發，聽：提供講座、看：藝術表演、學：推廣教學。使一般人有更多的機會接觸到馬戲藝術。

3.文化認同

當我這個計劃出發以後我覺得自己很像笨蛋！因為我就是在自己打自己嘴巴、懷疑自己、懷疑自己的文化，才要走到國外讓別人告訴我我的想法是對的要堅持。相信在台灣普遍圈內人還是一樣不認同自己，這趟旅程回來應該給予大家正確的思想，以及改變以往吃豆腐的團隊名稱，不再以特技”劇團“之名成立，而是以馬戲團之名成立團隊，再來是創作出更多好的作品，打開後輩的眼界、給予後輩更多學習的榜樣，當團隊越來越多，作品越來越多，自然而然會開創出屬於馬戲藝術的一片天。

Festival de Chalon dans la Rue 創辦於1987年，是法國相當著名的街頭藝術節，是許許多多國內外表演者相當推薦的藝術節，演出節目也是分為入圍(IN)外圍(OFF)，規模不大只有大約一個禮拜的活動，但朝聖的人潮卻是相當驚人的，光是一個兩人的街頭小丑表演(IN的節目)目測大約湧進了2000名觀眾，除了馬戲團帳篷以外所有演出都在街頭完成，表演內容也相當多元，戲劇、音樂、舞蹈、馬戲、雜耍、操偶....等。

3. école de cirque Zôfy Workshops

位於瑞士的一間民營馬戲學校，師資都是專業的馬戲團出生的老師、太陽馬戲團的教練、現任的瑞士體操選手，我參加的是在暑假期間開設的暑期工作坊，工作坊內容有：彈簧床、空中飛人、大繩、呼啦圈、網吊、雜耍、走鋼索、獨輪車、體操、鞦韆、扛竿、雙人倒立....等，不但能親身體驗也可以與馬戲學校的團員們直接交流。

4. European Juggling Convention

European Juggling Convention 已經是第38屆了，E J C 是世界最大的雜耍盛會之一，每年聚集上千名雜耍表演者、雜耍玩家一同交流，每天都有演出、比賽、遊戲、工作坊可以參加，將雜耍文化的娛樂性發揮到最高並且推廣至大眾。

四、旅行過程中的看見聽見遇見

* NewComerShow - Luna&Kirk

來到歐洲不斷的在看表演～

從街頭到劇場只要跟馬戲或街頭藝術有相關

我都不會放過任何能夠交流的機會

這是在Leipzig Newcomershow

看到的一組表演者Luna & Kirk

是空中環結合皮鞭相當特別的一個表演

Luna的空中環也與以往看到空中環的表演風格完全不同

她的動作爆發力相當驚人，搭配Kirk 精準的鞭技

將Luna 身上的玫瑰花通通擊碎，是一個相當華麗且震撼的表演。

*NewComerShow - Ikeda Yosuke

年初時才在YouTube上看到一個魔術結合音樂的表演，我非常非常的喜歡，總覺得創作這個表演的人對於邏輯這種東西的處理能力實在是太強大了！沒想到在德國Leipzig時就這麼巧的讓我看見他現場Live秀，現場的感受遠比當初YouTube上看到的感動多上千萬倍，可惜當天沒能跟他交流合影。但就在法國Avignon時有更巧的讓我再次遇見本人！當下覺得緣份到了不管在世界的哪一邊就是會相遇，立馬與神人合影做紀念！

他的職業是高中數學老師，從小熱愛魔術從來沒想過可以靠魔術表演餬口，父母也希望他可以找一份正當的工作，所以他就聽從父母的話在補習班教數學，但他從來沒有放棄對魔術的熱愛，依然在街頭以及其他的舞台不斷的創作，終於在他40歲時的這個作品帶著他走向過際。（順帶一提，我們在E J C又再度相遇，還成了兩天的室友，實在是太妙了X D D）

* Avignon Off - Hierdemain(Hanna&Max/Le Lido Centre des arts du cirque)
他們是Lido馬戲學校的學生，Lido在Avignon演出分兩組每組六個學生做呈現
Hanna & Max是其中一組裡面的一個節目（雙人倒立）他們倆學習馬戲表演
才第五年，但我覺得他們的表演根本是世界等級的呢！

