

合作社 2021 專業進修系列

《馬戲進入公共空間之臺法跨國製作前期工作坊 II： 演出製作》師資課程表

● 師資

授課講師 / 藝術家

約翰·斯瓦特瓦格 (Johan Swartvagher)

演員、導演、雜耍表演者。2006 年加入 FAAAC 另類自主馬戲藝術培訓。在學習兩年間與來自不同藝術領域的專業藝術家一同受訓，包含接受日本舞蹈的訓練，並且於波蘭、葡萄牙等地舉行許多藝術實驗計畫及遊走，於 2007 年創作《Mars 07》，2010 年推出第一部長篇 solo《Sans-Titre》，2013 年與 Le Collectif Martine à la Plage 共同演出《Ceci n'est pas un Urinoir》。

2011 年創立 Protocole，一個奠基於即興創作的集體表演團隊。自 2011 年以來，他為業餘和專業人士舉辦了許多工作坊，無論推廣或專業，其中包括法國和比利時的馬戲及舞蹈學校。2013 年至 2015 年間執導了 Defracto 劇團的當代馬戲表演《Flaque》（2016 年年 10 月於日本巡迴），Albatros 劇團的《Louche Pas Louche, deuxième manche》，以及 EaEo 劇團的《All the Fun》。

2016 年 5 月為東京法國文化中心邀請於《Nuit de la Philo 哲學之夜》執導，集結了現代舞者、街舞舞者、特技演員及雜耍表演者等六位日本表演者於

戶外演出，於東京旅居期間，亦於早稻田大學和 Architzanz 芭蕾舞學校開設了工作坊。

經過大量研究及頻繁交流 In Situ 在原地創作，Protocole2017 年推出了第一部作品《Monument》，並受邀於法國幾個大型藝術節中演出，同年獲得 SACD 法國劇作者暨作曲家協會頒發的 Auteurs d'Espaces 創作者獎項。Protocole 還開發了《Monument en Partage》計畫，長達兩年進駐貧民區的集合住宅，嘗試融入該地區的居民，並為居民的生活帶來了一些重大的變革。

Johan 並於 2017 年獲得了 SACD 法國劇作者暨作曲家協會頒發的 Auteur de la création jonglée 雜耍創作者獎，目前於 La Maison des Jonglages 雜耍之家任職至 2019 年，第二部長篇 solo 作品《La Reconciliation》正在製作中。

● 課程表

日期與時間	工作坊 II：演出製作 課程大綱
2021/08/04 (三) 18:00 - 22:00	<p>課程六：作品 Monument 的幕後</p> <p>在這次工作坊上，我們將了解作品 Monument 幕後發生的所有事件。我們將處理以下議題：利用四天的期間在鄰近地區進行馬戲調查、與當地組織單位的關係、與居民的關係、日誌的撰寫、詳盡的地圖繪製及編輯社交網絡。所有這些小動作都將建立這項計畫的全球敘事性及地方定位。</p>
2021/09/07 (二) 16:00-17:30、 18:30-21:00	<p>課程七：推銷員的藝術</p> <p>本次工作坊將專門討論即席演講的藝術。幾個主軸將是討論的重點：在公共場所以麥克風說話，吸引主動及消極的觀眾。如何依循思路，讓自己受到當下以及舞台或街頭正在發生的事情之影響。如何在具有詩意和具體的詞彙之間穿梭。</p>
2021/10/05 (二) 18:00-22:00	<p>課程八：創作隱密及流動的表演</p> <p>作為 Collectif Protocole 的經典之作 - Monument，我們將在本次課程討論如何以最有效的方式共同為預期的觀眾準備馬戲流動演出。這裡的挑戰是如何為參與者提供必要的工具，使其能夠安全地將觀眾帶入公共場域，並使觀眾有足夠的信心來觀賞演出的各項特色優點。</p>
2021/11/17 (三) 18:00-22:00	<p>課程九：準備完整的 Monument 彩排</p> <p>在倒數第二次的工作坊上，我們將針對 Monument 的完整演練進行精準及文本脈絡上的準備。我們將檢視每個參與者的角色，並追溯演出的每個動作。在演出前，我們還需解決到達當地後，必要地點的定位問題，以及在接下來的幾個月與主辦方密切合作關係。在第 9 次工作坊到第 10 次工作坊之間，建議所有對這次地方經驗有興趣的組織參與者、表演者利用四天的時間，在沒有成功壓力的情況下，嘗試對演出進行完整的排練、居民訪談和游擊式拜訪（演出）。</p>
2021/12/07 (二) 18:00-22:00	<p>課程十：回顧整個計畫過程及演出檢討</p>