

2016 《波蘭凡歌蒂劇場國際工作坊》
Tracing Back to the Future with Wegajty, Poland

無獨有偶

指導單位：文化部
主辦單位：無獨有偶工作室劇團
贊助單位：財團法人國家文化藝術基金會

無獨有偶工作室劇團
26841宜蘭縣五結鄉利澤東路37-1號
Tel: (03) 950-1977
E-mail: puppetx2@gmail.com
Website: <http://www.puppetx2.com.tw>

啟發劇場工作者檢視自身傳統的養分 一趟充滿啟發的文化探索旅程

無獨有偶自2013年搬遷宜蘭、成立「利澤國際藝術村」以來，致力耕耘傳統與當代、在地與國際的連結，每年寒、暑假舉辦的國際工作坊，更成為文化工作者爭相報名自我充電旅程。

透過波蘭文學譯者林蔚昀及資深文化工作者谷柏威 (Pawel Gorecki) 的介紹，得知在波蘭北方的鄉村，也有一個劇團從事著「回溯源頭，展望未來」的工作，並且已累積了將近三十年的經驗。凡歌蒂 (Wegajty) 劇團多年來透過復興「迎春祈福遊行」(koledowanie) 的傳統和當地社群互動，將田野調查的養分融入藝術創作之中，同時舉辦工作坊讓波蘭年輕人體驗、參與這項傳統文化，使得這古老的語言有了新的聲音。

本次工作坊將邀請凡歌蒂劇團的創辦人沃茨瓦·索巴謝克及艾德穆塔·索巴謝克來台，帶領劇場藝術工作者一同重新探索自我成長軌跡、從傳統文化和土地中尋找靈感和力量、重新檢視「慶典、儀式與劇場」的關聯及其在當代社會中的價值，進而創造出屬於「此時此地」的當代

上課地點 | 利澤國際偶戲藝術村
宜蘭縣五結鄉利澤東路37-1號

上課時間 | 2016/2/15(Mon.) - 20(Sat.)
每天9:30-12:30、14:00-17:00、19:00-21:00

成果演出 | 2/19 (Fri.) 13:30於壯圍日間照護中心預演
19:00 學員成果分享會
2/20 (Sat.) 15:00於宜蘭傳藝中心舉行成果發表

課程規劃

工作坊課程分成三線進行。第一條線是面具的創造，在工作坊頭兩天，學員將製作一個屬於自己的面具，接下來他們將準備一段個人秀 (第三天)，並且和其他人合作創造一場集體表演 (第四天和第五天)。在創造面具的同時，我們也會進行另外兩線的訓練：一是舞蹈劇場，二是文本實踐。

課程內容

在舞蹈劇場的訓練中，講師會從基本編舞、圓圈舞蹈、遊行舞蹈等練習開始，然後進入接觸即興、現代舞、默劇、肢體劇場以及其他形式的練習。而在文本實踐的部分，學員需要帶一段自己準備的短文 (口袋文本) 來參加工作坊。這文本可以是學員自己的創作、對過去一年的觀察或想法、對新年的期待或希望、願望、意圖、新聞剪報、夢、詩、媒體上讀到的故事...等。利用這些文本，學員首先將創造出自己的個人秀，之後會和他人合作創造集體表演。

成果展現

在工作坊最後的階段，講師會協助學員把以上提到的三條線合而為一。工作坊的成果展將結合在地的文化背景、政治及社會議題 (包括台灣、波蘭及全球性的)、空間、習俗、當地社群的關係以及「團體戲劇表達」的舞台呈現，講師也會把波蘭傳統祈福遊行中的劇場、歌舞形式融入工作坊成果展中。

凡歌蒂劇場

成立於1986年，位於凡歌蒂村的凡歌蒂劇場 (TeatrWegajty) 是波蘭除山羊之歌、Gardzienice之外最重要的實驗劇場。凡歌蒂劇場多年來的活動 (不管是演出、社區運動或工作坊) 都是繞著「在傳統上扎根，並追求突破」這個中心主旨打轉。不滿於只是「重建傳統」，同時亦了解融合了多元文化及多重歷史的「活的傳統」(zywatradycja/living tradition)有時非但不會凝聚社區力量，反而會造成衝突和誤會，他們於是選擇了「傳統新生」(tradycjażywa/tradition living)，也就是從傳統文化中尋找靈感 and 力量，進而創造出屬於「此時此地」的當代劇場。

每年在聖誕節過後、嘉年華期間和復活節前夕，凡歌蒂劇場都會舉辦一連串工作坊，讓年輕人體驗傳統鄉村文化。在為期一周的工作坊中，學員會學習來自波蘭及歐洲各地的傳統歌謠及舞蹈，練習用戲偶及面具創造出角色 (或甚至自己製作面具)，並且透過即興表演的方式編排短劇。當工作坊結束，這些年輕人會到村莊裡挨家挨戶演出短劇，為村民祈福、唱歌，和他們一起跳舞。如此一來，他們身體力行地成了傳統文化的傳播者，而傳統文化也因為他們的新意、新詮釋而有了新的生命。

可貴的是，這些「田野調查」對凡歌蒂劇場的戲劇創作也有極大的貢獻。比如在改編自波蘭作家貢布羅維奇 (WitoldGombrowicz) 作品的演出《子國》(Syncyzna/Sonland)，或是改編自波蘭詩人史達胡拉 (Edward Stachura) 詩作的環境劇場演出《異教徒的彌撒》(MissaPaganana) 中，都可以看到傳統劇場的音樂、形式及肢體表演方式成為當代劇場的養分，在當代劇場中獲得重生。近幾年凡歌蒂劇場更是把心力專注於土地，演出了以「風火水土」的環保劇，並且也與當地的社福中心合作，讓身心障礙者和老人演出改編自波蘭文學作品的戲劇。

自2003年起，凡歌蒂劇場開始在每年七月底舉辦劇場藝術節，為期一週的藝術節包括工作坊、演出、音樂會、影片放映、座談等。藝術節的演出者及觀眾均來自世界各地，2010年，來自台灣的詩人林蔚昀就曾在藝術節期間，為波蘭人舉辦詩歌工作坊，讓不懂中文的學員利用拼貼方式創作中文詩。2012年，林蔚昀更是和波蘭藝術家Pawel Gorecki合作，在凡歌蒂舉辦「台灣的色彩」小型藝術節，演出改編自台灣作家吳明益小說《複眼人》的劇場作品「三個島嶼」，並且展出Pawel Gorecki利用台灣包裝紙創作的裝置藝術「獻給芭蘭諾芙絲卡的樂譜」。

無獨有偶工作室劇團

無獨有偶工作室劇團創立於1999年，引領劇場美學風潮，台灣首創當代偶戲劇團，積極跨界實驗，並以精緻戲偶工藝著稱。展現以戲偶作為現代視覺媒介的無限想像。演出形式涵蓋手套偶、懸絲偶、杖頭偶、執頭偶、光影劇場以及人偶同台等，開創獨特的劇場敘事手法，並以各種跨領域合作，開發『人』所不能為的自由想像空間。

無獨有偶擅長將情感注入戲偶靈魂，找到全新、細膩的偶戲演繹以及人與偶互動的和諧感動。2002與2009年兩度入圍台新藝術獎「年度十大表演藝術」；精彩演出屢獲海內外藝術節邀演，足跡遍布歐亞美三十座城市，是臺灣當代劇場中別具風格、多元跨界的團體。

2013年無獨有偶從台北移居宜蘭縣五結鄉，以兩年時間、一千萬元投資整修廢棄穀倉打造「利澤國際偶戲藝術村」國際級偶戲創作基地，致力培育台灣偶戲創作人才，期與當代偶戲潮流無縫接軌。

無獨有偶
臉書粉絲頁

凡歌蒂劇場
官方網站

講師 | 艾德穆塔·索巴謝克 (Erdmute Sobaszek)

1957年生於德國，從1977年開始住在波蘭。1984年獲得奧須庭高等教育學院的文化教育碩士學位。1986年和沃茨瓦·索巴謝克、瑪格麗特·尼克勞斯 (Małgorzata Niklaus) 和沃夫岡·尼克勞斯 (Wolfgang Niklaus) 一起創辦凡歌蒂鄉村劇場 (Wegajty劇團的前身)，在劇場中擔任演員、講師、策展人及文化經理。除了參與凡歌蒂劇團的演出，也執導過自己的戲「喜劇之序」(根據辛波絲卡·安娜·沃提納克·里爾克的作品改編)，並且策畫許多和劇場及文化教育有關的活動 (包括劇場的工作坊和每年夏天的劇場藝術節)。2013年得到波蘭文化部的獎助金，藉此重組、再造凡歌蒂劇團，將其轉化為結合劇場藝術及教育的複合式文化中心。

講師 | 沃茨瓦·索巴謝克 (Waclaw Sobaszek)

1953年生，1977年和朋友在奧須庭創辦實驗劇團「工作坊」，在那裡導了第一齣戲。1982年搬到附近的凡歌蒂村，四年後和妻子和朋友創辦凡歌蒂鄉村劇場，在其中擔任導演。1993年，他所執導的「邁向永恆寧靜的旅店」得到切申國際劇場藝術節的大獎，其他的作品也多次在歐洲各國巡迴演出，如西班牙、捷克、法國、德國、瑞士、匈牙利、烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯、阿爾巴尼亞...等地。2002，德國電視二台曾經拍攝過一部關於凡歌蒂劇團的紀錄片。2003年開始擔任凡歌蒂劇團藝術節的藝術總監，並且因為該藝術節對當地社區文化的貢獻，在2008年得到Pro Publico Bono基金會所頒發的公益獎。而在2009年，更是因為對波蘭獨立文化的傑出貢獻，而獲得Polcul基金會頒發的獎項。

文化顧問/企劃統籌 | 林蔚昀

1982年生，台北人。英國倫敦布紐爾大學(Brunel University)戲劇系學士。畢業後即赴波蘭學習波蘭語，並且積極參與當地的文學、劇場活動。在波蘭生活已10年，以中文、英文及波文寫作詩、散文、小說及評論，其創作及譯作散見各大報及雜誌。自2010年起，和波蘭藝術家Pawel Gorecki共同合作，透過翻譯、演講、舉辦展覽的方式促進台灣及波蘭之間的文化交流。因為對波蘭文學在台推廣具有傑出貢獻，於2013年獲得波蘭文化部頒發波蘭文化功勳獎章，是首位獲得此項殊榮的台灣人。同年亦以波蘭文譯者及台灣 / 波蘭文化交流推廣者的身分，獲得中國民國第五十一屆十大傑出青年獎項 (文化及藝術類)。著有《平平詩集》，譯有《鱷魚街》、《給我的詩—辛波絲卡詩選1957 – 2012》等作。

文化顧問/工作坊攝影 | 帕瓦·果列茨基 Pawel Gorecki

1960年生，詩人、攝影師、影像設計師及行為藝術家。1984到1987年在Teatr Zamkniety劇團擔任文學總監，1988到1995則在Teatr Mandala擔任行政總監。1994年和日本舞踏大師吉本大輔(Daisuke Yoshimoto)相遇後，與行為藝術結下不解之緣。十年來在波蘭、法國、挪威、加拿大等地演出，也帶領過行為藝術工作坊。2009年和台灣女詩人林蔚昀結婚後，致力於在波蘭推廣台灣藝術及文化，曾策畫「台灣的色彩」、「台灣·多重新視界」等活動。2013年在波蘭獨立出版《看進台北 Look-ing-Taipei》攝影集，2014年在台南的「心與海：阿川國際行為藝術節」演出以台灣歷史為主軸的行為藝術作品「Scenes from history of Taiwan」。

藝術總監 | 鄭嘉音

1989年參與蘭陵劇坊演員訓練開始踏入劇場。1992年台大外文系畢業，1999年美國University of Connecticut 偶戲碩士。1999年回國後與同好創立『無獨有偶工作室劇團』，以跨文化視野及跨領域美學編導多齣現代偶劇。其獨特的實驗手法，創意探索人偶表演與觀眾對話的各種可能，其作品多次受邀於國際藝術節演出，並多次入圍或提名台新藝術獎。鄭導演並致力於國際偶戲交流與專業偶戲教學籌劃，積極開拓偶戲在台灣當代劇場裡的自由空間，是為台灣當代偶戲發展重要掌舵手。

行政總監 | 曾麗真

自1992年起擔任劇場演員、參與新戲創作二十餘齣、國內外巡迴演出七百餘場。曾任舊金山慧智中文學校文藝營活動統籌及戲劇指導老師、美國APA ture 2001亞裔青年藝術家計畫光影戲製作及演出，並參與國際偶戲工作坊，師承德國懸絲偶大師Albrecht Roser及美國光影大師Larry Reed。無獨有偶創始團員，現為劇團行政總監，擔任製作人、戲劇活動與偶戲教學講師，擅長活動企劃及偶戲研習課程規劃，曾主持駐館媒合計畫、藝教於樂、基層巡演、偶戲聯演、國際偶戲交流等多項大型活動企劃案。

技術總監 | 喻行

國立藝專舞蹈科畢業。浸淫劇場近三十年，雖多擔任幕後技術人員，但因其舞蹈表演的背景，特別擅長處理各種棘手的舞台工作，並經常帶領演出團隊出國演出。曾任九歌兒童劇團舞台監督1990~2015、雲門舞集舞者1988、陸光藝工隊1986~1987、中華民國民俗訪問團歐非團1985。

總務 | 涂端貴

教學管理 | 阮 義

教學管理 | 李書樵

企劃行政 | 鄭微馨

行政助理 | 謝雯棋

李書樵 Chiao

阮義 Running

盧侑典 Jerry

于恩平 Enping Yu

顏良珮 Yangyang

蔣禎耘 Hope Chiang

杜逸帆 Yifan

賀湘儀 Marley

鄭雅文 Mandy Cheang

劉仲倫 Mimi

王筱筠 Cloud

王奕傑 Jerome Wang

李啟睿 Ray Lee

魏雋展 Wei

劉卓瑩 Tracy Lau

張釋分 S-Fen

課程事項

1. 課程期間請穿著深色、素色衣褲，並自備一套黑衣、黑褲，於成果展演時使用。
2. 課程將在排練場及製偶教室進行，排練場地板較冰涼，可自行準備軟鞋（因課程中有舞蹈動作，不建議穿著襪子）。
3. 學員進入教室製偶，請穿著包鞋工作，勿穿涼鞋、脫鞋。
4. 教室皆備有飲水機，請自行攜帶環保水杯。
5. 課程期間學員將體驗無獨有偶「生活・勞動・創作」大家族式的生活方式，因此學員將輪流擔任值日生負責清潔工作。
6. 課程中學員也將分組協助小組長整理工廠與教室的工具與材料。
7. 2月19日（五）13:30於壯圍日間照護中心預演
19:00 於偶戲藝術村舉行公開成果分享會
2月20日（六）15:00-15:40於宜蘭傳藝中心舉行成果發表
2月21日（日）為利澤走尪創意踩街活動，可自由參與。

生活事項

1. 劇團有通舖式宿舍及共用衛浴，備有床墊、棉被、枕頭、洗衣機、冷氣機、吹風機、電風扇（個人毛巾、盥洗用品等須自備），由住宿者共同維護整潔。宿舍距離上課地點走路五分鐘。
2. 2/14（日）~2/21（日）晚上可提供學員住宿，酌收水電清潔費1,200元。劇團食堂提供午餐、晚餐，可提供鍋邊素，但無法提供全素，課程期間飲食費用共800元。費用統一於報到時繳交。
3. 學員物品若暫放宿舍公共區域請寫上姓名。學員離開宿舍時請將床單、枕頭套、被套拆下放置一樓沙發，以利工作人員送洗。

交通

1. 劇團位於宜蘭縣五結鄉利澤東路37-1號，距離國立傳統藝術中心十分鐘車程、冬山河親水公園五分鐘車程。可搭乘往羅東站之葛瑪蘭客運、首都之星、都會之星或國光客運（經國道五號）前來。
2. 劇團可安排交通帶學員採買生活用品，學員可相約後和教學管理人員預約交通安排。

偶的心得

‘老樹’

砍掉老樹 把它放在地上
只要一小時

一小時工作

你可知道它長了百年或者更久更久