

soft lights for sleepless nights

無眠夜的 微光

國家戲劇院
實驗劇場

(六) 12/14 14:30、19:30

(日) 12/15 14:30、19:30

(三) 12/18 19:30

(四) 12/19 19:30

(五) 12/20 19:30

(六) 12/21 14:30、19:30

(日) 12/22 14:30

節目全長約50分鐘，無中場休息

河床劇團

主辦單位 | 河床劇團

 TAIWAN TOP 演藝
2019 PERFORMING ARTS GROUP 團隊

/ 贊助單位 |

 文化
藝術
NCAF

國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

 台北市文化局
Department of Cultural Affairs

器材贊助 | 甘樂整合設計有限公司 / 服裝贊助 | 實踐大學服裝設計系

演出簡介

40多年來，好萊塢配樂大師漢斯·季默創作、獲獎無數，作品包括《神鬼奇航》、《全面啟動》、《黑暗騎士》等。配樂往往扮演著支持導演願景的角色，《無眠夜的微光》則反轉這樣的創作過程，以漢斯·季默為電影《星際效應》所做的音樂為出發點，由此衍生的意象，構築出嶄新的世界。

《無眠夜的微光》是一段對人類經驗的冥想，一趟進入生命陰影的意象旅程，一次無限可能的新世界嶄露頭角的契機。在香港抗議者遭到暴力鎮壓的背景下，本劇以表演回應了詩人迪倫·湯馬斯那響亮清澈的號召：「不要溫順地走入那長夜……憤怒吧，憤怒對抗那光的逝去。」

導演概念

每天早晨的咖啡或茶、固定的上班路線、最喜歡的餐廳裡那張最喜歡的桌子，這些熟悉的模式為我們帶來舒適感。在那些如自動導航般駕輕就熟的日子裡，你結束一天漫長的工作後回到家，卻不記得自己是怎麼回到家的或沿路上發生過什麼事情。

作為一個藝術家，我對攪亂慣常的行為、陌生化熟悉的事物很感興趣。如此一來，當因為陌生化而感到不確定的時候，我們可以後退一步，以新的視角重新檢視生活，就像第一次面對它一樣……

2014年，我在芝加哥的一家電影院看了克里斯多夫·諾蘭執導的《星際效應》。我著迷於電影中穿越蟲洞的概念，更清楚地記得自己被漢斯·季默浪潮般的配樂所襲捲，當我置身在音樂之中，音樂也湧進了我的心裡。我被那壯麗的音樂深深吸引，它昇華了那些日常生活中的平凡瞬間與人物，也將這部電影提升到史詩般的境界。

《無眠夜的微光》的創作始於漢斯·季默非凡的配樂，我們以它為腳本，發展出整部全新的作品。當我第一次和演員及設計們一起坐在排練場播放這些音樂時，我們開始想像應該出現在這個空間裡的動作、物件、服裝和佈景……，讓音樂導引著我們發展出整部戲，這一切令人振奮而愉悅。

漢斯·季默的音樂大膽且富有侵略性，這原是我在以往的作品中極力避免的。我很興奮這次能夠以音樂為腳本，接受在舒適圈外創作的挑戰，讓漢斯·季默驅使我們步入未知……

鄧文泰

Synopsis

A new performance based on Hans Zimmer's soundtrack for *Interstellar*.

For almost forty years, German composer Hans Zimmer has been writing the soundtracks for films ranging from art house movies to some of Hollywood's biggest blockbusters including *Pirates of the Caribbean*, *Inception*, and *The Dark Knight Rises*. In discussing his role in the movie-making process, Zimmer often reflects on the pressure of creating the final addition to \$70 million films, of being the last artistic voice. *Soft Lights for Sleepless Nights* inverts this process, using Zimmer's soundtrack for *Interstellar* as the "script" for this 50-minute production. Whereas Zimmer's score originally played a supporting role in realizing director Christopher Nolan's cinematic vision, *Soft Lights for Sleepless Nights* uses Zimmer's music as the starting point, developing a completely new, artistic world animated by a new cast of characters.

Soft Lights for Sleepless Nights is a meditation on the human experience, an imagistic journey into the shadows of our lives and an emergence into a new world of possibilities. Against the backdrop of the violent suppression of the Hong Kong protestors, *Soft Lights for Sleepless Nights* is a performative response to Dylan Thomas' clarion call: "do not go gentle into that good night... rage, rage against the dying of the light."

Director's Concept

There is a comfort that comes from the familiarity of patterns: our morning tea or coffee, the particular route we take to work each day, our favorite table at our favorite restaurant. The ease of repetition. Autopilot. Those days when you find yourself arriving home after a long day's work with no recollection of how you got there or what happened along the way...

As an artist, I am interested in unsettling these known behaviors, in defamiliarizing the familiar. That in these moments of destabilization, we can step back from our life and see it again from a new perspective, as if for the first time...

I saw Christopher Nolan's film *Interstellar* at a movie theatre in Chicago in 2014. I remember liking the movie, of being drawn to the idea of passing through a wormhole. I also remember being struck by the cascading waves of Hans Zimmer's soundtrack, of feeling like I was being swept away by the music, that I was inside the music while it was simultaneously inside me. I was drawn to the epic quality of Zimmer's soundtracks, that he elevates moments and characters above everyday life, heightening the world of the film to a heroic state.

For *Soft Lights for Sleepless Nights*, we started with Zimmer's larger-than-life soundtrack and used it as the script for developing our entirely new performance. It was exhilarating to sit in our rehearsal space and play Zimmer's music with the actors and designers for the first time, to start imagining what actions and objects should fill the space, what costumes and set pieces... to let the music be our guide in developing the show. Zimmer's music has a boldness and aggressiveness that I have shied away from in my earlier works. It was exciting to suddenly be working with a musical "script" that challenged me to create outside of my comfort zone, to let Zimmer inspire us to step into the unknown...

Craig Quirk

河床劇團

河床劇團成立於1998年，以「意象劇場」的創作理念，跨越了視覺藝術與表演藝術之間的界線。評論家曾讚賞河床劇團這些有機、深具雕塑性的「潛意識」劇場作品，可與山繆·貝克特及大衛·林區最精湛的作品相比。

河床劇團近年參與的藝術節包括：韓國BeSeTo戲劇節、法國亞維儂Off戲劇節、德國想像國際偶劇節、TIFA臺灣國際藝術節、臺灣國際劇場藝術節、衛武營玩藝節、臺北藝術節、臺南藝術節等。本團也曾受邀於臺北市立美術館、國立臺灣美術館、高雄市立美術館、臺北當代藝術館以及誠品畫廊進行展演。

riverbed theatre

Riverbed Theatre was founded in 1998 in Taipei, Taiwan. The company's image-based, Total Theatre productions blur the boundaries between visual and performing arts. Critics have praised the organic, sculptural quality of Riverbed's "subconscious" theatre, likening the performance to the best works of Samuel Beckett and David Lynch. Riverbed has participated in festivals and events including: Avignon Off Theatre Festival (Avignon), Imaginale Figurentheater Festival (Mannheim, Stuttgart), Robert Wilson's Watermill Center Inferno Benefit (New York), M1 Fringe Festival (Singapore), Alice Festival (Osaka, Tokyo), BeSeTo Festival (Gwangju, Korea) Taiwan International Festival of Arts (Taipei), International Theatre Festival (Taipei), Wei Wu Ying Arts Festival (Kaohsiung), Taipei Arts Festival (Taipei), Tainan Arts Festival (Tainan), and On Site Arts Festival (Taipei).

Riverbed has also participated in exhibitions at the Taipei Fine Arts Museum, Museum of Contemporary Art Taipei, Taiwan Museum of Art, Kaohsiung Museum of Art, and Eslite Gallery.

演職人員簡介

導演暨舞台設計/

郭文泰 Craig Quintero

河床劇團藝術總監，美國西北大學表演藝術研究博士，格林奈爾學院劇場舞蹈系副教授。已編導過四十多齣原創意象劇場作品，演出足跡包括巴黎穆浮塔劇院、亞維儂絲品劇院及走索人劇院、德國斯圖加特JES劇院、新加坡濱海藝術中心、溫哥華泰勒斯劇院等。他也是裝置藝術家及雕塑家，作品曾於亞洲藝術雙年展、威尼斯雙年展及神戶雙年展展出。目前亦為美國杜克大學駐校藝術家。

製作人/葉素伶

河床劇團團長，國立臺北藝術大學戲劇學院戲劇學系碩士，2017年雲門基金會流浪者計劃獎助金得主。曾任本團多部作品製作人，包括2011-2019「開房間」計劃、《當我踏上月球》、《造夢者—河床劇團20年》、《1:00am》、《千圈的旅》、《停格》及《夢見大衛林區》等。同時參與公共藝文活動規劃，曾任2012-2014臺北詩歌節計畫統籌。

燈光設計/瓦豆 We Do Group

基地在大稻埕的光影創作團隊，以光為創作媒材，作品發表於展演暨視覺藝術領域，城市與街道光環境規畫，關注人在空間中的行為與光的關係，致力於降低無意義的照明手法，抑制能源耗損，創造環境友善與永續設計的優質光環境。

燈光設計/江佶洋

出身大稻埕的光影創作者，作品發表於表演、視覺藝術，城市與街道光環境規畫等多領域。曾入圍2007布拉格國際劇場設計四年展，獲shopping design雜誌2014 Best 100最佳建築與空間設計規劃，並於臺北當代藝術館、臺北美術館、

寶藏巖燈節等地展出燈光裝置，也參與劇場燈光設計。目前協助參與全國多處文化資產夜間照明，致力於降低無意義的照明手法，抑制能源耗損，創造與自然景觀和平共存的優質光環境。

燈光設計/葉書昂

畢業於臺灣大學戲劇學系，現為全職劇場工作者。曾任李清照私人劇團感傷動作派《曹七巧、馬伯司氏—北京聯演》、《梁允達》燈光設計，安徒生與莫札特的創意劇場《音樂消失的秘密》燈光設計，拾念劇集《蓬萊》助理燈光設計，明華園天字團《偷天還春》助理燈光設計，豪華朗基工《(X__X)府城流水席》助理舞臺監督及2017世界劇場設計展藝術節助理技術指導等。

舞臺美術/Carl Johnson

畫家、雕塑家及舞臺設計家。畢業於芝加哥藝術學院。曾任教於美國西北大學戲劇系、威斯康辛州立大學藝術系、臺灣大學戲劇系、美國SCAD大學香港分校等，曾連續於2004-2006年獲傅爾布萊特學術獎章。近期空間設計及美術作品：臺北市立美術館《當我們同在一起》及松菸Lab實驗啟動計劃《窺》。舞臺美術作品：河床劇團《開房間計劃—邊界》、《當我踏上月球》及《造夢者—河床劇團20年》等。

舞臺美術/陳昶志

臺灣藝術大學美術學系碩士，現任三鶯社區大學講師。從事平面繪畫創作與教學，作品多關注遊戲、書寫、碎形、潛意識、破圖等。曾獲美術學院傑出創作獎，入圍法國春季沙龍展、海峽兩岸藝術種子交流計畫、中國青年藝術100。近期個展：《畫這麼慢還想辦展錯了嗎？》。曾參與河床劇團製作：《開房間計劃—邊界》及《造夢者—河床劇團20年》。

服裝設計／徐敏榜

英國格拉斯哥藝術學院服裝織品碩士、實踐大學時尚與媒體設計研究所碩士，現為實踐大學服裝設計學系專任教師，擅長創意版型、服裝設計，曾有多次公開展演經驗。

服裝設計／Ra Thomson

紐西蘭認證畢業文憑第七級服裝設計學士，現為實踐大學服裝設計學系技術級助理教授。曾於時尚產業擔任不同面向的角色，並曾創立紐西蘭男裝品牌，現居台灣。

服裝設計／王思豪

實踐大學工業產品設計學士、服裝設計碩士，現任實踐大學服裝設計學系講師。從工業設計轉戰服裝技術產業，以跨領域的思維將傳統工藝與科技技術融合創作。2018年起於實踐大學服裝設計系任教。近年創作展演：臺北故事館《旗袍物語》聯展及紀州庵文學森林《熾》個展。

服裝設計／曾慈惠

實踐大學服裝設計學系學士、企業管理研究所碩士，現任實踐大學服裝設計學系助理教授。近年創作展演包括：《藍衫·蘭衫》、《方圓之間》、《型形相依》、《衫衫來此》、臺北故事館《旗袍物語》聯展、《圓緣》、《回轉》、《香港週女性長衫時裝表演》等。

影像設計／陳怡瑄

個人影像創作者，畢業於國立臺北教育大學文化創意產業經營學系，目前任職於公共電視臺。影像設計作品：河床劇團《當我踏上月球》、《漂流》，杯具社《喟嘆式相思》等。另外曾參與演出作品：河床劇團《開房間計畫一邊界》、《當我踏上月球》及臺北市立美術館X-site地景裝置計畫《OO》—「白在空氣中蔓延」。

舞臺監督／謝青鈺

文化大學戲劇學系畢，曾任河床劇團《當我踏上月球》韓國BeSeTo戲劇節巡演舞臺監督、黑眼睛跨劇團X黃連煜《我是東西南北香蕉人》舞臺監督、莎妹劇團《RE:親愛人生》臺法巡演舞臺監督助理、NTT遇見巨人《暖魅》助理舞監、三點水製藝《雨港基隆》舞臺監督及瘋戲樂《臺灣有個好萊塢》舞臺助理等。

後期宣傳協力／盧崇璋

獨立製作人與自由工作者，挑戰各種不同的藝術組合，亦擔任多種異業專案的行銷公關。國立臺北藝術大學藝術行政與管理碩士畢業，曾參與黑眼睛跨劇團、河床劇團、窮劇場、飛人集社、差事劇團、二分之一Q劇場等演出專案製作，並加入多種藝術節工作團隊：臺北詩歌節、超親密小戲節、空總玩聚場夏日藝術節以及2019臺北白晝之夜之策劃執行。

演員／張甯

國立臺北藝術大學戲劇學系肄業，現為影像及劇場演員。歷年參與劇場作品：河床劇團《當我踏上月球》、《漂流》、《造夢者—河床劇團20年》、《夢見大衛林區》及《千圈の旅》；再

拒劇團《感傷之旅》。影像作品：《極光風暴》、《致親愛的孤獨者》、《日劇時代的十種生存法則》、《媽媽加我等於十》、《自畫像》及《醉生夢死》。

演員／張佳芝

目前就讀於臺北藝術大學舞蹈系研究所，主修創作。曾參與演出河床劇團《漂流》、《當我踏上月球》、臺南藝術節開幕演出《府城流水席》、臺北市立美術館X-site地景裝置計畫《OO》—「白在空氣中蔓延」、再拒劇團年度音樂劇《春醒》。2018年首次發表個人製作《真實複製品》。

演員／許家玲

芝加哥藝術學院學士，從事表演藝術工作。演出作品有河床劇團《當我踏上月球》、《開房間計畫一邊界》、《開房間計畫—不會有人受傷》、《開房間計畫—入口》，臺北雙年展《薩維耶·勒華：回顧》等。影像演出包含藝術家陳呈毓錄像作品《雲氣平衡》、公共電視「文學Face&Book」之《王聰威：臨場感書寫》與《李昂，無禁忌書寫》等。

演員／游育歆

國立臺灣藝術大學舞蹈學系學士，現為表演藝術工作者。2017年世界大學運動會開幕式演出蘇威嘉作品《匯聚臺北》，2018年參與大臺北藝術雙年展，於陳志誠作品《島嶼時光》擔任舞者及演員，2019年於河床劇團演出《開房間計畫—邊界》。

演員／吳思瑞

臺灣藝術大學戲劇學系畢，現為紅鼻子關懷小丑協會之小丑醫生。近年主要學習戲劇小丑、肢體喜劇，並於今年開始接觸偶戲。曾演出獨立製作《愛迪生與睡美人》、《那場細雨》、《聽說死神自殺了》、《合罪之友》、小丑小品《史莉倫》、《小丑練習曲》、《A piece of cake》、《可遇不可求》等。

演員／林智容

學生時期領隊獲得救國團全國大專盃話劇總決賽導演獎後，便積極參與早期綠光等劇團修習。曾任遊樂區編導，製作兒童、歌舞、花車遊行等商娛節目十年達五十餘檔秀。近年創立Gift Art工作室投身劇場創作，任綠果實、工具人等劇團編導、任上劇場、六藝、SHOW影等劇團約聘講師暨演員。

導演暨舞臺設計—郭文泰 / 製作人—葉素伶

燈光設計—瓦豆 We Do Group (江佑洋、葉書昂)

舞臺美術—Carl Johnson、陳昶志

服裝設計—徐敏榜、Ra Thomson、王思豪、曾慈惠

影像設計—陳怡瑄 / 平面設計—藍元宏 / 舞臺監督—謝青鈺

後期宣傳協力—盧崇璋 / 現場執行—廖芝涵 / 製作協力—黃金琳

製作助理—黃媛恩、張蓉蓉

演員—張甯、張佳芝、游育歆、許家玲、吳思瑞、林智容

技術人員—李伯涵、李政寬、林文憲、曹雅茹、陳瑋鈞、黃詩蘋、葉書昂、

雷陽龍、盧欣怡 (依姓氏筆畫排序)

特別感謝—黑眼睛跨劇團、飛人集社、王正源、任乙好、何孟學、

李昱伶、洪凱西、張嫻如、張寶慧、莊大正、黃詠心、

黃詠純、羅苑韶、譚天、Brian、Fiona (依姓氏筆畫排序)