

10/5-9

西班牙 Spain • 極簡浪漫✓詩篇

Gelabert • 黃金比例 I

Im (Goldenen) Schnitt I by Cesc Gelabert

Dances a solo by GERHARD BOHNER

編舞 Choreography	Gerhard Bohner
重編/獨舞 Reconstruction and dance (1999)	Cesc Gelabert
舞台設計 Spatial Installation	Vera Röhm
音樂 Music	Johann Sebastian Bach from "The Well-Tempered Clavichord", Vol.1, Prelude and Fugue 1-12 as interpreted by Keith Jarrett (ECM-835246-2) (巴哈十二平均律第一冊前奏曲與複格 1-12)
影像紀錄 Video documentation	Cosima Santoro (1989)
藝術助理 Artistic assistant	Lydia Azzopardi
技術總監 Technical director	Rüdiger Kratzert
巡演經理 Tour management	Sven Neumann
製作經理 Production management	Dirk Scheper

演出長 60 分鐘, 沒有中場休息

A coproduction of the Akademie der Künste, Berlin-Brandenburg, and the
Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa, Barcelona

GELABERT-AZZOPARDI IS A COMPANY CONCERTED WITH DEPARTAMENT DE
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AND MINISTRY OF CULTURE,
I.N.A.E.M. SUBVENCIONED BY INSTITUT DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA. RESIDENT AT TEATRE LLIURE BARCELONA.

Gelabert · 黃金比例 II

Im (Goldenen) Schnitt II by Cesc Gelabert

Dances a solo by GERHARD BOHNER

Through Space, through the Body

編舞 Choreography	Gerhard Bohner
重編/獨舞 Reconstruction and dance (1999)	Cesc Gelabert
舞台設計 Scenery / installation	Robert Schad

音樂 Music	Johann Sebastian Bach "Das wohltemperierte Klavier" (The Well-Tempered Clavier) prelude and fugues 1-13, volume I with an overture from volume II (巴哈十二平均律第一冊前奏曲與複格1-13以及第二冊序曲)
鋼琴 Pianist	Heidrun Holtmann

影像紀錄 Video documentation	Cosima Santoro (1989)
藝術助理 Artistic assistant	Lydia Azzopardi
技術指導 Technical advisor	Siegfried Paul
技術總監 Technical director	Rüdiger Kratzert
服裝 Wardrobe	Olaf Carlshon
製作 Production	Dirk Scheper and Inge Zysk

演出長 60 分鐘, 沒有中場休息

A co-production between the Akademie der Künste, Berlin, and the Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa, Barcelona.

Sponsored by the Kultur-Stiftung Foundation of Deutsche Bank.

GELABERT-AZZOPARDI IS A COMPANY CONCERTED WITH DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AND MINISTRY OF CULTURE, I.N.A.E.M. SUBVENCIONED BY INSTITUT DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. RESIDENT AT TEATRE LLIURE BARCELONA.

Gelabert · 黃金比例 I & II

Im Goldenen Schnitt I & II by Cesc Gelabert

- 當今西班牙最具影響力的編舞家及舞者 Gelabert 挑戰巴哈十二平均律 純粹 燦爛
- 黃金比例 I II 被讚譽為當今世界舞壇最精采的獨舞之一
- 林懷民：像 Gelabert 這樣的獨舞者，就有辦法在空曠的舞台上，喚起觀眾對一整個宮殿的想像
- Gelabert 的動作乾淨俐落，精鍊有力，舞蹈線條彈性光滑，精準無比，看畢氏定理在表演藝術裏的活呈現、舞蹈版。

西班牙舞者暨編舞家賽司克·傑樂伯(Cesc Gelabert)在 1996 至 1999 年間，為柏林的 Akademie der Künste 重編了葛哈·伯納(Gerhard Bohner)的兩支獨舞《黃金比例 I》(*Im (Goldenen) Schnitt I*) 和《黃金比例 II》(*Im (Goldenen) Schnitt II*)，當中並融入了錄像電影製作者 Cosima Santoro 的影像元素。依循伯納從三個獨特藝術形式—舞蹈、視覺藝術及音樂中挑選出的作品和元素的概念，傑樂伯呈現的演出皆彼此息息相關，卻又是各自獨立的藝術作品。在《黃金比例 I》中，傑樂伯遨遊於雕塑家維拉·羅漢(Vera Röhme)所設計的空間，當中的木頭隔間和普列克斯玻璃柱能不斷地重組，音樂則是取自巴哈的十二平均律。傑樂伯與伯納(1936-1992)熟識，兩人彼此相互尊重，惺惺相惜。雖然傑樂伯嚴謹地對待他的編舞藍圖，但由於保留了屬於舞者的個人藝術風格，因此從未給人他在模仿伯納的印象。

極簡主義者的重生：Gerhard Bohner 葛哈·伯納

Cesc Gelabert 賽司克·傑樂伯 全新的詮釋

葛哈·伯納(1936-1992)的獨舞創作在柏林的 Akademie der Künste 以及加泰隆舞者賽司克·傑樂伯的重新詮釋下，顯得強勢而精準。柏林編舞家的作品《黃金比例 I》並不單只是理想比例的探究，它更勝於對美學和諧的崇敬之外的意義，創於 1989 年的此一作品，呈現出人類身體的重建，試圖探究肢體運動的每一個基本可能性，從頭、肩、臂、掌、腿、臀、膝、腳，徹底擺動。一個絕對的極簡主義者征服了維拉·羅漢(Vera Böhm)的柱狀雕塑所建構的空間，在這看似荒廢的營地或是遠古的儀式殿堂內，編舞家經由身體的解剖，讓各種各樣的情感找到歸屬。也正是將一切極簡至原始動作，而引發寬廣而多元的想像空間。舞者隨著巴哈十二平均律 “Well-Tempered Clavier” 的遁走曲靜止站立，像是找到了最恰當的依附，他引頸而立，緊閉雙唇，似乎感到心寒地靠著一根棍子支撐，像是貝索亞筆下所杜撰的角色，特立獨行，卻不孤單，只是與自己為伴，以身體為根本地和諧共處。

正是這份清醒以及除卻所有情緒化與詮釋性動作的單一，讓伯納的編舞作品成為與女性編舞家所創、極情緒化的舞蹈劇場形成強烈而重要的對比。身為極簡派大師，伯納依循內在精力的流動，將之轉化匯集成令人驚艷的簡單舞蹈形式，尤其是在他的後期作品中，更可看出當中隱含回歸到動作本身而產生的力量。

如今這種獨特作品的重要性終於完全被認同，也許是因為舞蹈劇場的紛亂源起已經在舞蹈史上找到屬於自己的位置。當市場上充斥著流於俗套的舞作，這樣的追本溯源為現代舞蹈慢慢重建該有的定位。此外，艱難的表演者角色也因為加泰隆舞者賽司克·傑樂伯的出現，而有了理想的詮釋。他無意一味的仿效，而是專注地回歸伯那作品的精神起源，並透過自己的肢體語言重新演譯。充滿自信而不隨波逐流，傑樂伯跟隨伯那的步伐，重新開啟了只有成熟舞者才能達到的神奇境界——心無旁騖，唯一的專注是舞蹈的本質。

這一個曾經因為它不實際且難以捉摸的特色而使人敬而遠之的作品，如今展露了前所未有的當代關聯性，不只通過了時代的考驗，並且朝未來指出了一條明路。在他晶透的舞蹈形式中本質是唯一的專注，正如同巴哈一般，他在其中留下了可供研讀的課本，沒有任何情緒的牽連，也沒有敵人或反對者的聲音。純粹地跟隨身體的方式，便足以開啟內在與外在的空間，邀請每位觀賞者透過任何感動而前來探索。

透過和傑樂伯與阿左派迪舞團的合作，Akademie der Künste 執行了伯納獨舞作品的重製。自從首度在「默劇-音樂-舞蹈-劇場'85」(Pantomime-Music-Dance-Theatre '85)中露臉後，傑樂伯時常出現在柏林，也與伯那維持良好的藝術與私人聯繫。經由研究柏林錄像電影製片家 Cosima Santoro 所拍攝的獨舞《黃金比例 I》，傑樂伯重新成功地詮釋了這個作品。

傑樂伯同時於 1999 年 11 月在柏林製作並演出《黃金比例 II》(*Im (Goldenen) Schnitt II* (1989))。

IM (GOLDENEN) SCHNITT I (1989)

在準備及演出 *Im (Goldenen) Schnitt I* 中，我被當中所蘊藏的智慧所征服。在表面形式的簡易裡，其實包含了對動作的深刻了解。人類肢體的幾何可能性與人性之間的緊張對立，在此被奇蹟似的化解了。這是純粹舞蹈闡述著人的道理。

舉例來說，"Kopf" 這一段的分解與結構性，像是在解剖頭部的動作，讓我在舞著的同時，開始了精確的思考行為。

而"Brust" 這一段是完全的情緒抒發，好比是心的跳動、肺的呼吸——就短短的六個形式之中。

"Arm" 則是少數的歡樂時光，就如同一場遊戲，或者騰空擺盪。動作中富藏著內涵，但褪去了形式，永遠都帶著人性與純粹，亦是一場關於人類狀態的演說。

這個作品可被分為兩部分。第一個部分基本上我的焦點放在幾何構圖，以及對空間與線條的基本描述，包括對角線、角度、弧線、方形等種種。那是快速移動於空間中所產生的感動。突然間，在第二部份中，我手持扶桿，感覺到自己站在上舞台的小圓圈中，很清楚感受到自己的意識，從那裡我開始摸索自己身體各部位的旅程，然後再次地自省。沉思、回憶，以及許多伯那的觀點在同時間產生。

對音樂的了解在排演過程中，變成重要的步驟，因為所有動作都自然隨著音樂而架構及放置。

我第一次看到錄影畫面時，對我而言就彷彿伯那正自由地臨場演出，因為那些動作結構顯得如此流暢與細微，但當我開始排練並作細部專研時，才發現每一個動作其實都緊密的與音樂相連。

在此刻我覺得這個作品是悲傷的，而且是十分悲傷，十分令人感動—至少在我寫下這些札記的當下一我不知道在未來我們將會如何一起成長。

賽司克·傑樂伯 寫於 1996 年 9 月

IM (GOLDENEN) SCHNITT II (1989)

多年來我在世界各地的劇院及藝術節演出第一版的 *Im (Goldenen) Schnitt*，而觀眾、評論家，以及主辦單位的反應都很讓人感動。對個人而言，那的確給了我很大的快樂及滿足，就像家一樣，一個讓我沉思與休憩的地方。

當我接觸到第二個版本時，我對它的可塑性印象深刻，但我又懷念自傳故事中的情感力量、串聯過程中的邏輯，以及第一版本中對空間的探索。不過當我一開始排演，一種很美麗而清楚的結構油然而生。它不斷交錯並改變段落的順序，同時為了造成對稱，而加入了序曲及遁走曲 13 號。相較於從頭到腳的運用肢體，順序改變成為由下而上。這些發生在擺放著 Robert Schad 雕塑的舞台空間裡的改變，完全地置換了整個作品的閱讀方式與氣氛。那些雕塑侵略了整個空間，並且塑造出不同的生命景觀。它是較樂觀的、展望未來的，更是掌握著解答的。它並非邁向死亡，而是迎向生命。

這樣的經驗令人著迷，不只是因為能從新的可塑內容中探索編舞素材，也因為現場音樂演奏的魅力。此外，我們很幸運的可以邀請到鋼琴家 *Heidrun Holtmann*，他曾經伴隨波那舞出這一個作品。」

賽司克·傑樂伯 寫於 1999 年 11 月

藝術家簡介

賽司克·傑樂伯 Cesc Gelabert

1987, 巴塞隆納大獎
1992, 柏林 DAAD 獎助金(Deutsches Akademischer Austauschdienst)
1994, 藝術成就金獎
1996, 國家舞蹈大獎
1997, 加泰隆國家舞蹈大獎
1998, FAD 獎章 (裝飾藝術推廣)
2000, 舞台藝術獎項
2003, 柏林 DAAD 獎助金(Deutsches Akademischer Austauschdienst)

賽司克·傑樂伯是屬於這個時代的，他的本質來自於他的時代、他的文化背景、同時期的藝術家、他的感性、他的幻想，以及地中海特質的種種組合。他的舞蹈優雅，穩重而流暢；他的舞作則在文化傳統內融入現代思維及語彙。這樣的綜合體明顯地影響了整個時代的西班牙編舞家。

曾於格拉那達舞蹈節(Granada Festival)首演的 ZumZum·Ka 新作，無疑是為慶祝以傑樂伯為先鋒，結合了舞蹈與當代視覺藝術的奇特舞蹈形式。

在紐約完成他的學習之後，傑樂伯多年受歡迎的獨舞成就，讓他在出生地加泰隆尼亞成名。在 80 年代早期，這位舞者/編舞家遇上了英國舞者利蒂亞·阿左派迪(Lydia Azzopardi)。在巴塞隆納，兩人結合多元的個性，並運用造型藝術與音樂界中的獨立角色，創造了新的舞蹈。

這對搭檔在 1986 年創立了自己的舞團，並於 Lliure 劇院演出舞作”Desfigurat”。這支作品使用作曲家卡勒斯·薩陀斯(Charles Santos)的原創音樂來喚醒吉普賽加泰隆尼亞情懷，薩陀斯的作品已兩度出現在愛丁堡國際藝術節，而這一次是於”La Pantera Imperial”中，以超現實的方式詮釋巴哈。”Desfigurat”的中古世紀主題是為探討過去，並將豐富的題材轉化為單一的概念、質感，以及一種充滿挑逗性的全新現代肢體運動。

1988 年的作品”貝爾蒙特”(Belmonte)是探索死亡議題的延伸，以鬥牛為主題，成為西班牙現代舞史上的一個重要里程碑。這支舞作像是一場音樂、色彩與舞蹈的爆發，當中蘊含了加泰隆畫家法德瑞克·阿曼(Frederic Amat)的浪漫佈景與美麗的服裝，同時還有卡勒斯·薩陀斯多采多姿的音樂，更貫穿以編舞家充滿感情的語彙，充分透露了鬥牛祭迷人與儀式性濃厚的氣息。

在 1991 與 1992 年的新作之後，出現了隔年的”El Jardiner”。再次與阿曼及作曲家加勒斯·米蘭達(Carlos Miranda)合作，傑樂伯和阿左派迪試圖將他們眼中的藝術家米羅(Joan Miro)的視覺宇宙呈現於舞台上。

這些組合的結果，是一場充滿魔幻、挑逗、諷刺與色彩的盛宴，透過圖形象徵的紛亂變身，重現了這位加泰隆藝術家的畫中的美麗世界。

這些年當中，傑樂伯並沒有忽略了他的獨舞作品，畢竟觀眾也不會讓這種事發生。事實上，將他視為團體中的一位舞者其實有些困難。他天生就是個獨舞者。他的個人作品都源自於深入的自我探究，以及深刻體認的個人目的，沒有絲毫的虛飾或庸俗。這樣的特質根植於他的文化背景，他將之轉化成全然當代的故事。

兩年前，傑樂伯第一次詮釋其他編舞家的獨舞作品，舞出了自己最獨特的獨舞，德國編舞家葛哈·伯納的作品”Im Goldenen Schnitt I”，在他的肢體語言中，呈現了包浩斯的分析與結構。有三年時間，傑樂伯與阿左派迪舞團駐團於柏林的 Hebbel 劇場，並共同製作了幾個新舞碼。這些新作品少了以往舞作的故事線因而變得抽象，企圖探索不同的緊張狀態，無論是介於有聲與無聲，或更甚者，介於現實與想像之中。對這些關係的探索幾乎變成一種迷戀，也引領他們創造了最新的作品”ZumZum•Ka”。

節錄自 卡門·戴維/巴塞隆納舞評家(CARMEN DEL VAL/ Dance critic El País, Barcelona)

II

10/14-16

以色列 Israel • 彩色舞動人生△奇異幻境

Pinto • 蠔華馬戲團

***Oyster* by Inbal Pinto Dance Company**

Created by Inbal Pinto & Avshalom Pollak

編舞 Choreographer Inbal Pinto

藝術總監 Artistic director Avshalom Pollak

服裝設計 Costume Designer Inbal Pinto

舞台設計 Scenery Designer Inbal Pinto and Avshalom Pollak

音樂編輯 Soundtrack Avshalom Pollak

燈光設計 Lighting Yoaan Tivoli

助理服裝設計 Assistant Costume Designer Gila Lahat

數位音樂編輯 Digital Musical Arrangements Zahi Patish and Avshalom Pollak

排練經理 Rehearsal manager Talia Beck

舞者 Dancer: Noga Harmelin, Idan Yoav, Dana Shoval, Naomi Noa Nissim, Nir Boaz
Weledniger, Ella Rothschild, Shi Pratt, Gil Atuv, Dina Ziv, Micha Almogi

演員 Actor: Zvi Fishzon, Rina Rosenbaum

技術總監 Technical Manager Alon Rahamim Cohen

音響執行 Soundman Asaf Ashkenazy

燈光執行 Lighting Manager Dania Zemer

舞台監督 Stage Manager Ido Eliav

化裝 Wigs/Makeup Garaeva Marina

服裝 Wardrobe person Ela Givol

巡演經理 Tour Manager Ronnit Rabinowitz

演出長 60 分鐘, 沒有中場休息

Co-production of: Haifa Municipal Theatre, Masion de la Danse, Lyon, Suzanne Dellal
Center – Curtain up International exposure 1999.

World premiere: Masion de la Danse, Lyon, France November 1999

Oyster 蠔華馬戲團

Created by Inbal Pinto & Avshalom Pollak

沒有馬戲，只有驚喜的舞蹈劇場

「怪誕馬戲班內的一顆珍奇寶石」

- 《先進報》（法國）-

「光怪陸離遇上馬戲……糅合舞蹈和戲劇元素，為觀眾帶來奇幻的全新體驗」

- 《時報》（英國）-

「編舞家豐富而多元化的舞蹈語言令觀眾著迷」

- 《舞蹈季節》（法國）-

「細膩豐富，感染力強；表現手法別出心裁，嘲諷和幽默的內容令人捧腹，可謂精彩絕倫」

- 《愛爾蘭獨立報》

「充滿純真與歡樂的奇幻世界」

- 《芭蕾網上雜誌》-

■ 來自以色列，「平頭舞團」的《蠔華馬戲團》舞風目眩神迷如同奇炫的杜拜帆船大酒店(Burj Al-Arab Hotel)一樣讓人稱奇。

■ 天馬行空、繽紛燦爛的滑稽舞蹈，這個吊鋼絲的馬戲，使你狂笑、驚嘆、休克！

穿燈罩裙的飛天女孩、雙頭巨人、白臉木偶……《Oyster》既傻頭傻腦、古怪又美麗，結合現代舞、芭蕾舞與體操的動作，令人想起馬戲、歌舞廳及舊時的劇場。Oyster 劇名來自 Tim Burton 的《牡蠣男孩憂鬱之死》一書，舞劇中黑暗的華麗總讓人想起他創作的那些怪誕又可愛的電影角色。

《Oyster》在全球公演超過 100 次，並曾兩度獲邀到英國舞蹈傘舞蹈節演出，2004 年 9 月於香港演出，獲得熱烈的好評。

回到童年時…… 以色列超現實馬戲

談到政治環境對藝術創作的影響，有人會很一廂情願地帶著沉重的心情去看以色列的作品，但其實剛好相反，大部分以色列當代舞團都不很政治，即使是，也絕不沉重，例如擅長營造感染力的 Anat Danieli、荒誕怪異的 Noa Dar，又或奇幻惹笑的 Inbal Pinto，都是相對地走偏鋒的編舞家。這個跟他們的戲劇和美術訓練背景不無關係。

國際舞壇矚目

出身美術設計的 Inbal Pinto 屬於以色列第二代編舞家，曾經先後加入以色列 Batsheva Ensemble / Company。2000 年自立門戶，以 Inbal Pinto Dance Company 的名義，三度獲邀參加倫敦舞蹈傘國際舞蹈節（Dance Umbrella）。短短兩三年間引起了國際舞壇的注目。舞團成員大部分都是戲劇訓練出身的舞者，演技舞藝皆精，甚至有明星演員助陣。與導演 Avshalom Pollak 合作，更成為了該團舞劇風格上的關鍵。

11 人變魔法 耍弄古老戲法

曾經兩度獲特拉維夫（Tel Aviv）表演藝術戲劇獎的《Oyster》。靈感取自黑色幽默大師、荷李活導演兼作家 Tim Burton 的小說《The Melancholy Death of Oyster Boy》。講的是古老的童話：童年的友誼。英國《獨立報》舞評曾經以「超現實馬戲」來形容這個作品。天馬行空，造型滑稽，天真又懷舊。離奇的人物、角色，進進出出變化多端，在獨立段落式的挪移結構中，觀眾未必會覺察到，整場演出的舞者演員原來只有 11 人，這個看不見的魔法，彷彿帶觀眾回到老遠的家庭式馬戲班，一家大小跑江湖的時代。《Oyster》可說是一個配合特技潮流，緬懷舊式馬戲團情操的敘事。結合馬戲式的表演、現代舞的張力，在 wire work 和古老戲法中飛天漫舞。

舞台相遇總是親近

有時候一些伴隨成長的人物角色和奇思幻想，是揮之不去的，好像在《Oyster》裏面的小丑、雜技人、木偶、雙頭人、長臂美女、無手舞者、暹羅孿生兒等等。這些不朽的形象，未必會是什麼崇拜物，也不會要買回家，但在舞台上相遇總有親近的感覺。獨立看每一段舞，可以說是享受欣賞表演的人本藝術，也可以是引人期望在笑聲中有所啟悟的一剎那。

幻想的情懷總是可貴的。用純粹娛樂的心情去看這支馬戲舞劇，也不失是一件有益身心的事，起碼是高質素的舞台表演。單單從音樂角度來說，每一幕的選曲都恰如其分地演繹出舊式風俗情懷，從猶太傳統音樂（Yiddish）、喉音歌、探戈，到俱樂部樂隊，編排上已經不知不覺間描繪了一幅以色列人文圖畫。也許有人會挑剔是異國風情的賣弄，但正如前面所言，有質素的音樂，打動起人上來是沒有太多原因的。

導演波洛克曾經在上海演出時對傳媒說：「每一次演出都是演出本身的新發現，觀眾的體會也會每次不同。」里昂《費加洛報》在 1999 年的評論，認為《Oyster》的「雙頭人」正寓意以色列的政局。

~摘錄自香港明報 9/16/2004

藝術家簡介

Inbal Pinto 編舞

Inbal 1969 出生於以色列。她於耶路撒冷的 Bezalel Academy 學習平面設計。她於 1991 年加入「以色列巴西瓦舞蹈團」，而後於 1995 年成為該團資深舞者。

Inbal 於 1990 年開始她的編舞生涯。她的作品包括《Dio-Can》、《Versus》、《Mr. Wow》、《Chance for 100》、《Wrapped》，以及《Oyster》——此作品曾於 1999 與 2000 年贏得特拉維夫市表演藝術劇場獎的最佳藝術演出。Inbal 曾受 ADF 之邀參與 1997 與 1998 年的國際編舞大會。這些年間 Inbal 為《椅子》、《羅密歐與茱麗葉》等劇場作品提供編舞，並於 2000 年獲頒文化部的舞蹈獎、特拉維夫市的地區獎項，以及以作品《Wrapped》贏得紐約舞蹈暨表演獎項。

2002 年與導演艾維賽隆·波拉克(Avshalom Pollak)合作的《Boobies》中，Inbal 扮演了編舞及設計師的角色，此一共同製作集合了 Inbal Pinto 舞蹈團、比利時安特衛普表演藝術中心，以及以色列歌劇。

艾維賽隆·波洛克 Avshalom Pollak 導演

波洛克於 1970 年出生於以色列。他畢業於 Nisan Nativ 戲劇學院。他於 1994 年與 Inbal Pinto 及導演/演員憂希·波洛克(Yossi Pollak)合作創作了《In Chance for 100》。

波洛克經常於電影及電視中曝光。他經常出現於各大劇場空間中，包括 Habima 國家劇院、Cameri 劇場、Gesher 劇場，以及海法市立劇院等。於 1999 年導演並設計了《Oyster》，2002 年《Boobies》，此製作的編舞家為 Inbal Pinto。

III

10/21-23

法國France • 超現實與詩的魔幻∞詭譎

納許・歲月的玩笑

Comedia tempio by Josef Nadj

藝術總監/編舞 Direction and choreography Josef Nadj

音樂設計 Music	Stevan Kovacs Tickmayer
舞台設計 Scenography	Goury
服裝設計 Costumes	Catherine Rigault assisted by Sylvie Régnier
燈光設計 Lighting	Rémi Nicolas assisted by Raymond Blot

舞者 Dancers: Peter Lengyel, Denes Debrei, Peter Gemza, Kathleen Reynolds, Nasser Martin-Gousset, Josef Nadj, Joseph Sarvari, Guillaume Bertrand, Gyork Joseph Szakonyi, Cécile Thiéblemont.

技術總監 Technical Director	Raymond Blot
燈光指導 Lighting Director	Raymond Blot
舞台監督 Stage Manager	Laurent Grillon
音響指導 Sound Director	Jean-Philippe Dupont
燈光助理 Lighting Assistant	Hervé Simonin
製作經理 Production and distribution	Martine Dionisio
巡演經理 Tour Manager in Taipei	Mariko Aoyama

演出長 80 分鐘, 沒有中場休息

Coproduction: Centre Chorégraphique National d'Orléans / Théâtre de la Ville - Paris / Festival d'Automne - Paris / Hebbel Theater - Berlin / Les Gémeaux-Sceaux-Scène Nationale, with the participation of Alpha-FNAC.

Premiere in Orléans in November 1990, Comedia tempio was awarded the Prix de la critique at the Festival "Mimos 1995" in Périgueux.

Le Centre Chorégraphique National d'Orléans receives grants from the Ministère de la Culture et de la Communication - Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, the Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre, the Ville d'Orléans, the Conseil Régional du Centre, the Conseil Général du Loiret. It receives the aid of L'A.F.A.A. (Association Française d'Action Artistique - Ministère des Affaires Etrangères) for its foreign tours.

納許・歲月的玩笑

Comedia tempio by Josef Nadj

- 把舞台過癮地因式分解 赤裸剖析人類的七情六慾
當代劇場大師納許破天荒親自登台，值得您摒息以待……

《歲月的玩笑》是納許對一位 20 世紀匈牙利作者 Geza Csath 的禮敬。由法國知名當代劇場大師喬瑟夫・納許（Josef Nadj）用奇幻的舞蹈，荒誕的幽默，演出了這位博學作家不得志的一生，剝洋葱般地剝開了《歲月的玩笑》。納許所帶來的《歲月的玩笑》充分展現跨界特色，觀眾眼見舞蹈、默劇、魔術、影像等多種表演元素與劇場技巧冶於一爐，納許巧手編織了一幅有關歲月的豐富的魔幻超現實畫作。

Geza Csath (1888-1919)

Geza Csath（本名 Jozsef Brenner, 1888—1919），匈牙利著名前衛派作家、也是心理醫生，是東歐最早認識到佛洛伊德思想之重要性的先驅者之一，同時也是個繪圖員、作曲家及音樂評論家。Geza Csath 的所有成就，卻敗給了他的另一項嗜好——他在 23 歲時成了嗜毒者。毒品很快地開始在他的作品裡留下出現蛛絲馬跡，也引領他一步步走向死亡。在完成他的醫學研究之前，Brenner 就已經出版了令人匪夷所思的小型著作「鴉片」，這似乎也預言了影響他生命存在的最大難題。

「對毒物的迷戀模糊了事物之間的界線，也讓原本的荒謬消失無蹤……。於是我們有機會體認到生命的真理——那個每一個人都背負於深沉自我裡、而且超越所有感官判斷的生命真相。」Csath 文風奇異瑰麗，冷徹骨髓，卻又熱焦大腦，深探潛意識領域，從現實與夢幻之間萃取出驚人的詩意和美感。

超現實與詩的魔幻∞詭譎

納許的《歲月的玩笑》(Comedia Tempio)聲明自己是對匈牙利作家 Csath 的生命及作品的崇敬——對任何一個沒有拿過中歐文學碩士學位的觀眾而言，這似乎是挺嚇人的定義。Csath.傳奇而短暫的一生以及超現實的作品風格，透過納許運用他早年修習美術、默劇的資產，將 Csath.抽象的哲思視覺化、以及小說的象徵劇場化；在舞台上魔幻演譯 Csath.的一生。而即使這位 20 世紀早期博學者的作品並不廣泛為人所知，舞台上黑暗的詭譎氣氛卻絕對能令人聯想到同時期的其他作家 Freud and Kafka。

舞台上男舞者身著寬鬆罩衫外套，頭戴圓頂硬禮帽——他們可以是經濟拮据的店員、窮途末路的教授，或四處遊蕩的精神病患——卻與身著優雅禮服、眼神空洞的女子們共舞。他們的世界是個簡陋的居家空間，在厚木板及石膏灰泥版的裝潢中，隱藏著小密室與通道門所構築的迷宮。10 位表演者特技似地悠遊於佈景之中，如同一連串快速變換的滑稽惡夢。

舞台上有一張帶有輪子的桌子，及一個顯然受困於其中的男子，而他的禿頭正好成為失常老人的殘酷遊戲下的弱點。另一名男子站上厚木板上的椅子，被其他同伴棄之不顧，難以分辨究竟他是贏家或是個受害者。在一個小閣樓房間內，一名踩著高蹺的女子咆哮著扭動雙手；在下層則是一對如侏儒般跪地狂奔的戀人…

無論這些角色是試著跟彼此胡鬧、合作或配對，他們的每一個行為都抹上一種淡淡或近乎邪惡的痴呆色彩。受到實體氛圍和彼此的限制，他們似乎屬於一群瘋狂而無依無靠的神秘種族——心理醫師的研究案例對象，以及卡夫卡筆下毀敗的官僚角色。

舞台設計有著刻意扭曲的透視視覺，以及獨特的道具處理。而納許的編舞功力(來自現代舞、經典默劇以及鬧劇的背景結合)讓極端詭詐的表演者們得以共同創造出奇特而引人側目的角色。這裡顯然具備了一場好戲所需的所有材料，只是熱度似乎總是無法高到使它沸騰。

這不是個我們該期待看到一個故事的作品，但 80 分鐘的長度，還是需要有更迫切的戲劇張力，或更有爆點的調性與動力反差，才能讓它更有繼續的推力。然而如我們所見，觀看納許的不連貫而令人不安的快照似翻頁，就好比隨意翻看某人的剪貼簿般，尤其節目的尾聲，像是結束於一個毫不經意的句點，我們甚至不確定它是否已經結束。這是個令人沮喪的浪費。有如此專業的技巧與想像力，我們卻只能聳聳肩地走出劇場。

法國國家奧瑞安舞蹈劇場

Centre Choregraphique National d'Orleans

藝術家簡介

喬瑟夫·納許 Josef Nadj 藝術總監/編舞/舞者

喬瑟夫·納許絕對是當代最傑出、最具震撼力的編舞家之一。

~瑞士早報~

“Since the moment I discovered that a person climbing on stage creates a paradox, a mystery that remains indecipherable, I have fastened myself to this theatrical space. But what is it in this space that captures my attention? – The subtle relationship created between living bodies. The image of the body. First an image, not in the pictorial sense, but rather the image that comes into being based on a purely corporal sensibility – which often results from ambiguous situations, from a certain veiled thought process. But from what depths surge movements capable of creating this language, so familiar and yet so strange, that we share the moment the curtain rises? What is this language speaking about? – Perhaps of a certain truth hidden behind all our masks and behind all our gestures, a truth about which man more voluntarily remains silent.”

Josef Nadj

現為法國公民的喬瑟夫·納許於 1957 年出生於前南斯拉夫的伏伊伏丁那區。他就讀於藝術學校及布達佩斯大學，在那裡接受武術的訓練的同時，他差點兒也不小心開始他的劇場課程。在 1980 年他接受了戲劇老師的建議，離開布達佩斯來到巴黎。原以為他會到此參與戲劇演出，他卻意外發現的舞蹈並很快的加入由 Mark Tompkins、Catherine Diverres，以及 François Verret 所領軍的不同舞蹈世界。

他於 1986 成立了自己的舞團。次年，家鄉的紀念品成為靈感來源，他獻出了處女作 *Canard Pékinois (Peking Duck)*。這個作品不但點出了結合劇場與舞蹈的獨特走向，同時也奠定了他揚名國際的招牌風格。往後幾年，他分別呈現了新作品包括 *7 peaux de Rhinocéros (7 Rhinoceros Skins)*、*La mort de l'empereur (The Death of the Emperor)*、*Comedia tempio*、*Les Echelles d'Orphée (Orpheus' Ladders; Orpheus' Scales)*、*Woyzeck and L'anatomie du fauve*，以及 1995 為法國國立馬戲藝術學校 (National Center for the Arts of the Circus) 所創作的 *Le Cri du caméléon (The Chameleon's Scream)*。接著在 1996 年有重新製作的 *Woyzeck and Les Commentaires d'Habacuc (Habacuc's Commentaries)*，和 1997 年的 *Le vent dans le sac (The Wind in a Bag)*。

1999 年十月，喬瑟夫納許於巴黎首演了令人驚艷的《夜無眠》(*Les veilleurs*)，靈感源自文學大師卡夫卡，之後於 11 月在 Scène Nationale d'Orléans 呈現了 *Le temps du repli*，由兩名舞者與一名打擊樂手共同演出。

2001 年 9 月，他與 Dominique Mercy 一同為威尼斯藝術節演出新版的 *Petit psaume du*，並於 12 月坎城舞蹈節創作了 *Les philosophes*，是為了紀念 Bruno Schulz 的五人演出作品。

2002 年 6 月，他在威尼西亞雙年展呈現新作品 *Journal d'un inconnu*，隔年 5 月則受洛桑劇團之邀編導了 *Il n'y a plus de firmament* 以紀念畫家 Balthus。

自 1995 年起，他成為法國國家奧瑞安舞蹈劇場的藝術總監。

1996 年 11 月，喬瑟夫納許在奧瑞安舉行了他第一次的裝置展，當中包括了一系列以時間為概念的雕塑作品。這個展覽並設置了一個沉思空間，試圖激勵更多關於他的編舞作品中，對於肢體更廣泛的投射。這個展覽，以及其他的素描與攝影作品自此便巡迴展覽於不同場地，當中包括 *Théâtre Vidy in Lausanne (December 1997)*、*Centre Culturel Jean Gagnant in Limoges (January 1998)*、*Galerie du Lys in Paris (March 1998)*、*Phénix de Valenciennes (February 1999)*。2000 年 1 月，喬瑟夫納許的作品 *Miniatures* 在杜亞市公開亮相。這些墨汁畫小型的筆記或素描十分雷同，像是一本私密的個人日記。這個展覽也在巴黎的 *Galerie du Lys* 美術館展出，是為 2000 年 3 月聯展的一部份。接著在 4 月移至奧瑞安的 *Les Temps Modernes* 書店，5 月來到 *Châlon sur Saône*，6 月則是 *Remscheid*。2002 年 7 月，展覽路線延伸至亞維農藝術節(Festival d'Avignon)，以及之後的布魯日和哈佛。

演出者 Performers：

Istvan Bickei

於羅馬尼亞的 *Tirgu Mures* 戲劇學院畢業後，Istvan Bickei 在 1976 年加入蘇波第察劇團的常態團，之後則成為諾維薩德劇場的一員。在參與了無數劇場、電影以及電台的合作之後，他參與了喬瑟夫·納許 1992 年的作品 *Les échelles d'Orphée*、1994 年的 *L'anatomie du fauve*，以及 1997 年 *Woyzeck* 和 *Le vent dans le sac* 兩個製作的重製。他同時也出現於下列製作：*Comedia tempio*、*Les commentaries d'Habacuc*、*Les veilleurs* 以及 *Les philosophes*。

Denes Debrei

Denes Debrei 於諾維薩德藝術學校研讀戲劇，並於布達佩斯專研舞蹈劇場。他於蘇波第察劇團合作演出的表演者包括 L. Ristic、D. Gothard, R. Serbedzia、L. Stojanovic、H. Pasovic，以及編舞家 N. Kokotovic，而於電影的演出則曾受過導演 P. Erdos、E. Balazs 和 B. Sprajc 等人的指導。他於 1986 年與 I. Lalic 共同創立了 *Nyari Mozi* 劇團。他參與過的納許作品如下：*La mort de l'empereur*, *Comedia tempio*, *Les échelles d'Orphée*, *Woyzeck*, *l'Anatomie du fauve*, *Les commentaires d'Habacuc*, *Le vent dans le sac*，以及 *Les veilleurs*。

Peter Gemza

受過體操選手的訓練後，Peter Gemza 於 1990 年加入匈牙利的 *Theater Point* 成為一名舞者。自 1994 年起，他參與過的納許作品包括 *L'anatomie du fauve*、*Woyzeck*、*Les Commentaires d'Habacuc*，以及 *Canard Pékinois* 和 *Comedia Tempio* 兩個製作的重製。在納許的新作 *Les veilleurs* 以及 *Les philosophes* 中也可見他的身影。

Mathilde Lapostolle

Mathilde Lapostolle 在亞維農的國家舞蹈學院接受 Danièle Talbot 的現代舞訓練。之後她前往昂熱的國家現代舞蹈中心繼續她的學習，並且結識了來自 *RE/AL* 舞團的 Joao Fiadeiro。1995 年她加入納許的舞團，並參與 *Canard pékinois*、*Comedia tempio*、*Les commentaries d'Habacuc*，以及 *Les veilleurs* 等作品的演出。

Nasser Martin-Gousset

在與 A. Paillon 及 D. Delorme 等幾位製作人合作之後，Nasser Martin-Gousset 於 1985 年前往里昂區的國家藝術學院接受舞蹈訓練。其後他曾參與 K. Saporta、D. Petit、C. Bastin，以及 J. Patarozzi 等人的製作。他於 1986 年為他的首作《Miss Rose》編舞，之後的作品則有 1993 年的《Babelogue》，以及 1996 年的《Alleluia》。自 1994 年起，他便成為柏林 Shasha Waltz 舞團的一員。他參與過的納許作品有 Les commentaries d'Habacuc 以及 Les veilleurs。

Joseph Sarvari

Joseph Sarvari 曾參與匈牙利的另類劇場演出，之後於 1987 年創立了 Art Contact。他自 1988 年起參與過的納許作品包括 7 peaux de Rhinocéros, La mort de l'Empereur (1989), Comedia tempio (1990), Les échelles d'Orphée (1992), L'Anatomie du Fauve (1994), Woyzeck (1994)，以及 Les veilleurs (1999)。

Kathleen Reynolds

1985 年巴黎舞蹈大賽的得獎者 Kathleen Reynolds 自 1985 年至 1994 年參與過多個納許的作品，包括 Canard pékinois, 7 peaux de rhinocéros, La mort de l'empereur, Comedia tempio，以及 Les échelles d'Orphée。她於 1993 年為舞蹈藝術節 Iles de Danse 創作了獨舞作品 Celui qui ne。1995 年至 1998 年她參與的演出作品有 Bernardo Montet's Opuscles，以及和 Les Colporteurs Musicirque 合作的 Filao。

Laszlo Rokas

Laszlo 於 1980 年代早期曾是布達佩斯主體舞團 Corpus Company 的一員，之後他參與過的納許作品包括 7 peaux de rhinoceros (1988)、Comedia tempio (1990)，以及 Les veilleurs (1999)。他與自己在布達佩斯的舞團 SOFA Trio 創作過數個作品，而身兼作家身份的他偶而也出版短篇故事的著作。

Gyork Joseph Szakonyi

Gyork Joseph Szakonyi 於布達佩斯的創意肢體舞蹈教室，接受 I. Angelus 和 F. Kalman 兩位老師的訓練。自 1987 年起他參與過的納許作品包括 Canard pékinois, 7 peaux de rhinocéros, La mort de l'empereur, Comedia tempio, Les échelles d'Orphée, L'anatomie du fauve, Les commentaries d'Habacuc, Le vent dans le sac，以及 Les philosophes。他也參與了 Catherine Diverre 的作品 Le double de la bataille 的演出。除了舞者身分外，他同時也是個會定期於匈牙利發表作品的詩人，以及與作曲家 Stevan Kovacs Tickmayer 合作的歌手。他的首張專輯名為 “I feel my body electric”。

Cécile Thiéblemont

自 1986 起成為專業舞者後，Cécile Thiéblemont 合作過的對象包括 Odile Duboc、Pierre Doussaint、Francesca Lattuada，以及特別是 Josef Nadj (參與作品有 La mort de l'empereur, Comédia Tempio, Les échelles d'Orphée, Les veilleurs and Le temps du repli)。舞者身分外，他也參與劇場的演出，合作對象包括 François Wastiaux 以及 Hubert Colas。另外於 1993 年至 1996 年間，他也跨足電影界，與 Claire Simon 合作，並於 2002 年開始執導紀錄短片。

Stevan Kovacs Tickmayer 音樂

身兼作曲家、鋼琴家、低音大提琴手，以及音樂書籍作者等多重身份的 Stevan Kovacs Tickmayer 出生於 1963 年的諾維薩德，前南斯拉夫的伏伊伏丁那區，而自 1991 年起定居並工作於法國。他學習過鋼琴與低音大提琴，並跟隨作曲家 Rudolf Brucci 於諾維薩德藝術學院專研作曲，取得學位。而後他還進入皇家藝術學院繼續深造，並且獲得波蘭的 SIMC 作曲獎助金。

他於 1986 年成立了 Tickmayer Formatio 樂團，當中匯集了古典音樂家，以及爵士、搖滾、現代等不同風格的樂手。這個樂團很快地於世界舞台展露頭角，並與近 30 位來自世界各國的音樂家合作。Tickmayer 與樂團成員共同與作曲家 György Kurtág 合作，並於阿姆斯特丹首演作品長號與鋼琴六部曲。

有一年半的時間，他也身為評論性刊物 Uj Symposion 的編輯成員之一，研討諾維薩德市的社會、文化、以及藝術等相關議題。在 1986 至 1988 年這段期間，他舉辦過兩屆國際現代音樂及新藝術節。而於 1988 年匈牙利的桑波特哈市，他更成為 20 世紀作曲與即興創作暑期音樂課程當中最年輕的講師。隔年他與鋼琴手暨作曲家 György Szabados 成立了鋼琴雙人組，並開始專研音樂即興創作的研究。

他也曾與 Chris Cutler、Amy Denio、以及 Robert Drake 等人合作，並為廣播電台配樂。自 1990 年起，他與他的樂團開始參與納許的作品，為他創作舞台配樂。

Goury 舞台設計

設計過的舞台及服裝作品包括：

all the pieces of Hideyuki Yano, from Hana through Trilogie de Salomé

all the pieces of Lila Greene and Mark Tompkins

all the pieces of François Verret through Fautus

all the pieces of Josef Nadj except Woyzeck

合作過的導演包括：

S. Aubin, G. Appaix, P. Adrien, B. Cullberg, D. Boivin, C. Diverrès et B. Montet, the GRCOP

Garnier-Lefèvre, M. Monnier, C. Malric, D. Petit, A. Riout and G. Tazartes.

「一景一物都是時間的回憶」“Objects are the memory of time.”

我很樂意與他人談論這樣的話題。I adore people to talk to me about this.

Rémi Nicolas, lighting designer 燈光設計

「一個完成定型的影像剪去了所有想像的翅膀」—Gaston Bachelard

無師自通的 Rémi Nicolas 從燈光及舞台的設計與執行，漸漸將熱情延伸至戲劇、舞蹈與音樂的舞台環境改造。他合作過的團體包括：Le Spectaculaire Détergent、P. Vian、C. Couture、B.

Lubat、Yumi Nara 以及 Joëlle Léandre。參與過的舞蹈團體包括：D. Bagouet、R. Chopinot、J. Nadj、F. Verret、J. Guizerix、J. Bouvier、R. Obadia。戲劇合作對象則有：Grand Magasin、P. Debauche、P. Adrien、P. Madral...

Rémi Nicolas 另外也參與其他活動如 Rencontres Audiovisuelles of Chalon-sur-Saône、the Rencontres Internationales de la Photo at Arles、et Visa at Perpignan，以及 Dior、Ferre 和 Hermès 等品牌服裝秀。他同時也是 Villa Médicis Hors les Murs 獎項的得獎者，並旅居與紐約及喬治亞等地。他於 1996 年獲頒 Villa Kujoyama 獎項，並參與了包括納許的 *Le miroir des illusions* 等作品的創作。1998 年他為 *Le Printemps de Cahors* 創作了 *Le Labyrinthe vertical*，並且為 l'Esquisse 劇團的作品 *Indaten* 設計了全金屬的舞台環境。隔年他為 Harold Pinter 的作品 *Le retour* 於 Comédie Française 的演出設計燈光，此作品的導演為 C. Hiegel。他同時也參與無數燈光與舞台的講座與工作坊，足跡遍及法國甚至日本的許多城市。在自己的創作之外，他已自 1988 年與納許合作至今。