

藝術家簡介

關於 傑宏·貝爾 Jérôme Bel

傑宏·貝爾定居於巴黎，但於世界各地工作。他於法國西部的翁熱現代舞蹈中心受訓(Centre National de Danse Contemporaine d' Angers)，在 1985 年至 1991 年間曾與多位法國及義大利編舞家合作，並曾在第十六屆 Albertville 冬季奧運的開幕典禮中擔任 Philippe Découflé 的助理。

他個人的製作包括 *Nom donné par l' auteur* (1994)、*Jérôme Bel* (1995)，以及 *Shirtology* (1997)。最後這個作品是由維多利亞(根特)以及貝倫文化中心(里斯本)共同委任製作，並於京都與東京重製過日本版本。之後 Jérôme Bel 又陸續製作了 *The last performance* (1998)、*Xavier Le Roy* (1999)、以及德國漢堡 Deutsches Schauspielhaus 委任製作的 *The show must go on* (2001)。2004 年他為巴黎國家歌劇院的芭蕾舞創作了 *Veronique Doisneau*，而 2005 年他與泰國舞者 Pichet Klunchun 製作了 *Made in Thailand* (已更名為 *Pichet Klunchun and myself*)。

傑宏·貝爾拒絕鬼鬼祟祟，他絕對不是某些評論家口中所謂的煽動者。尤其是《最後的演出》(*The Last Performance*)更全然跳脫「演出」這回事。當然，這其中包含舞蹈—擷取自蘇珊·琳卡(Susanne Linke)1978 年的作品 *Wandlung*—但整個晚上的演出中，就連那些傳統的元素都逐漸消失了。你無法擁有或掌握舞蹈，比較貼切的是有舒伯特的「死與少女」為伴，讓某些幻覺悄悄地消逝。

傑宏·貝爾耀眼的才華加上對抽象性「完美」的漠視，使這些作品成為對「宇宙共同體」、舞蹈特質，以及名字與標籤之意義等概念最傲慢的注釋。哈姆雷特可以被取代，男人的內衣本身並不存在矛盾，但卻與形而上學緊密相關。「蘇珊·琳卡」反覆出現四次，只為證明舞蹈動作也許可以被仔細研習，但卻無法真正被重現。原創的、抄襲的、真的與假的定義被徹底地混淆。所有萬物皆如曇花一現，尤其是在舞台上。

傑宏·貝爾一次又一次地重複他的課題。他的作品如同是對一道謎題各切面的深入觀察。當中最似是而非的領悟即是：重複的動作並無法成就永恆(無論是針對身體、舞蹈，或個人)，反而加速了殞滅的過程。而透過不斷更新的呈現，不同的符號指向更多的符號，真正蘊含其中的精髓被埋沒，卻也同時調整了觀者的知覺，創造了新認知與欣賞的基準。

名字和標籤是最常出現的起點，傑宏·貝爾與它們之間的關係總是難以捉摸。1994 年的作品 *Nom donné par l'auteur* 《兩人十件》聲喻了這樣的關係，刻意玩弄“non”與「名字」的雷同發音，以及“non”意為「無」的字義。在「最後的演出」中，傑宏·貝爾否定了自己。而透過 1995 年的《傑宏·貝爾》，他卻反而將自己放在探究主題的中心。哪一個身體才真正代表他？從每一個角度，兩名舞者探索他們全裸的肢體，試圖找出更深層的自我認同。幾年之後，傑宏·貝爾似乎已經部分屈就了某個現實，無論創作者如何重複強調「不是」，觀眾的目光仍舊會將他歸類，我們自然而然地會被導向自己所企圖歸屬的眾多標籤裡，不妨觀察你自己的穿著便能明白。

Shirtology 證明同類標籤的影響力有多大，當舞者 Frédéric Seguet 層層剝去身上五十件有著不同設計與標題的 T 恤時，或當我們看到「瑪丹娜」與「寇特卡班」(Kurt Cobain) 翩然起舞，卻完全忽視這兩件象徵性外衣底下的兩個無辜陌生人。如果要特別點出的話，只能說這兩名舞者在此刻被聯想成我們對這些流行巨星的公眾印象。

這樣的困惑在 *Xavier Le Roy* 更甚，這是由傑宏·貝爾委任，並由 Le Roy 根據他所認知的傑宏·貝爾所編製的一支作品。任何人想決定誰該名正言順被稱為這個作品的創作者，都難以避免身陷入一場智慧財產權的混水中。

創作者？原創性？抄襲？名人？我們為誰喝采？我們又把錢付給了誰？

還好，傑宏·貝爾為我們引薦了另一群人：觀眾。觀看者是他或她自身感觀的原創者，也因此是任何一個影像、舞蹈，以及最初或最後演出的主要部分。

在 *The last performance* 中，傑宏·貝爾逐步地將一支舞蹈縮減成一個移動的黑幕，最終只留下音樂。那些舞步，應該會在我們的記憶中重播——我們是一場只存在我們腦海中的舞蹈的表演者，我們可以由此體會到舞蹈的脆弱微渺，以及我們對它的認知是多麼主觀。

The last performance 「最後的演出」？感謝上帝傑宏·貝爾並沒有遵守他的承諾。在漢堡 Schauspielhaus 的新一季活動中，他很有說服力地宣告：「演出必定要繼續」(*The show must go on*)。猜想他繼先前這樣極端的呈現方式後還能如何繼續的人，應該會因為兩件事而鬆一口氣：他由之前中斷之處再起步，而且還有很多可以發揮的地方。這一回他毫不保留地展露此一藝術型態的精髓，但成果並沒有變成一場空能滿足學者的廉價心智饗宴，絕大部分的觀眾，都對演出心滿意足。

傑宏·貝爾是個藝術家，而不是個老師。但如果你願意在欣賞演出的同時進一步思考，你絕對會體會到幾件事：他刻意阻斷所有由身分與肢體來定義價值的可能性，方法是讓它們消失、偽裝，或不洽當的偽裝(*The last performance*)、乘以倍數，以及浮誇的偽裝(*Shirtology*)。「本質」已不再是參考點：表面才是眾所注目的焦點。當他揭露「隱藏」的內容，一切顯得刻意，就如同當他嘗試相反的做法時，刻意隱藏顯而易見的事實。然而最後，卻沒有不受質疑的原創性，也沒有缺乏事實的虛偽。傑宏·貝爾的作品破壞了我們的術語學，也粉碎了所有基本的歸類(真的、一模一樣的、假的等等)。在這樣做的過程中，他挑戰了意義的存在，以及它與有形世界的相互關係。劇場演出是你在「舞台上」看到的東西，亦或是「你看到」在舞台上的東西？

相較於不得要領、總是完全錯過重點的觀眾而言，負面的批判，通常是架構於清楚勾勒的一幅完善、美好而有意義的藝術畫面之上，然而一個仰賴音樂選擇與順序，以及將樂曲逐句轉化為肢體韻律的完美表演藝術作品幾乎不存在。此外，*The show must go on* 絕不是一次思慮的失誤。傑宏·貝爾運用他的媒介(舞蹈或動作、音樂、劇場演出，以及燈光)的方式，沒有戲弄，或絕對的唯美，而是幽默式的投射。他並非透過劇場的元素來表達他的想法，而是直接架構並呈現劇場演出的過程。這個演出是關於一個編舞家如何用符號來撩撥情緒，激發聯想，並透過與觀眾想像的對話創造意義，只不過摒除偷偷摸摸地透過劇情、服裝，或專業舞蹈的

完美肢體技巧來達到目的，他選擇呈現所有結構的原貌，沒有前後文的內文。你絕對得承認這樣的效果令人驚嘆。然而站在主流前方並不能保證受大眾的喜愛。傑宏·貝爾已經學會以面對讚賞的態度來看待反對聲音和文化的悲觀。這裡就有一個讚賞：他的作品很真實，即使短暫，很精采、聰明、很棒，也很有趣。

-- 摘錄自 Katja Werner, *Dance Europe*, 2000/11

翻譯 郭慈琴

傑宏·貝爾重要得獎紀錄

-2005 年以 "The show must go on" 獲紐約 Bessie 獎最佳編舞及最佳演出作品

-「法國藝術推廣協會」(AFAA)頒發「最能代表法國當代舞蹈文化」之最佳編舞家獎

【新舞臺】新舞風 2006 Novel Dance 2006

藝術總監 林懷民

新舞風第一次邀請的華人舞團 黎海寧巔峰之作

6/23-24 黎海寧。K 的喜劇 原名《畸人說夢》

***The Comedy of K* by Helen Lai**

編舞 Choreography

黎海寧 Helen Lai

(動作素材由城市當代舞蹈團舞者提供 with contributions from CCDC Dancers)

錄像 Video

斯巴·拉勒蒙 Seba Lallemand

首演舞台 Original Set

曾文通 Kelvin Tsang

首演服裝 Original Costumes

華文偉 Taurus Wah

首演燈光 Original Lighting

馮國基 Gabriel Fung

重演燈光 Re-run Lighting

吳文安 Goh Boon Ann

藝術總監 Artistic Director

曹誠淵 Willy Tsao

副藝術總監 Assistant Artistic Director 陳德昌 Ringo Chan

節目及行銷總監 Programme and Marketing Director 陳綺文 Clementine Chan

技術總監 Technical Director

林禮長 Anther Lam

製作經理 Production Manager

利湛求 Lee Cham Kau

舞台監督 Stage Manager

梁鴻略 Thomas Leung

執行舞台監督 Deputy Stage Manager

孔稜斯 Carmen Hung

技術統籌 Technical Co-ordinator

吳文安 Goh Boon Ann

服裝主管 Wardrobe Mistress

李慧娥 Linda Lee

燈光助理 Lighting Assistant

張鎮添 Timmy Cheung

駐團藝術家 Resident Artist

邢亮 Xing Liang

舞者 Dancers: 陳宜今 Chan Yi Jing

張慈好 Janet Chang

周詩曼 Joann Chou

林波 Lam Po

盧思邁 Michael Lopez

羅凡 Luo Fan

岡部牧繪 Makie Okabe

龐智筠 Noel Pong

喬楊 Qiao Yang

黃振邦 Bruce Wong

黃狄文 Dominic Wong

吳易珊 Wu Yisan

楊雲濤 Yang Yuntao

CCDC 2006 台北之旅誠蒙香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助(logo)。

CCDC's 2006 cultural visit to Taipei was supported by the Home Affairs Bureau (Arts Development Fund), Hong Kong Special Administrative Region Government.

城市當代舞蹈團為藝發局資助團體 CCDC is financially supported by ADC.

編舞 黎海寧

一個李清照式的編舞家，以纖細而敏感的風格，獨步中國舞壇。 -- 林懷民

在眾聲喧嘩的當代女性編舞家當中，黎海寧悠遊進出編舞主題的從容、沉澱的美德，以及對動作與劇場空間取材的多樣性，使得她絕對可以被納入世界級劇場藝術家之列。 -- 民生報

「黎海寧仍是我心目中當代最具創意與才華的華人編舞家。」-- 民生報 鴻鴻

「從《看不見的城市》、《春之祭》中，黎海寧一再表現出藉文學與音樂經典轉喻抒發生存塊壘的情感與能力，足以躋身世界當代一流編舞家之林。」--表演藝術雜誌

她喜歡旅行：足跡遍及亞洲，北美，墨西哥，西班牙等南歐國家，以及北非。

她喜歡閱讀：其中，馬奎斯，卡爾維諾的作品都曾帶給她編舞的靈感。

她的父親是音樂家，母親是新聞工作者，她曾表示自己的創作泉源，

三分之一來自音樂，三分之一來自文學，三分之一來自內在的自我。

她曾說：如果那一天不編舞了，她或許會開一家店，有音樂，有美食，

最重要的是要有一牆壁的书。

黎海寧早期在香港學習芭蕾舞，為香港青年芭蕾舞團的創辦成員。後赴倫敦當代舞蹈學院深造，返港後受聘於麗的電視任助理舞蹈主任。1977 及 1978 年在大會堂舉辦個人作品展。於 1979 年加入城市當代舞蹈團，1985 至 1989 年期間出任藝術總監。

黎氏於 1990 年獲香港藝術家聯盟頒發「舞蹈家年獎」，1995 年獲英女皇頒發「榮譽獎章」。1997 年《革命京劇一九七封印》獲邀參加以色列卡米爾舞蹈節及慕尼黑的香港當代文化藝術節，備受國際注目。2000 年 2 月《九歌》在倫敦上演後，旋即被邀於 9 月的里昂舞蹈雙年展中演出。同年 7 月，黎氏獲香港特區政府頒發「榮譽勳章」。黎氏連續三年獲頒香港舞蹈聯盟「舞蹈年獎」之編舞獎（《創世記》(1999)、《夏至》(2000)及《Plaza X 與異變街道》(2001)），並於 2002 年獲香港舞蹈聯盟頒發「傑出成就獎」及 2003 年獲香港藝術發展局頒發藝術成就獎（舞蹈）。黎氏現為城市當代舞蹈團駐團編舞。

重要作品包括《冬之旅》、《粉墨登場》、《不眠夜》、《春之祭》、《隱形城市》、《女人心事》、《創世記》、《Plaza X 與異變街道》、《九歌》、《革命京劇一九七封印》、《1997/2001》、《O 先生家族死亡事件》、《其後》等。曾合作之團體包括香港話劇團、香港舞蹈團、香港芭蕾舞團、動藝、雲門舞集、台北越界舞團、廣東實驗現代舞團及新加坡舞劇團等。

關於 香港城市當代舞蹈團

City Contemporary Dance Company (CCDC)

跳出城市生活 舞盡當代感覺

香港城市當代舞蹈團於 1979 年由現任藝術總監曹誠淵創立，舞團演出的作品風格變化多樣而別樹一幟，曾多次被邀代表香港到海外演出，以別具創意而又富有香港特色的製作贏得美譽。

舞團每年推出多個具創意、多元化、且高水平的新製作，接觸超過十萬觀眾。

舞團培育了不少香港最好的編舞家，包括曹誠淵、黎海寧、梅卓燕及潘少輝的作品。亦為新興舞團及藝術家作後勤，提供行政、技術及藝術上的支援，致力為下一世紀的中國舞蹈尋求突破。

舞團強調教育節目的長遠性，舞團教育及外展部每年為超過二千名學員提供各類型的舞蹈訓練，舉辦的各類型舞蹈工作坊亦多達三千個。每年並舉辦八十多場免費社區表演，致力將舞蹈普及。自 1998 年九月始，舞團在大陸展開中國舞蹈發展計劃。

自八 0 年以來，舞團即展開頻密的國際文化交流活動，先後代表香港在美洲、歐洲、澳洲及亞洲共三十多個主要城市，包括紐約、蒙特里爾、倫敦、巴黎、柏林、悉尼、東京、漢城、星加坡、馬尼拉、北京、上海、台北、慕尼黑、斯圖加特、孟買、德里及卡米爾〔以色列〕等進行了五十四次巡迴演出，備受國際藝壇重視。

「當代香港藝術靈魂。」--香港南華早報

「這群極之專業，技巧高超，身手一流的年輕舞者是香港最好的文化大使。」--德國斯圖加特報

「城市當代舞蹈團是香港最優秀的專業現代舞團。」--德國柏林報

「舞團糅合中西元素，可謂香港歷史的代言人。」--以色列卡米爾舞蹈節舞評

「舞者技巧超卓，無懈可擊。」--英國歐洲舞蹈雜誌

「亞洲最備受推崇的舞蹈團之一。」--英國——國際藝術管理雜誌

「饒有意思及富有動感的身體語言……實非筆墨所能形容。」--中國舞蹈信息

「一群充滿活力，受過嚴格訓練，年青而優美的舞者。」--美國紐約時報

「這個擁有優秀舞者的多元化舞團，成功地結合了動作的語言及形式，令人難忘。」--美國費城報

「舞者身段優美，控制得宜，且精於各種傳統與現代之流派。」--加拿大蒙特里爾公報

「編舞家們光彩照人且才華橫溢，使這個舞團充滿了生命力。」--台灣中國郵報

「瑰麗豐富，既有舞藝，又能傳達文化訊息、發人深思。」--新加坡海峽時報

創作群 簡介

影像：斯巴·拉勒蒙

拉勒蒙於 1973 年生於法國，其後遷往非州居住，直至十二歲為止。

1998 年於法國奧爾良之視覺藝術學院畢業後，加入 Benetton 集團於義大利創辦的 Fabrica 傳訊研究及發展中心。於 Fabrica 工作期間，拉勒蒙參與不同的視覺藝術設計創作及製作短片《Afterwords》。《Afterwords》是他花了六個月時間在一所荒廢的精神病院拍攝的作品。憑其創新又諷刺的手法，該短片獲選于威尼斯、鹿特丹、巴黎、羅馬及克羅地亞等多個電影節放映。返回巴黎後，他從事錄影導演及設計工作，並繼續繪畫。拉勒蒙現於香港居住及工作。

服裝：華文偉

華文偉早期隨鍾金寶學習舞蹈，1987 年從英國返港並開始從事各種文化藝術工作，包括藝術行政及教育、平面及舞臺設計。1995 年華氏應邀代表香港赴捷克參加布拉格四年展「九五一國際舞台設計及建築展覽會」展出設計作品。同年華氏獲英國文化協會及港英友誼協會之獎學金，於倫敦中央聖馬田藝術學院修讀舞台視覺設計碩士課程，其中包括負笈芬蘭赫爾辛基藝術大學深造電影及錄影設計。1996 年華氏以優異成績取得碩士學位，其畢業作品「革命京劇」更獲英國國家歌劇院頒發斯「蒂芬·阿倫紀念獎」。1999 年華氏代表歐洲舞台視覺藝術中心參加布拉格四年展「九九一國際舞台設計及建築展覽會」。2002 年成立獨立藝術團體年中無休專注藝術創作，管理及研究。近期設計及製作作品：香港舞蹈團《黃土·黃河》；城市當代舞蹈團《Plaza X 與異變街道》、《O 先生家族死亡事件》、《九歌》於倫敦及法國里昂舞蹈雙年展演出及《其後》；雲門舞集《流浪者之歌》之世界巡迴演出及年中無休《「一切瑣碎的隨風飛逝.....」- 帕特》、《戀物癖》及《尋找張愛玲》。

首演舞台：曾文通

曾文通畢業於香港演藝學院，主修舞台及服裝設計，1997 年獲藝術學士(榮譽)學位。同年獲香港德國歌德學院所頒發的藝術獎學金(海外)。憑劇場組合的《兩條老柴玩遊戲》獲第九屆「香港舞台劇獎」之「最佳舞台設計獎」。另憑劇場組合的《墮落鳥》獲第十一屆「香港舞台劇獎」之「最佳服裝設計獎」。除舞台設計外，曾氏在九七年曾獲 DKNY 櫥窗設計冠軍及 HPL-21 Group Scholarships 的服裝設計獎；其繪畫作品更被「夏利豪基金」收藏為展出作品。曾氏亦積極參與推廣藝術教育活動，曾為香港藝術發展局、教育署、多間中小學和非牟利團體策劃及主持裝置和戲劇工作坊。曾氏現為香港演藝學院任客席導師。

首演燈光：馮國基

馮國基畢業於香港演藝學院後，積極參與舞台創作，成為自由設計人，涉足多種舞台風格作品。首部較深刻之作品為進劇場之《魚戰役溫柔》，並獲提名 1996 年香港舞台劇獎最佳燈光設計。其後，與台灣優劇場合作及應邀出席歐洲及美國各藝術節演出。除設計外，馮氏亦替不同社區組織及團體演出、講學及舉行工作坊等。2000 年舉辦首次個人裝置「眼光光」，嘗試以光在其他媒介實現不同的可能性。馮氏於 2003 年分別憑新域劇團及劇場組合之《香港煙

花燦爛 also known as 港燦》獲第十二屆香港舞台劇獎之最佳燈光設計及憑香港舞蹈團的《水滸傳》之燈光設計獲得香港舞蹈年獎。