

2009/5/15-17

日本 永子與高麗 Eiko & Koma

柬埔寨故事 Cambodian Stories: An Offering of Painting and Dance

藝術總監

Conceived and directed by

燈光設計 Lighting designer

劇本 Dramaturg

音樂設計 Music direction

演出

永子與高麗 協同柬埔寨青年藝術家

Performed by Eiko & Koma

with Reyum Painting Collective

永子 Eiko Otake

高麗 Koma Otake

David Ferri

Daravuth Ly

Sam-Ang Sam

Charian (Chakria)So

Peace (Setpeap) Sorn

Sotha Kun

Sokchanthorn Ngin

Chivalry Yok

Sok Than

音樂選曲：

“Angel in My Dream” by Sam-Ang Sam

“Take Me to Your Heart” sung by Prep Sovat

“Father and Mother” sung by Saphon Midada

“God of the River Changes His Mind” sung by Prep Sovat

“Reyum” by Chhorn Sam Ath

特別感謝 Lena Bui, 以及國立台北藝術大學與亞洲文化協會友誼支援。

《柬埔寨故事》是一部跨領域的創作，由永子與高麗協同六位柬埔寨金邊市 Reyum 藝文學校（Reyum Institute of Arts and Culture）的青年畫家共同創作演出，並結合了兩大幅集體創作的行動繪畫作品。

本劇探索藝術家年輕的柔軟身軀、柬埔寨的風光，藉以傳達在歷經波布政權的殺戮之後，柬埔寨的希望與重生。演出開場是滿佈砂礫的舞台和大幅畫布的背景。接著，柬埔寨藝術家和永子與高麗在這個貧瘠、空曠的地方舞動起柔軟的身軀，並創作出類似壁畫的精彩畫作，作為背景及互動的平台。

永子與高麗認為他們的動作蘊藏在這群年輕人的身體裡面，於是這對藝術家藉由教導年輕人，在廣泛的亞洲背景下檢驗他們的美學。而在合作的同時，永子與高麗延伸了「繪畫」與「舞蹈」的定義，並為柬埔寨與該民族的未來創造新的視界。《柬埔寨故事》是一群共同生活與工作，但世代、文化和性別不同的新族群，共同示範藝術與創作過程之轉變本質的結果。

緣起 2003 的一場文化交流

2003 年六月，Daravuth Ly 觀賞了我們在紐約的戶外作品《Offering》。之後，他聊起柬埔寨藝術家的自身經驗，以及擔任 Reyum 藝文學校（Reyum Institute of Arts and Culture）負責人的看法，同時他邀請我們以駐市藝術家的身份到柬埔寨和他的學生合作。多虧亞洲文化協會（Asian Cultural Council）的勞夫·山繆森（Ralph Samuelson）的鼓勵與協助，我們才能在 2004 年一月時到金邊居住了整整一個月。其間 Daravuth 帶我們到吳哥窟參觀，深闇藝術史的他熱切地提供自己對赤柬文化的看法。我們在 Reyum 藝術學校及 Daravuth 居住的村子表演。

「可口動作工作坊」（Delicious Movement workshops）的第一堂舞蹈課，我們看到年輕的藝術學生積極的學習態度、優雅的動作，感到喜出望外。工作坊的參與者不需具備舞蹈基礎，我們的課程目標是培養個人對動作的敏感力。Reyum 的學生因為學畫的緣故，似乎對動作的反應相當敏銳，也很樂於展現自己的身體。他們受過傳統繪畫的訓練、有耐心，且了解自己的文化。我們跨越語言的隔閡，一起做菜、一起唱歌跳舞。這群學生身上有許多地方，使我們彷彿看到自己在戰後的日本，那段年輕的歲月。

我們返回紐約那天，飛機才剛起飛，高麗就轉頭對我說：「我已經開始想念 Reyum 的孩子了，我想回去。我們可以和他們合作舞碼嗎？」我們向來自編自演，這想法實在太大膽，但我立刻就同意了。《柬埔寨故事》就是這樣醞釀出來的。

經過一陣子的通信後，高麗在 2005 年一月重返柬埔寨，和參與計劃的志工學生一同合作。他們組成了 Reyum 繪畫社（Reyum Painting Collective）。學生們在前一年看過我們的表演，對這場實驗都感到躍躍欲試。Ingrid Muan 就是在那段期間意外過世的。Reyum 的人莫不感到巨大的震驚與哀傷。

2005 年七月，我們再度回去訓練這群「畫而優則演」的學生。基於唯有從表演中才能學習表演的信念，我們在 Reyum 學校的空地上安排了無數場演出。一開始這些實習活動只開放給 Reyum 的師生，漸漸地我們也邀請親朋好友與鄰居來一同欣賞，觀眾數目越來越多，最後也吸引了傳統宮廷舞者和老師，甚至連文化部官員都來了。其中有一場演出獲得全國的電視轉播及演後訪談，大家都欣喜若狂。振奮於自己日趨成熟的表演能力，這些新手迅速地琢磨舞技，對舞蹈的興趣也不斷滋長，他們愛上表演，有時就算現場只有一位來賓，他們的熱情就跟為滿場觀眾表演一樣還是不減。他們學會要求與傾聽回應，而觀眾也學會公開表達意見。他們工作時散發出一種美感，他們將自己視為藝術家時所表現出的自信，我跟高麗都看在眼里。

2006 年春天《柬埔寨故事》成功地巡迴美國 10 週，走過 11 城市演出 20 多場，並獲得極大的迴響。旅途結束時，我們覺得我們已經是一家人了。這次巡迴同時也展覽 Reyum 學生們的畫作，最後一場演出後，我們在劇場拍賣所有作品，並將拍賣所得全數捐贈給 Reyum 藝術學校。

永子 (Eiko 簽名檔)， 2006

藝術家簡介

永子與高麗

當永子與高麗在1971年加入日本舞踏宗師的土方巽（Tatsumi Hijikata）舞團時，兩人還是法律及政治系的學生；但次年他們即以獨立藝術家身份在東京區域活動，並從另一舞踏宗師大野一雄（Kazuo Ohno）學習，而大野與土方兩人都是日本戰後六〇年代前衛劇運的中堅份子。永子與高麗的合作雖始於實驗性質，但終就發展為最佳舞台與生活伙伴。

永子與高麗對日本傳統舞蹈及戲劇形式沒有深入的研究，他們較偏好自己編舞、自己演出的方式。他們對由包浩斯（Bauhaus）運動在美術、建築場域掀起狂瀾而引發的德國新舞蹈（Neue Tanz）有著濃厚的興趣，並且一心探索非語言性劇場本質。1972年他們前往德國漢諾威（Hanover）隨瑪麗·魏格曼的學生瑪雅·希米爾（Manja Chmiel）習舞。次年又搬往阿姆斯特丹，巡迴演出於瑞士、德國、荷蘭及突尼西亞等國。

永子與高麗在美國首度露面的演出是1976年的《白色之舞》（*White Dance*），從此以後他們陸續在在北美、歐陸及日本各地的劇場、大學、博物館、藝廊及藝術節中發表作品，包括《貂皮》（*Fur Seal*）、《雞啼之前》（*Before the Cock Crows*）、《撲動如黑》（*Fluttering Black*）、《三部曲》（*Trilogy*）、《穀》（*Grain*）、《樑》（*Beam*）、《輓歌》（*Elegy*）、《夜潮》（*Night Tide*）、《渴》（*Thirst*）、《河邊》（*By the River*）、《新月故事》（*New Moon Stories*）、《樹》（*Tree*）、《管道》（*Canal*）、《鏽》（*Rust*）、《記憶》（*Memory*）、《過程》（*Passage*）、《土地》（*Land*）、《風》（*Wind*）、《遠》（*Distant*）、《河》（*River*）、《回聲》（*Echo*）、《雪》（*Snow*）、《夜晚仍是漆黑的年代》（*When Nights Were Dark*）、《相伴》（*Be With*）、《雙人舞》（*Duet*）、《死亡之詩》（*Death Poem*）、《柬埔寨故事》（*Cambodian Stories*）、《柬埔寨故事續篇》（*Cambodian Stories Revisited*）、《四重奏》（*Quartet*）、《哀悼》（*Mourning*）、以及2008年最新作品《飢餓》（*Hunger*）等。

其中1995年的《回聲》是日本協會（The Japan Society）的委創作品，也是兩人合作二十年的標記。《雪》與《夜晚仍是漆黑的年代》2000年曾受邀在【新舞臺】新舞風演出。

永子與高麗也常創作戶外演出，包括1995年的《河》，與視覺藝術家是朱德·懷斯伯（Judd Weisberg）一起合作探索戶外空間。1998年他們的活體藝廊裝置（living gallery installation）作品《呼吸》（*Breath*）在紐約惠特尼藝術館展出。還有《車隊專案》（*The Caravan Project, 1999t*）、《給予》（*Offering, 2002*）、《樹歌》（*Tree Song, 2004*）、以及《柬埔寨故事續篇》（*Cambodian Stories Revisited*）等，在戶外空間，超過3萬的觀眾參與演出，永子與高麗與比劇場裡更多元的觀眾分享作品，並期許舞作不僅僅是一個創作，而是與場域結合的一個給予跟過程。

2004年起，永子與高麗協同9位柬埔寨金邊市Reyum藝文學校（Reyum Institute of Arts and Culture）的青年畫家共作創作、演出《柬埔寨故事》。2006年春天《柬埔寨故事》成功地巡迴美國10週，走過11城市演出20多場。2007年柬埔寨藝術家Peace（Setheap Sorn）與Charian（Chakreya So）重返美國，與Eiko & Koma 戶外演出《柬埔寨故事續篇》，延續並深化2006年作品概念，再次探索柬埔寨這塊土地上過去和現在所存在的聲音。2位青年藝術家也參與其2008年最新作品《飢餓》（*Hunger*）演出。

舞蹈錄影帶也是他們觀眾溝通的管道之一，「觸角」(*Tentacle*)、「骨夢」(*Bone Dream*)、「沉迷」(*Wallow*)、「悲悼」(*Lament*)、「表殼」(*Husk*)及「回流」(*Undertow*)等作品均可租售。

1984年獲頒古根漢美術館(Guggenheim)最高藝術榮譽獎，及1984與1990年的貝絲傑出獎。1996年更獲授麥克阿瑟藝術天才獎(MacArthur Fellowship for Genius)，這是該基金會十五年以來首次由兩人合享榮耀。2004年獲得美國舞蹈藝術節(Samuel H. Scripps American Dance Festival Award)的現代舞終生貢獻獎。2006年獲得舞蹈雜誌獎，同年也獲得前50位美國優異藝術家獎金。

永子與高麗有美國的永久居留權，現居紐約並定期演出，也開辦一系列內容精彩的「可口動作工作坊」(*Delicious Movement Workshops*)。

2009/5/22-24

英國 韋恩·麥奎格之隨機現代舞團

Wayne McGregor | Random Dance

動覺試驗場 Entity

概念/導演 Concept/ Direction

Wayne McGregor

編舞 Choreography

Wayne McGregor in collaboration with the dancers

舞者 Dancers

Neil Fleming Brown

Catarina Carvalho

Agnès López Rio

Paolo Mangiola

Angel Martinez Hernandez

Anh Ngoc Nguyen

Anna Nowak

Maxime Thomas

Antoine Vereecken

Jessica Wright

Joby Talbot

Jon Hopkins

原創音樂 Original Music 1

Original Music 2

Lucy Carter

燈光設計 Lighting Design

Ravi Deepres

數位影像設計 Digital Video Design

Patrick Burnier

道具服裝 Set / costumes

排練指導 Rehearsal Director

Odette Hughes

技術總監 Technical Director

Christopher Charles

舞台監督 Technical Manager

Colin Everitt

舞台技術 Production Electrician

Michael Smith

燈光技術 Relight Technician

Clare O'Donoghue

創意學習總監 Creative Learning Co-Directors

Jasmine Wilson

Kerry Nicholls

ENTITY is co-commissioned by Het Muziektheater,(Amsterdam); Sadler's Wells, (London); Biennale de la Danse (Lyon); DanceEast (Ipswich) and Swindon Dance / Bath University ICIA / Wyvern (HST) (Swindon/Bath)

Supported by The Linbury Biennial Prize for Stage Design, The Estate of Sir John Drummond, The Quercus Trust, Calouste Gulbenkian Foundation, University of California San Diego and PRS Foundation for new music

Wayne McGregor | Random Dance is supported by Arts Council England, and is Resident Company of Sadler's Wells, London and Associate Company of DanceEast, Suffolk.

Wayne McGregor is the Resident Choreographer of The Royal Ballet, Covent Garden.

'A Great Sexy Beast Of A Piece' ~*The Sunday Times Culture*

'It Looks Like Nothing On Earth' ~*The Independent *****

'There Is No Other Dance Vocabulary Like This' ~*The Guardian*

'Startling Clarity And Breathtaking Invention' ~*The Telegraph*

'This Is State Of The Art.... Awe-Inspiring' ~*The Observer*

性感、狂野的巨作 —周日泰晤士報

此景只應天上有 —周日獨立報

絕無僅有的舞蹈語言 —衛報

你永遠不知道，韋恩·麥奎格無止盡的好奇心會將他帶往什麼新領域…

這位編舞家從不在傳統中尋求創意 —泰晤士報

獲獎無數的韋恩·麥奎格 (Wayne McGregor) 是世上最具創意的編舞家之一，他以挑戰肢體動作與大膽跨越不同的媒介聞名。他的作品融合了舞蹈、電影、音樂、視覺藝術和科技。過去十八個月以來，他為格拉斯頓伯里音樂節 (Glastonbury Festival)、巴黎歌劇院芭蕾舞團 (Paris Opera Ballet) 和英國皇家芭蕾舞團 (The Royal Ballet) 創作舞碼。他曾在米蘭的史卡拉歌劇院 (La Scala, Milan) 導演歌劇，並成為皇家芭蕾舞團的駐團編舞家。他是該職務空缺了十六年之後的首位駐團編舞家，也是皇家芭蕾舞團至今唯一出身當代舞的駐團編舞家。

麥奎格 22 歲就成立自己的舞團——隨機現代舞團 (Random Dance Company)，該舞團是 2001 年成立的莎德勒之井劇院第一個邀請的常駐舞團。他的專業不只侷限於傳統的舞台上，他曾為電影編舞，像是《哈利波特：火盃的考驗》，也創作定點裝置藝術，包括南岸藝術中心的海沃德美術館 (Southbank Centre's The Hayward)、薩奇美術館 (The Saatchi Gallery)、英國國會及巴黎龐畢度中心 (Pompidou Centre in Paris) 等地都有他的作品。

他合作的對象廣泛，從編曲家約翰·塔夫納 (Sir John Tavener) 到目前「Entity」研究案的幕後推手神經科學家和認知科學家都是他的合作夥伴。2007 年，韋恩在偏遠的非洲拉穆島所建造的跨領域藝術家休閒館甫完工。這項計畫總共花了他三年的時間。

科學之美

韋恩·麥奎格

我作為編舞者，一直以來所熱中的首要目標，就是如何透過「身體」這媒介來傳達概念、並嘗試去理解及評論我們所身處的這個世界，而我所使用的手法，就是編舞的語言和形式。而要透過編舞以進行溝通，就必須使用「身體」來作為主要的介面，以便我們同化在這世界所累積的經驗和理解。

我們透過身體（包括心智）來了解世界，我們的感官會通力合作以產生情緒並賦予世事意義，因此很自然地，我一直對和身體有關的科技感到著迷，也不斷探索所謂二十一世紀的軀體，到底會在生理和心理上有怎樣的能耐。而我發現我在這方面好奇心的渴求也和當代科學的研究並行不悖。除了近年學界在分子生物學、生物化學、和遺傳學上都有長足的進展外，在運動科學、營養學、舞者訓練、傷害預防和復健等方面，我們也看到了可觀的進步，因此舞者變得更加強壯、柔軟度更佳、更健康、也更能挑戰體能上高難度的動作。

在過去的十年間，舞者的工具（亦即身體）已大幅地加強進化，而我有幸能把種種的進步融入舞碼之中。這樣的機會，提供更多嶄新多元的刺激，我對此非常感激。此外，如同我對身體在生理層面上的重視一樣，我對身體在進化上的演進有著熱切的好奇。生物學家達爾文在進化、物競天擇上的革命性影響仍持續迴盪在當代文化的各角落裡，像是道金斯對文化基因（meme）的概念、病毒式行銷的自我複製突變系統和最先進的基因分類等等，達爾文獨到的見解都有著啟發性的影響。達爾文在進化研究上最基本的作法就是蒐集、建構系統並為資訊分門別類，之後提出詰問並累積整體知識，透過翻譯和詮釋的手法深入瞭解事物，而這樣的模式也可作為創意工作的典範。我深深認為自己的工作是由一連串的研究積累而成的，而其中每件作品都帶有某個時代的印記。沒有任何作品是所謂的結論或是最終版，相反地，每件作品都是由觀眾個別詮釋所形成的理解認識，而所有理解的過程都是流動性且帶有過渡性質的；畢竟，人人都是懷抱各自的認知架構以理解生命經驗的。

我在進行創作的時候，會一步步檢視為這作品所蒐集來的資料，並且徹底浸淫在創作核心的文獻和構想中。接下來，我不會試圖在舞台上字字句句重現資料本身，也不會尋求顯明易見的表達方式。相反地，我對從研究疆界所浮升的作品感到興趣，而透過這樣的手法，作品本身就成為了研究過程裡的一種譬喻，而且和肢體的思考有了相近之處。不管其中連結看來有多麼地抽象，要是少了研究這一塊，那麼一部作品便完成不了，而且也不會呈現出此刻的面貌。對我來說，做研究和搞藝術是相互連結且密不可分的，就像舞者和舞蹈本身是無法分離的一樣。通常人們會把舞蹈描述為一種基本上非語言的溝通方式，然而我從編舞和很多舞蹈教室的經驗發現，不僅過程中會使用到語言，而且還會牽涉到複雜的共享認知空間，像是舞者和編舞家之間的共享認知、編舞家和共事者的共享認知、以及作品本身和觀眾間的共享認知等等。此外像是即興、視覺化、心智圖像、生產創造、雙重任務、律動練習、音樂品質、以雙眼回應刺激、建構數學化的總譜、快速地反轉動作語句、在複雜的空間關係裡找出自己和其他身軀的定位等工作，都需要頭腦和身體有著清楚的連結，而這是認知能力和肢體詮釋力中所隱含的神合和移情作用。因為動覺智能的培養深植於舞者和編舞者的訓練和每日練習中，

所以他們身上的動覺智能尤其發達，而且就像所有的技術或技巧一樣，動覺智能能夠（也理當）顯露於外、進行延伸並作為發展的基礎，而嶄新且不停演變的理解過程，便成了人們在冒藝術上的風險和進行藝術實驗的骨幹。

如果說舞蹈和編舞的藝術在基本上是動覺的藝術（也就是生理和心理有深層連結），那麼我們很自然便要問：到底認知科學能帶給編舞家什麼？我和藝術研究者史考特·拉溫塔（**Scott de Lahunta**）合作在英國和巴黎策劃一系列的會議，邀請到認知科學專家、神經科學家、心理學家和腦部研究人員，大家共同探討非語言和動覺智能的概念，而其中一個重要的問題就是：透過神經來進行溝通是有沒有可能呢？可不可能只要把線接上之後，不同的腦袋就能共同發揮創意且一起工作，甚至連一個字都不必說呢？我很快便發現藉由神經合作而共事的幻想，還真的只是個幻想而已（至少在此時此刻來說是如此）。

不過我們也發現到，認知科學的研究可作為藝術究和發展的催化劑。在熱切的討論中，我們這些領域不同且專長不同的人馬上就對腦部和身體間的關連產生著迷的興趣。身體在運動的時候，腦部到底有怎樣的運動呢？究竟什麼是本體感覺、什麼是對自己本身的感受？有沒有可能我們在探討舞者和編舞家的腦部運作之後，就能對在科學上有重大意義的人類運動產生進一步的瞭解呢？而這樣的研究，可不可能引領出編舞工作上的新刺激？幾項耗時費力的研究告訴我們，雖然這些問題的答案很複雜，但卻是令人鼓舞的一聲「可以」。

《*Ataxia*》是一齣探討腦部和身體連結缺斷的作品，裡面出現肢體無法協調的動作；《*Amu*》的靈感來自透過磁振造影的科技以構想「心」的新模樣；《*Eden/Eden*》則探討在複製和幹細胞研究的年代裡，究竟什麼是身體倫理。在這些作品誕生的過程中，科學家都是核心的協力工作者。我是個熱衷科學的藝術家，所以常常有人會問我：在創意發想的過程中到底有沒有憑藉**直覺**工作？或問說：**邏輯推理**（很明顯只屬於科學思考的範疇）是否是主宰我創意發想的關鍵？我每次遇到這種問題都會覺得很驚訝，因為會問這種問題，就彷彿假設我的身體和腦袋並不相連，也罔顧兩者的運動難以察覺且各有其生理智慧等特點，這種問題彷彿假設說，跳舞的人就不必思考，而且舞蹈也不需內含思想；彷彿假設說，我能在沒有直覺的狀態下創作；彷彿假設說，來看我作品的觀眾不會尋求作品的意涵和實際的體現。畢竟再怎麼說，意義都是人類創造出來的。

我認為，這種問題的產生和長久以來對創造力的迷思有關，人們認為創造的工作是一種煉金術，而凡是想瞭解創造力為何物的舉動（尤其是從科學角度切入的話），最終都會讓薄弱的創造力神話受到限制而無法發展。還有一種類似的說法則是針對認知科學家提出來的，人們說如果你思考什麼是思考，那你肯定就改變了思考這件事的本質。

事實上藝術家和科學家有同樣的潛力，他們都具有願景也都能以不同的角度思考、抽象地思考。至於要談到釋放直覺這一點，我們其實並不會受到界線的限制約束，反而還需要界線的存在以借力使力、往外開拓，這就像史特拉汶斯基（**Stravinsky**）充滿洞見的看法一樣：凡事加諸的限制越多、所獲的自由也就越多。

我新作品《*ENTITY*》裡的限制，主要是集中在如何更加瞭解編舞過程的認知工具。這作品使

用認知科學常見的架構，目標旨在挑戰編舞這件事的本質。認知科學家在探索腦部和腦部行為的工作中，有時會得到人工智慧（AI）研究人員的協助，而且也常會為腦部的不同運作做出模型，以貼身親密地複製人類的思想並加以瞭解，而整套關於《ENTITY》研究計畫的工作正是這樣，我們所提的問題是：人類編舞時腦裡到底出現怎樣的活動？人類要如何在電腦上仿製這種智能？

這項為期三年的研究計畫，是和劍橋大學、聖地牙哥大學和英國薩塞克斯大學的科學家合作，我們的目標是創造一系列具備人工智慧和自主能力的編舞媒介，這些媒介能針對編舞的困難和我編舞方面的工作，提出獨特的解決之道。我們在這裡講的不是什麼會跳舞的機器人，而是能在自己環境下回應某些刺激的電腦程式，而驅動這些程式做出回應動作的，就是它們的動覺思考力。這些媒介並不會跳舞，但會以編舞的形式回應它們受設定處理的任務，並且能從經驗中學習。要達到這程度的自主性，我們就必須回到達爾文身上以尋求方法論，也許能藉此汲取闡明編舞過程（或元素）的索引指標，同時把此索引指標移轉到人工智慧的系統去。如果我們希望有朝一日能創造出具備自主能力的編舞媒介，就必須要有辦法從認知科學的角度去認識編舞的過程。

雖說我們的進展很緩慢，但這卻是一條充實而有趣的路途。我在此同時也浸淫在人工智慧的語言裡，其中包括 AI 獨特的語法和文法、演算法和進化發展的力學和 AI 的論述等等，而也就是透過這些東西，《ENTITY》在舞台上的第一階段開始浮現成型。我在研究的過程當中，經常再三體驗到數字的威力，數學反覆出現在我們的世界裡，把抽象的概念演譯為不同的東西、將概念轉化為有意義且實際有型的東西，不過我或許也不該對此感到驚訝才是。從達文西的「維特魯威人」到神聖比例或黃金比例，一直到費比尼西係數和科比意的基準尺度，我們都可以看到自然界蘊存許多數學元素，而科學也飽藏無盡美麗。

關於編舞家

韋恩·麥奎格 Wayne McGregor

「狂野奔放的動作出奇不意地爆發，像疾馳的暴風襲捲觀眾，這就是韋恩·麥奎格的編舞。」~Los Angeles Times

Mind in Motion

By Luke Jennings (Time Magazine April 4, 2008)

編舞是一道神祕的過程，它往往誕生於編舞家隱蔽的創作空間裡，而編舞家的想法總是讓人如霧裡看花。紐約市立芭蕾舞團創辦人，也是二十世紀最有影響力的編舞家之一喬治·巴蘭欽（George Balanchine）就曾如此形容編舞：「就像是在準備製作過程繁複的鯉魚肉丸（*gefilte fish*）般，把材料拼湊起來。」

曾為電影《哈利波特：火盃的考驗》編舞的英國編舞家韋恩·麥奎格迫不及待要將門後的創作世界公諸於世。「編舞家就是一個思考形體的人，他將身體的技術轉化成概念和思想。」麥奎格也為舞蹈、戲劇、歌劇創作舞碼。

構想才是三十七歲的麥奎格與同輩的編舞家創作的出發點，而非音樂。他們不喜歡遵循傳統的娛樂方式，而是丟給觀眾一個有深度的挑戰，根據麥奎格的說法就是「打亂他們的預期心理」。這想法本身並不新穎，真正教人耳目一新的是概念性作品已經成為舞台上的主流。麥奎格的《*Chroma*》是英國皇家芭蕾舞團 2006-07 年在倫敦的柯芬園公演的賣座之作，以極簡風的白光佈幕作為背景的《*Chroma*》美得令人驚嘆，也因此麥奎格獲委任為皇家芭蕾舞團的駐團編舞家，這是項革命性的改變，因為麥奎格從未接受過正式的古典舞蹈訓練。巴黎歌劇院芭蕾舞團（Paris Opera Ballet）、舊金山芭蕾舞團（San Francisco Ballet）和斯圖加特芭蕾舞團（Stuttgart Ballet）均固定演出麥奎格的其他作品。

不過，麥奎格總是將最具挑戰性的素材保留給倫敦的自創舞團「隨機現代舞團」（Random Dance Company）。創立於 1992 年的舞團以麥奎格怪誕的視界驚撼了觀眾。麥奎格年輕時就是個電腦迷，他使用過原為遊戲玩家設計的 Poser 軟體來產生動作，也曾在作品中融入如演算法和認知繪圖等的想法。《*Sulphur 16*》（1998）中，舞者與由電腦生成的鬼魅般影像一同表演，仿似一場真人規模的西洋棋賽。《*Nemesis*》（2002）的創作靈感部份來自昆蟲的行為，舞者在混入電話對話的背景音樂下，與鋼手的義肢延伸物大跳雙人舞。

麥奎格表示，他希望透過舞蹈與科技的結合來「切割身體的表演空間」他以一種奇特的新方式呈現人體，使觀眾能用新的觀點來認識人體的種種可能性。有人認為這樣的作品令人感到不安。前皇家芭蕾舞團的明星舞者達西·布塞爾（Darcy Bussell）就曾說：「遇到韋恩時會覺得他是個大好人，可是看到他的舞步之後，你不禁想著『這可一點都不好』。」

《*Entity*》是麥奎格為隨機現代舞團創作的最新作品，四月十日在倫敦的沙德勒之井劇院（Sadler's Wells Theatre）首演，之後前往法國、德國、匈牙利、奧地利、義大利、荷蘭及美國巡演。倫敦的劇院裡一間懸空的工作室正進行著排演。十位隨機現代舞團的舞者看著麥奎

格示範不規則的翻轉，學起來後將它加進已排好的一連串跳躍、騰空的舞序中。乍看之下似乎生硬，但麥奎格讓舞者兩兩配對，並以每秒鐘一次的速度行進，能量像是叉狀閃電般，在表演者之間傳送，效果相當震撼。

麥奎格的舞蹈背景相當多元。他在英格蘭北部長大，是約翰屈伏塔的影迷，學過迪斯可舞和國標舞。十五歲時，他到里茲和紐約改學當代舞。他的身形高挑、敏捷，擁有相當高的柔軟度，是令人印象深刻的表演者。二十二歲創立隨機現代舞團後，他將自己獨特的風格傳授給他的舞者。

麥奎格創作了檢驗大腦與舞蹈創作過程之關係的三部曲，《*Entity*》是第三部作品。由於對這個題材的迷戀，麥奎格和五位神經學家在 2002 年開始一項名為「編舞與認知」的研究計劃，由劍橋大學實驗心理學系贊助執行。這項研究產生的第一部作品是《*Ataxia*》(2004)，取名自「運動失調症」的疾病名稱。麥奎格刻意破壞舞者的協調性，希望能藉此一窺他們身體與認知功能之間的關係。為了達到此目標，他使舞者陷入「紛擾」的狀態之中，要他們邊跳舞邊倒數，或是讓他們戴著稜鏡跳舞，扭曲他們的視線。

續集《*Amu*》在 2005 年完成，這部作品探討心臟的功能與意象，並搭配罹患退化性心臟病的英國作曲家約翰·塔伏納 (John Tavener) 創作的合唱曲。麥奎格和他的舞者都去做了心臟掃描，麥奎格甚至進入手術房觀看開心臟手術。他懊惱地坦承道：「我在裡頭暈倒了。」

《*Entity*》延續麥奎格對身體的探索，這是認知與編舞小組根據組員史考特·迪拉杭特 (Scott deLahunta) 形容的「具人工智慧的編舞」所打造出來的作品。軟體本身具備思考能力，能提供舞者表達身體的新方法。在阿姆斯特丹藝術學校 (Amsterdam School of the Arts) 學習跨藝術與科學領域的迪拉杭特表示，這是個「新興」的概念。對麥奎格而言，這是他積極追逐的科技之夢。迪拉杭特說，「我們找了懂演算法和人工智慧工程的人研發軟體，希望能在 2010 年之前看到一些成果。」

由理論衍生而出的舞蹈與理論之間不一定有直接的關聯性，但彼此卻能互相補給養分。麥奎格說，只有當自己沉浸於研究時，他才能走進工作室、臣服於「律動最深沉的激情」，然後藉由本能來創作。舞蹈若是充斥著理論就會瓦解，但麥奎格的表演所傳達的是編舞的具體澎湃，交織著高速的細膩、攪動抒情與神經感官，及剛健四肢的行雲流水。少有編舞家能比麥奎格對自己舞者的身體與心理要求得更為嚴格了。皇家芭蕾舞團首席舞者，也曾參與《*Chroma*》演出的愛德華·華生 (Edward Watson) 說：「他喜歡勇於嘗試的人，絕對不能嬌生慣養。」隨機現代舞團的舞者潔西卡·萊特 (Jessica Wright) 感觸相當深刻：「久而久之，大腦就像是被重新上了發條一樣，他的某些作品讓人大開眼界，我喜歡。他要求我們去思考，而不是只會用身體跳舞。」

2006 年，麥奎格開始製作《*Chroma*》時，才剛導演完亨利·普塞爾 (Henry Purcell) 於米蘭史卡拉歌劇院公演的《*Dido and Aeneas*》。同時，紐約編舞家馬克·莫里斯 (Mark Morris) 則在倫敦的柯麗希姆劇院 (Coliseum Theatre) 導演另一部普塞爾的作品。諸如此類的委製作品凸顯出世界一流的編舞家之崇高地位。編舞家過去只分包到歌劇裡芭蕾舞橋段的製作，直到最近才擔任起導演全劇的諮詢要角。「襯色的功能已經是過去式了，」麥奎格說：「現在編舞

家也在導演歌劇，我們是概念性架構的創造者。」

麥奎格是概念性架構創造者之中最為多才多藝的了，舉凡電影、教育、定點裝置藝術、科技與舞蹈都是他的長項。但他最大的創作宗旨還是引領潮流。他問道：「我們要如何用身體來了解自己？」《Entity》並沒有提供一切的解答，但這部怪誕十足的作品清楚地說明了他對這問題的熱切回應。

關於舞團

韋恩·麥奎格之隨機現代舞團

Wayne McGregor | Random Dance

By Judith Mackrell

韋恩·麥奎格之隨機現代舞團於 1992 年成立（當時名為隨機現代舞團），是麥奎格揮灑其迅捷、鮮明的編舞風格之場域。《The Millennarium》（1997）、《Sulphur 16》（1998）及《Aeon》（2000）三部曲推出之後，隨機現代舞團儼然成為激進新科技的代名詞，舉凡動畫、數位影像、3D 立體建築、電子音效與虛擬舞者等皆融入編舞之中。隨機現代舞團邀集頂尖的跨領域藝術家合作，不僅豐富舞團的未來美學，也大大延伸了舞蹈的可能性。

2002 年，沙德勒之井劇院（Sadler's Wells）邀請隨機現代舞團進行常駐演出，在邀請函中認許其為英國最重要的現代舞團之一。韋恩·麥奎格之隨機現代舞團之所以能不斷推陳出新，科技是關鍵的因素。突破性的創作包括在網路上實況轉播表演，以及透過 ATM 寬頻讓兩組舞者在不同的城市同步演出，現場的觀眾與線上的觀眾皆能欣賞。舞團的推廣工作也深具創發性，旗下的教育團隊 System R 每年召集數百名年輕人，在學校和社區推出創作計畫。

隨機現代舞團在英國文化協會的長期資助下，已至世界各地的知名劇院表演，包括阿姆斯特丹 Het Musiektheater 劇院、里昂歌劇院（Lyon Opera）、特拉維夫歌劇院（Tel Aviv Opera）、紐約林肯中心和斯德哥爾摩 Dansens Hus 劇院。巡演過的歐洲國家有愛爾蘭、法國、德國、比利時、荷蘭、波蘭、匈牙利、賽普勒斯和土耳其，此外也到過俄羅斯、以色列、日本、中國、馬來西亞、香港、柬埔寨、北美及澳洲進行演出。2002 年，隨機現代舞團前往中亞和高加索地區巡演，開創了英國舞團的先河。電視節目也曾介紹過隨機現代舞團，包括 BBC4 的《Nemesis》（2002）和 Channel 4 的《Dice Life》（2004）。

2003 年，韋恩·麥奎格獲委任為劍橋大學神經科學系的研究夥伴，《Ataxia》（2004）便是他與該系合作六個月的結晶，此作探討心智與身體的接合。《Amu》（2005）與新作《Entity》（2008）則延續舞團結合藝術與科學的一貫風格。

2009/6/5-9

西班牙 艾伊歐

El Yiyo

新佛朗明哥世代

New Flamenco Generation

領銜演出 **Featuring**

歌手 **Signers**

舞者 **Dancer**

吉他手 **Guitarist**

El Yiyo

Joaquín Gómez, El Salao, El Coco

Bartolo, Yolanda Cortes

José Andres Cortes

製作人 **Producer**

Augustin de Beaucé, Rara Productions

藝術家簡介

El Yiyo 佛朗明哥魔力小子

年僅十三歲的「El Yiyo」米格爾·費南迪茲（Miguel Fernandez），以不凡的天才舞者之姿，在巴塞隆納的佛朗明哥界烙下斐然的印記。

1996年8月20日，El Yiyo出生在一個吉普賽家庭，從小在父親與伯叔父的栽培下成為佛朗明哥舞者。他們傳授純正、傳統的佛朗明哥舞，冀望這位具舞蹈天份的孩子將家族的根源與文化流傳下去。

2003年，他開始跟著巴托魯（Bartolo）習舞。這位聞名巴塞隆納的佛朗明哥舞者，不僅教導El Yiyo他的獨門舞步，也一併傳授了自己的舞蹈熱忱。El Yiyo舞蹈才華與技巧的養成過程中，巴托魯扮演了奠定基礎的角色。

2004年初，巴托魯邀請他到巴塞隆納一帶的知名劇院及節慶表演。才跳了幾個舞步，El Yiyo便以少年的純真與吉普賽人的特殊身份迷倒全場觀眾，用撼動人心的舞引領觀眾進入他的文化。

此時，他也認識了著名的佛朗明哥舞者法魯吉托（Farruquito）。因為崇拜這位偉大的藝術家兼偶像，El Yiyo為他在街上即興跳了一段 taqueto。法魯吉托看出這孩子的熱忱與演藝天份，不但幫他擊掌合奏（palmas），還邀請他到Poliorama of Barcelona劇院的表演現場，並在謝幕前將他介紹給觀眾。不久後的Festival de la Mina節慶上，法魯吉托以「堂弟」的身份介紹El Yiyo，並誇他為舞蹈界的明日之星。透過個別的授課，兩位藝術家持續彼此的交集與互動。

2004年8月13日，El Yiyo首度以首席舞者的身份，協同恩師法魯吉托在巴塞隆納的Sala APOLO登場。

2004年12月,El Yiyo 有幸受邀至佛朗明哥傳奇歌手杜奎德(Duquende)在Sant Boi de Llobregat 鎮Can Massallera的演唱現場,幫他伴舞。

2005-2006年間,他帶領自組的佛朗明哥舞團,展開生涯首次的關鍵巡演,這群藝術家在第一場演出時被盛譽為「FLAMENCO PURO」。

年輕的El Yiyo以脫俗的表演和技巧征服了觀眾。他展現初生之犢的力量與活力。他純真、奔放的即興表演,將佛朗明哥舞熱血賁張的本質表露無遺。他的個人魅力與舞動時的肢體美感,搭配獨特的taqueto技巧,讓他一出道就備受矚目,前途看好。

在許多佛朗明哥界前輩的提攜之下,他的表演每每讓觀眾留下畢生難忘的回憶。他不僅深獲吉普賽族群的敬重與認同,非吉普賽人也一樣為他著迷不已。

華金·哥梅茲 (Joaquín Gómez “El Duende”)

安達努西亞背景、出身巴塞隆納的吉普賽青年至今已出版了兩張個人專輯。他近來獲獎的歌唱比賽包括:第四屆的 National Memorial for Camaron de la Isla 冠軍、2007 年的 Yunque 佛朗明哥嘉年華 (Yunque Flamenco Festival)、La Mina (巴塞隆納) 歌唱競賽冠軍。獲獎不斷的華金顯然演藝前程看俏。

荷西·安東尼奧·馬丁 (Jose Antonio Martin “El Salao”)

在非常小年紀就被發現了有獨特的唱歌天份,而這天份在他長大後不斷被證實。他唱歌展現 Camaron 風格,曾與 Joaquim Cortes 巡迴演出,並曾伴隨多位天才的加泰羅尼亞佛朗明哥藝術家演出,如 Chicuelo、Duquende 和 Miguel Poveda 等。現居於巴塞隆納。

璜·曼薩諾 (Juan Manzano “El Coco”)

加泰隆尼亞最負盛名的歌手之一,曾為知名舞者 Juan de Juan 和傳奇歌手杜奎德 (Duquende) 伴唱。他爆發性的唱腔融合吉普賽民族的熱情與驚人的天賦,儼然是佛朗明哥界的明日之星。

馬魯耶·希曼尼茲 (Manuel Jimenez “Bartolo”)

現代佛朗明哥舞發源地塞維爾 (Sevilla) 出生、長大的舞者,曾在馬力歐·馬雅 (Mario Maya)、馬諾羅·馬林 (Manolo Marin)、荷西·高爾曼 (Jose Galvan) 之流的大音樂家舞台指導下受訓。他在馬德里和塞維爾最頂尖的佛朗明哥舞廳工作後,目前轉往巴塞隆納發展。他教過 El Yiyo,兩人也一同合作過數場佛朗明哥表演。

尤蘭達·柯蒂斯 (Yolanda Cortes)

16 歲就在佛朗明哥學校 La Tani 展開舞蹈訓練,之後,她前往馬德里和巴塞隆納繼續習舞,承襲安東尼奧·卡洛斯 (Antonio Canales)、伊娃·耶珀貝恩娜 (Eva la Yerbabuena)、貝倫·費南迪茲 (Belen Fernandez)、哈維爾·托雷 (Javier de La Torre)、貝倫·馬雅 (Belen Maya)、安東尼奧·皮帕 (Antonio el Pipa) 等佛朗明哥界要角的舞藝。她合作過的重要藝術家包括安東尼奧·卡洛斯、蒙茲·柯蒂斯 (Montse Cortes) 及米格爾·帕維達 (Miguel Poveda)。她在歐洲各大城廣泛巡演,以純淨鮮明的風格和高亢激昂的詮釋方式,贏得巨大的迴響。

荷西·安德烈·柯蒂斯 (José Andres Cortes)

師承多位大師級人物，包括托瑪帝多 (Tomatito)、卡尼薩烈斯 (Canizares) 和馬魯耶·葛拉諾多斯 (Manuel Granados) 都指導過他。他目前是拉法葉·阿馬哥 (Rafael Amargo) 舞團的一員，曾與法魯吉托、卡布佐·荷烈斯 (El Capullo de Jerez)、杜奎德和奇古艾婁 (Chicuelo) 於眾多節慶中領銜演出，地點遍及歐洲、日本及中國。他甫獲第十五屆全國佛朗明哥吉他手新秀 (National Flamenco Guitar for Promising Youths) 的首獎。這個獎項也意味著，身為最耀眼的年輕佛朗明哥吉他手之一，他未來的成就必然不可限量。