

#異國風情 #爭議之舞 #破格 #詮釋經典 #簡文彬

Call
Cue
青少年

Dance Theatre Heidelberg &
Dance Forum Taipei &
CHIEN Wen-pin &
Evergreen Symphony Orchestra -
Firebird & Rite of Spring

海德堡舞蹈劇場 × 舞蹈空間舞團

《火鳥·春之祭》

Dance Theatre Heidelberg & Dance Forum Taipei &
CHIEN Wen-pin & Evergreen Symphony Orchestra -
Firebird & Rite of Spring

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

© 海德堡舞蹈劇場 (攝影：Susanne Reichardt)

© 海德堡舞蹈劇場 (攝影：Susanne Reichardt)

SPRING / SUMMER
春夏
海德堡舞蹈劇場 × 舞蹈空間舞團 《火鳥·春之祭》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

01

海德堡舞蹈劇場 × 舞蹈空間舞團 《火鳥·春之祭》

音樂與舞蹈的表演中，總有明確的主副關係，有時音樂作為「配」樂，有時是舞蹈作為「伴」舞。然而在《火鳥·春之祭》，將徹底打破這樣的慣例，讓觀眾的眼睛與耳朵沉浸在同等精采的表演裡。

《火鳥》（The Firebird）與《春之祭》（The Rite of Spring）是知名作曲家伊果·史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）生涯中的兩大經典鉅作。前者為1910年與芭蕾舞家佛金（Michel Fokine）合作，以王子救美的故事創作出傳頌百年的樂音；後者則為1913年與編舞家尼金斯基（Vatslav Nijinsky）合作的震撼經典，音樂與舞蹈分別都交出破格的創意，引發當年激烈的藝術討論，成為後人心目中的傳奇。

若說《火鳥》帶來具有狂野吸引力的異國情調，《春之祭》就是在當年的時代氣氛中，創作出超越想像、甚至悖離常規的編舞與曲風。本次《火鳥·春之祭》則讓《火鳥》成為《春之祭》的序曲，發展出新的演出型式。舞蹈由深耕臺灣的舞蹈空間與合作多年的海德堡舞蹈劇場藝術總監伊凡·沛瑞茲（Iván Pérez）合作。

現場演出將由指揮簡文彬與長榮交響樂團，將音樂的恢弘氣勢與舞蹈完美串連，拿掉主副關係，彼此相伴又相爭，詮釋主流社會中的「異」，與其為當代帶來的震撼。強強聯手，是臺灣首度呈現的震撼組合。

演出日期 / 時間

2024

05.04 (六) 14:30

05.05 (日) 14:30

演出地點

衛武營歌劇院

海德堡舞蹈劇場 × 舞蹈空間舞團 《火鳥·春之祭》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

02

一分鐘看完《火鳥》

#俄羅斯童話

伊凡王子打獵時，誤闖不死魔法師的花園，想抓走美麗的火鳥。火鳥哀求王子放牠走，並願意給予一根羽毛，在王子危險時解救他。後來，王子在解救被監禁的公主與騎士時，落入了敵人手中，順利在火鳥的幫助下度過難關，讓所有人恢復自由。

延伸聆聽

長榮交響樂團《火鳥》組曲

火鳥的矛盾與魅力

當年在巴黎首演時，神話般的火鳥以強烈的異國情調引起大量關注。異國風同時代表著「沒見過」、「不一樣」，甚至是「他者」。雖然看起來神祕、魔幻，但想到牠可能帶來的危險性，又想要消滅牠——完美呈現了人類的矛盾。

哪一段歷史也讓你想到同樣的狀況？

想一想

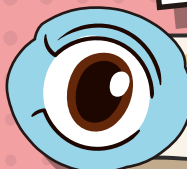
A 跨越千山萬水來到福爾摩沙的日本人，遇見美麗的排灣族姑娘。

B 凱撒大帝殺到埃及時，遇上兼具膽識與姿色的埃及豔后。

俄羅斯的火鳥 = 東方風情！？

為了加強火鳥對王子來說，等同於「沒看過的」神祕感，俄羅斯芭蕾舞團在1910年首演給了她一身充滿東方味的打扮，拼貼了各種「想像中東方會有的元素」，你能從下列的舊照片圈出所謂外國人心目中的「東方情調」或「異國元素」嗎？

隨著《火鳥》與《春之祭》的出現，美籍巴勒斯坦裔歌劇學者暨樂評薩伊德（Edward Wadie Said）於1978年出版了《東方主義》，彙集了西方對東方社會的偏見與想像，像是不理性、陰柔女性化的，來對比西方的強悍和陽剛男性象徵。

延伸閱讀

《東方主義》

想一想

電影《瘋狂亞洲富豪》、迪士尼《阿拉丁》、《花木蘭》裡頭有哪些充滿東方誤解的元素？你還看過什麼充滿奇怪東方元素的影視作品嗎？

海德堡舞蹈劇場 × 舞蹈空間舞團 《火鳥·春之祭》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

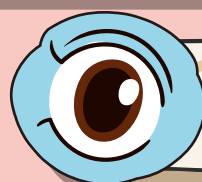
03

一場獻祭一場夢

#爭議之舞

舞如其名，春之祭是一場夢，也是一場活人獻祭的殘酷祭典。

俄羅斯異教徒圍坐一圈，中間是被選出來獻祭的少女。她不停地跳舞，跳到精疲力盡死去為止。上半段描繪了古老的俄羅斯荒原，春天的復甦，人們對大地的膜拜；下半段則演出獻祭的場景。

延伸觀看

俄羅斯芭蕾舞團《春之祭》

春之祭的集體行為，
to be or not to be?

編舞家伊凡·沛瑞茲的作品經常處理「集體行為」，以及他所好奇的，人性中暴力的來源。《春之祭》的少女被視為帶來大地復甦的關鍵人物，同時也是犧牲者；犧牲一個人換來眾人的福祉，聽起來好像很划算，但真的是這樣嗎？

小知識

集體行為

在眾人的推動下所發生的個人行為，通常是被彼此情緒感染而形成的短暫衝動。這種行為可以加速彼此達成共識，但也有可能會引起混亂或負面結果！想一想，身邊有哪些「集體行為」，他們帶來的好處和造成的混亂分別是什麼？

- A** 春節搶購百萬大紅包 **B** 選舉造勢活動 **C** 百貨公司週年慶 **D** 社會運動遊行

Igor Stravinsky
伊果·史特拉汶斯基

江湖名號

音樂界的變色龍

破格事蹟

1913年在巴黎《春之祭》的首演，以排山倒海的激烈節奏嚇瘋一票優雅觀眾，現場甚至引發暴動。但成功為二十世紀古典音樂翻開新篇章！

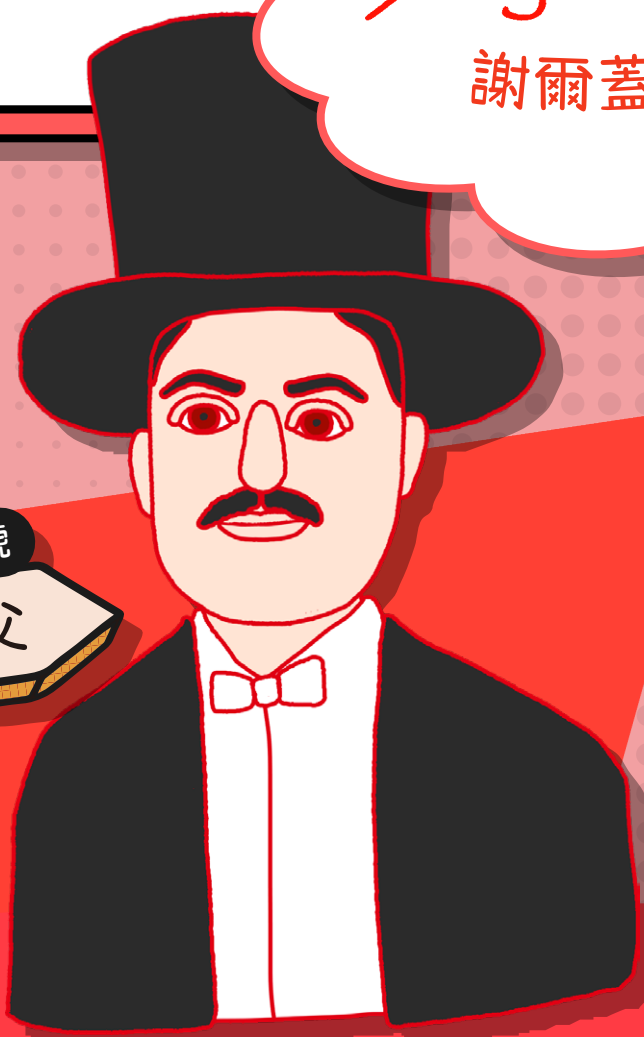
曾獲葛萊美終身成就獎

好萊塢星光大道
有他的星星！

破格的組合

Sergei Diaghilev
謝爾蓋·達基列夫

江湖名號

俄羅斯芭蕾之父

破格事蹟

法律系畢業，前往巴黎追求藝術。成立俄羅斯芭蕾舞團後接連與畢卡索、米羅、馬諦斯、可可·香奈兒等跨界合作，創造巴黎上流社會新潮流，打開芭蕾舞的新可能！

延伸閱讀

《The Great Ballet Russes and Modern Art》

收錄了俄羅斯芭蕾舞團的經典舞作、舞者、服裝與舞台設計概念等，藉由精美插畫繪製，供讀者遙想當年的風光與美學。

史上最混亂的一次演出

《火鳥》的誕生讓音樂家史特拉汶斯基備受讚譽，連帶達基列夫成立的俄羅斯芭蕾舞團也在巴黎上流圈風風火火。大眾帶著這樣的愛慕與崇拜，在三年後進場看才子與潮流舞團的新合作《春之祭》世界首演，卻毫無心理準備的被他創新的嘗試給嚇到。一開場就是超激烈的節奏，排山倒海的襲向觀眾席，椅子都還沒坐熱，心臟都還沒暖身，直接陷入一片混亂，有人憤怒噓聲、有人放聲嘲笑，粉絲與黑粉甚至現場吵起來，搭配史特拉汶斯基創意設計的不和諧和聲與樂器演奏大亂鬥，可說是史上最混亂，沒有之一。

海德堡舞蹈劇場×舞蹈空間舞團《火鳥·春之祭》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

顛覆傳統 創新滋味

不管是《火鳥》或《春之祭》，在歷史上都扮演了顛覆傳統的代表。雖然是由正宗芭蕾——俄羅斯芭蕾舞團（Ballets Russes）編創與演出，但編舞完全脫離古典芭蕾，延續史特拉汶斯基的創新音樂，發展出更為創新的編舞風味。而第三度合作的海德堡舞蹈劇場編舞家伊凡·沛瑞茲與臺灣的舞蹈空間舞團，過去就曾以作品《迴》（2015）、《Becoming》（2018）帶來新的火花，本次也為這兩齣經典舞作，賦予當代的改編和詮釋：

《火鳥》

編舞方向

展現成長的歷程

以女性獨舞為主，穿插「123木頭人」的遊戲。眾人因遊戲成為夥伴，卻也在遊戲的「敵我」關係中分幫派，試圖排除異己。

1 2 3 木頭人!

《春之祭》

編舞方向

成長後的社會現況

在都會人際的聚合中，不同勢力形成更大的壓力與衝突，最終一位「被選擇的人」，在半推半就下成為象徵和平的壓力出口。

動一動

你知道舞者如何在磅礴的交響音樂下，辨認節奏、旋律及聽到最適用的聲音嗎？

找三個好朋友，挑一段喜歡的《火鳥》或《春之祭》的旋律，一起來玩四重奏！

找出小提琴聲，試著用嘴巴跟著節奏，發出同樣聲音

找出鼓聲，試著用拍手擊打同樣的節奏

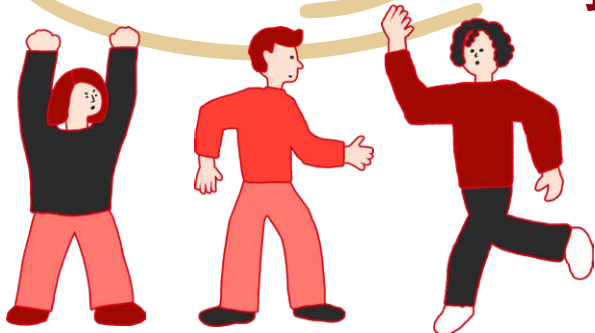

跟著主旋律，哼出主要音樂

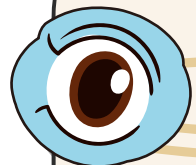
負責跳舞，從ABC同學中挑選其中一個聲音即興跳舞，組成音樂舞蹈四重奏！

進階挑戰

找更多同學一起來玩！

每個同學從 A、B、C 同學中挑一位，跟著他的旋律或節奏即興跳舞，一起來場即興舞蹈大亂鬥！

延伸觀看

編舞家的試金石《春之祭》——為什麼是試金石？到底有多少個版本的《春之祭》？

衛武營

Call
Cue
青少年

出版：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
董事長：高志尚
發行人：簡文彬
總編輯：林娟代
企劃執行：鄒鳳芝、陳宜謙
內容編輯：蔡瑞伶
主編：蔡瑞伶
設計：劉丁菱
插圖：aminwu

Call Cue青少年

更多資源

意見調查表

主要
贊助

BISCUIT
小餅乾

協力
贊助

 玉山文教基金會

 和運租車

 HOT
大聯盟