

文 賴柔蒨 | 插畫 芳安

【家庭系列】

圓劇團 《狂想·洪通》

3/8 SUN 11:00 | 15:00 劇院

《狂想·洪通》曾受邀在 2018 年衛武營開幕季馬戲平台演出，深受民眾喜愛。2019 年前往義大利國際驚奇馬戲藝術節，成為亞洲唯一受邀演出團隊。2020 年推出劇場版，仍以臺灣素人畫家洪通畫作為靈感，圓劇團新銳馬戲導演林正宗特邀太陽劇團舞者張逸軍、偶戲女神薛美華、最懂馬戲的策展人周伶芝聯手打造，結合編織布料、大環、高空裝置等物件，打造出充滿童趣的臺味新馬戲。這是一個慶典般的遊戲世界，童趣又天真的線條與色彩畫出魔幻般的「狂想樂園」；在熟悉的狂野自然裡，爽快勾勒出奇思幻境的未來，手舞足蹈的馬戲肢體與雜技翻騰，靈活的轉化與飛躍，在舞台上變形出猶如畫筆般的心靈世界；就像海潮與風浪，在瞬間萬變的世界裡，再次地拍打出臺灣傳奇畫家「洪通」的真情畫布。

洪通，何許人也？

洪通（1920-1987）是臺灣著名的素人畫家。洪通沒受過學校教育，在 50 歲時突然開啟繪畫才能，無師自通。畫風質樸卻超脫現實，人間百態在他筆下幻化成一幅幅異想世界，不識字的他更於畫中自創文字，人們常用「瘋狂」、「魔幻」、「神祕」來形容他的作品，成名後仍深居陋室作畫，且堅持不賣畫，一生貧苦而終。

當代馬戲和 # 傳統馬戲有什麼不同？

當你想到「馬戲」，浮現的畫面是老虎跳火圈，大象站立在小凳子上這類動物表演嗎？或是空中飛人、走鋼索等人類高難度特技，與小丑和魔術表演嗎？這些都屬傳統馬戲的場景。近代動物權慢慢受到重視，人們逐漸將動物移出馬戲棚外，興起以「人」為主體，著重作品意涵的「當代馬戲」，又稱「新馬戲」。

不同於傳統馬戲追求娛樂價值，當代馬戲運用人的身體說故事，形式上有著海納百川的自由開闊，可融合戲劇、舞蹈、視覺藝術、聲光科技等表演藝術元素，演員表演不再只為了挑戰極限，而是堆疊情感，傳達主題。國內發展當代馬戲者如圓劇團、FOCA 福爾摩沙馬戲團、星合有限公司等，作品結合臺灣文化特色，連結民俗或日常生活，探尋屬於臺灣的馬戲身體。

什麼是藝術的 # 跨領域創作？

當代藝術早已跳脫類別的分野，進入跨領域創作的時代。文字、影像、繪畫、雕塑、劇場、舞蹈、錄像（電影）、音樂等元素，可以融入在一個作品之中。創作者也不再只限於藝術科班出身，當代藝術家經常具有社會學、考古學、程式設計、生物科技等各種專業知識背景，展示藝術不斷打破框架界線的特質。

問題與討論

1

觀察《狂想·洪通》的空間與道具運用，服裝、物件色彩，舞台設計和演員肢體動作等細節，哪些地方讓你聯想到洪通的畫作？為什麼？

2

《狂想·洪通》將繪畫轉譯再創作成當代馬戲作品，你在演出中還看到哪些藝術元素？

《藝術很有事》
1 【沙發 Talk】拆解當代馬戲

基本練習：尋找平衡

「找到平衡」是馬戲表演中一項重要元素，同學初步可先練習身體與道具間的平衡關係。

1

頭頂物件

將書本、鍋盆、水桶、水瓶等物件頂在頭頂上，雙手幫助保持平衡，定點取得平衡後可嘗試邊頂邊走路。

2

球類、帽子或衣物拋接

將物件往上丟，用非正常邏輯的方式承接落下的物件，例如：手擋在背後接；一隻腳勾起接；身體轉一圈之後接等等，類似雜耍的方式。可進一步挑戰多名同學集體做衣物拋接，並藉由攝錄觀賞這個有趣的畫面。

3

三點平衡

使用一個小型球或橘子、柳丁等球體物件，利用身體三個不同位置和球體取得平衡，例如：頭頂，側頭將道具置於耳朵上，將道具置於肩膀、手臂、腿上等，取得身體與球體之間的平衡；而當球體快要掉落時，用平衡身體的方式將之救起，就是馬戲演出的基本形式之一。

4

兩人平衡

兩兩一組，互頂球棒、拖把、掃把等長桿物件，沿用3的平衡原則，兩人使用肩、腹部，或腳底（採坐姿）等不同身體位置，合力頂撐長桿物件。取得單點平衡後，可進階挑戰同時頂二樣以上長桿物件，練習多點平衡。

進階練習：道具、身體與空間的互動

同學進行分組，每組挑選2-3樣道具，運用場地特性（如教室桌椅、講台，操場跑道，籃球架等），配合音樂，融合前述基本練習，完成約3分鐘表演。

背景音樂以節奏強烈者為佳，可參考

FOCA 福爾摩沙馬戲團
《一瞬之光》

圓劇團
《悲傷\曼波》

衛武營節目指引 WEIWUYING PROGRAM GUIDE

劇場藝術體驗教育計畫

發行人 簡文彬

總編輯 李芷瑢

校對 陳逸萱

出版 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

地址 高雄市鳳山區三多一路 1 號

電話 07 - 262 6666

網址 www.npac-weiwuying.org

作者 劉佳旻、林佩菁、陳亭聿、賴柔蒨

楊雨樵、張凱伊

插圖 楊綠早、高妍、芳安、陳繭、桑拿大可

周依、陳怡璇、貓魚、陳瑞秋

手冊顧問 朱芝屏、吳政融、湯云璋、黃一軒

手冊主編 蔡雨辰

設計 陳怡璇

印刷 晶華彩印

製作 沃時文化有限公司、害喜影音綜藝有限公司

感謝名單 林靜娟、鄭溪和

出版日期 2020 年 2 月

版權所有 · 翻印必究

Printed in Taiwan

PLAY

PLAY

PLAY

PLAY