2025 秋 AUTUMN & WINTER 冬 CALL CUE 青少年

CUE TO YOUTHS

比利時阿斯特嘉舞蹈劇場《Kiss&Cry》 Astragales Kiss & Cry

©Maarten Vanden Abeele

《Kiss & Cry》就像溫柔與悲傷的總和,拉近情感光譜兩端的親吻與眼淚,緩緩譜 出女子生命裡五段愛情回憶。

故事要從女子內心的獨白說起:「我曾經深愛的那些人,他們到哪裡去了?」她獨自

站在火車月台上,想起自己第一次怦然心動的瞬間。 她記得有13秒那麼長。那是她13歲的時候,在一輛誤 點18小時的火車上,在86名旅客裡遇見了那位14歲 的男孩。那天是15號,他讀國小五年級。他的手在火 車緊急煞車時觸碰到她。那是她第一次,也是最後一 次見到他,而他的手是她唯一還記得的畫面。他手心

的紋理、手掌的溫度,還有他雙手的姿態慢慢在她的記憶裡起舞,從月台到沙灘,從舞廳內的

面,就這樣成為她生命中的眷戀。

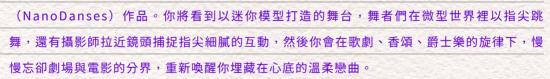
由編舞家蜜雪兒・安・德梅與電影導演

喧鬧到房間裡的親暱。那些記憶裡層層堆疊的畫

賈柯•凡•多梅爾跨界合作的比利時阿

斯特嘉舞蹈劇場,將二度造訪衛武營,帶來他們首部結合手指

舞蹈、電影及物件劇場的微舞蹈

演出日期 / 時間

演出地點

10.18 Sat. 14:30

衛武營戲劇院 Pl 1

10.19 Sun. 14:30

 Playhouse
 #電影 #手指舞蹈

 #物件劇場 #微舞蹈

#跨界 #愛情回憶

全才編舞家蜜雪兒·安·德梅 (Michèle Anne DE MEY)

1959年出生於布魯塞爾,編舞家蜜雪兒·安·德梅曾就讀現代芭蕾編舞家莫里斯·貝嘉(Maurice BÉJART) 創立的穆德拉舞蹈學院(École Mudra),隨後加入羅莎舞團(Rosas)成為創團舞者之一。1990年她 創立了阿斯特嘉舞蹈劇場(Astragales),除了持續編舞創作,也開始跨界合作。她的作品 強調舞蹈與音樂之間緊密的關係,同時注重舞作的戲劇張力與人物刻畫,豐富的舞蹈經

歷造就她獨特的編舞風格,無論是獨舞、雙人舞、芭蕾或手指舞蹈,全都難不倒她!

「你知道嗎?唯一能

在劇院空間盡覽整齣舞作

的人,不是舞者,也不是攝

影師,而是觀眾唷!」

「微」舞蹈的魔幻時空

微舞蹈一詞來自英文的NanoDanses,是一種觀眾可以親眼目睹影像拍攝 過程的現場表演。換句話說,觀眾可以在舞台銀幕上欣賞攝影機正在拍攝

的影像,同時觀賞舞台上攝影師與舞者在現場的互動。微舞蹈的微,指的是鏡頭下的微型世界,那是由縮小版的場景、迷你人物,以及跳舞的手指所組成的世界。因為舞台上的迷你模型太小了,觀眾看不到,所以需要透過攝影機近距離拍攝,才能讓觀眾從舞台銀幕觀察各種微小的細節。

延伸觀看

《Kiss & Cry》演出預告。

看完《Kiss & Cry》的預告,你有沒有發現德梅在她的手指編舞中融合了不同類型的舞蹈? 請在下方表格裡試著將她運用的舞蹈類型勾選出來。

舞蹈類型	源起	簡要描述	舉例來說 × 延伸觀看
民俗舞蹈	從古至今	源於人們生活的民間舞蹈。各個民族依自己的 文化、習慣、民情風俗與地理氣候發展出不同 風情的舞蹈。	高雄內門宋江陣 次 桃園滇西打歌隊 次 墨西哥帽子舞 次
祭儀舞蹈	從古至今	不同族群從信仰、耕種、採集、狩獵、節慶等 歲時祭儀發展出的儀式性舞蹈。	花蓮阿美族豐年祭 紀 紐西蘭毛利人戰舞
社交舞	從古至今	從民間舞蹈演變成在社交場合跳的雙人舞,後來 更以此為基礎發展成競技舞蹈,像是國標舞、拉 丁舞,甚至納入奧運比賽項目的運動舞蹈。	探戈 (華爾茲) 搖擺舞 (
街舞	1970年代起	多在街邊或廣場表演的街頭舞蹈,源自美國非裔與拉丁裔青少年的嘻哈文化。	鎖舞(Locking) 诗 時裝舞(Voguing) 诗
芭蕾舞	15世紀起	源於義大利宮廷,在法國、俄羅斯興盛流行, 有嚴格的肢體語言,強調足尖技巧與優雅輕盈 的舞蹈。	《遇見胡桃鉗的女孩二部曲》於阿喀郎·汗《吉賽兒》於
現代舞	1920年代起	為了打破芭蕾嚴格規範而誕生的舞蹈,沒有創作限制,以動作的自由探索,表現舞蹈的自然 與美感。	瑪莎·葛蘭姆《春之祭1984》次 蔡瑞月《印度之歌》次
當代舞蹈	二次大戰後	沒有編舞限制、完全自由,作品可由觀眾自行 詮釋,有些也開始融合其他表演形式,例如: 舞蹈×劇場、舞蹈×科技,更延伸出非舞蹈。	周先生與舞者們《1875拉威爾與波麗露》 安娜琪舞蹈劇場《肉身賽博格》 次

曹柯·凡·多梅爾(Jaco VAN DORMAEL)

1957年出生於布魯塞爾,電影與劇場雙棲的導演賈柯·凡·多梅爾,先後在布魯塞爾藝術高等學院(INSAS) 及法國路易盧米埃電影學院(ENS Louis Lumière)攻讀電影,後擔任兒童劇導演,隨後才開始拍攝劇情與 紀錄短片,著名作品包括《托托小英雄》、《第八日》,以及2009年《倒帶人生》。作品關懷兒童與社會邊 緣人,運用豐富的想像力,在角色悲劇般的生活中創造喜劇裡溫暖的笑容。

觀察一下,他都挑選 哪些角色與議題!

《托托小英雄》(Toto the Hero, 1991) (《第八日》(The Eighth Day, 1996)) 《倒帶人生》(Mr. Nobody, 2009)

你知道多梅爾的 太太是誰嗎?

沒錯,他太太就是編舞家蜜雪兒,安,德梅!他們不只是人生伴侶, 也是彼此的創作夥伴。他們有兩個女兒,而且《Kiss & Cry》的創作 靈感來自於他們某天在餐桌上玩女兒不想玩的玩具時想到的唷!

兩人邀請幾個朋友在廚房的桌上即興創作,嘗試 用小場景表達強烈的情感,並挑戰製作某種只存 在於現場,但沒有被拍攝紀錄下來的短影片。

> 有可能在廚房的桌上 拍一部長片嗎?」

資料來源:

Artist Interview: Jaco Van Dormael, Co-creator of Kiss & Crv

試試看,辨認以下兩顆鏡頭分別屬於哪一種取景距離?

讓人物從頭到腳全身入鏡,同時 也捕捉人物所在的位置與環境。

用途與效果 用來表現人物身處什麼環境裡, 以及人物與環境的關聯。

讓想強調的部分占滿整個螢幕, 鏡頭範圍 通常是臉、局部表情或近距離拍 攝物體。

用途與效果 引發觀眾的強烈感受,激起內心 對角色的共鳴。

遠景

・全景) ・中景

・近景

・特寫

電影科普時間: 鏡頭景別分辨

B 辞寫 景全 A を 越

神奇的 物件劇場

物件劇場(Object Theatre)是指表演者在舞台上使用日常生活的物件來述說故 事。也就是說,舉凡文具盒、開罐器等各種在五金百貨找得到的東西,全都可以 拿來表演!

物件劇場延伸出了各種表演形式,簡單介紹以下三種表演方式,但無論哪一種, 最關鍵的還是演出者的精彩表演跟觀眾無限的想像力!

① 讓物件做自己

敘事者在路上撿到可樂瓶蓋, 想起了小時候爸爸喜歡收集瓶 蓋做成色彩繽紛的瓶蓋冊。

2 把物件變成其他東西

手指在可樂瓶蓋 上面開心的來回 彈跳,把可樂瓶 蓋變成可以放鬆 壓力的彈跳床。

3 將物件擬人化

可樂瓶蓋說起自己在 某個夏天見證了一對 小情侶的初次約會, 兩人喝完飲料後,把 它做成了一只戒指。

物件擬人化有時候 也會被歸類在偶戲 的範疇裡。

比利時國土面積有3萬平方公 尺,臺灣有3.6萬平方公尺。這兩 個國土大小相近的國家,都有不少物件劇場 的表演呢!讓我們來重溫一下比利時和臺灣 物件劇場的演出吧。

比利時 比利時阿斯特嘉舞蹈劇場 《指尖上的幸福人生》

愛馬仕與導演賈柯•凡•多梅爾將希臘 比利時 神話中飛馬珀伽索斯的故事重新演繹

《愛馬仕飛馬行空》%

臺灣

臺灣囝仔人劇團(《Can can do it!》

起用物件替大腦暖身!

精緻的屍體(Exquisite Corpse)

這是1925年法國超現實 主義藝術家發明的接龍游 戲。參與者在不曉得前一 個人書什麽圖的情況下做 圖書接龍,讓圖像產牛出 乎意料的組合。這個遊戲 可以讓人跳脫平時仰賴的 習慣與羅輯,後來也成為 激發潛能與想像力的游 戲!這次我們換用文字來 玩玩看吧!

人數:4人 道具:A4白紙1張、鉛筆1支

規則: ① 對折白紙2次,將紙分成4格。

- ② 4格的文字接龍順序是:主角 → 何時何處→ 狀態→ 做什麼。
- ③ 每位寫完後,必需將紙往後摺,不讓下一位玩家看到。
- ④ 最後一位寫完後便打開紙張,大聲唸出一整串句子。
- ⑤ 試著連續玩5次,共同創作5個句子,每次玩家可調換接龍位置。

範例

主角	在何時或何處	當時的狀態	做什麼
食指和中指	在西元前100年的 美索不達米亞平原	喝醉酒飛到天上	遇見外星人正要 登陸地球

、後做中學 (Learning by Doing)

比利時超現實主義藝術家馬格利特(René MAGRITTE)在他著名的畫作《影像的背叛》(The Treachery of Images) 裡畫了一根菸斗,並且在下方落款處寫「這不是一支菸斗」(Ceci n'est pas une pipe.)。 這是他將現實生活的物件與書作裡重現的物件拆開來看的創舉,也因此開啟了後世許多關於詞與物、繪書 與哲學的深度討論。

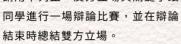
、來一場辯論比賽吧!/

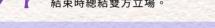

(如: 菸斗、玫瑰、蘋果) 是否等同 於現實生活中的物品?」

請用下列正、反方立場與關鍵字跟

① 比賽規則:

- · 與同學分組辯論:將六位同學分成兩組,以抽籤決定其中一組負責持正方意見,另一組持反方意見。 每組由三位辯士輪流交叉出賽,每次申論時間為三分鐘,最後結辯順序以抽籤決定。
- · 分組辯論順序: T1 → 反1 → T2 → 反2 → T3 → 反3 → 休息3分鐘→ 結辯1 → 結辯2。
- ② 正方立場:我認為文字或影像等於它在現實世界裡所指涉的物品。
- ③ 反方立場:我不認為文字或影像等於它在現實世界裡所指涉的物品。
- ④ 關鍵字:想像、限制、語言、象徵、圖像、自然、文化。

《Kiss & Cry》 金曲搶先聽

不管是微舞蹈、電影或是物件劇場,音樂就像情緒的放大鏡、氛圍的渲染 劑,音樂旋律能讓動作散發優雅,可讓悲傷更加悲傷,當然也能讓恐懼加 倍深邃。這也是為什麼編舞家德梅在《Kiss & Cry》裡選用不同風格的樂 曲來呈現記憶裡不同的愛情樣貌。不妨現在就來聽聽看吧!

① 歌劇:韓德爾《里納爾多》的詠嘆調 (〈讓我哭泣吧〉(Lascia ch'io pianga)

② 爵士:美國爵士歌手吉米·史考特(Jimmy Scott)翻唱 (〈Nothing compares 2 U〉

③ 香頌:法國歌手&演員尤蒙頓(Yves Montand)演唱(〈枯葉〉(Les feuilles mortes)

④ 老上海金曲:中國歌手吳鶯音演唱(

⑤ 實驗音樂:美國實驗作曲家約翰·凱吉(John Cage)(〈A Room〉 🍾

出 版:國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

GPN: 4811300018

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 編輯製作:斗牛有星有限公司

主編:蔡瑞伶內容編輯:黃聖閎

設計: 虎皮兒設計有限公司 劉丁菱

插 圖:aminwu

更多資源。

意見調查表

WEIWUYING

衛武營 國家藝術文化中心