

衛武營與香港城市當代舞蹈團共同製作

皮亞佐拉輕歌劇 《被遺忘的瑪麗亞》

《被遺忘的瑪麗亞》是關於生於布宜諾斯艾利斯貧民窟的瑪麗亞的故事。與聖母瑪麗亞有著相同的名字，但布宜諾斯艾利斯的瑪麗亞卻是神酒醉的意外創造，被神遺忘，得不到眷顧，在妓院度過燦爛卻貧困交加的一生後，徘徊於冥府，最後由一位同情她的幽靈引路，重生於人間。瑪麗亞象徵著人們的命運，也隱喻探戈的誕生、衰亡與重生，是音樂史上的首部「探戈輕歌劇」。

相較於「歌劇」的磅礴，「輕歌劇」的結構輕薄，故事情節亦多取自現實，更貼近庶民的生活樣態。因此，本作充滿著迷人的魔幻及超現實主義的氛圍，烏拉圭詩人、戲劇作家歐拉帝沃·費雷 (Horacio Ferrer) 將背景設定在聲色場所，由阿斯托爾·皮亞佐拉 (Astor Piazzolla) 作曲，這也是這位探戈音樂的改革者所創作的唯一一齣探戈輕歌劇。今年，衛武營與香港城市當代舞蹈團共同製作，召喚這縷布宜諾斯艾利斯幽魂，熱情，也荒涼。究竟，探戈是如何誕生於阿根廷？經由皮亞佐拉等作曲家之手，又幻化出什麼不同的樣貌？讓我們一起來聽聽看吧！

venue

戲院

9/17 五 19:30

歌劇
opera

舞蹈
dance

音樂
music

9/18 六 14:30

現代
戲劇
contemp.
theatre

戲曲
trad.
chinese
opera

當代
馬戲
contemp.
circus

9/19 日 14:30

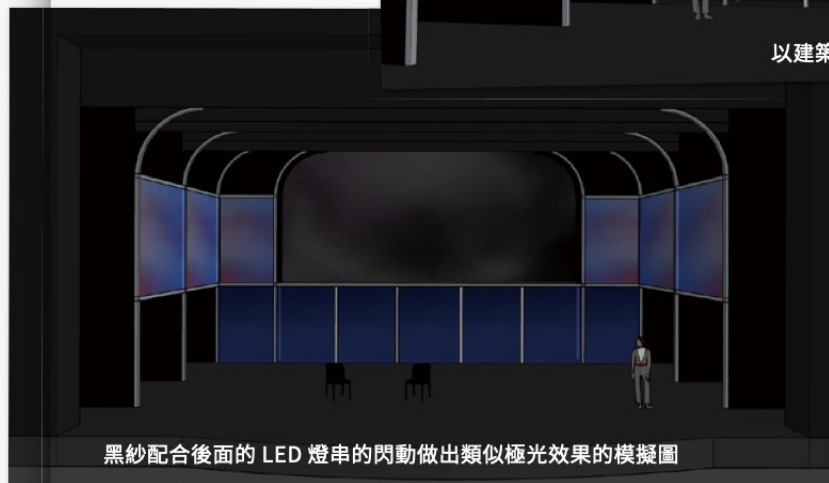
editor

張凱伊

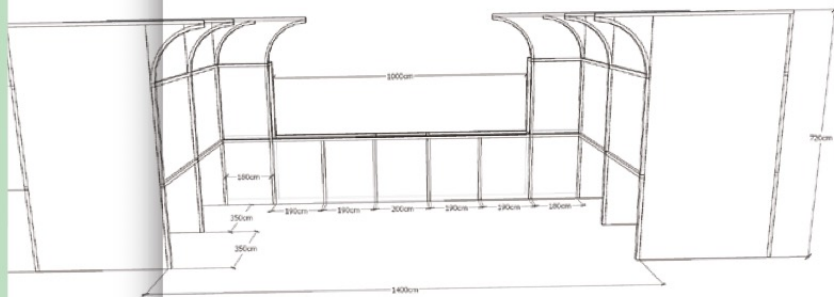
illustrator

周雅萱 Miyabi Shuu

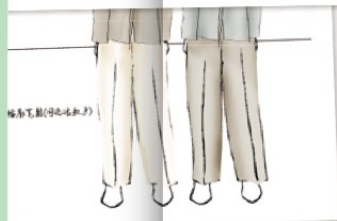

以建築常見的鋼樑結構作為舞台的主體

黑紗配合後面的 LED 燈串的閃動做出類似極光效果的模擬圖

舞台結構的其中一個發展階段圖，所有尺寸都須精算

流浪歌手_Vocalist

懶野貓

懶野貓

懶野貓

Maria_Vocalist

香煙煙層

白紗(深藍色透紗)

黑紗

竹草靴

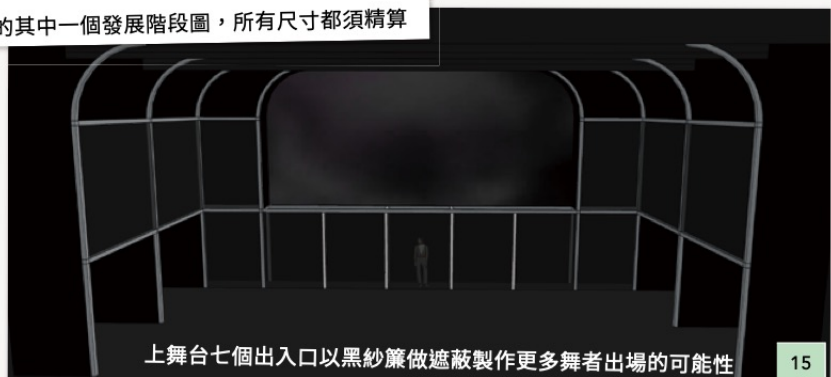
(穿草鞋吧下襪一層

像起來更透呼吸)

黑毛靴 雙靴

配香煙

服裝設計圖

上舞台七個出入口以黑紗簾做遮蔽製作更多舞者出場的可能性

我是瑪麗亞

布宜諾斯艾利斯的瑪麗亞
難道你不認識我？

瑪麗亞的探戈，瑪麗亞的貧民窟
瑪麗亞的夜晚，瑪麗亞致命的熱情
瑪麗亞對布宜諾斯艾利斯的愛
這就是我

Yo soy Maria !

誕生於妓院的民間阿根廷探戈

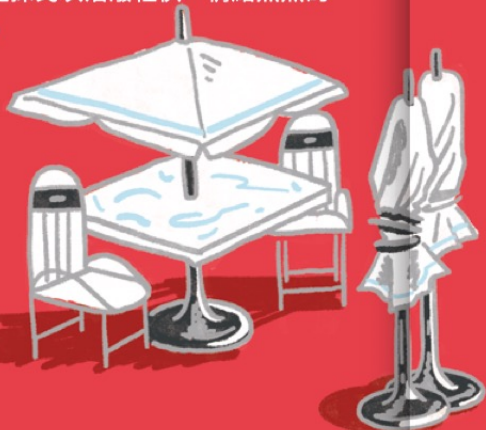
阿根廷作家波赫士 (Jorge Luis Borges) 曾說：「探戈始於妓院。」在 19 世紀末，大量的歐洲新移民為了討生活，湧入布宜諾斯艾利斯，除了殖民者，那裡聚集了娼妓、皮條客、水手、奴隸、工人、罪犯、失業者等底層階級。當年，移民者多半是獨身男性，他們聚集在布宜諾斯艾利斯最重要的港口博卡區 (La Boca)，將各自母土的音樂與舞蹈，帶到了碼頭邊的聲音場所。他們喝酒、歌唱、跳舞，發洩對生活的不滿與慾望，這是早期探戈的原鄉，也讓皮亞佐拉寫下了著名的〈Yo soy Maria〉(我是瑪麗亞)，是《被遺忘的瑪麗亞》全劇精神所在。

因此，探戈集結了非洲、美洲和歐洲文化等美學元素，從哈瓦那舞曲 (Habanera)、米隆加舞曲 (Milonga)、康敦貝舞曲 (Candombe) 等演化而來，多半是 2/4 拍，以平行調轉調，節奏明快的切分音為其特色，強拍細碎，弱拍平穩。為了讓人們能在妓院與酒吧輕鬆跟上音樂節奏，跳舞消磨時光，傾訴男女情感與思鄉之苦，因此，早期阿根廷探戈以活潑輕快、情緒熱烈的舞曲為主。

探戈簡史

Yo soy Piazzolla !

邁向藝術殿堂的新探戈

在探戈成為下層階級的日常娛樂之後，作曲家皮亞佐拉在 1950 年代開始，更將探戈音樂提昇至鑑賞音樂的層次，建立了「新探戈音樂」(Tango Nuevo)。他打破了傳統探戈樂團 (通常是六人樂團，包含兩位小提琴手、兩位班多紐手風琴手、一位低音提琴手與一位鋼琴手) 模式，加入電吉他、弦樂、長笛、打擊等樂器，並運用了古典音樂曲式，如敘事曲、賦格、觸技曲、奏鳴曲、詠嘆調、浪漫曲、彌撒曲等，也將爵士樂、民謠納入探戈，經常在速度、節奏出現戲劇性的轉折，創作出多元且聲部立體分明的風格。

〈Yo soy Maria〉

有趣的是，皮亞佐拉是義大利移民之子，童年時全家從阿根廷移居美國紐約，他自幼學習音樂，但卻對探戈沒什麼好感，認為那是低賤的次文化，他更愛古典樂與爵士，直到成年後，他重新回到布宜諾斯艾利斯才重新認識了母土的文化，並愛上了探戈。他將探戈融入自己過往音樂學習中的養分，成為探戈的革命者，他說他寫的新探戈「是拿來聽的，不是拿來跳舞的」，將原本在阿根廷街頭小酒館的曲調改頭換面，席捲了樂壇。

BUENOS AIRES

練習

把高雄擬人化！
你生長的土地是什麼樣的「人」？

step 1

如同布宜諾斯艾利斯，高雄也是海港，有自己獨特的歷史。請試著搜集高雄曾經發生過的重大事件，並想想有哪些歌曲與之相關？

step 2

查查看，這些歌曲有作曲家嗎？還是從民謠改編？試著把這些歌曲的特點（如作曲家、產生地點、主題、節奏、旋律等）寫在便利貼上吧，越多越好！

step 3

6人為一組，看看你們寫下的便利貼，運用 KJ 法，來分析歌曲，並解讀這些曲子所呈現出的「高雄」。

step 4

進一步想想看，如果「高雄」是一個人，你會賦予他／她什麼樣的人物形象？你覺得他／她叫什麼名字？是什麼星座？有什麼樣的個性？從事什麼樣的工作？有什麼樣的喜好、夢想與遺憾？過著什麼樣的人生？

step 5

選一首你喜歡的音樂，來為「高雄」寫歌詞吧！
行有餘力也可拍個 MV 喔！

看戲後、練習後，
再多想一點點：

1

你覺得在「在地音樂」與「流行音樂」中所描繪的「高雄」有什麼差別呢？

2

你覺得你們描繪出的「高雄」跟你的個性、成長經歷有什麼異同之處嗎？你個性是否有被「高雄」給影響呢？進一步想想看，其他城市的「人設」又是什麼模樣呢？

KAOHSIUNG

Tips

超實用 KJ 法

在面對大量資訊時，你可以試著跟夥伴們跟著以下步驟，來整合大家的意見，並提出創新的 idea 喔！

- 1 組織討論團體：5-6 人一組
- 2 決定討論的主題：如果高雄是一個人
- 3 把意見寫在便利貼上，每一張便利貼只寫一則資訊（一人寫 5 到 7 張）
- 4 把便利貼貼在黑板上
- 5 把相似意見分組，為每一組進行命名
- 6 將組別畫上關係圖，創造連結
- 7 將這些連結敘述成一個完整的故事

《被遺忘的瑪麗亞》

發行人 簡文彬

總編輯 朱逸群

校對 陳巧儀、翁玉芬、連映涵、李詠嫻

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 +886 - 7 - 262 - 6666

網址 www.npac-weiwuying.org

作者 劉佳旻、賴柔蒨、張凱伊、林佩菁、陳亭聿

插圖 An Chen Illustration、周雅萱 (Miyabi Shuu)、
catman、饒予安、林廉恩、丁原生、張梓鈞、
阿鄉 \ a.siangsiao

手冊顧問 朱芝屏、湯云璋、黃一軒、陳俊佑

手冊主編 蔡雨辰

美術設計 陳怡璇、石妍心

校對 蔡喻安

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

出版日期 2021 年 8 月

版權所有 · 翻印必究

Printed in Taiwan

PLAY

PLAY