

魔人神手製造所

《人類狂想曲》

venue

 戲劇院

對你來說，什麼東西是最重要的：工作？家庭？健康？你願意犧牲一點健康換取更大的成就嗎？一整天之中，你重複哪個動作最多次？這些看起來很古怪嗎？你需要更忙於切換工作之間才能賺更多嗎？一切都動得太快的時候，你需不需要停一停？

魔人神手製造所 (La Main de l' Homme) 為法國新興當代馬戲劇團，成立於 2016 年，其作品與雜耍和馬戲有非常強烈的連結，特別著重於姿態和舞蹈。在《人類狂想曲》(Humanoptère) 中導演連結「雜耍」(juggling) 和「在工作間切換」

(juggling work) 的概念，他認為雜耍的姿態正對應許多現代工作所具有的機械化重複性，因此本作品在舞台上創造了一個微型社會，七個雜耍演員，將現代工作的樣態轉譯成雜耍動作，彼此間也有複雜的互動關係；進而思考工作本身的荒謬性，和人不時在各種工作間切換的關聯。以雜耍作為一種語言，本作呈現一則關於工作的精確寓言，期許人們可以慢下生活步調，從中找到人性。

11/28 六 14:30

歌劇
opera舞蹈
dance音樂
music

11/29 日 14:30

現代
戲劇
contemp.
theatre當代
馬戲
contemp.
circus戲曲
tradit.
opera

editor

賴柔蒨

illustrator

日安焦慮

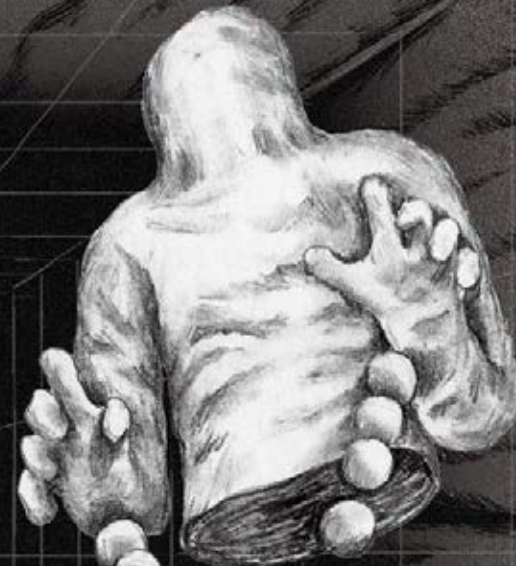
華麗絢爛的視覺震撼——太陽馬戲團

加拿大太陽馬戲團 (Cirque du Soleil) 成立於 1984 年，是最早成立的當代馬戲團之一。他們在形式上承襲傳統馬戲的精神，大帳篷為其鮮明標誌，不論走到哪裡都在當地搭建；演出規模盛大，演員皆能展現高超馬戲特技；作品內容有明確的故事主軸，服裝造型精美別緻，並運用大型道具、機械裝置，與多媒體影音等科技，打造讓人沉浸的奇幻世界。《圖騰》(Totem) 為其著名演出之一，援引各種人類起源的神話，以宏觀視角講述人類演化的故事，舞台效果讓人歎為觀止。

2020 年新冠病毒肆虐全球，劇場演出停擺，太陽馬戲團更宣告面臨破產危機，劇團因而推出「#CirqueConnect」，將作品剪輯成一小時版本，於官網提供免費觀看，望人們持續支持。

冷僻極簡的抽象敘事——魔人神手製造所

相較於太陽馬戲團的華麗風格，魔人神手製造所呈現另一種極端。藝術總監克萊蒙·達贊 (Clément Dazin) 偏好極簡的劇場形式，演出主題以抽象概念為主，沒有具體的劇情故事，譬如：愛與死亡、男女關係；演員總是一身樸素的黑衣黑褲，除了雜耍的白球，舞台上沒有其他場佈、道具或特技，僅運用燈光、音效與演員的肢體傳達主題。他們也在戶外演出，讓表演回歸到單純的身體與白球的互動關係。達贊非常喜歡雜耍的易碎性，他獨特的雜耍編舞彙還融合了舞蹈、馬戲、嘻哈街舞和體操，但最終仍是忽略這些定義和分界，使其劇團風格獨樹一幟。

何謂 #當代馬戲？

當代馬戲 (contemporary circus)，或稱新馬戲 (new circus)，始於 1970 年代末。當代馬戲不使用動物，以人為主體，將特技雜耍與劇場技巧混合，融入戲劇、舞蹈，加入敘事、角色，講究作品美學與深度，並透過服裝造型、舞台美學、聲光科技等元素打造奇幻感。當代馬戲發展迄今才數十年，是個非常年輕的表演藝術類別，下以「太陽馬戲團」和「魔人神手製造所」這二種風格截然不同風格的劇團為例，呈現當代馬戲的高包容性與可能性。

1 臺灣當代馬戲團劇團《如果你還在》

2 《圖騰》(Totem)

3 #CirqueConnect

4 《人類狂想曲》

5 《將盡》
(Bruit de Couloir)

6 達贊的戶外演出

1 基本練習

以「球」為道具，練習基本拋接雜耍，感受身體與球可以如何互動。

陳星合
「拋接雜耍小教室」

魔人神手製造所
戶外演出片段

2 進階練習：學生狂想曲

模仿《人類狂想曲》的概念，反思自己的學校生活，運用球的基礎雜耍動作，完成1-3分鐘的表演。可1人或3-5人一組進行。

背景音樂參考：

Gold Panda〈You〉

FaltyDL〈Uncea〉

1. 你在學校一天中最常做哪些行為？譬如：翻書、打球、聊天、牽手等，可選出2-4種。
2. 你在校園中會遇到哪些人？譬如：班長、校長、老師等，請選出2-4種人物，並決定每個人物專屬的動作。譬如：班長拍桌子管秩序，國文老師上課喝茶等。
3. 請運用基本練習，表現步驟1、2的各種動作。譬如：將球當成茶杯，表現老師在喝茶；將球當成書頁，坐在位置上不停拿取球表現翻書的動作；跟同伴互相丟球表示在聊天等。自由發揮，沒有規則，只要你對動作自有一套解釋與想法即可。
4. 請將上述人物編成一個簡單的敘事或互動關係，譬如：「我在教室看書，然後到操場跑步，風紀股長生氣地追我，老師在教室訓話」，再運用步驟3來表現這個敘事。動作速度快慢，或者使用臉部表情和聲音吶喊，都能增加表演情緒。
5. 如果是3-5人一組，可以分配角色輪流表演與編排層次，譬如：一開始成員都演出自己，某個段落後其中一人轉換成老師。

問題與討論

1. 你對於《人類狂想曲》所運用的聲音、燈光有什麼印象？在不同的段落給你什麼不同的感受？
2. 《人類狂想曲》將工作場景轉化成以球為表現的雜耍，你認為表現了哪些職業？演員在舞台上的互動有什麼樣的變化？
3. 透過《人類狂想曲》或「學生狂想曲」這個小練習，你覺得自己或是身邊親友的生活很單調或忙亂嗎？你對「理想生活」的想像是什麼呢？
4. 「太陽馬戲團」和「魔人神手製造所」你比較喜歡哪一種風格？為什麼？
5. 抽象類型的作品經常被覺得「看不懂」，但其實創作者是刻意將詮釋空間留給觀眾，讓觀眾自由解讀和理解，沒有標準答案。想想看你曾經看過哪些覺得很抽象、不太懂，但又讓你印象深刻的作品？（攝影、繪畫、裝置、音樂、舞蹈、MV、IG短片等不限類型）你感覺這個作品想表達什麼？

發行人 簡文彬
總編輯 李芷瑤
校對 連映涵
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、張凱伊、林嫻菁、陳亭聿、賴柔蒨
插圖 欣蒂小姐 Miss Cyndi、いくいく小高潮色計事務所、A ee mi、于小鷺、Sic Lee (李金霖)、日安焦慮、林家棟、小宅武巴

手冊顧問 朱芝屏、湯云璋、黃一軒、蔡純璋
手冊主編 蔡雨辰
設計 陳怡璇
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 2020 年 7 月