

陳武康X皮歇・克朗淳

野台羅摩

Chen Wu-kang & Pichet Klunchun

Choreographing Story

演出時間 | 2023.11.17 (FRI.) 19:30

2023.11.18 (SAT.) 14:30 \ 19:30

2023.11.19 (SUN.) 14:30

演出地點|國家兩廳院實驗劇場NTCH Experimental Theater

主辦單位 | IIII 國家兩廳院

演出單位|轟舞的原語製場

- ◎ 演出全長約80分鐘,無中場休息。
- ◎ 中文、英文、泰文發音,無字幕。
- ◎ 建議12歳以上觀眾欣賞。
- ◎ 演後座談:11.18 (SAT.) 午場、11.19 (SUN.) 演後於實驗劇場。
- O Approx. 80 minutes without intermission.
- O Performed in Mandarin, English and Thai, without surtitles.
- O Age guidance 12+.
- © Post-show talk: 11.18 (SAT.) matinee and 11.19 (SUN.) at the Experimental Theater.

主辦單位保有節目內容異動權 The program is subject to change.

記憶中的黑夜

我們在黑夜裡曾有過的傷痛與抵抗、無 助與信念、恨與愛,可以如何記憶?

黑夜如同傳承歷史秘密的隱喻和場域。 人們在黑夜中秘密行動,期望黎明來臨前能 開啟心靈、發起新的可能。此次秋天藝術節 以「記憶中的黑夜」為主題,和藝術家一同 面對記憶裡每個黑夜所帶來的迴盪與啟發。 那些黑夜裡遭清洗、代換、藏匿、質問的可 能記憶,透過劇場,可以如何再度揭露、述 說,成為黑暗中的記憶之火。

秋天藝術節試圖創造對話空間,讓無法 用言語輕易定義下來的經驗、無法歸類的狀態,和「我們」相遇。從劇場出發,讓記憶 被重新檢視、重寫、產生新的故事;透過敘 說和理解他者的嘗試,讓溝通、對話得以延 續,從而產生新的觀看與理解方式。

「記憶中的黑夜」,以劇場作為審判與 定義的試驗場、作為黑夜的記憶場。或許, 在記憶裡回望之時,我們會有機會超越分野, 辨識那些我們曾經歷過的黑夜,之於生命的 意義。

話說羅摩

「傳統走到今日,已經可以被瞎掰了嗎?」

如果問了這一題,又忍不住想問:「如果我能瞎掰傳統,那傳統是什麼?」

《野台羅摩》從籌備、創作、製作到演 出,都是這樣不斷提問、又不斷迷失在答案 裡的旅程。

傳統與當代,臺灣與東南亞,我群與他

者,我的故事與你的故事,是否是斷不開的 湧流,曲折,卻始終綿延?一地的國王,是 另一地的魔王,千年前恩愛的英雄與貞女, 在今日是威權的男人與受盡磨難的女人;在 難以衡量跨度的時間長河中,我們恰巧駐足 於此時、此地,只能取一瓢飲。史詩《羅摩 衍那》在不同文化記憶中的變體,反映了家 國歷史的糾葛與演進,也在千年黑夜與白畫 的循環中,點亮了個人敘事的無限自由與 權力。

透過史詩的路徑,我們得以再回望,那 些已知的、未知的、被忽略的、自以為知的 面向,都被重新檢視與衡量。藝術家、製作 團隊,以及現在正閱讀節目單的你,只要不 畏懼真正的開放性,也不屈服於困惑,都能 從這部作品中,取出自己的故事帶走。

「史詩,是神的故事,也是人的故事。」

今天,你與武康、皮歇,都是演繹史詩的說書人。如果看不清、說不清,也沒關係。 千年如何呈現於一瞬,表演的身體與未能理解的話語……我們共同困惑,但永遠不會停下思考,之所以有著不斷冒出的問題,說不定正因為追尋本身就是答案。

驫舞劇場

在狂喜的歡愉中尋找腳步。

成立於 2004 年,以不受拘束無限創意的 集體創作、精準到位的舞蹈肢體表現,展現 了獨樹一幟的舞蹈劇場風格,並獲得紐約時 報「迷人、充滿想像力,來自臺灣的全男子 舞團」的讚許。2008 年以詼諧與深度並具的 《速度》,首度入圍並一舉拿下第六屆台新 藝術獎表演藝術獎,在 2013 年以《兩男》 獲得德國科特尤斯國際編舞大獎(Kurt Jooss Preis)首獎及最佳觀眾票選獎,驫舞劇場的 創作之路轉而深化內省,持續關注於創作形 式及語彙的破界與回歸。

近年來,驫舞劇場由兩大靈魂人物藝術 總監陳武康及團長蘇威嘉各自發展出創作路 徑,也致力於跨國合作、舞蹈推廣及系列活 動策劃,如舞蹈與音樂結合的即興創作平臺 《混沌身響》、邀請經典作品的創作者和評 論親臨現場的舞蹈電影院《重製場》、專為 樂齡者策劃之舞蹈工作坊及演出的共融藝術 計畫,透過新型態藝術策展,以《跳島舞蹈 節》呈現各種身體語彙的光譜。

驫舞劇場以舞蹈的多樣形式發展及延續 臺灣的舞蹈歷史,持續讓觀眾接觸和認識舞 蹈的不同面向,重新定義作為一個舞團在當 今社會的使命與可能性。

註:驫字唸作与-幺,說文解字:「驫,眾 馬也。」

驫舞劇場為「TAIWAN TOP 演藝團隊」 ₹ 由國家文化藝術基金會演藝團隊年度獎助專

案、臺北市文化局支持。

藝術家介紹

編舞暨演出|陳武康

出生臺灣,2001年與紐約編舞家 Eliot Feld 展開十二年長期合作,擔任舞者,受其影響極深。2004年與友共創驫舞劇場,擔任藝術總監一職至今。2008年《速度》獲第六屆台新藝術獎表演藝術獎。2009年任臺北聽障奧運開幕式舞蹈總監。2013年《兩

男》獲德國第五屆科特尤斯大獎國際編舞賽 首獎。2011 年開始與不同領域藝術家進行跨 界創作,包括展覽結合演出的《繼承者》, 以及即興創作平臺《混沌身響》(與即興音 樂鋼琴家李世揚共同策劃)等。2016 年開始 與泰國當代舞蹈大師皮歇·克朗淳(Pichet Klunchun)進行跨國文化交流與實地探究計 畫,創作《半身相》(2018),同時展開三 年計畫《打開羅摩衍那的身體史詩》。2019 年臺北藝術節中傑宏·貝爾(Jérôme Bel) 《非跳不可》作品擔任導演執行,2020 年共 同編創及演出《攏是為著·陳武康》並獲第 十九屆台新藝術獎表演藝術獎。

近期創作有《非常感謝您的參與》、《感謝您在家》、新加坡濱海藝術中心委託創作《14》等線上及跨國直播作品。2023-2024年臺中國家歌劇院駐館藝術家。

編舞暨演出|皮歇・克朗淳

皮歇·克朗淳融合了傳統泰國舞蹈和當代舞,將泰國舞帶入一個新紀元。他 16 歲時開始學習泰國面具舞(Khon),他的老師Chaiyot Khummanee 是泰國該形式舞蹈的最高等級大師。

皮歇·克朗淳在 Chulalongkorn 大學取得泰國古典舞學歷,在 1998 年,他結合了戲劇和舞蹈在亞洲運動會(Asian Games)上大放異彩。接著,他持續致力於當代舞蹈的創作和表演,並在西方各地廣受邀約演出。皮歇·克朗淳是泰國最有代表性的當代舞蹈藝術家。他為泰國面具舞的當代表演所付出的努力,使他獲得國內外的尊重。他的演出包含亞太地區、歐洲地區和美國。林懷民也大

力推薦他在「新舞臺·新舞風一男人跳舞」 系列節目中精湛的演出。

皮歇·克朗淳是與歐洲表演藝術團體合作的泰國舞者中少數之一,他找到了自己獨特的方式去呈現舞蹈,不是為了融合西方與亞洲兩種不同文化的風格,而是運用自己獨特且新的舞蹈形式,讓兩種不同的文化相遇。2008年,皮歇·克朗淳獲歐洲文化基金會(European Cultural Foundation)的ECF Princess Margriet獎;2012年獲法國文化部的藝術文化獎,法國政府特別讚美他對法國表演藝術的重大影響。皮歇·克朗淳於2014年獲頒美國亞洲文化協會洛克斐勒(Rockefeller)三世大獎,達成藝術家生涯的另一成就。皮歇·克朗淳創造了一套自己獨有的當代舞蹈形式,這種形式完整的跳脫了西方人對於泰國舞者既有的印象和想像。

影像導演|李國豪

李國豪,臺北人,紀錄片導演、影像 導演。

在進入國立臺灣大學戲劇研究所與電視 臺工作後確立其創作方向,致力於人文藝術 紀錄片創作。導演作品榮獲美國獨立電影 IndieFEST Awards、Telly Awrards、休士頓影 展、尼泊爾影展獎項,並入圍紐約、慕尼黑 等影展。

為驫舞劇場成立以來多次合作的紀錄片 導演,作品《馬上人》(2015)獲 2013 文化 部 HD 高畫質紀錄片補助。

燈光設計|曾睿琁

屏東人,畢業於國立臺北藝術大學劇場設計學系,主修燈光設計,於2020年獲ACC亞洲文化協會獎助計畫;近年燈光設計作品:2020皮歇·克朗淳《NO.60》、Choy Ka Fai《Cosmic Wander - NeZha & OnGon》、臺北藝術節一新人類計畫《園遊會》、洪千涵 X洪唯堯《祖母悖論》、軟硬倍事陳彥斌 X臺灣聲響實驗室《蝕物鏈》、軟硬倍事陳彥斌 X臺灣特技團《Unknown Aurora》、大身體製造《A Piece of Cake》衛武營舞蹈平台版本。

舞臺設計|廖音喬

紐約大學蒂許藝術學院劇場及電影設計碩士 (MFA NYU Tisch School of the Arts Design for Stage and Film) ,國立臺灣大學戲劇學系學士,主修劇場舞臺以及電影美術設計。現居臺灣,為自由接案的劇場舞臺及電影廣告美術設計,近年跨足展場及各類跨界空間設計。

劇場舞臺作品:薪傳歌仔戲劇團《望鄉之夜》;2020NTT-TIFA《無光風景》;驫舞劇場《Thank you so much for your time》、《半身相》;綠光劇團《在你轉身之後》;四把椅子劇團《炎性事例》、《遙遠的東方有一群鬼》等。

影像美術作品:蘇匯宇《白水》、《女性的復仇》《未來的衝擊》;姚瑞中《犬儒共和國》、張碩尹《肥皂工廠》;紀錄片《日曜日式散步者》場景設計等。

與臺北市立美術館、嘉義市立美術館、 國家人權博物館等各大美術館及藝術家皆有 合作。

聲音設計|顔晟文

以「晟小 SHENG」身分進行創作演出, 作品跨足實驗聲響、電影、劇場之間,風 格遊走在探究真實(Acoustic)與虛幻失真 (Glitch)的聲音面向。著重於聲音的取樣調 變、顆粒合成,融合擬音、環境音和田野錄 音,加上測試音效和傳統樂器。企圖呈現出 融合東西方世界觀的電子音樂場景,藉以創 造出屬於未來臺灣與世界的電子聲響。參與 作品曾多次入圍台新藝術獎及各大國際影展。

服裝設計|鄧宇芳

長期擔任電影電視、影展、商業廣告和 大型活動之服裝指導及造型設計。合作對象 包括張震、舒淇、楊采妮、陳喬恩、柯佳嬿、 陳柏霖、柯震東等,參與電影作品包括《桃 源》、《逆光飛翔》、《五月之戀》、《六 號出口》、《大三元》、《三生一尺蠖》, 及電視劇《危險心靈》、《偵探物語》、《忽 而今夏》、《七月與安生》、《全世界最好 的你》,以及 2020 年上映並曾獲「文化部電 視節目劇本創作獎」第一名殊榮的《腦波小 姐》。

國立藝術專科學校舞蹈科畢業後, 擔任舞者及教學;2000年赴加拿大 John Casblancas Fashion Institute 取得化妝藝術文 憑,2010年於紐約 FIT 進修時尚設計造型和 電影劇場服裝造型證書,2018年北京電影學 院導演進修班結業。

此外,2018年12月在上海成立 Avoir Foi 美學概念館,擔任形象設計總監,並擔任 臺灣驫舞劇場之營運顧問及服裝設計,以其 專業與熱忱,持續推動舞蹈的發展與推廣。

Dark Nights Remembered

How do we recall the pain and resistance, helplessness and faith, hatred and love that we have experienced in the darkness of the night?

The night serves as a metaphorical realm and space that carries the secrets of history. People act in secrecy during the night, hoping to enlighten minds and initiate new possibilities before the break of dawn.

In this year's ARTQUAKE in Autumn, the concept of "Dark Nights Remembered" invites artists and audiences to confront what's been inspiring minds and haunting the nights in their memories. Those alleged recollections of the dark nights, subjected to erasure, substitution, concealment, and questioning, can be unearthed and narrated again through theater, becoming the torch of

memory shining in the darkness.

The ARTQUAKE in Autumn seeks to create a space for dialogue, where experiences that cannot be easily defined by words, and states that cannot be classified, come to us.

Starting from the theater, memories are reexamined, rewritten, and spun into new stories. Through narration and the attempt to understand the other, communication and dialogue can be maintained, leading to new ways of perceiving and understanding.

The concept of "Dark Nights Remembered" envisions theater as an experimental ground for judgment and definition, as a space for the memories of the night. Perhaps, when we revisit our memories, we will have the opportunity to go beyond boundaries and recognize the nights we have experienced in relation to the meaning of life.

Speaking of The Story

"Has tradition reached a point where we can freely reinterpret it? And if we can freely reinterpret tradition, what exactly is tradition?"

From its very inception, *Choreographing Story* has been an ongoing journey of questioning, where each question leads to more questions.

A king in one place becomes a demon in another; the righteous hero of yesteryears is today's oppressive figure. The unfolding of a narrative is shaped uniquely by an individual's perspective, influenced by the historical and cultural context. The epic *Ramayana*, with its diverse adaptations across various regions and eras in Southeast Asia, not only reflects the entanglements of the national histories but also illuminates the boundless freedom to interpret the world as one sees it.

Delving into this ancient epic offers us a chance to reevaluate our understanding of 'truth' within a more expansive context, prompting a fresh examination of the reality we thought we knew. Is there a winding yet unbreakable connection between tradition and modernity, Taiwan and Southeast Asia, 'us' and 'others,' as well as my story and your story?

The epic is the story of the gods, but it is also the story of you and me.

Embrace true openness, resist surrendering to confusion. Today, you, Wu-kang, Pichet, and our entire production team, are the epic's storytellers. We are all in a shared state of perplexity, but we will never stop thinking, for perhaps the pursuit itself is the answer.

HORSE

The visual identity of HORSE is a Chinese character made of three horses, indicating the strong motivation and explosive energy. Founded in December 2004, HORSE has established a distinctive profile with delicate physical movements and unrestricted creativities. In 2008, *Velocity* has won the Taishin Arts Award Taiwan's grand arts prize. In 2013, *2 Men* has won the 1st prize and Audience Award in Kurt Jooss Preis, PACT Zollverein, Essen, Germany.

In recent years, Chen Wu-kang, the artistic director, and Su Wei-chia, the general director, have developed their unique art praxis. They continue to advance the company into the bright future, a period of metamorphism for them in the Taiwanese contemporary dance scene.

HORSE is also endeavor on international collaboration, outreach program and curatorial projects. The practices include the platform Primal Chaos Dance x Sounds Improvisation, Back to the moment Dancing Talking Bar, a dance cinema in which creators and commentators have a live sharing, We Island Dance Festival and, Inclusive Arts Program.

Note: The character 驫 is pronounced as "biao", refers to horses galloping in herd.

HORSE is supported by the National Cultural and Arts Foundation, and the Department of the Cultural Affairs, Taipei City Government.

About the Artists

Choreographer & Performer | Chen Wu-kang

Chen Wu-kang was born and raised in Taiwan. He graduated from the Taiwan University of Arts. In 2001, Wu-kang danced with Ballet Tech and Peridance and became the soloist, he started his long-term collaboration with choreographer Eliot Feld. He was also the guest dancer in Diamond Project of New York City Ballet in 2006.

In 2004, he co-founded HORSE as an artistic director, significant works include Velocity (2007), Bones (2008), 2 Men (2012) which toured in Asia, US and Europe. He started to collaborate with artists in different fields in 2011, Exhibition X Performance Successor (2011), and curatorial project of Dance X Sounds seasonal improvisation platform Primal Chaos since 2016. In 2016, He began an intercultural/dance dialogue with Thai master Pichet Klunchun. Behalf premiered in 2018 and toured in 2019. Meanwhile, they also work on a threeyear project Rama House. He was the stage direction of The show must go on by Jérôme Bel in Taipei Art Festival in 2019, and co-created as well as performer of Dances for Wu-Kang Chen (2020), recipient of 2021 Taishin Performing Arts Award. The Artist-in-Residence of the NTT from 2023 to 2024.

Choreographer & Performer | Pichet Klunchun

Pichet Klunchun bridges traditional Thai Classical Dance language with contemporary sensibility, while keeping the heart and wisdom of the convention. He has earned widespread acclaim both domestically and internationally, performing throughout North America, Asia, and Europe. In 2008, he received 'Routes' ECF Princess Margriet Award for Cultural Diversity from European Cultural Foundation. In 2012, he received another award "Chevalier of the French Arts and Literature Order" from the French Ministry of Culture for his contribution to the influence of Culture in France, in Thailand and all over the world. In 2014, Pichet was awarded the John D. Rockefeller 3rd Award by the Asian Cultural Council for significant contribution to the international understanding, practice, or study of the visual or performing arts of Asia. Pichet Klunchun has created a unique contemporary dance style that breaks away from the stereotypical Western perceptions and imaginations of Thai dancers

演職人員一覽表 Credits

製作單位 Production | 驫舞劇場 HORSE

編舞暨演出 Choreographer & Performer |陳武康 X 皮歇・克朗淳

Chen Wu-kang & Pichet Klunchun

影像導演 Film Director | 李國豪 Li Kou-hao

燈光設計 Lighting Design | 曾睿琁 Tseng Jui-hsuan

舞臺設計 Stage Design | 廖音喬 Liao Yin-chiao

聲音設計 Sound Design |顏晟文 Yan Sheng-wen

服裝設計 Costume Design | 鄧宇芳 Teng Yu-fang

舞臺監督 Stage Manager | 彭久芳 Peng Jiu-fang、陳昭郡 Chen Chao-chun

影像執行 Video Design | 黃偉軒 Huang Wei-hsuan

影像技術 Video Technician | 黃子晏 Huang Tzu-yen

燈光技術指導 Master Electrician |楊妤婕 Yang Yu-chieh

舞臺技術指導 Technical Stage Manager | 劉柏言 Liou Bor-yan

舞臺燈光技術人員 Stage and Lighting Crew | 朱健鍺 Cho Jian-ze、何佩芹 Ho Pei-chin

邱顯鈞 Chris Chiu、張智凱 Jhang Jhih-kai

陳彥霖 Chen Yan-lin、章書宸 Jhang Shu-chen

傅蓉 Fu Jung、潘則安 Pan Ze-an

蔣宗琦 Chiang Tsung-chi、謝祖匡 Sie Zu-kuang

李佩璇 Lee Pei-hsuan、林維辰 Lin Wei-chen

陳子晴 Chen Zih-cing、張甯翔 Jhang Ning-siang

排練助理 Rehearsal Assistant | 吳和儒 Wu Ho-ju

創作陪伴 Project Coordinator | 葉名樺 Yeh Ming-hwa

製作人 Producer |黃雯 Huang Wen

執行製作 Production Manager | 江佩芯 Jiang Pei-hsin

攝影 Photographer |陳藝堂 Chen Etang、Nattapol Meechart

錄影 Video Record |陳冠宇 Chen Kuan-yu、陳仕恩 Chen Shih-en、劉仲憲 Liew Zhong-xian

影像紀錄中四國大師 Four Masters in the Documentary

楚拉徹特・阿那雅納克(泰國)Chulachart Aranyanak (Thailand)、

蘇菲林·奇姆·夏皮羅(柬埔寨)Sophiline Cheam Shapiro (Cambodia)、

薩多諾·沃爾盧約·庫蘇摩(印尼)Sardono Waluyo Kusumo (Indonesia)、

瑞曼·文·茂(緬甸)Shwe Man Win Maung (Myanmar)

持本場館當日節目票觀眾,請至廳內折抵機辦理停車優惠

歡迎掃描 QR Code線上填寫

「觀眾意見調查表」

感謝您 費心填寫!

友善環境|國家兩廳院印刷品皆選擇使用大豆油墨物料。

