

theoretical construct but rather an individual experience.” For Van Dijk, the questions, “Can I be myself?” and “What is forming who I am?” are the questions that bring theory into the physical realm. In what amounts to a political as well as artistic strategy, both bring the personal experiences of the individual performers to the fore. They construct spoken and physical texts that find their origins in the unique body and the eccentricities of personal history: in both the unity and fragmentation that “authentic” biography can provide. This material is then adapted and re-contextualised so that it can also exist in a poetic space, a space of melodrama and tragedy, of the idealised and the epic.

This project is at once the view of the outsider looking in on a strange land as well as an internal vision of the country as experienced by individual Australians. At times an investigation into the clichés surrounding identity, at others a deeply personal experience of gender-division, contemporary courtship rituals, surprising discoveries around race, and the plurality of our sub-cultural modes of behaviour. In *Complexity of Belonging*, triviality and profundity jostle in a kind of *Comédie humaine*, a panorama of human stories; from internet dating and long-distance relationships to the intimacy of bodies huddling together under a vast Australian sky.

Daniel Schlusser / Dramaturge and Translator

Anouk van Dijk and Falk Richter

Although creative marriages in the arts are not uncommon, those between choreographers and writers are rare, and the one between Anouk van Dijk and Falk Richter is unique. Through their fifteen-year partnership they have created a distinct and detailed language that is equally physical and verbal, encompassing to the same degree meaning and musicality in text and movement.

Upon her appointment as Artistic Director of Chunky Move, Van Dijk invited Richter to develop a new collaboration in Melbourne. Bringing together four Australian organisations, *Complexity of Belonging* was jointly commissioned by Chunky Move, Melbourne Theatre Company, Melbourne Festival and Brisbane Festival and is Richter and Van Dijk’s fifth joint creation. Their previous collaborations - *Nothing Hurts* (1999), a co-production with Kampnagel Hamburg and Springdance Festival (Netherlands), *TRUST* (2009) and *PROTECT ME* (2010), co-produced by anoukvandijk dc and Schaubühne Berlin, and *Rausch* (2012), co-produced by anoukvandijk dc and Düsseldorfer Schauspielhaus - have been celebrated for seamlessly integrating acting and dancing, movement and speech. They have been performed extensively in Europe and internationally, with both *TRUST* and *Rausch* playing at the prestigious Festival d’Avignon. The works explore political themes juxtaposed with intimate human relationships and commonly tap into the zeitgeist of global anxieties.

The concept for each project begins from the same central question: what do we currently observe happening in our own relationships and in the broader social context? Together Richter and Van Dijk start to distil keywords as departure points, until often only one or two evocative words remain. This in turn, inspires individual responses that become the initial building blocks of the production. Once in the rehearsal room, Van Dijk and Richter’s process is dynamic, with text, choreography and direction developed simultaneously. Like two painters sharing a canvas, they work directly onto the stage, deploying improvisation and performers’ material alongside the authored texts and choreographic phrases. This richly organic, almost symbiotic, process results in an integrated form of physical and text performance languages – *choreographic theatre*.

CHUNKY MOVE

Chunky Move constantly seeks to redefine what is or what can be contemporary dance in an ever- evolving Australian culture. Our work is diverse in form and content encompassing productions for the stage, site specific, new-media and installation work.

Led by internationally acclaimed choreographer, Anouk van Dijk, Chunky Move’s multi-tiered programming initiatives underpin a vibrant dance culture in their home city of Melbourne, creating popular productions for presentations nationally and internationally. In addition to its main stage performances, Chunky Move runs an extensive program of performer and choreographic development initiatives.

www.chunkymove.com

演職人員表 Credits

范·黛可與李希特作品：《歸屬習題》

CHUNKY MOVE *Complexity of Belonging*

A project by Falk Richter and Anouk van Dijk

世界首演2014年10月6-25日

World premiere season 6-25 October 2014

概念發想、導演暨編舞 Concept, Direction and Choreography / Falk Richter and Anouk van Dijk

劇本 Text / Falk Richter

舞台設計 Set Design / Robert Cousins

服裝設計 Costume Design / Mel Page

燈光設計 Lighting Design / Niklas Pajanti

作曲 Composition / Malte Beckenbach

戲劇顧問 Dramaturges / Nils Haarmann and Daniel Schlusser

翻譯 Translator / Daniel Schlusser

製作經理 Production Manager / Michael Carr

舞台監督 Stage Manager / Blair Hart

音響控制 Sound Operator / Gideon Cozens

燈光控制 Lighting Technician/Operator / James Conway

演出者 Performers / Joel Bray, Lauren Langlois, Alya Manzart, Eloise Mignon, James Vu Anh Pham, Stephen Phillips, Josh Price, Tara Jade Samaya, Karen Sibbing

For their creative input and sharing their personal perspectives of identity Falk Richter, Anouk van Dijk, Chunky Move, Melbourne Theatre Company, Brisbane Festival, Melbourne Festival and Théâtre National de Chaillot gratefully acknowledge the cast – Joel Bray, Lauren Langlois, Alya Manzart, Eloise Mignon, James Vu Anh Pham, Stephen Phillips, Josh Price, Tara Jade Samaya and Karen Sibbing.

Backdrop image: Big Sky © Oliviú Lugojan-Ghenciu

Lightbox image: Offices at nighttime © Kutt Niinepuu / Dreamstime.com

Complexity of Belonging is a co-production by: Chunky Move, Melbourne Theatre Company, Melbourne Festival, Brisbane Festival and Théâtre National de Chaillot

This project has been assisted by the Australian Government's Major Festivals Initiative, managed by the Australia Council, its arts funding and advisory body, in association with the Confederation of Australian International Arts Festivals including Melbourne Festival and Brisbane Festival.

Complexity of Belonging was supported by the Victorian Government through Creative Victoria, and by the Australian Government through the Australia Council, its arts funding and advisory body, and the Australia-China Council of the Department of Foreign Affairs and Trade.

節目全長約100分鐘，無中場休息 Approx. 100 minutes without intermission.

英文發音，中文字幕 Performed in English with Chinese surtitles.

本演出部分含不雅用語，請注意並斟酌入場。This performance contains coarse language. Audience discretion is advised.

建議15歲以上觀眾觀賞 Age Guidance 15+

主辦單位保有節目內容異動權

The program is subject to change

1   澳洲 塊動舞團《歸屬習題》

歡 迎
歡迎蒞臨「國家表演藝術中心」國家兩廳院欣賞節目，由衷感謝您的支持及參與。本中心所屬單位尚包括臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及國家交響樂團，我們期盼由這北中南串起的表演藝術平臺，能以最專業的團隊及服務，滿足大家的期待，共享藝術的美好與感動！
<div>陳國慈</div> <div>國家表演藝術中心董事長</div>
<div>Welcome</div> <div>Welcome to the National Performing Arts Center – National Theater & Concert Hall (NTCH). Your support and participation is highly appreciated. In addition to the NTCH, Taipei, our center also incorporates the National Taichung Theater, the National Kaohsiung Center for the Arts and the National Symphony Orchestra, jointly dedicated to providing a platform for the performing arts connecting the whole of Taiwan.</div>
<div><i>P. C. Chen</i></div> <div>Chairman, National Performing Arts Center</div>

《歸屬習題》

	撰文/ 戲劇顧問暨翻譯丹尼爾·胥魯瑟 (Daniel Schlusser)
---------------	---------------------------------------

歡迎大家前來觀賞《歸屬習題》。這是一個嶄新的「人性裝置計畫」（human-installation project，編按：引用劇中人物Eloise的台詞），在這裡許多的單一故事以及追尋連結感與歸屬感的過程，透過一連串充滿動能的連鎖反應，被分解重組又被融為一體。在這齣作品裏，舞蹈所呈現的錯亂與神經質、活力與脆弱，淬煉出對人性基本觀點的當代探索。

隨著這個世紀的腳步飛快加速，我們發現「歸屬」這個主題愈形凸顯。「真實的自我」（real self）的概念因而顯得格外地流動而不固定，這展現在許多方面：從對於性別、性傾向以及國籍的自主選擇，到那些加深各族群之間敵意的惡意歸類；從主張並爭取個體自我認同的權利，到抵抗被強制冠上的身份。這些都是有關同我族類或排除異己的政治權術，全然地與其環境脈絡緊密關聯，不論是在專制體制或是烏托邦式理想社會（儘管這些意識形態極端不同），皆一體適用。

《歸屬習題》中，安努克·范·黛可和福克·李希特以環繞「歸屬」此一概念的密集理論來源，搭配「身份」（identification）、「認同」（identity）、「認肯」（recognition）等子題，設定作品之架構。但是，如李希特所言，「重點是『歸屬』不單只是理論上的建構，更關乎個人經驗」。而對范·黛可來說，「我可以做『我』自己嗎？」以及「『我』是什麼組成的？」這兩項提問，更能將哲學上的思考理論帶入肢體動作中。於是，兩位導演一致的政治策略及藝術策略，便是在這支舞作中突顯每位表演者的個人經驗。他們將每位表演者個人獨特的身體語言與殊異的成長經歷融入演出中，不論是完整的或是片段的，都來自於舞者們忠實的生命經驗闡述，構成《歸屬習題》中的演出台詞以及肢體動作。這些素材，再被導演們改編並重新整理，呈現在這既具傳奇性又具悲劇性，既具理想性又具壯闊感的詩意空間中。

《歸屬習題》中同時存在兩種不同視野：局外人對陌生之地的遠觀，以及澳洲當地人對家國的近觀。在舞作中，不但呈現了對於各種有關認同感之陳腔濫調的觀察；也深入地從個人經驗去探討性別取向、時下的求愛方式、種族議題、以及大量變異的次文化行為模式。在《歸屬習題》中，生活中的無聊瑣事與對人生的洞察交織而成一部「人間喜劇」（comédie humaine），從網路交友和遠距離戀情，到澳洲廣袤的天空下人們親密相擁的情景，映射人間百態。

范·黛可和李希特的合作

儘管創意的媒合在藝術界頗為常見，但編舞家與劇作家的結合卻屬少見，而安努克·范·黛可和福克·

2   澳洲 塊動舞團《歸屬習題》

李希特兩人的合作更是難能可貴。藉由兩人長達15年的合作默契，他們發展出一種與眾不同且複雜精細的劇本與肢體語彙，而且不論在其台詞或動作中，都同一程度地包含了豐富的內涵與音樂性。

在范·黛可榮任澳洲塊動舞團藝術總監之後，旋即邀請老搭檔李希特至墨爾本共創新作品。《歸屬習題》是兩人第五度合作，並由塊動舞團、墨爾本劇團、墨爾本藝術節、布里斯本藝術節共同委託製作。范·黛可與李希特之前的合作紀錄包括1999年的《無感傷痛》（*Nothing Hurts*）（荷蘭舞蹈春天藝術節與德國漢堡 Kampnagel 劇院共同製作）、2009年《信任》（*TRUST*）、2010年《保護我》（*PROTECT ME*）（前述兩齣皆為荷蘭安努克范黛可舞團（anoukvandijk dc）與德國柏林列寧廣場劇院共同製作），以及2012年的《狂醉》（*Rausch*）（荷蘭安努克范黛可舞團與德國杜塞朵夫劇院共同製作）。這些作品屢屢被讚譽為完美無缺地融合戲劇與舞蹈演出，並巧妙精細地結合作與台詞。他們的作品不僅經常受邀於歐洲及國際舞台演出，而且《信任》及《狂醉》兩齣更榮獲法國亞維儂藝術節之邀演。范·黛可和李希特兩人合作的作品，不僅將公眾的政治議題與私密的人際關係並置探討，並進而叩問屬於這個時代的全球化焦慮。

他倆合作的概念，都始於一個中心提問：「從我們目前身處的人際關係到宏觀而言我們所處的社會脈絡中，可以觀察到什麼正在發生？」范·黛可和李希特倆人多先從諸多關鍵字開始，經過思辯淬煉，直到最後鎖定一、兩個強而有力，讓人記憶深刻的關鍵字。之後，再藉由每個表演者對於這最終關鍵字的反應與回饋，開始構建新作品的基礎。進到排練室後，范·黛可和李希特兩人的創作過程充滿活力，所有的元素，包含文本、編舞及編導同時間充沛地發展。上到舞台時，他倆就像共享同張畫布的兩位畫家，直接在台上創作，調度即興演出和指導演出者，以及修改豎有的文本和舞蹈動作。如此高度有機的工作方式，近乎共生的創作模式，產生了一種融合肢體語彙與劇本語彙的跨界表演型態，一種「舞蹈化劇場」（choreographic theatre）。

藝術家簡介

	安努克·范·黛可（Anouk van Dijk）
	概念發想/導演/編舞
	安努克·范·黛可是澳洲維多利亞省頂尖現代舞團一塊動舞團一現任藝術總監。她是編舞家、導演，同時也是肢體動作系統「抗衡技法」（Counterterchnique）的創始者。

范·黛可就任塊動舞團藝術總監後，首部作品為《現下行動》（*An Act for Now*），這齣在澳洲初試啼聲之作，不但是2012年墨爾本藝術節的節目之一，於當地具指標性的希德尼·邁爾戶外劇場（Sidney Myer Music Bowl）上演，而且還贏得墨爾本《時代報》評論大獎（The Age Critics’ Award）所頒發的「最佳澳洲新作」（The Best New Australian Work）。范·黛可與舞團之後年年推出新作，包含2013年受邀於墨爾本Dance Massive演出的《247天》（*247 Days*）、「體現系列」（Embodiment Series)首部作品《1:1:1》於墨爾本的澳洲當代藝術中心（The Australian Centre for Contemporary Art）呈現；之後的《溫和即力量》（*gentle is the power*）應邀於2014年布里斯本的獨舞藝術節（The SOLO Festival of Dance）及2015年墨爾本夏“滾”戶外藝術節（The SummerSalt Festival）演出；《歸屬習題》則受邀於2014年墨爾本藝術節（Melbourne Festival）、荷蘭Utrecht春天表演藝術節（SPRING Performing Arts Festival）、德國柏林列寧廣場劇院（Schaubühne）、法國巴黎夏佑宮國立劇院（Théâtre National de Chaillot）演出；而「體現系列」第二部作品《景深》（*Depth of Field*）甫於2015年3月於墨爾本首演。

在遷居澳洲之前，范·黛可在歐洲的藝術生涯可說極其忙碌且多彩繽紛，她帶領著自己的安努克范黛可舞團巡迴於世界各地知名藝術節及劇場演出，包含亞維儂藝術節（Festival d'Avignon）、阿得雷德藝術節（Adelaide Festival）、雪梨歌劇院（Sydney Opera House）、麻州現代藝術博物館（MASS MoCA）、伯斯國際藝術節（Perth International Arts Festival）、東京舞蹈三年展（Dance Triennale Tokyo）、美國舞蹈節（American Dance Festival）及汎美藝術節（Festival TransAmériques）等等。另外，她與德國劇作家暨導演

3   澳洲 塊動舞團《歸屬習題》

福克·李希特維持長年合作關係，他倆共同創作了5部備受好評的作品，持續在歐洲及世界各地上演。范·黛可於2011年起開始創作即時即景演出作品，系列首部作品為《人性系列》（*Mensch Series*），2012年她獲得荷蘭舞蹈界最富盛名的「金天鵝獎」（Gouden Zwaan），以表彰她在舞蹈創作領域以及對荷蘭舞蹈教育的不凡貢獻。

	福克·李希特（Falk Richter）
	概念發想/劇本/導演
	福克·李希特是德國中生代最重要的劇作家暨導演之一。其劇本已有超過25種語言以上的譯本，並且授權世界各地劇場製作演出。除了劇本創作以及導演自己的劇作外，李希特導演過許多名家劇作，如莎士比亞、契訶夫、席勒、布萊希特等等，同時也導演過許多當代劇作家如卡瑞·邱琪兒（Caryl Churchill）、哈洛·品特（Harold Pinter）、馬丁·昆普（Martin Crimp）、莎拉·肯恩（Sarah Kane）、伊翁·佛斯（Jon Fosse）、馬克·瑞文希爾（Mark Ravenhill）、拉斯·諾倫（Lars Noren）及羅蘭·施梅芬尼（Roland Schimmelpfennig）等人作品。他並且擔任歌劇導演，作品包含柴科夫斯基、史特勞斯、韋伯以及德國當代音樂家亨策（Hans Werner Henze）、魏德曼（Jörg Widmann）及阿內克（Jörn Arnecke）等人的歌劇作品。

李希特自2000年起擔任柏林列寧廣場劇院的駐館導演，同時，他也接受其他國際知名藝術節及劇院的特別邀請與委託創作，包含維也納城堡劇院（Burgtheater）、漢堡劇院（Schauspielhaus Hamburg）、蘇黎世劇院（Schauspielhaus Zürich）、薩爾茲堡藝術節（Salzburger Festspiele）、維也納國家歌劇院（Wiener Staatsoper）、魯爾三年展（Ruhrtriennale）、布魯塞爾國家劇院（Théâtre National Bruxelles）、奧斯陸皇家劇院（Nationaltheatret Oslo）、法蘭克福歌劇院（Oper Frankfurt）以及柏林高爾基劇院（Maxim Gorki Theater）等。另外，李希特自15年前便和編舞家安努克·范·黛可開展了長年的合作關係。他們彼此為對方多層次的創作方式深深著迷；他們前後共推出了5部共同執導的作品，在歐洲及世界各地巡演。

李希特近期的導演作品《給失去聯繫的孩子》（*For the Disconnected Child*），為一結合了演員、舞者、音樂家及聲樂家的跨界作品，獲得德國極富聲望的戲劇大獎 Friedrich-Luft Award 所頒發的2013年「最佳劇場製作」獎項。

舞團簡介

塊動舞團

在持續發展的澳洲文化中，塊動舞團不斷地探索，試圖對於現代舞蹈內涵或現代舞蹈形式尋求新的定義。舞團的作品形式及內容多元繽紛，包含了劇場演出、即時即景演出、新媒體創作及裝置藝術作品等等。

塊動舞團現任藝術總監為國際知名編舞家安努克·范·黛可，舞團多元多層次的創新節目製作，為其駐地城市墨爾本的舞蹈環境注入豐沛的活力；舞團同時也製作了許多相當受澳洲國內及國際喜愛的節目。除了舞台演出之外，塊動舞團也主持非常多的表演者與編舞新秀的培育課程或計畫。

Complexity of Belonging

Welcome to *Complexity of Belonging*, a “new human-installation project”, a world in which individual stories, the search for connection and belonging, cohere and dissolve in dynamic chain reactions. Choreographies of dislocation and neurosis, empowerment and vulnerability forge a contemporary exploration of fundamental aspects of our humanity.

As this century gathers pace we find the theme of belonging is a potent one. The search for the “real self” is extraordinarily fluid. From choices around gender, sexual preference and nationality, to vicious categorisations that reinforce tribal enmity. From the struggle to assert the right to self-identify, to the resistance to imposed identity. These are the politics of inclusion and exclusion that, utterly dependent on context, can serve radically different ideologies, both tyrannical and utopian.

In *Complexity of Belonging*, Van Dijk and Richter use the dense theoretical resources surrounding the concept of belonging - with its subsets of identification, identity and recognition - as a framework. But, as Richter says, “At its core, belonging is not a