

舞蹈秋天
Dancing
in Autumn
藉於日常的異常
The Extraordinary in the Ordinary

30th
Anniversary

迪米特里·帕派約安努
DIMITRIS PAPAIOANNOU

偉大馴服者

THE GREAT TAMER

留白部位提供觀眾
打洞收藏之用

演出時間 | 2017年11月16日~18日 (星期四~六) 7:30 PM
2017年11月19日 (星期日) 2:30 PM

演出地點 | 國家戲劇院

主辦單位 | 國家兩廳院
National Theatre & Concert Hall
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

指定住宿 | GARDEN HOTEL Taipei
台北花園大酒店

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

本節目內含裸露、煙霧、極大音量及血腥畫面，請注意並斟酌入場

The performance contains partially nudity, smoke, loud noise and bloody scenes.

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

節目介紹

《偉大馴服者》

迪米特里·帕派約安努的新作《偉大馴服者》於今年5月24日於希臘雅典歐納西斯文化中心(Onassis Cultural Center)首演，隨即展開密集的国际巡演，國際重量級場館為其共製單位，國家兩廳院亦參與其中。

本節目包含10位演出者，創作概念源自於：可將人類的生活視為一段發現之旅；一次尋找隱藏寶藏之探險；一場深究真義的內心考古發掘。

在其過往30年的創作生涯裡，帕派約安努極力想在舞台上創造其理想中的世界，那是一個如夢似幻般的競技場。在那裡，人類的身體成了戰鬥舞台，和原始素材交互作用，融合成新的混和體，冉冉升起視覺幻象。

帕派約安努深厚的美學素養造就其視覺強烈的創作，他揶揄地把弄藝術史、各式表達表演型態以及人類起源概念於股掌之間。

帕派約安努致力於全然純粹的表現方式，然而卻是一點也不容易達成。

他的意圖是去闡明平凡中的不凡之處。

節目導聆

帕派約安努—自然無為，身體煉金

文／白斐嵐

他是有著視覺藝術背景的編舞家、2004年雅典奧運開閉幕典禮導演、希臘籍創作者—在一次又一次（無可避免的）訪談中，迪米特里·帕派約安努（Dimitris Papaioannou）不知是否早已厭倦了這些外在標籤？

或許對他來說，這些多重身分都是「剛好」而已。剛好生於1964年的希臘雅典，剛好接觸了繪畫與雕塑，刚好在雅典藝術大學就讀時震懾於舞台表演的動人現場性，刚好參加了美國LA MAMA前衛劇團由埃倫·史都華（Ellen Steward）所舉辦的製作徵選，刚好被選上，刚好在那看見了日本舞踊大師田中泯演出的《伊底帕斯王》，刚好深深著迷如此「和西方身體全然不同、開啟了人們想像力」的舞蹈而拜師學藝，刚好在雅典成立了Edafos舞蹈劇場，刚好受到愈來愈多人注意，刚好在近日成了第一位將與碧娜·鮑許烏帕塔舞蹈劇場（Tanztheater Wuppertal Pina Bausch）合作長篇作品的編舞家……就連作品中藏不住的希臘隱喻，都是因為「我剛好成長在這地方—這地下一層一層遺跡、自然環境孕育獨特文化的土地。作品中的希臘痕跡，是我童年最熟悉的記憶，而非創作上別有用心之理性考量；我並非返古，追尋希臘古文明，我只是回溯自身記憶。」帕派約安努如是說。

一切自然而為，調配實驗等待神秘結果

如果不從這些身份來理解這位備受崇敬的舞蹈大師（又是一個標籤），我們還有什麼路徑？我想起那帕派約安努「剛好」生來背負的古老文明，「剛好」成為西方戲劇起源的希臘劇場：遵循著自然功法、依山傍谷的天然舞台，擁有後人如何用科技模擬都無法比擬的完美音場。劇場本應如此與天地自然呼應。但這絕非希臘劇場所獨有，而是屬於古老藝術的共同靈魂。對帕派約安努而言，正是這種和土地連結的慾望，讓周遭散落的古文明遺跡成為潛意識浮現的創作養分，讓每個腳步都彷彿扎根土地深處的舞踊有了強烈的吸引力，讓意謂「土地」的希臘文「Edafos」一字成了舞團的名字（「我一開始只是喜歡這個字而已，可能也因為我喜歡舞踊踏地的感覺」，他說）。原來，「剛好」也是土地所牽起的命中註定。

從這角度來看帕派約安努的繪畫背景與舞台創作，好像也不再是個涇渭分明的跨越（當然，現今恐怕也不再有了）。帕派約安努曾不只一次在訪談時表示：「繪畫是我看世界的方式，像是一道門，一旦跨越就無法回頭；我所有看見的、感受的，都來自我身為畫家的眼睛。」回溯帕派約安努一生經歷，父親為工匠，自小接觸繪畫與雕塑等需要與真實物質相伴的創作媒材，即便從凝結時空的靜態視覺，到帕派約安努口中「透過流動的時間與空間生成能量」的舞台表演，不變的是其一貫對待「自然物質」的堅持。只是現在，油彩與雕塑原料成了「用肌肉、骨頭、皮膚等自然物質所組成的人體」（「無論這世界如何數位化、科技化，我們的身體依然屬於自然物質」，帕派約安努嚴正強調）。創作，對帕派約安努而言，代表他真正用雙手與身體工作。這般對於物質的執著，正如讓象徵物質神秘質變的「煉金術」成了他的創作隱喻。

「煉金術」的神祕，在於無法預知，只能藉著不斷地調配、實驗，等待最終時刻的揭露。帕派約安努的創作過程若此，創作生涯亦是。「我從來不預先決定『好，我們現在做這個』或『好，我們現在做那個』，對我而言這都是自然而然發生，看什麼吸引我而已……我的作品通常是從某個畫面、某種感受作為出發點（但我真的不知道到底要做什麼），一切是很本能的，和合作夥伴一起即興，嘗試不同的素材，從過程中挑出有趣的片段，再試著將這些片段組織起來。」帕派約安努說。

年歲到此，更大膽、自由也更輕鬆

即使是曾陪伴帕派約安努16年之久的Edafos舞蹈劇場也是這麼成形的：「1986年回到雅典後，我和我的首席舞者安潔莉姬·史黛蕾托占領了一個小空間，我們就把這非法占領的地下空間變成自己的實驗劇場，試著在這裡做些什麼；之後規模愈來愈大，也吸引了愈來愈多人和我們合作。我們真的沒有任何計畫，但卻成了改變一生的經歷，像磁鐵般吸引無數創意聚集，甚至滲透了雅典社會。」

直到邁向40歲，在2002年結束Edafos舞蹈劇場，進入評論人常以之為分野的「後Edafos時期」，首先花了3年時間與夥伴投入2004年雅典奧運開閉幕儀式，之後開始參與不同製作、試著和不同人合作，不再如過去總是和固定人馬共同創作。「或許是年紀，我變得更大膽、更自由，我更認真地對待作品，面對自己卻是更輕鬆。」帕派約安努說。而這一切的轉變，都是生命的自然而然。

煉金的過程漫長卻又成敗難料，像是前作《Still Life》以希臘神話薛西佛斯（Sisyphus）呈現那日復一日的勞役，不禁令人想問藝術家是否也藉此隱約感嘆面對當前時代之徒勞無奈？但面對自身堅持與外在變動的世界，帕派約安努依然一派自若：「我知道我所在乎的有朝一日會消失（此處編舞家特別指的是「用自己雙手／身體與源自自然的物質互動」並「體會手握真實物品的獨特悸動」），但就算未來世代再也無法安靜聆聽圍繞著我們四周的靜謐，我依然堅持要用自己的方式創作；我對任何試圖改變未來的文明革命都沒有敵意，我也不願評斷這個時代、評斷未來，只能向這世界表露我的信念、我的感動、我的經驗。」

尋求真理的過程，是最大的感動

從創作到人生，帕派約安努始終如一的口吻，讓人想到同樣古老的老莊「無為」思想，卻也令人格外好奇，當年接下了雅典奧運開閉幕任務，「目標意圖」如此明確，帕派約安努是否還能在舞台上施展其無為之自然煉金術？對於帕派約安努而言，從2004年雅典奧運到2015年歐洲運動會（Baku 2015 European Games），最大的挑戰並不在於規模，而是演出的功能：「如何藉著這樣的規模，在實現個人風格同時，同樣達到活動本身為國家宣傳的目的要求，才是我感興趣的。」藝術可以隱晦尖酸、黑暗悲觀，這類大型典禮演出卻得用正面態度呈現一座城市獨有的文化、文明。「我們是個民主的小國，不強勢，不像其他國家也許會想趁此機會大展國威，所以在做這類典禮創作時，我更在意我是否能在這保留我的美學理念。」帕派約安努表示。

對於加諸自己身上的諸多標籤，評論人彼得·史坦森（Peter Stenson）所形容的「哲學舞蹈（philosophical dance）」（註）或許是讓他最感自在的（「我不知道我是否算得上是，但很榮幸能得此稱呼」，帕派約安努說）。對帕派約安努而言，舞蹈的身體、作為自然物質的身體，是否真能煉出人生的真理呢？而我也忍不住想用他的答案，作為這篇文章的結語：

人類的身體動作的確是通往「真理」的捷徑。我並不認為有所謂「絕對的真理」，但真正吸引我、感動我的，是人類竭力尋求真理的過程，像是每個文化、每個國族、每個時代，都發展出一套獨特的、幫助我們理解真理的知識體系，它可以是哲學、科學、神話或是宗教，透過這個過程試圖去理解全人類，這對我來說才是最動人的。而藝術自然也是以哲學追求真實的一道途徑，當然藝術有很多面貌，它也可以是娛樂，但藝術的核心就是要提供關於全人類的哲學思考。最重要的，是為我們帶來超乎智性思考的神祕感受，而這也正是我試圖在創作中努力嘗試的。

註：見帕派約安努臉書關於《Still Life》作品之評論整理：Peter Stenson, Danskonst, 7 November 2015, (www.facebook.com/notes/dimitris-papaioannou/still-life-critical-reception/1010700329009575)。

本文刊登於PAR表演藝術雜誌2017年9月號

《偉大馴服者》奇觀幕後：創作起源

訪問整理／白斐嵐

帕派約安努表示，兩年前，他看到了一則新聞，是一名廿歲年輕希臘男子在雅典失蹤的案件。這新聞瞬間在各社群網站傳開，話題洗版、大眾也非常積極地在尋找這名男子。後來隨著事件吸引愈來愈多人注意，新聞逐漸挖出他過去被朋友、同學霸凌的慘痛遭遇。一個月後，人們在河邊濕地找到了這男子的屍體，右手腕有道傷疤，但無法判定死因究竟是自殺或他殺。「這個新聞事件，包括大眾對失蹤男子的關切、網路媒體的熱烈討論、還有這種被自己好友霸凌的悲劇情節，在我心中激起一種感受，似乎我們是如此渴望『恩典與慈悲（grace）』，但我們卻依然如此野蠻，親手摧殘了我們所竭力尋找的恩典與慈悲。」這個新聞帶給帕派約安努的感受，成了他創作《偉大馴服者》一個很重要的起點（當然這作品絕對不是在重述這則新聞事件），於是他開始從圖像、歷史、文化思想中，去找尋那些關於人性、關於恩典與慈悲之永恆追尋的素材，發展成這個作品。

全文請詳PAR表演藝術雜誌2017年9月號

導演介紹

迪米特里·帕派約安努（Dimitris Papaioannou）

迪米特里·帕派約安努1964年出生於希臘，早年以畫家及漫畫家獲得名聲，後來逐漸將其藝術領域拓展至表演藝術，展現其全能才華，擔任導演、編舞、演出以及舞台、服裝、化妝和燈光設計。

在他進入雅典美術學院就讀前，曾是希臘代表性的知名畫家亞尼斯·查羅契斯（Yannis Tsarouchis）的入門弟子。

1986年他成立了「地面舞蹈劇場」（Edafos Dance Theatre），成為其多元化創意的載體，藉以實現其多方位的原創演出，包含了肢體劇場、實驗性舞蹈及行為藝術等等。

源於地下次文化的啟迪，該團勇於挑戰各種固有的觀念，並因而吸引廣大的忠實追隨者。於1993年演出的《美狄亞》（MEDEA）是該團的代表性作品，亦是該團轉向創作大型劇場演出的里程碑。地面舞蹈劇場成立17年以來，至2002年為止，其精湛的演出，已於希臘表演藝術界留下深刻的足跡。

帕派約安努於2004年擔任雅典奧運開幕及閉幕演出的導演，並因此一戰成名，之後廣為世界所知。

他於2006年，以作品《2》（2）再次出發。帕派約安努之後在雅典成為前衛劇場的寵兒，各大劇院爭相邀約，其節目打破希臘劇場界紀錄，創下演出期間最長的輝煌紀錄，並吸引超過十萬名以上的觀眾購票入場。

2009年起，他開始以此為平台，創作許多大型規模的劇場實驗性作品，包含2009年為希臘國家戲劇院整修後重新開幕所創作的《無處》（*NOWHERE*），以及2011年為雅典帕拉斯劇院（Pallas Theater）所創作的《內情》（*INSIDE*）。

2012年，他為雅典藝術節所創作的作品《原始物質》（*PRIMAL MATTER*），回歸至最基本簡樸的劇場元素，帕派約安努自己也在睽違舞台10年後，再次登台演出。

同樣是簡潔質樸的風格，帕派約安努2014年創作的《靜物》（*STILL LIFE*），是他第一個密集巡迴歐洲、南美洲、亞洲及澳洲的作品。

2015年，他受邀擔任於亞塞拜然首都巴庫（Baku）所舉辦的第一屆歐洲運動會開幕演出之導演。

帕派約安努的25齣作品，涵蓋各種規模，從包含數千名演出者的巨型製作，到場地可供親密互動的小型演出。而其演出場地則是包羅萬象，包含他在雅典知名的地下非法佔領劇場、在埃皮達魯斯（Epidaurus）的古希臘劇場、現代化的雅典奧運主場館、巴黎市立劇院（Théâtre de la Ville）以及義大利維琴察（Vicenza）的文藝復興時期風格的奧林匹克劇院（Teatro Olimpico）。

2017年，帕派約安努的新作《偉大馴服者》是其第一個國際共同委託製作的節目，共有10個國際知名的劇場或藝術節共同參與委託，其中包含著名的亞維儂藝術節。《偉大馴服者》於世界首演後，開始繁忙的國際巡演行程，並將持續至2019年。

在2018年，帕派約安努將成為第一位為碧娜·鮑許烏帕塔舞蹈劇場（Tanztheater Wuppertal Pina Bausch）創作全新全長作品的藝術家。

The Great Tamer

Dimitris Papaioannou's new project involves 10 performers on stage, and the work takes shape around the notion that human life can be seen as a journey of discovery, an exploration for hidden treasure, an inner archaeological excavation for meaning.

In his thirty years of work Papaioannou has striven to create a universe on stage that could be described as a dreamlike absurd circus. Human bodies become battlegrounds, interacting with raw materials, fusing into hybrids, giving rise to optical illusions.

His rootedness in the fine arts gives his performances a strong visual feel, as he juggles teasingly with art historical references, various practices of expression and performing, and ideas about our origins.

Dimitris Papaioannou aims at an utter simplicity of appearance that is far from simple to achieve.

His intention is to shed light on the sacred in the mundane.

Dimitris Papaioannou

Born in Athens in 1964, Dimitris Papaioannou gained early recognition as a painter and comics artist, before his focus shifted to the performing arts, as director, choreographer, performer, and designer of sets, costumes, make up, and lighting.

He was a student of the iconic Greek painter Yannis Tsarouchis before studying at the Athens School of Fine Arts.

He formed Edafos Dance Theatre, in 1986 as an initial vehicle for his original stage productions, hybrids of physical theatre, experimental dance, and performance art.

Originating in the underground scene, the company challenged perceptions and gained an expanding number of dedicated followers. *MEDEA* (1993) marked the company's transition to big theatres and is considered its iconic work. The Edafos company spanned 17 years, to 2002, and set its indelible stamp on the arts scene in Greece.

Papaioannou became widely known in 2004, as the creator of the Opening and Closing Ceremonies of the ATHENS 2004 Olympic Games.

Restarting in 2006, with his production 2, he found himself in the odd position of creating avant-garde works in major theatres in Athens that enjoyed record-breaking long runs, with over 100,000 tickets sold.

In 2009, he began using this platform to create theatrical experiments on a large scale: *NOWHERE* (2009) for the inauguration of the renovated Greek National Theatre and *INSIDE* (2011) for the Pallas Theater.

In 2012, stripping down his work to bare essentials, he created *PRIMAL MATTER* for the Athens Festival, with him back on stage after a ten-year absence.

On the same quest for simplicity, he created *STILL LIFE* (2014), the first work that toured extensively in Europe, South America, Asia, and Australia.

In 2015, he created the Opening Ceremony for the Baku 2015 First European Games.

Papaioannou's 25 productions range from mass spectacles with thousands of performers, to intimate pieces, and have appeared in a wide variety of venues, from his famous underground squat theater in Athens, to the ancient theatre in Epidaurus, and from Olympic stadiums to Théâtre de la Ville – Paris, and Teatro Olimpico in Vicenza.

In 2017, he created *THE GREAT TAMER*, his first international co-commissioned work with ten co-producers, including the Festival d'Avignon. *THE GREAT TAMER* is on an international tour, scheduled until 2019.

In 2018, Dimitris will become the first artist to create a new, full-length work for Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

演出製作團隊 Credits

《偉大馴服者》 *The Great Tamer*

創作發想、視覺構成暨導演 Conceived、Visualized & Directed by

迪米特里·帕派約安努 Dimitris Papaioannou

演出者 Performer/Pavlina Andriopoulou, Costas Chrysafidis, Ektor Liatsos, Ioannis Michos,
Evangelia Randou, Kalliopi Simou, Drossos Skotis, Christos Strinopoulos,
Yorgos Tsiantoulas, Alex Vangelis

聯合舞台設計暨藝術指導 Set Design & Art Direction in collaboration with Tina Tzoka

服裝設計 Artistic Collaborator for Costumes/Aggelos Mendis

燈光設計 Lighting Designed in collaboration with Evina Vassilakopoulou

音效設計 Artistic Collaborator for Sound/Giwrgos Poullos

音效設計暨執行 Sound Design and Operation/Kostas Michopoulos

音樂 Music/Johann Strauss II, *An der schönen blauen Donau, Op. 314*

音樂改編 Music Adaptation/Stephanos Droussiotis

雕塑設計 Sculpture Design/Nectarios Dionysatos

服裝及道具繪製 Costume - Props Painting/Maria Ilia

製作人暨助理導演 Creative - Executive Producer & Assistant Director/Tina Papanikolaou

助理導演 Assistant Director / Stephanos Droussiotis

助理導演暨排練指導 Assistant Director & Rehearsal Director / Pavlina Andriopoulou

技術總監 Technical Director / Manolis Vitsaxakis

舞台監督 Stage Manager / Dinos Nikolaou

助理音效工程師 Assistant Sound Engineer / Nikos Kollias

舞台設計助理暨舞台繪製 Assistant to the Set Designer - Set Painter / Mary Antonopoulou

雕塑設計助理 Assistants to the Sculptor / Maria Papaioannou, Konstantinos Kotsis

製作助理 Production Assistant / Tzela Christopoulou

巡迴演出經理暨國際聯繫 Tour Manager & International Relations / Julian Mommert

執行製作助理 Executive Production Assistant / Kali Kavvatha

製作單位 Produced by Onassis Cultural Centre - Athens (Greece)

共同製作單位 Co-produced by

CULTURESCAPES Greece 2017 (Switzerland), Dansens Hus Sweden (Sweden), EdM Productions, Festival d'Avignon (France), Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival Italia (Italy), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (Luxembourg), National Performing Arts Center- National Theater & Concert Hall (Taiwan), Seoul Performing Arts Festival (Korea), Théâtre de la Ville- Paris/La Villette- Paris (France)

執行製作單位 Executive Producer 2WORKS

贊助單位 With the support of ALPHA BANK

國際旅運贊助 Air Carrier Sponsor AEGEAN

迪米特里·帕派約安努官方網站 www.dimitrispapaioannou.com/en

迪米特里·帕派約安努臉書粉絲團 www.facebook.com/papaioannou.page

歡迎掃描 QR Code 線上填寫「觀眾意見調查表」

(紙本問卷請繳回服務台，或傳真至 02-3393-9730)

感謝您費心填寫！現場繳回紙本問卷或出示電子問卷，將可兌換

「濾掛咖啡包」一份，數量有限，送完為止。

舞蹈秋天
Dancing
in Autumn

蘊於日常的異常
The Extraordinary in the Ordinary

30th
Anniversary

林懷民七十歲 直面台灣力作

關於島嶼

雲門舞集

眾說紛紜 集沙成塔
這個島嶼，誰說了算？

11/24-12/3
臺北國家戲劇院

台中 高雄 嘉義 接力巡迴
英 法 美 俄 演出檔期已定

兩廳院之友九折

國家兩廳院 National Theater & Concert Hall
謝武營營運推銷小組
The City de Ville CAROLINA PERFORMING ARTS

NU SKIN
USI 環鴻科技股份有限公司 Universal Global Scientific Institute Co., Ltd.
TPI 東培工業

震旦集團 AURORA GROUP
行政院環保署土壤基金會

國家兩廳院
臺中劇院
謝武營營運推銷小組

鹿港廳文化觀光局
國藝會
文化群