

比利時阿斯特嘉舞蹈劇場

《 Kiss & Cry 》

2025.10.18 Sat. 14:30 2025.10.19 Sun. 14:30

衛武營戲劇院

節目介紹

比利時阿斯特嘉舞蹈劇場的經典作品《 Kiss & Cry 》,為編舞家與電影導演聯手創作的療癒系愛情小品。透過物件擺設、鏡頭切換與舞台效果,細細述說一位女人的五段愛情故事,使用的音樂從歌劇、美國情歌到上海老歌,輪番出現的場景包含火車、沙灘、車站、舞廳與雙人床等,氛圍有時童趣、有時哀傷,手指舞蹈像是每段愛情故事的主旋律,觀眾可以透過舞蹈猜測愛情的走向,儘管沒有對白、沒有表情,依舊清晰明瞭。《 Kiss & Cry 》既有劇場作品的臨場感,也有電影手法帶來的魔幻感。

主創簡介

編舞暨手指舞蹈設計|蜜雪兒・安・徳梅

比利時編舞家蜜雪兒·安·德梅 1959 年生於布魯塞爾,1976 年至 1979 年間,就讀於知名編舞家莫里斯·貝嘉於布魯塞爾創辦的穆德拉舞蹈學院。1981 年,她創作了自己的首支舞蹈作品《簡單過去式》(*Passé Simple*),為當代舞蹈指引了新方向。不久後,又推出雙人舞作《巴拉圖》(*Ballatum*)(1984)和《面對面》(*Face à Face*)(1986)。

1983年,她成為羅莎舞團的四名創始元老之一。她投注了六年時間,設計並搬演多部安娜·泰瑞莎·姬爾美可的作品,包括《Fase》(1982)、《羅莎舞羅莎》(Rosas danst Rosas)(1983)、《艾蓮娜的詠嘆》(1984)以及《Ottone, Ottone》(1988)。雖然蜜雪兒·安·德梅十分注重舞蹈和音樂之間的連繫,但其作品編排始終包含強烈的戲劇性元素,並傾向將舞者置於舞台和觀眾間所構築的特定創新關係中。

1990年,她在搬演《英雄交響曲》期間,創立了自己的舞團——阿斯特嘉舞蹈劇場,並於其後推出 30 多齣原創舞作,累積了橫跨國界的好評與佳績;歷年製作包括了《西班牙城堡》(1991)、《小丑》(1994)、《愛的十四行詩》(1994)、《筆記》(1995)、《卡塔梅尼亞》(1997)、《烏托邦》(2001)、《大雨》(2002),以及《簡單的十二首華爾滋》(2004)。此外,蜜雪兒·安·德梅在教學領域的重要貢獻,包括在阿姆斯特丹、布魯塞爾藝術高等學院、法國國家舞蹈中心及布魯塞爾色彩學校(École en Couleurs)等地開課。

長期編舞的結晶則催生了多部電影,包括提耶利·德梅執導的《愛的十四行詩》與《二十一首舞曲》,以及艾瑞克·保威爾斯執導的《面對面》。部分舞碼則是她參考了著名作曲家震懾人心的曲目而展開編舞,合作對象則有羅伯·維特以及喬納森·哈維等。多年來,她與多位藝術家建立了密切的合作關係,包括視覺藝術家兼舞台設計西蒙·西格曼、川昆諾劇團中堅成員史蒂芬·奧利維耶,以及雙人舞《簡單的十二首華爾滋》的共演者,格雷戈里·格雷斯尚。

2006年,德梅復排了 1990 年代的代表作《英雄交響曲》,演出選用貝多芬的第三號交響曲作為配樂,桀傲不遜又洋溢歡樂,場場佳評如潮。自這場演出結束以來,《英雄交響曲》已在世界各地上演超過一百場。2007年,德梅以新作《插·頭》寓寫了性交的起承轉合;2009年,她出席比利時王家美術宮發起的韓國製造嘉年華,演出個人舞作《昏迷》。這部個人舞碼隸屬於四部曲的一環,其他三部則分別委由西迪·拉比·切克歐、艾寇·倫茲、湯瑪士·豪爾特推出。同年,德梅還創作了《雪》,係以貝多芬第七號交響曲為基礎的作品,氛圍厚重,宛如《英雄交響曲》的續篇。在 2011年的 VIA 音樂節,德梅與賈柯·凡·多梅爾合作,並與格雷戈里·格雷斯尚、湯馬士·剛茲、朱利安·雷巴特、尼可拉斯·奧利弗及希爾維亞·奧利芙組成團隊,催生了《 Kiss & Cry 》的首演。2012年5月,德梅推出了《悲嘆》,這部個人舞作靈感來自蒙特威爾第的《阿麗安娜的悲嘆》,係為舞者加布麗拉·雅可諾(Gabriella IACONO)所作,並由其進行演出。

《 Kiss & Cry 》的迴響與票房均有佳績,在 20 多個國家以 9 種不同語言演出逾 300 場, 累積 18 萬多人次進場欣賞。2015 年,蜜雪兒·安·德梅與其才華洋溢的設計團隊繼續 聯手,以蒙斯這個歐洲文化之都為題,推出了《指尖上的幸福人生》,從而累積了不亞 於《 Kiss & Cry 》的全球性肯定。 隨後,蜜雪兒·安·德梅辭去了比利時沙勒羅瓦編舞中心總監的職務,並重啟阿斯特嘉 舞蹈劇場。2016年10月,德梅於比利時法語區國家劇院推出《愛》,這部充滿詩意卻 強而有力的作品,由德梅在台上獨舞,幽微傳達了個人深刻的瀕死經歷。

2019年,德梅為史蒂凡諾·馬佐尼斯所執導的新版威爾第《阿依達》編排了芭蕾舞片段,並在法圖·特洛雷的協助下,聯手多位舞者及馬戲表演新銳,於比利時列日皇家歌劇院順利完成演出。

導演暨編劇|賈柯・凡・多梅爾

1957年2月9日,賈柯·凡·多梅爾生於比利時伊克塞爾,並在德國度過部分的童年時光。進入法國路易盧米埃電影學院以及布魯塞爾藝術高等學院(INSAS)研習電影之後,除了執導兒童劇場,他也曾身兼小丑演員。由他撰寫並執導的多部虛構短片與紀錄片,包括了《瑪德莉的裂痕》(1980)、《體育場》(1981)、《模仿者》(1982)、《緊急出口》(1983)、《別上前,很危險》(1984)以及《船》(1985);接著,他撰寫並執導了三部長篇電影:《托托小英雄》(1991),由米歇爾·布克主演,坎城影展金攝影機獎得主;《第八日》(1996),由帕斯卡·杜奎奈與丹尼爾·奧圖主演,於坎城影展獲得最佳男主角獎(兩人共享);《倒帶人生》(2009),由傑瑞德·雷托、薩拉·波莉、黛安·克魯格與范林丹聯合主演,不僅於威尼斯影展享有殊榮,亦榮獲了三項馬格利特獎(最佳影片、最佳導演及最佳原創劇本),同時成為當屆歐洲電影獎的觀眾票 撰最佳歐洲電影。

此外,賈柯·凡·多梅爾擔任導演的戲劇作品則有《難道我們無法相愛?》,與艾瑞克·德·史塔合作。到了 2012 年,他在歌劇執導領域初試啼聲,推出塞薩爾·法朗克的《斯特拉德拉》,作為列日皇家歌劇院重新開幕的演出。在他如夢一般的作品中,凡·多梅爾探索著想像的力量以及童年的影響。近 30 年來,他以非線性敘述的形式,發展具個人風格、宏大的詩意世界。他與編舞家蜜雪兒·安·德梅共同生活,並育有兩個女兒:艾麗絲與朱麗葉。他的哥哥皮埃爾·凡·多梅爾(1952–2008)是作曲家兼爵士吉他手。

文本|湯馬士・剛茲

湯馬士·剛茲 1970 年出生於布魯塞爾,擁有政治學(國際關係)學位。短篇小說集《忐忑八月》的發表,開啟了他的專業寫作生涯,這部作品獲得 1994 年布魯塞爾市學生作家獎。此後的他筆耕不輟,亦獲得諸多文學獎項。日後湯馬士的寫作類型愈來愈多元,包括短篇小說與長篇小說,如 2001 年羅塞爾獎得獎作品《完美雙語者之死》、廣播小說與青少年讀物,如《超能力代碼》(2005);此外尚包括音樂劇場,如 1999 年在比利時公共劇院首演的《窒息的美》。2006 年,他和賈柯·凡·多梅爾、哈里·克萊文及寇梅斯合作,完成了漫畫《寂》的電影劇本改編工程。在法國以及比利時,他有多部作品廣獲改編,成為舞台劇碼。2008 年,湯馬士首次親登舞台,演出自己與伊莎貝爾·韋里共同執導的劇作《生命的起源》;而他的另一作品《蜘蛛人》則交由克里斯托夫·佩里改編,再經楊·高能製作成電影。湯馬士的著作已譯為多種語文,包括德文、俄文、義大利文與捷克文。湯馬士·剛茲經常在比利時等國舉辦寫作工作坊,並且巡迴演講,展現他不忘教育志業的一面。此外,他在比利時坎布雷國立高等藝術學院(La Cambre)教授文學課程,並於布魯塞爾聖呂克高等學院主講敘事寫作。

演出配樂

韓德爾:歌劇《里納爾多》選曲〈讓我哭泣吧〉

韋瓦第:歌劇《法納斯》選曲〈血冷若冰霜〉

阿爾沃・帕爾特:《紀念班傑明・布瑞頓之歌》

阿爾沃・帕爾特:《兄弟》(八支大提琴版)

哥特弗里德・米夏埃爾・柯尼希:《灰色功能》

約翰・凱吉:《一個房間》

卡洛斯·帕瑞迪斯:《歌》

〈無需言語〉,安娜・卡維演唱

柴可夫斯基:《憂傷圓舞曲》

〈枯葉〉,尤・蒙頓演唱

捷爾吉・李格悌:《永恆之光》 (十六聲部合唱)

〈沒有什麼比得上你〉,吉米,史考特演唱

〈等情人〉,吳鶯音演唱

亨里克・葛瑞茲基:第三號弦樂四重奏 《 歌聲繚繞 》 第一樂章

演出暨製作團隊

創作概念|蜜雪兒・安・德梅、賈柯・凡・多梅爾

共同創作 | 蜜雪兒・安・德梅、格雷戈里・格雷斯尚、湯馬士・剛茲、朱利安・雷巴特、 希爾維亞・奥利芙、尼可拉斯・奥利弗、賈柯・凡・多梅爾

編舞暨手指舞蹈設計|蜜雪兒・安・德梅、格雷戈里・格雷斯尚

導演暨編劇 | 賈柯・凡・多梅爾

執行導演|哈里・克萊文

文本|湯馬士・剛茲

燈光設計|尼可拉斯・奥利弗

舞台設計|希爾維亞・奥利芙

聲音設計「多明尼克・瓦尼耶、柏瑞斯・切柯夫達

演出者|蜜雪兒・安・德梅、夏洛特・鮑維爾思、丹尼斯・羅伯特、朱利安・雷巴特、 哈里・克萊文、奧莉莉・勒波克、伊萬・福克斯、昂丁・德勞努瓦

攝影師|朱利安・雷巴特

助理攝影師|奥莉莉・勒波克

燈光執行|楊・霍格斯托

燈光執行助理|加斯帕德・鮑維爾思

音響工程師|柏瑞斯・切柯夫達

技術指導|班哲明・頓多瓦

製作人暨行政 | 葛拉蒂斯・布魯克菲 - 漢普森

旁白(華語版)|莫子儀

旁白錄音師(華語版)|高勤倫、赫儀聲音製作有限公司

2025 秋 AUTUMN & WINTER 冬 CALL CUE 青少年

信证

CUE TO YOUTHS

比利時阿斯特嘉舞蹈劇場《Kiss&Cry》 Astragales Kiss & Cry

©Maarten Vanden Abeele

《Kiss & Cry》就像溫柔與悲傷的總和,拉近情感光譜兩端的親吻與眼淚,緩緩譜 出女子生命裡五段愛情回憶。

故事要從女子內心的獨白說起:「我曾經深愛的那些人,他們到哪裡去了?」她獨自

站在火車月台上,想起自己第一次怦然心動的瞬間。 她記得有13秒那麽長。那是她13歲的時候,在一輛誤 點18小時的火車上,在86名旅客裡遇見了那位14歲 的男孩。那天是15號,他讀國小五年級。他的手在火 車緊急煞車時觸碰到她。那是她第一次,也是最後一 次見到他,而他的手是她唯一還記得的書面。他手心

的紋理、手掌的溫度,還有他雙手的姿態慢慢在她的記憶裡起舞,從月台到沙灘,從舞廳內的

面,就這樣成為她生命中的眷戀。

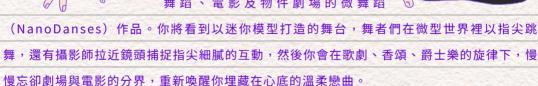
由編舞家蜜雪兒・安・德梅與電影導演

喧鬧到房間裡的親暱。那些記憶裡層層堆疊的畫

晋柯•凡•多梅爾跨界合作的比利時阿

斯特嘉舞蹈劇場,將二度造訪 衛武營,帶來他們首部結合手指

舞蹈、電影及物件劇場的微舞蹈

演出日期 / 時間

■演出地點

10.18 Sat. 14:30 衛武營戲劇院

Playhouse 10.19 Sun. 14:30

#跨界 #愛情回憶 #電影 #手指舞蹈 #物件劇場 #微舞蹈

全才編舞家蜜雪兒·安·德梅 (Michèle Anne DE MEY)

1959年出生於布魯塞爾,編舞家蜜雪兒·安·德梅曾就讀現代芭蕾編舞家莫里斯·貝嘉(Maurice BÉJART) 創立的穆德拉舞蹈學院(École Mudra),隨後加入羅莎舞團(Rosas)成為創團舞者之一。1990年她 創立了阿斯特嘉舞蹈劇場(Astragales),除了持續編舞創作,也開始跨界合作。她的作品 強調舞蹈與音樂之間緊密的關係,同時注重舞作的戲劇張力與人物刻畫,豐富的舞蹈經

歷造就她獨特的編舞風格,無論是獨舞、雙人舞、芭蕾或手指舞蹈,全都難不倒她!

「你知道嗎?唯一能 在劇院空間盡覽整齣舞作 的人,不是舞者,也不是攝 影師,而是觀眾唷!」

「微」舞蹈的魔幻時空

微舞蹈一詞來自英文的NanoDanses,是一種觀眾可以親眼目睹影像拍攝 過程的現場表演。換句話說,觀眾可以在舞台銀幕上欣賞攝影機正在拍攝

的影像,同時觀賞舞台上攝影師與舞者在現場的互動。微舞蹈的微,指的是鏡頭下的微型世界,那是由縮小版的場景、迷你人物,以及跳舞的手指所組成的世界。因為舞台上的迷你模型太小了,觀眾看不到,所以需要透過攝影機近距離拍攝,才能讓觀眾從舞台銀幕觀察各種微小的細節。

延伸觀看

《Kiss & Cry》演出預告以

想一想

看完《Kiss & Cry》的預告,你有沒有發現德梅在她的手指編舞中融合了不同類型的舞蹈? 請在下方表格裡試著將她運用的舞蹈類型勾選出來。

舞蹈類型	源起	簡要描述	舉例來說 × 延伸觀看
民俗舞蹈	從古至今	源於人們生活的民間舞蹈。各個民族依自己的 文化、習慣、民情風俗與地理氣候發展出不同 風情的舞蹈。	高雄內門宋江陣 次 桃園滇西打歌隊 次 墨西哥帽子舞 次
祭儀舞蹈	從古至今	不同族群從信仰、耕種、採集、狩獵、節慶等 歲時祭儀發展出的儀式性舞蹈。	花蓮阿美族豐年祭 紀 紐西蘭毛利人戰舞 紀
社交舞	從古至今	從民間舞蹈演變成在社交場合跳的雙人舞,後來 更以此為基礎發展成競技舞蹈,像是國標舞、拉 丁舞,甚至納入奧運比賽項目的運動舞蹈。	探戈 法 華爾茲 法 搖擺舞 法
街舞	1970年代起	多在街邊或廣場表演的街頭舞蹈,源自美國非 裔與拉丁裔青少年的嘻哈文化。	鎖舞(Locking) 的 時裝舞(Voguing) 的 實際 實際 (Breaking) 的
芭蕾舞	15世紀起	源於義大利宮廷,在法國、俄羅斯興盛流行, 有嚴格的肢體語言,強調足尖技巧與優雅輕盈 的舞蹈。	《遇見胡桃鉗的女孩二部曲》於阿喀郎·汗《吉賽兒》於
現代舞	1920年代起	為了打破芭蕾嚴格規範而誕生的舞蹈,沒有創作限制,以動作的自由探索,表現舞蹈的自然 與美感。	瑪莎·葛蘭姆《春之祭1984》 蔡瑞月《印度之歌》
當代舞蹈	二次大戰後	沒有編舞限制、完全自由,作品可由觀眾自行 詮釋,有些也開始融合其他表演形式,例如: 舞蹈×劇場、舞蹈×科技,更延伸出非舞蹈。	周先生與舞者們《1875拉威爾與波麗露》 安娜琪舞蹈劇場《肉身賽博格》

曹柯·凡·多梅爾(Jaco VAN DORMAEL)

1957年出生於布魯塞爾,電影與劇場雙棲的導演賈柯·凡·多梅爾,先後在布魯塞爾藝術高等學院(INSAS) 及法國路易盧米埃電影學院(ENS Louis Lumière)攻讀電影,後擔任兒童劇導演,隨後才開始拍攝劇情與 紀錄短片,著名作品包括《托托小英雄》、《第八日》,以及2009年《倒帶人生》。作品關懷兒童與社會邊 緣人,運用豐富的想像力,在角色悲劇般的生活中創造喜劇裡溫暖的笑容。

觀察一下,他都挑選 哪些角色與議題!

《托托小英雄》(Toto the Hero, 1991) (《第八日》(The Eighth Day, 1996)) 《倒帶人生》(Mr. Nobody, 2009)

你知道多梅爾的 太太是誰嗎?

沒錯,他太太就是編舞家蜜雪兒,安,德梅!他們不只是人生伴侶, 也是彼此的創作夥伴。他們有兩個女兒,而且《Kiss & Cry》的創作 靈感來自於他們某天在餐桌上玩女兒不想玩的玩具時想到的唷!

兩人邀請幾個朋友在廚房的桌上即興創作,嘗試 用小場景表達強烈的情感,並挑戰製作某種只存 在於現場,但沒有被拍攝紀錄下來的短影片。

> 有可能在廚房的桌上 拍一部長片嗎?」

資料來源:

Artist Interview: Jaco Van Dormael, Co-creator of Kiss & Crv

試試看,辨認以下兩顆鏡頭分別屬於哪一種取景距離?

讓人物從頭到腳全身入鏡,同時 也捕捉人物所在的位置與環境。

用途與效果 用來表現人物身處什麼環境裡, 以及人物與環境的關聯。

讓想強調的部分占滿整個螢幕, 鏡頭範圍 通常是臉、局部表情或近距離拍 攝物體。

用途與效果 引發觀眾的強烈感受,激起內心 對角色的共鳴。

・全景) ・中景

・近景

・特寫

電影科普時間: 鏡頭景別分辨

B 辞寫 景全 A を 越

神奇的 物件劇場

物件劇場(Object Theatre)是指表演者在舞台上使用日常生活的物件來述說故事。也就是說,舉凡文具盒、開罐器等各種在五金百貨找得到的東西,全都可以拿來表演!

物件劇場延伸出了各種表演形式,簡單介紹以下三種表演方式,但無論哪一種, 最關鍵的還是演出者的精彩表演跟觀眾無限的想像力!

● 讓物件做自己

敘事者在路上撿到可樂瓶蓋, 想起了小時候爸爸喜歡收集瓶 蓋做成色彩繽紛的瓶蓋冊。

2 把物件變成其他東西

手指在可樂瓶蓋 上面開心的來回 彈跳,把可樂瓶 蓋變成可以放鬆 壓力的彈跳床。

3 將物件擬人化

可樂瓶蓋說起自己在 某個夏天見證了一對 小情侶的初次約會, 兩人喝完飲料後,把 它做成了一只戒指。

物件擬人化有時候 也會被歸類在偶戲 的範疇裡。

证伸觀看 比利時國土面積有3萬平方公 尺,臺灣有3.6萬平方公尺。這兩 個國土大小相近的國家,都有不少物件劇場 的表演呢!讓我們來重溫一下比利時和臺灣 物件劇場的演出吧。

比利時 比利時阿斯特嘉舞蹈劇場 《指尖上的幸福人生》 🍾

守阿斯特嘉舞蹈劇場 《指天上的幸福人生》

比利時 愛馬仕與導演賈柯·凡·多梅爾將希臘 神話中飛馬珀伽索斯的故事重新演繹

《愛馬仕飛馬行空》

臺灣囝仔人劇團(《Can can do it!》》

一起用物件替大腦暖身!

精緻的屍體(Exquisite Corpse)

人數:4人 道具:A4白紙1張、鉛筆1支

規則: ① 對折白紙2次,將紙分成4格。

- ② 4格的文字接龍順序是:主角 → 何時何處→ 狀態→ 做什麼。
- ③ 每位寫完後,必需將紙往後摺,不讓下一位玩家看到。
- ④ 最後一位寫完後便打開紙張,大聲唸出一整串句子。
- ⑤ 試著連續玩5次,共同創作5個句子,每次玩家可調換接龍位置。

範例

主角	在何時或何處	當時的狀態	做什麼
食指和中指	在西元前100年的 美索不達米亞平原	喝醉酒飛到天上	遇見外星人正要 登陸地球

、後做中學 (Learning by Doing)

比利時超現實主義藝術家馬格利特(René MAGRITTE)在他著名的畫作《影像的背叛》(The Treachery of Images) 裡畫了一根菸斗,並且在下方落款處寫「這不是一支菸斗」(Ceci n'est pas une pipe.)。 這是他將現實生活的物件與書作裡重現的物件拆開來看的創舉,也因此開啟了後世許多關於詞與物、繪書 與哲學的深度討論。

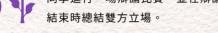
、來一場辯論比賽吧!/

(如: 菸斗、玫瑰、蘋果) 是否等同 於現實生活中的物品?」

請用下列正、反方立場與關鍵字跟 同學進行一場辯論比賽,並在辯論

① 比賽規則:

- · 與同學分組辯論:將六位同學分成兩組,以抽籤決定其中一組負責持正方意見,另一組持反方意見。 每組由三位辯士輪流交叉出賽,每次申論時間為三分鐘,最後結辯順序以抽籤決定。
- · 分組辯論順序: T1 → 反1 → T2 → 反2 → T3 → 反3 → 休息3分鐘→ 結辯1 → 結辯2。
- ② 正方立場:我認為文字或影像等於它在現實世界裡所指涉的物品。
- ③ 反方立場:我不認為文字或影像等於它在現實世界裡所指涉的物品。
- ④ 關鍵字:想像、限制、語言、象徵、圖像、自然、文化。

《Kiss & Cry》 金曲搶先聽

不管是微舞蹈、電影或是物件劇場,音樂就像情緒的放大鏡、氛圍的渲染 劑,音樂旋律能讓動作散發優雅,可讓悲傷更加悲傷,當然也能讓恐懼加 倍深邃。這也是為什麼編舞家德梅在《Kiss & Cry》裡選用不同風格的樂 曲來呈現記憶裡不同的愛情樣貌。不妨現在就來聽聽看吧!

① 歌劇:韓德爾《里納爾多》的詠嘆調 (〈讓我哭泣吧〉(Lascia ch'io pianga)

② 爵士:美國爵士歌手吉米·史考特(Jimmy Scott)翻唱 (〈Nothing compares 2 U〉

③ 香頌:法國歌手&演員尤蒙頓(Yves Montand)演唱(〈枯葉〉(Les feuilles mortes)

④ 老上海金曲:中國歌手吳鶯音演唱(

⑤ 實驗音樂:美國實驗作曲家約翰·凱吉(John Cage)(〈A Room〉 🍾

出 版:國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

董 事 長:高志尚 發 行 人:簡文彬 總 編 輯:林娟代

企劃執行:鄒鳳芝、陳宜謙 編輯製作:斗牛有星有限公司

主編:蔡瑞伶內容編輯:黃聖閎

設計: 虎皮兒設計有限公司 劉丁菱

插 圖:aminwu

更多資源。

意見調查表

WEIWUYINGÉ

衛武營 國家藝術文化中心