

@ 海德堡舞蹈劇場提供，Susanne Reichardt 攝影

海德堡舞蹈劇場 × 舞蹈空間舞團

《火鳥 · 春之祭》

2024.5.4 Sat. 14:30

2024.5.5 Sun. 14:30

衛武營歌劇院

節目全長約 65 分鐘，無中場休息。

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WUYING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

節目介紹

《火鳥》與《春之祭》在廿世紀誕生時就相當「異數」。《火鳥》是晚期浪漫主義管絃樂語彙的最終表達方式，史特拉汶斯基 (Igor STRAVINSKY) 在和聲與配器的破格，讓他一戰成名；而編舞家佛金 (Michel FOKINE) 與之搭配的舞蹈，雖還保有芭蕾舞劇中常見的火鳥與惡魔善惡角色之分，但已不復見傳統的四幕分段，也沒有古典芭蕾舞制式的旋轉、跳躍等炫技場面，讓角色情緒完全融入音樂之中。史氏的《春之祭》更打開全新的音樂世界，管絃樂色彩與聲響效果的震撼完全不同以往，因此被指揮伯恩斯坦 (Leonard BERNSTEIN) 譽為「廿世紀最重要的作品之一」。而尼金斯基 (Vaslav NIJINSKY) 的舞蹈創作，雖頗符合史氏的想像，但穿著原住民服飾、內八踎腳的獻祭儀式舞蹈，出乎大家的想像，讓驚嘆與厭惡的觀眾爭論不休，甚至大打出手。

百年前這種對「異」的極端態度，引發伊凡·沛瑞茲 (Iván PÉREZ) 的創作動機，首開先例串連兩曲，將《火鳥》做為序曲，先創造一個被眾人孤立，但可能也令人嚮往的角色，理想世界最終被「自我」與「他者」群體對立的《春之祭》所摧毀。異於一般選擇女性做為被犧牲的獻祭者，伊凡此次選擇由男舞者來擔綱，性別的轉換，呈現出百年來人類社會的演進、轉變，並賦予舞作當代的意義。

編舞家伊凡是西班牙人，在荷蘭展開舞者及創作生涯，現在旅居德國。四處巡演及創作的經驗，讓他深刻體會到作為「異鄉人」的美麗與哀愁。他喜歡在作品探討人性中的社會效應、個體在面對孤獨時的狀態，這是長期身為異鄉人的觀察，他也因此學會成為一個異鄉人。

為慶祝舞蹈空間 35 週年，伊凡特率海德堡舞蹈劇場團員一起前來，由簡文彬指揮長榮交響樂團現場演出。九十九位藝術家如何在舞台上從容應對「群體」與「異者」的關係，將不只是舞台上的 65 分鐘演出，也會是值得關注的人生議題。

編舞家的話

文 | 伊凡·沛瑞茲

2015、2018 年，我有幸能與舞蹈空間合作《迴》、《BECOMING》兩檔製作，並曾在台灣國際藝術節演出。2021 年與海德堡舞蹈劇場的舞者共同創作《火鳥·春之祭》時，尚未想到這部作品會牽起我與舞蹈空間的第三度合作，特別是在舞蹈空間成立 35 週年的重要時刻。藉此，特別感謝駱宜蔚、蘇冠穎兩位舞者，他們過去皆任職舞蹈空間，而後和我一起加入海德堡舞蹈劇場，他倆是原創舞者，也是將作品轉交至舞蹈空間的功臣。2024 年，他們將與所有舞者攜手登上國家戲劇院和衛武營歌劇院的舞台，同時，也很榮幸能與指揮簡文彬先生與長榮交響樂團，共同延續美好的緣分。

由米哈伊爾·佛金（Michael FOKINE）編舞的《火鳥》1910 年於巴黎首演時，獲得熱烈迴響，其主因在於與作品同名之主角的異國色彩，這段過往讓我反思「火鳥」一詞在現今社會代表的意義。火鳥本身充滿矛盾，牠虛幻、神秘而狂野的諸多面向，讓我們想要據為己有，又想將其去之而後快。異國色彩喚起慾望與力量，人們是既艷羨又抗拒。這些對「異己」、「他者」的區分，正反映出隱藏的社會傾向，這些相互衝突的感知，仍需我們努力去充分理解。

而瓦斯拉夫·尼金斯基（Vaslav NIJINSKY）《春之祭》中殘酷的活人獻祭是舞蹈史上的指標性場景，這引起我的注意，因為「集體行為」向來是我在作品中重複探究的主題。在此，我更關注的是人類本性中暴力的起源，例如，某些跡象顯示，「模仿」可能造成去人性、混亂與疏離。在尋找救贖的過程中，「天選之人」的犧牲，原應要讓我們在舞台上所建立的社會重獲和平，但我亦反問自己：暴力的循環該如何才能結束？為了讓人性抱有希望，這個社群將走出命運，帶著同理心加入犧牲者的獻祭之舞。

在編舞方面，我與舞者們對創造「民間傳說」特別感興趣，想為這個社群創造一種原創語言。我們探進史特拉汶斯基的音樂與作曲的重重結構，窺見作曲家運用不規則節奏韻律，塑造出壯觀的部落環境。對我而言，音樂與舞蹈在形式與內容，也在樂曲與身體語彙間闢出彼此對話的空間。複雜的編舞將戲劇性且富有表現力的片刻交織在一起，充滿著張力、節奏與能量。由二十二位才剛認識的表演者一起演出，幾可說某種社會實驗，已在我們的眼前展開。

編舞家

伊凡 · 沛瑞茲

1983 年出生於西班牙，現居德國海德堡。曾為荷蘭舞蹈劇場 NDT 舞者，2011 年在荷蘭科索劇院支持下展開編舞生涯，受邀為荷蘭舞蹈劇場、西班牙國家舞蹈團、莫斯科芭蕾舞團、英國的芭蕾男孩及臺灣舞蹈空間等國際舞團編舞。2018 年起獲邀擔任海德堡舞蹈劇場藝術總監。

指揮

簡文彬

1967 年生，國立藝專（今國立臺灣藝術大學）鍵盤組畢業，維也納音樂暨表演藝術大學指揮碩士學位。1996 年起擔任德國萊茵歌劇院（Deutsche Oper am Rhein）駐院指揮長達 22 年；1998-2004 年為日本太平洋音樂節（Pacific Music Festival）駐節指揮；2001-2007 年為國家交響樂團（NSO）音樂總監，2014-2016 擔任國立臺灣交響樂團藝術顧問，2014 年起任衛武營國家藝術文化中心藝術總監，並於該年獲頒第 18 屆國家文藝獎。

海德堡舞蹈劇場

為海德堡劇院及交響樂團於 2018 年成立之專屬常設舞團，舞者來自比利時、巴西、丹麥、法國、西班牙、臺灣和烏克蘭等國，是一個包容性極高，善於營造藝術家之間對話與交流的舞團。其創新且多樣化節目、高品質製作及獨到當代美學 深獲觀眾及舞評肯定，並持續以推廣活動開發基層舞蹈社群。

舞蹈空間舞團

臺灣當代舞蹈創新指標團隊，由國家文藝獎舞蹈類得主平玗於 1989 年創立，至今已與 58 位編舞家及 186 位藝術家共創 91 個作品，並至臺灣各地及歐美四十個城市展演近千場。2008 年起著重國際共製，與歐洲知名劇場及舞團合作。2019 年以「關照表演藝術深度與廣度的全面視角，已創造出獨特且不可或缺的文化價值」獲臺北文化獎肯定。

長榮交響樂團

2001年成立，為全臺唯一、也是國際間少數由民間法人機構—財團法人張榮發基金會經營的職業交響樂團。2007年至2023年間，由葛諾·舒馬富斯（Prof. Gernot SCHMALFUSS）擔任音樂總監暨首席指揮，曾與世界三大男高音及各界名家合作演出，2004年起開始海外巡演，足跡遍達歐、美、亞、澳各地，2013年起並與世界知名德國CPO唱片公司合作發行多張專輯。

演出暨製作團隊 Artistic and Production Team

編舞·導演 | 伊凡·沛瑞茲

音樂 | 史特拉汶斯基

音樂指導 | 伊利亞斯·格蘭迪

指揮 | 簡文彬

服裝設計 | 索菲·鄧納斯

服裝顧問 | 林璟如

服裝製作 | 黃宇聰

燈光原創 | 塔妮亞·魯爾

燈光設計 | 黃申全

編舞助理 | 荷黑·索勒·巴斯蒂達

排練指導 | 陳凱怡

排練助理 | 駱宜蔚、蘇冠穎

舞蹈構作 | 馬可斯·馬里斯

藝術統合 | 雷南·馬丁斯

巡迴經理 | 阿德里安·卡司德洛

製作團隊 | 平珩、葉瓊斐、黃申全、李依璇、
宋郁晴、黃佳慧、李庭宇

技術團隊 | 王宣文、朱薇婷、余祖瑩、林維辰、
許哲晟、葉岫穎、詹鈞如

音樂演奏 | 長榮交響樂團

舞蹈演出 | 海德堡舞蹈劇場、舞蹈空間舞蹈團

舞者

海德堡舞蹈劇場

伊內絲·貝爾達·納切爾、塔米利斯·卡瓦略、
約赫姆·埃爾德肯、馬可·加爾韋斯、駱宜蔚、
安德莉亞·穆埃拉·布蘭科、露西亞·尼托·維拉、
蘇冠穎、馬提亞斯·泰森、阿德里安·烏蘇萊、
茱莉亞·柯薩爾卡

舞蹈空間舞蹈團

黃彥傑、張代欣、陳嫻琪、劉彥佩、林思綺、
蔡貽亘、張琪武、楊敏瑄、葉晉誠、羅廷璋、
吳冠儀

長榮交響樂團

創辦人 | 張總裁榮發

執行長 | 鍾德美

團長 | 張逸士

首席藝術顧問兼桂冠指揮 | 葛諾·舒馬富斯

駐團指揮 | 莊文貞

行政單位

協理 | 陳霽琦

經理 | 沈素菊、傅子建

課長 | 張暢

副課長 | 葉雪君

行政人員 | 游瑋平、王忠謙、藍秀貞、蘇貴斌

客席樂團首席 | 張景婷

樂團副首席 | 林世昕

樂團助理首席 | 洪上筑

第一小提琴

陳致千、曲靜家、林以茗、張奕若、李念慈、
莫書涵、楊琬茜、鄭丞佑、嚴宇光

第二小提琴

首席 | 林冠汝

副首席 | 簡紹宇

郭己溫、王重凱、薛媛云、高維濃、劉映秀、
陳俊志、林蓓瑩、黃安柔

中提琴

首席 | 蕭宇沛

謝婷妤、呂佳旻、陳可倪、陳若帆、江妍昕

大提琴

副首席 | 曾韻澄

王琬儀、劉慧芬、闕琬葶、林君翰、廖璽喬

低音提琴

首席 | 吳子安

助理首席 | 黃意然

羅伊純、邱歆詒、賴玟君、汪星諭

長笛

首席 | 徐鈺甄

林靜旻

短笛 | 堤由佳

雙簧管

首席 | 蔡采璇

高維謙

英國管 | 劉雅蘭

單簧管

首席 | 莊蕙竹

助理首席 | 蘇怡方

低音單簧管 | 林彥良

低音管

首席 | 許家華

吳婉菁

倍低音管 | 林彥君

法國號

首席 | 林筱玲

鍾依庭、吳汧穎、陳景暘、黃嘉怡

小號

首席 | 杉木馨

何忠謀、高信譚、賴怡蓀

長號

首席 | 劉昱男

謝文碩

低音長號 | 馬萬銓

低音號

首席 | 蔡孟昕

定音鼓 / 打擊

首席 | 鄭雅琪

賈雯豪、陳昶嘉

客席團員

中提琴 | 許義昕、黃姿婷

豎琴 | 許淑婷

鋼琴 | 曾慶宜

打擊 | 巫弈仙、戴健宇

特別感謝

王雲幼、陳以亨、馮玉芳、

長興材料工業股份有限公司、菁霖文化藝術基金會

在地藝文支持夥伴

衛武營節目線上問卷

《火鳥》獲 Schott Music GmbH & Co. KG. 同意演出。

《春之祭》獲 Boosey & Hawkes Music Publishers

Limited 同意演出。

National Kaohsiung
CENTER for the ARTS
WEI WU YING
衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

衛武營

2024

#異國風情 #爭議之舞 #破格 #詮釋經典 #簡文彬

Call
Cue
青少年

海德堡舞蹈劇場×舞蹈空間舞團

《火鳥·春之祭》

Dance Theatre Heidelberg & Dance Forum Taipei &
CHIEN Wen-pin & Evergreen Symphony Orchestra -
Firebird & Rite of Spring

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

© 海德堡舞蹈劇場 (攝影：Susanne Reichardt)

© 海德堡舞蹈劇場 (攝影：Susanne Reichardt)

SPRING / SUMMER
海德堡舞蹈劇場 × 舞蹈空間舞團 《火鳥·春之祭》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

01

海德堡舞蹈劇場×舞蹈空間舞團 《火鳥·春之祭》

音樂與舞蹈的表演中，總有明確的主副關係，有時音樂作為「配」樂，有時是舞蹈作為「伴」舞。然而在《火鳥·春之祭》，將徹底打破這樣的慣例，讓觀眾的眼睛與耳朵沉浸在同等精采的表演裡。

《火鳥》(The Firebird) 與《春之祭》(The Rite of Spring) 是知名作曲家伊果·史特拉汶斯基(Igor Stravinsky) 生涯中的兩大經典鉅作。前者為1910年與芭蕾舞家佛金(Michel Fokine) 合作，以王子救美的故事創作出傳頌百年的樂音；後者則為1913年與編舞家尼金斯基(Vatslav Nijinsky) 合作的震撼經典，音樂與舞蹈分別都交出破格的創意，引發當年激烈的藝術討論，成為後人心目中的傳奇。

若說《火鳥》帶來具有狂野吸引力的異國情調，《春之祭》就是在當年的時代氣氛中，創作出超越想像、甚至悖離常規的編舞與曲風。本次《火鳥·春之祭》則讓《火鳥》成為《春之祭》的序曲，發展出新的演出型式。舞蹈由深耕臺灣的舞蹈空間與合作多年的海德堡舞蹈劇場藝術總監伊凡·沛瑞茲(Iván Pérez) 合作。

現場演出將由指揮簡文彬與長榮交響樂團，將音樂的恢弘氣勢與舞蹈完美串連，拿掉主副關係，彼此相伴又相爭，詮釋主流社會中的「異」，與其為當代帶來的震撼。強強聯手，是臺灣首度呈現的震撼組合。

演出日期 / 時間

2024

05.04 (六) 14:30

05.05 (日) 14:30

演出地點

衛武營歌劇院

SPRING / SUMMER
海德堡舞蹈劇場×舞蹈空間舞團
《火鳥·春之祭》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

02

一分鐘看完《火鳥》

#俄羅斯童話

伊凡王子打獵時，誤闖不死魔法師的花園，想抓走美麗的火鳥。火鳥哀求王子放牠走，並願意給予一根羽毛，在王子危險時解救他。後來，王子在解救被監禁的公主與騎士時，落入了敵人手中，順利在火鳥的幫助下度過難關，讓所有人恢復自由。

延伸聆聽

長榮交響樂團《火鳥》組曲

火鳥的矛盾與魅力

當年在巴黎首演時，神話般的火鳥以強烈的異國情調引起大量關注。異國風同時代表著「沒見過」、「不一樣」，甚至是「他者」。雖然看起來神祕、魔幻，但想到牠可能帶來的危險性，又想要消滅牠——完美呈現了人類的矛盾。

哪一段歷史也讓你想到同樣的狀況？

想一想

A

跨越千山萬水來到福爾摩沙的日本人，遇見美麗的排灣族姑娘。

B

凱撒大帝殺到埃及時，遇上兼具膽識與姿色的埃及豔后。

俄羅斯的火鳥 = 東方風情！？

為了加強火鳥對王子來說，等同於「沒看過的」神祕感，俄羅斯芭蕾舞團在1910年首演給了她一身充滿東方味的打扮，拼貼了各種「想像中東方會有的元素」，你能從下列的舊照片圈出所謂外國人心目中的「東方情調」或「異國元素」嗎？

隨著《火鳥》與《春之祭》的出現，美籍巴勒斯坦裔歌劇學者暨樂評薩伊德（Edward Wadie Said）於1978年出版了《東方主義》，彙集了西方對東方社會的偏見與想像，像是不理性、陰柔女性化的，來對比西方的強悍和陽剛男性象徵。

想一想

電影《瘋狂亞洲富豪》、迪士尼《阿拉丁》、《花木蘭》裡頭有哪些充滿東方誤解的元素？你還看過什麼充滿奇怪東方元素的影視作品嗎？

延伸閱讀

《東方主義》

SPRING / SUMMER
海德堡舞蹈劇場 × 舞蹈空間舞團《火鳥·春之祭》
Cue to Youths

春夏

03

一場獻祭一場夢

#爭議之舞

舞如其名，春之祭是一場夢，也是一場活人獻祭的殘酷祭典。

俄羅斯異教徒圍坐一圈，中間是被選出來獻祭的少女。她不停地跳舞，跳到精疲力盡死去為止。上半段描繪了古老的俄羅斯荒原，春天的復甦，人們對大地的膜拜；下半段則演出獻祭的場景。

延伸觀看

俄羅斯芭蕾舞團《春之祭》

春之祭的集體行為，
to be or not to be ?

編舞家伊凡·沛瑞茲的作品經常處理「集體行為」，以及他所好奇的，人性中暴力的來源。《春之祭》的少女被視為帶來大地復甦的關鍵人物，同時也是犧牲者；犧牲一個人換來眾人的福祉，聽起來好像很划算，但真的是這樣嗎？

小知識

集體行為

在眾人的推動下所發生的個人行為，通常是被彼此情緒感染而形成的短暫衝動。這種行為可以加速彼此達成共識，但也有可能會引起混亂或負面結果！想一想，身邊有哪些「集體行為」，他們帶來的好處和造成的混亂分別是什麼？

A

春節搶購百萬大紅包

B

選舉造勢活動

C

百貨公司週年慶

D

社會運動遊行

SPRING / SUMMER
海德堡舞蹈劇場×舞蹈空間舞團《火鳥·春之祭》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

Igor Stravinsky
伊果·史特拉汶斯基

江湖名號

音樂界的變色龍

破格事蹟

1913年在巴黎《春之祭》的首演，以排山倒海的激烈節奏嚇瘋一票優雅觀眾，現場甚至引發暴動。但成功為二十世紀古典音樂翻開新篇章！

曾獲葛萊美終身成就獎

好萊塢星光大道
有他的星星！

破格的組合

Sergei Diaghilev
謝爾蓋·達基列夫

江湖名號

俄羅斯芭蕾之父

破格事蹟

法律系畢業，前往巴黎追求藝術。成立俄羅斯芭蕾舞團後接連與畢卡索、米羅、馬諦斯、可可·香奈兒等跨界合作，創造巴黎上流社會新潮流，打開芭蕾舞的新可能！

延伸閱讀

《The Great Ballet Russes and Modern Art》

收錄了俄羅斯芭蕾舞團的經典舞作、舞者、服裝與舞台設計概念等，藉由精美插畫繪製，供讀者遙想當年的風光與美學。

史上最混亂的一次演出

《火鳥》的誕生讓音樂家史特拉汶斯基備受讚譽，連帶達基列夫成立的俄羅斯芭蕾舞團也在巴黎上流圈風風火火。大眾帶著這樣的愛慕與崇拜，在三年後進場看才子與潮流舞團的新合作《春之祭》世界首演，卻毫無心理準備的被他創新的嘗試給嚇到。一開場就是超激烈的節奏，排山倒海的襲向觀眾席，椅子都還沒坐熱，心臟都還沒暖身，直接陷入一片混亂，有人憤怒噓聲、有人放聲嘲笑，粉絲與黑粉甚至現場吵起來，搭配史特拉汶斯基創意設計的不和諧和聲與樂器演奏大亂鬥，可說是史上最混亂，沒有之一。

海德堡舞蹈劇場 X 舞蹈空間舞團《火鳥·春之祭》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

顛覆傳統 創新滋味

不管是《火鳥》或《春之祭》，在歷史上都扮演了顛覆傳統的代表。雖然是由正宗芭蕾——俄羅斯芭蕾舞團（Ballets Russes）編創與演出，但編舞完全脫離古典芭蕾，延續史特拉汶斯基的創新音樂，發展出更為創新的編舞風味。而第三度合作的海德堡舞蹈劇場編舞家伊凡·沛瑞茲與臺灣的舞蹈空間舞團，過去就曾以作品《迴》（2015）、《Becoming》（2018）帶來新的火花，本次也為這兩齣經典舞作，賦予當代的改編和詮釋：

《火鳥》

編舞方向

展現成長的歷程

以女性獨舞為主，穿插「123木頭人」的遊戲。眾人因遊戲成為夥伴，卻也在遊戲的「敵我」關係中分幫派，試圖排除異己。

1 2 3 木頭人!

《春之祭》

編舞方向

成長後的社會現況

在都會人際的聚合中，不同勢力形成更大的壓力與衝突，最終一位「被選擇的人」，在半推半就下成為象徵和平的壓力出口。

動一動

你知道舞者如何在磅礴的交響音樂下，辨認節奏、旋律及聽到最適用的聲音嗎？

找三個好朋友，挑一段喜歡的《火鳥》或《春之祭》的旋律，一起來玩四重奏！

A 找出小提琴聲，試著用嘴巴跟著節奏，發出同樣聲音

B 找出鼓聲，試著用拍手擊打同樣的節奏

C 跟著主旋律，哼出主要音樂

D 負責跳舞，從ABC同學中挑選其中一個聲音即興跳舞，組成音樂舞蹈四重奏！

進階挑戰

找更多同學一起來玩！

每個同學從 A、B、C 同學中挑一位，跟著他的旋律或節奏即興跳舞，一起來場即興舞蹈大亂鬥！

延伸觀看

編舞家的試金石《春之祭》——為什麼是試金石？到底有多少個版本的《春之祭》？

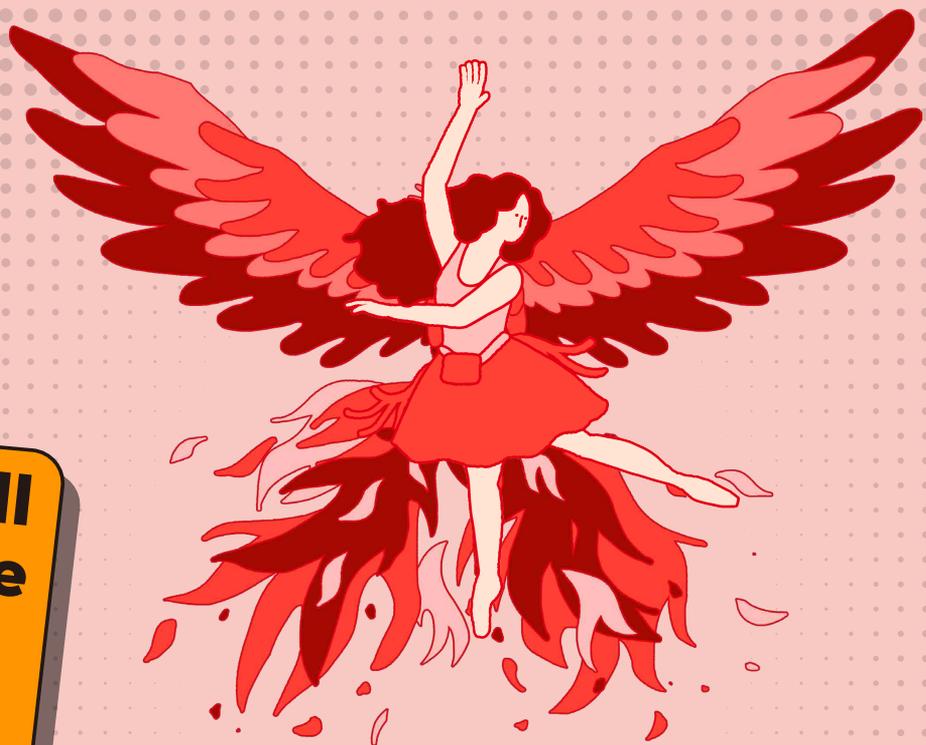

National Kaohsiung
CENTER for the ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

衛武營

Call
Cue
青少年

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
內容編輯：蔡瑞伶
主編：蔡瑞伶
設計：劉丁菱
插圖：aminwu

Call Cue青少年

更多資源

意見調查表

主要
贊助

BISCUIT
小餅乾

協力
贊助

玉山文教基金會

和運租車

