

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

2023

Call
Cue
青少年

autumn / winter

秋
冬

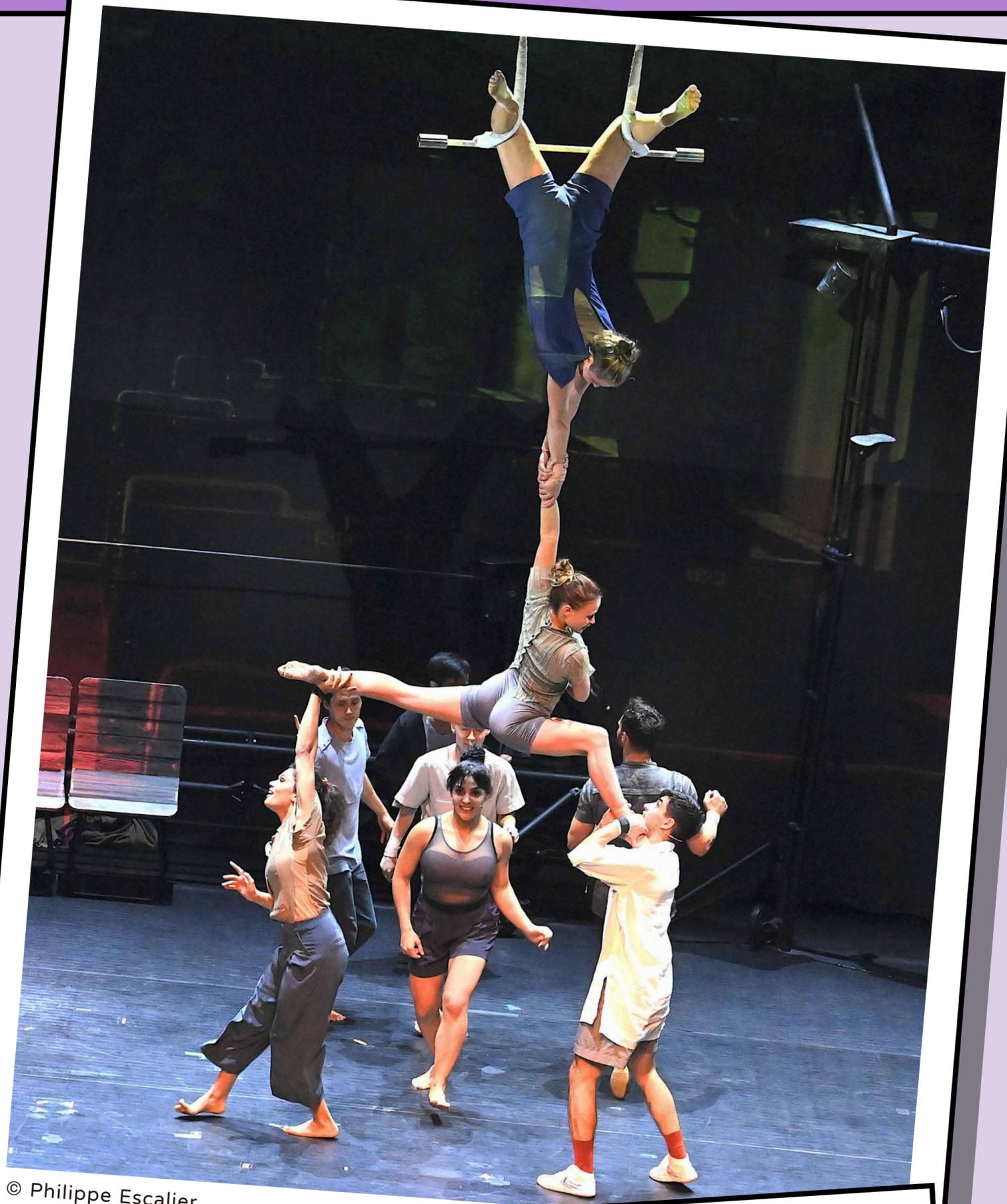
Cue to Youths

【2023衛武營馬戲平台】

加拿大七手指特技劇場《魔幻列車》

【2023 Weiwuying Circus Platform】

Les 7 Doigts - Passagers

© Philippe Escalier

© Philippe Escalier

autumn / winter

秋冬

Cue to Youths

【2023 衛武營馬戲平台】加拿大七手指特技劇場《魔幻列車》

【2023衛武營馬戲平台】 加拿大七手指特技劇場 《魔幻列車》

演出開始，表演者們坐在椅子上，整齊地呼吸。突然之間，呼吸節奏開始錯落，彷彿列車緩緩啟動；漸漸地，一列原本不存在的火車，透過幾張椅子和加速運轉的聲響，緩緩出現在舞台上，為旅途揭開序幕。

《魔幻列車》從鐵路出發，以馬戲結合不同的藝術手法，讓一段段生命故事如夢境般，在行進車廂中的旅客間不斷進現。成立於2002年，來自蒙特婁的加拿大七手指特技劇場向來擅長以超凡的技巧，說平凡的故事。他們的表演沒有令人眼花撩亂的大場面或高潮迭起的劇情，而是用劇場的手法為馬戲表演注入細膩的情感。

看似平凡無奇的日常情景，經過七手指特技劇場巧手一碰，成為充滿想像的多重宇宙。演出融合了劇場、舞蹈、音樂、投影等元素，加上精練的場面調度，塑造出獨樹一格的馬戲美學。《魔幻列車》涵蓋多種馬戲元素，在炫技之餘，也討論個人成長記憶、人際關係等主題；你可以在這座舞台看到月台上、隧道中、車廂內、鐵軌間的風景，也會欣賞到呼拉圈、綢吊、雜耍、高空鞦韆、爬竿等精采馬戲項目。搭上《魔幻列車》，旅途即是目的地。

演出日期 / 時間

2023

12.15 (五) 19:30

12.16 (六) 14:30

12.17 (日) 14:30

演出地點

衛武營
歌劇院

2023 衛武營馬戲平台 | 加拿大七手指特技劇場 《魔幻列車》

autumn / winter

秋冬

Cue to Youths

02

說到馬戲，你會想到什麼？帳篷、小丑，還是空中飛人？就像舞蹈有古典芭蕾、現代舞，戲劇有歌仔戲、現代劇場，馬戲當然也有不同的表演類型！

傳統馬戲

#馬術 #動物
#奇人異士 #怪胎秀

特色與流變

1768年，倫敦退役騎兵士官菲利浦·阿斯特力 (Philip ASTLEY) 將馬術穿插特技、雜耍和小丑，在圓形的劇場演出，被稱之為馬戲之父。19世紀的美國娛樂大亨巴努 (Phineas Taylor BARNUM)，也就是電影《大娛樂家》的主角，將侏儒、連體兄弟、鬍鬚女士等奇人異士和馬戲共同呈現，建立了另一種傳統馬戲的模式。

玲玲兄弟與
巴努貝利馬戲團

延伸觀看

新馬戲

#故事 #角色
#人的技藝 #跨領域

特色與流變

1970年代，隨著環境保護與動物權益意識抬頭，新馬戲因而誕生！率先挑戰了傳統馬戲的動物表演、圓形場地和馬戲表演主持人等特色，更專注於用特技、雜耍等「人的技藝」來說故事，讓馬戲舞台上的人不再只是馴獸師或奇人異士的形象。新馬戲也時常融合小丑、默劇、戲劇、舞蹈等形式，最具代表性的就是加拿大太陽劇團。

太陽劇團
《夢幻嘉年華》

延伸觀看

當代馬戲

#新道具 #物件與材質
#身體研究 #跨學科

1990年代延續自新馬戲的表演類型。當代馬戲不像新馬戲著迷於表演者的高超技藝，而是透過身體和物件，探討生活中人的處境與社會環境。因此會發展新的道具，或使用日常物件來演出，有時也包括難以表演的材料，例如冰塊、仙人掌、黏土等。當代馬戲藝術家也會和科學家合作，展現跨學科的精神。

FOCA福爾摩沙馬戲團
《一瞬之光》

約翰·樂吉永
《秘密》

延伸觀看

新馬戲重鎮——加拿大蒙特婁

小知識

加拿大的蒙特婁向來被譽為「馬戲之都」，不單是太陽劇團 (Cirque du Soleil) 的據點，也產出不少知名馬戲團，包括七手指特技劇場、幻光馬戲團 (Cirque Éloize)、馬戲機器 (Machine de Cirque) 等。而位於魁北克的加拿大國立馬戲學校及都鬱國家馬戲中心，更是讓產業蓬勃發展的源頭與舞台。

延伸閱讀

馬戲之城蒙特婁的源頭活水

魁北克瘋馬戲

齊聚蒙特婁 全球馬戲人的交流盛會

2023 衛武營馬戲平台 | 加拿大七手指特技劇場 《魔幻列車》

autumn / winter

秋冬

Cue to Youths

03

雖然馬戲常讓人目不暇給，
但！所有的表演基本上都可以歸為三種類型：雜耍、特技、小丑。

雜耍

手或腳+道具，都算雜耍！

雜耍就是要有東西可以「耍」，至於是什麼東西、怎麼耍，可以很雜！丟水果、丟盤子都算，甚至小時候熟悉的毬子、扯鈴、呼拉圈也算。

魔幻列車怎麼玩？

呼拉圈在表演者身體上下移動，也在舞台上滾動，呼應車站人群的移動。雜耍球如同聽音樂、玩撲克牌，象徵旅途中消磨時間的遊戲。

 延伸觀看

表演者Sereno Aguilar Izzo重新演繹表演片段

太陽劇團呼拉圈表演者 Elena Lev

特技

用到全身肌肉、具危險性的，都算特技！

運用身體大塊肌肉來對抗地心引力，展現「特」殊的身體「技」巧。有些特技不用道具，像是翻滾、跑酷、雙人拋接。有些會用表演器材，通常比雜耍道具大很多，也多半會把表演者帶離地面。

魔幻列車怎麼玩？

高空鞦韆、空中環、網吊、走鋼索、爬竿等。

這些項目因為器材的不同，而呈現不同的畫面與氛圍，也進而改變表演者的身體樣貌。

 延伸觀看

表演者Louis Joyal訪談

太陽劇團大繩表演者Lauren Joy Herley

小丑

不是每個小丑都是白面紅鼻子！

我們對小丑的印象通常是一張白臉、紅鼻子、頭戴誇張的假髮。而在傳統馬戲表演中，小丑多半是提供笑料、調節演出氣氛。

而在新馬戲或當代馬戲的舞台上，小丑與其說是角色，不如說是一種精神或表演風格。即便是雜耍或特技表演者，也會運用小丑的表演方法，增添表演的「人味」。

魔幻列車怎麼玩？

沒有固定的小丑角色，表演者們會在不同段落融入默劇和小丑的風格，讓觀眾會心一笑。

 延伸觀看

太陽劇團小丑表演集錦

數字七的祕密

七手指特技劇場 (Les 7 doigts de la main) 由七位獨立馬戲藝術家創立，多數曾在太陽劇團擔任表演者，從同事、朋友到創作夥伴。2002年創團作品《閣樓》(Loft) 由七位成員一同創作，沒有主要導演。團名在法文的意思是「一隻手掌的七隻手指」，一方面點出團隊的不凡，另一方面也強調每隻手指都是獨立的。

就像特技，七手指代表突破日常，打破每根手指原本明確的分工關係。

冷知識

夏卡爾七隻手指自畫像

生於白俄羅斯的猶太畫家夏卡爾，24歲獨自前往巴黎發展，〈有七隻手指頭的自畫像〉是他的第一幅自畫像。意第緒語中「七隻手指」代表做事很快，也代表全心全意投入一份工作。數字七對夏卡爾和他的信仰也有多重意義：他的生日是七月七日，一週第七天是猶太教的安息日；以及神用六天創造世界，第七天要休息一天。

延伸閱讀

〈有七隻手指頭的自畫像〉

當馬戲遇見戲劇、舞蹈與多媒體——展現人的脆弱

七手指從創團起就融合馬戲、舞蹈、戲劇角色與多媒體投影。這些跨領域的元素不只是營造令人驚嘆的劇場效果，而是彼此搭配，更加細膩地表達情感。導演夏娜·卡羅爾認為「展現脆弱」是七手指作品中十分重要的特色，表演者甚至沒有誇張的造型，多半穿著日常服裝，用簡約的語言加上舞蹈和馬戲，表達角色的感受或內心狀態。

延伸看看

《閣樓》精華版

小試身手

如何用馬戲說故事？

「每個馬戲項目都有其隱喻，不同故事可以透過馬戲道具被說出來。」——夏娜·卡羅爾

夏娜·卡羅爾本身也是名高空鞦韆表演者，曾在太陽劇團表演長達七年。她曾描述「表演者讓高空鞦韆抵抗地心引力，向上擺盪，在空中懸置一下，又被地心引力往回拉、往下拉。」她認為這樣的表演可以解讀為角色渴望、努力去獲取什麼，但因為地心引力的關係，看來只會失敗。儘管困難重重，但隨著下一個擺盪，角色還是會繼續努力去完成些什麼。

* 資料來源：《火箭發射：24位當代馬戲大師的創作方程式》 書林與衛武營共同出版

兩人一組，分別挑選一種馬戲道具，並列出關鍵字！（可以從前面的影片試試）

交換彼此的關鍵字，分享自己從關鍵字想到的故事

Tips

- ✓ 故事可以是一種情境
- ✓ 故事角色要跟表演人數相同

試著回答下列問題：

- * 這個故事應該用嘴巴說出來？還是用身體表演就好？
- * 如果要說出來，說到什麼段落可以開始表演馬戲？
- * 要先演再說故事？還是先說故事再演？
- * 說與不說，先演後演，不同的選擇會有什麼不同的效果？

一起演看看吧！

2023 衛武營馬戲平台 加拿大七手指特技劇場 《魔幻列車》

autumn / winter

秋冬

Cue to Youths

05

鐵路是《魔幻列車》中重要的主題和意象，作品原文「Passagers」是法文「旅客」的意思。火車的發明讓人們可以快速移動，也讓每個人都可以成為旅客：經過某處、短暫停留的過客。除此之外，火車也帶來了現代標準時間，就像作品開頭投影出來的班車資訊翻頁板，強調現代快速而固定的時間節奏。

在《魔幻列車》中，表演者用馬戲和各種身體表演，重新詮釋在車站、月台與車廂上的情境。除了趕車、坐車，這個作品也將鐵道和人生結合在一起。例如：對某些人來說，踏上列車代表追求人生夢想的開始，鐵道成了在眼前展開的未來，但也代表徬徨與未知。或是，對成長在鐵路旁的人來說，走鐵軌是童年的遊戲，也是馬戲表演者的自我呼應。

延伸想想

1

不同的交通方式會帶來不同的時間與空間感。例如：走路時容易注意到野花、小草；坐火車則讓容易進入起站與終點間的另個時空，適合沉思。想一想，走路、騎腳踏車、搭捷運、火車和高鐵，分別帶給你什麼樣的感覺？

2

糖廠與火車是南臺灣許多長輩的童年回憶。火車將收割的甘蔗載去加工，追車和撿甘蔗則是科技發達前，糖廠附近小孩的日常消遣。查查看，你生活的城市有糖廠嗎？火車除了載貨，如何改變或影響居民的生活？

小知識

火車＝現代化？

你能想像沒有統一時間的生活嗎？19世紀加拿大工程師史丹佛·佛萊明（Sandford FLEMING）在愛爾蘭因為錯誤的時刻表錯過了火車，而興起制訂「全球標準時間」的想法，讓當時英國的（前）殖民地：美國和加拿大有了統一時間，火車班次不再混亂。臺灣的標準時間則是日本殖民時期引入，在那之前，人們白天靠日晷與鐘樓、晚上靠線香和更夫。有了標準時間，人和貨物可以準時上車快速流通，殖民政府也可以更有效獲取資源。

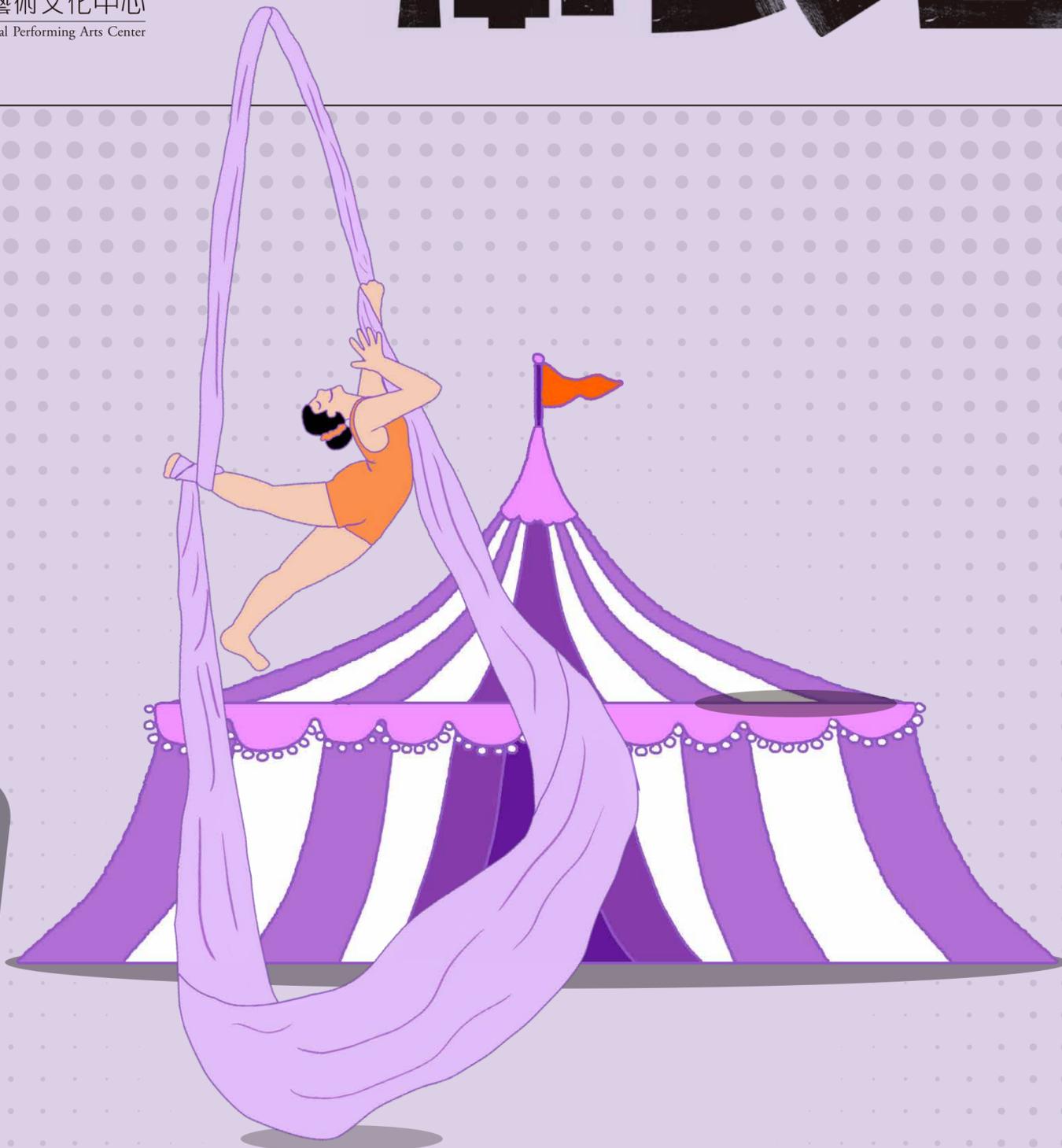
National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

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、朱賢哲
內容編輯：余岱融
主編：蔡瑞伶
設計：劉丁菱
插圖：aminwu

Call Cue青少年

使用指南

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

HOT
天聯