

當代傳奇劇場

2017 台北藝術節 《浮士德》

演講主題：
詩人的幻想—浮士德的傳奇舞台

聯絡人：

當代傳奇劇場-票務-蔡佳君

0924-168-136

2392-3868 分機 18

總監介紹

吳興國 藝術總監

國際評譽「是什麼樣的文化，才能培養出這樣不凡的演員」

台灣演員、劇作家、導演；當代傳奇劇場藝術總監；乃少數橫跨電影、電視、傳統戲曲、現代劇場以及舞蹈之表演藝術家。吳目前於國立台灣藝術大學表演藝術研究所擔任專任教授。

吳興國自幼坐科京劇專攻武生，大學時期加入雲門舞集，後拜周正榮老師為師習老生。

1896年創立當代傳奇劇場，是台灣唯一獲得世界三大藝術節邀演，並榮登英國皇家劇院、美國大都會歌劇院。其成就獲法國文化部頒發「法國文化藝術騎士勳章（Ordre des Arts et des Lettres-Chevalier）」、曾獲得台北文化獎、國家文藝獎，以及2015年總統府親頒二等景星勳章表揚他對文化藝術的貢獻。

電影方面，曾榮獲台灣電影金馬獎最佳男主角提名和香港電影金像獎最佳新人獎；並連續三度在台灣京劇大賽榮獲文藝金像獎最佳生角獎。電影代表作有：《十八》、《誘僧》、《青蛇》、《賭神2》、《宋家皇朝》、《特務迷城》……等。

吳受到英國泰晤士報褒揚：「他使我們想起英國著名演員勞倫斯·奧立佛」；英國衛報報導：「吳興國是台灣的奧森·威爾斯！」；美國華爾街日報：「他的作品具史詩般偉大！」2001年他在《李爾在此》中一人分飾十角，大獲肯定；2006年受邀與世界三大男高音之一多明哥同台演出《秦始皇》歌劇，所飾陰陽師一角受到各界高度讚譽。2007年又推出搖滾《水滸108》和崑曲歌劇《夢蝶》。2010年改編俄國文學家契訶夫14篇短篇小說創作音樂歌舞劇—《歡樂時光—契訶夫傳奇》，2011年率團赴英國愛丁堡出演《李爾在此》、2013年再次受邀以科技藝術為題之《蛻變》，贏得世界媒體美譽：「成果卓越，這是愛丁堡藝術節最為驚人的一次表演。」

2
當代傳奇劇場 Contemporary Legend Theatre

No.72, Ningbo West St., Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan
+886-2-2392-3868*18
legend435@clt.tw

林秀偉 行政總監

太古踏舞團藝術總監，早期加入雲門舞集，擔任主要舞者、編舞、排練指導。同時兼任當代傳奇劇場製作人及團長，長期擔任戲劇肢體及編舞工作。

一九八七年與吳興國共同創立太古踏舞團。林秀偉堅持透過肢體探索生命，以獨特的東方哲思和新世紀精神融入自然原始的生命，觸及心靈與內在感官悸動。發表過《世紀末神話》、《生之曼陀羅》、《五色羅盤》、《無盡胎藏》、《詩與花的獨言》、《感官之舞》、《飛天》、《太陽之舞》、《巫的世界》、《夢想國度》、《奧義書》

共十四齣作品等，舞作數度應國際藝術節之邀約出國演出，舞作每每造成轟動，屢獲國際媒體讚譽。

「和日本舞蹈十分不同，在這支舞的圖像中，我感受到無以言喻的精神力量。」

- 德國國際舞蹈雜誌撰稿的巴黎舞評家約翰馬克亞道夫

「是在碧娜·鮑許、羅伯·威爾森之外，看到一些很有魅力的新東西。」

- 費加洛日報評

「舞者的力量，深入觀賞者的五臟六腑。是由內而外的一個圓滿運作的結果。」

- 歐洲日報

「啊！生命呵，如此的心靈之美！觀眾們深深的被感動，掌聲無法停止！」

- 法國馬賽報

「尋找生命精髓，超越了所有痛苦，融合東方與西方，一種獨特的冥想。在演出結尾時，觀眾皆起立喝采！」

- 德國馬丁報

「靈魂悸動和令人難忘是對《生之曼陀羅》觀後最適切的描述。來自台灣的太古踏舞團，作品《生之曼陀羅》是如此神秘而又錯綜複雜劇感官情緒卻又極理性思考，實在難以用語言來形容。」

- 加拿大全球郵報

「由京劇出身的男舞者及接受現代與古典舞訓練的女舞者所呈現出的舞作，是如此具有那般不可思議的能量及力度！」

- 蒙特婁新聞報

3
當代傳奇劇場 Contemporary Legend Theatre

No.72, Ningbo West St., Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan
+886-2-2392-3868*18
legend435@clt.tw

關於當代

當代傳奇劇場 30 而立

三十年前當代傳奇劇場創立，推出改編自莎士比亞經典悲劇「馬克白」的「慾望城國」，將京劇唱唸作打和當代舞台藝術融合，震撼國內外舞台。三十年的創作歷程，共創作五齣莎士比亞、兩齣希臘悲劇、二齣現代文學、兩齣東方歌劇、三齣搖滾水滸及兩齣嘻哈兄妹和三齣新編京劇、一齣兒童三國。

敝團堅持「創新」、「傳承」的理念，今年應台北藝術節之邀將於 9 月在台北中山堂演出「浮士德」，改編自德國大文豪歌德所著詩劇【浮士德】，邀請德國克里斯托夫·萊普奇教授擔任戲劇顧問，與台灣優秀劇場主創設計群跨國共製。並由敝團藝術總監吳興國老師擔任主演，帶領興傳奇青年劇場的新生代青年新秀們共同演出。

主題將分享當代傳奇劇場三十年來如何自由地穿越古今東西文化，開創表演藝術美學、維護推廣傳統戲曲，以及《浮士德》的創作內涵與核心精神！

主旨

《浮士德》演出時間：106 年 9 月 30 日(六)19:30

《浮士德》演出地點：嘉義縣表演藝術中心 演藝廳
(嘉義縣民雄鄉建國路二段 265 號)

4
當代傳奇劇場 Contemporary Legend Theatre
No.72, Ningbo West St., Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan
+886-2-2392-3868*18
legend435@clt.tw

1. 原著介紹

約翰·沃爾夫岡·馮·歌德(Johann Wolfgang von Goethe)
(1749年8月28日—1832年3月22日)，出生於德國法蘭克福，戲劇家、詩人、自然科學家、文藝理論家和政治人物，為魏瑪的古典主義最著名的代表；而作為戲劇、詩歌和散文作品的創作者，他是一名偉大的德國作家，也是世界文學領域最出類拔萃的光輝人物之一。

2. 歌德初體驗碰上東方戲曲《浮士德》創作分享

—劇情導賞

世人景仰的學者浮士德博士，回顧一生，不管作為追尋世界本質及真理的科學家還是單純體會生活樂趣的凡人，都感到不滿足。因此他與魔鬼梅菲斯特訂下盟約，如果魔鬼能把他從不滿不安的心境中解脫出來，他就把死後的靈魂交付於他。第一部，魔鬼帶領他遊歷五光十色的大千世界，經歷與青春少女的悲劇相戀；第二部劇情魔鬼則帶他到醇酒婦人、功名富貴的世界。與希臘古代美人海倫結婚育子，經歷愛兒夭折，遠行墾荒立業，建立理想國家的人生之後，最終在他決心為人服務，在安祥幸福中死去。想把他的靈魂帶入地獄的魔鬼卻行動失敗，天使們把他迎到了天堂。

—導演構思

21世紀，浮士德對人類文明有何價值？一齣戲能用詩韻來窺其堂奧？用音樂來領會人生的意味？用服裝穿越神話的美感？用舞台創造天堂、地獄、人間的撲朔迷離？

難，因為「浮士德」是個謎，是歌德帶給世人一部最天才最深刻的懺悔錄，是人生哲學、是思想、信仰，是在狂飈運動年代熱烈改革者的混雜氣習，靈魂與自然的密切連結，從激憤到悲觀，從反抗到絕望，從情慾到昇華，最後，以博大慈悲，良善而終。

相反，惡魔與神靈的世界是相反，又同時存在。

超越，美與醜，光明與黑暗，在幻覺中旅行，奔馳無涯。

極致，意志、想像、經驗、智慧，奇特又不可思議的呈現。

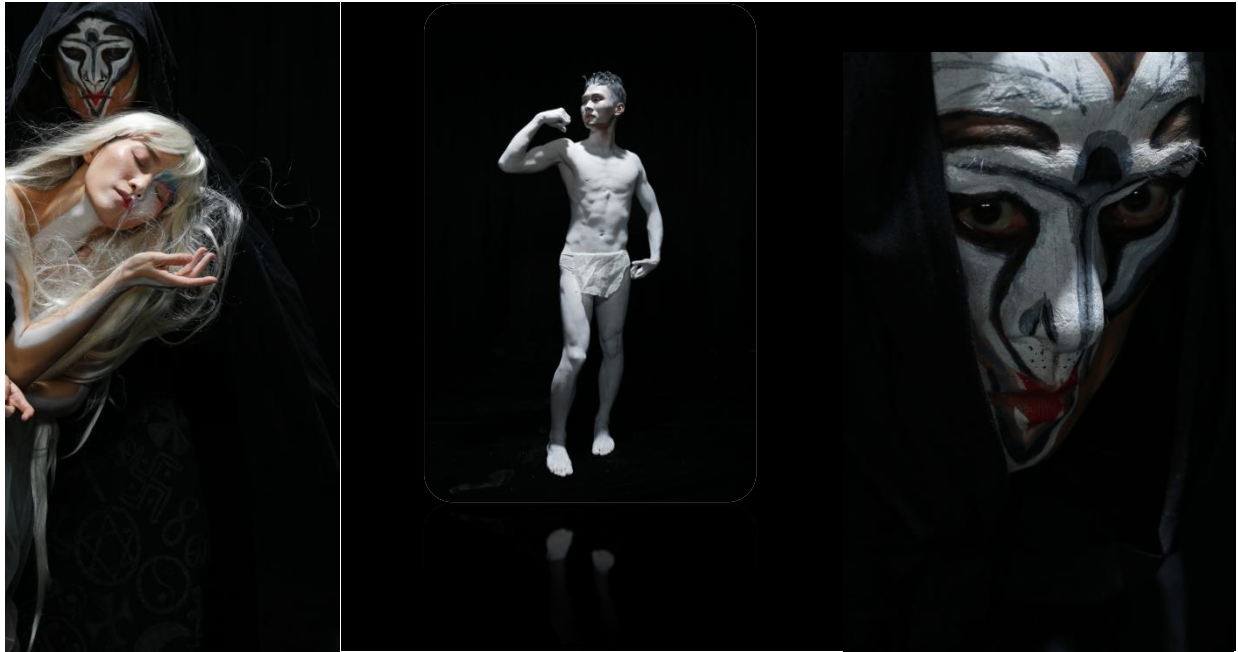
人文，生活的快樂與苦痛，時代久遠的回憶。

很顯明，整齣戲是一種斷層，或更精確點講，是些不連結的繪畫，尚未結成一種連續的動作，是詩人在他想像裡成形的，獨白、對話和心靈的噪音或大宇宙反響的神祕迴音。瞬間幻覺與現實人生的交響詩。

3. 結論：當代傳奇 — 穿越時空的古今對話。

1986年「慾望城國」推出，轟轟烈烈革了一場京劇的命，創新是為了在快速變化的現代社會中，開創出傳統戲曲新的視野及市場，讓精緻的傳統技藝得以保存、發展。敝團依循藝術總監吳興國老師的理想，一直兢兢業業、向前邁進。當代傳奇劇場長期致力推廣京崑藝術，在此基礎上選擇西方經典的劇本，將東方風骨與西方肌理融合交匯，轉化為台灣特有的劇場風情，邀請觀眾們隨著東西交融的表演情境一同穿越古念時空，與先賢哲人進行一場交心的偉大對話，見證當代傳奇！

6
當代傳奇劇場 Contemporary Legend Theatre
No.72, Ningbo West St., Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan
+886-2-2392-3868*18
legend435@clt.tw

關於當代傳奇劇場

【讓傳統和現代在劇場裡接軌】

1986年，一群戲曲演員意識到傳統藝術的優勢不再，開始認真思索如何讓傳統戲曲與當代劇場接軌，以藝術總監吳興國為首，在一群同樣懷抱熱情的青年京劇演員共同努力之下，「當代傳奇劇場」於焉誕生。

自創團以來，年年應邀赴國際重要場域演出，榮登世界三大藝術節演出，足跡遍及英國倫敦皇家國家劇院、法國亞維儂藝術節、美國林肯中心藝術節、英國愛丁堡藝術節等18國36城，獲各大媒體高度評價與報導。改編自莎士比亞悲劇《馬克白》的創團作《慾望城國》，將傳統京戲的唱、唸、作、打融入西方經典，成功地顛覆了觀眾對京劇既有的認知，締造全新的東方劇場美學。

【朝向當代世界劇場夢想前進】

當代傳奇劇場的創作多元，有改編自莎士比亞名劇的《慾望城國》、《王子復仇記》、《李爾在此》、《暴風雨》，希臘悲劇系列《樓蘭女》、《奧瑞斯提亞》、改編自諾貝爾文學獎得主貝克特的荒謬劇《等待果陀》，以及改編契訶夫十四篇短篇小說的《歡樂時光》文創複合型音樂劇。2013年改編《蛻變》卡夫卡文學巨作，結合科技與古老京崑藝術，二度獲邀至愛丁堡藝術節作為世界首演開幕節目，並以此迎向跨文化、無界限的創新之路。2016年融合戲曲、音樂劇、歌劇、舞蹈改編莎士比亞《仲夏夜之夢》，更是探索未來舞台藝術，朝向當代世界劇場夢想前進。

【傳承·教育·跨界，三十有成】

當代傳奇劇場除了創新，對於傳承和教育更不虞餘力，年年辦理京劇人才培育的《傳奇學堂》和《傳奇風雅》經典傳統劇目傳習、演出。並創作青春活力的《搖滾水滸108三部曲》和《嘻哈兄妹串戲》系列，受到年輕觀眾熱烈喜愛。2016年成立《興傳奇青年劇場》，為孕育下一代人才而展現更活潑、多元跨界、創意自由的發展版圖。探索、創造、傳承、扎根，成就今日的「當代」「傳奇」台灣之光。

7
當代傳奇劇場 Contemporary Legend Theatre
No.72, Ningbo West St., Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan
+886-2-2392-3868*18
legend435@clt.tw