

Arts NOVA 台積心築藝術季

✦ 里米尼紀錄劇團 ✦

ALL ILL BRIGHT... GOOD NIGHT...

Helgard Haug × Rimini Protokoll
with Music by Barbara Morgenstern

2024

5.24 (五) 19:30

5.25 (六) 14:30

5.26 (日) 14:30

臺中國家歌劇院 中劇院

演出長度 | 全長約140分鐘，無中場休息

主辦單位 | 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院、台積電文教基金會

特別感謝 | GOETHE INSTITUT
Deutsches Institut Taipei
德國在台協會

HAOSEN 豪聲樂器

指定住宿 | HUNG'S MANSION
台中商旅

主辦單位保留節目內容異動權

 臺中國家歌劇院
National Taichung Theater

台積電文教基金會

藝起邁向永續，印刷品皆採再生紙及使用大豆油墨。

在記憶消失前，請為我再唱一次生日快樂歌

2014年3月8日，乘載著227名乘客和12名機組人員、從吉隆坡飛往北京的馬來西亞航空MH370客機，於起飛且無異狀的39分又13秒後，從雷達上憑空消失。這個事件被視為航空史上最大的謎團之一，一架巨大的波音客機竟在一個任何人事物都可能被追蹤著的世界裡失去蹤跡，且至今仍下落不明。搜索花費亦為有史以來最高，多次大規模搜尋工作耗資超過1.5億歐元。

在MH370失蹤後不久，德國作家、導演海爾嘉德·郝珂（Helgard Haug）的父親為孫子寫了4張內容幾乎相同的生日賀卡，每一張都貼了特別發行的郵票；一年後，父親忘了孫子生日；接著他忘記孫子的名字。一連串的遺忘，最終被診斷為失智症。

All right. Good night. 透過馬航失蹤與父親失智症的二條故事線，探討不可逆的消失、尋找，以及面對不確定性的掙扎。

音樂長久以來被視為讓「消失」這個概念更容易想像的藝術媒介，無論是以安魂曲形式呈現，或透過合唱團的吟唱，在古老的劇場裡，音樂見證並記錄了現今已難以想像的征戰與神蹟。首次跨足室內樂領域的電子流行樂創作者芭芭拉·摩根史坦（Barbara Morgenstern）為 *All right. Good night.* 量身作曲，由扎弗拉昂室內樂團12位音樂家演奏。傷痛也許不會被撫平，但音樂的溫暖或能捎來些許安慰。

劇場是個關於想像、存在與當下的地方，每個舞台作品都充滿了當下性。觀眾可一再地確認：此刻這些人為了我而站在舞台上、這個聲音對著我訴說。我們共享了一個空間裡的當下與現實。但，當一場演出將原本應存在的「人」抽離，會發生什麼事？會留下什麼？想法和回憶？不加遮掩的劇場設備？音樂？

A play about disappearance and loss

MH370 was a scheduled international passenger flight operated by Malaysia Airlines. On March 8, 2014, the Boeing with 227 passengers and 12 crew members took off from Kuala Lumpur to its destination Beijing: an unspectacular routine for 39 minutes and 13 seconds. Then the plane disappeared from radar. Its disappearance has been called one of the greatest aviation mysteries of all time - because it seems unbelievable that something as big as a Boeing could be lost in a world where presumably everything and everyone is under surveillance. And it seems impossible that it remains lost. Although the search has been the most expensive in history, at over 150 million euros, and of monumental proportions.

Shortly after the disappearance of the plane, the father of the author and director wrote his grandson four congratulatory letters for his birthday. Their content was almost identical; each envelope was stamped with a special issue stamp. A year later, no card arrived at all, the birthday probably forgotten, and at some point this forgetfulness got a name and became a disease: dementia. The grandchild's name was forgotten, the fact that there is one, and eventually the certainty of one's own person.

In *All right. Good night.* Helgard Haug traces the disappearance, the search and the struggle with uncertainty- using the example of the missing airplane and the manifesting dementia of her own father. It is the protocol of an irreversible process.

Music is the artistic medium with the greatest tradition in making the disappeared tangible. Be it through a requiem in memory of the deceased or through a choir, which already in ancient theatre appeared as a witnessing chronicler and reported on hardly imaginable battles and divine fortune. For *All right. Good night.*, the electro-pop musician Barbara Morgenstern collaborates with arranger Davor Vincze, and composes for a classical orchestra for the first time. Will the 12 musicians of the Zafraan Ensemble succeed in making the gap and the ensuing emptiness tangible?

The theatre is the place of visualization, presence and liveness. Or also A-Liveness. Every stage event is permeated with liveness. The audience can be reassured second by second: These bodies here on stage are there for me, this voice speaks to me-now, in this moment. We share this very moment, here, in one space-this reality. But: What happens to the theatre when the implicitness of human presence disappears in a performance? What remains then? Only thoughts and memory? The naked theatre apparatus? The music?

「如果我找不到你了，那你是誰？」

—— *All right. Good night.* 打開的世界 文 | 陳岱均（戲劇構作 / 本演出中文版譯者）

「All right. Good night.」（好，晚安）據說是馬航MH370班機機長在飛機失蹤前，對塔台說的最後一句話。里米尼紀錄劇團三名成員之一的郝珂，將失事事件與受害家屬跨越數年的心路歷程，和面對父親失智的過程交織成一首關於消失的詩。里米尼紀錄劇團最為人所周知，是他們邀請非演員訓練背景的「日常專家」登台，以其視角和生命現實進行劇場創作。然而在「日常專家」或「紀錄劇場」這些容易識別的標籤背後，推動劇團二十多年來創作的關鍵，在於其從工作方法和觀演形式不斷反芻變形的實驗性格。總是由劇場不可能之處來反思劇場（這次台上甚至全是樂手，表演者幾乎沒有現場開口），藉此開拓不同的敘事路徑，讓過去無法在舞台上得到表達的經驗進入劇場。

怎麼會想將這兩件事交織在一起？郝珂在劇本成書於柏林文學之家（Literaturhaus Berlin）發表時解釋：一開始，她研究許多消失的現象，包括消失的語言和物種，人間蒸發、被消失等等。她好奇在我們這個受到各種技術監控的世界，仍有哪些消失發生，人們又如何應對。MH370的事件很快吸引她的關注，尤其是關於事件的各種技術細節。她也意識到，自己對這個主題的投入，也因面對父親失智的歷程而更加強烈。

心理學家玻斯（Pauline Boss）便曾在研究中將經歷這兩種不同遭遇之痛的家屬並置，提出了「模糊性失落」（ambiguous loss）的概念。這個概念也為郝珂帶來啟發。這兩種經驗和面對死亡不一樣，事情還沒有結束，也沒人知道會如何發展。人們怎麼與這樣的未知相處？什麼「不在」了，什麼又還「在」？這些問題成為作品主題。像演出中的那句話：「如果我找不到你了，那你是誰？」面對親人不在又在、在又不在的模糊存在，兩種情境中的家屬，都必須一再重新定位自己與親人的距離。

作品最獨特的，是創作者找到一個能表達這個命題的形式，在劇場中打開了一個像記憶一般流動、飄忽的世界。郝珂以劇場的現場性格，作為回應「在 / 不在」這個命題的切入點。音樂捕捉了消逝物事的記憶，卻在下一刻又流去。光線投出的眾人，如流過仍盤旋在腦中的樂音，既在場又不在場。現場音樂、投影文字、影像與場景共同鋪陳敘事的節奏：文字段落和音樂一同呼吸，頓時讓台上的動作執行多了隱喻的層次，像一種魔法。回憶碎片湧現時，影像中的海浪拍上了岸。燈一開、幕一升，劇場機器暴露在觀眾眼前，所有幻覺全滅，場景不再。有如記憶，閃現時一切栩栩如生，卻能在一瞬間煙消雲散。演奏沉默的時刻，反讓故事達到更大的張力。能與合作對象共同開發技術，打造新的感知，為命題中的經驗找到一種表達，是這個作品最特出之處。

投影文字承接起對著觀眾說話的角色，字字句句勾起的畫面，快過任何媒介。郝珂帶著文學的眼睛，以諸多細節，勾勒敘事情境（末尾描述的那張照片，相信觀者透過文字，也都「看」見了）。其中，通聯紀錄、媒體報導，與父親手記都有獨特的文字質地，有時兩條故事線中的對話是透過這些才能形成。此外，創作者透過第三人稱的表達，還有引用德語世界熟悉的說法、歌曲和童謠，將個人經驗推向集體。這些設定在轉譯時往往缺乏同樣能一步到位的選項。盡力為之後織出的畫面（歌劇院節目團隊亦提供許多修改建議），盼仍能成為觀者理解及投射個人經歷的平面。

這是一個情緒洶湧，卻十分安靜的作品。像沉思、像祝禱、像回憶。一個沒有現場人物對話的劇場，卻讓難以言說的生命經驗得到表達。煙消雲散的存在，依然繚繞不去，在記憶裡、在新的生命軌跡中，如影隨行。

海爾嘉德·郝珂 Helgard Haug

概念、劇本暨導演 Concept, text & direction

德國作家、導演。自1998年開啟創作生涯，領域包括劇場、攝影及美術等，並不斷嘗試與不同領域或對象跨界合作，包括將柏林地鐵氣味重現、邀請年屆80歲的老奶奶共創作品等。2000年與史蒂凡·凱基（Stefan Kaegi）與丹尼爾·魏策爾（Daniel Wetzel）共創里米尼紀錄劇團，透過各種不同集合創作，不斷拓展劇場形式，將各色人物的故事、政治與社會議題以全新角度重新審視，作品榮獲多座國際獎項，包括2007年浮士德戲劇大獎、2008年歐洲戲劇獎等。最新作品《All right. Good night.》2022年受邀參加柏林戲劇盛會（Berliner Theatertreffen），並獲福德烈·羅夫特獎（Friedrich Luft Preis）提名。

Helgard Haug is a German author and director. She started her creative career in 1998 in fields including theater, photography, and fine arts. Constantly pushing boundaries, she has ventured into cross-disciplinary collaborations, from recreating the scent of Berlin's subway to co-creating with elderly women over 80 years old. In 2000, she co-founded the Rimini Protokoll with Stefan Kaegi and Daniel Wetzel. Through diverse collective creations, they have expanded the theater's horizons, offering fresh perspectives on characters, politics, and societal issues. Their works have earned numerous international awards, including the 2007 FAUST Theater Prize and the 2008 European Theater Award.

里米尼紀錄劇團 Rimini Protokoll

里米尼紀錄劇團由海爾嘉德·郝珂、史蒂凡·凱基與丹尼爾·魏策爾於2000年創立。劇團經常與非劇場專業人士合作，除藉由干預手法、表演裝置、音效播放等形式創作外，亦喜歡強調互動性及科技運用，如透過統計數字從城市居民中挑選百人共同演出的《城市百分百》、多人參與影片引導步行的《戰情室》等。里米尼紀錄劇團不斷擴展劇場定義，為當代社會帶出獨特觀點，作品曾獲威尼斯戲劇雙年展銀獅獎、瑞士聯邦文化事務局戲劇大獎、德國廣播劇獎等。

Rimini Protokoll was founded in 2000 by Helgard Haug, Stefan Kaegi, and Daniel Wetzel. The theater collective frequently collaborates with non-theater professionals and employs various forms like intervention, performance installations, and radio plays. They also emphasize interactivity and the use of technology in their work. Examples include *100% City* and *Situation Rooms*, a multi-participant video-guided walking experience. Rimini Protokoll continues to expand the definition of theater, offering unique perspectives on contemporary society.

演出製作團隊 Credits

概念、劇本暨導演 | 海爾嘉德·郝珂

作曲 | 芭芭拉·摩根史坦

樂團 | 札弗拉昂室內樂團

現場音樂演出 | 馬蒂亞斯·巴宗 (豎笛)

丹尼爾·埃赫霍茲 (擊樂)

優撒·加哈德 (小提琴)

馬丁·柏西嘉 (薩克斯風)

蓓坦·茹伊茲 (低音提琴)

戲劇演員 | 尤漢內斯·貝內克、米婭·瑞恩普雷希特

舞台設計 | 埃維·鮑爾

影像暨燈光設計 | 馬克·榮格瑞特邁爾

聲音設計 | 彼得·布萊滕巴赫

指揮 | 普雷米爾·彼得洛維奇

編曲 | 達佛爾·布拉尼米爾·溫切

Concept, text, direction / Helgard Haug

Composition / Barbara Morgenstern

Orchestra / Zafraan Ensemble

Hands / Johannes Benecke, Mia Rainprechter

Stage / Evi Bauer

Video & lighting design / Marc Jungreithmeier

Sound design / Peter Breitenbach

Conductor / Premil Petrović

Arranger / Davor Branimir Vince

Dramaturgy / Juliane Männel

Outside eye / Aljoscha Begrich

Technical direction / Andreas Miha

Technical direction touring / Martin Schwemin

Artistic collaboration / Lisa Homburger

Costume and artistic collaboration stage design / Christine Ruynat

Sound design assistant / Rozenn Lièvre

Assistant technical direction / David Scholz

Production management / Louise Stölting

Text translation / CHEN Yi-chun

Mandarin speakers / WANG Yen-ting, TANG Tzu-ping

CHEN Po-chieh, Yolanda CHANG

CHIU Yu-lan

戲劇構作 | 尤莉安·曼內爾

顧問 | 阿爾約沙·貝格里奇

技術統籌 | 安德烈亞斯·米漢

巡演技術統籌 | 馬丁·施維明

藝術協力 | 麗莎·洪伯格

服裝暨舞台設計協力 | 克里斯蒂娜·瑞納特

聲音設計助理 | 羅森·里耶芙

助理技術統籌 | 大衛·肖爾茨

製作統籌 | 路易絲·斯托爾廷

劇本中譯 | 陳伶均

中文版聲音演員 | 王彥婷、唐資萍

陳柏潔、張燕燕

邱玉蘭

製作 | 里米尼紀錄劇團

Zafraan Ensemble musicians stage / Matthias Badczong (clarinet), Daniel Eichholz (percussion), Josa Gerhard (violin), Martin Posegga (saxophone), Beltane Ruiz (double bass)

Zafraan Ensemble musicians recording /

Josa Gerhard (violin), Noa Niv (trombone), Matthias Badczong (clarinet), Liam Mallet (flute), Martin Posegga (saxophone), Damir Bacikin (trumpet), Anna Viechtl (harp), Adam Weisman (drums), Yumi Onda (violin), Benedikt Bindewald (viola recording), Maria Reich (viola), Alice Dixon (cello), Natalie Plöger (double bass), Florian Juncker (trombone)

A production of Rimini Apparat. In co-production with HAU Hebbel am Ufer (Berlin), Volkstheater Wien, Factory International for Manchester International Festival, Künstlerhaus Mousonturm, PACT Zollverein.

Funded by Hauptstadtkulturfonds as well as Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

Performing rights : schaeffersphilippen Theater and Medien GbR

Music rights : Barbara Morgenstern © Maobeat Musikverlag / Budde

Music Publishing GmbH

🌐 節目完整資訊

<https://npacntt.tw/n02Jaefq>

✓ 節目線上問卷

<https://npacntt.tw/n02SfjMi>