

比利時偷窺者舞團 Peeping Tom

密室三舞作

TRIPTYCH

消失的門 × 謎樣的房間 × 隱藏的地板

The Missing Door × *The Lost Room* × *The Hidden Floor*

2024

11.15(五) 19:30

11.16(六) 14:30   2024「中國信託新舞臺藝術節」節目

11.17(日) 14:30

臺中國家歌劇院 大劇院

演出長度 | 全長約120分鐘，含中場休息20分鐘

主辦單位 | 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

贊助單位 | 中國信託文教基金會

指定住宿 | HUNG'S MANSION
呂中商旅

主辦單位保留節目內容異動權

少量英語對白，無中文字幕

本節目涉及性、暴力、驚悚、全裸、血腥等內容，請斟酌觀賞

藝術總監專訪 節錄自〈愛的喧囂與迷航〉

訪談對象 / 偷窺者舞團共同藝術總監法蘭克·夏堤耶爾

文 / 陳品秀

歐陸當紅舞蹈劇場、來自比利時的「偷窺者舞團」，以蒙太奇電影般魔幻詭譎風格聞名；他們用嗆辣怪誕的肢體揭露人性假面與脆弱，讓人震驚、暈眩，分不清現實與夢寐。此次是舞團第2度來臺，演出《密室三舞作》，本文專訪該團共同藝術總監法蘭克·夏堤耶爾，細談創作過程和他的藝術思維。

重新整合之後的《密室三舞作》，將場景改為一艘遠洋迷航的郵輪，所有角色困頓其中……為什麼會做這樣的改變？

人們總是渴望著更好的未來。上船代表人有機會去改變生活，而目的地代表著更好的未來。我們將《密室三舞作》設定在一艘受到風、波浪、海洋等大自然力量影響，因而在海面漂流的郵輪上，暗示人們無法主控、引導命運。

故事從郵輪漫無目的地漂流10年之後展開。船上的人活了下來，但水開始湧入船艙、漫入餐廳，舞台上到處都是水。船上有一部電梯可以抵達餐廳，一個女人乘著電梯到不同的樓層，希望能找到她的男人，她的愛。郵輪上還有一對戀人，他們當初上船是希望能共創未來……。

《密室三舞作》是關於愛情的故事。在這種情境中談論愛情相當有趣：人在漂流時，得想辦法活下來，這時愛會如何變化？你和你的愛人該如何生存？你能為愛人付出多少？每個人的答案或有不同，但結局或許都是你得付出一切。

談到偷窺者舞團的風格，大衛·林區的超現實和希區考克的懸疑驚悚，大概是最常出現的關鍵字。能否談談「電影」與你們「舞蹈劇場」的關係？

說實在，與希區考克和林區風格相比擬的評價並非我們能控制的，但確實有取經於電影的部分。

我們想在作品中呈現鏡頭變焦（zoom）的效果，就像在電影中你可以從「20米外的一名女子」瞬間聚焦到「她的臉」，看清所有細節，甚至看到她的所思所想。對我們來說，讓觀眾看見角色的思想是非常重要的。從動作看見想法，我們稱之為la pensée en mouvement（動作思想）。在燈光、聲音的輔助之下所設置的寫實場景，讓觀眾產生身歷其境的擬真效果，這種電影般的氛圍，讓觀眾與女子處於與現實平行的世界中；觀眾可以瞬間變焦進入她的腦中，看到她的想法、恐懼和夢想，藉此模糊了現實和幻想之間的界線。

小時候我姊總是聽著平克·佛洛伊德（Pink Floyd）的音樂，我每次聽到就像時光倒流，讓我回到小男孩的年紀。那是一種感官的觸動。我們也試圖在作品中營造這種效果，不斷研究劇場技術。比方，我們將音響設於觀眾席中，他們可以感受到身後風的吹拂，以及彷彿來自頭頂的踩踏聲等。所有元素堆疊出多重層次，營造出彷彿催眠般的效果，透過感官的觸動，讓觀眾真正置身於故事之中，和我們一同旅行。

為何會選擇從「窺探」的角度來看世界？或以斷裂的肢體凸顯精神的扭曲？你們的作品都是負面的嗎？對你們來說，現今社會的人們是否正處於荒蕪的精神狀態？

我們並非刻意傾向黑暗，而是這個星球就是如此。

我們生活在一個非常特殊的社會，彷彿一切都需要保護，人們用戰爭來保護自己，但戰爭卻帶來更大的傷害。現今社會充斥社群網站，到處都是假新聞，都是輕浮和膚淺的假象。看著今天的世界，怎麼可能只做娛樂討好的作品？

我和卡莉佐創立偷窺者舞團，是因為我們想探討人們從不討論的議題。也許是我們總是相當關注「受害者」，希望深入探討禁忌以及人性中最深層的面向，特別是那些被我們藏在內心深處的。

假如我們變得盲目，不去看世界發生的事，這相當可怕。作為藝術家，必須盡我們所能去改變現況。我們需要絕對真實與真誠、需要深刻討論問題的核心，才能使人類進步，我們需要為此奮鬥。

團隊介紹

偷窺者舞團是由嘉琵耶拉·卡莉佐和法蘭克·夏堤耶爾共同創立的比利時舞蹈劇團。舞團的創作以超寫實主義為出發點，且選擇了人們熟悉的背景，如《父親》的養老院、《范登布蘭登街32號》的兩台露營車，以及《客廳》中的起居空間等。在這些寫實的場景基礎上，創作者們突破了時間、空間和氛圍的邏輯，揭示了那些平常被隱藏或不被提及的事物，探索潛意識的世界，發掘夢魘、恐懼和欲望。透過豐富的意象，他們開啟了一場引人入勝的戰役，既對抗環境，也對抗自我。

自2000年於布魯塞爾成立以來，偷窺者舞團的作品已巡迴世界各地，並獲得了多項重要獎項，如：《探訪》獲得法國梵克雅寶芭蕾舞大獎、《范登布蘭登街32號》獲得英國奧利佛獎、墨爾本國際藝術節 Patrons Circle 獎，以及多次入選比利時和荷蘭戲劇節。2024年，嘉琵耶拉·卡莉佐為荷蘭舞蹈劇場（NDT1）的舞者們執導並創作的第二部短舞作《路線》再度奪下了本年度英國奧利佛最佳新舞蹈製作獎的殊榮。

偷窺者舞團為比利時佛拉蒙政府所支持。

Peeping Tom is a Belgian dance theatre company, founded by Gabriela Carrizo (I/AR) and Franck Chartier (F).

Everything at Peeping Tom starts from a hyperrealist setting. The space feels familiar, such as a retirement home in *Vader*, two trailer homes in *32 rue Vandenbranden* or a living room in *Le Salon*. The creators then break open this realism and begin to defy the logic of time, space and mood. You become the witness - or rather, the voyeur? - of what usually remains hidden and unsaid, you are taken into subconscious worlds and discover nightmares, fears and desires. Presented using a rich imagery, a fascinating battle arises, against one's environment and against oneself.

Since its foundation in 2000 in Brussels, Peeping Tom has presented its creations around the world. The company has received several important awards, including a FEDORA Van Cleef & Arpels Prize for Ballet for *La Visita*, an Olivier Award in the United Kingdom for *32 rue Vandenbranden*, a Patrons Circle Award at the International Arts Festival in Melbourne as well as several selections for the Belgian and Dutch Theatre Festivals. In 2024, Carrizo directed and choreographed *La Ruta*, her second short dance piece for NDT1, which also won the Olivier Awards for Best New Dance Production of the year.

Peeping Tom is supported by the Flemish Authorities.

《密室三舞作》：記憶如迷宮

當舞台燈光亮起，觀眾進入一名男子的內心世界。他的人生如電影般一幕幕展現，但這或許並非他的真實人生……。故事在一艘豪華郵輪的艙房展開，帶領觀眾進入《密室三舞作》的迷宮旅程，迷茫的角色們各自演繹著他們的故事——幻想、烏托邦和逝去的愛情交織著時間、記憶和預知。然而，強大的力量卻不斷阻撓他們追尋夢想的腳步。

在《密室三舞作》中，迷失於時空裡的角色們在尋找彼此間游離、徘徊。他們懷抱希望追尋理想，卻不斷被現實牽引向未知的命運。他們努力在紛亂的思緒中找到出路，試圖喚起過往的記憶，甚至重新塑造回憶。藉由這樣的過程，《密室三舞作》展現了對未來的憂慮與對過去的深切感念。

角色的內心探索與舞台佈景相互呼應，他們被孤立於舞台的黑暗之中，在《消失的門》、《謎樣的房間》和《隱藏的地板》所構成的迷宮中摸索。佈景設計成三個連續的電影場景——三座無法逃脫的密閉空間，角色們在其中徒勞地追尋嶄新卻虛幻的未來。他們的掙扎與追求映射出內心深處的迷失與困惑。

本作的電影感也透過交織在故事中的各種擬音（foley）得以體現：掉落的玻璃聲、甩門聲、心跳聲、節拍器的聲響、船隻結構的摩擦聲等音效，帶領觀眾進入場景的深層氛圍。當時間震盪、停滯、破碎，並以不同形象出現在眾角色面前，這些擬音成為各場景的定錨點，為劇情增添了更深刻的層次感與張力。

嘉琵耶拉·卡莉佐和法蘭克·夏堤耶爾將電影場景的過渡作為實驗，試圖將每一次的轉場堆疊成獨立的戲劇動能。例如，在第二場結尾，一名老人獨自坐在一張大床上，技術人員在他周圍準備第三個場景。然他的悔恨卻彷彿旁若無人般地無限蔓延，化作一灘眼淚，演繹出一種戲劇化的「哀悼（Lacrimosa）」。在《密室三舞作》中，這種戲劇手法串連了過去與未來之間的漂泊。而在最後一個場景中，這名老人的哀悼昇華為神話般的規模：他的眼淚化作一片汪洋，一艘郵輪在其中遭遇沉沒。對於乘客們來說，他們的烏托邦之旅被徹底顛覆，反烏托邦的力量最終勝出。

《密室三舞作》改編自偷窺者舞團為荷蘭舞蹈劇場（Nederlands Dans Theater，簡稱NDT）創作的三部短作。第一部《消失的門》由嘉琵耶拉·卡莉佐編舞，後兩部《謎樣的房間》和《隱藏的地板》則是由法蘭克·夏堤耶爾編舞。卡莉佐和夏堤耶爾將這些作品納入偷窺者舞團的劇目並持續發展。兩位編舞家從舞團的本位重新構思，藉由《密室三舞作》來體現不同的身體、語彙和手法是如何相互重疊與助長。

偷窺者舞團為《密室三舞作》重新挑選的表演者也具有特別意義。卡莉佐和夏堤耶爾依賴這些新表演者在舞蹈和戲劇方面的能力，讓他們獨特的身體語彙在《密室三舞作》及舞團其他的作品中描繪出全新的記憶輪廓。

藝術暨演出製作群

藝術總監暨編創 | 嘉琵耶拉·卡莉佐、法蘭克·夏堤耶爾

演 出 | 柯南·達約、馮斯·多斯·勞倫·朗洛伊

帕諾斯·馬拉科托、吉田彰

亞歷杭德羅·莫亞·范妮·薩傑

伊莉安娜·史崔加佩德、余宛倫、陳育信(臺灣演員)

藝術助理 | 托馬斯·米謝

聲音構作 | 拉法埃爾·拉蒂尼

編曲製作 | 拉法埃爾·拉蒂尼、伊斯梅爾·科倫巴尼

安娜萊娜·弗勒利希、路易克萊門·達科斯塔

厄魯迪克·德波爾

燈光設計 | 湯姆·維瑟

佈景設計 | 嘉琵耶拉·卡莉佐、賈斯汀·布格羅爾

服裝設計 | 金瑟琳·劉怡君、路易克萊門·達科斯塔

服裝製作 | 莎拉范米爾、盧魯·提科夫斯基、吳冰雁(實習生)

技術統籌 | 吉爾斯·羅森、茱莉安娜·瑞恩茲

彼得·艾肯布姆(創作)

技術執行 | 布拉姆·格爾多夫、伊利亞斯·約赫里(燈光)

提姆·蒂勒曼斯、喬納斯·卡斯特萊恩斯(聲響)

喬·海揚斯(聲響)

舞台管理 | 托馬斯·多布魯斯克斯(舞台監督)、克萊門·米蕭、

凱多·史蒂文、昂丁·德勞努瓦(舞台監督助理)

製作實習生 | 麗莎·岡斯頓、羅賓·阿普爾斯

巡演經理 | 阿琳娜·貝納奇·巴塞洛

製作經理 | 海倫娜·卡薩斯

公關經理 | 達芙妮·賈庫馬克斯

製作暨行政 | 魯維·普特

舞團經理 | 維爾萊·曼斯

Concept & direction / Gabriela Carrizo, Franck Chartier **Performance** / Konan Dayot, Fons Dhossche, Lauren Langlois, Panos Malactos/Akira Yoshida, Alejandro Moya, Fanny Sage, Eliana Stragapede, YU Wan-lun, CHEN Yu-hsin (figurant) **Artistic assistance** / Thomas Michaux **Sound dramaturgy** / Raphaëlle Latini **Sound composition & arrangements** / Raphaëlle Latini, Ismaël Colombani, Annalena Fröhlich, Louis-Clément Da Costa, Eurudike De Beul **Light design** / Tom Visser **Set design** / Gabriela Carrizo, Justine Bougerol **Costume design** / Seoljin Kim, LIU Yi-chun, Louis-Clément Da Costa **Confection costumes** / Sara van Meer, Lulu Tikovsky, WU Bing-yan (internship) **Technical coordination** / Gilles Roosen, Giuliana Rienzi, Pjotr Eijkenboom (creation) **Technical engineers** / Bram Geldhof, Ilias Johri (lights), Tim Thielemans, Jonas Castelijns, Jo Heijens (sound) **Stage management** / Thomas Dobruszkes (stage manager), Clement Michaux, Kato Stevens, Ondine Delaunois (stage assistance) **Production interns** / Lisa Gunstone, Robin Appels **Tour manager** / Alina Benach Barceló **Production manager** / Helena Casas **Communication manager** / Daphne Giakoumaki **Production & Administration** / Rhuwe Verrept **Company manager** / Veerle Mans

《密室三舞作》前身作品為嘉琵耶拉·卡莉佐與法蘭克·夏堤耶爾和荷蘭舞蹈劇場(NDT1)共創合作的《Adrift》；荷蘭舞蹈劇場(NDT1)參與舞者 / Chloe Albaret, Lydia Bustinduy, César Faria Fernandes, Fernando Hernando Magadan / Spencer Dickhaus, Anna Hermann, Anne Jung, Marne Van Opstal, Roger van der Poel, WU Meng-ke, Ema Yuasa / Rena Narumi
藝術助理 / Louis-Clément Da Costa, Seoljin Kim and LIU Yi-chun.

製作單位 / Peeping Tom

共製單位 / Opéra National de Paris, Opéra de Lille, Tanz Köln, Göteborg Dance and Theatre Festival, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, deSingel Antwerp, GREC Festival de Barcelona, Festival Aperto / Fondazione I Teatri (Reggio Emilia), Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale (Turin), Dampfzentrale Bern, Oriente Occidente Dance Festival (Rovereto)

支持單位 / The Flemish Authorities 經紀單位 / Frans Brood Productions

Triptych: The Missing Door, The Lost Room and The Hidden Floor was created with the support of the Tax Shelter of the Belgian Federal Government.

🌐 節目完整資訊

<https://npacntt.tw/n03BfBAu>

🗒️ 節目線上問卷

<https://npacntt.tw/n03CMJfi>