

佛朗明哥王者再臨
卡勒凡
春之祭
Israel Galván:
La Consagración
de la Primavera

2024

11.22 (五) 19:30

11.23 (六) 14:30

11.24 (日) 14:30

臺中國家歌劇院 中劇院

演出長度 | 全長約70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

指定住宿 | HUNG'S
MANSION
台中戲院

主辦單位保留節目內容異動權

 National
Taichung
Theater
臺中國家歌劇院

出生於西班牙塞維亞的舞蹈世家，卡勒凡從小就接受古典佛朗明哥舞蹈訓練，並逐漸成為獨步全球首屈一指不斷創新的舞者和編舞家，重新建構了佛朗明哥的肢體語言並挑戰了性別常規，且汲取鬥牛、足球文化和社會運動等多元靈感。

卡勒凡追隨尼金斯基 (Vaslav Nijinski) 毀譽參半的表演足跡，將佛朗明哥融入史特拉汶斯基 (Igor Stravinsky) 氣勢磅礴的《春之祭》，顛覆並重新建構傳統，重新鑑賞了佛朗明哥的多樣可能性。

德布西曾形容他的好友史特拉汶斯基為「一個應有盡有的野蠻人」。的確，在演繹《春之祭》時，如何在理性與野性之間取得平衡可能是最大的挑戰。指揮家伯恩斯坦 (Leonard Bernstein) 指出：「在1913年到20世紀20、30年代，這首曲子是被公認幾乎無法演奏的。」如何處理這種粗獷與精緻並存的綜合體，如何掌握這些對西方音樂來說極其陌生，甚至連布列茲 (Pierre Boulez) 都被難倒的節奏？這些向斯拉夫民俗樂致敬，有時又顯得生硬的作品，在地球哪個未知的角落會被接納？

在兩位臺灣鋼琴家陳昭惠和蔡世豪的伴奏下，卡勒凡將身體當作音箱，以節奏為動力，沉浸於史特拉汶斯基的創作中。除了《春之祭》，演出節目還包括兩部對比鮮明的音樂作品，史卡拉第 (Domenico Scarlatti) 的《B小調鋼琴奏鳴曲》和列夫斯基 (Frederic Rzewski) 的《溫斯伯勒棉紡廠藍調》(Winnsboro Cotton Mill Blues)，最後以一首愉快的塞維利亞舞曲《Sevillana》作結，向卡勒凡的家鄉致敬。

Born into a dancing family in Sevilla, Spain, Galván trained in classical Flamenco from a young age and has transformed into one of the world's most innovative dancers and choreographers. Reconstructing the physical language of flamenco and challenging gender norms, Galván draws on a wide range of inspirations, including bullfighting, football culture and activism.

Following in the footsteps of Vaslav Nijinski's notorious performances, Galván weaves Flamenco with Igor Stravinsky's imposing score, *The Rite of Spring*, subverting and reconstructing tradition, reevaluating the full possibilities of flamenco.

"He is a Barbarian endowed with every commodity," said Debussy about his friend Stravinsky. And indeed, reaching the right blend of science and savagery may be a significant difficulty when it comes to *The Rite of Spring*. As prompted by Leonard Bernstein: "This piece used to be considered practically unplayable back in 1913 and through the 20s and into the 30s." How does one tackle this mixture of brute force and refinement, telluric quakes and melodies? How were these rhythms so foreign to Western music that they puzzled even Pierre Boulez? On what undiscovered part of the globe can these—sometimes creaky—tributes to folkloric Slavic music be taken?

Accompanied on stage by two Taiwanese pianists, CHEN Chao-hui and TSAI Shih-hao, Galván uses his body as a sound box, becoming consumed by Stravinsky's score, where rhythm is the driving force. Alongside *The Rite of Spring* are two additional contrasting musical works, Sonata, K87, B minor by Domenico Scarlatti and *Winnsboro Cotton Mill Blues* by Frederic Rzewski, The program ends with a cheerful *Sevillana*, an homage to Galván's hometown.

🌐 延伸資訊 More about the performance

【Podcast】WOW挖藝術：
特別集 | 巨人會客室舞蹈篇
<https://npacntt.tw/n03nAAq7>

【紀錄片】Netflix 舞蹈紀錄片系列
《翩翩起舞》(Move)
<https://reurl.cc/eyRp9j>

編舞暨演出 Concept and Performer | 伊斯雷爾·卡勒凡 Israel Galván

卡勒凡出身舞蹈世家，從小接受古典佛朗明哥舞訓練，自1998年首部舞作《看！紅舞鞋》(¡Mira! / Los zapatos rojos)起開創新佛朗明哥舞蹈精神，成為為一位無法歸類的舞者與編舞家。卡勒凡重新演繹了佛朗明哥舞的肢體符碼，融入多元文化儀式的元素，如鬥牛、足球、社會運動及扮裝，擺脫既定的佛朗明哥舞蹈特徵。曾獲得多項頂尖殊榮肯定，包括西班牙國家舞蹈獎、紐約貝西表演獎、英國國家舞蹈獎的特殊藝術貢獻獎。2016年獲頒法國藝術與文學軍官勳章。現為巴黎市立劇院駐館藝術家。

Israel Galván underwent classical flamenco training but since his first creation *¡Mira! / Los zapatos rojos* (1998), that paves the way for a manifesto for a new spirit of flamenco dance, he has gradually transformed into an unclassified dancer and choreographer. He recodifies the physical language of flamenco, using performative aspects of other rituals and popular culture, such as bullfighting, football, activism and cross-dressing. He seeks to free itself from certain features inherited from a crystallized flamenco. Galván was honored with the most prestigious prizes such as the Premio Nacional de Danza, the New York Bessie Performance Award, the National Dance Award for Exceptional Artistry. In 2016, he was promoted to the rank of Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres in France. He is an associated artist at Le Théâtre de la Ville, Paris.

鋼琴 Pianist | 陳昭惠 CHEN Chao-hui

國立臺北藝術大學音樂藝術博士，主修鋼琴演奏。2006年由簡文彬指揮，與國家交響樂團(NSO)於國家音樂廳演出貝多芬第三號鋼琴協奏曲，獲得永豐愛樂古典菁英獎永豐獎。經年積極參與各種演出，包括樂團、室內樂、歌劇、藝術歌曲等，並定期推出結合古典音樂聆賞與教導音樂常識的兒童音樂劇。2015年成立「土撥鼠室內樂群」，每年於國家演奏廳推出多場不同主題的室內樂音樂會。

Dr. CHEN received her DMA degree in Musical Arts at the National Taipei University of the Arts. In 2006, she won the Yongfeng Philharmonic Classical Elite Award and performed Beethoven's Piano Concerto No. 3 at the National Concert Hall with conductor of CHIEN Wen-pin. She has dedicated to promoting classical music for adults and children for consecutive years. She has actively participated in various performances, including orchestra, chamber music, opera, art songs etc., and has performed with many well-known musicians.

鋼琴 Pianist | 蔡世豪 TSAI Shih-hao

國立臺北藝術大學音樂藝術博士，主修鋼琴演奏；並以全體裁判一致通過獎獲巴黎師範音樂院室內樂演奏家文憑。目前任教於國立臺灣大學、輔仁大學音樂系與實踐大學音樂系。演出型態涵蓋獨奏、協奏、室內樂及聲樂伴奏等。經常受邀於國外音樂節演出、擔任國際鋼琴比賽評審及大師班等活動，包括舊金山Mountainview Performing Arts Center鋼琴獨奏會、巴黎Ville d'Avray之梅湘百歲冥誕系列音樂會、2005以及2011年法國第八屆與第十一屆Concours international de piano de Mèrignac 國際鋼琴比賽評審。

Dr. TSAI received his DMA degree in Musical Arts at the National Taipei University of the Arts. He also received the Diplôme Supérieur de Concertiste de la Musique de Chambre from the Conservatoire Normale in Paris, unanimously approved by all judges. He has been invited frequently to perform at foreign music festivals including Mountainview Performing Arts Center in San Francisco, Séries du cent anniversaire de Messiaen in Ville d'Avray, Paris to name a few. France's 8th and 11th Concours International de Piano de Mèrignac Piano Competition.

佛朗明哥的舞蹈鬥牛士

文 | 陳品秀

來自西班牙的舞蹈巨星伊斯雷爾·卡勒凡(Israel Galván)，出身佛朗明哥世家。他高大、瘦削、英俊，有著精湛的佛朗明哥舞技和戲劇性的超凡魅力。1990年，21歲的他決定成為專業佛朗明哥舞者，25歲就獨立創團，一鳴驚人、迅速竄紅。以天才之作《看！紅舞鞋》揭開佛朗明哥當代美學的革命，他從卡夫卡的小說擷取創作靈感、把鬥牛搬上舞台，足球、社會運動和跨性別裝扮，一次又一次以當代手法挑戰佛朗明哥堅實的傳統。他與英國舞蹈明星阿喀郎·汗(Akram Khan)合作的《牛》，以西班牙的佛朗明哥，與印度北方卡達克傳統舞蹈正面「對決」，迸裂創意的火花。2012年創作《黃金時代》展現佛朗明哥的輝煌，獲紐約舞蹈與表演藝術貝西獎、西班牙文化部藝術金牌獎。

2019年，卡勒凡挑戰《春之祭》——百年前以驚駭的節奏敲開現代主義序幕、撕破芭蕾唯美世界的經典之作——他以雙鋼琴版的獨舞，再度打破所有人對《春之祭》及佛朗明哥的認知與想像。

尼金斯基打破了芭蕾的唯美 卡勒凡顛覆了佛朗明哥的世界

1913年5月29日，《春之祭》在巴黎香榭麗舍劇院首演。那一夜，史特拉汶斯基(Igor Stravinsky)不和諧的樂音挑釁著觀眾的耳朵，像傀儡般醜怪的舞者，更以不協調的動作觸怒期待浪漫唯美的觀眾：「這跳什麼東西啊？」觀眾開始發出噓聲。保守和前衛的觀眾分成兩派，互相叫囂，警察趕到現場以防暴動……。

此後，《春之祭》成為考驗編舞家的試金石，百年來上演過數百個版本。面對這頁藝術傳奇，卡勒凡選擇回到經典創生的那一刻：當史特拉汶斯基與德布西(Claude Debussy)聯手，第一次以雙鋼琴彈出《春之祭》的原始悸動，舞神尼金斯基與音樂奮戰的場景——卡勒凡在舞台上舉起一隻手，擺出希臘瓶畫肖像的側面姿態，他以尼金斯基在《牧神的午後》裡最具標誌性的舞姿向尼金斯基致敬。時而拍打身體、彈響手指；有時激烈地跺腳、旋轉，在躁動和靜止之間斟酌、推敲……卡勒凡聽著音樂，彷彿在研究舞步一般，隨性地踩步、跳躍，企圖捕捉佛朗明哥的靈魂，觀眾彷彿在他狐疑的間斷中，看到他的思慮和躊躇：佛朗明哥是這樣跳嗎？可以那樣跳嗎？待他換上一襲顛覆性別的大黑裙禮服，只見他用雙腳輪起熱切的節奏，滾滾澎湃的波浪占據了他的整個身體，也擄獲了觀眾的心神。

不在於形式 而在於態度與力量

卡勒凡的《春之祭》也是佛朗明哥的樂音與史特拉汶斯基之間最深切的對話。他在巨大的天幕前，撥弄那片解體鋼琴架上的金屬絃；在各種材質的平台上踩踏、敲擊、刮擦，還有靴子踩在礫石上的嘎啦聲響，透過擴音放大，尖銳的音質與節奏，與兩架平台鋼琴彈奏的《春之祭》樂音相互傾軋。擴音放大的跺腳聲，低吼著穿過整個劇場，幾乎要晃動整棟建築物——正宣告著卡勒凡的佛朗明哥：不在於形式，而在於「一種態度，一種力量。」就如同他大膽捨棄《春之祭》原作中的古老祭儀敘事，卻仍然奠基在史特拉汶斯基不朽的樂音之上，並疊印上他個人獨特、不可磨滅的印記。

與佛朗明哥的愛戀與愁苦

在狂烈的《春之祭》之後，卡勒凡以另外兩首鋼琴曲接續舞蹈。緊接的程度，讓我們幾乎不能將它們獨立看待。

第1首是17世紀大鍵琴家史卡拉第(Domenico Scarlatti)的B小調鋼琴奏鳴曲，作品87，悠揚如歌的旋律，傳遞著作曲家對西班牙王后的情思。當他換了件寬袍大衣、拖鞋，隨性地近乎一個需要咖啡的早晨，我們也彷彿從他蹣跚鬆散的步伐，看見他「任何時候、任何動作都可以是舞蹈」的藝術美學。

第2首是波蘭裔美國作曲家列夫斯基(Frederic Rzewski)的《溫斯伯勒棉紡廠藍調》，改編自美國30年代同名歌曲，是紡織工人對低薪過勞的抗議之聲。開頭一段幾乎聽不見的單一節奏，彷彿工廠的機器聲殘酷無情的重覆。直到忽然進入爵士旋律的瞬間，又將苦悶轉化為激情。卡勒凡穿上黑白雙色的鞋子，像要碾碎浪花一般急速地踢踏、踩踏。即便音樂停止，他口中依然唸唸有詞，數著舞步；即便燈光暗去，他仍在黑暗中不斷地舞動……。

這兩首曲子雖然簡短，卻傳達了卡勒凡多年來與佛朗明哥之間的愛戀、在肉身與舞蹈藝術之間奮鬥的愁苦，與《春之祭》前後相輝映，讓我們得以窺見藝術家自剖的內在精神世界，讓人沉吟。

編舞暨演出 **Concept and Performer** | 伊斯雷爾·卡勒凡 Israel Galván

鋼琴 **Pianist** | 陳昭惠、蔡世豪

音樂 **Music** |

史特拉汶斯基：《春之祭》Igor Stravinsky: *Le Sacre du Printemps*

史卡拉第：B小調鋼琴奏鳴曲，作品87 Domenico Scarlatti: Sonata, K87 in B minor

列夫斯基：《溫斯伯勒棉紡廠藍調》Frederic Rzewski: *Winnsboro Cotton Mill Blues*

聲音設計 **Sound Design** | Pedro León, Félix Vázquez

燈光設計 **Light Design** | Benito Jiménez, Valentin Donaire

服裝設計 **Costume** | Micol Notarianni

技術總監 **Technical Director** | Pedro León

舞台監督 **Stage Manager** | Parra Palomo

聲音技術執行 **Sound Technician** | Vázquez Rodríguez

燈光技術執行 **Light Technician** | Donaire Bajo

製 作 人 **Producer** | Rosario Gallardo

行銷公關 **Communication and promotion** | Laura Artoni

製作單位 **Production** | IGalván Company

共製單位 **Co-production** | Théâtre de la Ville–Paris, Sadler’s Wells–London, Mû-Lausanne, Théâtre de Nîmes, Scène conventionnée d’intérêt national–art et création–Danse contemporaine, Teatro della Pergola–Fondazione Teatro della Toscana–Florence, MA scène nationale–Pays de Montbéliard, Théâtre de Vidy-Lausanne

in collaboration with

INAEM-Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, La Loterie Romande, Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture du Canton de Vaud, Fondation Leenaards, Flamenco Biennale Nederland

節目完整資訊

<https://npacntt.tw/n03nAAq7>

節目線上問卷

<https://npacntt.tw/n03LfuUv>