

Innovation Series
新點子舞展 DANCE 2017

30th
Anniversary

TAI身體劇場與羅蘭·奧澤

尋， 山裡的 祖居所

TAI Body Theatre & Roland Auzet
Terrace on the Hill

演出時間 | 2017年6月23日~24日 (星期五~六) 7:30 PM
2017年6月24日~25日 (星期六~日) 2:30 PM

演出地點 | 實驗劇場

主辦單位 | 國家兩廳院
National Theater & Concert Hall
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

演出製作單位 | TAI身體劇場

特別感謝 | Bureau Français 法國
de Taipei 在台協會

演出全長約60分鐘，無中場休息
Approx. 60 minutes without intermission

主辦單位保有節目內容異動權
The program is subject to change

製作緣起

瓦旦·督喜（Watan Tusi），一位傳承豐厚原住民文化底蘊的太魯閣族青年藝術家，試圖為傳統文化帶來現代生命力的在地藝術家，與TAI身體劇場一同發展的「腳譜」，更是其獨樹一格的創作元素；羅蘭·奧澤（Roland Auzet），一位擁有豐厚古典音樂專業訓練的法國打擊樂手，也身兼現代音樂作曲家及音樂劇場導演。2016年奧澤來台演出跨界舞蹈節目《印×法交鋒》（*SAMA*），運用打擊樂元素與古典印度舞者的傳統底蘊相互輝映，從不同視角進行跨文化及跨領域創作，作品受到相當好評。奧澤與瓦旦兩位藝術家，一位從手的擊樂節奏開展，一位從踏地的腳譜出發，不同的節奏及文化脈絡，卻彷彿擁有某種共通的對話。

本場館企圖媒合兩位藝術家，以TAI身體劇場多年來致力發展的「腳譜」作為創作基礎，結合奧澤對戲劇構成及音樂節奏的敏捷感悟，期待跨文化的碰撞，能為相互之間帶來不同的視野及藝術上的開創性。製作初期經過幾個月的郵件往返，2016年10月奧澤第一次來到花蓮工寮與瓦旦以及TAI身體劇場的舞者們見面，雙方透過工作坊激盪合作契機；2017年2月農曆新年尾聲，奧澤返回「工寮」與瓦旦一同展開更具體的製作討論，這次，在瓦旦的引領下，兩人經歷近三小時的跋涉，走訪太魯閣族位於山中的部落。在這個溯源尋根的過程裡，原先計畫重新洗牌，新作靈感於焉誕生。《尋，山裡的祖居所》將是兩人在這將近一年的創作旅程中，互相觀看、詮釋、創作的嘗試，更是他們共同回應這個世界的聲音。

創作者的話（2017年2月10日 創作旅途見聞）

瓦旦·督喜 筆記

「故事在山裡，我們必須走上去。」

一切都從登上大禮部落開始。還沒登山之前，關於製作前方的路顯得未知而縹緲。在這條踏著獵人足跡及祖靈的步伐，沿著直線爬升的坡道往上走，山中採石場火藥爆破的聲音同時在山谷裡迴盪，就這樣幾經峰迴路轉之後，一條似乎依稀可見的道路，慢慢地在我們的面前展開來。經過近三小時的跋涉，我們一行人抵達900公尺高的大禮部落，在這高原平台，使我想起兒時記憶、祖母的織布聲、父執輩的獵人印記、我們祖先的居所；我們在此短暫落腳。

站在大禮部落高高低低的平台，身體感受著周遭環境的流動。羅蘭的文化背景及專長領域，都讓我不斷自我重組，給予不同的角度以及高度來面對創作及自身的傳統文化。幾天的工作坊下來，大抵定了舞台、裝置、音樂、服裝及演出段落的方向。也找到了我們共同要說的那一條線「從現代走到傳統」。

這是一條改變的道路，或許我們沒有辦法改變世界，但我們可以改變舞台上的世界，用故事將訊息傳遞出去。

羅蘭·奧澤 筆記

第一次探訪花蓮太魯閣部落歸來後。

這段期間，我和TAI身體劇場的瓦旦以及他的創作團隊聊了很多。我總是驚豔於這個團隊在藝術呈現上所展現的力度與純粹。舞者們擁有出人意表的質地，不屬於「西方式」肢體精湛的定義，但卻是源於根植於祖先足跡的肢體張力與專注。我們開始規劃新製作的輪廓：戲劇表現手法、舞台佈景、音樂……等等。這一齣新製作，將會讓觀眾經由觀賞、聆聽以及與演出者的同在現場，進而深入，並且獲致共鳴。

在我們共同工作的這一週，我們進行了一趟采風之旅，到瓦旦祖先們的家—太魯閣族的大禮部落。在幾小時的跋涉之後，我們抵達大禮，那兒有著少許的屋舍與居民。部落位在太魯閣山中的平臺上，居民們安居於此。這是我們和瓦旦的平臺，命中注定的平臺；是我們創作之處，是我們工作之處，也是我們集中目光望向世界之處。

新製作即將由此出發，我心愉悅！

太魯閣族傳統歌謠 詞意（依演出順序）

一、無奈

我已經老了，回憶人生這條路，我走的很辛苦。人生有許多無奈，只有跟隨著真理，我們人生的路才能走向光明。

二、追尋編織的神

只要追隨編織的神，就會得到編織神的榮光，照亮我們人生的路。

三、懷念山裡的故鄉

走吧！走吧！我們去山裡面玩，那是令人懷念的地方。

爬上了Rusaw（地名），轉彎過去就是Hiru（地名）。

經過吊橋時，讓我們好害怕。

再往上走，走到Rusaw（地名）深山裡，那裡好冷喔！

我們往下坡走到Btakan（地名），到達了大橋旁。

我這麼回想以前在山裡的生活，令我好懷念。

四、同樂歌

我們來到你面前唱歌跳舞感到非常高興，也非常的想念你們大家。啊！啊！啊！

大家不要嫌棄，否則會很可怕。好痛！好痛！好痛！

我們赤腳的在熾熱的太陽底下跳舞，腳底很燙。好燙！好燙！好燙！

真的非常高興，難得聚在一起。真的！真的！真的！

我們一起唱歌跳舞到現在為止，希望下次能再相會！

五、正氣歌

你們給我等著瞧！不論我被你們所有的人譏諷，我要給你們看看我的勇氣，我是有七個膽的男人，等著瞧！等著瞧！

六、平安祭歌

祈望獵首的隊伍能像晶瑩剔透的水，完全無傷，平安歸來。

七、英勇歌

看看我！帶著人頭、黑熊、鹿、山豬。經過了重重混合的松樹林。

八、這是我的土地，我祖先留下來的，我會珍惜。（唱謠者Ami Bisaw）

九、織具歌

太魯閣族的女生多麼的勤勞！她們帶著織布的器具要去織布。令人懷念的織布工作技能是無人能比。

十、織布歌

有的人去採苧麻，進行刮麻來抽取纖維。

將刮好的纖維拿來作成織布的線，

有的人將線拿來煮，這樣線才會變成白色。

有的人捲線、上線棒、編織，然後織成被子、衣服、披肩。

這就是織布的過程。

十一、織衣歌

碰！碰！碰！織布的過程是令人高興！

碰！碰！碰！勤勞織出的衣服是被祝福的！

碰！碰！碰！經過我們的雙手織出來的衣服多麼的好看！

十二、彩虹橋頌

彩虹橋！彩虹橋！誰可以越過去。

十三、過橋準備

u~~~~~u~~~~~

十四、彩虹橋的教育

看啊！看啊！彩虹橋是多麼的美好！

有彩虹橋我們是多麼的開心！

彩虹橋的教導是美好的！

十五、跳舞歌

我們來到你們面前跳舞，我們是同屬的夥伴。你們也跟我們一起跳舞吧，未來我們還會再相見。

十六、歡樂歌

所有的男女老少，我們一起高興的唱歌跳舞。

創作團隊介紹

創作概念與編舞／瓦旦·督喜

於2012年創辦「TAI身體劇場」，前「原舞者」團長，任職於「原舞者」十餘年間，參與多次重要台灣原住民傳統文化之田野調查，以及多次國內外重要演出製作。活躍於當代台灣原住民表演藝術界，於表演、編劇、導演等領域皆有相當質量的作品累積，代表編舞作品計有《橋下那個跳舞》（2015）、《水路》（2015），榮獲2016年台新藝術獎入圍及提名、與臺灣國樂團NCO合作執行導演作品《Mauliyav在哪裡》（2014）、「原舞者」年度跨界製作《迴夢Lalaksu》（2011）擔任編劇及演員。由瓦旦領軍的「TAI身體劇場」短短三年之內已展現豐沛、爆發力十足的創作能量，除了定期巡演之外，每年持續推出新製作，同時受邀至愛丁堡藝穗節、印尼日惹藝術節、台灣Pulima藝術節等國內外大小藝術節演出。

創作概念、導演與音樂設計／羅蘭·奧澤

羅蘭·奧澤本身除了是優秀的現代打擊樂家、作曲者，同時也是一位導演，擁有豐富的文化交流及跨界合作經驗，合作對象包括印度古典舞者Arushi Mudgal與法國馬戲大師傑若·湯瑪士（Jérôme Thomas）。奧澤於2011年至2013年期間，曾擔任法國奧林文藝復興劇院的藝術總監暨總經理，他並於2007年獲頒法國文化部藝術暨文化騎士勳章。

奧澤就讀馬賽音樂院時，師事喬治·布夫學作曲、傑哈德·巴葛斯學打擊樂演奏；隨後又於呂埃—馬爾梅松音樂院師隨賈斯頓·席爾維斯特瑞。在他任教於巴黎音樂院及孚拉特里妮的「馬戲學校」之前，奧澤曾於1991年贏獲馬切爾·布勒斯坦—布朗謝特基金會的桂冠榮銜。接下來幾年內，他曾與伊阿尼斯·澤納基斯合作，導演音樂劇《浮士德的故事》。1997年，奧澤參與法國音響暨音樂研究協調學院的作曲及數位音樂課程。他在那裡完成了《OROC.PAT》、《鼓之馬戲》及《震撼！》三首作品。之後，他與來自不同領域的藝術家在許多藝術計劃中合作。2000年，奧澤創立「作品行動」團隊，並於2005年至2011年期間擔任索恩河畔的沙隆一地「藝術空間」的駐地藝術家，創作並演出許多他創作企劃的作品。2014年，他與里昂歌劇院合作，演出他所譜的一齣室內歌劇。奧澤所創作的將近20齣音樂劇及音樂影像作品，成為他用來引導公眾對現代樂產生興趣，並探討生命基本要素的管道。

TAI身體劇場

TAI身體劇場2012年由太魯閣族原住民藝術家瓦旦·督喜創立，成員來自台灣東部太魯閣、排灣、卑南等族青年，在花蓮市農兵橋下搭設的鐵皮屋「工寮」實驗探索原住民新的身體語彙。

TAI，源於太魯閣族語，意思是「看」、「瞧」，是藝術總監瓦旦·督喜對原住民傳統文化的凝望與反思：「除了傳統祭儀或觀光化表演，原住民樂舞還有新的可能嗎？」他花了兩年時間田野研究，找出腳與土地的關係，記錄下60多式「腳譜」，再透過每一次的創作解構、重組，產生新的身體與舞蹈形式。

TAI身體劇場雖然年輕，但瓦旦·督喜在原舞者舞團累積十多年演出及創作經驗，創團後爆發出更大的能量，作品風格多元，觸及原住民文學、身體與音樂、身體與環境衝突等議題，曾參加英國愛丁堡藝穗節、印尼日惹國際藝術節開幕演出。《橋下那個跳舞》入圍2015台新藝術獎。

Concept of the Creation (Journal on 10 February 2017)

Words from Roland Auzet

I came back from my first stay. We talked a lot with Watan and his creative team. I am always amazed by the power and simplicity of the artistic gesture of this troupe. The dancers possess something exceptional. It is not in the “occidental” sense of virtuosity but the intensity of movement that has its roots in ancestral depths. We defined the main outlines of the project: dramaturgy, scenography, music ... The narration will include the presence of the dancers. A look, a listening, a presence through which the public can enter and circulate in the piece. During the week, we went on a trip to Dali Village, a place where Watan originated. After a few hours walking, we found there, a few houses and people. There are sorts of terraces on the hill and people live there. These terrace are our place with Watan. Place to be, place to work together and place to look together the world. The composition of the play will really begin and I am happy.

Words from Watan Tusi

“Stories are in the mountains and we need to step in.”

It all started from ascending back up to Dali Village. Before going there, everything about this new production was quite vague. We followed a route trodden by Truku hunters and ancestors, climbing up into the hills as the noise of blasting from the quarry resonated around the valleys. As we made our tortuous way into the mountains, a hazy pathway gradually appeared in front of us. After a three-hour clamber, we finally arrived at Dali Village on a terrace in the Taroko Mountains, 900 meters above sea level. The village reminded me of my childhood with the sound of my grandmother weaving cloth, and the reminders of Truku hunters of my father’s generation. This was the residence of our ancestors. We took a break there.

As we stood on the terraces in Dali Village, my body felt the mountain breeze and sensed the surrounding environment. Roland’s cultural and professional background inspired me to review my creation so that themes of traditional culture were constantly being recombined. After working together for a few days of the workshop, we had roughed out the direction of the stage design, scenography, music, costume and narration. Together we also developed the underlying theme: “from contemporary towards tradition”.

This is a road of change. We may not be able to change the world, but we have the ability to change the world on stage by presenting our story to the audience.

Roland Auzet, Concept, Theatre Direction and Music Design

Roland Auzet is a talented composer, percussionist and theater director. From 2011 to 2013, he was appointed as the Managing and Artistic Director of the Théâtre de La Renaissance in Oullins. He received the “Chevalier of Arts and Letters” from French Ministry of Culture in 2007. Auzet is the student of Georges Boeuf (composition) and Gerard Bazus (percussion) at the Conservatoire de Marseille, and then Gaston Sylvestre at the Conservatoire de Rueil-Malmaison. Before joining the Conservatoire de Paris and the École de Cirque of Ammoe Fratellini, Auzet was laureate of the Fondation Marcel Bleurstein-Blanchet in 1991. He directed the following years the musical drama *Histoire d'un Faust* with Iannis Xenakis. In 1997, Auzet followed the Composition and digital music course of the IRCAM, where he created *OROC.PAT*, follow by *Cirque Tambour*, and *Schlag!*. Then he joined many artistic projects in collaboration with artists of various field. He created in 2000 the Act-Opus company with which he was a resident artist at the Espace Des Arts de Chalon-Sur-Saône from 2005 to 2011. There, he composed and staged his projects. In 2014, his creation of a Chamber Opera came to light in collaboration with L'Opéra de Lyon. His twenty or so musical plays and scenic works are for him as many ways to raise the public awareness on contemporary music and to tackle the fundamental themes of life.

Watan Tusi, Concept and Choreography

Watan Tusi, the former director of the Formosa Aboriginal Song and Dance Troupe, has participated in numerous significant Taiwan’s aboriginal traditional culture field studies and important choreography productions during his more than 10 years with the Troupe. As an active member of Taiwan’s indigenous performing arts, Tusi has involved himself and equipped himself with skills in

performance, choreography, screening-writing and directing. His choreography work *Dancing under the Bridge* (2015) and *The Path of Water* (2015) have been nominated by the 2016 Taishin Arts Awards, one of the most important contemporary arts awards in Taiwan. As the executive director and scenarist, his *Mauliyav! Where are you?* was produced by the National Center for Traditional Arts for the 30th anniversary of Taiwan's National Chinese Orchestra. Watan Tusi was also the screen-writer and performer for Formosa Aboriginal Song and Dance Troupe's annual production *Lalaksu* in 2011.

In 2012, Watan Tusi founded his own TAI Body Theatre (Tai means 'see' or 'watch' in his tribal Truku language), and apart from their annual new productions, his company has been invited to the Edinburgh Festival Fringe in the UK, the Jogja International Performing Arts Festival in Indonesia and Taiwan's Pulima Art Festival.

TAI Body Theatre

Established in 2012, TAI Body Theatre is one of the most promising dance companies in Taiwan. In the hope of promoting different aspects and modern issues of Taiwan indigenous people, TAI has been so innovative and productive developing new forms and aesthetics through combining and transmitting traditional percussion, steps and singing. Since founded, TAI Body Theatre has built up its reputation and has been invited for international tours such as the Edinburgh Festival Fringe in the UK, the Jogja International Performing Arts Festival in Indonesia, Wuzhen Festival in China, and Pulima Art Festival in Taiwan.

演出製作群 Credits

製作人／李惠美

創作概念與編舞／瓦旦·督喜 (Watan Tusi)

創作概念、導演與音樂設計／羅蘭·奧澤 (Roland Auzet)

共同音樂設計／維克多·奧澤 (Victor Auzet)

舞者／Ising Suaiyung (朱克遠) 排灣族，屏東縣來義鄉來義村 (Tjalja'avus)

Malang Dapic (潘正宏) 阿美族，台東縣太麻里鄉新香蘭村 (Sasa'lah)

Ansiyang Makazuwan (林源祥) 卑南族，台東縣卑南鄉下賓朗部落 (Pinaski)

Maya'a Taboeh Hayawan (羅媛) 賽夏族，新竹縣五峰鄉高峰部落 (Yoha')

Siyang Sawawan (王傑) 卑南族，台東縣卑南鄉龍過脈部落 (Dannadannaw)

製作統籌／鄒鳳芝 (國家兩廳院)、鄭紫琳 (TAI身體劇場)

排練口譯與製作助理／劉柔希

宣傳行銷／王瓊英

舞台設計／廖惠麗

舞台技術／楊淵傑、王信義

燈光設計／許家盈

服裝設計／楊好德

特效化妝／陳家禔

舞台監督／郭芳瑜

攝影／Ken Wang

音響技術／群動藝術有限公司

演出紀錄／財團法人公共電視文化事業基金會

感謝／James Wood for the Rogosanti extract
