

臺北
表演
藝術
中心

TAIPEI
PERFORMING ARTS CENTER

Taipei Male Choir, Formosa Circus Art, Wang Chia-Ming

— 北藝中心開幕季 —

達文西的 notebook

Leonardo's notebook

拉緯人男聲合唱團

× FOCA 福爾摩沙馬戲團

× 王嘉明

免費加入會員
送 200 元折扣

演出日期 / 時間
Date / Time

2022.8.26 Fri. **19:30** *錄影場
2022.8.27 Sat. **14:30**
2022.8.27 Sat. **19:30**
2022.8.28 Sun. **14:30**

演出場地
Venue

臺北表演藝術中心大劇院
Grand Theatre,
Taipei Performing Arts Center

演出注意事項
Notice

- ◎ 節目全長約 140 分鐘，含中場休息 20 分鐘。
- ◎ 中文演出，無字幕。
- ◎ 建議 12 歲以上觀眾欣賞，6 至 12 歲的觀眾需家長陪同觀賞。

- ◎ **140 minutes with 20 minutes intermission.**
- ◎ **In Mandarin without surtitles.**
- ◎ **The age guidance is above 12. Ages around 6 to 12 are suggested to have their parents accompanied.**

節目介紹

在學徒時期，他為了畫天使翅膀，長時間臨摹翅膀與鳥身連結的方式。他在大自然與人造發明物中，尋找「驅策萬物生長、蛻變」的內在力量。他觀察鳶尾花從種子、發芽到開花的過程；他從鳥類翅膀結構想像不存在的人造飛行器；他挑戰製作當時的技術不可能完成的巨型雕像；他為了研究解剖學而剖開數百具屍體；他將城市空間視為如人體般，複雜的、有機的動態系統，設計心目中的理想都市……他是李奧納多·達文西，一個文藝復興時期的不朽天才，「觀察、拆解、重新組合」，是他一生中面對於繪畫、雕塑、機械發明、解剖等不同領域時，相同的原則。

擅長跨界創作的劇場重量級導演王嘉明，這回帶領十四位特技與人聲表演者，從達文西無數筆記草稿尋找路徑，如同解剖學般，發現馬戲和合唱中都具有的表演特質，拆解劇場中語言、聲音、動作和空間等元素，再重新組合結構；同時，融合表演者的生命經驗，挖掘每個人的內在宇宙，以提問的方向，和達文西的藝術作品、科技發明、建築設計產生對話，發展出如詩般的表演文本。

3

「跨界」再定義

文 | 林智偉 (FOCA 福爾摩沙馬戲團 團長)

FOCA 創立十年以來，我們製作了 15 個當代馬戲作品，一路走來，「跨界」始終是一個很重要的精神，也是形塑當代馬戲樣貌的一個路徑。有了過往和不同領域創作者激盪合作的豐富經驗，FOCA 的馬戲表演者們早已對「跨界」老神在在，然而，《達文西的 notebook》卻又再次打破了我們對跨界的想像，這回，特技與人聲，兩群擁有不同身體技藝的表演者將要首度同台，其跨幅之大，讓身為製作的人我，光用想的都覺得燒腦。

這個空前的實驗始於三年前，拉繹人與 FOCA，一個成團已超過四分之一個世紀的全男聲合唱團，以及一個臺灣少數的當代職業馬戲團，再加上跨界經驗豐富的劇場導演王嘉明，三者的合作，究竟可以碰撞出怎樣的化學變化？兩個團隊擁有不同的表演特質，拉繹人像讀文科的男生，內斂斯文，FOCA 則像理工科的男生，外顯狂野；排練過程，導演要大家交換彼此的技藝，所以 FOCA 要能唱歌、拉繹人要動身體，常常幾次排練下來，原本只使用聲音的歌手去找推拿師傅報到，而特技演員則是絞盡腦汁在背譜，嗓子都啞了。

4

就製作層面而言，作品歷經三年的發展，其過程就和排練中的摸索一樣，跌跌撞撞。就在我們遭遇瓶頸，想破頭該如何繼續發展下去時，意外獲得臺北表演藝術中心的開幕邀約，滿懷感恩。從學生時期開始，我就看著這顆球從無到有，從圍籬施工打地基，漸漸成形，再遇上工程停擺、疫情的衝擊影響。歷經了無數的困難與挑戰，如今終於見證北藝中心的誕生，能夠在這個舞台上呈現《達文西的 notebook》——FOCA 有史以來製作規模最大的作品，是我們的榮幸。我們將這個演出獻給初生的北藝中心，期待它有達文西好奇、冒險和探索的精神，為臺灣劇場創造無限可能。

特技與人聲拼貼的萬花筒

文 | 林俊龍（拉繹人文化藝術基金會執行長）

那是一個初春的午後。

嘉明導演、FOCA、拉繹人相約在市區一間典雅的咖啡廳裡。當日顧客滿座，空調很給力，我們一群人在有點吵雜卻舒適的角落裡交談著：

「拉繹人和 FOCA 都是男子團體耶」（→_→）

「聲帶和橫隔膜都是肌肉，所以唱歌也用得到肌肉，是不是有點關聯」（·◇·）？

「FOCA 需要發聲練習」<(͡ 3 ͡)>

「嘿嘿，拉繹人也得來暖身練習」（°_°）

「不要叫我老師啦！叫我嘉明就好」（=^_^=）

「文藝復興時期的合唱聽起來是什麼樣子？」(͡ ͡ ͡) ZZZzzz

「達文西真的是超斜槓的一個人」m (͡ ͡) m

.....

5

這樣簡短的話語此起彼落，初次相見的一群人，因為很投緣，不帶保留的表述各自的想法和觀點，也放心的把整合之重責大任交給導演；這陣子的排練，拉繹人的團員吃了不少苦頭，即使如此，希望欣賞演出的觀眾莫要把焦點放在 FOCA 唱歌有多好，或拉繹人能使出多厲害的特技，且把北藝中心想像成萬花筒，任那些合唱與馬戲相關的元素在舞台上拼貼。這次的合作，除了是大膽的跨界嘗試，也讓整個拉繹人團隊重新思考合唱的本質以及我們所欲的藝術追求，是這趟「合馬劇場」旅程的另一項收穫。

那堵名為達文西的高牆

文 | 王嘉明

創作過程彷彿被達文西拎著頭不斷撞牆，同時看著眼前兩大團體裡重要成員的投入，這多空交戰的情境下，真是 @#\$%F*&.....

達文西，是個十分迷人的「狀態」，他非常專注於「分心」。對他而言，這個心所分的不同事物，都有共同性的可能，是他所專注研究的「連結」（或類比），但對我們而言都只是「各自」。因此他不是故意要拖延，沒辦法，眼前的東西被太多面相交織，一條條抽出來思考、翻轉、研究、實驗、重織，怎麼可能有完成的一天？也成為這次創作的其中一個思考點：如何重新看到眼前的人事物？只是，這不是自己每次創作的重點，不是廢話嗎？但管他的。

每次創作都會自設挑戰自己的題目（不過如第一段的前提，那基本上不是題目，是堵牆 @#\$%F*&）。在一次達文西讀書會，因為一張長時間曝光的月球軌道∞圖和碰巧讀到染色體的小歷史，就進出了 23 這個數字，將 1 到 23 的數字排成∞圖，其中 1、12、23 都會回到原點，整體可以分成 2 份或是 4 份，就成了此次的挑戰、結構和創作規範 / 策略的出發點。這延伸出創作自我對話中反覆出現的關鍵句子：「這樣就好了」。

因為每段不能太長，要如何像翻筆記本或繪本，一頁一頁的，因此要適可而止，就會一直踩煞車：「這樣就好了」。但又會在想：真的「這樣就好了」嗎？不希望因為太概念而理所當然地簡化，但一頁又不能塞太多（但達文西一頁常常塞超多東西的），就會反覆檢查所謂不同的面相 / 脈絡，然後重來，也造就了個人有史以來燈暗次數最多和最長的作品（是說這有甚麼好得意的）。

很多人問這兩團要怎麼合？當然是合不了啊。但同台演出就要合嗎？兩個人在一起個性真的是合的嗎？合的人在一起真的就好嗎？甲骨文的「合」，一個是蓋子，一個是碗公。兩團有 14 個人，如何面對這 14 位個體和製造各種脈絡，本身就是一個大難題。也很多人問要怎麼用雜技，用合唱，這的確是常卡的事情（達文西本人就夠卡了 @#\$%F*&），許多優秀雜技作品，例如：FOCA 自己 Baboo 導演的《一瞬之光》，就找到非常當代性的切入口。面對這兩個截然不同的技 / 藝術，相對溫和許多（還是其實是沒想出來），在想的是比較偏給予文字或是音樂性的脈絡，而不是做更多炫技的設計。

因為很卡，所以非常感謝從目前的演員們到幕後的設計、行政和助理團隊們的包容，可以非常 / 完全 / 真切地感受到他們每個人都很焦慮，但又不敢催 / 問 / 質疑 / 詢問我，又得表現的積極投入的狀態，懷著內疚的心情，真的十分感謝。

當我們都(不)是達文西,當我們都(不)一樣 —《達文西的 notebook》發展側記

文 | 余岱融

《達文西的 notebook》最初源自我和拉繹人的營運長黃世雄的「胡言亂語」：如果讓馬戲跟合唱的表演者合作，不知道會怎麼樣？那是 2018 年，我加入 FOCA 團隊的第二年，剛和藝術總監李宗軒一起訂定「馬戲跨界三部曲」計畫，而我腦筋已經動到更後面去了。

練習：第一稿

2019 年初，國家表演藝術中心公告三館共同製作計畫甄選，兩個團隊——除了宗軒、世雄，還有 FOCA 的團長林智偉、拉繹人的執行長林俊龍——共同商討，決定合作，並邀請王嘉明擔任編導。最後這個提案雖然沒有獲選，但在國表藝支持下，於衛武營戲劇院進行了 30 分鐘內部的研發 / 階段呈現。

說是階段呈現，更像一個縮小版試演，呈現內容已有完整結構。不僅兩團的表演者有機會認識彼此、交換馬戲與合唱的技巧與美學知識，導演也組織了一個（以階段呈現而言頗）完整的創意團隊，包括影像設計徐逸君，以及日本燈光設計師筆谷亮也。

就像達文西在學徒時期，留下多幅後來畫作的「練習版」完稿，導致今天美術史研究者都還在發現他許多作品的雙胞胎，2019 年的呈現，某個程度上也為今天這個首演版定下了輪廓與調性。只是這輪廓與調性在王嘉明手裡，打破的功能可能比延續的功能要多。也藉此文代表製作團隊，感謝國家表演藝術中心當年的支持，讓我們有持續打破的機會。

合唱、馬戲、王嘉明

如果看過王嘉明的作品，就會知道：對語言使用有高度掌握的他，也非常喜歡在作品中使用無伴奏合唱 (A Cappella)，營造並轉換不同層次的聽覺體驗。從《殘，。》(2007)、《膚色的時光》(2009)、《05161973 辛波絲卡》(2009)、到《物種大樂團》(2020)，他讓表演者從文藝復興複音聖歌、浪漫派的晚禱曲，唱到法文香頌、饒舌與「阿卡貝拉」版流行歌。

至於馬戲與雜技，王嘉明早在 2004 年就曾在國立中正文化中心（國家兩廳院前身）的委託下，執導《拜月計劃——中秋·夜·魔·宴》，將疊羅漢、轉毯、椅子頂等傳統雜技，和街舞、電音並置。但和人聲演唱相比，馬戲在他近年的創作中相對少見。然而，他向來喜歡讓演員嘗試不同的身體與聲音表演形式，讓演出常散發「雜」「技」感，也從玩弄不同的形式與技藝中，滾動堆疊出獨特的劇場性。例如以《理查三世》為題的一系列作品中，用偶的概念將音畫分離的扮演行為推到極致，幾乎把演員「支解」開來。

對於各種表演媒材的長年關注，讓王嘉明成為編織、架構這個「跨很大」作品的不二人選。然而這次的表演者，和他過去合作、以劇場和舞蹈背景為主的表演者，當然不盡相同（不過我猜：對他而言，此現象也適合導向這樣的提問：分類，有那麼重要嗎？究竟是什麼讓我們這麼想要分類 / 選邊？）。在這次的演出中，他也嘗試了如何拆開、又組合這一群演員。

2021 年末，製作團隊重新盤整了演員組成，從 2019 年的六位合唱歌手、四位馬戲表演者，分別擴編為八位及六位。今年一月，全體表演者（再度）相見歡，從延續上一次對彼此的學習與認識，再試著拓展及深化。例如對馬戲表演者來說，不只是學唱歌，也去了解聲帶、氣管與橫膈膜間交互的運作原理。由表演者之一的廖宇盟（他也是一名專業的古典聲樂演唱家）帶領，彷彿讓大家上了一堂達文西的解剖課。

∞

肢體的部分，拉繹人的歌手們除了持續學習雜耍、增強基礎體能，導演也請這次的動作設計李宗軒，花了很長的時間訓練大家走路，以及芭蕾舞基礎動作。另外，也規劃了麥克·契訶夫表演系統的課程。這個規劃和芭蕾課類似，讓全體演員在「相對」的知識與技巧之外，有了一個「共享」的經驗。同時，戲劇表演與角色扮演的練習，也在這個行列中。導演會寫好一些短對話，或是設定情境，讓大家練習、發展。演出中不僅許多肢體、聲音素材，本來就來自表演者的看家本領，部分對話與獨白的橋段，也是由演員寫作、即興發展，再經過導演修整與串連。

像達文西一樣問問題

在疫情仍不穩定的今年，排練也一度受到影響。四月份數次排練改為「雲端進行」。但大家不是在鏡頭前練唱或丟球，而是由導演向演員提出數個問題，例如：如果你自己是達文西，你會提什麼問題？（關於自己、世界、自然、人體……。各位觀眾也可以在演出前 / 後想想看）。有人問了生死、有人問了宇宙的生成、有人問了情緒能否度量。

一個晚上過去，大家都回覆後，導演再追問了兩個問題：一、請想想為何自己會想問這個問題？二、當問完自己為何問這問題後，想到甚麼畫面？甚麼情境？甚麼歌曲？甚麼故事？他特別強調，請大家「認真但隨興地作答，並盡情地寫」。有人寫

得多，有人寫的少，但前後加起來，每個人都寫了好幾百字。特別就馬戲表演者而言，「生」出那麼多話語，並不常見。

在過程中，本來看似單純的問題，都變得立體起來。例如有人最初問的是「有沒有輪迴？」，看來是個不太意外的問題，但在導演追問下，剝開外殼，內裡竟是對於存在本質的提問：「如果真的有死後的世界，那執著於活著的本能是為什麼？如果真的有輪迴，那輪迴的意義是不是只是從痛苦，逃離到另一種未知的痛苦？」好幾段提問，都成為演出內容的素材，有待大家觀賞時細細捕捉。

以達文西為靈感來源，是2019年就決定好的。（劇名曾一度定為《達文西左手食指的指紋》，但太繞口而被放棄）在決定主題前的某個下午，我和導演從什麼是馬戲、什麼是合唱談起，談到它們各自的歷史和美學基礎，談到大眾對它們的期待與刻板印象，談到它們的技巧組成……。種種對於「技藝」的討論，把我們帶回了藝術和工藝尚未分家的文藝復興時代。

很快地，達文西的名字冒了出來。我們發現：如同我們彼此核對「馬戲」、「合唱」究竟是什麼，和聲、美聲、招式、道具又是什麼，達文西也很愛問問題。而且他不只是問，他會為了滿足好奇心與求知慾，貫徹追尋解答的行動（例如為了瞭解人體，冒著觸怒教會的風險解剖十多具大體），即便這個行動可能仍只是個想像（例如他大多數的武器與飛行器只留在草稿階段）。同時，他也擅長將看似相異的知識系統連結起來（例如血管與葉脈、水流漩渦與捲髮曲線）。

達文西「多才多藝」、「不均衡發展」的特質，與幾乎已被確認的同性性傾向，也和這個製作最初的兩個設定有了張力與關係的生成可能：結合兩種（看似）截然不同的表演類型，以及全生理男性的表演者組合。

你們、我們：完稿？

本文落筆之時，排練場的工作仍如火如荼進行著。一次排練間的用餐時間，我問導演是什麼讓他繼續做劇場。他先笑著說：「因為也不會做別的。」隨後就認真起來，他說：做劇場是想知道「關係」究竟是如何建立的。他舉了宗教當例子——是什麼讓我去相信我跟這個世界之間的關係？

我的腦中浮現出這些看似非常不同，卻又不能說完全不同的表演者們，如何從分別的「你們」與「我們」，到技藝上與「人」的層面上，彼此混合、交融，重新排列再組合……。某些時刻他們相聚相合，某些時刻他們分據四方、有時又成為一個個清晰的個體，有著自己的歌聲，自己的提問，自己的姿態。我跟世界的界線在哪裡？我跟你的界線在哪裡？成為此刻仍在透過聲音、身體、行動、表演，持續探究的問題。

團隊介紹

拉繹人男聲合唱團

德國樂評讚譽：「來自東方的聲音奇蹟」中國時報：「震撼全場，直通宇宙」的天籟美聲 2008、2012、2016 傳藝金曲獎「最佳詮釋（演唱）」獎得主拉繹人男聲合唱團（以下簡稱「拉繹人」），為臺灣知名的男聲合唱團，前身為成功高中校友合唱團，於1998年正式立案並更名為「拉繹人男聲合唱團」，歷經唐天鳴老師、聶焱庠老師，現由松下耕老師擔任藝術總監、洪晴濛老師擔任音樂總監暨指揮、王思涵老師擔任鋼琴合作。成立以來除了積極參與國內外合唱賽事，也致力於推廣合唱藝術及創新展演；近年來更進行專輯錄製與發行，以多種型式展現合唱藝術的魅力。

FOCA 福爾摩沙馬戲團

福爾摩沙馬戲團（以下簡稱FOCA）成立於2011年，以臺灣美麗寶島的驕傲所命名，結合傳統文化、在地文化、街頭文化及劇場藝術，以創造屬於臺灣多樣化的當代馬戲藝術為宗旨，媒合各類表演型態，發展獨具一格的肢體語彙。為國內唯一擁有超過二十位正職團員的當代馬戲團隊，也是唯一自2017年起持續獲得臺灣政府年度獎助的馬戲團隊。

臺灣的馬戲藝術吸收了中國雜技的傳統技巧、現代馬戲及新馬戲的創新，以及當代馬戲的美學與精神。作為臺灣馬戲的指標性團隊，FOCA以多角化的經營模式，創下許多臺灣馬戲的紀錄。不但是第一個登上愛丁堡藝穗節和外亞維儂藝術節的臺灣馬戲團，也是首個進行海外巡迴的臺灣馬戲團。由於其獨特且多元的美學形式，這些年來FOCA受到國內外廣大觀眾群的喜愛。

FOCA 福爾摩沙馬戲團
FORMOSA CIRCUS ART

主創者介紹

導演 | 王嘉明 (臺灣)

國立臺灣大學地理系。國立臺北藝術大學劇場藝術研究所導演組。現為「莎士比亞的妹妹們的劇團」團長。創作一向具有複雜曲式與兼具實驗性 / 大眾化的特點，美學體現於排練場的工作程序中，並藉由與設計的合作，鑽研實驗劇場空間和聲音的使用，並透過表演形式的特殊設計，與演員共同挖掘、面對和思考劇場表演的可能性。參與相當多跨界，如舞蹈、影像、崑曲、歌劇、京劇、歌仔戲、打擊樂團、國樂團、弦樂團、布袋戲、視覺裝置藝術、復興劇校雜技團、DJ、VJ、地下樂團等。

演出製作團隊

演出 / 製作單位 | 拉繹人男聲合唱團與 FOCA 福爾摩沙馬戲團共同演出、製作

導演 | 王嘉明

製作人 | 黃世雄、林智偉

創作顧問 | 余岱融

製作顧問 | 林俊龍

空間敘事設計 | 黃怡儒

動作設計 | 李宗軒

音樂設計 | 林芳宜

燈光設計 | 王天宏

服裝設計 | 范懷之

影像設計 | 徐逸君

聲響設計 | 洪伊俊

平面設計 | 周雨衛

音響技術統籌 | 陳鐸夫

舞台監督 | 郭芳瑜

聲音指導 | 洪晴濛

執行製作 | 陳駿騏、陳又慈、周盈婷、陳亭仔

表演者 |

男高音：王明堯、卓冠甫、陳駿騏、葛飛 (Samuel Rafael Garcia)

男低音：黃世雄、簡正育、廖文瑞、廖宇盟

馬戲演員：陳冠廷、羅元陽、趙偉辰、林聖璋、江宇平、李坤融

平面攝影 | Puzzleman Leun、王勛達

動態影像 | 陳冠宇

影像執行 | 蘇懷恩、汪勇偉

音效執行 | 林岱蓉

服裝設計助理 | 劉德柔

影像設計助理 | 陳子晴

排練助理 | 邱群翔

舞監助理 | 李昀軒

舞台助理 | 何致霖、郭璟德、黃致皓

服裝管理 | 黃湘鑄、劉于萱

* 前期研發支持單位 | 國家表演藝術中心國家兩廳院、臺中國家歌劇院、
衛武營國家藝術文化中心

* 演出部分文本取自表演者於排練期間即興創作的內容

Introduction

Observing, Dismantling, and Reassembling are the principles that Leonardo da Vinci has used throughout his life when dealing with different fields such as painting, sculpture, mechanical invention, and anatomy. During his apprenticeship, he spent long hours drawing from the way the wings are connected to the body of a bird in order to paint angel wings. He searched for the inner power that "drives the growth and transformation of all things" in nature and man-made inventions. He observed the process of iris from seed to blooming; he imagined non-existent artificial flying machines from the structure of bird wings; he challenged to make giant statues that were technically impossible at the time; he dissected hundreds of corpses in order to study anatomy; he regarded urban space as a complex, organic dynamic system like the human body, and designed the ideal city in his mind. The performance elements originally found in circus and chorus will not be completely subverted in Leonardo's notebook, but will be broken up and re-structured. The new performance texts will be interpreted through dialogues with his artworks, technological inventions, and architectural designs.

13

Wang Chia-Ming, a well-known theater director who specializes in crossover cooperation, leads 14 performers from circus and vocal backgrounds to discover paths through Da Vinci's countless drafts. He discovers the performance characteristics of both circus and chorus, dismantles the elements of language, sound, movement, and space in the theater, and then reassembles the structure.

The performance integrates the life experiences and explores the inner universe of each performer. It also develops a poetic performance text by asking questions and creating a dialogue with Da Vinci's artworks, technological inventions, and architectural designs.

Taipei Male Choir

Taipei Male Choir (TMC) was founded in 1997. Since 2003, TMC has been invited to many international choral festivals and has won several important awards. TMC has released four CDs of classical and contemporary male choral music and won the Best Performance Award at three sessions of Golden Melody Award (2008, 2011, 2016) in Taiwan.

Formosa Circus Art

Formosa Circus Art (FOCA) is named after this beautiful island, Taiwan and was established in 2011. Its purpose is to develop the various contemporary circus arts of Taiwan, mixing them with other styles of performance including traditional forms, acrobatics, street culture and theatre arts; trying to create a physical vocabulary that is unique in Taiwan. FOCA's team members come from many different fields of performing arts, including among others acrobatics, juggling, dance and drama, which makes FOCA the only circus company in Taiwan that has over twenty full-time members. Also, FOCA is the only circus company that has continuously received the Taiwan Government's annual grants since 2017.

14

Profile

Director: Wang Chia-Ming (Taiwan)

Wang Chia-Ming, founder and director of Shakespeare's Wild Sisters Group, has been working on experimental theater for years and has always kept his creative works a fusion of tradition and innovation, a daring integration of popularity and avant-garde. He is also absorbed in probing the possibilities of new expressions on languages, performance and audio/voice in theater through cooperation with artists from cross genres. With the experiment of empty space and the use of voice, he forces performers to explore, to embrace and to deliberate on the possibilities of theater, thereby creating a unique style in the contemporary Taiwanese theater. His works have twice won the Taishin Arts Awards: the First Prize of Performing Arts and Jury's Special Award. In 2019, his work *Dear Life* was invited by the Festival d'automne à Paris, it was the first Taiwanese contemporary theater work presented by the festival.

Production Team

Performance and Production: Taipei Male Choir, Formosa Circus Art

Direction: Wang Chia-Ming

Producer: Huang Shih-Hsiung, Lin Chih-Wei

Consultant: Yu Tai-Jung

Dramaturgy: Lin Chun-Lung

Spatial Narrative Design: Huang Yi-Ru

Action Instructor: Lee Tsung-Hsuan

Music Design: Lin Fang-Yi

Lighting Design: Wang Tien-Hung

Costume Design: Fan Huai-Chih

Image Design: Hsu Yi-Chun

Sound Design: Hung Yi-Chun

Graphic Design: Zhou Yu-Wei

Technical Sound Director: Chen Duo-Fu

Stage Manager: Guo Fang-Yu

Sound Supervisor: Hung Ching-Ying

Associate Producer: Chen Chun-Chi, Chen Yu-Tzu, Chou Ying-Ting, Chen Ting-Yu

Chorus Performer:

Tenor: Wang Ming-Yao, Cho Kuan-Fu, Chen Chun-Chi, Samuel Rafael Garcia

Bass: Huang Shih-Hsiung, Chien Chen-Yu, Liao Wen-Jui, Liao Yu-Meng

Circus Performer: Chen Kuan-Ting, Lo Yuan-Yang, Chao Wei-Chen, Lin Sheng-Wei,
Chiang Yu-Ping, Li Kun-Jung

Photography: Puzzleman Leun, Ken Wang

Videography: Chen Kuan-Yu

Executive Projector: Su Huai-En, Wang Yung-Wei

Executive Soundman: Lin Dai-Rong

Costume Design Assistant: Liu De-Rou

Projection Design Assistant: Chen Zi-Qing

Assistant Rehearsal Master: Chiu Chun-Hsiang

Assistant Stage Manager: Li Yun-Hsuan

Stage Assistantance: Ho Chih-Lin, Kuo Ching-Te, Huang Chih-Hao

Wardrobe Supervisor: Huang Siang-Hua, Liu Yu-Hsuan

達文西的 notebook 歌詞

Veni Domine

Veni Domine
Et noli tardare

來吧，聖主
祈求祢快來

改編自聖經創世紀第一章

初めに、地は混沌であって、
暗が深淵の面にあり
君は言われた「光あれ」
こうして、光があった
君は光を見て、良しとされた。
神は光と暗を分け、
光を昼と呼び、暗を夜と呼ばれた。
夕べがあり、朝があった。
天と呼び 地と呼び、海と呼ばれた

起初，地是空虛混沌
淵面黑暗
你說要有光
就有了光
而光是好的
所以光和暗分開了
光叫做白天，暗叫做夜晚
所以，就有了夜晚，有了白天
有了天空，有了土地，有了大海

16

If Ye Love Me *Thomas Tallis*

If ye love me
keep my commandments
and I will pray the Father
and he shall give you
another comforter
that he may bide with you forever
ev'n the spirit of truth.

你們若愛我
就必須遵守我的誡命
而我將祈求天父
祂就會賜給你們
另一位”保惠師”
叫他永遠與你們同在
這就是真理的聖靈

Stabat Mater Dolorosa

Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad palmam victoriæ.
Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimæ donétur
paradísi glória.

基督，當你呼召我時
願你的母親成為我的防衛
使你的十字架成為我的勝利
當我的身體在這裡腐爛時
願我的靈魂讚美你的良善
與你一起在天堂裡安全

達文西的 notebook 歌詞

Dichterliebe, Op.48

No.1–Im wunderschönen Monat Mai

Christian Johann Heinrich Heine / Robert Schumann

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

在那美麗的五月裡
所有花蕊都綻放
在我心中
愛情開始萌芽

No.2–Aus meinen Tränen sprieße

Aus meinen Tränen sprießen
Viel blühende Blumen hervor.
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.
Und wenn du mich lieb hast,
Kindchen, Schenk'ich dir die Blumen all',
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.

從我的眼淚中
綻放許多花朵
而我的嘆息變成
一群夜鶯的合唱
當你愛我時，小姑娘
我便將所有的花獻給你
而你的窗前將響起
夜鶯的合唱

No.4–Wenn ich in deine Augen seh

Wenn ich in deine Augen seh',
So schwindet all' mein Leid und Weh;
Doch wenn ich küße deinen Mund,
So werd' ich ganz und gar gesund.
Wenn ich mich lehn' an deine Brust,
Kommt's über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: "ich liebe dich!"
So muß ich weinen bitterlich.

每當我凝視你的眼睛
所有的憂鬱與痛苦全都消失
而每當我親吻你時
我就變得那樣生氣蓬勃
每當我依在你的胸前
天堂般的喜悅籠罩著我
而當你說「我愛你」時
我卻苦澀地哭泣

達文西的 notebook 歌詞

No.10– Hör'ich das Liedchen klingen *男聲合唱版本 arr. 佐渡孝彥*

Hör' ich das Liedchen klingen,	當我聽到那首歌響起
Das einst die Liebste sang,	我愛人曾經唱過的歌
So will mir die Brust zerspringe	使我的胸膛欲爆裂
Von wildem Schmerzendrang.	從悲慘痛苦的慾望中
Es treibt mich ein dunkles Sehnen	一種莫名的慾望驅使著我
Hinauf zur Waldeshöh',	奔向森林山頂
Dort löst sich auf in Tränen	在那裡我在淚水中找到解脫
Mein übergroßes Weh'.	從難以忍受的悲傷中得到釋放

The Catalyst

Mike Shinoda, Chester Bennington, Rob Bourdon, Brad Delson, Dave Farrell, Joseph "Joe" Hahn arr. 林芳宜

Lift me up, let me go	讓我昇華，將我釋放
Lift me up, let me go	讓我昇華，將我釋放
God, bless us everyone	上帝保佑世人
We're a broken people living	我們是一群生活
under loaded gun	在砲火威脅下的破碎軀殼
And it can't be outfought	無法反擊
It can't be outdone	無法超越
It can't be outmatched	無法獲得勝利
It can't be outrun, no!	也無法逃脫 不
And when I close my eyes tonight	今晚當我閉上雙眼
To symphonies of blinding light	眩目光線如交響樂般地來回映射
God, bless us everyone	上帝保佑世人
We're a broken people living	我們是一群生活
under loaded gun	在砲火威脅下的破碎軀殼
Oh, like memories in cold decay	喔，就像那些在寒冷中消逝的記憶一樣
Transmissions echoing away	傳遞擴散遠遠迴盪
Far from the world of you and I	遠離世界的你和我
Where oceans bleed into the sky	就在那個海洋逆流衝向天空的地方

達文西的 notebook 歌詞

Both Side Now *Joni Mitchell*

Rows and flows of angel hair
 And ice cream castles in the air
 And feather canyons everywhere
 I've looked at clouds that way
 But now they only block the sun
 They rain and snow on everyone
 So many things I would have done
 But clouds got in my way
 I've looked at clouds from both sides now
 From up and down, and still somehow
 It's cloud illusions I recall
 I really don't know clouds at all
 Tears and fears and feeling proud
 To say "I love you" right out loud
 Dreams and schemes and circus crowds
 I've looked at life that way
 But now old friends are acting strange
 They shake their heads,
 they say I've changed
 Well something's lost,
 but something's gained
 In living every day
 I've looked at life from both sides now
 From up and down and still somehow
 It's life's illusions I recall
 I really don't know life at all

像是天使一絲絲流動的頭髮
 冰淇淋蓋起的城堡
 輕飄飄的峽谷
 這是我曾經對雲的想像
 但現在 我只看到它擋住了太陽
 它造成降雨和降雪
 阻卻了許多我本來想完成的事
 我曾從不同角度看著雲
 想著它的不同面向
 但不知為何
 總覺得只看見它多變的身影
 卻不了解它
 眼淚和害怕 或是 感覺驕傲
 愛一個人就大聲說出來
 作夢做計劃 馬戲團般熱鬧的人生
 我曾這樣看待人生
 但現在老朋友不再有相同的看法
 他們認為
 我變了
 但
 有失有得
 生活就是如此
 我從不同角度看人生
 從高處或低處
 但總覺得只是一場幻覺
 也許我根本不懂人生吧

達文西的 notebook 歌詞

我 < 粵語版 > 詞 / 林夕 曲 / 張國榮

我是什麼，在十個當中只得一個
葡萄園裡，響起水仙子的讚歌
我是什麼，是萬世沙礫當中一顆
石頭大這麼多，感激天生這個我

陰影台詞

要在平面上塑造立體，秘訣在於：陰影，陰影，才是物體呈現自身形體的方法。沒有陰影，就無法了解物體的外型，一切不透明物體，都被光和黑暗包裹著。光越亮，陰影就越深，光越少，陰影就越淡。陰影是光的減少，也是黑暗的減少，因此，陰影是光明與黑暗的混合體，陰影，開始於光明與黑暗之間。畫家啊，你應該將最靠近物體的陰影畫得最深，在讓陰影拉長漸漸褪色、漸漸褪色，慢慢過渡到光明，彷彿沒有盡頭。陰影有無止盡的漸層與融合，不允許有明確的線條。自然和藝術只有模糊的界線。

光 II 台詞

畫家啊，如果你只追隨別人或是大師的畫作，
畫出的作品一定沒有多少價值，
畫家就是要研究自然，研究後必定成果累累。
但不只如此，你還要觀察牆上不經意留下的汙點、斑痕，
從中看出一幅動人的風景，
像動物、岩石、海洋、戰場、樹木，或其它事物。

主辦單位
Organizer

指導單位
Advisor

主辦單位保留節目內容異動之權利。若有任何異動，將在臺北表演藝術中心網站公告。所有照片均由演出單位授權使用。

The organizer reserves the right to make changes to the event program. Changes will be announced on the website of Taipei Performing Arts Center. All photos are authorized by the artists.

www.tpac-taipei.org