

《加利哥的故事》

改編自 *Sureq Galigo* 的夢幻魔法劇場創作
印尼南蘇拉威西傳說中的創世紀神話史詩

97 年 8 月 7-10 日

台北城市舞臺

藝術創作群

導演/舞台設計/燈光概念

文本改編/劇本創作

音樂創作

藝術統籌

服裝設計

協同導演

燈光設計

協同舞台設計

織品設計及服裝整合

舞蹈教師

助理導演

羅伯·威爾森

羅達·葛羅爾

拉赫曼·蘇邦喀

瑞慈·庫蘇曼寧葛倫

姚阿幸·赫爾佐格

安·克里斯汀·羅門

A. J. 偉斯帕

克里斯多夫·馬汀

尤司曼·西司汪第

阿伊爾郎卡·寇瑪拉

安迪·烏穆·吞魯

拉瑪·索普拉帕多

演員 35 位

Abdul Murad, Amri Asrun, Ascafeony Daengtanang, B. Kristiono Soewardjo, Coppong Binti Baco, Didi Annuriansyah, Erythrina Baskorowati, Faizal Yunus, Herry Yotam, I Gede Sudiarcana, I Ketut Rina, Indrayani Djamaluddin, Indra Widaryatno, Iwan Wiyanto, Jusneni Fachruddin, Kadek Teguh Okta WM, Kinanti Reski, Muhammad Agung, M. Gentile, Murniati, Ni Made Sumartini, Ridwan Anwar, Samsari Hatipe, Satriani Kamaluddin, Sefi Indah Prawarsari, Simson Lawari, Harlina Darni, Sri Qadariatin, Taufiq Ismail, Tenri Lebby, Wangi Indriya, Widyawati, Yusan Budiawan Nadjamuddin, Zulsafri Nurdin

音樂家 14 位

Rahayu Supanggah (音樂總監), Abdul Bashit, Anusirwan, Arifin Manggau, Basri Baharuddin Sila, Hamrin Samad, I Wayan Sadera, Imran Rauf, Danis Sugiyanto, Peni Candra Rini, Solihing Bin Dorahing, Sri Joko Raharjo, Zamratul Fitria and Puang Matoa Saidi

2008.8.7-9.14

臺北藝術節十年鉅獻

藝旅未盡

2008-10TH

TAF

TAIPEI ARTS FESTIVAL



技術與行政團隊

技術總監 Amerigo Varesi; **舞台監督** Evelyn Chia; **助理舞台監督** Tinton Prianggoro; **助理道具設計** Djanti Soekirno; **動作指導** B. Kristiono Soewardjo; **劇團經理** Dolly Sosrowardoyo; **電工經理** Marcello Lumaca; **技術執行** Low Wee Cheng; **音效執行** Peter Cerone; **舞台執行** Daniel Keith; **電工人員** Alan Loh Hung Heng; **舞台助理** Viviana Rella; **服裝管理** Julie Putri, Lara Frii; **髮型及造型執行** Olivia Maria and Lucia Tan; **羅伯·威爾森個人助理** Konstantin Fritz; **製作代表** Kristine Grazioli

鐵品與委託製作 BIN House, Indonesia

布景製作 Globefair Florence, Altitech, Jean Francois Touzin Inc.

化妝造型品贊助 PAC/Martha Tilaar Indonesia

製作單位 Produced by

CHANGE PERFORMING ARTS

Producers Elisabetta di Mambro and Franco Laera

in partnership with

BALI PURNATI CENTER FOR THE ARTS

委託創作與共同製作 Commissioned and co-produced by

ESPLANADE - THEATRES ON THE BAY SINGAPORE, LINCOLN CENTER FESTIVAL NEW YORK, HET MUZIEKTHEATER AMSTERDAM, FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES BARCELONA 2004, LES NUITS DE FOURVIÈRE, RHÔNE-FRANCE, RAVENNA FESTIVAL ITALY in collaboration with OTELO/ELSINOR BARCELONA, POLIMNIA PARIS and CRT ARTIFICIO MILAN

贊助單位

印尼文化與觀光部、義大利駐印尼雅加達大使館、義大利雅加達文化中心

Under the auspices of Ministry for Culture and Tourism of the Republic of Indonesia,

Embassy of Italy in Jakarta, Italian Cultural Institute of Jakarta

2

www.taipeifestival.org

電話：(02)2528-9580 #191-199

傳真：(02)2528-9512

Email：info@taipeifestival.org

主辦單位



臺北市府

承辦單位

台北市文化局



臺北市文化基金會
Taipei Culture Foundation

贊助單位



永豐銀行
Bank SinoPac



劇情大意

在 *Sureq Galigo* 的宇宙觀中，有三層世界：上層與下層世界都是神的領域，而中土則是凡人與皇室——神祇的純正血脈後裔——的領域。*Sureq Galigo* 是中土世界充滿、清理與更新的故事，也是神祉們純正血脈皇室第一代的故事。

序幕：終與始

中土世界清空。

加利哥王子不服：「等等！假如中土世界現在就要告一段落，誰會記得 *Sawérigading* 的傳奇？我是他的兒子，加利哥王子。給我點時間告訴你們有關我家族和神明的故事」如此，加利哥王子的故事揭開序幕。

第一幕：中土世界創生

上層與下層世界同意差派他們的子女蓬勃中土世界，倘若無人崇拜他們他們就不是神明了。上層世界的至高神 *Patotoqé* 命令他的兒子 *Batara Guru* 下凡到中土世界。下層世界的神 *Guru ri Selleg* 則指派他的女兒 *Wé Nyiliq Timoq* 上升到中土世界。神明的後裔成為魯武克王國的統治者。他們彼此通婚，許多他們的表兄弟姊妹們與僕人加入中土世界。地上的女性們皆生育，除了皇后以外。

第二幕：孿生兄妹的誕生與預兆

為了幫助難產下令舉行儀式畢蘇祭司們堅持血祭要如血流成河最後一對金色的孿生兄妹出生。*Sawérigading*，注定要成為一名偉大的戰士君王，出身時全副軍裝；他的妹妹，*Wé Tenriabéng*，注定要成為一名祭司，則身著祭司禮袍。為了避免兄妹亂倫而造成王國傾覆，孿生兄妹一出生就被分開，永遠不能見面！他們可以擁有這世界上的每一樣東西，但就是不能擁有彼此。

第三幕：探索世界

當孿生兄妹長大成人，*Wé Tenriabéng* 被藏在宮廷一個隱密處，而 *Sawérigading* 和他的表親被送到海上去探索世界。在一次令人不快的嘗試之後：想把一名被綁在死亡之島的年輕美貌女子的靈魂使其復甦，有人告訴垂頭喪氣的 *Sawérigading*，地上最美麗的女人——他的孿生妹妹——住在他家鄉皇宮中的一個秘密之處。他暗中返鄉找尋她。

第四幕：被禁止的相逢

抵達皇宮後，*Sawérigading* 使用他的法術讓全宮中的人入睡，潛入 *Wé Tenriabéng* 的閨房。*Sawérigading* 為他妹妹 *Wé Tenriabéng* 令人脫俗的美麗傾倒並向她表明他的愛意。她也立即被他震驚，但是拒絕他，並向她解釋如果他們彼此相愛，王國就會傾覆的詛咒。*Sawérigading* 一離開她的閨房就遇上自己的父親，他求父親准許他娶自己的妹妹。「你的快樂不能優先於王國的生存，不行！」



第五幕：分心與荒蕪

Sawérigading 離開，用女人與鬥雞使自己分心，但卻無法遺忘 Wé Tenriabéng。他請求父親只要讓他和妹妹相處一年就好了。如果不是一年，一個月、一天、甚至一小時也好！他的父親回答：「連一眨眼也不成！不行」。慾望幾乎使 Sawérigading 發狂，他決定如果他不能得到他的妹妹，其他人也要成受和他一樣所感受到的痛苦。他開始與王國的人民打鬥、懲罰並殺害他們，只有他妹妹能阻止他。在混亂之中，Wé Tenriabéng 出現了，她是一位祭司而且非常有智慧，是唯一能解決這個問題的人。

第六幕：姆指指甲中的家公主

Wé Tenriabéng 從宮中現身，所有的東西都消失了，只剩下這對兄妹獨處。她問 Sawérigading 為什麼明明可以擁有地上任何的女人，卻堅持要她。他說：「因為妳的美麗，妳的面容，妳頸背的弧線，妳皮膚的光澤」。「如果你要的只是我的身體，那有一個解決的辦法，看我大拇指的指甲，你會看到我們的表妹 Wé Cudaiq，她像是我如出一轍的分身，她是支那國的公主而且注定要成為你的新娘。」Wé Tenriabéng 下了一個咒，使得 Sawérigading 夢到他和 Wé Cudaiq 作愛。

Sawérigading 仍不情願離開妹妹，Wé Tenriabéng 發誓，只要 Sawérigading 愛上 Wé Cudaiq，他就可以得回 Wé Tenriabéng，不顧任何後果。他同意離開，但卻沒有一艘船能力夠好，能載他一路到遙遠的奇納。

第七幕：樹

藉由神明的協助，大有能力的 Wélenrénggé，世界上最大最神聖的樹木，被砍倒，沒入下層世界變成一支船隊。Sawérigading 向樹木請求原諒把它砍下，並發誓絕不返回魯武克。他和大樹都從此永遠與他們的根切斷。孿生兄妹互道最後的別離，並且允諾他們雖然不在廝守，或許他們的子女可以結成連理。Wé Tenriabéng 上升到上層世界，她轉化為畢蘇女祭司的最後一個階段。發誓不再回到魯武克，Sawérigading 和他的船隊出發前往遙遠的支那，Wé Tenriabéng 的眼淚自天降下，如同一陣柔和的雨水灑在 Sawérigading 和他的船隊身上。

第八幕：拒絕宿命

在奇納，Wé Cudaiq 身旁圍繞著仕女，正在精心打扮並且耽溺於自己的外貌。一但抵達，Sawérigading 差派他最信任的忠鳥前去窺探 Wé Cudaiq。鳥兒回來稟報，她比 Wé Tenriabéng 還要漂亮。Sawérigading 請求支那國王與王後准許她嫁給他，並開始餽贈無盡的聘禮入宮。但是 Wé Cudaiq's 的侍女錯認 Sawérigading 的表弟就是他本人，回報她們的主母她將要下嫁的男人是個醜陋、骯髒、野蠻又粗鄙的傢伙。雖然和她的表姊長得一模一樣，但是 Wé Cudaiq 的性格剛好相反：她既自私又愛慕虛榮。害怕因為嫁給一個醜陋的野蠻傢伙會使她顯得愚昧，她拒了這項婚姻。聘金很快被退回。Sawérigading 的表兄弟們說服他要為自己和百姓的榮譽而戰，他同意，但附帶條件是不能傷害 Wé Cudaiq。王國中幾乎每一個人都被殺，Wé Cudaiq 的爸爸說服她應該嫁給 Sawérigading，不然他會把她帶走當妾。她同意，但有附帶條件：必須復原她的王國，使所

有的戰士復活，沒有公開的婚禮，她永遠不必在白天接受 Sawérigading 為他的丈夫或看他的臉。

第九幕：陌生的愛

Wé Cudaiq 用七層的沙龍把自己裹起來，將自己鎖在七道厚重的門之後，拒絕與 Sawérigading 見面。傷心而且氣餒，Sawérigading 並不想強迫 Wé Cudaiq，但是風替他妹妹帶來信息，她妹妹一直從天上的家觀察他。「Wé Cudaiq 是你的宿命，你必須追求她，我會助你一臂之力」他的妹妹由天上送來兩隻有法力的貓幫忙 Sawérigading 找到方法進入 Wé Cudaiq 的房間。他夜夜造訪他的妻子。儘管 Wé Cudaiq 漸漸喜歡他們夜晚的探險，她仍然拒絕看他的臉，並且堅持天一亮他就得離開她的房間。最後，不得不相信永遠無法贏得他妻子的愛，Sawérigading 離開前往另一個王國，不再回到她的香閨。但是 Wé Cudaiq 卻已經懷孕。她隱藏她有孕在身，當孩子一出生，她叫她的僕人「把它丟到河裡，餵給狗吃，我永遠不要看到那個野蠻人的孩子！」Sawérigading 帶著他們的孩子加利哥王子，並把他撫養長大。

第十幕：加利哥與中土世界的結束

一年一年過去，孤單一人、寂寞的 Wé Cudaiq 獲知她的兒子已經長成一個英俊的年輕人，她渴望能見到他。一場盛大的鬥雞大會被安排，王國之內所有男性都必須參加。看見加利哥和 Sawérigading，Wé Cudaiq 馬上被他們的俊美征服：「那個孩子和他身旁那個俊偉的男子是誰？」她問他的父親，「他一定是神單單派來給我的」，「那是你的兒子，那個男人是 Sawérigading，被你折磨和拒絕的男人。」Wé Cudaiq 引誘她的兒子和丈夫到宮中。最後，並肩而立，在白晝的光中面對面，Wé Cudaiq 瘋狂地愛上 Sawérigading。加利哥，一個傲慢、被寵壞的年輕人，現在自己一人生活。他是一個惡棍、登徒子、還是一個輸不起的人。當他在島嶼間遊蕩，和女人結婚並且偷走其他男人的妻子時，聽到了 Sawérigading 父親的聲音，所有神祇的後裔都必須回到魯武克團聚。

尾聲：終與始

無法忘懷妹妹，Sawérigading 打破自己的誓言回到魯武克。這對孿生兄妹的肯求被准許可以再次相見。Sawérigading 和 Wé Tenriabéng 見面。忽然 Patotoqué 的聲音通知所有人中土世界將要被淨空，所有神祇的後裔必須回到上層與下層世界。Sawérigading 成為下層世界的統治者；Wé Tenriabéng 則成為上層世界的領袖。中土世界陷入混亂。許多世代以後，Sawérigading 的女兒和 Wé Tenriabéng 的兒子被決定再送到中土世界。他們將要完成他們雙親的誓言，結婚並且成為統世界新的治理者。神祇們穿越三層世界的彩虹被捲起收回，中土世界連接上層和下層世界的門被關閉並永遠栓緊。神祇不再直接干預人類的事務，夫妻倆出發憑著自己生活於嶄新、無神的世界。

導演的話

常有人問我劇場是關於甚麼的，我通常會說我不知道。大多情況下我的作品是形式化的，不是詮釋的。對我來說，詮釋不是導演、作者或表演者的責任，詮釋是為了大眾。我只喜歡把我的劇場想成是藝術家的作品，我對動作、字詞、燈光、聲音和影像有著相同的興趣。

Sureq Galigo 令我驚奇的是它的規模，它是一首史詩，卻同時是一個簡單的故事，執導這齣史詩把我拉回我早年的作品，那時候我總是試著創造史詩的景象和感覺，而不僅是一種表面的翻譯。這首史詩本質上是古典的，而其前衛之處則是在古典的再發現。

在這個故事中，姊弟之間那種自制之愛的力量把我眩惑了，這對雙胞胎在出生前就彼此相愛，而他們的一生就是被他們力圖避免犯錯的絕望企圖所形塑。然而，愛是永不止息。當 *Sawérigading* 總是被他妹妹神聖的笑容吸引，而 *Wé Tenriabéng* 則會把他送走。

也許我在和我一起工作的表演者他們的面孔上也看到這樣的笑容。他們都是印尼人，來自蘇拉威西、爪哇、巴里島、蘇門答臘和伊里安札亞，超過五十個人。我不過創造了一個框架，他們必須用能令與創造力加以填充。

我喜歡以這樣規模的史詩來工作，因為有關英雄的記憶現今仍存在於村民之中，它是一個超現實的世界、但又是真實的。表演者的眼睛與手—連同顏色、聲音、喃喃低語、香水—成為神秘與神聖的具象翻譯，既具感官性又十分美麗。在神話中有非常現代化的主題，但其場面主要是關於創造力的爆發。它是影像、舞蹈與音樂。字詞很少、只在畢蘇祭司的頌唱中出現，*Sureq Galigo* 在上天與中土之間指引事件，這些祭司則握有 *Sureq Galigo* 口述傳統的秘密。

羅伯特·威爾森 2004 年 3 月於新加坡

有關史詩原稿

Sureq Galigo 是一個歷經幾世紀之久史詩的書寫版，威信在印尼蘇拉威西全域已經發展為口述傳統，然而蘇拉威西南部的布吉司人是唯一將史詩訴諸書寫的文化群體。對許多人而言，*Sureq Galigo* 所記錄的事件被視為是真實的歷史，而直至今日，當地的貴族家系仍然溯源到 *Sureq Galigo* 時期的皇室血脈，上溯到一位核心的文化英雄，*Sawérigading*。

敘事發生的時期是在大多人民改宗信奉伊斯蘭教以前，然而某些布吉司人仍然認為 *Sureq Galigo* 的原稿是神聖的。傳統以來，原稿的內文於重要的儀禮場合中吟唱—通過儀禮、作物種植和豐收前的儀禮等等—頌唱有時候會伴隨著納貢、焚香和其他召喚神靈的儀式。大家相信故事中的角色他們的靈居住在實體的原稿之中，打開這些文稿，這些神靈就會現身，人們可以趨近向其求助，以求病得醫治、解決困難或求得好兆頭等等。

Sureq Galigo 雖被視為布吉司人的創生神話，歷史上它也被視為是高貴行為與日常禮節的範例，以及當成是建築工事、挑選航行、播種與收成之吉日、組織與出生即婚禮相關儀式的指南。雖然今天只有不到一百人能誦讀並理解 *Sureq Galigo* 原來的古語，這套史詩和其中的英雄們仍然是布吉司人現存文化的一部分。

超過六千頁以上的長度，*Sureq Galigo* 絕對名列世界文學最數量最龐大的作品之中，以精巧的詩章寫成、使用高度文學性的用語，*Sureq Galigo* 的原稿從來未曾被歸結為單一形式、普遍接受的版本，也沒有人特意地去研究史詩的哲學意涵，其中的三篇原稿被人以羅馬拼音記錄下來並翻譯為印尼文。二十世紀初，整個循環的概要，超過一千兩百頁的長度，以荷蘭文出版，後來於 1989 年以印尼文翻譯、編輯並出版。直至今日，尚無一完整的版本以任何西方語言出版。今天，*Sureq Galigo* 的原稿可見於蘇拉威西全域的私人家族、印尼、荷蘭、德國、英國與美國等地的公共藏書。



有關文本改編

加利哥手稿 (*Sureq Galigo*) 是由超過六千張對開頁以上的敘事形成，包含故事情節無數的地點和人物，每一個情節充滿傳說的人物、有著令人驚奇的創造力、幽默、感人的關係與情況、英雄式的誇張情節、偉大的戀愛情景、勇於冒險與神奇的行動。每一段都可以被改寫成一齣震撼人的劇場作品。

然而，雖然有許多故事，但是它們都和一或多個中心角色的冒險有關，這些奇遇都發生於限定的時間之內，也就是以中土世界的成形為始，而終結於其淨化與更新。我選擇追溯一個概梗(a through line)——一個相當簡單的故事——始於神話之始、成於神話之終，而非為了這個製作將其中的情節之一改編。我所聚焦的角色與情境，根據我的了解，都是故事的核心，也是南蘇拉威西人最為熟知並喜愛的。我的敘事中特定的元素皆是從 *Sureq Galigo* 不同冊的手稿中採借而來的；這些角色和他們世代的記號一直以來都被遺漏了。

當我進行改編時，我向許多 *Sureq Galigo* 的權威請教，我漸漸理解到，我的作法和今日所發現的 *Sureq Galigo* 書冊中的語譜所引發的動力相當一致。Batara Guru, Wé Nyiliq Timoq, Batara Lattuq, Sawérigading, 畢蘇祭司們, Wé Tenriabéng, Wé Cudaiq, 上層與下層世界的神祇們，加利哥王子及延伸出去的家庭，所有這些神、人的奇遇一再被反覆述說，詮釋再詮釋，依照不同的感官性、與那些終其一身吟唱這些故事和書寫文本的藝術家的要求而有所增刪。儘管不同的手稿中敘事的基本元素不變，但並不存在一個普遍被接受的版本或是史詩的詮釋。

所以讀者並須了然於心的是，這齣作品並不是 *Sureq Galigo* 的定型，而是由我所寫成、羅伯特威爾森執導之一個傳說的版本。我的靈感來自於三年來探索此一偉大史詩中令人震懾的豐富、學者和門外漢所提供給我的軼聞與觀念、以及從我自己對故事中特定角色、層面的熱情。我希望這齣改編和製作的作品，可以激發其他人一起探勘 *Sureq Galigo* 中無窮的寶藏。

羅達·葛羅爾於巴里島，2004 年2月5日



有關音樂創作

為《加利哥的故事》所編創的音樂，是以蘇拉威西南部、主要是布吉司人所激發，或某種程度而言，採借而來的旋律和傳統音樂元素加以創造而成的。然而，這個音樂的立基雖然很堅固，但卻只是製作這齣當代的音樂劇場時在創造和編曲的複雜過程中的出發點。

蘇拉威西位於印尼群島的心臟地帶，幾世紀以來都是國際旅遊和商業的交會地。此一區域主要的四個族群（布吉司、馬卡薩、曼達和托洛亞人）各自發展出其獨特的文化表現，長年以來，他們的藝術受到許多宗教和文化信仰體系和平相處與共存所帶來的影響，包括泛靈信仰、印度佛教、基督教與伊斯蘭教。

儘管布吉司人完成這個文本，然而蘇拉威西的所有族群都共享這個史詩，並且宣稱他們對許多重要角色的擁有權，所以《加利哥的故事》的樂團也包含了他們的音樂風格和樂器。

然後就是 *Sureq Galigo* 的故事本身了。雖然這個史詩的宇宙中心很清楚地位於魯武克，布吉司人的宮廷古都，但是其中角色巡遊並來自現在的東南亞各地，因此超越布吉司人和蘇拉威西南部的音樂界限似乎顯得和史詩的遠遊精神相當一致。

《加利哥的故事》樂團中樂器納編的一個主要考量，就是以特別製作的新樂器增強傳統樂器的工作。這項製作的音樂是由以下幾種樂器產生，包含皮膜樂器的敲擊，例如 *ganrang* 或是 *gendang pakarena*（這些是布吉司、馬卡薩、索奔人的伊斯蘭鼓），以及托洛亞的 *gendang*；打擊樂器，例如 *kato-kato*（長鼓），*canang*（平鑼）and *gong*（直立的鑼）；吹奏樂器，包含 *pui-pui*（一種號角，用舌頭或是蘆葦發聲），*suling dengkong-dengkong*、和來自不同區域（布吉司、馬卡薩、瑟拉亞等地）不同大小與形狀的直笛；弦樂器，如布吉司與馬卡薩人的 *kesok-kesok*（一種二弦琴）；以及體鳴樂器，或是南部蘇拉威西全域皆可見的 *kacapi*（一種二弦的鳴琴）。

人聲也是這項作品中一個重要的部份，不只是歌曲和旋律的形式，也包誦唱的形式。在 *Sureq Galigo* 的故事中，畢蘇（祭司／靈媒）擁有一種地位對布吉司人十分重要。除了擔任三界（中土、下層與上層世界）、與神人之間的媒介之外，畢蘇也是國王的精神導師。他領導許多儀式與典禮，伴隨著他的祈禱與頌唱。

畢蘇的傳統儀式中使用許多的設備，其中也具有相當的音樂元素。這些工具包括 *lae-lae*（有時稱作 *lea-lea*），是一種把竹片的頂端磨尖所製成的打擊樂器；*kancing*，一對銅製的鈸 *pui-pui*, *shawm*; *ana backing*，一對以金屬棒製成的打擊樂器；一對 *ganrang*（鼓），以及鑼，小的瓷碗和杯。



Sureq Galig 的故事至今在蘇拉威西許多地區仍然以 *masurek* 的形式於人前表演 *masurek*，是一種以獨特聲音呈現的態度發表或誦讀 *Sureq Galigo* 文本。在這樣的發表中，文本被切分裂解，每句有五個音節，如音樂般地大聲頌唱。

在 *Sureq Galigo* 的原稿中，有時會提及其他涉及聲音/噪音、音樂或樂器——都可能成為潛在的樂器或具有音樂特質——的相關儀式或是事件。一方面，這些文獻有諸多限制，但另一方面他們指引了當代製作的音樂家、或給予方向與靈感。

背景或時期在創作音樂上也成了靈感。這不是一項輕鬆的任務，因為那些被認為是 *Sureq Galigo* 起源地所組成的音樂，已經不再演奏，不管是為了娛樂或是社會儀禮。現今，帶著伊斯蘭教或流行調調的音樂、甚或是舞曲（新編曲），形成了家族、家族、公眾和政府節慶中的娛樂媒體的基礎，而這種現象主導了蘇拉威西南部的音樂或藝術生活。

英雄前往世界不同角落的旅程，包含下層世界與驚奇之地，也充滿有關旅程本身和各地的資訊，這些資訊灌注想像力，並且為這個音樂劇場作品的處理和編創賦予一個更廣的境地。

《加利哥的故事》的樂器和器樂是以一種公開帶著彈性的態度整合，以便符合音樂和劇場兩方的需求。事實上，非蘇拉威西的音樂材料的融合也被納入以為原創的音樂作曲提味，在加上劇場表演的鼓樂，如此增加了色彩與音樂感官性的豐富性。

除此之外，起源於印尼其他地區的樂器也被整編進來，例如：

kendang, *rebab*, *suling* (從中爪哇), *kendang*, *genggong*, *rebab*, *suling gambuh* (從巴里島), and *saluang*, *sarompak*, *sampelong*, *dol*, and *rebab pasisi* (from 民那卡包)。我們也特別為了這些需求製作並使用新的樂器或發聲工具。

《加利哥的故事》中所有的樂器都是真實聲響。使用不含電子或西方元素的音樂這項選擇，無非是為了反映並強化布吉司人文化的獨特性，絕非反映反抗現代或反西方的情緒。

至於表演群體，這項製作中工作的音樂家並非全來自蘇拉威西南部，除了七位來自蘇拉威西南部的成員組成核心樂團之外，有兩位來自蘇門答臘或民那卡包，兩位來自爪哇（中部與東部），一位來自巴里島。

拉赫憂·蘇邦喀，2004 年一月 20 日於梭羅 (Solo)

主要藝術家簡介

羅伯·威爾森 Robert Wilson / 導演、舞台設計、燈光概念

紐約時報形容羅伯·威爾森為「實驗劇場界的巨擘，舞台空間及時間運用上的探勘者。他超越劇場傳統習慣，吸收來自其他表演藝術及平面藝術的新元素後，將這些元素一併融合於影像及聲音中。」美國著名的文學家暨評論家蘇珊桑塔格（Susan Sontag）在談及威爾森的作品時曾說：「他的作品有成為鉅作的特質。我想不出還有誰的作品比他的更重大又更具影響力。」威爾森曾獲無數的獎項與榮譽，包括 1986 年美國「外百老匯奧比獎」（Obie Award）最佳導演、1993 年「威尼斯雙年展」雕塑類金獅獎、1996 年「桃樂絲與莉莉安吉許獎」（Dorothy and Lilian Gish Prize）之終身成就獎、1997 年「陶米納藝術節」（Taormina Arte）歐洲大獎（Premio Europa），以及 2002 年受法國文化部頒發「藝術及文學司令勳章」（Commandeur des Arts et des Lettres）。威爾森更曾在 2001 年時在白宮內獲頒「美國國家設計獎」（National Design Award）之終身成就獎。

威爾森生於美國德州瓦果城，畢業於德州大學以及布魯克林普瑞特藝術學院（Pratt Institute），在學時發展了對建築及設計的興趣。她在巴黎向 George McNeil 學畫，之後在亞利桑納和建築師 Paolo Solari 共事。他在 60 年代中期移居紐約，發現自己身受當時舞蹈界先驅喬治·巴蘭欽、摩斯·康寧漢、瑪莎·葛蘭姆等人的舞作所吸引。早在 1968 年前，他便在紐約招集藝術家們成立了「The Byrd Hoffman School of Byrds」劇團，在下曼哈頓春街 147 號的閣樓公寓裡工作及演出。1969 年，威爾森有兩部重要製作《西班牙國王》（*The King of Spain*）以及《佛洛伊德的生平時代》（*The Life and Times of Sigmund Freud*），分別在紐約安德生劇院（Anderson Theater）及布魯克林音樂學院（Brooklyn Academy of Music）演出。

1971 年，威爾森的《聾人一瞥》（*Deafman Glance*）博得全世界一致讚賞，當時，威爾森與極具天份的聾啞男孩雷蒙·安德魯（Raymond Andrews）一起創作了這部「無聲的歌劇」。法國超寫實派藝術家 Louis Aragon 看了這部作品在巴黎的首演後，寫道：「威爾森是超寫實主義派的藝術家夢寐以求的繼承者。」威爾森接下來不斷在世界各地推出許多備受好評的作品，包括 1972 年在伊朗南部城市設拉子（Shiraz）演出，長達七天的《卡山與樞花台地》（*KA MOUNTAIN and GUARDemia Terrace*）；1973 年在紐約、歐洲、南美洲等地，演出長達十二小時的無聲歌劇《史達林的生平時代》（*The Life and Times of Joseph Stalin*）；1974 至 1975 年在歐洲及紐約演出《維多利亞女皇的信》（*A Letter for Queen Victoria*）；1976 年威爾森與作曲家菲利浦·葛拉斯合作畫時代的作品《沙灘上的愛因斯坦》（*Einstein on the Beach*），先後在亞維儂藝術節、紐約大都會歌劇院上演，並分別在年及年展開兩次世界巡演。

《沙灘上的愛因斯坦》之後，威爾森和歐洲劇場及歌劇院合作的機會越來越多，經常在巴黎秋季藝術節、柏林列寧廣場劇院、漢堡塔利亞劇院、薩爾茲堡藝術節等地演出他的作品。威爾森分別在 1979 年和 1987 年為柏林列寧廣場劇院創作《死亡毀滅與底特律》（*Death Destruction & Detroit*）



與《死亡毀滅與底特律之二》(*Death Destruction & Detroit II*)；並在塔利亞劇院先後推出四不開創時代的音樂劇場作品；1991年《黑騎士》(*The Black Rider: The Casting of the Magic Bullets*)、1992年《愛麗絲》(*Alice*)、1996年《時光搖滾客》(*Time Rocker*)以及2000年《詩篇》(*POEtry*)。

80年代早期，威爾森創作了他藝術生涯中最具企圖心的作品：跨國史詩歌劇《南北戰爭》(*Civil wars: a tree is best measured when it is down*)。威爾森與世界各地的藝術家合作，原本計畫將這部歌劇作為1984年洛杉磯奧林匹克藝術節的重點節目。雖然最終《南北戰爭》從未演出過，各別段落卻已在美國、歐洲、日本各地演出。

過去二十年，威爾森為戲劇、歌劇經典劇碼注入創意。他曾受邀於米蘭史卡拉歌劇院(*La Scala*)、紐約大都會歌劇院、巴黎巴士底歌劇院(*Opera Bastille*)、蘇黎世歌劇院、漢堡歌劇院、芝加哥抒情歌劇院(*Lyric Opera of Chicago*)、休士頓歌劇院(*Houston Grand Opera*)擔任歌劇導演及舞台設計，作品包括華格納《帕西法爾》(*Parsifal*)、《羅恩格林》；莫札特《魔笛》；普契尼《蝴蝶夫人》及德布西《佩利亞與梅莉桑》(*Pelleas et Meilsande*)。除此之外，他也在改編文學作品上發揮獨一無二的創意，如吳爾芙的《歐蘭朵》(*Orlando*)、易卜生的《醒時》(*When We Dead Awaken*)；改編自葛楚史坦茵(*Gertrude Stein*)的《浮士德點燈記》(*Doctor Faustus Lights the Lights*)、《四聖徒三幕劇》(*Four Saints in Three Acts*)和《Saints and Singing》。

威爾森曾和許多在國際上極具聲望的藝術家、作家、音樂家合作。他曾和已故的德國劇作家海納·穆勒(*Heiner Muller*)密切合作1984年科隆版的《南北戰爭》、1986年《哈姆雷特機器》(*Hamletmachine*)、1987年《四重奏》(*Quartet*)。語歌手／作曲家湯姆威茲(*Tom Waits*)以及作家William S. Burroughs合作之下，威爾森於1991年所導演的《黑騎士》(*The Black Rider: The Casting of the Magic Bullets*)大獲成功。他曾與音樂人David Byrne合作，於1984年製作《南北戰爭》的“The Knee Plays”段落，並於1988年，為柏林建城七百五十年紀念，製作《森林》(*The Forest*)。他也曾與詩人艾倫金斯堡(*Allen Ginsberg*)於1988年合作《世界主義的祝福》(*Cosmopolitan Greetings*)。1986年，他則和表演藝術家Laurie Anderson合作改編尤里比底斯(*Euripides*)《艾爾賽斯提斯》(*Alcestis*)。作家蘇珊桑塔格(*Susan Sontag*)先於1993年和威爾森合作《床上的愛麗絲》(*Alice in Bed*)，接著又和他合作發展1998年的《海上夫人》(*Lady from the Sea*)，並邀請女演員Dominique Sanda參加此齣戲的世界巡演。威爾森和知名歌劇女高音傑西諾曼(*Jessye Norman*)多年的友誼始於1982年於巴黎演出的《Great Day in the Morning》，接著又在2001年為她策劃舒伯特的連篇歌曲《冬之旅》(*Winterreise*)之現場與錄影演出。威爾森與湯姆威茲長期合作關係包括為哥本哈根Betty Nansen劇院打造，改編自畢希納(*Buchner*)的《伍采克》(*Woyzeck*)歌劇製作，該劇也以至世界各地巡演。威爾森近期作品包括與Bernice Reagon博士合作的《聖安東尼的誘惑》(*The Temptation of St. Anthony*)，以及與德國歌手合作，改編自畢希納作品的《雷恩斯與蕾娜》(*Leonc and Lena*)。

威爾森曾兩次獲得洛克斐勒獎金，兩次獲得古根漢藝術基金，病因傑出表現獲獎無數，包括：



1994 年製作的《*Hanjo / Hagoromo*》或義大利樂評人協會（Italian Music Critics Association）頒發 1995 年阿比亞提歌劇大獎（Premio Abbiati）；《愛麗絲》（*Alice*）、《浮士德點燈記》（*Doctor Faustus Lights the Lights*）分別於 1994 及 1992 年獲得義大利烏布大獎（Premio Ubu）；雕塑作品“*Memory/Loss*”獲得 1993 年「威尼斯雙年展」金獅獎；《黑騎士》獲得 1990 年德國劇評人協會大獎（German Theater Critics Award）；他曾被紐約公共圖書館選為表演藝術界的雄獅；1995 年獲得休士頓藝術聯盟（Art League of Houston）頒發 1995 年德州年度藝術家（Texas Artist of the Year）；美國建築師協會（American Institute of Architects）紐約分部建築協會獎；獲得普瑞特藝術學院（Pratt Institute）榮譽博士學位、加州藝術暨工藝學院（California College of Arts and Crafts）榮譽博士學位；或美國戲劇協會（American Theatre Wing）頒發設計獎之顯著不凡效果獎（Noteworthy Unusual Effects）；貝茲獎（Bessie Award）；「外百老匯奧比獎」（Obie Award）最佳導演；劇評家獎（Drama Desk Award）之最佳導演獎；1996 年「桃樂絲與莉莉安吉許獎」（Dorothy and Lilian Gish Prize）之終身成就獎；1998 年「哈佛卓越設計獎」（Harvard Excellence in Design Award）；《夢劇》（*Dream Play*）獲頒 2000 年法國劇評人協會之最佳外語製作獎；2000 年獲美國文藝學會（American Academy of Arts and Letters）會員提名；2001 年獲得史密森尼研究所（Smithsonian Institution）頒發之「國家設計獎」（National Design Award）；1986 年因《南北戰爭》而成為普立茲戲劇獎類的唯一被提名人。

威爾森於 2004 年的製作包括由印尼傳說發想的全新製作《加利歌的故事》（*I La Galigo*），該製作在新加坡濱海藝術中心（Esplanade Theatre on the Bay）首演後，接著至世界各地巡演；於法蘭西喜劇院（Comedie Francaise）演出拉封丹（*La Fontaine*）的《寓言集》（*Les Fables by*）；《艾爾賽斯提斯》在布魯塞爾皇家歌劇院（la Monnaie）的重演。此外，他亦重新導演許多自己最負盛名的作品，如在洛杉磯的《蝴蝶夫人》、在巴黎的《魔笛》與《佩利亞與梅莉桑》，在柏林的《期待》（*Erwartung*）、倫敦巴比肯中心（Barbican Centre）與舊金山美國戲劇學院（American Conservatory Theater）兩方合製下的《黑騎士》。2005 年威爾森也和具有長期合作關係的柏林劇團（Berliner Ensemble）攜手改編莎翁的《冬天的故事》（*The Winter's Tale*）；同年，威爾森也在巴黎夏特雷劇院（Theatre du Chatelet）重現《指環》，並邀請艾森巴哈（Christopher Eschenbach）擔任指揮。

每年夏季，威爾森都會親自接待參與水磨坊藝術中心（Watermill Center，位於紐約長島）所舉辦的「國際夏季藝術課程」（International Summer Arts Program）之世界各地的學生及藝術家。水磨坊藝術中心是以藝術及人本為宗旨的跨領域實驗場所，2006 年夏天，該藝術中心完成新大樓，其中包括排練場、藝術家宿舍及住所，此外並排出全年的演出計畫，召告開幕。

官方網站：www.robertwilson.com，www.watermillcenter.org

羅達·葛羅爾 Rhoda Grauer / 文本改編/劇本創作

羅達·葛羅爾身兼劇場、電視、電台節、目製作人、導演及編劇。她的節目皆以舞蹈界重要指標性人物為主，有巴瑞奇尼可夫 Mikhail Baryshnikov、踢踏舞大師塞翁·格洛文 Savion Glover、與格雷戈里·海因斯 Gregory Hines、傑洛米·羅賓斯 Jerome Robbins、印度舞蹈大師 Malavika Sarukkai、崔拉·莎普 Twyla Tharp、坂東玉三郎 Bando Tomasaburi 等等，皆在世界各國主要電視頻道播放。由 PBS 及 BBC 共同製作長達 8 小時以世界舞蹈為主題紀錄片《舞蹈 Dancing》，更是每所大學文化研究課程的基本教材。也因葛羅爾的作品附有如此重要的學術研究價值與意義，受到了國家人文基金會(National Endowments for the Humanities and the Arts、the Freeman)、福特(Ford)、洛克菲勒(Rockefeller)、日本基金會、及雅加達 Hosokuni Foundation 支持。作品更是榮獲艾美獎、金球獎等肯定。結合了亞洲文化協會 Asian Cultural Council 及雅加達福特基金會(Ford Foundation)，協助成立 Yasasan Kelola，專門投入研就印尼的藝術與文化研究。1999 年起，工作重心轉移至印尼，研究 *Sureq Galigo* 的史料文籍，也製作了二部相關的紀錄片，*Rasimah, The Enchanted Mask* 及 *The Last Bissu: Sacred Transvestites of Sureq Galigo*，這部以祭司 Puang Matoa Saidi 的一生為故事內容，也是《加利哥的故事》主要演員。葛羅爾現定居於巴里島及紐約。

拉赫曼·蘇邦喀 Rahayu Supanggah / 音樂創作

蘇邦喀為國際知名印尼當代作曲家。1949 年出生於一個世代投入傳統偶(dalang)藝術的家庭，因此蘇邦喀很早就已經接受藝術教育的薰陶，進入印尼蘇拉卡爾塔 Konservatori Karawitan 音樂藝術學院學習(KOKAR)，接著在 ASKI(現為 STSI)學習“藝術”Karawitan，並於 1985 年於法國巴黎第五大學獲得民族音樂學博士學位。蘇邦喀致力將傳統藝術加入新意與新“聲”，被印尼文化界貼上了「叛逆先鋒」標籤。蘇邦喀不但是作曲家、演出家，也與多位劇場、舞蹈及電影界藝術家合作，包括了羅伯·威爾森、Warner Kaegi、彼得·布魯克、Sergio Leone、Alec Roth、Neill Sorrel、Allain Recoing、Vincent McDermott、Barbara Benary、Jody Diamond、Phillip Corner 等等。至今，蘇邦喀已創作超過 100 部作品，也因此巡演 40 多國家。蘇邦喀目前在 STSI 任教，並曾於 1997 年 7 月至 2002 年 5 月在此擔任主任。也曾在歐美大學授課，包括聖地牙哥大學、劍橋大學與荷蘭、法國、英國及美國學院。

安·克里斯汀·羅門 Ann-Christin Rommen/ 協同導演

羅門在科隆大學研讀戲劇、電影與電視，畢業後即在科隆戲劇廳(Schauspielhaus Köln)擔任助理導演，因而在 1983 年認識羅伯·威爾森，即開始與威爾森工作，首部作品即為 *Civil WarS*，二人共同合作超過 30 部作品。羅門她自己的創立的羅門 *Condanza*，則是結合早期音樂與現代舞的作品，在世界各地藝術節演出。



A. J. 偉斯帕 AJ Weissbard / 燈光設計

與羅伯·威爾森合作許多歌劇、戲劇與裝置藝術作品超過十年，如林肯中心 *The days before*，布魯克林音樂院中心的《伍采克》(*Woyzeck*) 與《聖安東尼的誘惑》(*The Temptation of St. Anthony*) 等等。偉斯帕個人裝置作品則包括了在古根漢博物館展出的 *Giorgio Armani* 及最近的日本愛知世界博覽會。他更與多位表演藝術界大師共同合作，包括了劇場導演彼得·史坦(Peter Stein)、編舞家 Karole Armitage、音樂大師阿巴多 Daniel Abbado、視覺藝術家威廉·肯特基(William Kentridge) 與 Bernard Sobel，及電影大導彼得·格林納威(Peter Greenaway)。目前最新創作則是與諾貝爾文學講得主德瑞克·沃克特(Derek Walcott)與美國電影導演兼編劇威廉·弗萊德金(William Friedkin) 創作。

水磨坊中心 The Watermill Center

水磨坊中心位於長島南安普敦，於 1992 年由導演羅伯特·威爾森創立，以支持跨領域的藝術取向，並提供新興的藝術家們史無前例的機會，進行專業的研究與實踐。將近十四年之後，中心已經建立世界性的名聲，在類似機構中無出其右者，讓年輕藝術家們，不論其文化、社會與宗教背景，能夠在一個刺激性的社群中一起生活並工作，探索他們自己的興趣並且與國際知名的表演者合作。

許多世界最受矚目的藝術家都曾參與水磨坊的節目，包括 Trisha Brown, David Byrne, Lucinda Childs, Philip Glass, Isabelle Huppert, Jeanne Moreau, Lou Reed, Miranda Richardson, Dominique Sanda, Susan Sontag，以及羅伯特·威爾森本人，世界上許多劇場與博物館，他們推出了數十件的計畫，最初都是在水磨坊中心發展出來的。用潔西·諾曼的話來說：「自從 Pierre Boulez 在巴黎創造了 IRCAM 以後，要在藝術世界中找一個地方，最好的想法就是水磨坊。羅伯特·威爾森的獨特天賦與精神，為我們對劇場的獨特思考所引發的創作和呈現的新視野，以一種新鮮的觀點結合了所有的藝術，提供了堅固的基礎。」

水磨坊基金會運作這個中心，並和其他的藝術節目合作。此外，中心已經和當地的學校、鄰居以及國際的文化、教育機構建立合作網絡。

水磨坊中心新的設備於 2006 年七月開始，它藝術節目的擴充是由個人、基金會、企業與政府機構慷慨的支持予以贊助。

The Byrd Hoffman 水磨坊基金會要感謝以下個人或單位：Aventis Foundation, The Brown Foundation, LVMH/ Moët Hennessy, Louis Vuitton, Robert W. Wilson, Laura Lee W. Woods, Luciano



2008.8.7-9.14

臺北藝術節十年鉅獻

藝旅未盡

2008·10TH

TAF

TAIPEI ARTS FESTIVAL



& Giancarla Berti, The Peter J. Sharp Foundation, The Dorothy & Lewis B. Cullman Foundation, Pierre Bergé, The Giorgio Armani Corporation, The Karan Weiss Foundation, Louise T. Blouin MacBain, Richard & Lisa Perry, Gabriele Henkel, Maja Hoffmann & Stanley Buchthal, Montres Rolex S.A., Katharine Rayner, Philippine de Rothschild, The Scaler Foundation, Betty Freeman, The Guttman Family, Agnes Gund, Joël-André & Gabriella Ornstein, Zora Danon, William & Christine Campbell, Asher Edelman, The Annenberg Foundation, The Rudkin Family Foundation, Marina Eliades, Earle & Carol Mack, Richard D. and Lisa Colburn, The Rudin-DeWoody Family, Bacardi USA, Inc., Elaine Turner Cooper (in memoriam), Robert Louis Dreyfus, Nancy Negley, Leslie Negley, Maren Otto, The New York State Urban Development Corporation, Hélène David-Weill, The Barbara L. Goldsmith Foundation, Irving Benson, William Kornreich, Dianne Benson, Margherita di Niscemi, Louisa Stude Sarofim, Katharina Otto & Nathan Bernstein, Bettina & Raoul Witteveen, Dr. Johann Borwin Lueth, The Alexander C. & Tillie S. Speyer Foundation, Robert Wilson Stiftung, Deutsche Bank NA, The Martin Bucksbaum Family Foundation, Lyndon L. Olson Jr., Neda Young, Ethel de Croisset (in memoriam), Laura Pels, The Cowles Charitable Trust, The Park Avenue Charitable Fund, American Friends of the Paris Opera and Ballet, Anne Randolph Hearst, Richard & Marcia Mishaan, Stanley Stairs, Simon de Pury, The Felix & Elizabeth Rohatyn Foundation, André Bernheim, Christian Eisenbeiss, The Overbrook Foundation, The Soros Family, Giovanna Mazzocchi, Richard & Eileen Ekstract, Melville & Leila Straus, Yves-André Istel, The Simonds Foundation, Kimihiro Sato, Alfred Richterich, 以及許多令人尊敬的捐款者。

特別感謝



駐台北印尼經濟貿易代表

Indonesian Economic and Trade Office to Taipei

國際航空贊助



16

www.taipeifestival.org

電話：(02)2528-9580 #191-199

傳真：(02)2528-9512

Email：info@taipeifestival.org

主辦單位



臺北市府

承辦單位

台北市文化局



贊助單位

