

2008.8.7-9.14

臺北藝術節十年鉅獻

藝旅未盡

2008·10TH

TAF

TAIPEI ARTS FESTIVAL

這一夜，路易·康說建築

2008 年 9 月 5-6 日

台北中山堂光復廳

製作

文本

導演及設計

特邀演出

音樂創作及現場演奏

數碼影像及互動程式設計

數碼影像及現場控制

技術總監

製作經理

燈光設計

音響設計

製作統籌及舞臺監督

執行舞臺監督

化妝

服裝助理

進念·二十面體

路易·康

胡恩威

甘國亮

蔡德才@人山人海

Tobias Gremmler

蔡智揚

方曉丹

陳焯華

李浩賢

蕭慧敏

洪天佑

周俊彥

鄭慧瑩

Lam Alex Workshop

陳偉兒

劇團經理 (行政及節目)

劇團經理 (財務)

創作統籌

創作助理 / 字幕控制

宣傳及媒體統籌

節目統籌

簡溢雅

陳世明

陳浩峰

徐沛筠

黃偉國

周寶儀

1

www.taipeifestival.org

電話：(02)2528-9580 #191-199

傳真：(02)2528-9512

Email：info@taipeifestival.org

主辦單位

臺北市政府

承辦單位

台北市文化局

台北市文化基金會

Taipei Culture Foundation

贊助單位

永豐銀行

Bank SinoPac

2008.8.7-9.14

臺北藝術節十年鉅獻

藝旅未盡

2008·10TH

TAF

TAIPEI ARTS FESTIVAL

音樂目錄

- 1 K.281 鋼琴奏鳴曲
- 2 The making of a room is nothing short of a miracle
- 3 Just beauty
- 4 Order is...
- 5 Joy is the keyword

莫札特 B 降大調作品編號 K.281 鋼琴奏鳴曲

旁白摘錄自路易·康演說片段

作曲及編曲：蔡德才@人山人海

多媒體的藝術

進念·二十面體(香港)

進念·二十面體，香港最具代表性的前衛實驗劇團。成立二十六年，一直以其對媒體科技發展的敏銳觸覺，詮釋多媒體創作與劇場演出的互動關係，實驗與探索「舞台空間」不同形式和內容的可能性。

由早期非敘事、形體，與舞台空間的互動實驗，到近十年光、影、聲、空間的多媒體設計，由跨媒體舞台表演空間，到跨界別政治民生空間，到跨地域國際文化交流空間，由流行普及到社會禁忌，由傳統到當代.....進念的實驗性和顛覆性，不斷啟發著華人社會的舞台美學發展。

進念導演胡恩威，運用舞台空間、文字、錄像及現代科技等元素進行的劇場創作，把「舞台空間」與多媒體的互動發揮到極致。從賴聲川、孟京輝、林奕華等與胡恩威的合作，體現了他對華人多媒體劇場創作的影響。

2004 年獲邀於台灣國家劇院上演《半生緣》，創新劇場時空概念，以簡約的舞台調度，聲音、影像、裝置等多媒體設計、演員內斂精準的演出，把張愛玲原著的神髓發揮得淋漓盡致。2005 年獲邀於台北新舞臺演繹的羅蘭巴特《戀人絮語》，運用新舞臺既有音樂會型式轉變劇場型式的空間機械，成功地透過音樂、劇場的內容與形式實驗，體現原著關於流行文化愛情符號影響下，戀人們剪不斷，理還亂的諸般感受。

2008 年，進念與胡恩威帶來臺北藝術節的兩個節目，是關於不同多媒體「空間」的探索：關於精神心靈空間——《華嚴經之心如工畫師》；關於建築空間——《這一夜，路易·康說建築》。

創作筆記 胡恩威 (編導及設計)

1. 路易·康 (Louis I. Kahn)

路易·康 (Louis I. Kahn) 是詩人建築師，是哲學家建築師。

康的建築風格是形式與觀念一致的。對於康，建築是一種宗教，不是一種商業行為。這是路易·康建築哲學的出發點。建築師像神職人員一樣，守衛著建築的崇高精神。路易·康的這種理念和精神，在六十年代歐美理想主義主導的年代，對生於那時的建築學生和建築師產生了強大的影響。路易·康的人本精神與及回歸傳統的建築觀，為現代主義的功能理性不近人情帶來了建設性的改良。

二次大戰之後，重建的壓力和機會為建築師帶來了前所未有的發揮機會，但這些機會在官僚和「效率」主導的政治文化之下，生產了大量不近人情的現代建築，也為現代主義帶來不斷的批評。路易·康的現代簡約美學，形式上是現代主義的建築語言，但實際上，背後的设计過程和方法均是由一連串的問題和思考開始，學校是什麼？學校和學生和老師有著怎樣的關係？物料和空間有著怎樣的關係？由磚頭作物料的建築含有著怎樣的特色？建築的根本和本質是什麼？這種辨證的觀念和一式一樣的現代主義樣板建築，產生了完全不一樣的效果。路易·康的建築空間有著一種宗教的情懷，空間是主角，光線是空間的材料。混凝土(石屎)在路易·康的處理之下成為了一種有歷史質感有生命的物料，像中世紀時期的建築，大石能營造出一種有著時間質感的空間。路易·康追求建築的永恆性，也是一種建築作為宗教的演繹。

路易·康的建築理論和建築作品，改變了八、九十年代的世界建築美學——仿古的後現代主義，追求建築技術突破的高科技主義(High Tech)，重新演繹混凝土生命的現代主義，都有著路易·康的影響。安藤忠雄 (Tadao Ando)、諾曼·福斯特 (Norman Foster)、邁可·格拉福斯 (Michael Graves) 或多或少都是受著路易·康的影響。安藤忠雄的石屎混凝土美學把路易·康的建築美學發揮到一種極致，與日本追求細節的簡約美學不謀而合。

路易·康的傳奇性，在其印度和孟加拉的一系列建築作品完全體現。就地取材的觀念，高度引進空氣流通與及自然陽光的環保設計，形成了一種既有當地文化色彩也具備現代建築精神的建築，路易·康在其七十歲高齡完成了這些作品。在其五十歲以前，路易·康的作品不多，他的名聲均來自其建築教學理論和演說；他的演說，有點像神職人員在講道，講的是建築之道，充滿感情，充滿熱情，建築的道和理，人與情。一字一句的感動著聽眾。路易·康的建築寫作像詩歌，不是長篇大論的，是句句均精思細想的句子。和其建築作品一樣，啟發我們對於生命生活和建築的思考和體驗。

"The reason for living is to express... to express hate... to express love... to express integrity and ability... all intangible things. The mind is the soul, and the brain is the instrument from which we derive our singularity, and from which we gather attitude. Nature does not choose... it simply unravels its laws, and everything is designed by the circumstantial interplay where man chooses. Art involves choice, and everything that man does, he does in art."

2. 康的建築情感生活

在讀建築一年級的那一年，聽了路易·康的長期合作伙伴 Anne Tyng 的演講，我是後來才知道她和康的愛侶關係，她的演講十分簡潔，在介紹她和康的合作關係與過程，介紹康的理論。她一面說一面有著一種思念康的微笑和傷感，物在人亡，康離開了，但他的建築仍活生生地在這個世上，他的文字他的手稿，陸陸續續在出版。康不在，但康的影響沒有消失。康的情愛生活也構成了他的傳奇，和康有著情與愛的，像 Anne Tyng 都與康的建築生命有著重要的關係，可見建築是康情愛生活的核心，建築才是康的愛情全部。

康的私生子 Nathaniel Kahn 2003 年的紀錄片《MY ARCHITECT》，紀錄了康的建築、兒子對父親的種種思考，以及康的親人對康的愛護，他的親人對康只有讚美，說康是个工作狂。我想康活著時是一種二十四小時的建築生活。這個紀錄片的重要性是在介紹康的建築，不是在探討他的人生光明和黑暗面，康這種工作狂一定對其親近的人帶來種種的苦痛和欣賞，康的情愛生活必定給他的情人帶來不同程度上的傷痛。

紀錄片沒有把這些傷痛紀錄下來，也沒有為康作什麼道德評價，看著這部二小時的紀錄片，看著康的建築作品，影像一秒秒的流逝著，想起了唸建築時一點點的快樂和苦痛感覺，我們活在一個建築作為商品的年代，只有建築面積和尺價，沒有空間沒有生活的日子。

康的建築理論的確是離開我們越來越遠，以康的理論來實踐的建築師已經是不太可能存在，現代主義建築的社會主義理想只可以在歐洲的一些地方實踐，現在建築師明星追求的不是建築和社會的融合，而是標奇立異的為資本主義名牌服務，多元化已經不再存在，明星建築師不會像康和其他現代主義大師一樣，跑到一些沒有傳媒的落伍地方，實踐其建築理想。康的意義也在提醒著我們曾經出現過的理想主義日子，隨著經濟主導一切的年代開始，建築的生命力也在開始消失，我們失去了能夠豐富我們生活的建築空間。康的紀錄片在歐美日的積極回應，可能代表著對現有建築文化的反思，有人認為這部紀錄片神化了康，是的，我們沒有和康生活過、工作過，我們不可以透過康的作品知道康的真實人格，其實，康是否被神化了不太重要，重要的是康為我們留下了一種對建築理想的堅持，而理想正正是我們現在需要的，實踐理想正正是我們需要做的事，沒有

理想和實踐理想的能力和意志，我們的世界不可以更美好，我們的下一代的生活不可以更豐富。紀錄片的最後一個部份是關於孟加拉首都的建築，看見那些空間，幾十年過去了，仍然有著一種生命力，這就是康追求建築的永恆性，沒有空調沒有所謂現代消費生活，這個建築提醒著建築師一些我們已經遺忘的社會責任。

路易·康

路易·康(Louis I. Kahn)1901年生於愛沙尼亞，幼年隨家人移居美國，是1960年代一位最具啟發性的建築師。一如同期的設計師，大都受著世紀初現代主義「國際風格」(International Style)的影響，但路易·康在他簡約建築中表達光影和空間感之餘更有獨特的個人觸感。其中如 Kimbell Art Museum 或 National Assembly Building in Dhaka 等都被列為二十世紀最重要建築物。

被稱為「建築師中的哲學家」，路易·康同時致身教學，曾於耶魯大學等著名美國學府任教。他相信作為建築師／設計者的責任並不是去重新創造，而是去理解事情的本質，再運用設計將其表現。

主創人員介紹

胡恩威 導演及設計

香港出生，於香港及倫敦修讀建築，從事劇場及多媒體創作、文化政策評論、藝術教育、建築設計、電影劇本等多方面工作。一九八八年加入香港藝術團體「進念·二十面體」，現為該團行政總裁。由他擔任策劃、編導、多媒體設計、監製及導演的劇場作品逾五十齣；其中，尤以運用舞台空間、文字、錄像及現代多媒體科技等元素而創作的多媒體音樂劇場系列，開創香港劇場界的先河。作品曾應邀於東京、北京、南京、台北、新加坡、柏林、波蘭克拉科夫等地上演。

近年主要劇場導演作品包括：多媒體生命劇場《華嚴經》，開創以佛教哲學與藝術交融為題的劇場創作、多媒體建築音樂劇場《這一夜，路易康說建築》；大歷史話劇《萬曆十五年》、公民教育及社會劇場《東宮西宮》系列、《香港風格》(改編自其同名著作) 及《半生緣》(與林奕華聯合編導)等，並於二零零八年與江蘇省崑劇院合作新編崑劇《臨川四夢湯顯祖》；而電影劇本作品《生日快樂》(與張艾嘉聯合編劇)，獲第二十六屆香港電影金像獎提名最佳編劇；胡恩威並為 E+E 文化刊物擔任編輯，著作包括以探討香港建築美學和城市規劃的《香港風格》系列、《香港漫遊》等。

甘國亮 特邀演出

香港電視劇教父、王家衛和林奕華的老師，從事傳媒工作已超過三十年的甘國亮，於電視、電影、電台及寫作多方面均有卓越的成就，不少創作更成為膾炙人口的經典，強烈個人風格只此一家。甘國亮每一次現身、每一個舉動都叫人注目，處處有驚喜。甘先生近年活躍於各方面的製作，包括於 06 年出版的個人概念大碟，於 07 年中出版文字創作《我問人人問我》，並在 Samsung 贊助下發展新的個人網站 www.masterminds.com.hk。《The Life and Times of Louis I. Kahn》(《這一夜，路易·康說建築》)是甘先生首個舞台演出，從此發現對舞台劇的興趣越來越大，正在與進念發展下一個合作/創作計劃。

蔡德才@人山人海 音樂創作及現場演奏

蔡德才於 1990 年開始參與進念演出的音樂製作，包括《香港傳奇之花事》(1990)、《黃耀明人山人海音樂會》(1997 香港藝術節)、《2001 香港漫遊》(2001)、《The Life and Times of Louis I. Kahn》(2001)、《戀人論語》(2003 香港藝術節)，1999 年與黃耀明及幾位志同道合的音樂人合組製作公司「人山人海」，成為全職音樂創作人，主力創作流行音樂，曾合作歌手包括黃耀明、楊千嬅、鄭秀文等。二千年和獨立音樂人「四方果」組成清新電子搖滾組合「普普樂團」，出版唱片《入實驗室嚟緊急掣》。

Tobias Gremmler 電子影像及互動程式設計

Tobias 是柏林 pReview 數碼設計的兩位創辦人之一，為商界及文化藝術界創作電腦介面設計、動畫及跨媒體創作。作為德國藝術總監協會會員，Tobias 經常於歐洲、美國及亞洲各地講學及主持工作坊。他最近的作品包括一本國際刊物《Grids for the Dynamic Image》，Tobias 曾參與《2001 香港漫遊》、《Looking for Mies》(2002)、《Corbu》(2005)。

蔡智揚 數碼影像及現場控制

二零零五年畢業於香港城市大學創意媒體學院，主修數碼錄像和互動裝置，喜愛電影及舞台。曾為《華嚴經 2.0》(香港)、《帝女花》、《刺客浮士德》、《萬世歌王》、《萬曆十五年》、《吳雨霏- L A D Y K L I V E》、《容祖兒- 姚玉玉- 莫拉維亞交響樂團音樂會》、《港樂 V S 黃耀明- 電幻狂想曲》及《藍奕邦獨立思考音樂會》創作錄像。

多媒體建築音樂劇場系列

由胡恩威導演及設計，多媒體建築音樂劇場從二十世紀重要建築家的生平、作品和理念中取材，以劇場空間為本，探討建築空間不同的可能性；透過數碼影像、音樂和舞臺裝置創造全新的劇場經驗。

系列作品年表

- 03. 2001 **The Life and Times of Louis I. Kahn**
-香港藝術中心壽臣劇院
- 07. 2001 **The Life and Times of Louis I. Kahn** (重演)
-香港藝術中心壽臣劇院
- 03. 2002 **The Life and Times of Louis I. Kahn**
-波蘭克拉科夫(克拉科夫另類戲劇節)
- 08. 2002 **Looking for Mies**
-香港葵青劇院演藝廳
- 06. 2005 **Corbu**
-香港上環文娛中心劇院
- 04. 2007 **The Life and Times of Louis I. Kahn 2007**
-香港葵青劇院演藝廳
- 09. 2008 **這一夜，路易·康說建築**
(第十屆台北藝術節邀請)
-台北中山堂光復廳

2008.8.7-9.14

臺北藝術節十年鉅獻

藝旅未盡

2008-10TH

TAF

TAIPEI ARTS FESTIVAL

進念·二十面體

進念·二十面體，一九八二年成立，為註冊非牟利慈善文化團體，以香港為基，面向世界的實驗藝術團體。從事多元戲劇藝術創作至今，原創劇場作品超過一百五十多齣，曾獲邀前往演出的城市遍及歐、亞、美等地三十多個城市。二十多年間，一直致力拓展香港文化藝術新領域，積極推動國際文化交流，主催藝術評論及文化政策研究等工作，並活躍於藝術教育和發展電子媒體及跨媒體等新類型的藝術模式。一九九九年獲香港藝術發展局「三年資助」，現為香港特別行政區政府資助團體，也是香港最具代表性的國際實驗劇團。

進念·二十面體 由香港特別行政區政府資助

藝術總監：榮念曾

www.zuni.org.hk

進念節目指定投影機

EPSON
EXCEED YOUR VISION

