



《樂觀主義精選集》

演出
時間

8/5 FRI 19:30
8/6 SAT 19:30
8/7 SUN 14:30

演出
票價

450 660

演出
場地

松山文創園區1號倉庫

TAIPEI
ARTS
FESTIVAL

一起
混·夜·電

Jul.28
— Sep.4
2011



編創	彼得·諦·拜斯 與 傑克柏·任
製作	比利時 CAMPO
製作經理	菲利浦·迪格倪飛
投影片	瑪席爾得·吉斯
演員	彼得·諦·拜斯 與 傑克柏·任



Co-produced by Linz 2009 European Capital of Culture; Brut, Wien; Kunstenfestivaldesarts 09, Brussels; and Camp X, Copenhagen

如果你相信在巴西雨林中蝴蝶振翅的渺小，有機會造成太平洋大海嘯的蝴蝶效應，那麼何不相信自己，就是可以造成改變社會的那顆重要螺絲釘？樂觀，不是無謂做大夢，是幽默力與想像力的左右搭配，這可不是一般人的基因組合！

源起於歷史上天氣晴朗的某日，創作者加拿大籍傑克柏·任發懶躺在家中閱報，猛轉電視，發現所有訊息都在傳達這是一個苦難世界：「令人感到世界越轉越無望，幾乎要相信人類文明史就是一場災難紀實。」剛巧遠在比利時、同為劇作家的摯友彼得·諦·拜斯，用MSN敲響了他的電腦螢幕，兩人慣例展開一場辯論。數小時後，依然沒有結論，卻生出了一個更大的問題：樂觀的人不批評，就表示不思考嗎？悲觀的人不積極，就表示能力有障礙嗎？這問題，需要讓證據說話。於是，他們決定對世界發出英雄帖，問問大家的意見。

129封詢問的信，33個人回覆了對這大哉問的答案。五花八門、無奇不有的善心人士，不但解答了這兩位劇作家的歧見，也成就了這齣戲—這個史上絕無僅有的思辨劇場，劇作家親上舞台，做演員、更做自己。

「悲觀主義已經是布爾喬亞社會的閃亮配件！」可是歐巴馬的「改變」宣言，卻打動所有人的心。「樂觀主義只會不要命地粉飾太平。」但為何印度鄉村銀行，獨排眾議，完成窮人夢想？21世紀的樂觀，應該不再是那麼簡單。這場精選集，選自市井小民，具有特殊代表意義。

這齣幽默逗趣又發人深省的戲，自2009年首演以來，走過全球30個城市，演出近百場。看似簡單的主題與表演形式，卻從劇場中引爆連鎖效應，像那雙巴西雨林中的蝴蝶小翅膀，不經意拍動下，卻可以讓大西洋彼岸的我們，經歷一場思想震撼模擬實境。這樣的樂觀精選集，無疑地，將不斷重複上演，只要我們也不放棄拍打身上那對思考的翅膀。

演出幕後—批判式樂觀主義的誕生

傑克柏·任與彼得·諦·拜斯大約在十年前初次相識，當時彼得正在倫敦看任的一場演出。在接下來的年頭，兩人一直保持聯繫，最後決定共同創作一部作品。

任指出，雖然彼此看待工作和人生的角度迥然不同，但他認為這一點對兩人共同創作有加分作用。「透過共同創作，我們試圖了解，當截然不同的觀點企圖產生交集時，會激發什麼火花；看看是否會出現在我們各自作品中從不曾存在的新元素。」

英雄所見略同，諦·拜斯表示，「我們都很驚訝彼此居然有不少共同點，儘管在此同時，我們對這個世界最根本、直覺的觀點完全相反。我們相信這種相反的特質在共同創作的過程中是一種利多，也非常重要。」

所以兩人的確合作了，但怎麼會醞釀出一件探討樂觀主義的作品？

根據諦·拜斯的描述，這件作品背後的靈感來源，是動不動就有人把自己個人低落的心情誤認為是抑鬱和缺乏想像力——這些當然都可以歸因於歷史環境——來提出中肯的批評。「我在想辦法發動某種集體想像力，至少創造出一點抵抗的空間——不管證據可能多麼薄弱，」他表示。

這部作品的名稱，《樂觀主義精選集》，是任醞釀多年的結果。他解釋：「這是出自一種感覺，覺得這個世界很糟糕，或許自人類有史以來就從來沒好過。只要翻開報紙，就會看到一篇又一篇的人間慘劇。不過，面對世界的現況，陷入抑鬱顯然不是解決之道。那麼在我們現今生活的世界，要如何才能找到並保持真正樂觀主義的泉源呢？彼得和我都很有興趣探求，在二十一世紀初『批判式樂觀主義』可能代表什麼、感覺像什麼、看起來又像什麼。」

「我們的確明文指出，我們在尋找一種『批判式樂觀主義』，這種樂觀主義是睜大眼睛來看這個世界，不怕面對人類的諸多恐怖和醜陋。殘忍暴行在這個世界上當然屢見不鮮，問題是：我們面對暴行的態度是什麼？」

這次創作首先邀請全球許多作家、藝術家、思想家、科學家、政治人物和企業領袖，為這一部批判式樂觀主義的「精選集」撰文。把收到的回信精挑細選後，以演說的形式搬上舞台，為創作者在這個議題上的反思和觀點提供了一個普遍架構。

對諦·拜斯而言，用演說的表演形式來呈現藝術家正在探討的觀念，是再自然不過的方法。「這是此時此刻一種不設防的存在，就一個我相信對現今而言極為迫切的問題，分享我們和其他人的觀念，」他解釋說。「這種形式讓我們可以同時既直接了當又迂迴曲折，並且依舊保留複雜性和劇場性。」

舞台上呈現出這對雙人組在工作和人生態度上的差異，細膩而幽默地探究一連串議題的樂觀和悲觀面。不過兩位藝術家都無意自稱是樂觀或悲觀主義者。就像諦·拜斯解釋的，「把一個樂觀主義者和一個悲觀主義者並置，是劇場表演的一種工具，有助於建立一種批判式抵抗的論證，讓幽默與想像力和當代社會最殘酷及複雜的現實一齊呈現。」

關於 | 彼得·諦·拜斯

知名比利時作家。過去十年來，他為不同的劇團和導演寫過十七部戲劇，合作劇團包括：蒙提藝術中心、伯爾舒堡劇場、NTGent劇場、慕尼黑小劇場、奎斯特劇團、羅德音樂劇團、地方劇場、華波加藝術節等。他創立的蘭普劇場，是以康德的隨從命名，並推出了三齣三部曲劇作：《瘋癲理性之批評》、《強權之批評》、《語用學之批評》。他的劇本已被譯為德文、法文、英文與義大利文。

關於 | 傑克柏·任

傑克柏·任是加拿大一位作家，同時創作離經叛道的表演。他近期出版的書籍包括《未經預演的美麗》(Coach House Books)、《家庭是透過性交組成》(Pedlar Press)、《他人的天分》、以及即將推出的小說，《政治流離者的復仇幻想》。身為蒙特婁跨領域團體PME-ART的共同藝術總監，他和其他人共同創作了《用英語就像用法語，很容易批評》(1998)、《未經預演的美麗》/《他人的天分》(2002)、《家庭是透過性交組成》(2005)和《待客之道》(2008)他也和娜迪亞·羅斯及她的劇團STO聯盟合作。雙方共同編寫及執導了《最近的經驗》(2000)和《治療上的革命》(2004)。2007年，他在蘇菲亞會議廳劇院的邀請下前往柏林，改編並執導沃爾夫岡·柯朋的小說《魂斷羅馬》(1954)。他經常為《C雜誌》撰文談論當代藝術。

各·列恩

傑克柏·任是加拿大一位作家，同時創作離經叛道的表演。他近期出版的書籍包括《未經預演的美麗》(Coach House Books)、《家庭是透過性交組成》(Pedlar Press)、《他人的天分》、以及即將推出的小說，《政治流離者的復仇幻想》。身為蒙特婁跨領域團體PME-ART的共同藝術總監，他和其他人共同創作了《用英語就像用法語，很容易批評》(1998)、《未經預演的美麗》/《他人的天分》(2002)、《家庭是透過性交組成》(2005)和《待客之道》(2008)他也和娜迪亞·羅斯及她的劇團STO聯盟合作。雙方共同編寫及執導了《最近的經驗》(2000)和《治療上的革命》(2004)。2007年，他在蘇菲亞會議廳劇院的邀請下前往柏林，改編並執導沃爾夫岡·柯朋的小說《魂斷羅馬》(1954)。他經常為《C雜誌》撰文談論當代藝術。



關於 | CAMPO

2008年初，CAMPO由根特一個愛冒險的表演藝術製作公司，維多利亞，和尼爾波特劇場合併，成立一家新的比利時製作公司。

這兩個組織的紮實傳承和藝術專才在新的藝術中心合而為一，提出一項深具挑戰性的新藝術計畫。

維多利亞是一家具備諸多元素的多方位的公司。這是一個藝術家可以成長及實驗的地方、一家製作公司和一個展現的平台、一個劇場新發展的溫床、一個國際潮流的交會點、一個藝術節主辦單位、一個藝術家的聚會地點、也為無處棲身的藝術家提供住處。它迎合各世代的品味，活躍在廣泛的領域中。

維多利亞公司的企圖心是製作各式各樣的表演，包括大規模與小規模、在地與國際、引人入勝的初試啼聲之作，和享譽國際的票房長勝軍。該公司製作的《習題》(2004)和《夜以繼日》(2008)在墨爾本藝術節演出獲得如雷掌聲。

過去數十年來，尼爾波特劇場藝術中心發展出一套計劃，以藝術及藝術中心在邁入二十一世紀之際的意義、重要性和再現為主題？針對藝術、社群、文化認同、通俗文化、權力與社會脈絡之間的關係進行根本性的研究。該中心吸引了藝術家發起一項盛大的運動，他們所創作和展出的藝術自覺背負了社會責任，卻又不失其藝術的個人特質。

CAMPO是一把藝術的大傘，以最廣義的方式容納劇場性的每一個層面。重要的活動包括製作、創作、主辦活動、連結到教育訓練課程及受到社會啟發的作品，藉此達到教育作用。CAMP支持、滋養、挑釁和質疑藝術家，意圖創造並展現具有強烈、創新及重要藝術意涵的作品。

