

法國，這玩藝！

—— 音樂、舞蹈 & 戲劇

蔡昆霖 戴君安 梁蓉／著

藝遊未盡

國家圖書館出版品預行編目資料

法國，這玩藝！：音樂、舞蹈&戲劇 / 蔡昆霖, 戴君安,

梁蓉著——初版一刷。——臺北市：東大，2008

面；公分

含索引

ISBN 978-957-19-2918-7 (平裝)

1. 音樂 2. 舞蹈 3. 戲劇 4. 文集 5. 法國

907

97010567

◎ 法國，這玩藝！

——音樂、舞蹈&戲劇

著 作 人 蔡昆霖 戴君安 梁 蓉

企劃編輯 倪若喬

責任編輯 倪若喬

美術設計 郭雅萍

校 對 王良郁

發 行 人 劉仲文

著作財產權人 東大圖書股份有限公司

發 行 所 東大圖書股份有限公司

地址 臺北市復興北路386號

電話 (02)25006600

郵撥帳號 0107175-0

門 市 部 (復北店) 臺北市復興北路386號

(重南店) 臺北市重慶南路一段61號

出版日期 初版一刷 2008年7月

編 號 E 900970

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇一九七號

有著作權，不准侵害

ISBN 978-957-19-2918-7 (平裝)

<http://www.sanmin.com.tw> 三民網路書店

※本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換。

¥131.63

法國，這玩藝！

—— 音樂、舞蹈 & 戲劇

蔡昆霖 戴君安 梁蓉／著

緣起 / 背起行囊，只因藝遊未盡

關於旅行，每個人的腦海裡都可以浮現出千姿百態的形象與色彩。它像是一個自明的發光體，對著渴望成行的人頻頻閃爍它帶著夢想的光芒。剛回來的旅人，或許精神百倍彷彿充滿了超強電力般地在現實生活裡繼續戰鬥；也或許失魂落魄地沉溺在那一段段美好的回憶中久久不能回神，乾脆盤算起下一次的旅遊計畫，把它當成每天必服的鎮定劑。

旅行，容易讓人上癮。

上癮的原因很多，且因人而異，然而探究其中，不免發現旅行中那種暫時脫離現實的美感與自由，或許便是我們渴望出走的動力。在跳出現實壓力鍋的剎那，我們的心靈暫時恢復了清澄與寧靜，彷彿能夠看到一個與平時不同的自己。這種與自我重新對話的情景，也出現在許多藝術欣賞的審美經驗中。

如果你曾經站在某件畫作前面感到怦然心動、流連不去；如果你曾經在聽到某段旋律時，突然感到熱血澎湃或不知為何已經鼻頭一酸、眼眶泛紅；如果你曾經在劇場裡瘋狂大笑，或者根本崩潰決堤；如果你曾經在不知名的街頭被不知名的建築所吸引或驚嚇。基本上，你已經具備了上癮的潛力。不論你是喜歡品畫、看戲、觀舞、賞樂，或是對於建築特別有感覺，只要這種迷幻般的體驗再多個那麼幾次，晉身藝術上癮行列應是指日可待。因為，在藝術的魔幻世界裡，平日壓抑的情緒得到抒發的出口，受縛的心靈將被釋放，現實的殘酷與不堪都在與藝術家的心靈交流中被忽略、遺忘，自我的純真性情再度啟動。

因此，審美過程是一項由外而內的成長蛻變，就如同旅人在受到外在環境的衝擊下，反過頭來更能夠清晰地感受內

在真實的自我。藝術的美好與旅行的驚喜，都讓人一試成癮、欲罷不能。如果將這兩者結合並行，想必更是美夢成真了。許多藝術愛好者平日收藏畫冊、CD、DVD，遇到難得前來的世界級博物館特展或知名表演團體，只好在萬頭鑽動的展場中冒著快要缺氧的風險與眾人較勁卡位，再不然就要縮衣節食個一陣子，好砸鈔票去搶購那音樂廳或劇院裡寶貴的位置。然而最後能看到聽到的，卻可能因為過程的艱辛而大打折扣了。

真的只能這樣嗎？到巴黎奧賽美術館親睹印象派大師真跡、到柏林愛樂廳聆聽賽門拉圖的馬勒第五、到倫敦皇家歌劇院觀賞一齣普契尼的「托斯卡」、到梵諦岡循著米開朗基羅的步伐登上聖彼得大教堂俯瞰大地……，難道真的那麼遙不可及？

絕對不是！

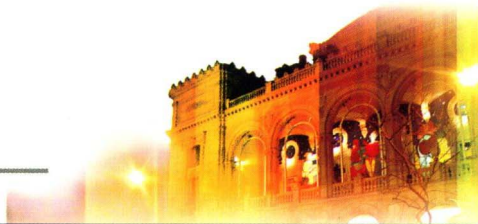
東大圖書的「藝遊未盡」系列，將打破以上迷思，讓所有的藝術愛好者都能從中受益，完成每一段屬於自己的夢幻之旅。

近年來，國人旅行風氣盛行，主題式旅遊更成為熱門的選項。然而由他人所規劃主導的「××之旅」，雖然省去了自己規劃行程的繁瑣工作，卻也失去了隨心所欲的樂趣。但是要在陌生的國度裡，克服語言、環境與心理的障礙，享受旅程的美妙滋味，除非心臟夠強、神經夠大條、運氣夠好，否則事前做好功課絕對是建立信心的基本條件。

「藝遊未盡」系列就是一套以國家為架構，結合藝術文化（包含視覺藝術、建築、音樂、舞蹈、戲劇）與旅遊概念的叢書，透過不同領域作者實地的異國生活及旅遊經驗，挖掘各個國家的藝術風貌，帶領讀者先行享受一趟藝術主題旅遊，也期望每位喜歡藝術與旅遊的讀者，都能夠大膽地規劃符合自己興趣與需要的行程，你將會發現不一樣的世界、不一樣的自己。

旅行從什麼時候開始？不是在前往機場的路上，不是在登機口前等待著閘門開啟，而是當你腦海中浮現起想走的念頭當下，一次可能美好的旅程已經開始，就看你是否能夠繼續下去，真正地背起行囊，讓一切「藝遊未盡」！

Preface 自序1

有人告訴我，他在巴黎生活一個月，我告訴他，那是旅行，不是生活。人們在旅行時總是習慣說：「哎！這在臺灣……喔，我在臺北時……」，心裡還是在自己習慣的土地上，習慣沒變，生活自然也不會改變。有一天當我們沒有權力說：我在臺灣如何，我在臺北怎樣，我在家裡的時候……，這才是真正走進一個城市的開始。

我們開始需要用這個城市習慣的眼睛，看待這個國度，這個城市，這裡的生活，這裡一切的美好與不美好，開始走入生活，這才是認識文化的第一步。這本書的寫作是在歐洲這四年多音樂生活的喃喃自語，音樂在這裡是種生活，而非展示品。聽音樂會、看展覽，跟我記憶中南部鄉下的老人小孩，在晚餐過後散步到廟口看歌仔戲、布袋戲一般地不做作，因為那是生活的一環。

當你旅行時，你也會習慣說：我在臺北……我在臺灣……嗎？下次旅行，放掉你熟悉的步調跟習慣，開始融入當地，跟著每個不同城市的脈動生活，你便能真正走進不同的世界。

Preface 自序2

撰寫《法國，這玩藝！——音樂、舞蹈 & 戲劇》中的舞蹈篇是個愉快的經驗，使我得以將過去於法國遊藝時的情節段落重新彙整。但幾度行筆總被回想起的記憶給中斷，其中包含遊學、習舞時的點滴以及演出行旅中的酸甜苦辣，腦子老是停留在細數不盡的過往情節中，一定格就要許久才會回神。箇中滋味，或許有過類似經歷的知音才能夠體會。希望此篇對於賞舞遊藝於法國仍然感到陌生的朋友而言，能提供必要的參考訊息。但個人的經驗畢竟有限，往日的回憶也或許略有脫序，因此若有筆誤或是資訊不足之處，尚請您不吝指教。

對我而言，舞蹈既是專業也是興趣，旅遊則是個人汲取舞蹈知識及休養生息的最佳管道，尤其近二十多年來，得以將興趣和工作結合，一邊遊玩一邊享受各國舞蹈藝術的洗禮，應是我最大的福分。當我計劃將多年舞蹈行腳累積的經驗和更多人分享，並開始將若干心得書寫成章時，正巧接獲東大圖書編輯的邀稿，讓我一口氣接下法國、英國和義大利舞蹈篇的書寫工作。希望藉由這些札記和眾多與我一樣愛舞愛玩的朋友們共享，讓我們攜手共遊藝！

戴君安

Preface 自序3

「從旅遊者的心情出發，介紹法國戲劇的多元風貌」，對於我而言，是一個有趣且新鮮的嘗試。提起一般人對於法國戲劇的印象，或許是古典時期的莫里哀及其數部廣為人知的經典劇作，如《偽君子》、《吝嗇鬼》、《女子學校》等；或許是當代聞名於世的劇場導演莫努虛金，及她所帶領的陽光劇團之獨特劇場美學。然而，法國戲劇並不局限於劇本文本或舞臺表演，我們可從戲劇政策、城市劇場、觀眾意願、街頭表演等角度，重新審視法國戲劇。

基於這個理念，我依著法國地圖的旅遊方向，開始了法國戲劇之旅。首先，進行法國國家劇院巡禮，介紹五個國家級劇院的經營特色；接著，從首都巴黎出發，經過中部里昂，下至東南部艾克斯，達抵南法亞維儂，藉由瀏覽城市的古蹟與歷史文化，實地勾勒每個代表性城市所呈現之城市劇場樣貌。最後，特別介紹隨處可見的街頭表演藝術，它深入法國人民日常生活之中，是接近法國戲劇的最佳捷徑。希望藉由這樣的介紹方式與方向，能增加讀者對於法國戲劇的認識與興趣。

洪其蓉

緣起 背起行囊，只因藝遊未盡

自序 1 / 自序 2 / 自序 3

音

樂篇

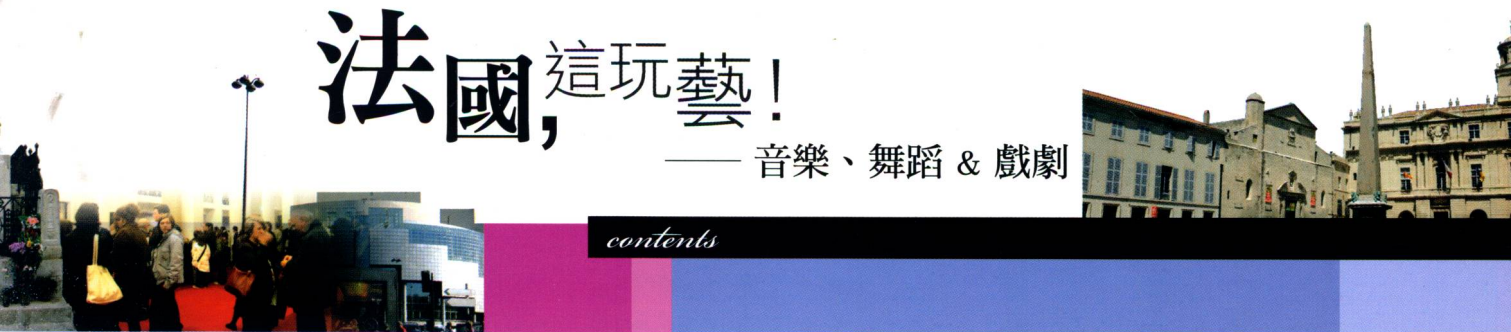
蔡昆霖 / 文

- 12 01 巴黎的舞臺——古老與現代、衝突與融合之地
- 26 02 迎向美麗的死亡——拉樹斯神父墓園
- 36 03 性不性很重要——理性還是感性？
- 44 04 24, Square de l'avenue Foch 75016 Paris——妹妹的家
- 56 05 異鄉人的歌
- 64 06 用音樂狂歡一整個夏天
- 72 07 美國漢堡與法國起司的結合——法國音樂劇

法國，這玩藝！

——音樂、舞蹈 & 戲劇

contents

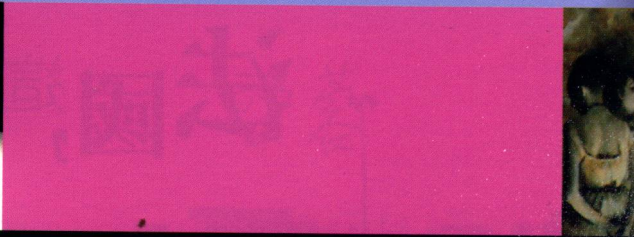

舞蹈篇

戴君安 / 文

- 80 01 凡爾賽宮的香艷舞影
- 88 02 浪漫芭蕾的誕生地
- 98 03 左岸咖啡裡醞釀的前衛風潮
- 112 04 法國芭蕾的地標——巴黎歌劇院
- 124 05 啟動現代舞的光與熱
- 134 06 移植法國的臺灣精神
- 142 07 在泛紫香氛中的亞維儂起舞
- 150 08 以舞會友的國際民俗藝術節

劇篇

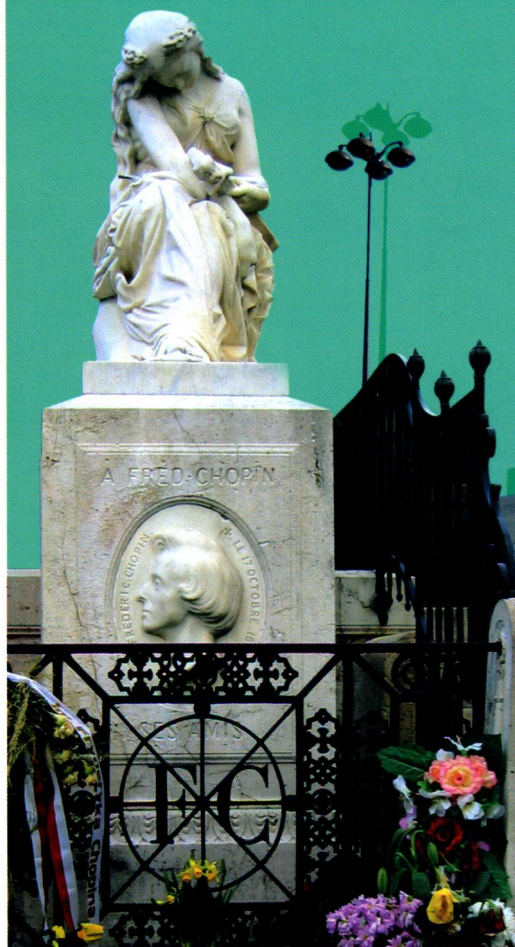
梁 蓉 / 文

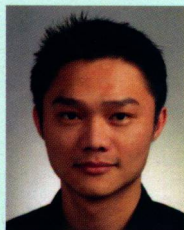
- 160 01 法國國家劇院巡禮
- 176 02 花都戲劇爭奇鬥豔
- 188 03 里昂藝文大匯演
- 210 04 普羅旺斯的古蹟歌劇風
- 220 05 戲劇不夜城——亞維儂
- 232 06 新馬戲的新視界
- 242 07 街頭表演，要你好看！
- 246 08 法國人愛看戲？
- 250 附 錄 巴黎地鐵圖 / 藝遊未盡行前錦囊 / 外文名詞索引 / 中文名詞索引

音樂篇

蔡昆霖／文

蔡昆霖 *Kun-Lin TSAI*

法國國立里爾音樂院 (CNR de Lille) 指揮第一獎 (Mention Très Bien) 畢業，曾任臺北愛樂廣播交響樂團常任指揮，臺北市立交響樂團管樂團副指揮，臺北愛樂電臺節目製作主持，現隨蘇黎世室內樂團 (ZKO) 音樂總監湯沐海 (Muhai Tang) 任見習指揮 (Apprentice Conductor)。旅歐期間三度於法國及葡萄牙指揮大師班最後比賽中獲得評審裁判一致通過第一獎 (Premier Prix d'Excellence à l'Unanimité et Premier Prix de la totale)，曾客席法國胡佛節慶樂團 (Rouvres en Plaine Festival Orchestra) 及葡萄牙萊牙夏日節慶樂團 (Leiria Festival Orchestra)。

01 巴黎的舞臺

——古老與現代、衝突與融合之地

1925 年，史特拉溫斯基 (Igor Stravinsky, 1882–1971) 選擇了讓他登上國際舞臺的成名地點——法國巴黎，作為居住地，並於 1935 年歸化為法國籍。1913 年的 5 月 29 日，由史特拉溫斯基作曲、尼金斯基 (Vaslav Nijinsky, 1889–1950) 編舞，被視為現代主義新聲的《春之祭》(*Le sacre du Printemps*) 在香榭麗舍劇院 (Théâtre des Champs-Élysées) 首演。

這齣舞劇首演當天，就因為過於恐怖（對當時人來說）、刺激的音樂，而使得人們開始大喊：

「快停下來、不要演了！」有些在場觀眾甚至打起群架、對臺上扔擲雞蛋；到最後還必須借助鎮暴警察進入控制秩序，最後史特拉溫斯基更因場面過於混亂危險，從後臺破窗逃出。這部舞劇在當時引起這麼大的騷動，到今天也成為一則眾說紛紜的《春之祭》首演之夜傳奇。但在歷經了時間的考驗後，《春之祭》現在已經成了各大舞團必演的基本舞碼之一。

© Marvin Koner/CORBIS

◀ 俄國作曲家史特拉溫斯基，攝於 1956 年

法國，這玩藝！

73

▼史特拉溫斯基與尼金斯基

▼《春之祭》首演節目單

▼《春之祭》舞劇首演時的劇照

© Bettmann/CORBIS

© EXPLORER ARCHIVES/KEystone-FRANCE

▲《春之祭》已成為各大舞團的基本舞碼之一，圖為著名編舞家 Kenneth MacMillan 的版本，由英國皇家芭蕾舞團於 2005 年演出

© Robbie Jack/Corbis

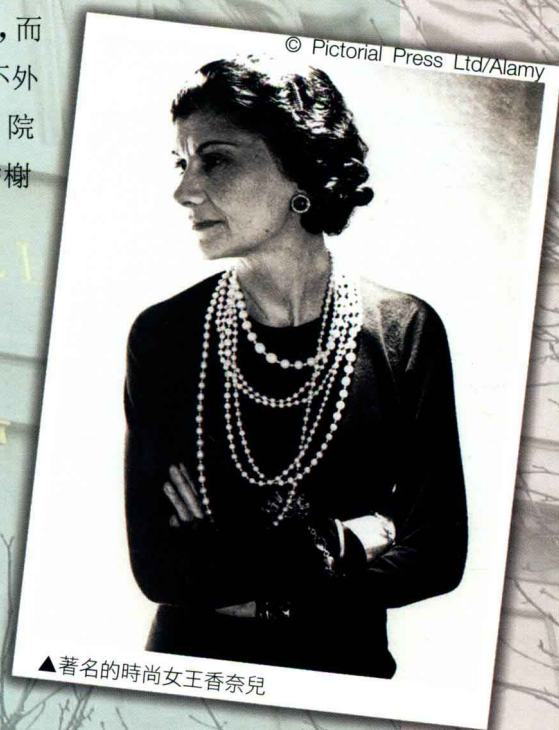
法國，這玩藝！

最具代表性的藝術家」，果真「奇言」不虛。因為史特拉溫斯基除了對現代音樂藝術有絕對貢獻之外，當年他在巴黎的情史也是現在很多音樂學者（稱他們為音樂狗仔隊不知道合不合適？）研究其音樂不可或缺的一件事。

劇院除了是史特拉溫斯基孕育現代音樂之地，也是著名的香奈兒 (Coco Chanel, 1883–1971) 與這一位已婚的嚴肅作曲家展開不倫情愛的地方，後來根據香奈兒身旁友人米西亞 (Misia Edwards) 的說法——「史特拉溫斯基愛香奈兒愛得無法自拔」。二十世紀初的巴黎除了容忍離經叛道的現代藝術創作與古老價值觀的衝突之外，這些演出場地或是劇院也成為了二十世紀初世界各地不倫戀情男女的最佳躲避之處。

在巴黎，大大小小的演出場地實在太多，有很多幾乎是隱沒在石階小巷之中，不仔細看還真不知道那是個表演場所，而真要提到巴黎著名的幾個演出場地，大家耳熟能詳的不外乎是嘉尼葉歌劇院 (Palais Garnier)、巴士底歌劇院 (L'Opéra Bastille)、夏特雷劇院 (Théâtre du Châtelet)、香榭

▼現在的香榭麗舍劇院仍是巴黎的著名演出場地之一（周昕攝）

▲著名的時尚女王香奈兒