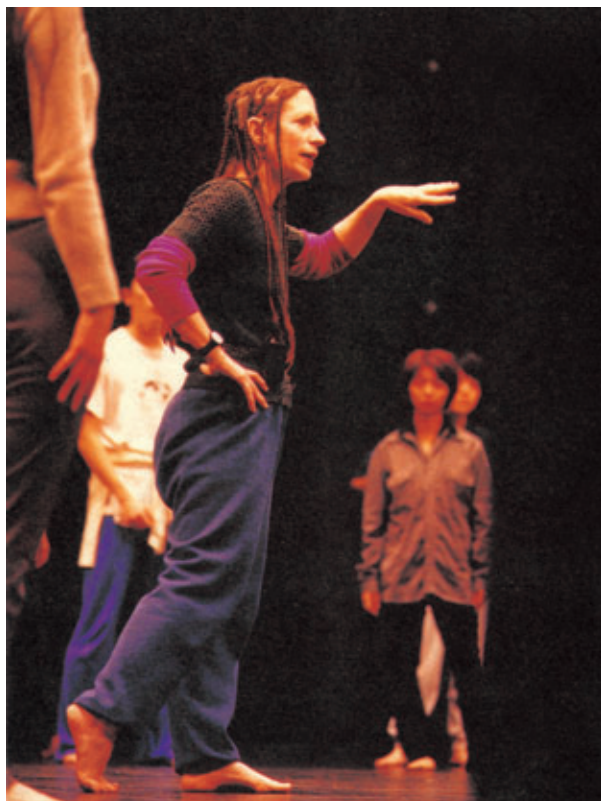


1943

ng-Shen Ku ● Heng Ping ● Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncon ● Vastlav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Heng Ping ●
mon ● MerceCunningham ● Pina Bausch ● Meredith Monk ● Jiri Kylian ● Maguy Marin ● Bill T. Jones ● Mark Morris ● Anna Teresa de Keersmaeker ● Ming-Shen Ku ● Heng Ping ●
n Lin ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncon ● Vastlav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Jose Limon ● MerceCunningham ●
usch ● Meredith Monk ● Jiri Kylian ● Maguy Marin ● Bill T. Jones ● Mark Morris ● Anna Teresa de Keersmaeker ● Ming-Shen Ku ● Heng Ping ● Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Cha

Meredith Monk 梅芮迪斯·蒙克

的人聲、舞蹈和影像



梅芮迪斯·蒙克在工作坊中為學員講解 林謙齊攝

猶太裔的音樂家庭背景

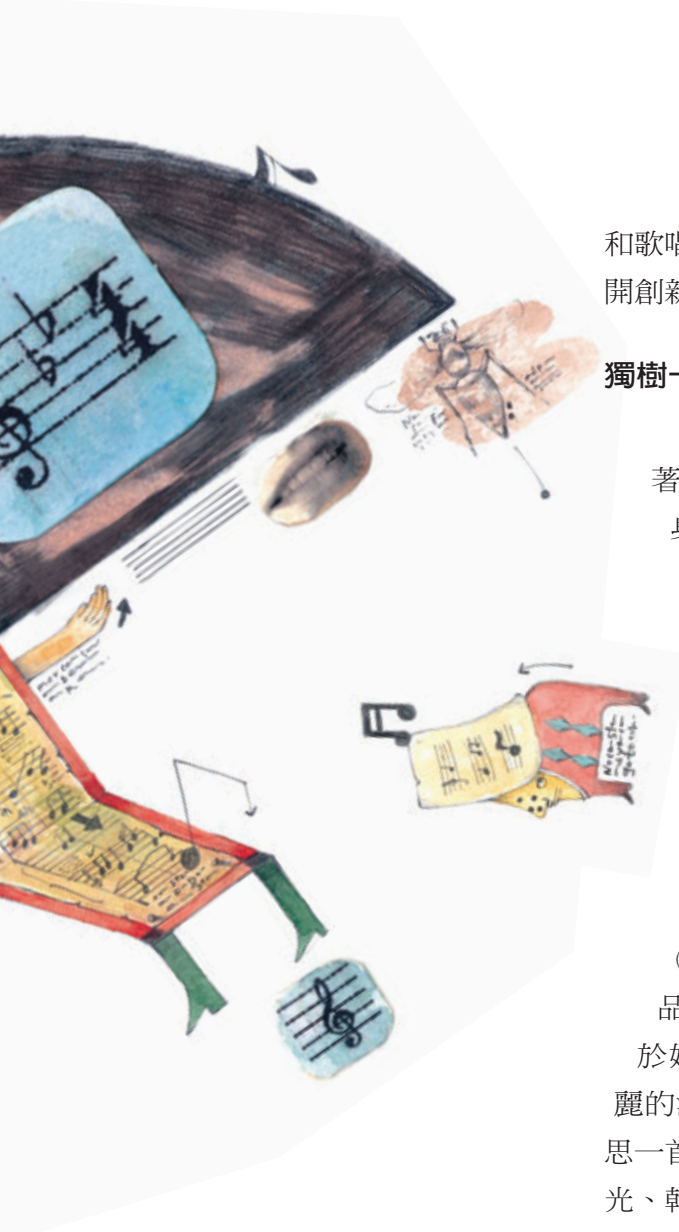
一九四三年出生於秘魯，成長於新英格蘭康乃狄克州的梅芮迪斯·蒙克是美國紐約一位極有特色的表演藝術家。她也是大家公認的文藝復興女人（Renaissance Woman）。這是因為她非常的多才多藝，可以邊唱邊舞，既導又演，而且成績斐然。音樂、舞蹈、戲劇和電影等各種表演方式在她的作品中神奇的合而為一，形成她獨樹一幟的表演風格。她會形容自己創作的過程如同是「編織掛氈」（weaving a tapestry）。各種表演素材就像是織工手中的五彩絲線，交錯在她那看似簡約卻又充滿了暗喻和象徵的作品裡。

蒙克來自一個猶太裔的文化背景，她的多位家庭成員都是音樂家。例如，她的曾祖父是莫斯科教堂唱詩班的領唱者，祖父則一手創立了「哈林音樂學院」，母親則是國家廣播公司（NBC）的歌手。出生在這樣一個音樂世家，據說她還不會說話前，就已經會唱歌了呢！

少女蒙克

在充滿藝術氣息的家庭長大，蒙克從少女時期起就非常喜歡創作，並萌發了結合各種不同媒體的想法。唸大學時，她特別選擇進入紐約州作風新穎的莎拉·勞倫斯學院（Sarah Lawrence College）就讀。在這個學校，學生可以自由地跨非常多的學系修課，而蒙克也一口氣選修了編舞、動作技巧、作曲、劇場、歌劇、電影等課程，奠定了她日後從事跨領域創作的基礎。在六〇年代後期，她參加了在紐約下城區許多前衛藝術活動的表演，如「發生」和「外百老匯戲劇」活動等。的確，蒙克從一開始就對當一個傳統的舞蹈家





和歌唱家不感興趣，她希望可以呈現與眾不同的作品，成為開創新局的前衛表演藝術家！

獨樹一幟的人聲、肢體探索

由於對聲音特別感興趣，蒙克在開始創作時，就特別著重去探索聲音在表演中的各種可能性。她發現我們的身體本身就是一個很好的樂器，可以發出各種不同音質、音色和情感的聲音。而且聲音來自我們的身體，比樂器更能表達出我們內心的想法，是一種很獨特的表演形式。為了擴展人聲的表演內涵，年輕時的蒙克還到紐約的「表演藝術圖書館」借閱了無數不同時期、來自不同文化背景的音樂回家聆聽，並將之轉化為其創作的養料。在她的劇場中，她因此發展出一套非比尋常，極度複雜的聲音語彙。

例如，她創作於一九七五年的《來自丘嶺之歌》（Songs from the Hills），是一組由她自己表演的人聲作品，而且除了最末一支歌，完全都不用伴奏。這些歌寫於她到新墨西哥州表妹家渡假的夏天。因著迷於那兒美麗的沙丘和沙漠，她就每天正午到丘嶺上去曬太陽，並構思一首曲子。於是一組美麗的作品就誕生了！沙漠酷熱的陽光、乾燥的風、起伏的丘陵和蟲子的唧唧聲在此作中都轉化成繽紛多采的人聲。

而她在一九七三的舞蹈劇場作品《一個小女孩的教育》（Education of the Girlchild）中，則以倒敘的方法描繪一名女生的生命史。她在此作中藉由服裝、動作和聲音的轉換，從聲音沙啞、白髮蒼蒼的老婦，變成穿圍裙操持家務的中年婦女，再化身成綁馬尾的浪漫少女，最後回到無憂無慮的小女孩。而這個作品也充分的展現了她多方面的才華！



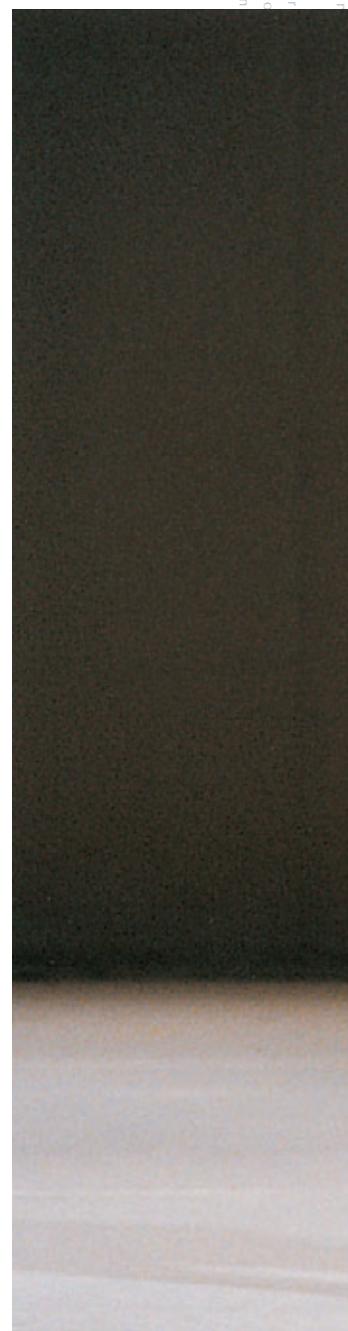
蒙克運用人聲來表現《一個小女孩的教育》中的各種角色 Peter Moore攝

在非傳統的空間演出

除了使用奇特的人聲，蒙克也對「空間」這個元素充滿興趣，並喜歡在各種非傳統的空間中演出，以運用該空間的獨特性來創作新穎有趣的作品。這些作品也常被稱為是「環境劇場」。例如她在一九六六年的一個大型表演作品《果汁：一個劇場的清唱劇》（Juice: A Theatre Cantata）中，便是一個從空間出發的「環境劇場」作品。它一共分成三個部份，分別在紐約的三個非劇場空間演出。其中一段的表演場地選在紐約有著美麗螺旋形走廊的古根漢美術館。一群表演者不但邊唱邊舞，還和美術館中的觀眾混合在一起，形成一種有趣的「表演者」和「觀看者」的新關係。

一九八一年她以和紐約市只有一水之隔的「愛麗絲島」為創作的題材。「愛麗絲島」又稱做「移民之島」，其上有很多美國早期移民生活的軌跡。蒙克不但實地將小島和其上的廢墟當成她的演出的空間，還以舞蹈、人聲、戲劇，結合另類空間，創作了一個和紐約移民的過往有關的感人作品呢！

的確，蒙克不愧是一位充滿想像力的才女表演藝術家，而她結合各種藝術元素的前衛實驗，也大大地拓展了我們對表演的了解和看法！



ng-Shen Ku ● Heng Ping ● Hwai
on ● Merce Cunningham ● Pina
Lin ● Chung-Shiuan Chang ● S
ech ● Meredith Monk ● Jiri Kyli
Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● M



以加拿大北方極地愛斯基摩人的文化為靈感的作品《面向北方》 林謙齊攝

na Graham ● Kazuo Ohn
-Shen Ku ● Heng Ping ●
mon ● Merce Cunningham
in ● Chung-Shiuan Char
ausch ● Meredith Monk