

馬戲團之謎 QA 大攻略

嗅到馬味，秀出戲味

從源流、表演、趣味、感官經驗玩賞新舊馬戲

「新馬戲」為什麼「新」？

只是因為沒有動物、只有人在表演嗎？

沒有動物的馬戲團，有什麼好看的？

傳統馬戲用動物吸引你，新馬戲除了一樣有雜耍特技與小丑，更用劇場魔幻讓你看得目不轉睛。

想知道哪樣比較好看，趁著十月新舊馬戲匯集台北城，何不來個現場親睹超級比一比！

文字 陳思宏 旅德劇場研究者

1.新馬戲是怎麼出現的？

「新馬戲」(Cirque Nouveau) 是在一九七〇年代興起於法國的另類馬戲運動，強調以「人」為中心的新型馬戲，完全摒除動物的演出。那時是反戰、學運、同志出櫃、婦女上街頭的反抗年代，動物保育也是燎燒的議題之一，「華盛頓公約」(CITES) 在一九七五年生效，管制野生動物的國際買賣。這股風潮也影響到了馬戲團，人們開始發現馬戲團訓練動物的方式非常不人道，鞭子、熱水、踢打、禁食等各種殘酷手法震撼了許多人，新馬戲便在此社會氣氛中誕生。

作為一個反傳統的運動，新馬戲與七〇年代風起雲湧的表演藝術結合，劇場的表演元素滲透進馬戲，許多馬戲學校成立，小型的馬戲團紛紛冒出來，影響開始往各國擴張。到了八〇年代初，法國著名的政治人物 Jack Lang 當上了文化部長，熱愛表演藝術的他大力補助新馬戲的發展，更多專業的馬戲學校開張，新馬戲風潮開始風起雲湧。法國「巴羅克特技劇場」(Cirque Baroque) 就在一九七三年創立，澳洲的「奧茲馬戲團」(Circus Oz) 成立於一九七七年，而最有名也最成功的例子就是一九八四年成立的加拿大「太陽馬戲團」(Cirque du Soleil)。

2.新馬戲「新」在哪裡？跟傳統馬戲有什麼不同？

同樣都在大帳篷裡表演，兩者最大的差別就是有動物與沒動物的區別。傳統馬戲通常有主持人串場，在他的介紹連接之下，馴獸師、踩高蹺、小丑、馬術等魚貫出場，美國著名的「大蘋果馬戲團」(Big Apple Circus) 至今都還保存這種傳統，主要的對象則是中產階級的家庭。而新馬戲整合各種表演的方式則充滿劇

場調度，一個具體或抽象的故事線牽引著整場表演，在現場樂隊的煽動樂曲當中，幾個角色明顯的人物貫穿全場，軟骨、爬竿、扯鈴、水上芭蕾等特技巧妙融合其中，藝術成分更濃厚。以「太陽馬戲團」的《某人》*Quidam*（台灣出版的DVD譯為《跨世紀巡禮》）為例，舞台上小女孩與爸媽的角色很分明，他們並不做雜耍特技，但是卻帶領著觀眾一起穿越每一段令人驚嘆的特技演出，樂隊現場演奏特別為此表演而譜的樂曲，加上色彩絢爛的誇張戲服與燈光，創造出一個奇麗的舞台，感染力很強。所以所謂「新」，最主要是表演形式的藝術性提升與挖掘，整體性很高，不會有傳統馬戲的破碎凌亂。

3.傳統馬戲也很精采，新馬戲少了動物，還有什麼好玩好看的？

少了動物，表演者的特技變成表演中心，音樂、戲服、舞台都是娛樂觀眾的籌碼。我剛在賭城看到的「太陽馬戲團」的 *KÀ*，完全就是一個西方劇場與馬戲結合的驚嘆號：鏡框式的舞台看似傳統劇場，其深與廣卻可以容納各式超大型的活動舞台快速飛昇下降旋轉，當一艘大型船隻搭載著特技表演者在舞台上劇烈晃動表現暴風船難時、當一個鋪滿沙子的平面舞台忽然翻轉成九十度把沙子全部倒入舞台下方時、當一群特技表演者吊鋼絲在垂直的舞台上表現兩軍沙場征戰時，史詩的配樂，七彩的燈光，東方情調的鮮豔戲服，一個雙胞胎兄弟離散的故事快節奏上演，觀眾就只能驚嘆連連了。

4.看傳統馬戲和新馬戲，會帶來什麼不一樣的感官經驗？

我居住的德國柏林，每到聖誕節就會有許多馬戲團搭起帳篷，趁著節慶之熱，吸引人們買票進場。而在節慶時進馬戲團看看獅子跳火圈、老虎騎大象、小丑與駿馬翻滾，依然是許多德國家庭過節的活動之一。看到探索頻道上的凶猛動物宛如小狗般溫馴任人搔肚抓癢，聞到空氣當中飄來動物皮毛的腥騷味，甚至可以伸手摸摸長頸鹿、大象、馬，小丑的表演讓觀眾席的小朋友哈哈大笑，這個神奇的世界提供了老少咸宜的感官娛樂。雖然許多國家（新加坡、芬蘭、奧地利等）都已經明文規定禁止或限制使用動物進行表演，但傳統的馬戲團例如德國的「皇冠馬戲團」（*Circus Krone*）依然受到歡迎，每年的「蒙地卡羅馬戲節」也都一定會包括傳統的動物馬戲，新馬戲的風潮雖然壯大，卻沒有完全取代傳統。

新馬戲則不見得適合闔家觀賞，兒童不見得有耐心欣賞標榜非洲部落律動的「猴麵包樹馬戲團」（*Circus Baobab*）黑人表演者的力與美，「太陽馬戲團」的賭城新秀《動性》*Zumanity*，性感的成人表演，就直接禁止十八歲以下觀眾入場。

新馬戲給予觀眾的是提煉過的特技，表演者透過化妝、音樂、戲服、舞台的整體搭配，站在舞台上縮張、跳躍、翻轉軀體，每晚創造驚嘆號。觀眾的眼神被這戲感濃厚的表演拉扯著，身體隨著驚險的特技緊繃，耳朵裡溢滿磅礫音符，觀者可以盡情體驗感官的誇飾。當年原本是另類的新馬戲運動，在觀眾的喝采聲，如今躍居主流，馬戲缺了「馬」，「戲」比例增大，已是成熟的表演藝術了。

—轉載自 2006 年 10 月號《PAR 表演藝術》雜誌