

Fantastic Circus

馬戲團的奇幻世界

本月份，3組馬戲團前後來到台灣演出，掀起一陣馬戲熱。

我們用實際帶你一起去欣賞。

全球幾個重要馬戲團舞台上的奇幻景觀，以及它們為何如此迷人……

撰文／林青穗 圖片提供／遠志影像 TOP PHOTO：台灣名人影像

Cirque du Soleil

【太陽馬戲團】

成立時間與地點：1984年，加拿大蒙特婁
特色：挑戰人體極限，將舞台成為肢體的藝術。

新式馬戲團的代表，以人為主的太陽馬戲團成員來自21個國家，已在世界3大洲演出多場，吸引超過千萬人次觀賞。這個在1980年最初由幾名街頭表演的年輕人所組成的團體，經過許多優秀的人才加入後，漸漸組成現在這個以35名表演者的夢幻團體。其最獨特的演出具備風格、燈光或編舞者，低空的空中飛人、雜耍、雜耍和魔術小丑等項目。看過的人一定會驚呼大得嘍，嘖嘖稱奇。太陽馬戲團在拉斯維加斯及世界各地巡迴，劇碼高達10餘部，如《夢幻人生 Varekai》《超越極限 Dralion》《奇幻旅程 La Magie Continue》，以及在拉斯維加斯水中芭蕾舞及馬戲表演的《O》等，保證都值回票價。「年輕、挑戰極限與夢想」是讓出太陽馬戲團的主要精神，若希望把這份熱情傳給所有人，馬戲團執行長 Guy Laliberte 說：「我們希望大家在看了太陽的表演後，能夠因此激發自己的夢想，並相信這個夢想能夠實現。」的確，太陽的孩子們早已實現小時候的夢想，成為人人敬佩的偉大藝術家。（2008年8月即將在東京迪士尼有固定演出）

Moscow State Circus

【莫斯科國家馬戲團】

成立時間與地點：1890年，俄羅斯莫斯科
特色：馴獸與人物藝術表演

英國人查理斯休斯 (Charles Hughes) 將馬戲團引入俄羅斯，即在當雷開引起觀賞馬戲團的熱潮，經過2百多年的以動物表演仍存在者，可說是與雜耍除了古典芭蕾舞及歌劇之外的第三大藝術。20世紀初，列寧成立莫斯科馬戲學校，規定學生除了學習馬戲特技外，還兼修音樂、雜劇、舞蹈及各種藝術，畢業後投入表演生涯，奠定大業基礎。莫斯科國家馬戲團設在劇場附近，建築已有100年歷史，今年10月份的莫斯科馬戲團成立於1919年，總經銷蘇聯政府，由特技演出者、雜耍小丑及馴獸師組成的團體，擁有超過4000名表演者。每年巡迴各地演出。1960年冰上馬戲團成立，成為最聲譽斐然的另一種選擇。傳統馬戲團的表演以馴獸為主，如馴鹿、馬術等，其他人物表演項目包括小丑、雜耍高塔、標題中環與高空走鋼索、大力士等均受過完善訓練的素質基礎，將優美的芭蕾舞步與奧利匹克式空操操演融入演出，每一個動作都令人嘆為觀止。這正是莫斯科馬戲團的精華所在。

Photo by Dean Cooper/Corbis

Chinese State Circus

Photo by Bernd Wipprecht/Opera Corbis

【中國馬戲團】

成立時間與地點：1992年，中國北京
特色：雜耍與武術

雖然是在20世紀才成立的中國馬戲團，最廣為人知的卻是從2千年的老相承留傳下來的技巧、舉世驚人的軟骨功、獨特的少林功夫、高空秋千，以及美艷傳統的耍獅子特技、頭頂茶壺功夫、舞獅等表演，讓觀眾看得目不暇給。與俄羅斯的馬戲團有異曲同工之妙，由國家統一訓練，其「百花齊放」式的演出，精準的表演者不容有失。中國馬戲團向少林寺合作，經過數個月的選角，共約30名表演者來自中國7個不同的團體組織，以《美猴王》、武術、劍術、雜技功、耍猴功、烹飪、變臉等中國傳統藝術，在世界各地演出，向世人展現中國博大精深的神思與文化。

【歐茲馬戲團 Oz Circus】

成立時間與地點：1977年，澳洲

特色：熱情溫暖藝術家

兩個著名的馬戲團體結合，將傳統馬戲加入新式的味道，如搖滾樂、流行戲言與諷刺文學等，讓觀眾耳目一新。他們是一群熱愛各種雜技的男女，已在5大洲、26國，以及暹羅、沙連原住民族、巴西雨林原住民表演過，部分劇目已有印地、日文及丹麥文本。成員從中斷而克萊蒙團學習許多特技，例如極限體操、呼癩團等，將力與美的特技表演與原創音樂，以超現實的視覺呈現。

【大蘋果馬戲團 Big Apple Circus】

成立時間與地點：1977年，美國紐約

特色：紐約活地標

保羅 (Paul Bieder) 與麥可 (Michael Chris-Tensen) 在1974年創歐洲發展，加入法國著名的 Nouveau Cirque de Paris 馬戲團，於1976年回到美國時，已累積相當的知名度。隔年，這兩個有夢想的青年創立了大蘋果。這僅與紐約一同成長，曾帶給紐約人無數歡樂的馬戲團節目年年更新，結合戲劇、脫口秀、歌舞秀等元素，豐富各種特技高手、穿空中飛人、小丑雜耍、動物特技、魔術表演等，配合華麗的舞台效果，令人嘆為觀止，適合全家一起觀看。1990年開設小丑團體採訪計畫，為病童表演，鼓勵他們對抗病魔。直到現在一團員們已為大蘋果贏得許多獎項，也打破許多觀賞人次紀錄。911事件之後，馬戲《夢幻城市 Dreams of a City》向紐約致敬。

【Archaos 馬戲團】

成立時間與地點：1984年，法國馬賽

特色：創新另類高難度表演

由皮梭 (Pierrot Bidon) 成立，極具實驗性體的風格，打破傳統馬戲團表演，以雜技、舞蹈、詩意與奇兵、射擊劍等驚險動作，於1987年巴黎馬戲團中大放異彩。不停創新的節目內容，高空彈跳、精準動作中有著藝術姿勢，或是 hip pop 舞步，扭藝術凡的運動員存在法國戲團的經營理念，尤其是將聲勢浩大的摩托車推上舞台，大玩置身特技與肢體平衡的創意，出色又新奇。1989年獲法國文化部「國家級馬戲團」稱號。

【調皮家族馬戲團 The Pickle Family Circus】

成立時間與地點：1975年，美國舊金山

特色：鐘表特技

原為舊金山默劇團的表演者創立了調皮家族馬戲團，隔年得到國立藝術基金會 (The National Endowment for the Arts) 的贊助，得以開始於北加洲巡迴演出。1981年團中3名小丑明星蘭利 (Larry Pezore)、比爾 (Bill Irwin) 和傑夫 (Geoff Hoyle) 讓馬戲團知名度一飛沖天。鐘表特技一向是調皮家族的精華，所以每次表演都是以一個難度超高的特技如解繩套等做結束。

【馬戲國家學院 The Ecole Nationale du Cirque】

成立時間與地點：1994，法國巴黎

特色：女性小丑

安妮法特里尼 (Annie Fratellini) 14歲開始馬戲生涯，接下家族小丑團的重責大任後，以特別的女性角色賦予另一種風情。1974年成立安妮法特里尼馬戲學校，訓練許多優秀的表演者，大蘋果戲團與大蘋果馬戲團的創立者，都受到她深遠的影響。安妮深深植入的印象是她那個月亮臉團團的戲，以及世界上少數的女性小丑地位。更成立了獨一無二的馬戲高職，專門訓練學生各項後台技術。安妮於1997年7月1日過世，由她的女兒 Valérie 傳承下去。

玲瓏巴拿貝利馬戲團表演者之一

【玲瓏巴拿貝利馬戲團 Ringling Brothers Barnum & Bailey Circus】

成立時間與地點：1884年，美國紐約
特色：歷史悠久的傳統馬戲團

最初成立時僅是個小規模式馬戲團，1889年已頗具規模，並購買火車廂，以便運送大型動物及馬戲團道具，在美遠各地演出。這項創舉讓馬戲團跨地域限制，當然也就帶來更多收入。1909年買下競爭對手巴拿貝利（Barnum & Bailey）馬戲團，於1929年在紐約的麥迪遜廣場花園，以其135年歷史做號召，演出《地球之最 The Greatest Show on Earth》，內容包含雜耍、特技、精靈小丑、奧馬遜那牛仔音樂、豹虎雜技、象群、高空走鋼索、狗隊和馬隊表演等，現在則以更戲劇表演的方式重新編排，貼近觀眾。

妳印象中的馬戲團，是小丑逗趣的搞笑、猴子騎單車，還是驚險的空中飛人？無論馬戲團的型式如何演變，唯一不變的是，它具有神奇魔力的演出，在許多人的心中，留下了不可磨滅的美好童年回憶。

老少皆宜的馬戲團，最早起源於古羅馬，內容集合了馬術表演、競技、英國動物表演及各式雜耍特技等。馬戲團英文「circus」在拉丁文意指「圓圈」，在圓形場地演出而來；中國唐宋時代則稱馬戲團為馬術的表演。

羅馬帝國式徵後，18世紀英國倫敦的菲利普艾特雷馬戲團（Philip Astley School），是歐洲第一個將馬戲團由無組織的節目表演，演變成具規範性的完整演出。察理斯修斯則將此

風潮帶到俄羅斯，成立第一個俄羅斯馬戲團，受凱薩琳女皇喜愛，之後皇空成員的馬戲團一代傳一代，至1880年創立的尼庫寧馬戲團則奠定了俄羅斯馬戲發展的龍頭地位。20世紀初，共黨政府領導人列寧（Vladimir Lenin）成立世界上第一所馬戲

團學校 The Moscow Circus School，積極培養人才，一直到现在，馬戲團都是俄羅斯文化的重心之一，也代表國家多次出國表演。1960年冰上馬戲團創立，改變了其發展歷史，以特技表演、繽紛亮麗色彩服裝、現代科技燈光與舞台設計，千變萬化，震撼動人的視覺體驗。1989年，伊格爾賓瓦羅夫（Igor Shapovalov）精選5部童話故事編成「冰上童話世界」，把俄羅斯的馬戲表演推上更高的地位。

馬戲團吸引人的地方不外乎小丑和雜耍、空中飛人、高空走鋼索、吞火吞劍、飛刀、獅子老虎及大象等動物表演，法國人路易蘇利耶（Louis Soulier）是將中國雜耍引進歐洲的第一人。美國開始有所謂的「巡迴演出」是在1825年，第一個在大型帆布帳篷裡表演的喬舒華布朗（Joshuah Purdy Brown）。直到巴拿貝利（P. T. Barnum's Museum, Menagerie & Circus）的成立，美國的馬戲團歷史才真正走向革命性的演變—加入了新奇古怪的人與動物雜耍節目的美式戲法。合併後的玲瓏巴拿貝利馬戲團，其龐大的陣容、到處巡迴所須的「獵人」技術和各式表演，均影響日後的馬戲團甚深。

現今趨勢漸漸轉變成新式馬戲，如以挑戰人體極限著名的有加拿大太陽馬戲團、美國的調皮家族馬戲團及澳洲的戴基馬戲團等；人與動物一同演出的現有英國的玲瓏巴拿貝利馬戲團、大萊馬戲團、莫斯科國家馬戲團等；另外值得一提的是中國雜耍團也頗受歡迎。

要將許多人（動物）集合並有默契地演出一部戲碼，背後需要多少年辛苦的訓練，每個人一生有機會一定要觀賞一次，因為馬戲團的奇幻世界，能帶給孩子們歡笑，也能讓妳生活中多了一份特殊的體驗。

太陽馬戲團