

A Liminal Theatre Production Opera, Video, Performance Art, Theatre

[THE ORPHEUS SCHEMATA]
Devised and Directed by male ออร์เฟอุส สกีบาตา Devised and Directed by meLê yamomo and Bua Rajadhon

7:30PM - May 10, 11, 16, 17, 18, 2008 2:00PM - May 10, 11, 17, 18, 2008 Makamphom Studio-Theatre Saphan Kwai BTS Station Tickets: B200 / Students B150

INQUIRIES: +66.89.691.2247 | mkp studio@hotmail.com +66.86.900.0445 | info@nuniproductions.com | www. nuniproductions.com

NUNi 's Mission

NUNi productions (Never Underestimate New Ideas) strives to be Thailand's premiere professional multidisciplinary arts company. We are also dedicated to nurturing and developing of a thriving performing arts community in Thailand and the Southeast Asian region. This includes educating and expanding our next generation through innovative, accessible and approachable education and outreach programmes.

นูนี่โปรดักชั่นส์มุ่งสร้างผลงานและบุคคลากรในศาสตร์และศิลปการแสดงในประเทศไทยในระดับมืออาชีพโดย มิได้จำเพาะเจาะจงที่การแสดงแขนงใดแขนงหนึ่งเป็นพิเศษ แต่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของนักแสดง นักร้อง นักดนตรี ผู้กำกับและนักออกแบบเพื่อสร้างผลงานที่เป็นปัจจุบันและมีเอกลักษณ์โดดเด่น นอกจากนี้เราถือว่า อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมิน้อยไปกว่าการผลิตงานที่มีคุณภาพ คือการให้ความรู้และโอกาสในการแสดงเพื่อการฝึก ฝนกยางสม่ำเสมดแก่เยาวชน

www.nuniproductions.com

[The Orpheus Schemata] a Liminal Theatre Production

Devised and Directed by meLê yamomo and Bua Rajadhon

Pattarasuda Anuman Rajadhon meLê yamomo Katrina Sue Fenega Hanna B. Ito Simon Inshekov Saran Suebsantiwongse

> 10/11/16/17/18 May 2008 2.00PM and 7.30PM Makhampom Studio

Performed in Thai, English, Russian and Italian 57 minutes without intermission

[The Orpheus Schemata: Director's Notes]

Liminal [adj. of conscious awareness]

Liminal theatre was coined by Susan Broadhurst in her book Liminal Acts in 1999 to describe the emerging genre of hybridized, non-narrative theatre that uses non-linguistic modes, and performances that depend on corporeal *gesta*. The postmodern nature of the liminal theatre also describes it as being stylistically promiscuous, and non-linear, if there is at all any narrative in the story-telling. The idea of luminal theatre is borrowed from anthropologist, Victor Turner's notion of the "*limen*," in view of the experimental and marginalized nature of these artistic/theatrical impetuses'.

Another theatre theorist, Elinor Fuchs, offered a different perspective to the postmodern theatre. She traced the development of theatre using the Aristotelian elements, and how the emphases and hierarchies of these elements changed through time. From the Aristotelian notion of plot; the modernist emphasis on character by Ibsen and Chekov (which gave way to the Stanslavski method); to Brecht's epic theatre and the *Verfremdungseffekte*; and to Fuch's proposition of a theatre value system that collapses the hierarchy in the Aristotelian dramatic elements – where spectacle, language (the absence or multiplicity of it), music and character all become of equal importance or unimportance.

A constant theoretical argument I go through in my aesthetics of the theatre, though, is the post- and high-modernism debate. While the Jamesonian critique is the most popular criticism of postmodernism, it is those which he was criticizing that became the very core elements of postmodern aesthetics. Having said this, I have to admit, I am more drawn to John Orr and Theodor Adorno's proposition for a high-modernism in theatre, music and popular culture.

On the Schematism of the Orpheus Schemata

On schema

Schema is a Kantian concept. In Kant's architectonic system, (transcendental) schemata is the procedural rule. "The rule [that] prescribes the way to relate a pure concept to an object in general. Schemata are ways of applying pure concepts (categories) to sense impressions. They are prescriptions for graphically illustrating a pure concept... A schema is a method for representing a non-empirical concept in any image as such or any image in general. The schema of a pure concept of the understanding is something which can never be made into an image."

In Orpheus Schemata, the myth is more than just a metaphor through which the propositions of love and sacrifices are presented in the theatre. It is the schema through which these are attempted to be articulated. On the one hand, there is science attempting to explain the logic; on the other hand, like Levi-Strauss's methodology, there is the telling of, or references to myth as humanity's means to articulate matters defying logic.

On the schematic devices

Orpheus Schemata is unified musically by Gluck's *Orfeo ed Euridice*. The overture and the ballet-music from the opera open each scene. In scene four and the epilogue, Orfeo's aria, *Che Faro Senza Euridice* brings together all the musical leitmotifs into conclusion. Structurally the whole play is like a four movement chamber piece. Each scene/movement has its own conceptual leitmotif which builds up and are recapitulated and resolved in a meditative conclusion.

Functioning as a semiotician, I'd also like to point out some of the directorial devices that I have reprised here as what seems now to be a growing schematic idiolect. The "onion motif" first appeared in *Oda a la Cebolla* (Ode to the Onion), an experimental work I've directed for the Ninth Pundaquit Art Festival. It sprang from Pablo Neruda's poem of the same title. Neruda praises the onion for its beauty *petalo a petalo*, as when you are peeling it and ripping its layers. The train, on the other hand has been a recurring fascination. Once as a video designer for *Sepharad*, a commissioned play for the 2005 Spanish Art Festival in Manila, and again in *Crossing Boundaries*, a multimedia production I've directed as an exchange artist with the Arts Council Korea in Seoul.

The water element also recurs in different form here, in line with the Southeast Asian culture revolving around the water element. In scene four, we are reminded of the sea's dual nature as (1) the element of destruction during the 2005 tsunami and on the other hand, (2) the primordial "mother of creation". The Panay myth of creation and the legend of the rain frame the epilogue. Here also, John Orr's tragicomic concept comes back to mind, in the undressing of the characters – where what is left are the personae devoid of their capitalist/consumerist/ social/cultural identity – unmasked to reveal only their humanity.

meLê yamomo

SCENESES

Overture - Mo chit Station [บทใหมโรง]

Overture - Orfeo ed Euridice (Christoph Willibald Gluck)

Crazy Little Thing called Love, Michael Bublé

Departure 1

It smells of loneliness of the departure. The town is still. The train running. Smoke.

I only understand the loneliness of the arrival.

Is arriving a kind of departing?

Or actually, arriving is coming back to where I came form in the first place; without having left to anywhere.

Where is it that you call home?

Where you came from, where you returned, where you left to, or where you arrived

Home. Mother. Home. Mother like red. Home mother. Home. Mother likes blue. On the advertisement poster, there is a statue, looking side-ways with his right hand lift up making 45 degrees to the ground. All five fingers stretched out.

As if he has just shook hand with someone and left his hand there

As if pointing to the ground

As if warning of the coming train

As if reaching out for someone

As if pulling something, feelings at the tip of the fingers, warmth, time, memory, time, memory, clock, red alarm clock. I set the time at six AM. A comb with big teeth working its way through messy hair. A box. I am lying on the box, spreading my arms and legs like the arms of a clock. My red alarm clock. It stops.

"Ignorance, forgetfulness, human are forgetful species"

Memory is like a suitcase. It is my best friend but I can't remember what is inside. A red comb, a

red clock, book on ignorance, mother, home, everything, take it everywhere and forget everything whether mother likes red, or mother likes blue.

Perhaps she likes both.

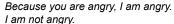
Scene 1 Victory Monument [ฉาก หนึ่ง - สถานี อนุเสาวรี]

Ballet - Larghetto - Orfeo ed Euridice (Christoph Willibald Gluck)

Daughter's monologue:

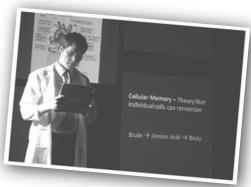
You feel bad, that makes me a bad mother. Nobody loves me. I feel good. But you don't love me. That makes you bad and I don't love you.

I am good. You love me. You are good. I love you. You are bad. I love you. That makes me bad.

I am angry that you are not angry that I am angry when you are angry.

I am angry that you are angry that I am not angry when you are angry that I am angry when you are not angry.

I am happy when you are happy. I am not happy when you are not happy. Jack is unhappy when Jill is unhappy.

Jill is unhappy that Jack is unhappy that Jill is unhappy that Jack is unhappy that Jill is unhappy. Jill feels quilty if she is unhappy that Jack is unhappy when Jill is unhappy.

Jack feels quilty that Jill is unhappy because he feels he should make her happy.

Jill feels guilty that Jack feels guilty that Jill feels guilty that Jack feels guilty.

(Adapted from Knots by R. D. Laing)

Heart Lecture

Scene 2 Saladaeng [ฉาก สอง - สถานี ศาลาแดง]

Ballet - Andante - Orfeo ed Euridice (Christoph Willibald Gluck)

Elizabeth's monologue

Scene 3 Silom [ฉาก สาม - สถานี สีลม]

Ballet - Maestoso - Orfeo ed Euridice (Christoph Willibald Gluck)

Black Magic

Gate of Hell

Departure 2:

Today, again, in my hand, a plane ticket. I am leaving again, departing again, going back, coming back, gone, the memory has boarded the plane.

The only weapon I have to fight with run-away memories is to keep moving, forward, backward, all the time, listen, hear, listen, look, see, memorize, so I won't forget. Because we like to forget what we should not forget. We like to remember what we should forget.

F E E L feel, feel it, live it. If we feel a lot we would be able to remember. Perhaps I would remember what's in my suitcase. Wine-glasses. Yes, wine-glasses, I cannot live without wine. There is always a time to celebrate, for happiness, success, sorrows, arrivals and departures.

When Orfeo lost Euridice, how long did she wait for him?

Is the time on earth and the time in hell, the same time?

His one second is her eternity.

What have I done to be waiting in hell!

Would she wait for him? Would he wait for her? Would she remember him? Could he remember her?

This back, full of sweat, is Orfeo's?

A hundred years passed, does memory last that long? Does waiting last that long? How many bottles of wine would be wasted? 36,500 times the alarm would ring in a hundred year. Will you wait for me? Can I wait for you? Or memory will expire? Wine and memory, which will expire first? Or the clock will stop first?

This is my bed-room, this is my dog, my best friend, me at 10, me at 16... the alarm! I set the alarm at every 6AM of my memory, so would be able to remember every 6AM. It's raining. Does it rain at your place? Hello. Good-bye. No, don't say good bye, I haven't even remembered you. Don't go, don't leave, don't let me go.

Your hand is gone, and my hand is there, left there forever. The statue in the advertisement board in the BTS also left his hand there, waiting for his memory to return to say hello at 6AM. (Based on Giorgio de Chirico's The Melancholy of Departure)

Scene 4 Hua Lampong [ฉาก สี่ - สถานี หัวลำโพง]

Ballet - Maestoso

Dome Epais Dueto from Lakme (Leo Delibe)

Aria: "Che faro senza Euridice"

Epilogue [บทส่งท้าย]

A Southeast Asian Creation Myth

Artists Biographies Artists Biographies

[Pattarasuda Anuman Rajadhon]

ภัทรสุดา อนุมานราชธน

Pattarasuda enjoys an active career in directing both in opera and theatre, latest with NUNi productions' Mozrt in Mischief. Also in demand as an actor, she has appeared in Albee's American Dream, Tremblay's Les Belle Soeurs, Wedekind's Spring's Awakening, Dietz's Private Eye, and King Rama V's Nitra Chakrit. Currently teaching Performance Communication at Assumption University and MIFA Master Artist Academy (MAA), she also served as acting coach for Academy Fantasia Season 3. Pattarasuda has a bachelor's degree in Dramatic Arts at Chulalongkorn University, a Master of Arts in Performance at Goldsmiths College, University of London and a certificate from the Royal Academy of Dramatic Arts Directing Course.

บ้จจุบันเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสลัมชัญ (เอแบค) MIFA Master Artist Academy และเคยเป็นครูActing ให้ Academy Fantasia ซีชั่น 3 ภัทรสุดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกการละคร ปริญญาใทด้าน Performance จาก Goldsmiths College, University of London และประกาศนียบัตรสาขากุารกำกับการ แสดงจาก Royal Academy of Dramatic Arts ผลงานการแสด งและกำกับการแสดงอาทิเซ่น Mozart in Mischief, Albee's American Dream, Tremblay's Les Belle

Soeurs, Wedekind's Spring's Awakening และ Dietz's Private Eye

mance Communications and minored in Public Relations

[Katrina Sue Fenega] แคทรีน่า ซู เฟเนก้า

Katrina Sue Fanega (Kat) came from a family of Filipino performers and teachers. She has been performing since she was a kid and later on found her passion in dance. As an aspiring dancer and choreographer, she has appeared in International Dance Day 2004 and 2008 and Dance Centre's "Cinderella." She joins competitions and her dance team (YFC) won

2nd place in Fasio Dance Contest. In her free time, she also teaches dance to the youth in her community.

Katrina is a fresh graduate from Assumption University's Communication Arts majoring in Perfor-

Artists Biographies -8-

แคทรีน่าเป็นชาวฺฟิลิปปินส์ที่เกิดมาในครอบครัวฺที่เต็มไปด้วยฺนักแสดุง นักเต้น และอาจารย์ด้านการแสดง ตั้งแตเด็กแคทรีนารวมแสดงในการแสดงแขนงตางๆและสุดทายได้มุงมั่นที่จะเป็นนักเตนและนักออกแบบทา เต้น แคทรีนารวมออกแบบทาเต้นและรวมแสดงใน International Dance Day 2004 และ 2008 ในบัลเลต์ เรื่องชินเดอเรลลาของ Dance Centre และ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแขงขัน Fasio Dance Contest ในเวลาวางแคทรีนาสอนเด้นแกเยาวชนในชุมชน

แคทรีน่าเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากภาควิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (เอแบค)

[Simon Inshakov]

ไซมอน อินเชคอฟ

A fourth year student of the Department of Public Relations, Faculty of Communication Arts, Assumption University (ABAC) and water-polo coach at Kasetsart Club, Kasetsaart University, Simon also participated in the 28th World Debate, the EUTU (European Union) hosted by Thammasart University, and the 4th Saint Gabriel Intra- varsity Debate & Public Speaking Championship. This is Simon's stage debut.

ปัจจุบันไซม่อนศึกษาอยู่ปี4 ภาควิชาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (เอแบค) และเป็นโค็ชให้ทีมโปโลน้ำแก่ เกษตรุศาสตร์คลับ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ไซมอนยังเป็นตั วแทนของมหาวิทยาลัยในเวทีการแข่งขันโตวาที่ระดับประเทศ อาทิเช่น การแข่งขันโตวาทีโลก ครั้งที่ 28 การโตวาทีของสหภาพยุโรป และ Saint Gabriel Intra- varsity Debate & Public Speaking Championship

[Hanna Bulurang Ito]

ฮานน่า บูลูราง อิโต

Hanna is a Filipino-Japanese who was raised mostly in Thailand. She is currently majoring in Performance Communication at Assumption University. For the past 5 years, she has participated as an actor and dancer in several shows and plays, including an event in the World University Debating Championship held last December at Assumption University. She has also performed as a singer and is currently taking voice lessons to further her voice trainings.

ฮานน่าเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์- ญี่ปุ่นที่โตที่ประเทศไทย ขณะนี้ฮานน่าศึกษาอยู่ภาค วิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสุ้มชัญ (เอแบค) ฮานนารวมแสดง ร้องเพลง และเตนในละครกิจกรรมตางๆมากมาย เช่น พิธีเปิดการแขงขันการโต้วาทีมหาวิทยาลัยโลก

[Saran Suebsantiwongse]

ศรัณย์ สีบสันติวงศ์

Thailand's foremost baritone, Saran received his Bachelor of Music in Vocal Performance from the Manhattan School of Music in New York and attended the prestigious Royal College of Music in London where he was a Chevening scholar in the Advanced Postgraduate Course in Opera Studies. He also received the 'Young Thai Musicians Scholarship Fund' from HRH Princess Galyani Vadhana.

He has sung the roles of Papageno, Donner and Gugliemo with Bangkok Opera, Plutone with Thailand Philharmonic Orchestra, Fiorello with the Singapore Lyric Opera and Pan in a staged production of Bach's Der Streit Zwischen Phoebus und Pan with the New York Baroque Soloists. His European debut was as Pisandre in Fauré's Penelope and Second Man in Carlisle Floyd's Susannah at Wexford Festival Opera in 2005.

Currently, he is the Professor of Voice at Sllapakorn University, Director of Vocal Programming at KPN Music, Artistic and Managing Director for NUNi Productions. Saran also received a full scholarship from The Ministry of Education's Commission of Higher Education and the University of Music and Arts Vienna for the international voice teacher training programme in Vienna, Austria.

ศรัณย์จบการศึกษาระดับปุริญญาตรีด้านการร้องเพลงจาก The Manhattan School of Music นิวยอร์ก ได้รับทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิคในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทุน Chevening ไปเรียนต่อ ณ Royal College of Music ลอนดอุน ในด้าน Advanced Postgraduate Course in Opera Studies ศรัณย์รวมแสดงในโอเปราหลายเรื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เซน Papageno, Donner และ Gugliemo ให้กับบางกอกโอเปรา ในบท Plutone กับ Thailand Philharmonic Orchestra , Pisandre จากเรื่อง Penelope ของ Fauré และบท Second Man จากเรื่อง Susannah ของ Carlisle Floyd ในเทศกาลโอเปราที่ เว็กซ์ฟอร์ด ประเทศไอร์แลนด์ ลาสุดในบท Fiorello ที่ Singapore Lyric Opera ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาขับร้อง คณะดูริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้อำนวยการดานการขับร้องที่KPN Music และเป็นผู้อำนวยการของ นูนี้โปรดักขันส์

-10-Artists Biographies

meLê yamomo

เมเล ยาโมโม่

meLê is notorious in pioneering exceptional groups and novel ideas. He was an exchangeartist with the National Theater of Korea under the fellowship grant from the Arts Council Korea (ARKO). He founded Dulaang Habi, in 1995, an experimental theatre group at the Philippine High School for the Arts. From 1999-2002, meLê was an Artist-in-Residence at CASA San Miguel. In 1999, he established Dulaang San Antonio, the resident theater group of the center. He was also the resident composer for ANINO, creating music for the company's various local and international projects such as Ibalon (the Philippine's official entry to the International Shadow Theater Festival in Patras, Greece) and HKDAVC-4's Children's Puppet TV show in Hong Kong.

As an independent musical composer, meLê wrote music for the theater, TV, film and radio. His musicals, TV and film scores and festival theme songs have been performed in various countries around the world. meLê was the Philippines' ambassador to the 2004 ASEAN Youth Art Camp in Cambodia. Most recently, he participated at the Tari Dance Festival in Kuala Lumpur, Malaysia designing the lights for the UP Dance Company. At present, meLê is a lecturer with the Department of Performance Communication at Assumption University of Thailand. [www.meleyamomo.com]

เมเล่อยู่ในวงการละครเวทีและดนตรีมานานในฐานะผู้กำกับ นักประพันธ์เพลง ผู้ออกแบบ เสียงและสื่อผสมวิดีทัศน์

ในปี 1995 เมเล่ก่อตั้ง Dulaang Habi ขณะศึกษาอยู่ที่ Philippine High School for the Arts ซึ่งเป็นกลุ่มละครที่เน้นละครเพื่อการศึกษาและเดินทางแสดงไปทั่วประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 1999 เมเลเป็นผู้กอูตั้ง Dulaang San Antonio ซึ่งเป็นการรวมตัวของศิลปินแขนง ต่างๆเพื่อส รางสรรคงานพื้นบ้านและวรรณกรรมตะวันตกใหแกเขตแชมบาเลซ (Zambales)

เมเล่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของ ANINO Shadowplay Collective และแต่ง เพลงใหกับคณะละครหุนนี้ในเทศกาลละครหุนเงานานาชาติที่ Patras ประเทศกรีซ และสำหรับรายการหุนเงาสำหรับเยาวชนของสถานีโทรทัศน์ฮ่องกง

ในปี 2004 เมเล่เป็นตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ใน ASEAN Youth Art Camp ที่ประเทศกัมพูชาและลาสุดเมเลได้รับทุนจาก Arts Council Korea (ARKO) เป็นศิลปินแลกเปลี่ยนของโรงละครแห่งชาติ(เกาหลี) ปัจจุบันเมเล่เป็นอาจารย์ที่ภาค วิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (เอแบค). [www. meleyamomo.com]

Production Credits

Devised by meLê yamomo and Bua Rajadhon

Direction and Choreography

Lighitng/Video/Sound Design

Additional Direction

Costume and Set Design
Additional Choreography

meLê yamomo

Bua Rajadhon Kat Fanega

Kienket Anun

Stage Managers

Thitiporn Pharanond Malinda Pamornsuwan

Video (Cinematography

and Additional Editing)

Ittinun Oonhateparuk

Teeratorn Sakdapitakkamol Pattharanun Suppakijpakorn

Chunnawat Aimprapai

Front of House

Nereita Treloar

* * * * * * * * * * * * * * * *

Acknowledgement

Dr. Sunchai and Khun Kanda Anuman Rajadhon Khun Wipavee Patoompong Khun Amitha Amranand Khun Pawit Mahasarinun Khun Pimchanok Pungbun Na Ayudhya Makhampom Studio Faculty of Communication Arts - Assumption University