

每個地方都有屬於牠獨有的聲音 — 環境劇場

創作驪舞劇場《繼承者》之分享

Every Locality Should Have Unique Voice of Its Own: Environmental Theater
Sharing the Creation of *Successor* Made by Horse Dance Theater

蘇威嘉 | Wei-Chia SU
驪舞劇場團長

與環境結合的藝術創作不僅引發對於都市生活以及生態的討論，更廣泛地對於我們現下以感官感知到的世界提出疑問，我們每天看著、聽著我們的家庭、城市山丘、以及各種關係的連結，透過我們感知的經驗與我們的環境互相交織。

— Yannick Dauby

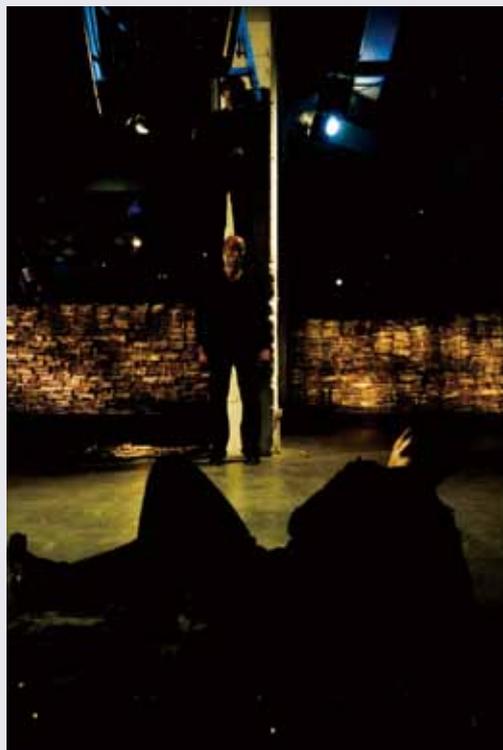
2009年，我們一票人遊走在大台北的街頭，尋找下一個作品該發生的地點，因為那一年，我們開始發現了，當創作與觀賞一個作品時，隨著觀賞時不同空間與視角，十分有趣味，這個有別於以往的經驗，成為啟動整個《繼承者》計畫的第一下動力。在眾多非傳統型式的劇場中，我們選中了華山文創園區的四連棟，記得第一次走進四連棟，立刻就被這個環境所吸引，因為大、因為舊、因為髒、因為這裡充滿著歷史留下來的印記，一道道水漬、一道道從破爛屋頂灑下的微微陽光，這個環境本身就在訴說著很多的故事，當下，我們很快的就達成了決議，不論是在創作上的挑戰或是在觀看上的經驗，我們要在這裡作一場有別於以往的製作，為了這個環境。

當年的我們並沒有足夠的財力、人力、物力去執行這項任務，這項計畫只能暫時被擱置，但三不五時的，我們還是會不斷的回到那個場地，重新感受。只是，通常這個世界好像都不會是隨著你轉動，四連棟的一聯串改建計畫，讓我們感受到非常大的挫折，因為對我們來說，當這個充滿著獨特痕跡的環境，開始出現了冷氣、全新粉刷的牆面、PU地板等，就好像是，這個環境本來是一個充滿著驚奇的一生、卻漸漸失去語言能力的病人一般。我們的行動必須要加快，不然就沒機會了。

按照計畫，必須在一個月內完成三個不同型式的繼承者，因此我們在2011年的春天，開始脫離了天馬行空的想像，進入了真正的排練，我們稱為決戰。為了這個五百坪大的特別環境，我們曾經去了高雄、花蓮、林口深山的鐵皮屋排練，因為排練的一開始，我們很快的就發現到，以往的創作經驗，是無法使用在這個特別的環境，我們必須為了這個環境，找到儘量相似的地方，待在那邊，才有一點點的機會，使整個作品儘量的理想化。一整年的排練時間中，我們發現必須與這個環境好好對話，也就是說，舞蹈不是主角，聲音不是主角，環境也不是主角，但環境是主導這個作品不可或缺的重要關鍵，這三方面必需要能夠緊密的相處在一起，所以我們在舞蹈上，開始使用了大量的即興。

一般的即興，也就是隨意的舞動身體，可以靠著想像，可以靠著摹仿，甚至是什麼都不需要想，讓呼吸、讓心情，去帶領著身體，也就是呼吸即跳舞。在繼承者中的即興，稍微不一樣的是，表演者，也可稱為舞者，他們在感受身體意念的帶領下，開始舞動的同時，必須留意到外在的刺激（環境帶來的感受、聽覺上的引導或現場不可預期的觀眾反應），同時的，必須保持著清醒，簡單來說，表演者受到我們的限制，在他們的每一段舞蹈中，下達了非常多的規則，這些規則，用來使即興變得有方向性、變得更有目的，不再只是隨意漫無目的擺動。表演者在這些規則中開始創造，在演出的過

繼承者 I

繼承者 II

程中創造，創造出屬於他們當下與觀賞者的一段經驗，很漫長的練習，才能精準的、正確的將環境、聲音、創作者、甚至是他們自身的自覺結合在一起，當然，既然是即興，難免會有意外，這些意外，可能帶來驚喜，也有可能是毫無用處的廢物。

華山四連棟的大，表演者與觀眾置身其中的渺小，是整個場地最為特別的地方，第一次在場館裡，看到同伴奮力的奔跑衝刺，因為太遠，我們只感受到他的無力，雖然他用盡了全力，甚至我們連他的腳步聲都聽不見，有太多的兩個字可以用來形容，孤獨、掙扎、恐懼、無力，這就是屬於四連棟本身環境的獨特力量，也許有某個地方的大空間也能造成一樣的效果，但只要留意，就一定會發現到那是屬於另一個空間的孤獨、掙扎、恐懼、無力，既然要在這個地方演出，很顯然的我們不需要在四連棟之中，搭出一個舞台與觀眾席，不然在這個四連棟這個特別的環境創作和在國家劇院的舞台上創作，又有什麼不同呢？我們要讓環境的聲音被聽到。

最後，我與一群夥伴們選擇創作為人生的目標，對我來說創作最為吸引人的地方就在於它是一種遊戲，深信，每一個人都有能力感受並且創作，差別只在於想或不想要與眾人分享，嬰兒會拿著手上的任何東西揮舞、製造出專屬於他們的哭聲，小孩子在牆壁上塗鴉，開始試圖破壞分解任何拆得開的東西、幫芭比娃娃換衣服、辦家家酒。大一點後，人們開始會用言語分享彼此間的故事、生活點滴，等到更能自主時，因為累積了越來越多的養分，便開始有屬於自己的想法，於是有了屬於每一個人自己的人生，就好像我們都擁有無限色彩顏料，有時候我們可以自己決定要在什麼地方、什麼時間、放上什麼顏色，但有時候卻不能，做一個舞蹈作品也是，所以這些都是創作，創作即人生。

關於《繼承者》

繼承者 III

羈舞劇場

成立於 2004 年，以不受拘束無限創意的集體創作、精準到位的舞蹈肢體表現，展現了獨樹一幟的舞蹈劇場風格，並獲得紐約時報「迷人、充滿想像力，來自台灣的全男子舞團」的讚許。成軍第四年，以詼諧與深度並具的《速度》，首度入圍並一舉拿下第六屆台新藝術表演藝術類大獎，而在得獎之後，捨棄重複與自我抄襲的捷徑，羈舞劇場的創作之路轉而深化內省，持續關注於創作形式及語彙的破界與回歸。2009 年以《繼承者》一案，獲選國家文化藝術基金會之追求卓越專案計畫補助，並於 2011 年於華山文創園區東二館演出。

Volume-Collectif

此次與羈舞劇場合作的聲音與環境藝術團隊 Volume-Collectif 係來自法國西北部的一群藝術工作者，他們將聽覺經驗融入其各式活動的重心：

舉凡聲響創作與研究、即地與多媒體裝置、推廣與教學計畫。成員中，除了田野錄音工作者、電子原聲作曲者、即興樂者外，也有視覺和媒體藝術的成員，從 2005 年起，他們開始一系列的跨領域創作計畫；假如聲音藝術有時被認為是個寬廣且模糊的領域，Volume-Collectif 則嘗試透過多樣的形態去詮釋它，例如：與特定建築結合的聲音裝置，讓聽者產生特殊的身體感知經驗；透過錄製的聲音與某社群空間進行對話的現場演出（例如小型聚落或城郊社區）；對某工業環境的多聲軌錄音與重構；布吉納法索或美國壹號公路的旅行聲音紀錄片；與法國鄉村農人共同完成的攝影與錄音創作；電子原聲系統的創造，例如自製平板喇叭等；以上僅是他們各種已完成或進行中作品的一些例子，其中多數已在法國和歐洲的各類藝術節或活動中發表。

創作理念

羈舞劇場 2011 年度製作《繼承者》，從創作者心境出發，演繹人在創作過程中遭逢的種種困境、孤寂感與挑戰。近幾年來，世界各領域大師們紛紛殞落，成就非凡的大師所生發出的典範、思想意念、藝術作品與風格特色，成為新生輩承接者、創作者的學習對象。環繞主題《繼承者》，創作者思忖著在踏過這些遵循的步伐，與大師們學習之後，能夠如何走出這些大師所創建出的各類範疇，發展出屬於自己的表現方式。這樣的過程，其實也是一種脫離本體（母體）的滋養，離開原生的包圍，甚或是去打破包圍等更為猛烈的表現。

《繼承者》演出形式匯集三大要素：舞蹈、空間、環境裝置音樂，三者均以《繼承者》概念為主軸。舞蹈部分將挑戰三週演出十二場的創舉。作品以三條主軸概念發展成三段，但各段落圍繞於《繼承者》主軸，並無有先後次序或因果關連，而是以獨特的舞蹈語彙落實在《繼承者》概念下，三段與環境交流，與聲音、環境共生，不同視覺與聽覺刺激的舞作呈現。而無論參與一齣或多齣的觀眾，最終都會發覺每一齣舞作都在呼應著同一個主

繼承者 III

題 — 《繼承者》。

環境的重要性

創作者選擇以非正式的舞蹈展演空間為表演場地，以空曠場域與存在其中的表演者為對映，傳達人的渺小與孤寂，不僅在無限的巨大空間下被強烈突顯，即便是在可見建築實體範圍中，也無法獲得安心。並透過觀賞距離的遠近、角度變化，感受空間與人（舞者與觀眾）之間產生的刺激。而空間本身所具有的距離感與時間差，讓觀眾在觀看方式上有所破除，打破既有對表演者的單面視角與直接呼應作品的體會，《繼承者》的觀賞空間設定，讓創作者在創作與演出方式有不同於過往的表現，進一步對表演（觀看）多重呈現的思索。也因為在一般的傳統劇場型式中，如鏡框式舞台、實驗劇場一類，並無法達成上述之優點，因此，環境在此一作品中，占有無法被取代的重要性與價值。

《繼承者》三部曲

於虛空中追尋生命存在的軌跡，或以記憶低語，或以肢體書寫，或以無形聲線共構出一幅幅心象即景，在可見與不可見的真實時刻中，探得時間依存方式。為期三週共計十二場次之《繼承者》，採取了三種相異途徑來詮釋主題：

繼承者 I

你需要行走 你需要聆聽 你需要搜尋和觀察並且持續移動與探索。

首周演出中，規劃與分割成不同區塊之表演場地，設立可供互動的視覺與聲音裝置，透過生活中半工業元件的集合與組裝，型構出具備多重指涉的物件群組，同時藉由不同材質物體發聲，使音波共振迴繞，帶出富層次的聽覺想像，形成一場引領觀者移走的感知探索，彷彿人生經驗般的面臨抉擇，在追求的同時也不斷失去，當下，所有人都是

繼承者。

繼承者 II

黑暗中 你坐著 在聲音的風景中旅行 期待事件的發生 環顧四週震蕩與光影。

回憶，不同肢體語彙風格的表演者穿梭其間，暗暗低語，體認失去與獲得一物兩面，宛如不斷遭浪潮沖刷拍打的時間靠岸，大量的黑暗，廣闊的環境，不斷的刺激著觀賞者的聽覺與視覺，表演區域將與光影共舞，沒入渾沌未知的陰翳幻域，經由多類型的生活物件裝置作為光源與敘事元素，讓不同聲音風景穿流消逝，而閃現的身體猶如古老洞穴壁畫，勾勒生命隱沒痕跡。

繼承者 III

你回到這裡 在廣闊的世界裡 體會聲音與身體的無限小與無限大。

減去遮蔽，顯現建築空間、肢體條件和聲音場能量，彷彿集體意識分裂復又聚生。表演者在毫無遮掩的環境中，直接與環境對抗，觀賞者可以一覽無遺檢視著所有事件的發生，環境本身已經在敘述與記錄關於每個人的這一個當下。

繼承者是一項對於存在價值的探索

《繼承者》不僅考驗創作團隊，亦對觀眾提出挑戰與邀請。打破制式定位觀看角度，三週面貌迥異的舞碼演出，挑戰尋常舞作中舞台與觀眾之空間關係。多焦點的視覺鎖定，使每位觀眾捕捉到不盡相同的感知內容，並邀請觀眾以自由的方式進入其中建築、聲音與身體環境，於此，以聲音顫動記憶，用身體穿透歲月，在當下共同跨出各自的永恆。獲得與失去，延續或顛覆，承襲歷史與追尋自我能否共存？我們每一個人，都是繼承者。

(本文圖片：陳長志攝，轟舞劇場提供)

品味藝術

2012

「美的感動·美的思想」系列講座

2/20 (一) 14:30-16:30

當代女性藝術家的畫與話

陳瓊花 (國立台灣師範大學美術學系暨美術研究所教授)

6/18 (六) 14:30-16:30

特殊美學—父子心靈對話

林永發 (國立台東生活美學館館長)

8/20 (一) 09:30-11:30

手製繪本

劉旭恭 (繪本作家)

9/17 (一) 14:30-16:30

由「達文西密碼」談藝術品時代風格與美學內涵

洪昌毅 (華梵大學美術研究所副教授)

10/8 (一) 14:30-16:30

法國生活美學滋味

徐素霞 (國立新竹教育大學美術研究所教授)

11/12 (一) 14:00-16:00

雕塑與文化創作

楊奉琛 (雕塑家、美術師)

- 主辦單位：國立台灣藝術教育館
- 講座地點：本館南海藝廊小天壇廣場 (台北市南海路47號)
- 活動洽詢：(02) 2311-0674分機104林小姐
- 座位有限，敬請事先報名。

活動如因故更改，本館將另行公告。
公務人員得辦理終身學習時數認證。