

計畫實施成果

因本土疫情自五月陸續進行防疫警戒，並於 5/19 全國防疫升級至三級，因防疫優先，自五月起暫停原訂的排練，本團不斷進行內部開會討論，而吳老師也因八月中後於荷蘭另有私人規劃，協定將計畫相關排練與成果展現做修正：

● 前期研究會議：荷蘭於疫情期間的展演初探

在進入排練之前，認識了在國外的表演團隊於疫情期間發展的展演模式，比如投影的虛擬現場的合奏、線上劇場則建立了 3D 的場館並邀請觀眾一同參與劇場演出、以社交距離為標的的觀賞模式等等：

Silbersee 是一個荷蘭當代歌劇製作公司，他們每年贊助三組新創作者。今年因為疫情的關係，原本要呈現的三組創作沒有辦法在劇場演出。於是 Silbersee 就把舉辦活動的錢拿來將原本的三個演出加入額外的戲劇概念，拍成一個微電影。

Club Guy and Rony 是荷蘭當代跨領域舞團。他們做了一個線上的劇場。觀眾可以在這個線上的空間裡面移動、看表演。他們甚至把劇場做成線上版，讓觀眾可以決定劇情的走向。

荷蘭 Tromp 打擊樂大賽，透過即時連線的方式及投影方式，讓遠端的打擊家，可以即時跟當場的樂團合奏。

Peep Show Palace 將觀眾席打造成荷蘭紅燈區偷窺秀的環形包廂，每個人在自己獨立的包廂環繞著中心舞台。

荷蘭移動表演藝術學院工作室把廢棄的百貨公司轉變成場域特定劇場，讓觀眾在保持社交距離的情況下，在百貨公司內部轉變成劇場舞台。

- 視訊排練會議暨工作坊：給打擊樂家的戲劇表演課

以法國著名擊樂劇場作品 [《ceci n'est pas une balle》](#) 為出發點，教授在擊樂劇場作品中的肢體技巧與舞台表現力。

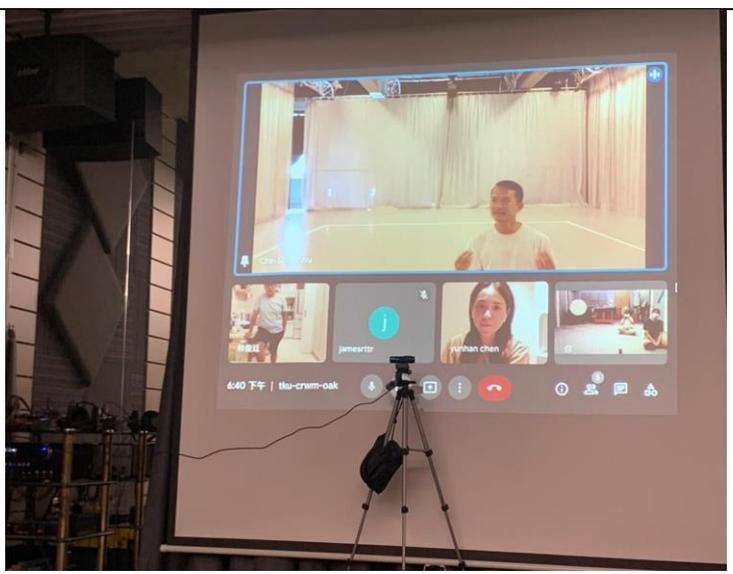
課程包含六大項目：《肢體暖身》、《基礎默劇技巧》、《動作音樂性》、《表演中的呼吸應用》、《空間感與專注》、《舞台技巧與即興》。

排練課程共計 8 堂，總計參與人數為 6 位

參與演奏者：張方鴻、陳筠涵、林俊廷

參與學員：黃柏翰、羅翊萱、葉宇芬

排練紀錄：

- **分享會：計畫的階段性成果展現**

跨領域型態的藝術表演已經逐漸成為主流，其分類也越來越難以被定義。本團於8/12進行哲陞的肢體擊樂分享會，並邀請多位在擊樂演奏上的學習者到場，參與人數12位；哲陞以他的最新創作《建築聲響#1：金屬》以及《那些男孩教我的事》為例，分享他在荷蘭的工作經驗與學習歷程，以及跨領域所帶給他的挑戰與啟發，。

- **本次計畫製作人回顧 張方鴻**

本次台荷工作坊，從經典擊樂作品探討、肢體與表演關係研究出發，試著跳脫以往演奏實體「樂器」的依賴性，重新自身探討表演的可能性跟張力變化，每分秒的一舉動、一投足、甚至眼神、呼吸等微小的可能性如何去述說一段故事進而產生的表演，充分幫助每一位團員及參與學員放大表演的可能性。同時，哲陞的課程也相當有章法及步驟，有效的帶領沒有經驗的學員一步步發覺自身身體表現的所有可能方式，同時

我們的反饋也讓哲陞也有所理解如何帶領肢體開發，我認為是相當良好的「教學相長」計畫，我們彼此都在每一次的排練課程中明顯感受到透過視訊互動兩端的參與者對於「表達」的顯著提升。

● 藝術家與學員心得回饋：

陳筠涵：

我是一個擊樂演奏家也是擊樂教學者。這次參與吳哲陞老師的肢體課程，學習到很多平常身為一個擊樂演奏者很缺乏的部分，如何運用自己的身體，從頭到腳，哲陞老師循序漸進的教學，每堂課都有不一樣的新體驗。我覺得哲陞老師教給我很重要的一點是，在舞台上，沒有錯誤的事，只有享受在舞台當下，我希望把這個想法告訴我的學生。我也相信這次的課程，會幫助我在演奏中更能自然的運用自己的身體，帶來更不一樣的演出呈現。

林俊廷：

透過哲陞老師課程讓我對肢體的感覺與認識有了更深的瞭解，同時在課程中也了解到每個學員對同一個肢體動作的反應的不同。

一個動作賦予不同的呼吸，給觀眾的感覺會有所不同，這些不管是在舞台上還是在授課中都給我極大的幫助，同時也幫助到自己演奏的整個狀態，不管是演出前的角色定位或是在演出中的呈現都可以更清楚或明確的表現自己的肢體

羅翊萱：

這次參與兩堂課程中最令我印象深刻的是每一次結束的討論，或許因為疫情減少參與人數，雖然有些可惜，但反而能一個個聽到大家的想法，老師也給予相當的回饋和討論，不論是自己的樣子或是對於同一件事情的想法，透過討論的過程，都得以有更多的反思，這是我覺得跟以往參與過的2、30人團體課程相比收穫最大的部分。

其中有一個活動是觀察每個人的走路（走上台）的姿勢，可以觀察出（走路的人）有一些想法會反映在肢體上，每個人提出想法，再進而修正或是討論。雖然分散各地，但透過鏡頭，我們仍然可以放大感官、細心觀察。

講座當天也是透過線上連線的方式進行，哲陞老師分享了很多在荷經驗，從他在臺灣的求學階段到多領域、跨領域的介紹，都可以感受到他對表演的熱情。講座中老師也提到他對於表演中「出錯」這件事，心態上漸漸化解的過程，我相信這是很多演出的人會遇到的問題，透過這次講座的分享，也讓我更能思考肢體認知和演出的關聯。也給予現在在臺灣學習音樂的同學們對未來更多的思考面向。

葉宇芬：

最初其實不太清楚上這個課的意義，但經過很多次上課，漸漸會知道在肢體上面，怎麼做、如何做、先想好什麼動作再做…各種動作都有他的用處。上課的時候老師會要我們做一段小表演，把自己當成一個表演者，想辦法詮釋要表達給觀眾的事情。一開

始認為就是把指定的動作做好就好，但其實沒有這麼簡單。每個動作的細節、心裡的想法、表演的時間，甚至是動作的順序都會影響觀眾對整個表演的想法。這也讓我領悟到每個表演者的肢體動作給別人的感覺都不一樣，還有每個動作的背後是經過多少琢磨和研究，才可以如此精準的表達想傳遞的事情。帶給平常不太會有什麼太多肢體動作的我更多對肢體的想法！

- **整體效益**

- 一、肢體劇場解析學習

在吳哲陞老師的課程安排下，學員從單手開始練習，慢慢覺察身體是如何產生變化，希望讓學員能夠感受肢體在不同角度的變化是如何產生，進而探討打擊樂器和打擊樂演奏者之間的互動，探討彼此的關係。藉由課堂上的實際操作及學員間互相觀察，刺激對聲音、動作及環境的感受和想像，認識肢體劇場背後的脈絡及思考模式。

- 二、跨領域演出的探討與交流

相異於其他器樂專長的演奏者，打擊演奏者既需要熟悉正規樂器，更頻繁使用特殊樂器、電子聲響及肢體作為創作材料，打擊樂結合多元素材早已是常態。本次和吳哲陞的合作過程中，彼此可以用打擊演奏者的角度交換想法，又能請他以肢體表演者的角度，帶領打擊樂手進行肢體訓練，連結打擊演奏和動作的關聯性，更提出許多在音樂表演上的不同見解，完美發揮他兼有打擊演奏及肢體表演雙重身分的專長，也讓團隊看到跨領域結合的專業及可能性。

- 三、拓展學習視野及教育扎根

這次很幸運邀請到在荷蘭求學並發展個人職涯的吳哲陞擔任講師，除了分享肢體劇場上的專業，更分享了求學歷程及國外的的工作經驗等，不只提升學員對當代音樂環境的知識，更希望能夠將第一手資訊傳承給新世代的演奏者。為此，本次工作坊也邀請多位青年演奏者參與，包含準備大考的高三生及剛進入音樂系的學生，希望提供不同觀點及職涯發展的可能性，期待這些未來的演奏者能找到想精進的領域，承先啟後，啟發更多的創作能量。

- 綜合檢討

- 一、線上課程的經驗

本計畫修正後，自排練到成果展現最終皆以線上方式進行，雖然順應目前趨勢，本團亦藉由本此經驗，對線上活動需要的軟體與硬體設備進行全盤檢討。在計畫執行期間，已深刻體認到線上活動與實體活動的差異甚大，例如網路延遲導致讓鏡頭兩端無法有即時性的反應，或是一來一往的溝通上，如何選擇可靠的視訊工具，會影響整體排練及獎座的觀感。在疫情的威脅下，線上課程、演出已然是趨勢，在前期規劃與彩排時就應多加注意，相對來說，若團隊能精熟視訊設備使用，積極提升科技能力，就有機會帶來更多跨國合作。從此觀點來看，疾病帶來危機，卻也是團隊脫胎換骨的機會。

- 二、計畫多次變更修正

若按照原定執行計畫，4-6月份的排練進行線上排練及工作坊之後，7月吳哲陞老師回台灣後，將以現場演出的方式，呈現本次計畫的練習成果。無奈3月時受荷蘭疫情影響，吳哲陞老師取消回國計畫，本團試圖規劃線上同步演出時，台灣在5月又因提升三級警戒，排練計畫全面中斷，7月份的成果展現取消，連帶整個計畫被迫修正。修正過後的計畫，由吳哲陞老師結合排練以及工作坊的課程，講授肢體擊樂技巧六大項目，並進行擊樂劇場作品 [《ceci n'est pas une balle》](#) 的排練指導，課程中也邀請對肢體擊樂有興趣之音樂同好者一同參與。

另在分享會上，吳哲陞老師著重在分享其進入肢體擊樂的心路歷程，以及如何詮釋作品的過程，雖未給予學員前些日子的排練回饋，仍分享了許多寶貴經驗給在場不論藝術家抑或是當天來聽分享會的學生；而原定邀請參與排練的藝術家們對於本計畫的心得分享，則改由文字心得的方式呈現。

在疫情的陰影籠罩下，表演活動雖然有限度恢復，但爆發的可能性及聚會型態的限制，仍然是表演團隊要面對的課題，參照本次計畫的經驗，不論是進一步的線上活動，或是預備線上版本的備用方案，可預期會成為必要的基本工作，確保計畫順利進行。