

《關於家的幾種想像》

Several Interpretations of Home

探索臺灣國族身份認同之跨領域數位創作計畫

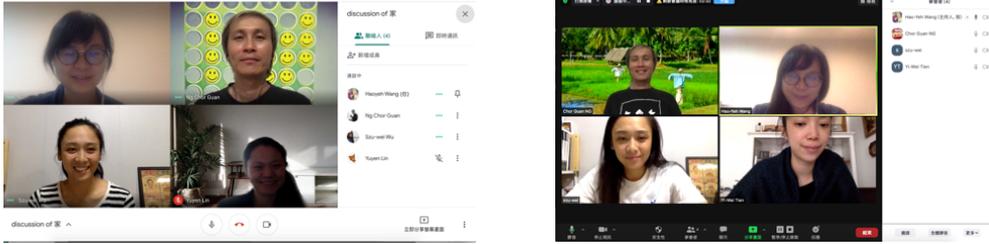

《關於家的幾種想像》以跨國遠距創作為方法，舞蹈錄像為形式，探討臺灣國族認同議題。作品使用靜態網頁作為引導，並於虛擬空間 Spatial Chat 進行線上互動式展演。王顥燁與舞蹈創作者吳思璋、李彥、影像創作者 Yanina Isla 和聲音藝術家黃楚原等擁有相同旅外經驗的創作者共同發展。五人三地結合實體和遠距工作，分別於臺灣彰化與德國柏林進行實地拍攝。在兩個城市中，透過兩支約六分鐘的舞蹈錄像去展現創作者對於自己和「家」之間的連繫、牽絆和衝突。王顥燁並透過田野調查收集一百份有效回覆，藉由深度訪談了解身分認同之複雜性，和各種對於「家」的想像。舞蹈錄像及展覽皆以中英雙語資料呈現，參與觀眾來自臺灣、日本、德國、和馬來西亞。

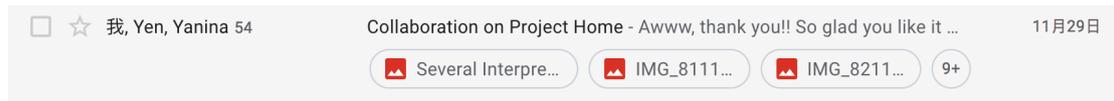
壹、執行情形

一、遠距工作方法研究

本案以跨國遠距工作為主要工作方式。團隊溝通方式以群組訊息、電子郵件和線上會議平台討論為主要管道。前期針對主題進行數次會議討論，討論主題多以創作者對於臺灣國族認同的觀點和感受。

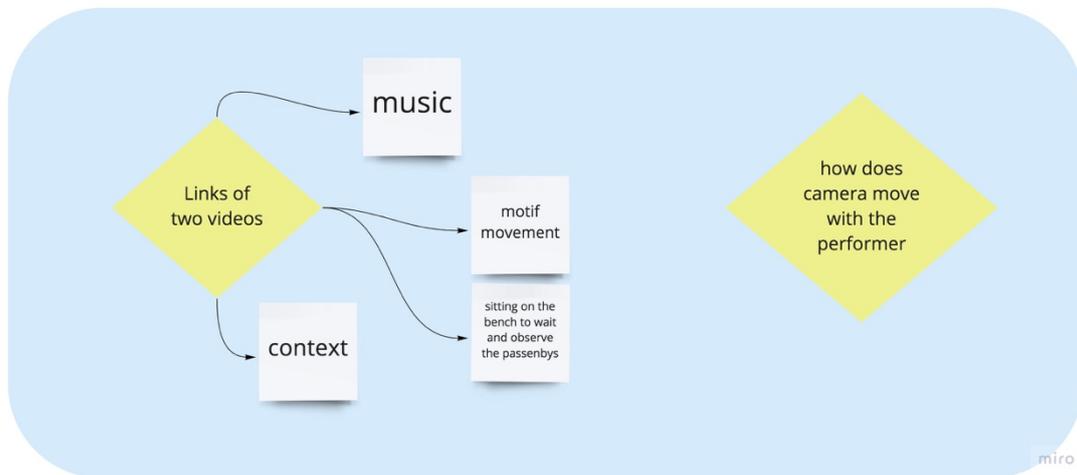

後期與柏林團隊除了會議之外，以信件往來溝通更多：

除了使用通訊軟體及電子信件溝通，團隊也使用線上協作平台 Miro board 作為創作討論工具，除了幫助彼此確認執行項目，也作為創作過程的記錄。

brainstorming

1. Scenario

關於家的幾種想像

Several Interpretations of Home

Description

Key goals and needs

- talks about the sense of belonging of Taiwanese people who have overseas living experiences or currently living abroad
- experiment of the cinematic language about how to move the camera with the body, creating an intimacy and liveness

Key pains and constraints

- the sense of peeping - I found it's hard to avoid the sense of peeping if I hold the camera to trace the movement

Context

- The short dance videos will be presented online as part of the exhibition.
- One short video is shoot in Changhua, Taiwan, while the other one is shoot in Berlin, Germany.

Key activities and tasks

- The audience watches the video to revisit the moment of having a dialogue with the protagonist who narrates her voice through movements
- a Taiwanese woman is thinking about where she belongs to, her home country and her home.

安靜quiet

日常
daily activities

碎片fragments

蒙太奇
montage
意識流
Stream of consciousness
特寫
close-up
儀式/重複
ritual/repeat

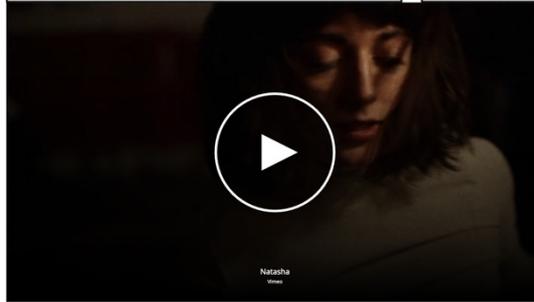

動態 movements

手持鏡頭、鏡頭和舞者一起運動
hand-held camera moving with the dancer
鏡頭作為一個角色
camera plays as a character
表演者邀請攝影機後的人進到自己由熟悉場景建立的意識裡
the performer invites the person behind the camera to enter the consciousness constructed with the familiar scenes

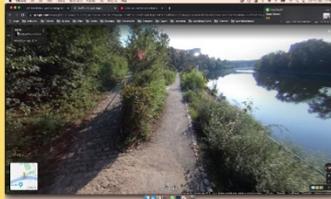
結尾ending

喘息的後段
out of breath
驟斷
cut out

miro

Locations Berlin

This is the same location from different points of view. It is really cool, especially at night as it has a green lighting inside.

Phrase I ROUTINE	
Those we are used to	
Where	an (almost) empty room 幾乎是空的空間
What	daily live activities monotony
Movement	repetition robotic interaction with objects
Camera movement	Wide angle shot / static frame + hand camera following movements
notes	actions: <ul style="list-style-type: none"> • waking up • brushing hair • looking into the mirror • taking care of plants • moving plants around • preparing tea and cutting ginger location: minimalistic room only specific items of the decoration

Phrase II TRANSITION	
Those we wait for	
Where	Red bridge - Humboldtsteg Brücke
What	Transition between two worlds Fear of crossing the line Changes Lost of the familiar place
Movement	Waiting Difficulties to move Going back and forward
Camera movement	Wide angle shot / static frame + hand camera following movements
notes	actions: <ul style="list-style-type: none"> sitting on a chair (possible situation) standing on the middle of the bridge, trying to cross it standing on the side of the bridge while trains move forward on the background

△未來可以嘗試的方向

透過此次遠距工作了解到有許多線上工具可以幫助溝通，然而較為緩慢的電子信件也可以提供創作者在回覆前有更多時間可以思考如何整理反饋和意見。當通訊軟體提供過度簡易和迅速的溝通管道，讓人們可以非常輕易地以文字傳達想法，也因為每個人閱讀訊息的習慣、閱讀訊息的時間差等，容易造成無效溝通或甚至造成誤會的狀況產生。因為不同時差而更難協調開會時間，也需要彼此更多的事前準備。以文字溝通時必須更小心表達的方式，減少因為認知不同或不同的文字、語言使用習慣而造成的誤解。

二、舞蹈錄像製作

舞蹈錄像的拍攝經過不同時期的討論。前期嘗試方式以身體、物件及街景並置為方向，嘗試可能的表達方式。

(↑ 由林于嫣、田懿葳參與前期創作研究進行拍攝的內容)

中後期改為嘗試較接近電影敘事的方式，同時也因為創作者的背景不同而產生不同的視角。展出作品線上檔案如下：

彰化影片連結：<https://vimeo.com/651076459>
影像長度：6 分 6 秒

柏林影片連結：<https://vimeo.com/650863684>
影像長度：5 分 49 秒

彰化版本的影像以王顥燁和吳思瑋共同創作，在柏林版本開始進行創作前，彰化版本已經拍攝完成並進行初步剪輯，提供給柏林版本進行創作時更多實際的參考，也提供架構上、文本上更多的空間和可能性。

(一) 彰化版本創作及發展過程

彰化版本的創作經歷王顥燁和吳思瑋兩人大量的分享生命經驗和探討對於現在居住在彰化的生活體驗。創作過程中間遇到五月時臺灣疫情爆發，於戶外拍攝較為不易而導致時程延宕。最終決定分別在吳思瑋家中及彰化火車站附近的小西街特色巷弄裡進行拍攝。此區昔日曾是全台最早開發的布料批發區，風華一時，近年也因改造活化的紅葉大旅社，吸引諸多觀光客，然因疫情經營不易，目前已經結束營業。此區巷弄中有許多住家，仍保有舊時建築風格，作為探索「家」的主要戶外場景。畫面構圖以對稱性襯托出舞者的身體動作。敘事上模

糊現實和夢境，舞者看似與周遭人事物有所關連又若無干係。拍攝上以定鏡為主要攝影風格，保留完整的動作狀態。後期剪接時透過刪除影格和卡農式的重疊影像產生疊影去呼應心理狀態及舞蹈質地，彷彿記憶和思緒在眨眼之間已變得破碎和充滿疊影。在吳思璋家中拍攝的場景則以日常和夢境為對比。以動態運鏡和特寫鏡頭去和舞者進行「互動」，企圖找到另外一種與觀者更為親密的鏡頭敘事語言。

(二) 柏林版本創作及發展過程

柏林版本由王顥燁提出概念，並透過共同創作和討論決定架構，在提出計畫之時便確定使用同一支音樂，所以事前討論幫助建立架構，也確認雙方共識。創作者 Yanina Isla 為專業影像創作者，作品多以寫實電影為主。其特色反映在其影像敘事方式及美學。創作過程中，王顥燁與 Yanina Isla 先以彰化影像的敘事結構為發展基礎，發展出五段式結構，分別為日常 (Routine)、轉折

(Transition)、迷失 (Being Lost)、控制 (Control) 和凝視 (Gaze)。王顥燁和李彥參考王顥燁和吳思璋在彰化創作的動作架構和質地，找到回應的方式，並以柏林影像的敘事，包含移居的心境、融入異地新生活的過程、面對自身身分認同的衝突與掙扎等，進行動作發展。而後於現場拍攝時，由 Yanina Isla 與李彥進行現場工作，在事先選定的空間場景和事先確認的運鏡方式，進行架構式即興 (Structure improvisation)。剪輯時 Yanina Isla 決定打破原先的架構去重新調整敘事線條。過程中王顥燁針對概念方向進行反饋和調整，並挑選出較為適合的舞蹈片段去調整剪輯。兩人同為第一次創作舞蹈影像，但因為美學相近，從半支影片初剪、整支影片初剪到最終版本定案經歷大約三次電子信件來回溝通。Yanina Isla 以黃楚原的音樂為基底，加上更多聲音的細節調整，使得聲景更為豐富，並幫助影像之間的轉換。

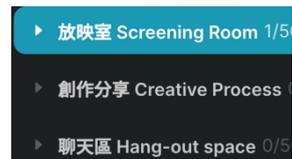
△未來可以嘗試的方向

由於本次實際獲補助款項遠低於計畫預算，並無獲得其他補助。在此規模預算下，以自籌款項和極簡的人力完成創作和製作，以達實驗目的、計畫精神及超疫計畫之目標。未來若有機會繼續發展此計畫及影片長度，在影像文本上希望

發展出更多層次。同時此次執行時因為彰化較少實驗型影像創作者，因此合作夥伴尋覓不易，考量到拍攝機動性和可行性，及有限的預算，因此改為由王顥燁自行拍攝及剪輯。希望未來能夠有更多實驗的人力和空間去發展作品。

三、實驗型線上展覽呈現

原先預計以互動式網頁進行展覽，後來找到 Spatial Chat 這個虛擬會議平台，提供更多元且更擬真的互動方式。執行時使用 Spatial Chat 打造出虛擬展出空間，讓觀眾得以同時同步觀看影片放映。並使用不同會議室區隔展區。分別為放映室、創作分享區和聊天區，讓參與觀眾可以在不同空間進行觀看展覽。

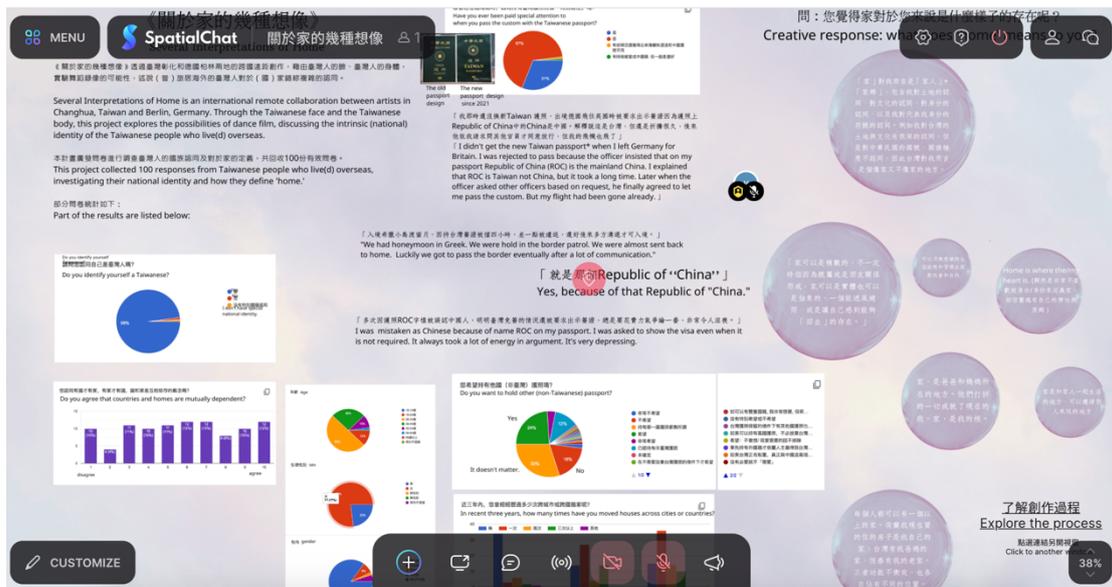

另外 Spatial Chat 的特殊功能為當使用者頭像靠近時，即可聽見對方說話，遠離時就聽不到，創造出如同實體空間的互動狀態，提供與會者之間更多交流的機會，而非 Zoom 和 Google Meet 等線上平台較為單方面的溝通方式。

(↑ 觀眾聚集在播放影片區域進行觀看，介面上可由觀眾於自己的裝置介面上自行操作放大和縮小，獲得最佳的觀影效果。)

執行時測試了兩種展覽形式。一種為觀眾可以自行點選影片進行觀看，另一種為由主持人播放影片，大家共同觀賞。兩者提供觀眾不同的觀看和體驗方式。前者可以讓觀眾更單純專注的去體驗展覽內容，如同走進真實展常。後者則更接近表演藝術的觀看方式，提供觀眾另外一種數位空間的共時性。

(↑ 創作分享區擷取重點進行田野調查分享，並提供連結另開視窗了解創作過程)

舞蹈錄像的創作選擇深受王顥燁在提案計畫中所闡述的生命經驗所影響，她對彰化 and 柏林的牽絆：一個是生長的家鄉，一個是找到歸屬感的異鄉。兩個影像對比呈現出彰化 and 柏林截然不同卻又有些相似之處的都市風景。舞者作為影像中的主要敘述者，其隻身一人與外在環境的互動，隱喻創作者和自身的對話，以及不論身處故鄉/異鄉都有其孤寂和衝突的感受。最後畫面一個是走出家門、一個是眺望遠方，充滿各種不確定性也展現對未來的想望。

△未來可以嘗試的方向

原先預計展出更多內容，但由於 Spatial Chat 的版面有限，若內容過多即使可以放大觀看，解析度仍無法支援過小的文字資訊。未來也許可以嘗試將虛擬展覽空間的內容精簡化，另外搭配線上展覽手冊或其他網頁提供觀眾細部說明。

貳、田野調查

本計劃由王顥燁進行田野調查，除了訪問團隊創作者的生命經驗之外，同時針對旅居海外或曾有旅外經驗的臺灣人進行問卷調查及深度訪談。一共收集有效

問卷共 100 份，主要來旅居歐美或曾有相關經驗的臺灣人。其中七成為生理性別女性，有七成五左右回覆來自 25-44 歲的民眾，職業背景則相當多元，從學生、家庭主婦、自由業到工程師等。其中許多回應提到食物和逢年過節是他們特別想家的時候，也有人完全不會想家。對於建立自己的家，主要的考量為家人和伴侶，其次是工作和簽證申請難易度。

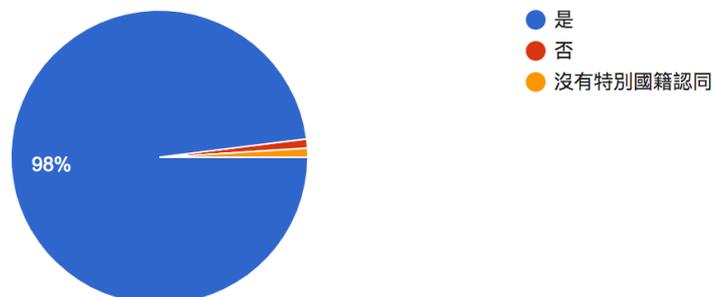
有四成左右的人在看到臺灣國旗時會有所感動，同樣比例的人記得如何唱頌國歌，也有五成的人可以一字不漏唱出國旗歌的前兩句歌詞。有三成比例的人因為舊護照上的 China 字眼（國名英文全名為 Republic of China）而曾有在海關被誤會的經驗，被要求提出簽證，必須花費時間和嘗試多方溝通才能通關。

『「家」對我而言是「家人」+「家鄉」，包含我對土地的認同、對文化的認同、對身分的認同、以及我對代表我身分的符號的認同。例如我對台灣的土地與文化有很深的認同，但是對中華民國的國號、國旗極度不認同，因此台灣對我而言是個像家又不像家的地方。』 - 來自 I-Lun 的回覆

約五成的人同意家是一個抽象的概念並難以被具體描述，對於國和家是否相互依存則意見相當平均，有人不認同也有人認同。其中有兩成的人希望持有非臺灣護照，也有三成人認為持有哪一個護照都無所謂。也有部分回應希望在不放棄臺灣護照的前提下獲得他國護照。約五成的人認同身分證件代表其身分和國家認同。

請問您認同自己是臺灣人嗎？

100 則回應

(↑ 仍有極少部分人不認同自己是台灣人或沒有特別的國籍認同)

此田野調查為初步了解國族認同的大致樣貌。進行深度訪談時遇到一位較特別的案例是相當年輕的彰化縣議員擬參選人黃柏瑜。他在彰化念書到國小畢業，國中在新加坡就讀國際學校，高中至紐西蘭就讀，大學到美國波士頓深造，而後在英國劍橋大學取得碩士學位，主要進行美國歷史研究。回到臺灣進行政治工作，其中一個原因是來自他不喜歡在國外被當做外國人的感覺，不論自己對他國文化或歷史多麼深入了解，因為膚色或其他原因仍然會被經常定位為外國人。至今仍持有臺灣護照的他，希望回到家鄉進行政治工作為社會帶來改變。最令人印象深刻的是他說他不曾有過想家的念頭，也很容易就融入當地文化環境。這令人聯想到第三文化小孩，作為全球化的產物，意指在孩童時期處於不屬於母語文化並處於較易受影響的一段時間，進而將不同文化特質及思想融入自己原有文化中的一群人。黃柏瑜仍然強烈認同臺灣，但文化上受到西方觀點影響，尤其是他熟讀歷史和各種知識的背景，加上多年的國際生活經驗，使他產生不同於其他同輩青年。他描述碩士畢業後返台當兵的時候，有時會與同儕產生意見分歧。很多時候是因為他認為臺灣比起國外有更好的部分，其他較無旅外經驗的同輩卻還是覺得臺灣有很多不夠好的地方。

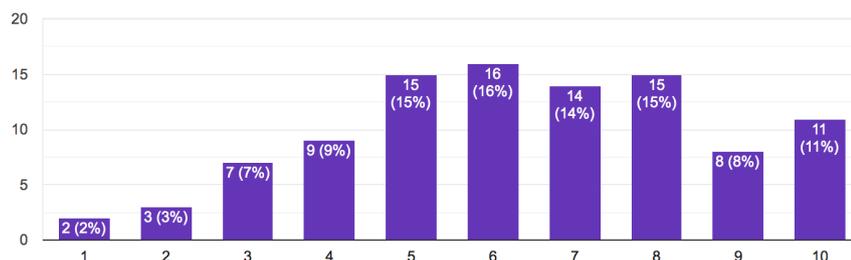
△未來可以嘗試的方向

未來若有機會針對此議題進行深入研究，希望可以持續透過更多元的觀點去了解身分認同如何影響人們的世界觀和群聚關係。透過此一研究得以發現家的詮釋和理解非常多元豐富，難以將其多元面貌以簡短的篇幅呈現。因此後來在舞蹈錄像的創作上選擇更貼近王顥燁和其主要創作成員共有的生命經驗。或許未來有機會將此研究方向發展成較長篇幅的作品，以更多元的表達形式和媒介，帶給觀眾更多元的體驗和想像。

對於「不管您移動到哪裡，您所在之處就是家」這句話，您認同嗎？

100 則回應

參、觀眾回饋

大多觀眾對於舞蹈錄像的感受仍認為其較為抽象，然而意象上能夠理解其孤獨的感受。對於使用 Spatial Chat 打造出來的虛擬展場空間，大多認為相當有趣，由於 Spatial Chat 在台灣尚未普及，也開啟觀眾新的數位互動體驗方式。

△未來可以嘗試的方向

觀眾反饋中提到可以在影像中思考更多編舞和身體如何運作。也許在現場可以體驗的當下性或象徵性，透過影像的剪輯和傳遞會減弱原先動作帶給現場觀眾的想像空間。影像中的空間、人物與空間的關係等提供更多敘事的線索，但舞者和身體的關係在傳遞上會更複雜，未來發展時可以在此方向上多加琢磨。

肆、結語

隨著疫情持續，越來越多的遠距工作方法和工具隨之產生，加以臉書將公司改為 Meta，影響全世界在虛擬空間上的創新和發展。未來表演藝術如何與時俱進，或是不因科技而保有現場的獨特性，是表演藝術工作者可以持續嘗試的方向。《關於家的幾種想像》在此一脈絡之下進行遠距國際工作方法的初探，除了希望可以持續進行國際交流，也希望找出呈現表演的形式，使作品得以在臺灣跨越縣市，在國際上跨越國界，接觸到更多觀眾。對於國族身分認同的探索，在此計畫中有了更廣泛且深入的探索。面對國際情勢的變化多端，臺灣人如何更加認清自己的身分認同，是創作者持續關注的議題。期許未來有更多機會可以繼續研究相關主體，並以作品與觀眾進行交流，探索隨著時代變化的認同、和充滿無限可能的展演形式。