

國家文化藝術基金會2024「跨域創新藝術專案」專案

聚思製造端

臺新澳菲共創節目《萬象森羅》

Hundreds and Thousands - 臺北巡迴演出

成果報告書

主辦單位:聚思製造端

聯絡人:陳駿騏

聯絡電話:02-2555-7660

電子信箱:tkstheatre@gmail.com

團隊網站:<https://www.tkstheatre.com/>

立案地址:112臺北市北投區泉源路36之22號4樓之4

通訊地址:100臺北市中正區林森北路5巷9號

中華民國 113 年 9 月 30 日

壹、計畫摘要

計畫名稱：臺新澳菲共創節目《萬象森羅》Hundreds and Thousands- 臺北巡迴演出

申請補助單位：聚思製造端

計畫實施日期：2024年8月26日至2024年09月01日

計畫實施簡介：

《萬象森羅》“Hundreds and Thousands” 作品概念發展始於臺北，是一個跨足地域、場域以及領域的舞作，一檔身在其中，便能感知我們身而為人的渺小，在萬物宇宙間，我們所身處的世界原來「不動」也是一種處境。新加坡藝術家Daniel Kok 和墨爾本藝術家Luke George主創，繼2019年臺北藝術節(圖1)《束縛》(Bunny)，《萬象森羅》的創作、設計與表演人員跨足臺灣、新加坡、澳洲與菲律賓四處，在這與自然協作的舞作裡，也是在創造更加多元的協作關係。

在《萬象森羅》作品中，「劇場」似乎變成了鬱鬱蔥蔥的熱帶景觀，人們和植物聚集在一起，同步進行多重感官的邂逅，促使我們，身而為人思考植物所知道的事情，並從中創造許多「突然一現」的瞬間。一個時間被改變、人類被取代的世界。 作品於澳洲珀斯(Perth)進行首演並巡迴至雪梨(Sydney)以及義大利的當代作品 -《萬象森羅》“Hundreds and Thousands”，融合了舞蹈、實驗音樂、裝置、民眾參與，以及邀請植物成為共同創作者、表演者，是一檔試圖重新定義人與自然之間的權力關係，探究彼此競合之下失衡狀態的作品。

本次巡演為亞洲地區的第一站，為使作品不只跨足「創作領域」，同時也跨足「地域性」，本次於臺灣的巡演將辦理1場工作坊及3場演出(包含1場公開體驗場及2場正式演出)，將透過邀請藝術創作者、自然環境愛好者、植物學者或研究者、對跨領域自然科學與舞蹈或身體動作感興趣的人士，部分成員以公開招募形式號召對環境、植物相關議題有興趣的一般大眾一同加入工作坊，藉由具有多元背景的參與者創造不同的互動體驗，也有機會開拓更多不同族群民眾參與；使整體計畫得以開展不同面向的市場機制與長期發展。此次，透過臺北巡迴演出，將原先在2019年在此所發展的概念，再次帶回臺北。特別的是，透過製作與創作共同體現現今所倡議的「永續關係」，突破現今國際節目、交流介面上與臺灣團隊的產製關係，在藝術形式與展現，亦有其全球議題與意義。

圖1:《束縛》(Bunny)於臺北烏梅劇院演出劇照

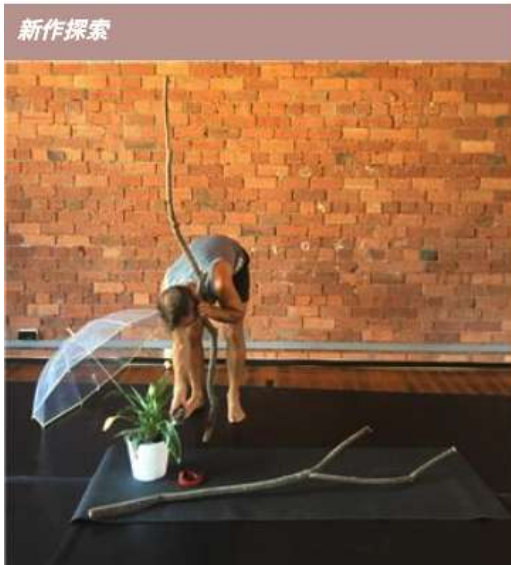
貳、計畫與創作緣起

作品《萬象森羅》Hundreds and Thousands前身始於2018年亞當計畫(Adam Project), 以《W.O.W.: 想望一個更恰當的字眼》進行概念發表。爾後於2021年3月起, 分別在新加坡、澳洲、義大利展開線上暨線下巡迴演出, 集結澳洲、菲律賓與臺灣等藝術家參與製作, 2022年於澳洲珀斯(Perth) PICA Perth Institute of Contemporary Arts 首演、雪梨(Sydney) Liveworks Festival of Experimental Art, 2023年於義大利 Cross Project Festival 進行巡演。而《萬象森羅》的主創人員之一, **Daniel Kok**有著與聚思製造端長年於不同計畫中的合作關係, 委由本團擔任臺灣區製作單位以及總監高翊愷擔任製作人; 同時協尋雲門文化藝術基金會合作, 對接其他國際資源, 使《萬象森羅》於**2024年8月**將作品帶回到臺北, 成為亞洲區第一場巡演地點。

民間之間的串接與合作, 整合資源, 跳脫場館邀演「國際節目」的形式

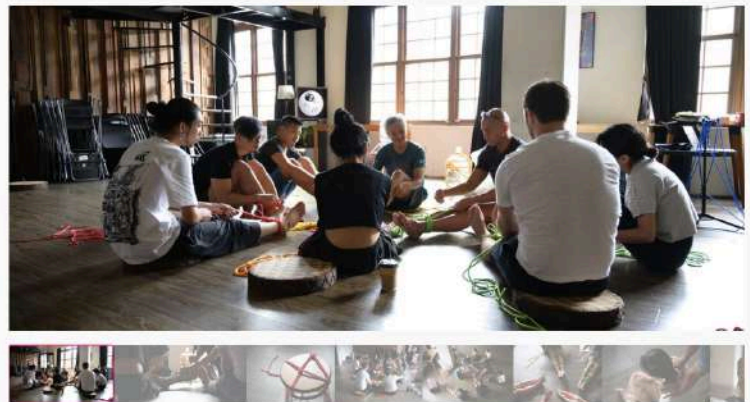
聚思製造端多年發展與東南亞地區, 近年開始觸及澳洲等其他亞太地區與不同單位透過多種平台、計畫, 支持創作者、藝術家參與並進行國際交流事務; 多數以「輸出」藝術家為導向。然, 回到創作本身, 聚思製造端與本作品的多位創作者、表演者甚至設計人員皆有過不同合作計畫, 透過不同計畫的累積, 造就更為深厚的合作基礎, 反而在這基礎上, 提高製作與創作之間的信任感。如, 2017年, 聚思製造端在策劃大稻埕國際藝術節期間, 便邀請《萬象森羅》的主創之一Daniel Kok, 以及本作品服裝與舞台裝置設計, 來自菲律賓的Leeroy New, 兩位在大稻埕區域進行駐村; 也是透過該次駐村, 促成兩位的合作關係。同年, 也邀請「聽說」團隊, 張惠笙與Nigel Brown, 亦是《萬象森羅》的表演者以及音樂設計, 在該年大稻埕國際藝術節發表節目。爾後於2020年, 也邀請Luke George 以及Daniel Kok 在臺北舉辦「繩縛按摩工作坊」, 回應前一年兩位於臺北藝術節共創的節目《束縛》(Bunny), 同時也創作者之間的協作精神, 而這些互動和交流也成為了《萬象森羅》於後續巡演暨來臺演出的發展基石。

此外, 自**2019**年起, 聚思製造端也與**Daniel Kok**的創作平台, **Dance Neclous** 展開長期合作, 媒合多位東南亞地區與臺灣的新銳藝術家形成網絡關係。而, 在這些基礎下, 如何發展一種更為永續長期的國際夥伴關係, 甚至對接不同民間單位資源, 促成創作者、作品以及製作單位之間的發展效益, 在現今生態的節目巡演結構下, 鮮少發生。為使作品得以不斷發展巡演, 同時亦有臺灣藝術家參與其中, 聚思製造端擔任製作單位, 協尋雲門文化藝術基金會(雲門劇場)合作, 在對接其他國際資源, 使《萬象森羅》得以有機會在臺北巡演, 如此的循環狀態, 也能開展出更多元的國際合作交流關係, 使生態接收更多樣貌的發展可能性。因此, 期盼透過此次《萬象森羅》的臺北巡演規劃, 將原先在**2018**年在臺北所發展的概念, 再次帶回臺北, 並透過製作與創作共同體現, 現今所倡議的「永續關係」。

《W.O.W.：想望一個更恰當的字眼》

【關係探索】繩縛按摩工作坊 Tie Massage Workshop 回顧 / June 10, 2020

臺灣 Thinkers' Studio x 墨爾本 陸奇 (Luke George) x 新加坡 郭奕麟 (Daniel Kok)

兩天，透過10個練習，用不一樣的途徑，探索關係美學

來回顧一下這場工作坊的獨特之處吧！

圖3:《萬象森羅》於2018年亞當計劃的概念性呈現《W.O.W.: 想望一個更恰當的字眼》(左)

圖4: 2020年, Daniel Kok 與 Luke George 與聚思製造端合作的「繩縛按摩工作坊」(右)

參、執行內容

一、作品介紹：

在《萬象森羅》作品中,「劇場」似乎變成了鬱鬱蔥蔥的熱帶景觀,人們和植物聚集在一起,同步進行多重感官的邂逅。在這種人、視覺和感官的集體交會過程裡,促使我們,身而為人思考植物所知道的事情,並從中創造許多「突然一現」的瞬間。一個時間的改變、人類被取代的世界。《萬象森羅》融合了舞蹈、實驗音樂和裝置,是一部試圖調和人與自然世界之間關係的當代劇場作品。

疫情期間,創作團隊遇到了許多與植物建立了深厚個人關係的朋友。植物成為人類冥想的夥伴,即使我們自己在封鎖期間像盆栽植物一樣生活。當我們被迫放慢速度時,我們之中的一些人開始關注公寓裡光線和空氣品質的微小變化、我們身體和思維模式的變化、新芽的發芽和老葉的枯萎。在《萬象森羅》中,我們問自己如何轉移自己去瞥見對方。由於這是一場人與植物、人與植物的表演,我們想知道我們需要什麼樣的語言來聽、看、與植物、世界萬物對話。

對我們來說,《萬象森羅》這個標題提醒我們存在的事物(無論是自然的還是人造的)的豐富性、無限的浩瀚性、地球和宇宙的偉大歷史,而人類在其中只是一個曇花一現。如果我們能夠一起「看見」人類時代之前或人類存在很久之後的時間和空間呢?

二、作品特色與演出形式：

除了演出的主題、議題是現在全球所要關注的主題外;在作品裡《萬象森羅》“Hundreds and Thousands” 的創作與設計組成,更是當今亞太地區備受關注的成員;兩位主創藝術家Daniel Kok、

Luke George自2014年在澳洲相識，因彼此皆關注表演者與觀眾的連結，透過舞蹈語彙化為溝通橋樑，攜手編創出不少吸睛的話體之作，於世界各地皆可看見他們的身影。此外，臺灣的聲音音樂藝術家張惠笙在此作品不只是表演，在創作層面亦扮演相當重要的角色。而服裝、舞台暨裝置設計，菲律賓裔的Leeroy New，也享有豐富國際聲譽，與各大不同國際品牌、美術館、藝術家合作經驗。《萬象森羅》“Hundreds and Thousands”，既然由臺北這個地方所開始產生，更希望在經過澳洲、義大利巡演後，能夠在亞洲地區成為巡演的第一站；今年，聚思製造端極力爭取分佈在臺灣、新加坡、澳洲與菲律賓的全體演出及設計團隊，全員抵臺共同參與演出，藉由作品背後跨學科領域合作的基礎能因地制宜，展開創作、交流更廣闊的對談，展現臺灣表演藝術的多元性與國際高度。

圖5: 菲律賓籍藝術家 Leeroy New與國際品牌Uniqlo合作的作品。(左)

圖6:《萬象森羅》舞台與服裝設計Leeroy New前期發展照片。(右)

1. 跨學科領域協作、國內外資源串聯，計畫與作品的「永續性」

本次計畫預透過跨學科領域的協作，持續擴展和加深國際資源的串聯，促進國內外資源流動並增強國際合作深度，實現更強大的協作效應。

於創作而言，除了具豐富創作經驗國際創作者Daniel Kok 以及 Luke George外，也加了擁有在地文化經驗的臺灣創作者 - 聲音演出張惠笙，集合各領域協作產生對作品多元視角的深入探討，為作品的呈現帶來獨特的表現形式，創作者也能透過這樣的協作關係，深入的探討作品並激發創作過程與作品不同面向的思維與可能性。於製作而言，從展演場地的選擇、創作裝置的物料選用、整體製作的人員編制，都在回應作品的「議題」，探討人與自然之間的關係；透過創作與製作共同體現，現今所倡議的「永續關係」，且突破現今國際節目、交流介面上與臺灣團隊的產製關係，同時在藝術形式與展現，亦有其全球議題與意義。

2. 舞蹈的凝視，除了肢體的展現，還有其他五感的可能性

除了舞蹈肢體的展現外，意圖探討我們如何置換位置去窺看彼此？凝視又如何成為一種感覺與觸覺的理解？聆聽、吐納、等待……表演是物件充分地展現給彼此了解的時刻，只是事物間多層關係中一種樣貌。《萬象森羅》讓植物做為藝術參與者，藉由和植物建立對話關係，以植物知道的為基礎，希望藉以拆解我們溝通語言的秩序、重新分配五感價值的層級：視覺將不是享有特權的。Daniel Kok 以

及 Luke Goerge 兩人的背景皆有個深厚的跨學科、領域的合作經驗,《萬象森羅》此作不但與臺灣聲音藝術家現為「聽說」的創辦人之一,張惠笙共同合作外,在製作上也意圖展現與亞太地區不同藝術家合作,在服裝與舞台裝置設計上,也與來自菲律賓的Leeroy New合作,Leeroy New的作品通常以廢棄物和再生材料為素材,形成一種奇特而吸引人的美學,探索人類產生的物質與自然環境之間的關係,美學上的矛盾與複雜性同時也反映了現代社會中的環境議題,挑戰人們對自然與人工的傳統認知;在這樣的多元合作關係也回應到作品的「置換位置」理解萬物與彼此的基礎。

3. 觀眾參與,雖已是一種常態;如何參與、疊加議題層次,「操作」則是一種關鍵

《萬象森羅》的演出是個持續不間斷(Durational)的演出狀態,作品分為三個階段,第一個階段趨近於行為與肢體的展現,透過Daniel Kok 以及 Luke George 在舞台上搬弄、增加植物的畫面,以一種趨近中性的角色、姿態,展現與植物之間的關係,在「動」與「不動」之間,相互傾聽。

第二階段,開始加入張惠笙的「實驗人聲」,以及Nigel Brown的音樂設計,在這期間,三位表演者在充斥的熱帶植物的鬱蔥場景裡,開始創造與「植物」的對話;在這期間,植物儼然也成為了一個角色,抑或是說,表演者也成為植物的一部分。

第三階段,邀請部分觀眾(參加工作坊的觀眾)先行上台,協同表演者在這場域中共同創造更為豐富的「熱帶叢林」場景,一同傾聽植物、隨之舞動、或坐或站等;同時這也作為接下來邀請其他觀眾參與的示範。同時,也會開放一段時間給予觀眾「觀展」,此時的劇場空間,似乎又被轉譯成為美術館空間。再次回應,「看見」的第一感官以及開放其他感官、「動」與「不動」在表演以及舞蹈上的詮釋想像,並將此詮釋權交予「在現場」的所有人。

圖7:《萬象森羅》主創與表演,新加坡籍Daniel Kok演出畫面。

圖8:《萬象森羅》主創與表演,墨爾本籍Luke George演出畫面。

圖9:《萬象森羅》臺灣聲音藝術家張惠笙, 以聲音與植物互動(共舞)畫面。

圖10:《萬象森羅》臺北巡迴演出畫面。

4. 回應此補助思考,「跨域」的定義與操作, 如何跳脫只存在於創作與舞台上。

在創作上, 作品已存在著舞蹈、裝置、影像、聲音以及「人」與「其他生命體」的跨域創作關係。創作族群亦次如此, 從臺灣聲音藝術家、亞太地區的新加坡、澳洲編舞家、舞者以及菲律賓籍裝置與服裝設計, 甚至在技術面, 由新加坡舞監與臺灣區技術統籌共同合作。回到製作上, 回應當今產製狀態, 聚思製造端也試圖突破既往的模式, 從製作資源運用到行銷宣傳, 皆思考如何跨足其他領域, 開拓更多受眾群進到劇場, 參與與觀賞演出。透過以下列表可表現出跨足領域的思考以及資源運用。

項目	對象	執行內容	目標
製作經費資源	新加坡藝術文化理事會 澳洲私人贊助 菲律賓私人	經費挹注	集合式資源運用
製作與行銷資源	臺北建國花市(農業產業)	以內容要素切入在建國花市擺攤, 開拓觀眾群; 同時建立贊助關係。	製作所需設備資源以及行銷整合, 突破劇場既有觀眾群
行銷宣傳資源	DYCTEAM(流行服裝設計產業)、美麗佳人等時尚媒體	以議題切入開設另一展覽, 透過展覽展開異業合作關係。達到行銷資源觸及不同對象	行銷整合, 突破劇場既有觀眾群

	淡水里民	拜訪里長、地方店家，創造當地居民參與觀賞演出。	開拓社區居民參與
--	------	-------------------------	----------

三、演出資訊：

- 演出場次：2024/08/29(四) 19:00*公開體驗場
2024/08/31(六) 15:00
2024/09/01(日) 15:00 (共計三場)
- 演出地點：雲門劇場(新北市淡水區中正路一段6巷36號)
- 演出形式規劃：每場以**150人**為限，由於演出規劃將有部分段落加入觀眾參與，且部分觀眾席次將會擺放道具、盆栽，部分段落開放觀眾自行移動遊走。
- 演出時間：本作品採持續不間斷(Durational)形式，約90-110分鐘左右。

原雲門文化藝術基金會，因合作條件，更改成「雲門劇場」為本次共同主辦單位，彼此協力合作。雲門劇場戶外空間的自然感，即能呼應作品本身與植物、大自然之間的關係。觀眾雖尚未進到劇場空間內，便能感受現有存在的自然氛圍，在創作與製作上，「場域」便能於此相得益彰。

圖15:雲門劇場外戶外空間，也可創造在演出前將作品議題資訊連結對接的選擇。

四、工作坊規劃：《植物、身體、感官工作坊》

此次在臺北舉行的巡迴演出，特別策劃一場工作坊，透過邀請及公開徵選兩種方式，招募對環境、植物相關議題有興趣的一般大眾，並同時邀請：1、自然環境愛好者；2、植物學者、研究者、愛好者；3、對跨領域自然科學與舞蹈或身體動作感興趣的人士一同加入工作坊，藉由具有多元背景的參與者，共同探索自然、藝術與身體之間的關聯，並創造出不同的互動體驗。透過以上族群的參與，工作坊將專注於自我身體覺察、肢體與物件之間的關係探索，透過與物件的互動探索身體與自然的互動與傾聽關係；Daniel Kok 以及 Luke George 將以自身創作《萬象森羅》的歷程經驗，分享自身如何投入自

然環境中，並且透過肢體引導的方式，使參與者進一步與自然、植物連結。此外，參與者也將免費觀賞演出，在第三階段的演出段落中，成為其他觀眾的引導者。從參與工作坊到觀賞演出，既是身體、劇場與環境的交融，也是藝術家與民眾的共同體驗。透過工作坊開拓不同族群觀眾，同時在互動與素人參與上，也能使參與者共同投入於作品其中。本次與9位參與者合作，特別的是這項規劃僅限於臺北巡迴場次進行，先前於澳洲珀斯、墨爾本以及義大利的版本皆未有此規劃設計。

辦理時間地點	8/27(二)9:00—17:00 雲門劇場S1排練場
講師	郭奕麟 (Daniel Kok)、陸奇 (Luke George)
參與對象	9位(專業工作者邀請:3位、公開徵選:6位) <ul style="list-style-type: none"> ● 花藝設計專業:于志睿、榮孝洋 ● 學術專業:胡哲銘 ● 永續設計:王箏 ● 藝術工作者:Lamiña Henry、薛祖杰、蔡育姍、洪子涵、洪敬庭
課程規劃	9:00-12:00 肢體練習、多方領域認識與交流(圖14) 此階段將實踐身體動作及肢體語言的多樣性和表達方式，深化對肢體語言和自然環境互動的理解；考量參與者可能來自不同領域，因此講師也將引導參與者進行各領域的學識認知交流，同時探討肢體語言在不同領域中的應用和影響。
	12:00-13:00 午間休息
	13:00-17:00 植物互動、演出互動練習(圖15、圖16) 將延續上一階段肢體表達基礎，開啟與植物的互動練習，探索如何將自然元素融入表演中。藉由講師引導，參與者將於當週劇場內的演出中，帶領觀眾參與表演，共同體驗肢體與植物的互動，從而促進更深入的藝術交流與感官體驗。

圖16:《萬象森羅》工作坊，學員與講師分享自己的經歷，以及對植物的好奇與熱愛。

圖17:《萬象森羅》工作坊，學員們針對演出安插的段落進行排練。

圖18:《萬象森羅》工作坊會後大合照。

五、行銷宣傳策略

《萬象森羅》主創Daniel Kok、Luke George於2019年受臺北藝術節演出《束縛》，結合裝置、舞蹈和繩縛，邀請觀眾參與，一起探索人與人之間如何互動、形成連結。該次演出有諸多迴響，劇場的觀眾對兩人的組合並不陌生。而《萬象森羅》今年於臺北展開亞洲巡迴演出，另有雲門文化藝術基金會（雲門劇場）為共同主辦單位，亦有相當的加乘效益，結合異業單位及亞當計劃結盟，體現作品本身跨域的合作關係；最後，多採數位形式進行傳播，回應當代提倡的「永續關係」。相關資料透過以下方宣傳途徑進行行銷推廣。

1. 主視覺設計：主視覺延續《萬象森羅》之前的劇照，透過主創藝術家Luke George與共同創作者（植物）的互動，以螢光色系的標準字，融入視覺帶有神秘、令人想探索的特色，而後續延伸應用至各項線上宣傳素材。

圖19:《萬象森羅》(Hundreds+Thousands)臺北巡迴演出-主視覺設計

- 2. 聚思製造端、雲門 社群媒體: 啟售至演出前, 每週一至三篇貼文, 由形式出發, 載到議題闡述, 循序漸進, 使觀眾引起效益。主要推波對象: 表演藝術愛好者、實驗性作品愛好者、舞蹈作品愛好者、植物相關研究/愛好者, 讓不同族群響應此節目, 同時對接雲門的社群媒體, 雙管齊下。本次節目宣傳期間, 合計43篇社群貼文於聚思製造端與雲門的宣傳露出, 而聚思製造端創造的Facebook貼文總觸及372,761人次、3,094次互動。

圖20:《萬象森羅》貼文露出(聚思製造端)

圖21:《萬象森羅》貼文露出(聚思製造端)

圖22:《萬象森羅》貼文露出(聚思製造端)

圖23:《萬象森羅》貼文露出(聚思製造端)

圖24:《萬象森羅》貼文露出(雲門)

圖25:《萬象森羅》貼文露出(雲門)

3. 聚思製造端、雲門 電子報:雙方定期針對會員、關注兩個單位相關計畫人員推波, 引發購票率。

近距離接觸100株植物的絕佳機會
結合舞蹈、聲音與裝置的跨國製作
萬象森羅
 郭奕麟 陸奇 FT. 張惠笙
 DANIEL KOK LUKE GEORGE
 FT. ALICE HUI-SHENG CHANG

H+T《萬象森羅》(Hundreds + Thousands) 是一齣90分鐘不間斷、橫跨舞蹈、聲音與裝置藝術等領域的表演藝術展演。由臺灣、新加坡、澳洲及菲律賓四地共同製作。

作為亞洲巡演的第一站，主創新加坡藝術家郭奕麟 (Daniel Kok) 和墨爾本藝術家陸奇 (Luke George) 邀請植物作為共同表演者，在臺北雲門劇場搭建一座容納超過100株植物的奇幻樂園，看見人與自然世界建立一種微妙的存亡關係，看似緊密卻又脆弱；趨近互利共生，卻又相互拉扯。

立即購票

* 雲門之友 *
 輸入折扣碼「24CGTD」享88折購票優惠

08.31-09.01 雲門劇場

圖26:《萬象森羅》Edm露出(雲門)

2024 週期主題

植物能成為表演裡的「共同演出者」嗎？

你有養植物嗎？
 是作為淨化空間、妝點環境，或是自我療癒？
 你有曾經想過，你與植物的關係嗎？

H+T《萬象森羅》由新加坡藝術家郭奕麟 (Daniel Kok)、墨爾本藝術家陸奇 (Luke George) 有感 Covid-19 疫情期間人類與生態的依存關係，歷經三年醞釀發展，邀請植物為共同表演者，融合肢體表演、實驗音樂、裝置及觀眾參與的作品。演出製作團隊橫跨臺灣、新加坡、澳洲及菲律賓，在這部強調環境協作的作品中，增添了文化生態網絡連結。

在面對生態環境的各種驟變，H+T《萬象森羅》強調反思人之於環境的關係，進一步探索人與萬物的連結、對話，呈現不少為植物編排的段落；同時，在這個資訊快速的時代，更需要適時的停下腳步，保留呼吸和思考的空間。作品不僅重新定義人與自然之間的權力關係，探究彼此融合之下的失衡狀態，兩位藝術家巧妙運用聲音及裝置搭建了一座植物樂園。此外，來自臺南聽說的創辦人一張惠笙作為聲音表演者，高度展現充滿驚奇的音色，回應人與生態的共振聲響。同時，為了微妙提醒人類對環境造成的傷害，場內擺放各式由菲律賓藝術家 Leeroy New 以無機材料製作的裝置，呈現當今地球的生態樣貌。

臺灣作為亞洲巡演首站將於8月底演出。為了呼應作品、植物與自然的關係，本次演出特別選定於淡水雲門劇場，藉由雲門劇場與周邊的環境地景，讓觀眾在進入劇場空間前，就能開始感受真實的自然氛圍。

日期 | 08/31 - 09/01
 地點 | 雲門劇場
 票價 | 1,000元

.....購票請上OPENTIX

輕鬆掌握行政密技—給藝術家的行政課2觀察書寫即刻上架！

「給藝術家的行政課2」建立藝術家對於製作行政基礎概念、掌握藝術生態的真實情況，思考個人職涯發展與方向，匯聚具豐富經驗的藝術管理及製作人才擔任講師，不斷接續現今創作產製的理解、認知、角色關係以及溝通方法。

「給藝術家的行政課2」編選7位青年藝術行政擔任觀察書寫員，紀錄課程內容及重點摘要，近期已完成上架至官網！對課程議題有興趣，歡迎到聚思製造端官網閱讀文章。

.....看文章請至官網

印尼舞蹈藝術家Ayu 台灣藝術工作者協同駐村計畫

台灣藝術工作者將與來自印尼的舞蹈藝術家Ayu互為彼此研究計畫的協作者，並以「桃園」為地理原點，開展「共同田調」工作。以「過程分享」為階段目標，探討如何階從生活而來的視角、經歷轉化為藝術行動串接日常與生活。也期待為雙方有發展共識的議題展開初步的認識與媒合。

申請日期 | 即日起至 8/1 (四)
 駐村時間 | 2024. 8/5 ~ 8/30
 駐村地點 | 桃園米倉劇場

.....Opencall報名

圖27:《萬象森羅》Edm露出(聚思製造端)

4. 異業結盟:以製作思維形塑跨領域的合作關係, 同時呼應作品關注自然議題, 延伸其主題宣傳洽談不同單位。強調突破既往的模式, 資源交換, 聚焦著重於鎖定「關鍵」觀眾, 再透過各領域觀眾協助推波。同時緊扣主題, 邀請異業合作以套票形式提供相關折扣, 創造外圍TA族群參與。

單位: DYCTEAM(時尚服裝品牌)

- 名稱: 以行動倡議環境友善意識的聯名展覽
- 內容: DYCTEAM與《萬象森羅》服裝、舞台暨裝置設計Leeroy New跨刀合作, 以「回收寶特瓶」作為基礎材質, 由Leeroy New形塑出大自然鬼斧神工的形體, 像是充滿各種想像的不規則流線的雲朵型態呈現, 並在作品中以DYCTEAM的特色緹花碎邊布料做畫龍點睛的點綴效果, 一座座溫潤、有機又如結晶般閃耀的裝置藝術, 更以高高低低, 有些垂降, 有些落地等各種親民的方式, 融入DYCTEAM同名的DYCTEAM select 臺北信義A13與臺中Lalaport門市展示, 跨界跨海的共同藝術語言, 也呼應《萬象森羅》想訴說人類與萬物的依存關係與作品的核心精神。

圖28:《萬象森羅》服裝、舞台暨裝置設計Leeroy New
製作展品畫面

圖29: 臺中Lalaport門市布展實況

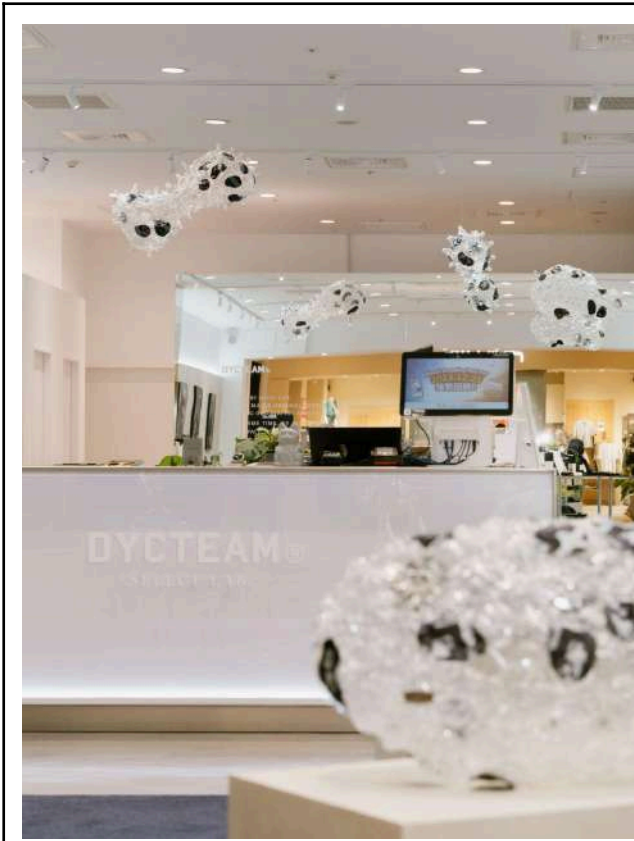

圖30: 以行動倡議環境友善意識的聯名展覽於臺中 Lalaport門市露出

圖31: 以行動倡議環境友善意識的聯名展覽於臺北信義A13門市露出

單位: 台北建國假日花市、淡水花市

- 名稱: 花市宣傳
- 內容: 透過與臺北最大花市: 建國假日花市協同合作, 除與攤商洽談植物租借外, 總幹事邀請於8月週末擺攤, 並同步連動其粉絲專頁進行曝光。另外, 為更接近雲門劇場所屬之淡水區民眾, 特別安排淡水花市的宣傳, 近距離與淡水區的街坊鄰居互動。

圖32: 《萬象森羅》淡水花市擺攤宣傳

圖33: 《萬象森羅》台北建國假日花市擺攤宣傳

圖34:《萬象森羅》台北建國假日花市擺攤宣傳

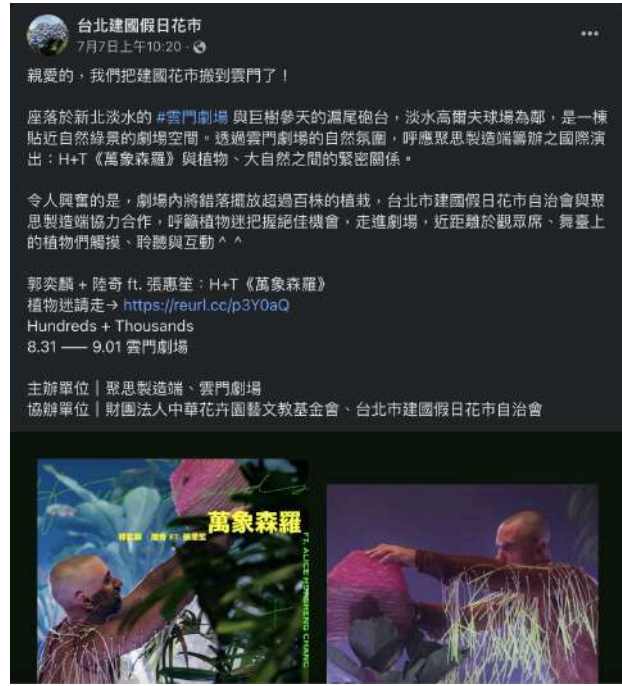

圖35:《萬象森羅》台北建國假日花市粉絲頁宣傳

5. 媒體合作:藉由《萬象森羅》首次來台的特殊性以及上述DYCTEAM的異業合作,與各領域的媒體進行多元的合作關係,例如表演藝術類媒體:caoco 可口、不如跳舞吧,以貼文及報導形式露出節目資訊;同時跨足時尚藝文圈,將資訊在美麗佳人 marie claire、men's uno TW、Vintage 富豪人生及迷誠品等平台上報導。接續廣播宣傳,則是串連BRAVO電台林采韻、佳音電台咖啡貓、原住民廣播電台蘇瓦那. 恩木伊. 奇拉雅善等電台一起錄製節目。最後與植物系社群網紅,以貼文資源交換的方式,包含胖胖樹的熱帶雨林、宅栽等平台,打響節目的亮點。

《萬象森羅》節目報導

圖36:可口 Caoco 專文報導

圖37:不如跳舞吧合作報導

圖38: 富豪人生 節目報導

圖39: 迷誠品 節目報導

圖40: 太平洋日報 節目報導

《萬象森羅》異業合作報導 (DYCTEAM feat. Leery New)

圖41: 美麗佳人 專文合作報導

圖42: Men'uno 展覽報導

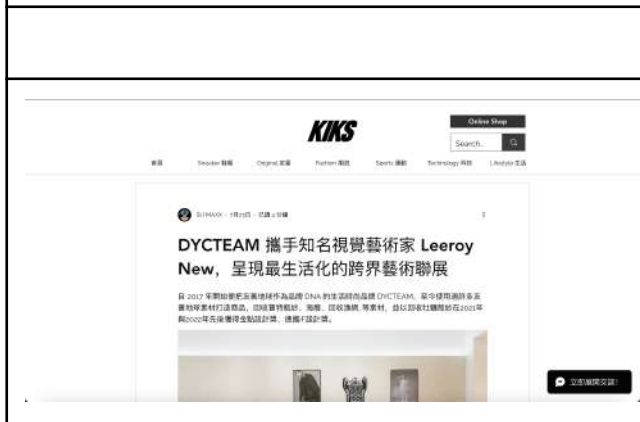

圖43: Kiks 展覽報導

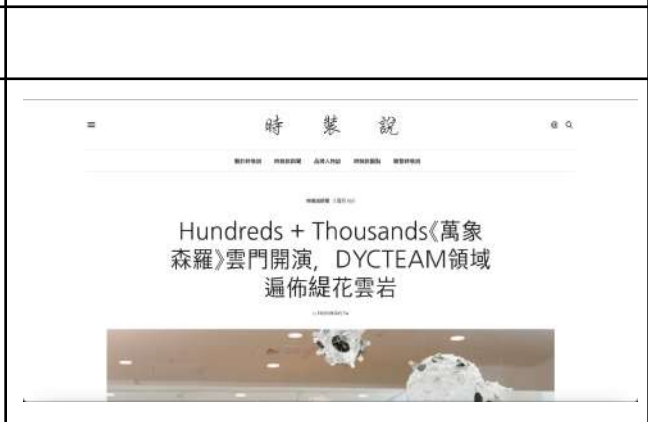

圖44: 時裝說 展覽報導

《萬象森羅》植物係社群網紅貼文分享

圖45: 宅栽頻道社群分享

圖46: 胖胖樹的熱帶雨林社群分享

伍、計畫整體效益

作品體現之協作關係，與跨地域的多角化結盟，及製作端的營運策略互相輝映 突破現今表演藝術生態的產製模式，體現良善的跨域合作關係

《萬象森羅》集結了臺灣、新加坡、澳洲與菲律賓的藝術家，是當今亞太地區備受關注的成員。同時跨學科及各方領域，融合舞蹈、實驗音樂和裝置，邀請植物成為作品的共同創作者、合作者及表演者甚至觀眾，試圖凝聚各方能量開啟多重感官的交會，讓所有參與者能藉此反思人之於藝術與環境之間的關係；此次，透過臺北巡迴演出，將原先在2019年在此所發展的概念，再次帶回臺北，在藝術形式與展現，亦有其全球議題與意義。同時，除了在作品的跨域創作外，從製作思維也跨足到不同領域的合作關係，包括國內組織之間合作、創作所需素材之異業產業合作、行銷宣傳針對目標觀眾群進行多元行銷曝光，此製作目標更希望趨近體現「跨域合創」，從創作到製作，從國內到國際，「跨地域、領域」之間合作關係，盼突破現今國際節目、交流介面上與臺灣團隊的產製關係。

1、延續《束縛》的互動探問，翻鑿出植物作為第三方，延伸提問何謂「關係」？透過各方創作者至觀眾互動與協作，展現政治關係、社會關係的思考：

經歷《束縛》後，主創Daniel Kok、Luke George對於如何定義「有效的互動」，翻鑿出更深刻的思路，探問身體和植物之間的關係。《萬象森羅》也呼應疫情後，多數事情被急速推進，人該如何在整個大脈絡底下回看生態關係。節目中除了兩位主要的創作者外，臺灣的聲音藝術家張惠笙在此作品不只是表演，在創作層面亦扮演相當重要的角色。而舞台、服裝與裝置設計，菲律賓裔的Leeroy New，也享有豐富國際聲譽，與各大不同國際品牌、美術館、藝術家合作經驗。同時，《萬象森羅》讓植物居於要角，肢體、音樂、燈光的能量因它而起，又因它而散，並向觀眾發出邀請，在表演者、植物與現場參與者彼此建立一種「協作」關係(圖47)，進退之間，仿若社會縮影，展現人與環境的關係經營。

2、持續深入臺灣與東南亞、亞太地區的合作關係，以製作的單位介入，從市場、資源與國際交流面向思考操作，創造資源的「集合性」狀態。

聚思製造端多年與東南亞地區的表演藝術產生連結，近年亦開始觸及澳洲等其他亞太地區的單位，透過多種平台、計畫，支持創作者、藝術家參與並進行國際交流事務，而多數也以「輸出」藝術家為導向。然，回到創作本身，聚思製造端與本作品的多位創作者、表演者甚至設計人員皆有過不同合作計畫，透過不同計畫的累積，造就更為深厚的合作基礎，反而在這基礎上，提高製作與創作之間的信任感。如，2017年，聚思製造端在策劃大稻埕國際藝術節期間，便邀請《萬象森羅》的主創之一Daniel Kok，以及本作品服裝與舞台裝置設計，來自菲律賓的Leeroy New，兩位在大稻埕區域進行駐村；也是透過該次駐村，促成兩位的合作關係。同年，也邀請「聽說」團隊，張惠笙與Nigel Brown，亦是《萬象森羅》的表演者以及音樂設計，在該年大稻埕國際藝術節發表節目。爾後於2019年，也邀請Luke George 以及Daniel Kok 在臺北舉辦「繩縛按摩工作坊」，回應前一年兩位於臺北藝術節共創的節目《束縛》(Bunny)。《萬象森羅》集合多方資源(圖48)，促進國內外資源的流動和國際深度合作，為計畫開啟多方跨領域合作模式，不僅加強了藝術創作者之間的交流，也深化了跨學科之間的對話，為作品帶來更多元的視角與創新發展。

圖47:《萬象森羅》表演者、觀眾一同佈置臺上的展覽，讓演出別有一番意義。

圖48:《萬象森羅》製作團隊跨足各地，演出前做最後確認與討論。

3、於臺北所發展的概念作品，經過其他國際場館、藝術節的經驗累積後，再次回到國內，同時創造民間發展的可能性，並開啟市場的多元樣貌。

過去國際作品，多以場館邀演，單方面出資的情況下進行；然，本計畫，從製作思維切入，囊括新加坡、澳洲以及臺灣三地的金錢資源、人力資源、創作量能等，著實也在回應如何透過一個製作，整合國際不同國家的民間與公部門資源同時更涉及工作方法，創造臺灣在國際的獨特性與能見度。

2019年起，聚思製造端也與Daniel Kok的創作平台，Dance Nucleus展開長期合作，媒合多位東南亞地區與臺灣的新銳藝術家形成網絡關係。在這些基礎下，如何發展一種更為永續長期的國際夥伴關係，甚至對接不同民間單位資源，促成創作者、作品以及製作單位之間的發展效益，在現今生態的節目巡演結構，鮮少發生。為使作品不斷發展巡演，同時亦有臺灣藝術家參與，聚思製造端擔任製作單位，協尋雲門文化藝術基金會（雲門劇場）合作，甚至擴及各方的異業合作廠商，包含台北建國假日花市（圖49）。同時，在對接其他國際資源，使《萬象森羅》得以有機會在臺北巡演，而剛好演出當週適逢2024亞當計劃。聚思製造端與臺北表演藝術中心洽談，公開邀請亞當計劃參與之策展人、製作人及藝術家前來觀賞節目（圖50），亦回應當年作品發展始於臺北。如此的循環狀態，也能開展出更多元的國際合作交流關係，透過製作與創作共同體現，現今所倡議的永續關係。

圖49:《萬象森羅》與台北建國花市攤商合作，租借超過100株於劇場演出。

圖50:《萬象森羅》公開體驗場後舉辦Book Launch，兩位主創與亞當計劃策展人、藝術家分享雙方自2014年至今的合作歷程。