

反向串連 德國台灣國際共製計畫--〈身份〉

身份 I：2018 聚合舞 Polymer DMT 《Unsolved 未解，懸》舞蹈/影像劇場

一、計畫實施效益、特色及影響

首次自辦跨國共製作品，臺灣德國兩地交流

本製作獲得國藝會國際發展專案補助，申請計畫名稱為反向串連，與其他獲得補助之團隊明顯不同之處是，絕大部分的團隊採取的方式是邀請國外優秀的一位創作者與之交流並產生創作。而本製作則是採取一比一的國內外藝術家比例，於臺灣及德國以一個月以上的時間駐村排練發展，並著重在融入當地的生活，實地訪查、討論、交流，再創作。

以作品呈現臺灣的故事，引發德國民眾對臺灣的好奇

本製作於德國首演後有許多回饋表示對於臺灣引發極大的好奇。作品中以臺灣老房子為出發談論臺灣一個大家族的故事，進而去思考述說臺灣這個國家或一個小型社會的大家族無法解決的問題，大量的影像呈現臺灣房子的樣貌，以影像帶領觀眾進到作品中述說的世界，無論是於臺灣演出或德國演出皆成功將觀者帶入述說的脈絡。

影像結合舞蹈，舞蹈/影像劇場

本製作以舞蹈/影像劇場為定位，試圖呈現普羅大眾皆可明白瞭解的作品，打破一般既有舞蹈作品很難理解的印象。在作品的安排中大量的加入表演者的述說、事先錄好的口白、以及搭配影像講述，成功讓許多首次觀賞舞蹈作品的觀眾，接收到本作品所談論的議題及故事。

二、參與/觀賞者、傳播媒體及相關人士之反應或評價

劇評— 文 劉純良（特約評論人） 原文刊於 表演藝術評論台

《未解，懸》裡，會被認知為「跳舞」的動態其實不多，觀看的過程中，我感覺每位設計都投入了一部分自己的觀點，不完全是在服務編舞，因此觀點的差異或媒介的差異如何組成作品，可能比身體更重要，這是我覺得這個作品比較有趣的部分。表演者的身體，尤其鍾志文的身體，或許當成是身處於敘事空間當中的主訴者，藉由身體在不同空間組成的位置，來形塑（多半由語言先行）記憶與身體的關係，會更接近作品本身。而另外兩位演出者陳成婷與 Anna Westphal，比較多的是透過對空間與燈光的操作，微調觀者對事件的理解與印象。

在作品中，影像與空間互相工作的方式對我而言是相對較為成熟或成立的，尤其

是影像的視角，俯瞰、平移……的動態，與台車移動的空間動態，其中有一種時間性，像是蒙上灰塵似的。當然也可能是因為投影機本身的流明度或影像製作本身的解析上就不是那麼銳利，但是在這麼強烈仰賴回顧的作品中，這種模糊反而有意思。從講述一個家屋的形成，輕描淡寫畫過的政治受難經歷，鍾志文自己的跳舞史與家族的疏離感，其實都直白。在這種時候，聲音與空間其中的曖昧甚至跳脫（尤其聲音上），反而給予我空間拉開思考或情感的距離。

觀眾回饋— 陳小姐（寫於問卷）

影像和舞台搭配的非常巧妙，很真實的呈現我們對家的各種情感、思念、無奈，想離開，想留念，但留下來又要做什麼？

觀眾回饋— 徐小姐（寫於問卷）

題材很棒，有時代意義，特別喜歡舞台設計&投影效果，新媒+現代舞的演出很棒！

三、 計畫執行綜合檢討或改進建議

臺灣德國兩地劇場空間差距太大

本演出於臺灣德國兩地發展創作，德國9月底首演，10月至臺北演出，德國劇院的寬度及深度皆較臺灣來得較大，且劇場空間並無視線阻礙，移師至臺灣後明顯有不夠符合空間的狀況產生，為達到演出需求需極力克服。因臺灣烏梅劇院為酒廠改造，劇場設計為三面台佔去左右兩邊側台空間，空間本身寬度未達到本齣戲的要求，因此協調拆除左右兩側觀眾席，及舞台上黑色背板，如此舉動於烏梅劇院是少見的大動作，因而在時間上花費較多，並因烏梅劇院並無設計倉儲之空間，表演團隊需自行想辦法於該空間中將拆除的觀眾席及背板藏匿，以此點來看烏梅劇院仍有許多不足，但因本戲為跨國共製，更大反應出的是臺灣劇場場館配套的不足。

視線阻礙及觀眾席數設定

本戲為單面式的觀賞角度，原先設定為單場次150席觀眾數，但因劇場空間既有的兩根柱子阻礙觀賞視線，又因右側舞台的表演空間多過於左側舞台，在觀眾席的擺放上需偏向左觀眾席擺放方可達到好的視線，實際評估優良的視野席數僅剩70席，對於票房收入影響甚鉅。超過70席的觀眾席皆有大量的視野不佳區，在觀賞品質與票房收入當中感到相當為難。

反向串連 德國台灣國際共製計畫--〈身份〉

身份 II：2021 聚合舞 Polymer DMT 《Home away from home》紀錄式劇場

計畫目標、內容及執行過程說明

反向串連 德國台灣國際共製計畫--〈身份〉整個創作概念的起點源自於團隊召集人/編舞家羅芳芸的個人經驗，其自 2007 年起便開始以(文化上)的身分認同作為創作上的主要動機，第一個舞台作品《Unsolved / 未解，懸》已於 2018 年分別在德國與台灣完成首演。而對芳芸而言，所謂自我的身分定位，一是來自台灣：一個擁有複雜殖民史與高度不確定性政治情勢，並且在國際上被鮮少被官方普遍承認的國家。二是女性劇場藝術家。三則是旅居德國的亞洲移民族群的一份子。

《Home away from home》是聚合舞 Polymer DMT 團隊【身份系列】的第二部曲，由來自台灣，越南和德國不同領域的藝術家/團隊將全程共同創作。作品最終呈現方式計畫以數個在空間中獨立又互相串連的 stations 區塊，建構出展覽和現場表演型式共存的 live exhibition，以紀錄式劇場方式演出呈現，藉由發掘 / 蒐集 / 描述越南移民在德國和台灣的故事，梳理我們對彼此身分、國族、文化的認知與認同，也是對於現今全球右派勢力與國族主義崛起的反詰，以及東亞 / 南亞跨國界之間的族群分裂、排斥或是歧視等現象的省思。創作過程將與台灣和德國不同世代不同背景的越南移民進行訪談與對話（台德越三地的田野調查），並以圖像，影片，聲音，動作和（記憶）物件等型式紀錄真實故事。我們尋求幸福的時刻，也探訪殘酷的真實，諸如 1993 年德國北部羅斯托克的反移民騷亂，或持續至今越南和較富裕的東亞地區之間的婚姻買賣。這些故事是一個個關於異鄉人的真實遭遇和生活經驗，直接或間接指出當今全球化社會跨文化融合是不可抗的趨勢，也試圖以更接近普世觀點的國際視角來討論衝突與共存。因受疫情影響身份系列二部曲《Home away from home》規劃於 2021 年 2 月德國德勒斯登 Hellerau 歐洲藝術中心演出(德國首演)、2021 年 3 月德國埃森 PACT 表演藝術編創中心演出(德國巡演)，以及 2021 年 5 月臺灣雲門劇場演出(臺灣首演)。

身份系列的首部曲《Unsolved / 未解，懸》題材為自傳類型，結合舞蹈/影像/裝置與聲音的舞台作品，歷時一年的時間於德國及臺灣進行田調及討論，在創作《Home away from home》二部曲時，聚合舞 Polymer DMT 希望延續第一個作品扎實地田野調查的精神，針對個體故事的描述進一步延伸至群體經驗的分析，生活在德國和台灣的越南移民族群是我們的訪查的對象，作品呈現的目標期待能讓來自各方的觀眾在過程中都能在情思上有所回應與共感。

我們規劃執行方式為四個大段落：

田野調查 → 素材與取材 → 創作編排 → 展演

目前本計畫已完成「田野調查」以及「素材採集」，現正開始「創作編排」，在第一階段取材的圖像，影片，聲音，動作和（記憶）物件素材中，我們將以導覽的形式在空間內創造一系列展演裝置，使觀眾能夠在空間的不同角落不斷發現故事的篇章、他人的記憶，閱讀閱聽，親身體驗並與之共處一段時間。

我們並非以傳統方式在製作一個舞台劇場作品。裝置可以分置在好幾個不同空間，同時在內容與形式上串聯，觀眾可以獨立地穿過各個房間，發現大約六到八個空間裡裝載著不同的故事與記憶。從角落裡的小型互動式攝影機到填滿整個房間的大型投影裝置。我們將這種過程設計為一種遊戲，觀眾作為一個尋寶者，搜尋我們在整個空間中分配的線索，扮演者不同的當事人，尋找記憶與鄉愁。儘管演出中不會有舞者或演員來做為作品的「主角」，但依舊會設計類似帶有角色性格的「導遊」或「引領者」，帶領觀眾同時進行三到四個不同的路線，每個組別會有不同的起點，但不同組別會在進行中以及結尾時彼此相遇。

這種概念是出於一個簡單的事實，即移民故事通常需要從生活層面上挖掘出關連，才能受到感同身受的關注。因此，讓觀者身體力行，以步行，說話，觸摸，閱讀和發現等自發性的參與行動，有助於創造獨特的群體體驗，並激起共感、以及劇場特有的感官體驗。最後但同樣重要的是，整個作品進行的編導方式是以舞蹈編排的概念與手法出發，讓所有劇場元素(空間裝置、燈光、影像、音樂聲響、引領者與觀眾的動作等等，以一種平易近人卻具自發性的動力來誘導彼此，彼此發生，彼此影響，來產生一種獨特的節奏。在這個過程中，我們希望持續開發更多可能的形式。作品的目的並非說教或「啟發」觀眾，而是期待引起參與理解的興趣與樂趣，並且察覺出故事中與現實中的差異、衝突和問題的來源。此外，也期待觀者能在經歷過作品之後，能回饋初更多的思考與提問。整個作品結構計畫是八到十個片段，並在最後選擇以一個所有觀眾共同參與的現場表演(live performance)的作為全部篇章的結尾。

計畫效益評估說明

本計畫身份 2 《Home away from home》由聚合舞團隊結合 STUDIO06 聯合創作，德國埃森帕克表演藝術編創中心(PACT Zollverein)、德勒斯登 Hellerau 歐洲藝術中心以及台灣雲門劇場共同製作。預計於 2021 年 2 月於德國德勒斯登 Hellerau 歐洲藝術中心首演，3 月於德國埃森帕克表演藝術編創中心(PACT Zollverein)巡演，5 月於雲門劇場為期一週的台灣展演，並持續洽談在歐洲(以德國為中心)和亞洲(以台灣為中心)的巡演。每個城市規畫至少三天四場以上演出，預估直接參與

的觀眾數每城市 300 名左右。

聚合舞深信，藝術創作的未來將走向具體疆界與領域的跨越、合併與無數尚未能明確定義的模糊地帶，跨國/跨域合作的發展/拓展是必經的路途之一。但真正的「跨域製作」，並不只是單純地與不同領域、不同國籍的藝術家合作，而是以足夠的時間經營與經驗出兩種文化之間，具備深度廣度的相互理解。在表演藝術的創作過程之中溝通與相互理解又格外重要，這更是劇場存在的本質。

落實國際間平等共製，多領域藝術家網狀且密集的合作交流，以頻繁的對話與理解來建立共通的語言、創造共同生活與工作經驗是聚合舞 Polymer DMT 積極樹立的跨文化工作架構，聚合舞與 STUDIO6 成員來自台灣、德國、瑞士、越南，四種國籍五種語言的互相激盪與視角的交換，再加上作品本身探討身分與移民主題更是實踐在藝術與公共議題的無縫接合，也是多媒體、視覺和表演藝術的交叉對話。我們期待作品在有力的資源與執行力基礎上，組織出跨域融合且開放的呈現概念，更在實質上能彈性運用空間的實驗性與包容性，以趨向作品意圖包含的多元語境與媒材的複合性。

藉由團隊和共製單位串聯起的網絡，以德國和台灣為中心，把作品要傳達的訊息持續帶到世界所有角落的觀眾，讓不同文化語言的族群一同來感受這些挖掘於平凡的日常生活，屬於全人類共感，共有的歷史脈絡下的故事。讓「你們」與「我們」的分際與異同不再被斤斤計較，也不再成為衝突與互相傷害的藉口。