

2021 國藝會「表演藝術國際發展專案」

LEE\VAKULYA *Burnt* 創作發展與跨界應用三年發展計畫成果報告

壹、前言

LEE\VAKULYA 的 *Burnt* 創作發展與跨界應用三年發展計畫，是以身心耗盡症候群 (burnout syndrome) 為內容核心，進行跨界應用，開展由藝術家啟動、臺歐兩地製作行政專業支持之國際共製與社會連結，協助創意與市場開拓。本計畫於 2022 年啟動，第一階段為歐洲與臺灣共製之《崩-無盡之下》舞蹈演出，第二階段於 2023 年進行，挑戰美術館空間之///SLASH\\創作與展出，第三階段於 2024 年執行，以工作坊的方式與社會分享計畫至今的學習成果，並藉此觸及大眾、擴散影響。本報告將依三年計畫完成的事項，按計畫開啟時間序整合呈現計畫成效與後續發展規劃。

貳、2022 年計畫—國際共同製作《崩-無盡之下》

一、作品介紹

《崩-無盡之下》*Burnt* [the eternal long now] 是由三位舞蹈表演者與一位聲音藝術家共同演出的 60 分鐘舞蹈作品。作品來自編舞李貞蕙和 Vakulya Zoltán 對於概念主題，即身心耗盡症候群(burnout syndrome)的親身經歷，同時也是 LEE\VAKULYA 對於現今社會的觀察，和對人的關懷呈現。兩位藝術家有感於個人與社會長期處於身心耗盡下，過勞似乎已成為習以為常的現象，甚至成為隱性的成功徽章。因此以他們最擅長的舞蹈呈現，探索「當病態成為常態，我們如何支撐自己和他人」，企圖打破長期對精神健康議題避而不談的習慣，啟發對平衡生活的重視、開展對此議題的健康討論。

比利時首演謝幕合照 左起：音樂設計 Gryllus Abris、舞者 Esse Vanderbrugge, Charlotte Petersen, 李貞蕙、編舞 Vakulya Zoltán，燈光設計 Xavi Moreno，構作 Alice Van der Wielen-Honinckx

二、製作推廣

透過自 2021 年起於德國、西班牙、比利時等數個駐村計畫支持作品的發展與排練、歐洲臺灣兩地優秀創作者的創意激盪和反覆技術實驗測試，並於 2022 年獲得臺灣國家文化藝術基金會的支持下，成功地完成舞蹈作品《崩-無盡之下》，並於 2022 年 10 月 26 日在歐洲主要共製單位的比利時 nona 藝術中心首演，之後持續於臺灣和歐洲各地巡演（表一），並由代藝室代表王序平協助 LEE\VAKULYA 推動《崩-無盡之下》臺灣及國際演出事宜，積極參與亞太地區國際展會，拓展國際連結、開發巡演機會（表二）。2023 年受西班牙巴塞隆納花市劇院邀請演出，獲文化部駐外單位支持部份旅運費用，持續推廣國際展演市場。

時間	內容	備註
2022 年 10 月 26、27 日	比利時，梅赫倫 Nona 藝術中心首演	2 場
2022 年 11 月 25-27 日	臺北國家兩廳院秋天藝術節演出	4 場
2022 年 12 月 2、3 日	宜蘭演藝廳實驗劇場演出	2 場
2022 年 12 月 9 日	屏東演藝廳實驗劇場演出	1 場
2023 年 11 月 25、26 日	《崩-無盡之下》西班牙花市劇院 Mercat de les Flors 演出	2 場
2024 年 1 月 11 日	《崩-無盡之下》比利時 STUK Arts Center 演出	1 場

表一：《崩-無盡之下》2022-2023 演出列表

時間	內容	備註
2022 年 8 月 31 日-9 月 3 日	王序平代表參加 2024 杜塞道夫 Tanzmesse	疫情後重建國際舞蹈網絡連結
2023 年 3 月 22-26 日	王序平代表參加曼谷表演藝術會議 BIPAM(Bangkok International Performing Arts Meeting)	初次參與 BIPAM，開 啟東南亞專業人士連結
2023 年 6 月 14-18 日	王序平代表參加澳洲表演藝術市集 APAM (Australian Performing Arts Market)	推介 Lee\Vakulya 與其 作品
2023 年 8 月	以文字影像參與 2024 杜塞道夫 Tanzmesse 之臺灣作品推廣	推介 Lee\Vakulya 與其 作品
2023 年 10 月 10-14 日	王序平代表參加首爾表演藝術市集 PAMS (Performing Arts Market in Seoul)	推介 Lee\Vakulya 與其 作品
2023 年 12 月 10-14 日	王序平代表參加橫濱表演藝術集會 YPAM (Yokohama Performing Arts Meeting)	推介 Lee\Vakulya 與其 作品
2024 年 12 月 7-14 日	王序平代表參加橫濱表演藝術集會 YPAM (Yokohama Performing Arts Meeting)	推介 Lee\Vakulya 與其 作品

表二：國際推廣工作列表

【製作名單】

編創暨演出單位 | LEE\VAKULYA 李貞蕓 X 法庫亞·佐坦

指導 | 法庫亞·佐坦 Zoltán Vakulya

表演者 | 李貞蕓、Esse Vanderbruggen、Jessica Simet

音樂設計及表演 | Gryllus Abrís

戲劇構作 | Alice Van der Wielen-Honinckx

首演燈光設計 | Xavi Moreno

服裝設計 | LEE\VAKULYA

服裝顧問 | 蔡浩天

舞臺設計 | LEE\VAKULYA

舞臺顧問暨主視覺設計 | 王鼎曄

巡演燈光設計 | 彭久芳、徐子涵

舞臺監督 | 黃彥真

助理舞臺監督 | 藍靖婷、顏鈺庭（屏東）

音響設計 | 溫承翰

燈光技術統籌 | 蔡佳靜、陳為安（宜蘭）

技術人員 | 連偲妘、曾紹東、李品慢、徐櫟、蕭俊傑、王洵傑、汪永儒、黃淑蓮、侯永煜（宜蘭）

劇照拍攝 | 林政億、王弼正

製作單位 | nona Arts Center（比利時）、代藝室 Dynamo Management（臺灣）

國際共製單位 | 國家表演藝術中心國家兩廳院（臺灣）、nona Arts Center（比利時）、STUK Arts Center（比利時）、Tanzplattform Rhein-Main（德國）、CCNR National Choreographic Center De Rillieux-La-Pape（法國）

駐村支持單位 | nona Arts Center, VIERNULVIER Ghent, Thor Brussels, L'animal a L'esquena Celra, State Theater Darmstadt, 財團法人台新銀行文化藝術基金會

三、成果與迴響

《崩-無盡之下》以藝術反應疫情中的身心狀態，於歐洲首演時即已獲得許多好評，回台演出後亦獲得評論正面肯定，後於 2023 年 5 月榮獲台新藝術獎「表演藝術獎」大獎，由李貞蕓代表領獎。

「編舞家李貞蕓與法庫亞·佐坦運用低限的技術和肢體，簡潔有力地操演身心耗盡的當代景觀。通過身軀細部的運動，以及個體與群體之間，如齒輪般不斷分離又趨近、交纏又碎裂的調度，從中推動身體的狂亂能量，組織出一種擺盪於機械與有機之間的動力。編舞家勇敢直視崩解，將原本帶有負面意涵的身心徵候，轉化為獨特的身體語彙，淋漓表達疲態歷程與社會中彼此扶持的協力關係。舞作提供一個極具想像的動能空間，讓我們認識到可以如何通過幽微的內在，生產解放的力量。」

-- 台新藝術獎得獎理由 <https://www.taishinart.org.tw/news-detail/943.html>

台新藝術獎典禮現場：李貞蕙、吳靜吉博士

【臺灣演出報導】

- 2022 兩廳院秋天藝術節 <https://reurl.cc/4Qp42D>
- 聯合文學專訪 【焦點人物】飛蛾的撲火是編好的：訪李貞蕙談《崩—無盡之下》
<https://reurl.cc/eXO3vx>
- 民視新聞訪問 <https://reurl.cc/ZXbAxx>

【臺灣演出評論】

- 黃亞歷，原子想像的社群共感——《崩—無盡之下》<https://reurl.cc/NqRAjp>
- 魏琬容，《崩—無盡之下》從舞蹈看見身心俱疲的自己 <https://reurl.cc/Dm3yvd>
- 陳韻妃，人的社會病徵——評 LEE VAKULYA、興傳奇青年劇場，國際演藝評論家協會（香港分會）<https://reurl.cc/5Mp56M>
- Jonas Schildermans, Dance work as material and metaphor for body labour and physical burnout, Springback Magazine <https://reurl.cc/GeExo3>

【臺灣媒體報導】

探掘疫情中的身心耗竭 李貞蕙拿下表演藝術獎（PAR 雜誌）<https://par.nptc.ntch.org/tw/article/doc/GLXBAS3AQW>

「第 21 屆台新藝術獎」：在多元與非恆定的展演形式中，重新探照疫情之間的光譜脈

絡及人類生存狀態（非池中藝術網）<https://artemperor.tw/focus/5469>

【國外媒體報導】

- El Mercat obre una finestra a la dansa de Taiwan, EL PUNT AVUI
<https://reurl.cc/54lmg6>
- Taiwan desembarca al Mercat de les Flors, Nuvol <https://reurl.cc/xLZybe>
- La dansa taiwanesa aterra al Mercat de les Flors fruit d'un programa d'intercanvi entre artistes dels dos països, Agència Catalana de Notícies <https://reurl.cc/qrdx1N>
- LeeVakulya: Burnt [the eternal long now], Teatro Barcelona <https://reurl.cc/rrxmN1>

比利時演出訊息 <https://www.stuk.be/nl/programma/burnt-the-eternal-long-now>

攝影 | 林政億

參、 2023 年計畫—美術館製作 ///SLASH\\

延續前一年(2022)《崩-無盡之下》舞台作品的創作概念，主創李貞蕓和 Vakulya Zoltán 持續以身體為範疇，關注當代社會中人們身心耗竭的議題，並進行相關研究與創意發表。在國藝會的專案支持與臺北數位藝術中心的邀請下，LEE\VAKULYA 於 2023 年首度嘗試從習慣的黑盒子（劇場）進入到白盒子（展覽空間），以影像、聲音和現場裝置等方式，進行跨域創作發表。

一、 關於///SLASH\\展覽

///SLASH\\來自對現代快速發展的社會及在其中忙碌不堪的人們的觀察和反思。荷蘭社會學家佛瑞德·波拉克（Fred L. Polak）在 1961 年的著作《未來景象》（The image of the future）中指出，「每個人都過著雙重生活。」這種二元論式事件及時性和歷史變革動力中不可或缺的先決條件。然而，今天「雙重人生」似乎顯得駕輕就熟，隨著過去幾十年數位科技的快速發展，我們在同時間過了多少人生？我們如何計算著跨平台、空間和界面管理的無數自我？

LEE\VAKULYA 反思由他者剝削轉向自我剝削時代的自主權利關係，透過展覽帶著這些存在的問題和脆弱性，提出了對社會和個人的文化視角。

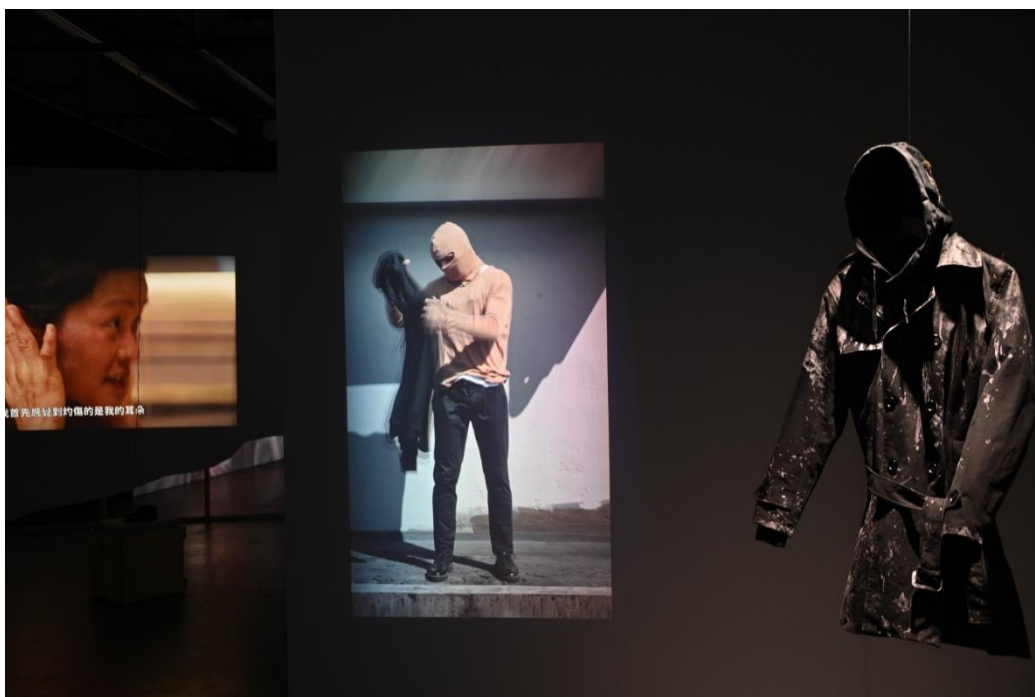
LEE\AKULYA 於///SLASH\\ @臺北數位藝術中心

二， 製作與推廣

LEE\AKULYA 邀請長期合作之視覺藝術家王鼎曄為顧問，於轉化創作概念之各面向思考提供指導，並透過臺北數位藝術中心媒合複耳工作室馮志銘合作影像與展場聲音設計。LEE\AKULYA 自 2023 年 1 月初開始進行作品探索，也曾前往台灣南部拜訪藝術家與空間，尋找創作及研究方向。李貞蕓於 5 月返台與王鼎曄及馮志銘工作，8 月中李貞蕓和 Vakulya Zoltán 一同回台，開啟製作執行作業，密集地進行多次會議討論、場地勘查（宜蘭）與拍攝實驗，於 2023 年 9 月進行影像作品拍攝，完成第一部美術館空間創作///SLASH\\，於 2023 年 10 月 7 日至 22 日假臺北數位藝術中心展出，14 天展期吸引 717 人造訪，創下臺北數位藝術中心當年度最高觀展人數記錄。

LEE VAKULYA 與馮志銘會議討論作品的聲音設計

///SLASH\\展場一隅 @臺北數位藝術中心

///SLASH\\後於 2024 年 7 月 19 日至 21 日，於西班牙 L' ARREPLEGADA

interdisciplinary 藝術節中進行部份裝置與錄像作品展覽；同年 11 月 2 日至 12 月 1 日受

高雄衛武營國家藝術中心舞蹈平台「舞蹈，是一部身體史」影像展邀請，展出同名錄像作品///SLASH\\。

///SLASH\\西班牙 L' ARREPLEGADA interdisciplinary 藝術節文宣-參與藝術家列表

【製作團隊】

創作/製作：LEE\\VAKULYA 李貞蕓、法庫亞.佐坦

藝術顧問：王鼎曄

聲音設計：馮志銘（複耳工作室）

動態攝影：張喬翔、謝宗奕、連偉廷、吳哲宇

靜態攝影：SICA、CHIUYU

影像剪輯：LEE\AKULYA、張喬翔

調光：張喬翔

平面設計：王鼎曄

字幕翻譯：徐子涵、王序平

特技指導：澤影映像電影特效有限公司

現場特效技師：林家良、曾韋菖、呂革進

行政執行：代藝室

///SLASH\\ 攝影：Sica

三， 成果與迴響

【展覽迴響】

「非常有趣，感覺到編舞家的身體思考為策展帶來不同視角」--耿一偉（策展人）

「從表演藝術轉化到視覺藝術的展出有非常多細節的拿捏，都很到位」--孫平（評論人）

「看到身心耗盡所留下的痕跡，多重且強烈的矛盾,拉扯,緊繃和衝突下的生命思考」--蕭君玲（台北市立大學舞蹈系系主任）

「從舞台表演創作跳脫舒適圈走進數位、錄像、視覺、行為的紀錄式展覽領域，顛覆自己也展示網路時代下自我剝削、主體吞噬及身心耗盡過勞的現實。這是很真摯的共感，並且在安靜待著、觀看聆聽的同時，感受到內在聲音回應的力量」--吳易珊（臺北藝術大學舞蹈系主任）

【媒體報導】

藝術家專訪：<https://www.instagram.com/reel/CylUF0KB3Gu/>

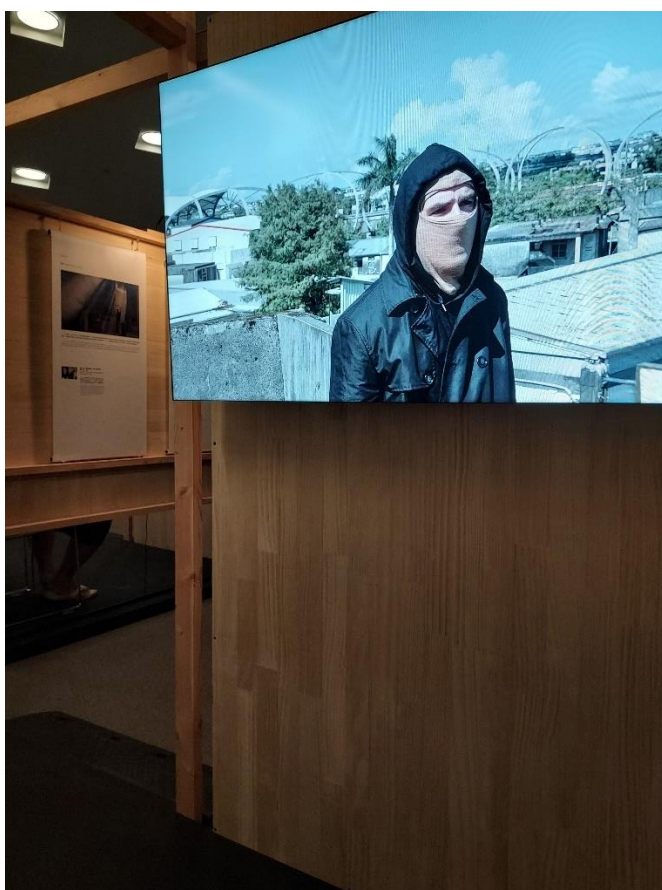
自由時報：<https://art.ltn.com.tw/article/paper/1611000>

Travel Taipei: <https://www.travel.taipei/en/activity/details/50685>

2024 衛武營舞蹈平台宣傳影片：https://youtu.be/Vg9sa_q4qW8?si=3daZGKOIUAiZ16qo

2024 衛武營展覽現場

2024 衛武營展覽現場

肆、 2024 年計畫—成果擴散 身心舒緩工作坊

一、 關於身心舒緩工作坊

LEE\WAKULYA 的身心舒緩計畫已於 2021 年展開初步設計，持續地與心理師、醫師、社工和社福機構如婦女新知基金會、嘉誼心理治療所、夢想城鄉等單位進行訪談，以研究及收集身心耗竭症候群的學理及臨床資訊，亦於臺北、宜蘭、屏東、花蓮各地演出及授課時，透過身體工作坊形式，進行過一些小型舒緩練習。由國藝會支持的 **Burnt** 創作發展與跨界應用三年發展計畫的最後一年重點工作，便是整理其數年來對身心舒緩的研究與藝術實踐累積，將心得與成果進一步與相關專業人士發展整理成系統性身體工作方式。接觸的醫護人員及助人者坦承，他們有時比協助的個案更需要舒緩身心壓力，因此 LEE\WAKULYA 開啟了專業職能交流，以 lee\vakulya 帶領身體工作坊協助他們整合身心健康，交換他們對工作坊的專業建議回饋，協助身心舒緩工作坊的規劃。

除此之外，因為研究新冠及長新冠帶來的身心壓力，LEE\WAKULYA 接觸菩提格呼吸法，並開始有系統的學習，以呼吸技巧結合自身的肢體專業，以及前兩年的工作累積，進一步發展整理成一套身心舒緩工作系統。2024 年 2 月先以閉門工作坊方式試做兩天收集回饋，9 月再對經濟弱勢或無家者及組織志工、心理師及個案，以及一般大眾進行共計 6 場身心舒緩工作坊，10 月下旬及 11 月在歐洲對自閉症患者及一般大眾進行 7 場工作坊，提供自我安撫與照護的方法，協助他們找回生活的平靜與平衡，為身心健康提供更多支持。

二、 工作方法

【訪談】

2024 年工作從深度訪談開始，LEE\WAKULYA 訪問了心理治療師、身心動態感知教育

者、中醫筋骨治療師、非營利組織工作者等人，試圖從他們的專業角度，探索現代人身心症狀的可能原因，及各專業提供之對應方式。同時，這些原本提供一般大眾身心調節路徑的工作者，其實也是身心耗竭的高風險群，因此以他們為對象，進行身心舒緩經驗的分享，並邀請作為 LEE\AKULYA 第一批工作坊的試做人員。同時以問卷方式，挑選邀請工作坊的其他參與者，測試 LEE\AKULYA 身心舒緩工作坊的設計效果。

【設計與測試】

2024 年 2 月 18、19 兩日下午，LEE\AKULYA 於新北市八里區 R13 基地，進行第一階段身心舒緩工作坊，2 天各 4 小時的工作坊，對象從上班族到自由工作者，年齡在 26 到 46 歲之間，第一天參與者 19 人，第二天 11 人。工作坊由李貞蕓和 Vakulya Zoltán 帶領，引導參與者進行呼吸、接觸、律動和團隊任務等練習。工作坊目的為測試內容設計，獲得參與者回饋，以作為工作坊結構討論，及實做效益檢視基礎。

2024 年 2 月身心舒緩工作坊試做@R13 基地

試做工作坊的參與者回饋：

「呼吸練習讓我更專注在自己之前很不熟的身體」

「我在團隊任務中意識到自己和他人的距離、重量、移動方向，並練習如何不勉強地讓它們流動發生。我覺得應該對我和同事相處會有幫助」

「我喜歡跟著引導循序漸進地關照自己，這過程很順暢舒服」

「從呼吸到舞動，覺得自己由內而外地被洗滌了」

【進修調整】

從試做工作坊學員的回饋，LEE\VAKULYA 發現呼吸對身心舒緩的效果顯著，因此學習研究菩提格呼吸法，進一步理解呼吸對舒緩壓力的幫助。Vakulya Zoltán 於 2024 年完成線上課程，並獲得呼吸工作帶領者認證。

【分享擴散】

LEE\VAKULYA 原訂於 2024 年邀請同時為舞蹈及呼吸工作者的 Federica Porello 來台，

一同以身體與呼吸技法帶領一系列身心舒緩工作坊；雖後因 **Federica Porello** 行程並未成行，**LEE\WAKULYA** 仍按原計畫，於 2024 年 9 月至 11 月在臺灣及歐洲對特殊需求者及一般大眾，進行共計 13 場身心舒緩工作坊（見表三），分享三年來的工作心得，並提升人們對身心健康的意識，擴散他們的關懷與影響力。

時間	地點	內容	備註
2024/2/18-19	R13 半島體創作基地	邀請制測試工作坊	共計八小時，收集回饋
2024/9/6	夢想城鄉	身心舒緩工作坊	共兩場，提供給經濟弱勢者及組織志工
2024/9/7-8	嘉誼心理治療所	舞蹈紓壓工作坊	提供給專業心理師及個案
2024/9/11	小事製作週一學校	身心舒緩工作坊	共兩場，開放給一般大眾
2024/10/18,25; 11/22	比利時布魯塞爾	自閉症患者身心舒緩工作坊	共三場，提供給自閉症患者
2024/11/2-3	西班牙 La Visiva	身心舒緩工作坊	共兩場，開放給一般大眾
2024/11/9-10	比利時 Forest Lighthouse	身心舒緩工作坊	共兩場，開放給一般大眾

表三：身心舒緩工作坊活動列表

西班牙 La Visiva 活動宣傳

伍、三年計畫成果與後續效益

LEE\AKULYA 的 *Burnt* 創作發展與跨界應用三年發展計畫經由上述三個主要專案，完成了以下成績：

- ◆ 擴充生產機制、多元創作發展：以相同概念進行不同藝術媒介的創作路徑，開發創意思考並拓展跨界合作經驗
- ◆ 三個第一：第一次國際共製劇場製作、第一次美術館創作，和第一次以專業交換方式，設計藝術影響力永續方案—身心舒緩工作坊
- ◆ 於 3 個國家，4 座城市，進行共計 13 場身心舒緩工作坊，為超過 200 人提供身心健康支持
- ◆ 《崩-無盡之下》完成 2 大洲、4 個國家、7 座城市，共計 14 場舞臺演出
- ◆ 《崩-無盡之下》獲得第二十一屆台新藝術獎表演藝術大獎肯定
- ◆ 產品與市場開發：以影像作品和工作坊觸及新的觀眾，也因此獲得更多邀請
- ◆ 開啟與共製單位的長期合作契機

本計畫也按照預期，除為團隊拓展專業連結，也為利害關係人開發新的合作對象。例如為臺北數位藝術中心開發原本是表演藝術的觀眾進入展場；國家兩廳院將於 2026 年第一次和德國威斯巴登國家劇院舞團共同委託 LEE\AKULYA 全新國際共製，以及目前正在積極進入前期發展的台中歌劇院委託 LEE\AKULYA 的共融製作計畫等。

由於國藝會專案的穩定支持，LEE\AKULYA 在人力調配、財務規劃及業務安排上獲得更大的靈活性，能夠將創意落實成具體的劇場和展覽製作，展現計畫成果，並進而深化團隊既有資源的開發，對藝術創作與營運發展皆帶來正向效益。