

浪濤之下，亦有皇都

結案報告

財團法人國家文化藝術基金會
2021「跨域合創計畫補助專案」
從鞍馬山來的天狗
新作正式名稱 《浪濤之下，亦有皇都》

報告人：張碩尹工作室

本報告內容截至 2023 年 7 月 31 日

20
20th ANNIVERSARY

許家維
張碩尹
鄭先喩

日本の近代化の記録
— 見聞録 —

浪のしたにも都のさぶらふぞ

許家維 (シュウ・ジャウエイ) + 張碩尹 (チャン・ティントン) + 鄭先喩 (チェン・シエンユ)

浪のしたにも都のさぶらふぞ | YCAMとのコラボレーション

山口情報芸術センター [YCAM] スタジオ A | 休館日: 火曜日 ● 入場無料

Hsu Chia-Wei + Chang Ting-Tong + Cheng Hsien-Yu

There is another capital beneath the waves.

In collaboration with YCAM

Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] Studio A

Closed on Tuesdays | Admission free

開場時間 10:00—19:00

2023.6.3 | 土 | → 9.3 | 日 |

前言

原主題「從鞍馬山來的天狗」蛻變為 《浪濤之下，亦有皇都》

本計劃三位創作者延續雲林縣產糖名鎮虎尾拍攝的《等晶播種》中對於二次世界大戰前日治臺灣糖業的研究，追索原料糖出口航線來到了位於日本北九州關門海峽的門司港。經深入歷史爬梳與現地調查後，借用相傳十二世紀末曾在京都鞍馬山習武、後來在壇之浦（關門海峽）擊敗平家軍成為史詩英雄的源義經的故事；並行平家歷經權力高過天皇的盛世，最後卻一族沉入壇之浦而衰亡的悲歌，來對應日本與臺灣被捲入爭奪產業資源的現代化時代巨輪。

題名引用不服命運的平家一族在關門海峽全敗而投海自盡前留下的一句名言：「浪濤之下，亦有皇都」，一方面呼應花無百日紅的輪迴覆轍，另一方面更將平家宣示海下另有理想世界的傲骨擴增為當代的想像，在影像中將海引喻為虛擬境界，藉由彰顯數位藝術特有的虛無美學詮釋歷史因果唏噓。

《等晶播種》既有的「偶戲」元素也在新作中有全新突破——在共同創作單位 YCAM 山口媒體藝術中心的協助下，特邀日本頂級操偶師吉田玉助攜手研發日本傳統人形淨琉璃與遊戲引擎虛實相生的新形態偶戲。

展覽中將《等晶播種》也作為初章與新作《浪濤之下，亦有皇都》並陳展出，並著力於經營觀者沉浸經驗，使其捲入國際局勢、生產鏈、抑或是偶戲中「操控與被操控」的關係反照。

門司港與關門大橋 (2023.03.14 拍攝)

製作

2021 年~2023 年費時約三年，克服疫情的跨國歷史文化研究及製作

繼計畫起草之初便訂定合作意向的「門司港藝術平台」，團隊於 2021 年年底再拍板與 YCAM 山口媒體藝術中心共同製作。在對方也釋出極為積極的態度的前提下，本團隊企圖把握良機借助山口媒體藝術中心的科技研發之力，共同研發嶄新的偶戲。然而，時為疫情期間，劇組跨國談何容易，邀請台灣偶戲團赴日演出計畫窒礙難行。

另一方面，團隊從「鞍馬天狗」、台灣產原料的運輸方式與路線、門司港當地的文史乃至於門司港周邊廢墟、與二次大戰歷史遺跡有關地點等關鍵字著手考察。評估原來訂為目標的皇民化布袋戲「鞍馬天狗」於門司港的環境中再演脈絡性不彰，而將應用偶戲形式的視野轉向日本傳統偶戲「人形淨琉璃」。並在理解傳統形式後，將傳統人偶轉為電腦動畫，搭配「動態捕捉」使虛擬世界的偶與現實受操偶師控制的偶同步調，又應用「遊戲引擎」令頭戴 VR 頭顯又身著「動態捕捉」器、進入虛擬世界的表演者全身動作「操偶」。就是誰是司令者？誰又是受擺弄者？「偶戲」在本作繼為形式亦為內容，投射著互自古至今不斷歷史重演的「操控與被操控」之命題。

歷史敘述層面，本團隊放下原來預定鑽研的官宣劇本，派員赴當地考察門司港當地相關文史，進而將主線從「被殖民」的歷史爬梳，拓展為對盛事無常與產業現代化的提問。

創作脈絡研究分析（一）

義賊鞍馬天狗與鞍馬天狗原典

原訂延續前作再應用的皇民化布袋戲《鞍馬天狗》腳本中，主角以京都鞍馬山上的妖怪大天狗為義俠之名替市井小民行道。本計畫進追溯作為原典的「鞍馬山上的妖怪大天狗」，了解到日本多種傳統表演藝術中皆演繹了「鞍馬山上的妖怪大天狗」指導十二世紀末的武將源義經（幼名：牛若丸）武術。根據戲曲傳說的描述，源義經這般與神魔交往童年經驗，正是他擁有超凡武功、能於關門海峽「壇之浦」智取宿敵平家的背景。

於是本作重新自編劇本，將「鞍馬山上的妖怪大天狗」再鏈結關門海峽近代化的蓬勃發展。並比照十二世紀末站上顛峰而急速衰退的「平家盛世」及二十世紀中期的「日本帝國」，進而探問自古至今在資源使用、野心之間不斷歷史重演的「操控與被操控」命題。

小說《鞍馬天狗》

1924（大正13）5月，大佛次郎(1897-1973)首次在雜誌發表小說《鞍馬天狗》。12月，第一部鞍馬天狗系列電影《女人地獄》發行。1965（昭和40）年後未再發表同系列作品，截至此年長短篇合計共47作。故事主要以武藝高強、自稱「鞍馬天狗」的倒幕勤王志士（企圖此德川家掌權的江戶時代體制解散，使治理權回歸天皇的青年）為系列作主角。此人本名不詳，被也使用過倉田典膳、館岡彌吉郎、海野雄吉等假名。鞍馬天狗與以現鹿兒島為據點的「薩摩藩」、以山口縣為據點的「長州藩」理念相近但又不同盟；相對的，與護衛德川將軍家（以及以現福島縣會津藩為據點，但是到京都赴公職的松平容保）的新選組勢不兩立。

鞍馬天狗初登場之時，作者將時代設定於1862（文久2）年，並描寫其年近四十。但後續的作品又將舞台搬移到1869（明治2）年，且敘述鞍馬天狗年約三十。因此鞍馬天狗的年齡，也有隨作者欲描寫劇情而變動的特質。

鞍馬天狗主張與薩摩藩、長州藩合作改革時代。厭惡無謂殺生的鞍馬天狗，雖然冷靜又充滿智慧，但也經常陷入兩難的內心衝突，思索如何達到目的，而手段又「合乎正義」，也被後世的評論家評價為「具有市民精神」。

能劇《鞍馬天狗》

鞍馬山的僧侶帶著大批稚兒（少年）出遊賞花。一行人歌舞正興之際，一位陌生的山伏（山野修行者）突然現身，表示希望共襄盛舉。不喜陌生人的僧侶掃興一哄而散，只有其中一位少年主動親近山伏。這位少年正是原義朝的遺子牛若（後來的源義經）。山伏看出少年生世後，同情他被平家權勢逼得孤苦伶仃，於是帶著少男登山賞櫻。途中，山伏緩緩道出其實自己的真實身分是鞍馬山上的大天狗，隨後與少年相約明日再相見之後便隱沒山林。隔天，牛若守信前來等候大天狗，並威風凜凜地持著一把薙刀（暗示有決心氣魄）。大天狗則帶著日本各地的天狗來與年若聚會。後來，大天狗教牛若兵法與刀法，並約定以後會繼續守護這位氣宇不凡的少年。

創作脈絡研究分析（二）

台灣與北九州門司港

現正製糖中北九州門司區「關門製糖」前身 1904 年創業的「大里製糖所」。大里製糖所緊鄰港口、掌握大半台灣原料糖進口資源，更善用地利之便就地精製台灣原料糖再船運輸出他國，事業獲利頗豐。具體而言，1911（明治 44）年門司進口了與橫濱勢均力敵的 2 萬 5 千噸台灣糖。同時，又輸出了 1 萬 7 千噸的精緻糖類。這日本國內第一的製糖重鎮的源頭，就在台灣南國甘蔗田。

北九州門司區關門糖廠實地考察照片(2021.11.29 拍攝)

門司港發展史

近代北九州以建有官營八幡製鐵所的「八幡」為中心，配合兩個臨港小鎮：筑豐產石炭集運、出口之港「若松」、作為國際窗口的「門司」（現在的門司港），邁向代產業都市。從人口規模來看，門司首先急遽成長，於 1897（明治 30）年不僅突破 2 萬人，更超越了古都「小倉」。到了 1916（大正 5）年，八幡市的人口又領先門司，以約 7 萬 8 千人位居地區榜首。排行第二為門司（7 萬人），第三是若松（4 萬 1 千人），原來最繁榮的小倉則以 3 萬 2 千人的口數落後。

門司蓬勃發展要素，首先得先談到作為國際交流基石的海上交通建設。岩崎彌太郎（1835~1885，三菱集團創辦人）於 1875（明治 8）年在門司對岸的「下關」、「神戶」、「長崎」創立的郵便汽船三菱會社（1893 年成長為日本郵船株式會社），促成這些鄰近門司的港口，晉身橫濱—上海航路之間的中繼站、連動著後續的關門海峽的繁榮。

門司本身從小漁村轉型為貿易港的起點，可溯回 1889（明治 22）年 3 月門司港築港株式會社設立之初。該年 11 月起，港口雖然被定位成只能出口米、麥、麵粉、石炭、硫磺等五項物產的特別輸出港，但仍因為工作機會新增、人口隨之大幅增加。也正是在這個時期人口一舉突破了 2 萬大關、超越了小倉。

後續，門司持續勢如破竹地成長，於 1899（明治 32）年 4 月升格為「市」，同年 8 月更一轉為普遍開放的貿易港。同年，日本郵船也把門司歸進神戶—天津航路的中繼港；1905（明治 38）年進而被大阪商船納入神戶—大連航路的節點，顯示放眼中國的傾向。現仍屹立於門司港的「舊大連航路路上屋（舊門司稅關一號上屋）」，正是當年神戶—大連航路的候船室。

1898（明治 31）年，原來附屬於大阪商船下關支店的門司小站，升格為門司支店。日本遊船方面，1903（明治 36）年原屬下關支店的門司小站，也跟進升格為獨當一面的支店。顯示門司港的地位，正在超越其他諸國航線停靠的下關港的氣勢。順帶一提，現門司港名勝「舊大阪商船樓」，為 1917（大正 6）年建造的大阪商船門司支店的建築。

節錄翻譯自：〈香蕉與糖——近代門司與台灣〉八百啓介《外來飲食文化與日本人》弦書房，2020 年，130~135 頁。

舊大阪商船樓現地考察照片(2021.11.29 拍攝)

台灣物產與門司

1895（明治 28）年甲午戰爭終結後馬關（下關）條約簽訂，清領台灣成為日本的殖民地。1896（明治 29）年，在台灣總督府的司令下，日本—台灣之間的定期航線紛紛啟航。首先是大阪商船的神戶—基隆航線於 5 月啟航，每月三班船，途經宇品（廣島）、門司、長崎、三角（熊本）。同年 9 月，日本遊船也調度汽船三艘加入此航線，途經宇品、門司、長崎。

1903（明治 36）年，七籠來自基隆的台灣香蕉，藉由神戶港首次登陸日本。然而進口過程中，還沒到目的地神戶便熟透的部分香蕉令人苦惱，於是發展出在中繼站門司港就將黃澄澄的香蕉賣出的「香蕉拍賣」文化。而相傳，其實要到了明治 40 年代（1907~1912）期間，才有商人正式以門司為輸入點進口台灣香蕉。

後續的大正年間（1912~1926）由門司港進口的香蕉數量激增，例如：1919（大正 8）年進口量為 3 萬籠，1923（大正 12）年成長到 28 萬籠。而熱絡的香蕉進口景況，似乎也影響了其他加工食品的生產。大正 10 年代

（1921~1926）以新高製菓為首推出了「香蕉牛奶糖」，捲起一股香蕉熱。存在於當今社會中「探病必帶營養豐富香蕉！」的觀念，可能就是在上述的香蕉風潮之中深植人心的吧。

浪のたもと都のまはる

說到外來飲食文化，不得不提「糖」。江戶時代（17~19 世紀中）進口到日本的糖約數千噸，明治初年（19 世紀中末）則約為 1 萬 3800 噸。但是在「糖之島」台灣成為日本殖民地後，1899（明治 32）年全日本的糖進口量激增為 4 萬 9000 噸。1900（明治 33）年 12 月，三井財團大番頭（類似總監職）益田孝（1848~1938）以台灣總督兒玉源太郎（1852~1906）、總督府民政局長官後藤新平（1857~1929）產業振興政策為本，設立台灣製糖株式會社。1901（明治 34）年 11 月，於當時的台南縣橋仔頭（現高雄市內）建設大型糖廠。1902 年（明治 35）臨時糖務局成立，由局長新渡戶稻造（1862~1933）主導的糖業獎勵規則等製糖保護政策確立，大幅推進台灣糖業的近代化。糖的進口量更在 1911（明治 44）年更躍升至 27 萬噸，盛況不亞於香蕉。

細看門司的糖進口情形，1901（明治 34）年首批約 228 噸的台灣產糖輸入門司後，門司逐漸成為重要的糖進口港。1907（明治 40）年全日本 20 萬噸的進口糖中，有約 6 萬噸是由門司進口，進口量僅次於橫濱。

節錄翻譯自：〈香蕉與糖——近代門司與台灣〉八百啓介《外來飲食文化與日本人》弦書房，2020 年，130~135 頁。

關門海峽中的「門司港」現地考察照片(2022.03.13 拍攝)

創作脈絡研究分析（三）

門司開發名家、台灣物產交涉名家 「鈴木商店」的興衰史

大里製糖所的母體鈴木商店的歷史可以追溯到川越藩（現埼玉縣一帶）下級武士「鈴木岩治郎」（1837~1894）。岩治郎曾赴長崎學習做西洋點心，歸程中受大阪著名的進口糖商「辰巳屋恒七」（1819~1881）聘用，在神戶的弁財濱擔任支店職員。1874（明治7）年，辰巳屋恒七將支店讓渡給鈴木岩治郎，店名則改為「金辰鈴木商店」（カネ辰鈴木商店），此店可說是鈴木商店盛世之濫觴。

轉機：取得台灣樟腦的販賣權

1894（明治27）年鈴木岩治郎過世，雖然他膝下育有兩子，但事業經營權主要交給兩位精明能幹的「番頭」（類似總經理、執行長等高階決策職）——「柳田富士松」（1867~1928，1885年入社，接班時主責糖業部門）與「金子直吉」（1866~1944，1885年入社，接班時主責樟腦部門）。

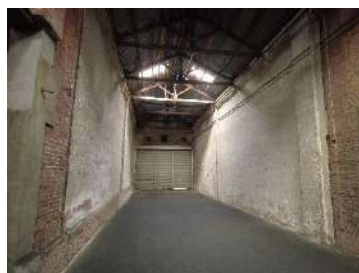
其中，金子直吉與初代台灣總督府民政長官「後藤新平」（1857~1929）互動良好，更一舉於1900（明治33）年取得65%的台灣樟腦販賣權，鈴木商店聲勢由此急速水漲船高。

奠基：基隆糖廠的構想與大里糖廠的創建

金子直吉曾嘗試順水推舟、向後藤新平建議基隆糖廠構想——從爪哇進口原料糖到基隆，就地精製後銷往中國等處。然而，當時的政商界開始批評後藤新平與金子直吉的交流過從甚密、有失公義，導致後藤新平礙於輿論無法與金子直吉有更深的互動。失去台灣總督府關說管道後，基隆糖廠案瞬間化為泡沫。

未放棄進攻糖業國際市場的金子直吉，將設廠投資目光轉移到北九州大里。選擇大里設廠之主要原因，無非是此處鄰近門司港，享有國際航運與國內運輸（九州鐵路）的地利之便。

大里製糖廠於1904（明治37）年整備完成，步上軌道之後糖的日產量高達400噸。這股產能促使金子直吉於1907年收購大日本製糖（日本政府的製糖網絡，包含虎尾、爪哇、朝鮮），並開始扛著這面響亮的招牌做生意。

前鈴木商店旗下酒精、製粉工廠，現日果威士忌倉庫內部(2022.03.14 拍攝)

壯大：在門司與下關開始展開各種事業

大日本製糖經營地有聲有色，膨脹的資本推動鈴木商店以大里為中心拓展事業。於門司和下關周邊發展的諸項關係事業整理如下表，全日本、全球事業族繁暫不細列。

門司周邊

成立年月	位址	草創企業名稱	現存企業或古蹟名稱
1903 (明治 36) 年	大里	大里製糖所 (大里精糖所)	關門製糖
1907 (明治 40) 年	小森江	鈴木商店門司支店	已不存在
1910 (明治 43) 年 3 月	大里	大里再製鹽工廠	大日本製鹽
1910 (明治 43) 年 10 月	大里	大里製粉廠	日果威士忌 (南側園區)
1912 (明治 45) 年 5 月	大里	帝國麥酒	門司麥酒煉瓦館
1913 (大正 2) 年 8 月	大里	大里玻璃製造所 (大里硝子製造所)	已不存在
1914 (大正 3) 年	小森江	日本酒精大里工廠	日果威士忌 (北側園區)
1915 (大正 4) 年 1 月	小森江	大里精米廠	已不存在
1917 (大正 6) 年 7 月	小森江	神戶製鋼所門司工廠	門司金屬製造
1918 (大正 7)	小森江	日本冶金	東邦金屬

●下關周邊

成立年月	位址	草創企業名稱	現存企業或古蹟名稱
1913 (大正 2) 年 12 月	下關	鈴木商店下關支店	雙日
1916 (大正 5) 年左右	彥島	再製鹽分工廠	大日本製鹽
1916 (大正 5) 年 4 月	彥島	日本金屬彥島精鍊所	彥島精鍊
1916 (大正 5) 年 9 月	宇部岬	沖見初炭礦	已不存在
1917 (大正 6) 年 6 月	下關	馬關倉庫	澀澤倉庫
1917 (大正 6) 年 8 月	彥島	關門窯業	已不存在
1918 (大正 7) 年 3 月	彥島	彥島坭坭 (化學實驗器皿)	NISSIN REFRA TECH 日新リフラテック
1919 (大正 8) 年 5 月	下關	帝國炭業	已不存在
1922 (大正 11) 年 4 月	彥島	克勞德式氮氣公業	下關三井化學

參考資料：

堀雅昭 關門の近代：二つの港から見た 100 年 弦書房 2017.2

鈴木商店のあゆみ <http://www.suzukishoten-museum.com/footstep/history/>

劇變：至高點與最低潮

1914 (大正 3) 年，乘著第一次世界大戰高漲的軍需，鈴木商店加碼投資鋼材、生鐵、船舶、麵粉等事業。並發展出空前的批發方式：第一階段，在訂製商船的同時，大量採購鋼材以壓低原料單價。第二階段，將鋼材分送到旗下各企業運用。第三階段，派遣新船航向世界各處大採購。第四階段，將滿載貨物的船「連船帶貨」打包賣出。這膽大獨創的手法為鈴木商店賺取莫大利益。

1917 (大正 6) 年，勢如破竹的鈴木商店超越三井物產，躍升日本第一商社。

1918 (大正 7) 年，謠言暗潮在鈴木上店的顛峰時襲來，企業聲譽一落千丈。導火線為同年 7 月富山縣從事漁業的主婦攻擊鈴木商店旗下米舖之案件，事件發生後鈴木商店壟斷米糧的謠言在鄉里傳開，而後蔓延至全國大街小巷。到了 8 月，憤怒失控的民眾火燒神戶的鈴木商店、神戶新聞社、職員宿舍、日本樟腦事務所等處。鈴木商店堅持清白而拒絕澄清，放火抗議則是越演越烈。各地火勢不僅波及鄰近民宅，還有不少人趁火打劫，導致民怨載道。年底終於有人發表論文說明鈴木商店清白，但是鉅額損失與企業信譽已無可挽回。

破綻：經營不利，旗下企業只好分道揚鑣

1917 (大正 6) 年 11 月，火燒鈴木商店事件終於趨於平息，但全球陷入第一次世界大戰落幕後的景氣低迷，與國際產業緊密連結鈴木商店固然陷入經營冰河期。原本備受期待的日本製粉與日清製粉合併案破局，更令企業維運雪上加霜。俗話說屋漏偏逢連夜雨，原與鈴木商店裡應外合的台灣銀行終止融資，使得鈴木商店的資金捉襟見肘、拮据不敷。此後，鈴木商店只能逐步將旗下企業轉型或脫手，一代盛世黯然落幕。

前鈴木商店旗下酒精、製粉工廠，現日果威士忌倉庫外觀(2021.11.29 拍攝)

創作脈絡研究分析（四）

北九州市門司區「蕪島」

與水上特攻隊 四式連絡艇④

戰事白熱化之際，朝向日本海的北九州門面「門司港」有一段時間從商港轉為回收破敗戰船的廢墟港灣，實際上這些戰船有不少是改造富麗堂皇的商船而成。而在另一側，也就是被稱為「裏門司」的北九州市門司區太平洋測，有一座主題為赭紅色砂岩的小島——「蕪島」。

這座上有一個潮水貫穿的大型海蝕洞，以及數個高約二米的人造洞穴。這些洞穴，據信是第二次世界大戰終期陸軍戰爭船舶司令部為了藏置水上特攻隊（也就是自殺式部隊）船艇的洞穴。然而這批水上特攻隊在南洋的戰線殞落、未曾退至北九州防守，因此蕪島上洞穴似乎未曾實際使用過。

蕪島實地場勘照片(2023.03.12 拍攝)

蕪島上推測為藏置特攻艇而開鑿的洞穴(2023.03.12 拍攝)

浪の心都みかた

右側で特攻艇を運ぶ海上挺進隊員の様子。艇前部には機銃防盾が取り付けられており、艇内には特攻艇の燃料タンクが搭載されている。艇員は全員が救命胴衣を着用している。背景には海軍航空隊の飛行機が飛んでいる様子が見える。

在台灣接到終戰命令的海上挺進隊第五戰隊六號①艇。此照片是聯合國軍要求銷毀船隻前留影。前排士兵穿著大日本帝國海軍航空隊救生衣。

陸軍的特攻船：四式連絡艇①

四式肉搏聯絡艇，也就是①，讀音 MARURE 的發想萌生於 1943 (昭和 18) 年年末，船舶司令部 (總部位於廣島宇品) 中冒出一句發言：「航空不是開始特攻了嗎？船舶能不幹嗎？」實際上，神風特別攻擊隊大和隊是 1944 (昭和 19) 年 10 月 21 日才出動，當初的會議中上指的航空特攻是指什麼呢？

另外，於 1943 (昭和 18) 年 10 月左右空挺部隊的某大佐則曾向中央提言：「若能幫忙製造 50 節 (knot) 小型高速艇的話，我們想自己乘上那艘船去衝撞敵艦。」但是當時無法預期生還的特攻艇案被駁回了。但那席話與期盼人間魚雷的海軍士官所言甚似。

1944 (昭和 19) 年後，船舶司令部中一場部隊將校的午餐餐敘後，本廠長榎藤怒則有以下的發言：「在一人乘坐的高速艇上裝上炸彈，月黑風高之時接近敵方輸送船，高速迴轉投下炸彈馬上離開，而炸藥在水中爆炸便能擊沉敵艦。這樣的船必須是 20 節 (knot) 以上的速度、能搭載 120 公斤以上的炸彈才行。動力方面，可以考慮使用汽車引擎。」隨後部隊日以繼夜研發，以僅存的資源製造出陽春但足以襲擊的特攻船小艇，召集青少年特訓後組成海上挺進隊。共分 3 期共編成 53 隊，大部分從廣島宇品出發；前往南洋戰線，中途有半數以上因戰術或意外停靠台灣 (又以高雄港居多)。第 5、14、16、18、19、23、24、25 隊，有從門司出發或經過門司的紀錄。

①以汽車引擎為動力，並選擇便於大量製造的木合板為表皮。單人駕駛艙正後方搭載 250KG 火藥，目的為奇襲敵方船艦。理想攻擊方式是接近敵船後，快速 U 字迴轉投下火藥，然後全速逃離現場。從爆炸餘波中逃生的機率微乎其微，駕駛員在接近敵船過程遭射擊而死、船隻移動過程中被海象翻覆等等危機四伏。①被摧毀後，海上挺進隊隊員會被編組到其他部隊，由此被勒令肉身殺進敵營而喪命，藏匿於叢林卻等不及指令與救援便餓死的士兵也大有人在。海上挺進隊的出現一開確實讓美軍措手不及。然而，美軍發現海上挺進隊必須先把①秘密運到擬發動攻擊的海域附近藏放，然後才找時機派員駕駛攻擊。於是美軍不再只是於海上防範①，而是到海岸及陸地搜索①並進行摧毀，故海上挺進隊的許多船隻與人員其實毀壞、喪命於陸地。研究者與本剛調查海上挺進隊擊沉美軍船艦 2 艘、使受損 9 艘，而 2021 年 NHK 的紀錄片說法則是攻破敵艦 18 艘。

海軍的特攻船：震洋

海軍與陸軍主張對立，原本非常批判特攻思維。然而因重要基地被美軍破壞，加上前線將領表示：「若從艦隊出發的戰鬥機無法歸隊補火藥，載滿火藥的船艦就有如傻傻等敵軍引爆的炸彈不是嗎？實際上在前線，因此乾脆把船艦衝向敵方的隊伍也不稀奇啊！」等等的聲音，終究下令了研發特攻武器。

獲准研發的 9 項海軍特攻武器中，包括提案被撤下好幾次的「人間魚雷回天」，以及本書主要聚焦的「震洋」。「震洋」也是以搭載火藥的小艇直接衝向敵艦的特攻武器，越靠近戰爭晚期搭載火藥威力越強，並加上機關槍防禦，以設法接近敵方。操作員身穿救生衣，理想是在撞擊的最後一刻跳海逃生。最終隊伍數達 147 隊，製造船量達 6200 艘。

震洋隊主要以長崎佐世保為出發地，從門司出發、或在門司外海與其他艦隊合流的隊伍約有 10 隊。

參考資料：《陸海軍水上特攻隊全史—MARURE 與震洋，開發與戰鬥之紀錄》與本剛，潮書房光人新社，2013。

創作脈絡研究分析（五）

「盛者必衰」之覆轍：十二世紀平家盛世與二十世紀帝國的雷同終焉

「盛者必衰，實者必虛」是來自於《仁王經》的佛教人生觀箴言，意旨世事無常。這句話在日本文化中則經常用來感嘆世局在急速崛起後的轉瞬殞落。尤其從後世的觀點而言，日本十二世紀在武將平清盛一族操盤下開展的「平家盛世」，以及二次大戰前、即昭和前半的「帝國盛世」從發展到衰敗的歷程頗有命運雷同之感。這股對於盛者必衰的覆轍的唏噓，在同時是「平家一族滅絕之地」（關門海峽西北側壇之浦）又是「帝國商船本營」的門司港（關門海峽東南側），更是分外發人省思。

平家一族戰敗之役：壇之浦海戰

1185年4月25日，源義經看準關門海峽特殊的潮流現象，於中午12點開戰。正午到下午三點的潮流向北流，雖然方向對以北方為陣地的源氏不利，但是流速較緩。源義經刻意打拖延戰、消耗平家力量、把船都引出來。三點過後潮流完全轉向、改向南流，而且流的又急又快、還會產生漩渦。平家均被潮流導向南方、捲入漩渦，源氏均乘勝壓制成功。源義經也刻意站到前線的船上展現士氣。

平家軍眼看局勢已定，平家精神領袖平時子(59歲)抱外孫安德天皇(7歲)走出船艙，對其說：「浪濤之下，亦有皇都」祖孫二人自船緣落入海中。隨後平石子的女兒平德子(30歲，安德天皇的媽媽)也投海。後來，平家倖存者救援到了平德子，將她護送回京都。平德子落髮為尼在大原寂光寺修行並孤老於此。

參考資料：黑板勝美《義經記》創元社，1939年。160-168頁。

古川日出男 新譯《平家物語》河出書房新社，2016年。740-742頁，854頁

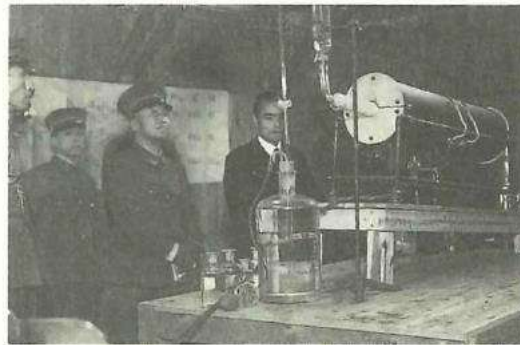

古戰場「壇之浦」實地考察照片(2022.03.14)

創作脈絡研究分析（六）

糖與軍用燃料：山口縣協和發酵生物科技與「軍用異辛烷」

現山口縣協和發酵生物科技自東京實驗室發跡，1943 年在山口防府工廠中，裝設了當時全日本規模最大的發酵設備。二次大戰爭白熱化的 1943 年 6 月，防府工廠為了生產軍用異辛烷，首先設置能日產兩噸「異辛烷重合觸媒」的前置準備設備。同時，開始從門司進口台灣產原料糖，藉由陸上運輸或小型船運到山口。為了將砂糖運送到廠房徵召百名搬運工，當時於廣島、防府就學的少年少女也被徵招為挺進隊，前來協助原料糖的運用和整理。1944 年 8 月軍方下令防府工廠停止研發異辛烷，改成生產無水酒精。因此生產軍用異辛烷計畫未能完成。但另外簽約的北海道廠房，成功研發出史上第一個「以發酵技術製造異辛烷」的技術。戰局已無力回天，沒有足夠的資源繼續將技術實際應用於前線。

協和化学研究所のイソオクタン実験装置をご視察される東久邇宮殿下（右端は加藤社長）

昭和 19 年に製造されたイソオクタン

左圖：皇室成員東久邇宮稔彦王（曾任陸軍大將）視察協和化學研究所。右圖：1944 年開發的異辛烷。資料來源：《それからそれへ_協和發酵 50 年の軌跡と新世紀への礎》〈序章〉P.15-18

創作形式的研究與再創作：

偶戲、遊戲引擎與虛擬實境

日本傳統偶戲：人形淨琉璃

人形淨琉璃文樂是日本代表性傳統表演藝術之一，為太夫、三味線、人偶（日文漢字為：人形）三種表演藝術形式「三位一體」的綜合藝術。它的歷史可溯源到西元 1577 年 西宮(兵庫縣)有一神職人員將古經書的箱子改造成小舞台，搭配像是平曲的曲調演出人偶劇。西元 1596~1614 年間，淡路島開始上演結合三味線演奏、太夫口白、一位操偶師演出的《淨琉璃姬物語》，此後這般形式的表演被稱為「人形淨琉璃」。到了 1739 年，淡路島有四十多座人形座，而操偶師已定型為三人一組。西元 1771 年，現今仍傳世的淡路島名家「吉田次郎座」首演。西元 1805 年，淡路島出身的「植村文樂軒」，在大阪開設劇場「人形淨琉璃·文樂座」，聲勢蒸蒸日上。之後人們以劇場的名稱暱稱這個表演形式，於是人形淨琉璃被稱為「文樂」。現在，主要傳承、發展演出人形淨琉璃之地為大阪、淡路島與德島。本團隊曾派員實際到這三地考察人形淨琉璃的不同表現。

↑ 德島式淨琉璃偶：牛若與弁慶

↑ 地理關係圖

↑ 阿波十郎兵衛屋敷由地方的居民營運與演出。

↑ 淡路人形座：民間推廣行劇團，每日演處並開放參觀後台。

→ 大阪國立文樂劇場為官方營運機構，傳統戲曲的殿堂。

有關本次全新改編的人形淨琉璃演出 (一) 太夫

本作特邀德島知名太夫「竹本友和嘉」出演。傳統人形淨琉璃中主要以口白表現「太夫」的三味線師在對等的位置，以宛如相互競爭、較勁的意識激盪出豐富的敘述。也就是說，太夫和三味線師沒有一方是主要的指揮者，雙方會相互加乘、共同堆疊劇情的緊湊感。

傳統上，太夫使用的專用讀本是太夫根據其師傅的指導、參考傳統戲曲的內容親自譜寫。本次由於是完全新編劇本，竹本友和嘉親自為本作重新譜寫專用讀本。

另一方面，為了呼應本作中對於虛擬世界的表現，部分描述科技技術術語的口白以 AI 人聲朗讀。創造傳統「口藝」與科技演算生成的語音對話的表現。

太夫、三味線師與本作團對於蕪島上
為特攻艇挖掘的洞窟中錄影(2023.03.29)

©Shintaro Yamanaka

有關本次全新改編的人形淨琉璃演出（二） 三味線

本作特邀三味線音樂家「田中悠美子」合作。三味線師在與太夫共同激盪的立場上，藉由音樂為觀者提示劇情場景的天候、自然景觀乃至於登場人物的心境。田中悠美子音樂家在閱讀本作腳本後，為此新作全新譜寫三味線曲目，也主動建議本作加入日本現代化過程中改良西洋鋼琴而來的特殊鍵盤樂器「大正琴」，增添時代性。不論三味線或大正琴也都由田中悠美子親自出馬演奏。整體音樂統籌則延續前作《等晶播種》由音樂家許德彰擔任。

本作音樂總監許德彰於蕪島的洞窟的拍攝現場中，
與三味線音樂家田中悠美子討論作品(2023.03.29)

©Shintaro Yamanaka

♩=48
Scodatura: ADA

Part I

Tak Cheung Hui

許德彰創作曲譜面 (局部)

於山口媒體藝術中心錄音(2023.01.28 拍攝)

有關本次全新改編的人形淨琉璃演出 (三) 打擊樂

傳統人形淨琉璃舞台後旁的簾子裡，裡有一組稱為「囃子方」的樂師，他們負責演奏太鼓、鼓、銅鑼、鈺、笛等樂器。本作特邀當代打擊樂表演者 Takimen (山崎大輝) 來到蕪島上，演奏糖製的鑼、砲彈與使人聯想船舶兵器用品的金屬物。

©Shintaro Yamanaka

藝術家張碩尹現地裝置糖鑼。(2023.03.28 拍攝)

劇組於蕪島準備打擊樂手登場之幕。(2023.03.28 拍攝)

有關本次全新改編的人形淨琉璃演出（四） 操偶師

人形淨琉璃之偶需求三人來操縱。通常操縱雙腳者資歷最淺，操縱左手者通常已累積一段操作雙腳的資料，能夠操作臉部與左手才者為佼佼者操偶師，而在大阪國立文樂劇場的制度中，操作臉部與左手的操偶師能露出臉，服裝也會搭配偶的戲服有些樣式變化，而非另外兩人穿「黑子裝」（頭罩黑色面罩、身穿黑衣黑褲）。本作特別邀請到隸屬公益財團法人文樂協會的吉田玉助、桐竹文吉、吉田玉路等三位操偶師演出。其中，57歲的吉田玉助在劇場頗有名氣，這次跨界合作實屬難得。吉田玉助更大方出借早些年用來彩排的人偶，讓三位台灣藝術家與 YCAM 合作穿上「動態捕捉器」，由此取得偶擺動的數據後，再套用於數位動畫的偶，使虛擬的偶也在傳統操偶師的操縱下擺姿、說故事。

©Shintaro Yamanaka

劇組於關門製糖拍攝操偶師操作穿著動態捕捉器的偶。

(2023.01.30 拍攝)

虛擬人偶設計圖

人偶 STAGE 1
 牛若丸、
 酒吞童子

FACE CHANGES.

PATTERN REFERENCE

变身

静御前
 人偶竹第三型態
 三宜櫻变身

人偶 竹第三階段 (女七)

OVERALL OUTFIT REFERENCE

脚本

脚本參考之古謠 1

薩摩琵琶鶴田流《壇之浦》

歌詞翻譯：本計畫經理趙宜恬

時こそ来たれ、元暦二年三月二十四日の卯の刻に、
時候到了，元暦二年三月二十四日卯時。

源平兩軍船出して壇の浦にて、矢合はせとぞ定めける、
源平兩軍出船於壇之浦，張弓簇箭、眼看戰火一觸即發。

兵船もろとも三千余艘、平家の軍を囲まんと、あせり競ひて突き進む、
齊行兵船三千餘艘包圍平家軍，排山倒海而來。

この一団ぞ義経の麾下なりと知られける、
此軍團正屬源氏義経麾下。

平家の先鋒は九国一の強の者、山鹿の兵藤次秀遠の精兵五百余艘、
平家先鋒山鹿之兵藤次秀遠是九國第一的強者，率領精銳兵船五百餘艘迎戰。

二陣は松浦党三百余艘、平家の公達二百余艘で、三陣に続きたり、
第二前線有松浦黨兵船三百餘艘、第三陣線還有平家軍後援兵船二百餘艘。

速潮にのる源氏の軍船、またたくうちに平家方の、真只中をつき破れば、
然而，掌握潮汐更迭法則的源氏軍乘風破浪襲來，轉瞬攻破平家陣營。

敵も味方も入り乱れ、さしもの瀬戸も舟に覆はれ、
浪濤中難辨敵我，軍旗亦隨船沒入海中。

落ち葉浮ぶる川波の網代に寄する如くなり、斯かりける時、新中納言平の知盛卿は、
散破平家軍船，宛如受困海中漁網的零丁落葉。
就在此時，新中納言平知盛，

船の船首に突立ち上がり、味方の兵ども承れ、一門の運命この一戦にあり、
昂首站上船頭、幾度吶喊：「我軍聽令！平家命運付諸此戰，

何のためにか命をば惜しむべき、軍ようせよ者どもと、二度三度び呼ばはつたり、
衝鋒陷陣吧！吾輩何須惋惜性命！」

かの岸に遁れんとすれば浪高くしてかないがたく、
然而，擬暫時退避到彼岸的平家軍船因大浪至礙難行。

この汀に上がらんとむとすれば源氏、矢先を揃えて待ちうけたり、
更遑論岸上已有源氏軍張弓圍堵。

船手漕手も討ち果され、行方も知らず平家の船、あるいは沈み、あるいは漂い、
僵持之中，船舵手也殞命，束手無策的平家之船載浮載沉於浪濤。

源平の国争ひ今日を限りと見えたりける、
壯烈源平之戰，或在今日寫下終章。

二位殿は帝を抱き奉り、君は万乗の主と生まれさせ給えども、
二位殿下抱著天皇，說道：「即使您生來要做眾生之王，

御運既に尽きさせ給ひぬ、西方淨土の來迎に与らむと思し召し、
然而大運已盡、西方淨土的使者來迎接您了。」

はやはや御念仏唱え給へ、浪の下にも都の候ぞと、
她們為天皇詠唱佛經後，在其耳畔念道：「浪濤下也有皇都喔。」

幼き帝もろともに、千尋の海へぞ入り給ふ、
便抱著年幼天皇（從船邊躍下），投入千里深海。

哀れ無情の春の風、今は主なき戦船、いづくともなく漂ひ行くこそ悲し
けれ。
多麼令人傷悲啊，無情春風之中，失去主人的戰船將永遠漂流於虛無，世
事無常只能悲歎。

本朝武者鏡 二位の尼
歌川芳艶
1856年

脚本参考之古謡 2

三味線長唄〈鞍馬山〉歌詞

翻譯：本計畫經理趙宜恬

安政三年(1856)十一月

作詞：三代目 瀨川如皐

作曲：二代目 杵屋勝三郎

それ月も鞍馬の影うとく 木の葉おどしの小夜あらし ものさわがしや貴船川
明月沒入暗夜鞍馬山 漆黑中樹葉蕭颯作響 貴船川潺潺流水騷動不安

天狗倒しのおびただしく 魔界のちまたぞ恐ろしき
夜半鬱林深處響徹詭異巨響 這兒恐怕不是人間是魔界

ここに源家の正統たる 牛若丸は父の仇 平家を一太刀恨みんと
源家嫡子在此 勤練太刀欲討伐平家 一心報殺父之仇的牛若丸

夜毎詣づる多聞天 祈念の疲れ岩角に 暫しまどろむ 肱まくら
他每夜向多聞天祈禱 累了將身子靠在巨岩銳角上 朦朧地睡去 在自己的胳膊裡

思ひ出せば 我いまだ三歳の時なりしが 母常磐が懷に抱へられ
回想起來 那是我三歲時的事了 母親常磐抱著我亡命天涯

伏見の里にて宗清が 情によりて命助かり
伏見鄉間遇上平宗清 多虧他的憐憫保住一命

出家をせよと当山の東光坊に預けられしも 算へてみれば一と昔
之後我被迫出家 寄宿在鞍馬山東光坊 如今回盼追憶 只覺年深月久

十余年の星霜経れど 稚心に忘れずして 今まのあたり見たる夢 それにつけても父の仇
十多年星霜更迭 銘刻在我年幼之心 至今仍夢勞魂想的 正是不共戴天殺父仇

劍道修行なすと雖も 我一向の生兵法 願へば神の恵みにて 本望遂ぐる時節を待たん
然而即使我自主磨練劍術 但技巧停滯如生澀兵法 祈求天神眷顧我 期盼冀望成真時

イデや琢磨の修行をなさん 木太刀おっとり身がまえなす
哎呀 不可怠惰磨練修行 快把木太刀舉起、紮穩馬步

時しも俄に風起こり 天狗礫のばらばらと 鳴動なしてすさまじし
霎時狂風迭起 漫天飛沙走石 轟鳴巨響令人震懾

遙の杉の梢より またもや怪しの小天狗 木太刀うち振り 立向かへば
遠方杉樹梢上 暗夜突襲的狡猾小天狗又出現了 揮舞木刀 勇敢奮戰吧

シヤ小賢しと牛若丸 つけ入る木太刀を払ひのけ
狡猾小天狗撲向牛若丸 牛若丸奮力擊開刺穿而來的木太刀

上段 下段 早速の働き 勝負いかにと霧隠れ
上方來招 下方來擊 戰鬥疾快如雷電
眼看勝負要揭曉 小天狗竟躲雲霧間

後ろに窺ふ僧正坊 優り劣らぬ 兩人が 木太刀の音は銜して
大天狗僧正坊從後方現身 與牛若丸你斬我擊 木太刀鏗鏘作響 高下難分

目覚ましくもまた 勇ましし
劍影激動 氣勢如虹

さしもの天狗もあしらひかね 跡を晦まし失せにけり 跡をくらまし失せにけり
令人敬畏的天狗抽身收戈 消失在暗夜中 就這麼消失在暗夜中

《浪のしたにも都がさぶらふぞ》浄瑠璃とナレーション

《浪濤之下，亦有皇都》吟唱與口白內容

腳本：楊凱婷、張碩尹

腳本共同編譯：池田 Lily 茜藍、山本貴浩+h(犬背座)、田中悠美子、吉崎和彦

浄瑠璃超議：田中悠美子

「ヒューヒューと音を立てて吹く風を受け、木々は憂いを帯びている。強風が吠え、大海が怒号し、大地が低く鳴り響く。赤い閃光が一瞬の輝きを放った。山河を治める大天狗だ！ある者はそれを創造主と言ひ、ある者は徳を積んだ僧侶だと言ひ、ある者は魑魅魍魎だと言ひ……。大天狗の伝説は身近に語られてきたものの、謎のベールに包まれている。シー、静かに……よく聞いてごらん、まるで新しい世紀を迎えるかのように、万物がささやき、鼓動し、すべての魂は興奮に包まれている。切り開かれる真新しい世界へ。そう、ここは人間界ではない、魔界なのだ……。」

風颯颯兮木蕭蕭，遙想當年鞍馬山，狂風呼嘯，急流洶湧，大地低鳴，紅光閃現，乃氣概山河之大天狗……！有人說祂是造物主，有人說祂是道行高深的僧人，有人說祂是妖怪……大天狗的傳説，近在眼前，神秘的面紗無人得見，噓……仔細一聽，萬物低聲鼓動，萬靈群起激昂，像是迎接，迎接一個新的世紀。像是開啟，一個新的世界。這裡不是人間，是魔界……。

宇宙のすべてを司る者、物語の始まりを開き給う。それ権力握りしものか、魔モノか、創造主か？光か闇か、希望か破滅か。誰一人及ぶものなし。

宇宙萬物的主宰者，在故事的最初，開啟了篇章，是權力者，是魔法師，是造物者，是光明還是黑暗？是希望還是毀滅？是無人能所及。

狂乱の世を動かし、紅蓮の魂動かし、時代の流れを動かして、われらをも突き動かす。

驅動著狂熱的世代，驅動著炙熱的靈魂，驅動著時代巨輪，也劇烈推動著我們。

大（おお）天狗は、森羅万象を意のままに動かすエネルギーである。それはソースコードを支配し、2次元と3次元の境を越えた人工的な現実を生み出していた……。

大天狗驅動著森羅萬象，掌握著命定的原始碼，創造了人造的現實，破除了二維與三維的界線……。

映像、音声、物理演算、人工知能-それら主要な機能はもちろんのこと、ソースコードの組織的配列まで、すべてを総合する「ミドルウェア」たる旧式エンジンは既に更新された。強力なエネルギーの爆発に必要な準備は整っている。

圖形、聲音、物理、人工智慧等功能部件，程式碼的組織排列，汰舊換新的引擎中間件，即刻迸發的能量正蓄勢待發。

工場の生産機器を動かし、戦場の殺戮兵器を動かし、時代を支える機械を動かすそれは、無限の仮想空間に浮かぶ人形を引っ張る多くの動的座標をも動かす。

驅動著工廠的生産機器、驅動著戰場的殺人機器，驅動著運轉時代的機器，驅動著許許多多的動態座標，拉扯著在無垠虛擬空間中漂浮的人偶。

細長くまっすぐに伸びた緑のサトウキビは「権力者」となった。ほしいままに搾り取られたその甘い汁は、無垢な結晶と化し、煮詰められ、黒い半透明の蜜となる。

用一枝枝細長筆直的綠色甘蔗，成為了權力者。任由榨取其汁液，先成了白淨無瑕的晶體，再熬成了黑色透亮的糖蜜。

サトウキビの搾り汁は、殺菌・発酵を経て燃料用のアルコールとなる。無水アルコールとガソリンの混合比は3対1。その黒々とした力は、戦闘機、輸送機、貨物船のエンジンを駆動する燃料として期待された。

壓榨室中の蔗精成了甘蔗汁液，經過殺菌、醱酵、進而製造成了無水酒精。極黑的力量發酵，以無水酒精與燃料汽油三比一的比例混合，成了戰鬥機、運輸機、貨運輸船引擎驅動的力量。

黒い石を燃やすと、立ちあがる蒸気となり、轟音をとどろかす巨大なエンジンの動力となる。黒い液体が、砂糖の結晶を積んだドイツの商船に注がれる。その船は、風を切ってはるばる海を越え、台湾から日本へ。

燃燒黑色石頭，化為冉冉上升的蒸汽，驅動著巨大引擎轟轟作響；黑色的液體注入載著銀白色結晶的德製商船，乘著風，飄洋過海，從台灣至日本……

虎尾（フーウェイ）から大里（だいら）まで、原料糖から精製糖まで-内地台湾航路は、砂糖の結晶をめぐる二重の構造を形作った。帝国の旗印を掲げ、台湾と日本を結び、南洋を航海する大日本製糖株式会社。それは史上まれに見る日本の盛世だった……。

從虎尾至大里，粗糖與精糖，內臺航線構造出糖結晶的雙層結構。大日本製糖株式會社舉著盛世帝國的大旗，連結著台灣與日本，航向南洋，那是最繁盛的時期……

繁盛繁盛門司門司 日本第一門司門司

砂糖糖糖 麦麦 繁盛繁盛門司門司

繁盛繁盛門司門司 日本第一門司門司

砂糖糖糖 麦麦 繁盛繁盛門司門司

繁盛繁盛門司門司 日本第一門司門司

糖糖糖 麥麥 繁盛繁盛門司門司

繁盛繁盛門司門司 日本第一門司門司

糖糖糖 麥麥 繁盛繁盛門司門司

気はなやかなる装い、高貴なる人々、豪勢な宴。皆皆酔いしれ意のままに、今や黄金時代なりと思ひなす。誰ぞ知る腐敗頹廢忍び寄る。ひそかに忍び寄る。そなたも、われも、誰ぞ逃れん我らがさだめ。盛者必衰のことわり。おごれるものは久しからず。

美麗的華服、尊貴的人們，奢華的饗宴……沈醉阿沈醉～多少人沈醉其中，以為那就是黃金年代。

誰料腐敗已悄悄啃噬，悄悄啃噬……不論你的，我的，他的，誰能逃得過，

這是我們的命運，不論你的，我的他的……盛者必衰、驕兵必敗……

気時来たり。火の手が上がり、怒濤逆巻き、あたり一面危機迫り、底なし沼に沈み行く、死の覚悟。大地は割れて空は崩れ、誰がそれを止めらりよう。誰がそれに逆らえよう。それはさだめ。勇ましき源氏の軍勢、敢然たる平家の軍勢。

時機已到，狼煙已起，危機四伏，驚滔駭浪，抱著誓死的決心，投向無底深淵，命中注定，地裂天崩。誰能阻擋？誰能抵抗？驍勇善戰源氏君、誓死不歸平家軍。

分割可能でピクセル化可能、非現実的ながらもひどくリアルな仮想空間。

可分割的，可像素化的，不切實際卻又如此真實的虛幻空間。

機械が仮想のイメージを視覚化する。機械が目撃者不在の戦争をはじめめる。

機器將幻影影像呈現至眼睛所見，發動了一場無人注視的戰爭。

バーチャルリアリティが新たな時代を牽引する。有限から無限へ、無限から有限へ。そこには目に見えない境界線があり、あなたと私を隔てている。巨大なエンジンは、数千年を経た今でも果てしなく前進を続けている。

虛擬實境驅動著新時代的來臨，從有限到無限，無限到有限，似有若無的邊界，將你我隔出一個不可見的縫隙。那巨大的引擎仍在運轉，幾千年後的今天，無止盡地繼續前進。

現實と仮想の隔たりを埋めるグラフィックボード。現実世界のエンジンと仮想世界のエンジンは、互いに影響しあいながら、境界線を少しずつ曖昧にしていく。仮想が現実なのか、現実が仮想なのか？VRのヘッドセットは2つの世界を横断する鍵となる。これより先には境界はない。顯示卡跨越了現實與虛擬之間的隔閡，而現實世界的引擎與虛擬世界的，互相作用，相互牽動，令人逐漸模糊了界線，究竟是虛擬成像了現實，抑或是現實成像了虛擬？那個稱作VR的頭盔，那是一把穿越兩界的鑰匙，從此無邊無界。

源氏の軍勢は波風に乗り、突き進む。平家の軍船は、魚の網からこぼれ落ちた、海に浮かぶ落ち葉のようだ。潮目が変わったと悟った二位尼は、とどろく波の中、幼い帝を抱え、船端に立つ。そして、深い無情の海へと身を投げたのだった。飲み込まれ、沈んでいく現実の世界。源氏軍乗風破浪，大舉壓境，平家軍船宛如受困海中漁網之零竹落葉，眼見大勢已去，身著華服之平時子，束手無策立於甲板，洶湧浪淘中，二位尼手抱天皇，仰天長嘆，一躍投入深不見底的無情大海，被吞噬淹沒的真實世界。

「春風のもと、海の下、都はいずこ？都はありしか？波しぶきの下にも都あり。」
勇武源氏軍，壯烈平家軍，無情春風下，漫漫浪濤中……
皇都何在？浪淘下……有皇都？浪淘之下……亦有皇都。

宇宙のすべてを司る者、物語の始まりを開き給う。それ権力握りしものか、魔モノか、創造主か？光か闇か、希望か破滅か。誰一人及ぶものなし。狂乱の世を動かし、紅蓮の魂動かし、時代の流れを動かして、われらをも突き動かす。

宇宙萬物的主宰者，在故事的最初，開啟了篇章，是權力者，是魔法師，是造物者，是光明還是黑暗？是希望還是毀滅？驅動著狂熱的世代，驅動著炙熱的靈魂，驅動著時代的運轉以及你和我。

浪のしたにも都のさぶらふぞ

新作公開

YCAM 山口媒體藝術中心

開館 20 周年大展

許家維 + 張碩尹 + 鄭先喻

浪のしたにも都のさぶらふぞ

《浪濤之下，亦有皇都》

預展：2023 年 6 月 2 日

正式開展：6 月 3 日

閉幕：9 月 3 日

前往展場

中央公園側大門揭示 YCAM 山口媒體藝術中心 20 周年主視覺(2023.06.24 拍攝)

盡入口圖書館前的主視覺

前往新作展示場的廊道

新作展示場の入口

2023年6月2日盛大開幕

山口市伊藤和貴市長致詞

藝術家張碩尹致詞

藝術家與與會機關長官合影

典禮會場

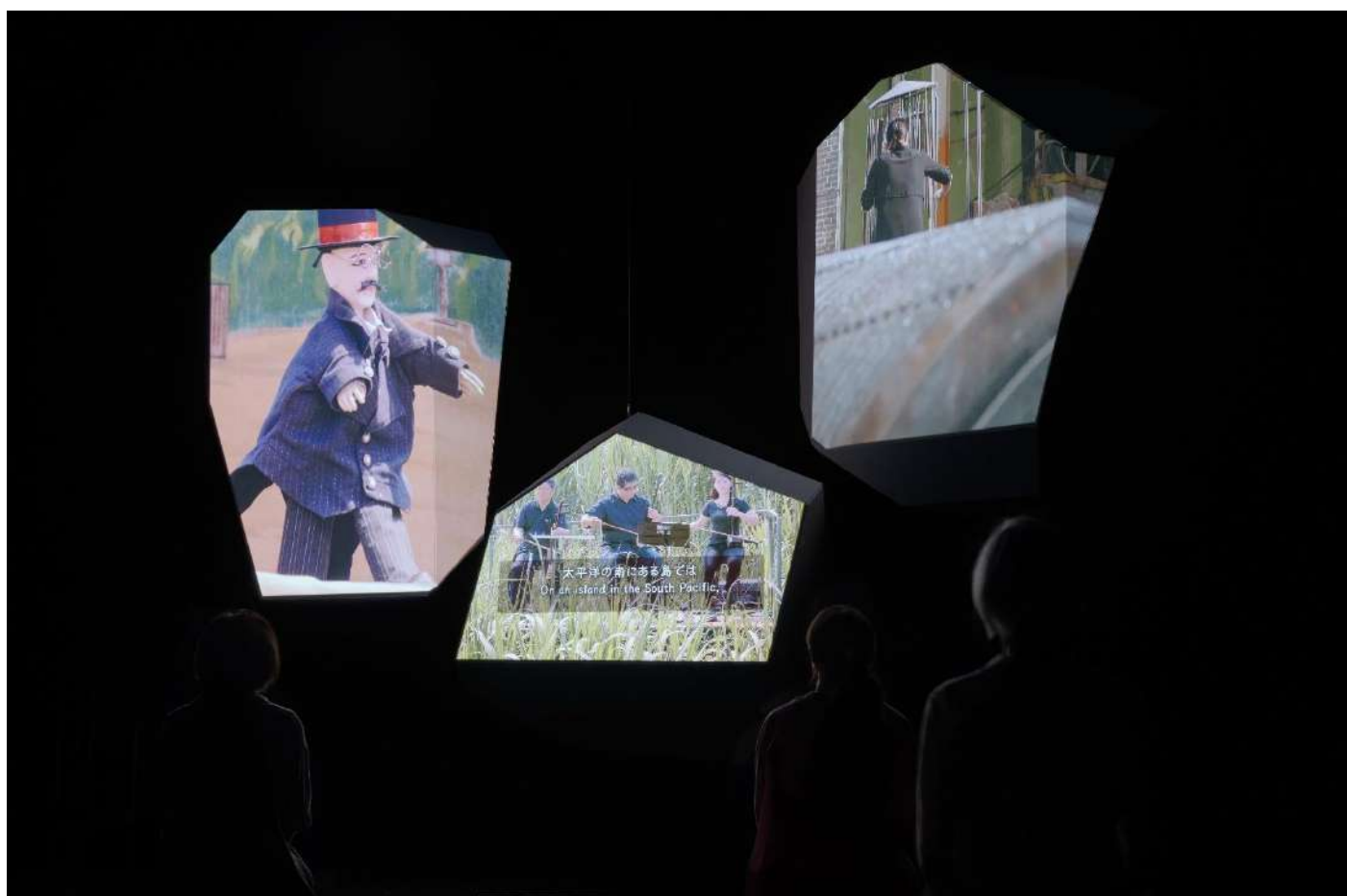
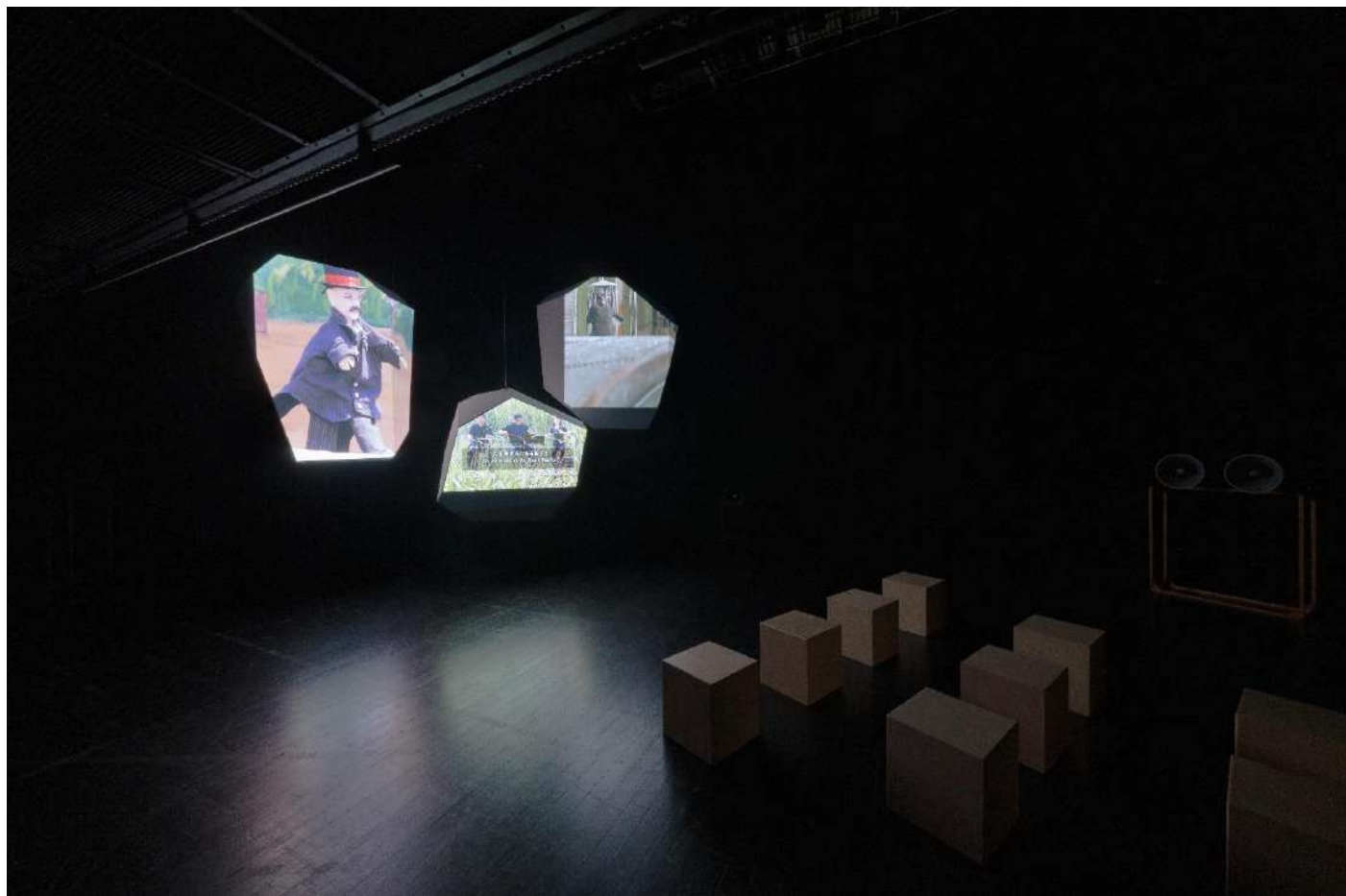

台日創作團隊合影

YCAM 行政區前入口主題意象

作品公開 第一部 《等晶播種》 展場一隅

作品公開 第二部 《浪濤之下，亦有皇都》

Photo by Shintaro Yamanaka (Qsyum!)
Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]

Photo by Shintaro Yamanaka (Qsyum!)
Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]

Photo by Shintaro Yamanaka (Qsyum!)
Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media
[YCAM]

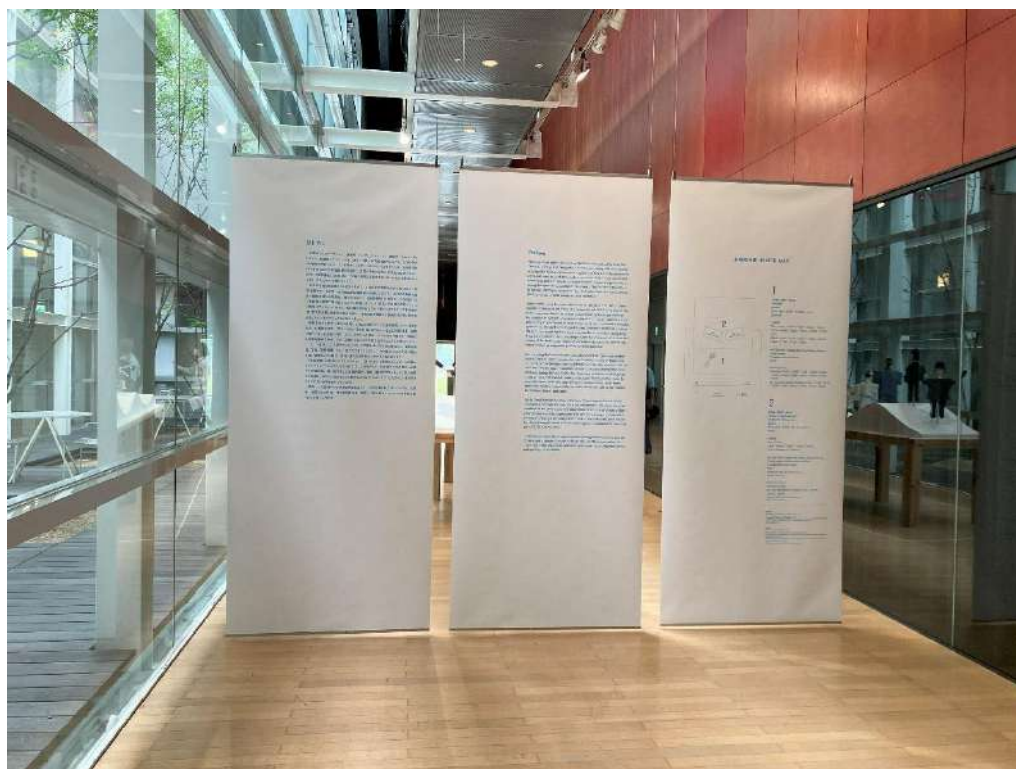

Photo by Shintaro Yamanaka (Qsyum!)
Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]

Photo by Shintaro Yamanaka (Qsyum!)
Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]

展覽論述、拍攝道具與歷史資料展示

展場入口論述

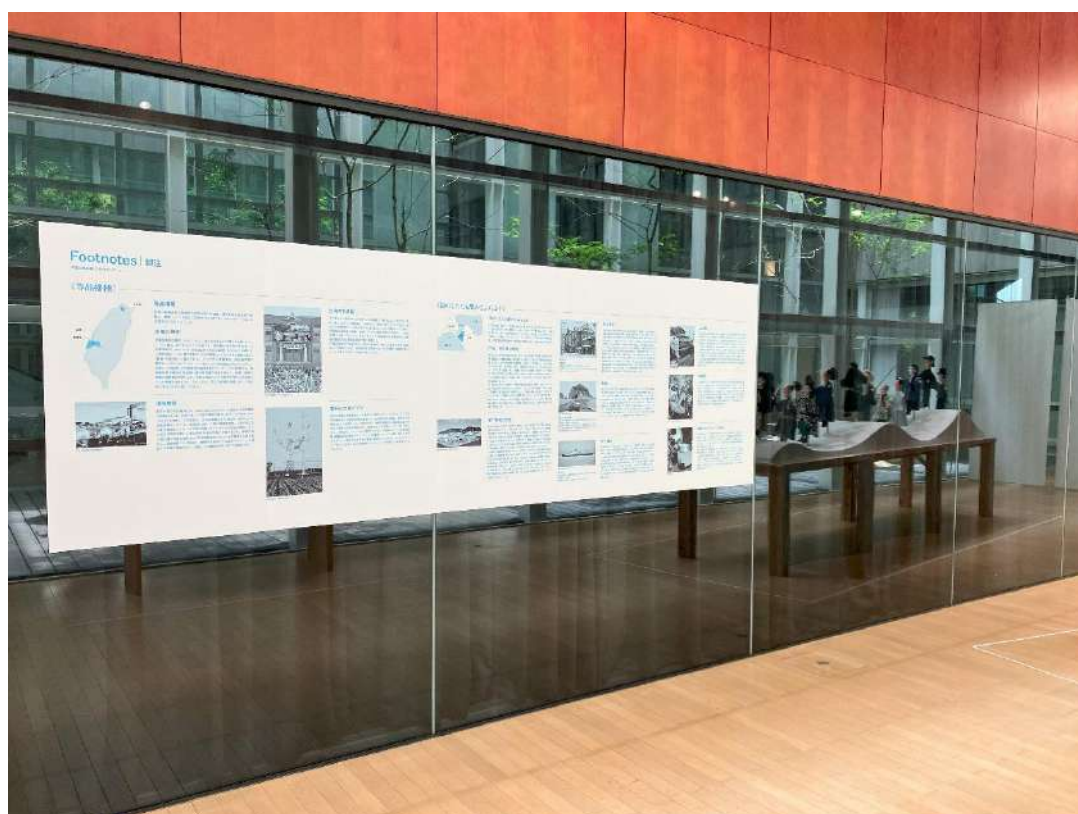
太夫與三味線音樂家拍攝時穿著的戲服。

實際邀請打擊樂音樂家演出的「戰爭遺骸」樂器。

《等晶播種》中登場的戲偶。

相關史料說明。

策展人吉崎和彥與志工引導來賓看展。

看完作品後投入地閱讀資料的參觀者。

計畫成果

整體效益及綜合檢討

從虎尾糖廠的研究出發的本計畫，踏實地完成日治時期原料糖出口至門司港地路徑追尋，更將產業、地緣、戰爭等史料轉換為作品文本，延續「偶戲」的形式表現。拆解、再詮釋應用「偶戲」元素的方針亦不變，更在前作研究「布袋戲」的經驗上，進一步向日本傳統偶戲「人形淨琉璃」取徑，首先細緻而平行地發展故事腳本、三味線曲與虛實相生的操偶設計，最後以環境、鏡頭語言、動畫、當代音樂與現場表演將統合一體，而又回到偶戲自身為跨領域藝術之原點。

整體效益上，本作的發表可說彰顯了以下價值：
（一）日本機構與台灣藝術家合創新里程：超越借場地展覽、駐村等樣態，本作歷時二年與山口媒體藝術中心大規模合創新作，寫下日本機構與台灣藝術家合作的新里程。本作為山口媒體藝術中心首次與台灣藝術家的深度合作，本作發表之展覽更是該中心創設二十周年之亮點。舉凡宣傳二十周年慶之活動或刊物，都可見到台灣藝術家及展覽資訊大幅露出。

（二）科技藝術與傳統表演藝術的跨文化碰撞：本作以台灣藝術家的角度在深入解析台灣與日本的代表性「偶戲」，繼以「偶戲」演繹傳說與歷史，並運用科技手法將傳統偶戲與虛擬實境連動，使「偶戲的形式」凸顯人類文明中「操縱與被操縱」之關係。

（三）歷史的新理解：不少於山口媒體中心現場欣賞過作品觀眾反應原不了解作品內提到的歷史，因為此作而有興趣進一步學習。又或者本作中提到的歷史的解讀觀點令人感到新鮮，而有新的思考與對話的契機。

相關活動

2023 年 6 月 3 日 藝術家座談會

2023 年 6 月 4 日 印尼藝術團體作品「The Flavour of Power」展交流對談會

Photo by Yasuhiro Tani
Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]

特別活動：台 Y 祭——台灣文化特集

音樂表演節目：美麗島 Underground
邀請「落差草原 WWW」,「Mong Tong」、「百合花」三組台灣獨立樂團赴 YCAM 演出，傳遞台灣文化多元並存的當代性。

電影放映：台灣電影特輯

YCAM 長期經營深度電影放映活動，本期以台灣電影為主題選片：《熱帶魚》、《南國再見，南國》、《愛情萬歲》等新浪潮電影，亦將放映近期蔚為話題的《返校》、《我們的青春，在台灣》等片。

座談會：特邀台灣當代文化實驗場 C-lab 總監吳達坤，以及旅居台灣、出身山口的作家栖來光演說，從他們的專業分析台灣文化的特質與未來趨勢。

媒體露出

電子媒體報導

日期	媒體	主題 (超連結網址)
2023.06.01	(地方電視台) わが町山口	藝術家張碩尹與策展人吉崎和彥介紹展覽
2023.06.03	livedoor	台灣人アーティスト3人の作品展開幕 台日の歴史的つながり題材に / 山口
2023.06.09	PR TIMES	山口情報芸術センターで台湾の芸術家による特別展『浪のしたにも都のさぶらふぞ』が開幕
2023.06.10	美術手帖	「砂糖」を通じて近代の台湾と日本の関係を紐解く・YCAM で見る、許家維 + 張碩尹 + 鄭先喩の伝統と現代を織り交ぜたアプローチ
2023.06.12	山口宇部経済新聞	山口・YCAM で台湾アーティストの展覧会 台湾と日本の近代化テーマに
2023.06.12	山口市政府官方网站	このまちに愛たい令和5年7月放送「YCAM 開館20周年 Axis of Experience」創造の渦巻き
2023.07.15(号)	artscape	「浪のしたにも都のさぶらふぞ」——二つの人形劇 + 映像インスタレーションから見える台湾と関門海峡をつなぐ地霊 (作者：栖来ひかり)
2023.07.18	典藏 ARTouch	【你是我的眼・藝術不在家】關於「製作」為導向的機構方案——法國國立當代藝術工作室、山口情報藝術中心的共製經驗 (作者：許家維)

展訊分享平台 (超連結網址)

[JDN](#)

[アルトネ](#)

[potari](#)

[atoatonet.](#)

[Tokyo Art Beat](#)

[FASHION PRESS](#)

山口媒體藝術中心〔YCAM〕展覽

許家維 + 張碩尹 + 鄭先喻

浪濤之下，亦有皇都

YCAM 合製共創

2023年6月3日(六)~9月3日(日) 10:00~19:00 GMT +09:00

山口媒體藝術中心〔YCAM〕展覽 Studio A

透過糖觀見臺灣與日本現代化的歷史記憶
以臺灣為據點活躍的藝術家之新作全球首展！

山口媒體藝術中心（山口情報芸術センター，以下簡稱YCAM）展出以臺灣為據點活躍的藝術家——許家維、張碩尹、鄭先喻共創新作《浪濤之下，亦有皇都》。

三位藝術家各自囊括臺灣重要藝術獎項，並屢屢獲邀參與國際展演而受世界矚目。近年三人攜手於藝術計畫中著眼臺灣日治時期糖業發展，回顧臺灣與日本在歷史上的關係與現代化之軌跡。

三位藝術家與YCAM合製共創之新作於本展全球首展。此作延續前述藝術計畫，以隨著日本現代化如火如荼發展工業、催生國際商港「門司港」的北九州市為背景，搬演製作日本傳統偶戲「人形淨琉璃」與當代動畫連動共構之劇，再加上展場中的舞台組成影像與現場演出交織的大作。

作品自多種面向趨近緊鄰山口市之門司市之過去與當下、爬梳門司港現代化進程與第二次世界大戰的歷史，描繪一段日本與臺灣之間不為人知的記憶。期待您來一探究竟。

於日本北九州市門司區拍攝時的劇照
攝影：山中慎太郎 (Qsym!)

敬請各位媒體先進撥冗惠予報導。

〔聯絡窗口〕

山口媒體藝術中心〔YCAM〕學藝推廣課

地址：〒753-0075 山口県山口市中國町7-7

TEL：083-901-2222 FAX：083-901-2216

電子信箱：press@ycam.jp

官方網站：www.ycam.jp

若有關於採訪、圖版刊載等需求煩請聯絡上述承辦單位。

山口情報芸術センター
Yamaguchi Center for Arts and Media

國際知名藝術家與YCAM的合製共創

《等晶播種》2021年臺灣當代實驗場（C-Lab）展場一隅
攝影：劉哲均

YCAM創設以來基於應用媒體科技探求嶄新藝術表現之營運方針與坂本龍一、DUMB TYPE〔蠢蛋一族〕、中谷芙二子、何子彥等活躍於一線的藝術家們共同製作、發表了多元多樣的作品。本展將全球首展以臺灣為據點活躍的許家維、張碩尹、鄭先喻等三位藝術家與YCAM合製共創之影像和現場表演交織的大作。

許家維、張碩尹、鄭先喻同樣出生於1980年代，他們各自展開獨道創作軸線並囊括臺灣重要藝術獎項，更屢屢獲邀參與國際展演，可謂世界藝壇肯定之藝術家。其中，許家維作品數次被介紹到日本，更因曾在日本國內藝術祭發表新作等多彩活動而倍受矚目。近年，三位藝術家攜手展開以臺灣日治時期糖業為切入點的藝術計畫，考察回溯日本與臺灣的關係與東亞現代化之軌跡。2021年，他們在臺灣臺北發表了此計畫的第一部曲，也就是以昔日因糖業而繁盛的臺灣小鎮「虎尾」為舞台的《等晶播種》。

前作公開後，三人持續鑽研臺灣日治時期糖業並發展計畫的第二部曲。今年夏天，他們於本展迎來與YCAM合製共創新作之全球首展。第二部曲的舞台位於日本北九州市門司區，這座城市與臺灣虎尾鎮同樣坐擁歷史悠久且仍在運作的糖廠。本作追溯兩座城鎮在東亞現代史中如兩面彼此映照的鏡子般的命運，自多種面向切入爬梳兩城鎮的歷史記憶。

■ 許家維

1983年出生於臺中。融合當代藝術和電影的敘事語言，重新連結被忘卻在正規歷史描述後的人物、物件與空間。使包含臺灣在內的亞洲地區在地理、歷史、文化等各層面中的關聯以及被時代巨輪翻騰的個人歷史自洪流中浮出。於2013年代表臺灣參展威尼斯雙年展並於同年獲得Hugo Boss亞洲藝術大獎。而日本的展出方面，則曾於Theater Commons' 18 與森美術館 MAM Screen計畫中發表作品，更在2022年於愛知三年發表委託製作。

■ 張碩尹

1982年出生於臺北。在科學、生物學等基礎上統合沉浸式裝置、影像、劇場作品等多元形式，思索人、科技與社會之關係。創作觀點涵蓋以個人史的角度俯瞰臺灣現代史等多種面向，試圖切片當代社會進而向人性與環境探問。近期獲獎包括2017年日本文化廳媒體藝術祭評審團特別獎、2020年臺北美術獎首獎、2021年台新藝術獎視覺藝術大獎、2022年西班牙PROYECTOR藝術節評審團大獎等。

■ 鄭先喻

1984年出生於高雄。現為藝術家與軟體開發人員。發展融合電子機械、軟體、生物電子實驗裝置之作。著眼人類行為、情感、軟體與機械關係之主題，詼諧地表現其對社會與環境的體會與觀察。2013年獲臺北數位藝術獎首獎，2017年獲高雄美術獎新媒體藝術組優選，2019年獲得銅鐘藝術賞，2021年台新藝術獎視覺藝術大獎。近期作品展出於廣州三年展、臺灣雙年展等，並赴荷蘭與斯洛維尼亞、挪威、義大利、法國、德國等地參展。

攝影：山中慎太郎(Qsyum!)

交織連動日本傳統偶戲「人形淨琉璃」與當代動畫技術、影像與現場演出

於日本北九州市門司區拍攝時的劇照

攝影：山中慎太郎(Qsyum!)

本展包含新作共展出兩組作品。

其一是2021年作品《等晶播種》。此作以因糖業發展而繁榮的虎尾鎮為舞台，借用臺灣傳統偶戲之布袋戲形式述說保留著臺灣日治時期糖廠等現代化遺跡的小鎮歷史，並揉合當代音樂構成影像裝置。

其二為新作《浪濤之下，亦有皇都》。作品舞台乃是二十世紀前葉隨日本現代化腳步如火如荼發展工業、催生國際商港「門司港」的北九州市門司區。今日門司區內的百年糖廠仍在營運中，且過去與虎尾糖廠曾屬同一個企業傘下，可見虎尾與門司兩鎮在歷史上的緊密連結。兩鎮另一共同點則是在二戰期間皆被視為戰略要塞，並在戰爭白熱化之際遭受大規模空襲。

本作疊合門司與門司港的現代化、第二次世界大戰的歷史及在地流傳的平家異聞等跨時空又游離於事實與傳說之際的題材，並使日本傳統偶戲「人形淨琉璃」、當代動畫技術、音樂與展覽現場演出等古今表演藝術交織共構。新作標題「浪濤之下，亦有皇都」，更是引用了《平家物語》中描述壇之浦戰爭的段落。

本作中「操偶師與人偶」、「表演者與數位分身」象徵著「操縱與被操縱的關係」。而驅動這般不斷歷史重演又彼此拉鋸擺盪關係的驅動力又究竟為何？本作使傳統與當代藝術表現形式相織應和，在現實世界和虛擬世界往來穿梭的同時向觀者探問。

展覽資訊

許家維 + 張碩尹 + 鄭先喻
浪濤之下・亦有皇都

YCAM合製共創

2023年6月3日(六)~9月3日(日) 10:00~19:00 GMT+09:00

山口媒體藝術中心〔YCAM〕展覽 Studio A

免費參觀

休館日：星期二

新作《浪濤之下・亦有皇都》(每場約40分鐘)演出場次

平日：14:05 ~ 六日與日本國定假日：10:45 ~ / 12:50 ~ / 14:55 ~ / 16:20 ~

主辦單位：山口市・公益財團法人山口市文化振興財團

後援：山口市教育委員會

補助：令和5年度文化廳文化藝術創造據點形成事業・財團法人國家文化藝術基金會(臺灣)

製作協力：門司港藝術平台

協力：臺灣文化部・臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心・關門製糖株式會社・新門司碎石工業

株式會社・三宜樓・北九州電影委員會

共同研發：YCAM InterLab

策畫製作：山口媒體藝術中心〔YCAM〕

相關活動

藝術家座談會

6月3日(六)14:00~15:30 場地：YCAM門廳

免費參加(需要預約) 活動將有口譯

《The Flavour of Power》展之交流對談

6月4日(日)14:00~16:00 場地：YCAM門廳

免費參加(需要預約) 活動將有口譯

展出至6月25日之《The Flavour of Power—如何從衝突、政治、倫理、歷史理解食物?》之參展藝術家與本展藝術將就兩展共通之話題交流對談。

策展人導覽

6月18日(日)11:30~12:30・7月23日(日)13:40~14:40・

8月5日(六)13:40~14:40 集合地點：YCAM門廳

免費參加(需要預約)

三方對話：作品、自我、他者

6月17日(六)・7月9日(日)・7月23日(日)・8月26日(六)

每場對話時間 16:00~18:00 集合地點：YCAM門廳

免費參加(需要預約)

參與本作製作的夥伴們將就「作品、自我、他者」之「三方」彼此討論分享。

展期中預計將放映臺灣電影、舉辦臺灣獨立樂團演出活動、邀請更多來自臺灣的嘉賓對談交流分享。詳情將於YCAM官方網站依序公開。

有關預約參加展覽相關活動

相關活動之詳細內容與預約方式，敬請參考YCAM官方網站。

網址：

www.ycam.jp

山口情報芸術センター [YCAM] 展覧会

許家維 + 張碩尹 + 鄭先喩

浪のしたにも都のさぶらふぞ

YCAMとのコラボレーション

2023年6月3日(土)～9月3日(日) 10:00～19:00

山口情報芸術センター [YCAM] スタジオ A

砂糖を通して見る台湾と日本の近代化の記憶

台湾を拠点に活躍するアーティストの新作を公開！

山口情報芸術センター [YCAM] では、台湾を拠点に活躍するアーティスト、許家維(シュウ・ジャウエイ) + 張碩尹(チャン・ティントン) + 鄭先喩(チェン・シェンユウ) による新作を発表する展覧会「浪のしたにも都のさぶらふぞ」を開催します。

この3人は、それぞれ台湾の主要な美術賞を受賞し、海外の国際展にも招聘されて国際的にも注目を集めているアーティストです。近年は、共同で、日本統治時代の台湾における砂糖産業を起点に、台湾と日本の歴史的関係や近代化の記憶を辿るプロジェクトをおこなっています。

本展では、このプロジェクトに連なる新作として、日本の近代化とともに産業が発展し、国際貿易港が誕生した北九州の門司および門司港を舞台に、人形浄瑠璃とCGアニメーションを組み合わせ、映像とライブパフォーマンスからなる作品を、YCAM とのコラボレーションにより制作・発表します。

山口からほど近い門司および門司港の近代化や太平洋戦争の記憶を、多様なアプローチから紐解く本展を通じて、日本と台湾との間の知られざる歴史を描き出します。この機会にぜひご鑑賞ください。

北九州市門司での制作の様子
撮影：山中慎太郎 (Qsyumi)

この機会に、取材や記事掲載にご協力いただけますよう、よろしく願い申し上げます。

[お問い合わせ]

山口情報芸術センター [YCAM] 学芸普及課

〒753-0075 山口県山口市巾園町7-7

TEL: 083-901-2222 FAX: 083-901-2216 メールアドレス: press@ycam.jp ウェブサイト: www.ycam.jp

取材に関するお問い合わせ、プレス用写真等ご入用の方は上記までご連絡ください。

国際的に活躍するアーティストとYCAMのコラボレーション

《等晶播種》2021年、台湾現代文化実験場 [C-LAB] における展示風景
撮影：劉哲均

YCAMは、開館以来、メディア・テクノロジーを応用した新たな表現の探求を活動の軸に据えており、これまでに坂本龍一、ダムタイプ、中谷芙二子、ホー・ツーニェンといった第一線で活躍するアーティストたちとともに多種多様な作品を制作・発表してきました。本展では、台湾を拠点に活動する、アーティストの許家維、張碩尹、鄭先喩がYCAMとのコラボレーションのもと、映像とライブパフォーマンスからなる新作を発表します。

3人は、ともに1980年代生まれで、それぞれアーティストとして活動しており、台湾の主要な美術賞を受賞するほか、海外の国際展にも多数招聘されるなど国際的な評価も高いアーティストです。この中でも許は日本で作品が紹介される機会も多く、日本国内の芸術祭で新作を発表するなど、日本国内でも高い注目を集めています。近年この3人は共同で、日本統治時代の台湾における砂糖産業を起点に、日本と台湾の関係や東アジアの近代化の記憶を辿るプロジェクトを行っており、2021年には、このプロジェクトの第一部として、製糖業で発展した台湾の街・虎尾（フーウェイ）を舞台に制作したインスタレーション作品《等晶播種》を台湾・台北で発表しました。

本展では、その作品に続く第二部として、YCAMとのコラボレーションにより新作を制作し、世界初公開します。舞台となるのは、虎尾と同様に現在に至るまで製糖工場が稼働し続ける北九州市の門司。東アジアの近代史において合わせ鏡のような運命を辿ってきた二つの都市の記憶を多様なアプローチで紐解いていきます。

■ 許家維 (シュウ・ジャウエイ)

1983年台中生まれ。従来の歴史の語りでは見過ごされてきた人間、物、場所の関係性を紡ぎ直すような映像作品を制作し、台湾を含むアジア一帯の地理的、歴史的、文化的繋がりや、時代の荒波に翻弄される個人の歴史を浮かび上がらせる。2013年にヴェネチア・ビエンナーレ台湾館代表を務め、同年2013年ヒューゴ・ボス・アジア・アート賞ファイナリスト。日本では、「シアターコモンズ '18」（2018年）や森美術館の「MAMスクリーン」（2018年）、国際芸術祭「あいち2022」（2022年）で作品を発表。

■ 張碩尹 (チャン・ティントン)

1982年台北生まれ。科学や生物学などの知識を元に没入型インスタレーション、映像、演劇的作品を制作し、人間、科学技術、社会の関係性について考察してきた。台湾の近代を個人史の視点から俯瞰する作品まで、多様なアプローチで現代社会の側面を切り取るプロジェクトを手がける。

■ 鄭先喩 (チェン・シェンユウ)

1984年高雄生まれ。アーティスト、ソフトウェア開発者。電子機器を用いた作品、ソフトウェア、実験的な生体電子工学的装置を手掛ける。人間の行動、感情、ソフトウェア、機械の間の関係性に重きをおいた作品を通して、社会と環境に対する独自の視点をユーモラスに表現している。

撮影：山中慎太郎 (Qsyum!)

人形浄瑠璃とCGアニメーションを融合した、映像とライブパフォーマンス

北九州市門司での制作の様子
撮影：山中慎太郎 (Qsyum!)

本展覧会は新作を含む二部作で構成されます。

第一部の《等晶播種》は製糖業で発展した台湾の虎尾を舞台に、日本統治時代に建てられた製糖工場をはじめ近代化の遺産が残る街の歴史を、台湾の伝統的な人形劇による語りや音楽とともに描く映像インスタレーションです。

第二部の新作《浪のしたにも都のさぶらふぞ》の舞台は、日本の近代化とともに産業が発展し、国際貿易港が誕生した北九州の門司、そして門司港です。門司にも製糖工場があり、かつては虎尾の製糖工場と同じ会社が運営していました。二つの街は砂糖で繋がっていたのです。また戦時中に戦略的に重要な拠点であったため、戦争の激化に伴い、空襲による大きな被害を受けたという共通点も持ちます。

本作では、この門司および門司港の近代化や戦争の記憶を、地域に伝わる平家の物語と重ねながら、日本の伝統的な人形劇である人形浄瑠璃とCGアニメーション、音楽、ライブパフォーマンスにより描きます。作品タイトルは、「壇ノ浦の戦い」の様子を綴った『平家物語』の一節を引用したものです。

人形遣いと人形、パフォーマーとアバターの動きが象徴的に表すのは、複雑に絡み合う「操る一操られる」関係性。歴史の中で繰り返されるこの関係性を生み出す動力とは何なのか。伝統と現代の表現を織り交ぜ、現実世界と仮想世界を行き来しながら見る者に問いかけます。

開催概要

許家維+張碩尹+鄭先喻
浪のしたにも都のさぶらふぞ

YCAMとのコラボレーション

2023年6月3日(土)～9月3日(日) 10:00～19:00

山口情報芸術センター [YCAM] スタジオA

入場無料

休館日：火曜日

新作《浪のしたにも都のさぶらふぞ》(約40分) 上演時間

平日：14:05～ 土日祝：10:45～/12:50～/14:55～/16:20～

主催：山口市、公益財団法人山口市文化振興財団

後援：山口市教育委員会

助成：令和5年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業、財団法人国家文化芸術基金会(台湾)

制作協力：門司港アート・プラットフォーム

協力：台湾文化部(省)、台北駐日経済文化代表処台湾文化センター、関門製糖株式会社、新門司砕石工業株式会社、三宜楼、北九州フィルム・コミッション

共同開発：YCAM InterLab

企画制作：山口情報芸術センター [YCAM]

関連イベント

アーティストトーク

6月3日(土) 14:00～15:30 会場：ホワイエ

参加無料(要申込) 通訳あり

「The Flavour of Power」展とのクロストーク

6月4日(日) 14:00～16:00 会場：ホワイエ

参加無料(要申込) 通訳あり

6月25日まで開催中の展覧会「The Flavour of Power — 紛争、政治、倫理、歴史を通して食をどう捉えるか?」の出品作家と本展作家が両展覧会の共通するトピックについて話します。

キュレータートーク

6月18日(日) 11:30～12:30、7月23日(日) 13:40～14:40、

8月5日(土) 13:40～14:40 集合場所：ホワイエ

参加無料(要申込)

サンカクトーク

6月17日(土)、7月9日(日)、7月23日(日)、8月26日(土)

各回 16:00～18:00 集合場所：ホワイエ

参加無料(要申込)

作品について参加者同士でディスカッションするイベントです。

このほか、会期中に台湾映画の特集上映や台湾インディーズバンドによるコンサート、台湾からゲストを招いてのトークイベントを開催予定です。詳細はYCAMのウェブサイトにて順次公開します。

■ 関連イベントの申込方法

関連イベントの詳細ならびに申込方法はYCAMのウェブサイトをご確認ください。

ウェブサイト：

www.ycam.jp

Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] Exhibition

Chia-Wei Hsu + Ting-Tong Chang + Hsien-Yu Cheng

There is Another Capital Beneath the Waves

In collaboration with YCAM

June 3 – September 3, 2023 10:00-19:00

Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM], Studio A

Modernization in Japan and Taiwan seen through the lens of sugar**Artists from Taiwan unveil a new work!**

The Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] announces the opening of the exhibition “There is Another Capital Beneath the Waves,” at which the Taiwan-based artists Chia-Wei Hsu, Ting-Tong Chang, and Hsien-Yu Cheng, will unveil their latest work.

Individually, each of them is an internationally operating and reputed artist who has won major art awards in Taiwan in the past, and has participated in art exhibitions around the world. In recent years, the three of them have been collaborating on a project exploring the memory of modernization and historical relations between Taiwan and Japan, inspired by aspects of industrial sugar production in Taiwan during the time of Japanese rule.

Unveiled at this exhibition is a new work related to this project. Set in Moji and Moji Port in Kitakyushu, a place that once flourished as an international trade hub at a time when the Japanese industry was developing according to the progress of modernization, the work combines methods of Japanese puppet theatre and CG animation, as well as elements of video and live performance. It is produced and presented in collaboration with YCAM.

The exhibition is designed to focus from various angles on the memory of modernization and the Pacific War in Moji and Moji Port, located rather close to Yamaguchi, and highlight the hidden parts of history that connect Japan and Taiwan.

We are looking forward to your visit!

Work-in-progress at Moji, Kitakyushu
Photo: Shintaro Yamanaka (Qsyum!)

INQUIRIES: Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] PR representative
TEL:+81-(0)83-901-2222 FAX:+81-(0)83-901-2216 email:press@ycam.jp
7-7 Nakazono-cho Yamaguchi-shi Yamaguchi 753-0075 JAPAN www.ycam.jp

A collaborative project by YCAM and internationally operating artists

"Crystal Seeding" (2021), exhibition view at Taiwan Contemporary Culture Lab (C-LAB)
Photo by Che-Chun Liu

Photo: Shintaro Yamanaka (Qsyum!)

Since the establishment of YCAM, our activities have been revolving around exploring new forms of artistic expression utilizing media technology, including the production and exhibition of a variety of works with such leading-edge artists as Ryuichi Sakamoto, Dumb Type, Fujiko Nakaya, and Ho Tzu Nyen among others. In this exhibition, Taiwan-based artists Chia-Wei Hsu, Ting-Tong Chang and Hsien-Yu Cheng, present a new work combining elements of video and live performance, realized in collaboration with YCAM.

The artists Chia-Wei Hsu, Ting-Tong Chang, and Hsien-Yu Cheng have embarked on a four-year collaboration since 2020. Although each artist has an independent practice, they have developed a unique way of working together during this four-year period.

From *Crystal Seeding* to *There is Another Capital Beneath the Waves*, both projects blend the styles and artistic methods of the three artists. Hsu's multi-channel videos, Chang's scriptwriting and immersive environments, and Cheng's programming and technology integration have all contributed to the creation of these two unique works.

They have been working together on a project exploring the relationship between Taiwan and Japan, and aspects of modernization in East Asia at large, inspired by industrial sugar production in Taiwan during the time of Japanese rule. Unveiled in Taipei as part one of this project in 2021, was *Crystal Seeding*, an installation piece set in Huwei, a town in Taiwan that once flourished thanks to its sugar-manufacturing industry.

This exhibition marks the world premiere of a new work that was realized in collaboration with YCAM as part two of the project. This one is set in Moji, a town in Kitakyushu where a sugar mill is still operating today, just like in Huwei. The exhibition looks from various angles at the memory of the two towns, which seem to be mirroring each other's fate within the history of modernization in East Asia.

Chia-Wei Hsu

Born 1983 in Taichung. In his video works, he reconstructs the relationships between people, things and places that have been omitted in conventional historical accounts, to highlight the geographical, historical and cultural connections between Taiwan and other places in Asia, and the personal histories of human individuals tossed about by the tides of the times. He represented the Taiwanese pavilion at the Venice Biennale in 2013, and was a finalist at the Hugo Boss Asia Art Award in the same year. In Japan, his works have been exhibited at "Theater Commons '18" (2018), "MAM Screen" at Mori Art Museum (2018), and Aichi Triennale 2022.

Ting-Tong Chang

Born 1982 in Taipei. His imagery, dramatic works and immersive installations based on scientific and biological knowledge, explore the relationships between human individuals, technology and society. He has been involved in numerous projects that highlight aspects of contemporary society by various approaches, including works that present an overview of modern-era Taiwan from the viewpoint of personal history. He held solo exhibitions at the Museum of NTUE and Taipei Fine Arts Museum and has participated in group shows and commissioned projects in Guangzhou Triennial, Jeju Biennale, Taipei Biennial, Compton Verney Art Gallery and Wellcome Trust.

Restaging history by way of animation and VR

Work-in-progress at Moji, Kitakyushu
Photo: Shintaro Yamanaka (Qsyum!)

■ Hsien-Yu Cheng

Born 1984 in Kaohsiung. Artist and software developer who creates artworks, software, and experimental biomechanical devices incorporating electrical equipment. Through his works with a focus on human behavior, emotions, software, and relationships between machines, he communicates his unique view of society and environment in humorous ways. His solo and group exhibitions were mostly exhibited in Taiwan, Asia and Europe. Recently, he has participated in the Guangzhou Triennial, Taiwan Biennials, and some other exhibitions in the Netherlands, Slovenia, Norway, Italy, Germany and France.

This exhibition is divided into two parts, and features a brand new work.

Shown in part one, *Crystal Seeding* is a video installation set in Huwei, a town in Taiwan that flourished thanks to its sugar-manufacturing industry. The history of this town, including the heritage of modernization in the form of sugar mills built during the time of Japanese rule, is illustrated through a mixture of traditional Taiwanese puppet theater and music.

The new work, *There is Another Capital Beneath the Waves*, which is unveiled in part two, is set in Moji and Moji Port in Kitakyushu, a place that once flourished as an international trade hub back when the Japanese industry was developing according to the progress of modernization. There is a sugar mill also in Moji today, which used to be operated by the same company that also operated a mill in Huwei. This is how the two towns have been connected through sugar. Both were strategically important bases during the war, and they both suffered severe damage in air raids when the war intensified.

In this work, the memories of war and modernization in Moji and Moji Port are portrayed by means of Japanese traditional joruri puppet theater, CG animation, music and live performance, while also overlapping with the famous local tale of the Heike clan. The title is in fact a line from the Heike Monogatari that describes scenes of the Battle of Dannoura.

The movements of the puppet masters and puppets, performers and avatars, symbolically suggest the complexly tangled relationship of “controlling and being controlled.” What exactly is the driving force that has repeatedly generated this relationship throughout history? This is the question that this work inspires the viewer to explore through a mixture of traditional and contemporary styles, while moving back and forth between the real and the virtual world.

General Information

Chia-Wei Hsu + Ting-Tong Chang + Hsien-Yu Cheng

“There is Another Capital Beneath the Waves”

In collaboration with YCAM

June 3 – September 3, 2023 10:00-19:00
 Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM], Studio A
 Admission free
 Closed on Tuesdays

New work “There is Another Capital Beneath the Waves” (approx. 40 min.)

Screening start on weekdays: 14:05
 On weekends and holidays: 10:45 / 12:50 / 14:55 / 16:20

Organized by Yamaguchi City, Yamaguchi City Foundation for Cultural Promotion
 In association with Yamaguchi City Board of Education
 Supported by The Agency for Cultural Affairs, Government of Japan in the fiscal 2023; National Culture and Arts Foundation Taiwan
 Coordinated by Mojiko Art Platform
 Cooperated by Ministry of Culture Taiwan, Ministry of Culture Republic of China in Taiwan, Kanmon Seito Co. Ltd., Shin-Moji Saiseki Co. Ltd., Sankiro, Kitakyushu Film Commission,
 Co-developed by YCAM InterLab

Exhibition Events

■ Artist talk

June 3, 14:00-15:30
 Place: Foyer
 Admission free (registration required),

■ Cross talk with the “The Flavour of Power” exhibition

June 4, 14:00-16:00
 Meeting place: Foyer
 Admission free (registration required), no English interpretation available
 Artists featured in this exhibition, and participants in the “The Flavour of Power” exhibition that is showing until June 25, discuss topics that concern both exhibitions.

No English / Taiwanese Mandarin interpretation available

■ Triangle Talk Session

June 17, July 9, July 23, August 26
 Each 16:00-18:00
 Meeting place: Foyer
 Admission free (registration required),
 Panelists discuss the works featured at the exhibition.

Also scheduled during the exhibition period are special Taiwanese movie screening events, live concerts by Taiwanese indie-bands, and talk events with invited guests from Taiwan. Details will be announced on the YCAM website.

■ How to apply

Please fill out the application form on the website below and submit it to us.

www.ycam.jp/en

*)Please refer to the YCAM website for details on measures against the COVID-19 infection.

■ Curator's Talk

June 18 11:30-12:30, July 23
 13:40-14:40, August 5 13:40-14:40
 Place: Foyer
 Admission free (registration required),