

身聲劇場

SUN SON THEATRE

2024

傾 枯 記

The Overbalance
神話意象×肢體×戲劇×現場音樂×環境劇場

指導單位 | 文化部
MINISTRY OF CULTURE

贊助單位 | 財團法人國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

TAIPEI 台北市文化局
Taipei Culture Bureau

主辦單位 |

身聲劇場
SUN SON THEATRE

場地協力 | 台北市文化基金會
Taipei Culture Foundation

嘉禾
HOME

新村
VILLAGE

長期贊助 | MANLOY 身聲柱腳會

TAIWAN TOP 演藝
PERFORMING ARTS GROUP 團隊

莊惠勻

編劇暨共同創作與演出

古老的世界，「異類相近，男女相及，以生民也。」不同氏族即「異類」，往下發展，異類的面目拉開差距，成為頭有角、齒長二寸的部落首領蚩尤，對戰炎黃聯盟的黃帝。到了堯舜，「三苗」成為鼎立於東夷、華夏之外的第三支勢力，被描繪成有翼不能飛的蠻夷，集團之間大戰不止，最後三苗被大禹收服。

「正義之戰」在神話與歷史的交界處已經浮現。

劇名「偏枯」，取大禹治水積勞成疾，患跛足之病，偏枯即為半癱之症。「大禹治水」以外更豐富的神話故事，還有大禹那治水失敗的父親鯀。山海經中「鯀竊帝之息壤以堙洪水，不待帝命。帝令祝融殺鯀於羽郊，鯀復生禹。」禹從父親死後三年腐化的屍體剝腹而出，以罪臣遺孤的身份，去征討蠻夷異族。大禹成功討伐三苗，此後秩序形成，「別物上下、宣威天下」。

可惜的是，這場被定義為正義之戰的傳說，只存在於神話。往後真正的戰場，假托各種神話不斷爆發。同時，當代神話的戰鬥不只存在人與環境，也包含身體與意識之間。我們以為環繞在日常周邊的僅是消費與欲望，而壓抑、或難以覺察潛伏在日常邊界、武力條件不斷升級、轉換成各種價值框架的大型戰場，才是人類共同生存的關鍵。八字命理中，五行中任何一種能量過旺或太缺，也叫做偏枯命。偏枯是一種失衡——如戰事是失衡、和平更可能是一種麻木。這種半癱瘓的徵候，在我們這些個體身上如何去回應集體的夢魘？

2022年底，透過臺北國際藝術村總監李曉雯引介當

時尚未開放的嘉禾新村，同時偉來想創作一個在非典型劇場空間的演出，經一年與場地的來回討論，終於在今年落定。提案的時候嘉禾一邊進行整修，演出之際場地已經美輪美奐，過程中不是沒有意識過關於(修復後的)空間、(修復中的)演員、(修復前的)題材之間形成的張力，但或許恰好呈現出當代戰爭的另一種面貌，同時提醒我們記憶被存檔的形式。

記得過去忠良在創作中很喜歡讓演員重複—不停地跑。不停地跳躍。不停地旋轉。不停地墜落。在動作的重覆中去累積重生的力量，是忠良對於儀式性身體著迷的原因之一。身聲的老觀眾在這次演出中除了看見熟悉的老團員，還有幾位近年參與身聲訓練的年輕成員。不同世代、未經歷戰爭的表演者們，在這次形成「全女演員」的意外組成，會塑造出什麼樣的特質來述說戰爭？偉來發想初衷，就想帶領一些年輕團員共同經歷身聲早年的身體工作方法，而我在這次文本架構出大禹以及四兇(獸)的背景提供創作發展路徑。無論是「戰爭」或「身體」都是既古老又當代的議題，當我們難以再用人類的語言述說一切，就嘗試用神靈鬼獸的語言來再現。

一如既往我們總是在質疑中前進，理解戰爭對我們的意義。「思考」與「生命的真實」之間往往存在一條持久的裂隙。創作是趨近裂隙的其中一種方式。藉 Judith Butler 之言，劇場也是一種「結盟」，被賦予生命的差異場域，我們共同身在其中，不斷創造一系列主動且能觸及他人的相互關係。《偏枯記》重新打破身聲過去常用神話典故的模型，倘如羅蘭巴特所說，神話既未隱藏也為誇張什麼，「神話既非謠言亦非告解，它是一種改變。」透過神話的「倒讀」，在創作中扭曲時間，或可讓我們找到新的「此時此刻」。

對我來說，劇團探索的一直是「自然」和「原點」—身體和聲音的原點，以及跨越文化、跨越語言，無止盡的原初自然。在現代，若要去區分後天的、社會化的，被教條制約，或被都市以及工業化、國家、生活慣性等等壓抑、扭曲的「非自然」身體，似乎已經不太可能。但是，在劇場/祭場（儀式），有別於生活空間/日常，我們有機會讓身體去除這些框架，讓身體回到身體，各種情緒、能量，沒有善惡之分，就像是火水風各種大自然純粹的力量。而表演者的身體，就是嘗試在劇場空間中靠近非日常的「自然與純粹」。所以身聲的訓練，常常強調回到「原動力、原始與本能」，意即一個人對周遭環境的反應、回應的能力。

早期身聲的演出中，常在非典型劇場的戶外空間或廢墟演出。身聲還是「身聲演繹社」時期，創辦人忠良創作的《被遺忘世界》，探索的就是人類遺忘的一關於身體、精神（靈魂，身心等）如何透過身體和聲音，在人與人之間、天地之間分享連結。我們常在土地上跑、跳、爬、翻滾……空間中聲音的共振，也因為氣候變化而不同，鳥叫、風聲雨聲、行人的聲音和表演者的音樂、吟唱，同時存在。這些空間是相對有生命而有機的。

近年，我們經歷了全球性的瘟疫、天災、戰爭等……就發生在同一個時空。資訊、網路科技與社交媒體、甚至AI，人類生活方式與習慣變化的速度比以前更快、身體聲音的運用也一再地被改變。回到劇場，從身聲在竹圍工作室時代到淡水的小劇場，我意識到表演者使用身體創作也開始改變，於是開始思考如何去創造、打破、改變，回到身體的「根本與自然」。我相信一個人的身體所記載的，比我們以為了解的更多。而遠古神話經過流傳至今，也隱藏著許多我們尚未能夠理解的密碼。作為劇場表演者，我想嘗試用身體去和古老神話對話，繼續對這個世界探索提問……

附註

中國上古時代舜帝於四方流放四個凶獸，在尚書、左傳以及山海經都有記載。《左傳》記述中，四兇分別是形象如同巨狗的「混沌」、人頭羊身腋下長眼睛的「饕餮」、生有翅膀的大虎「窮奇」以及長有野豬獠牙的「檮杌」。四兇相傳是被舜帝流放的族群怨氣所生，《尚書·舜典》記載「流共工於幽州，放驩兜於崇山，竄三苗於三危，殛鯀於羽山，四罪而天下咸服。」四罪是共工、歡兜、鯀（大禹的父親）以及三苗。

吳忠良(1973-2021) 身聲劇場創辦人

1998年與幾位劇場工作者成立身聲劇場後，融合聲音(世界樂器、人聲)、肢體、戲劇、環境等元素的訓練中研究與呈現純粹而且有機的表演能量，尋找更開放自由的身體與聲音表演方式。2021年因車禍逝世，為身聲永遠的團長、藝術總監與導演。

創作者團隊介紹

張偉來 導演

現任身聲劇場藝術總監。
自1999年加入身聲劇場至今，演出身聲劇場多部重要作品，後期多擔任編導，主創身聲親子劇場作品、亦擅長舞台與道具製作。曾受邀與不同劇團任合作導演：2020年受邀擔任山宛然客家布袋戲團作品《偶人記》導演、2022年挽仙桃劇團作品《文武天香》導演。近年更往返馬來西亞編導合作。

莊惠勻 編劇暨共同創作與演出

現任身聲劇場團長。
自2008年加入身聲劇場至今，演出身聲劇場多部重要作品及擔任文本創作。近年重要創作包括與高俊耀合作劇本《新·尋龍記》及演出、《踩高蹺的人》劇本及演出、身聲小戲《三個夢》創作計畫等。於2018年愛丁堡藝穗節演出單人劇作品《在自己的房間》獲四家英媒四星評價演出。

劉佩芬 吟唱編創設計/共同發展與演出

現任身聲劇場行政總監。
曾參與無垢舞蹈劇場演出作品《花神祭》、匯川聚場任演員。2001年加入身聲劇場至今，演出身聲劇場多部重要作品並擔任音樂統籌。近年演出經歷《踩高蹺的人》、《新·尋龍記》等。創作單人劇作品《噬》獲選為2017愛丁堡藝穗節臺灣季節目並獲得Summerhall Lustrum Award 傑出表現表揚。

陳姿吟 擊樂編創設計/共同發展與演出

2015年成為身聲劇場團員至今，畢業於國立台南大學音樂系，打擊樂專長。為身聲資深核心成員。2017年起運用鍋碗瓢盆大小水桶打擊演出成為街頭打擊表演者。近年演出經歷《填海·移山·追太陽》、《踩高蹺的人》、《異鄉鳥》等。2022年新北市鼓藝節線上節目《狂擊之城》擔任音樂設計。

劉婉君 表演者暨共同發展

1999年加入身聲劇場至今，演出身聲劇場多部重要作品，亦擔任多部作品服裝設計製作。為身聲資深核心成員。近年演出經歷包括《填海·移山·追太陽》、《踩高蹺的人》、《新·尋龍記》等。創作單人劇《在自己的房間》參與2018愛丁堡藝穗節演出獲四家英媒四星評價。

李玟瑤 表演者暨共同發展

畢業於台藝大戲劇學系，於2015年成為身聲劇場合作團員。現為劇場演員、高蹺表演者、身體工作者。喜歡嘗試各種演出風格及形式，寫實或寫意、操偶、聲音表演皆有涉獵。近年致力成為一個身心健康的人類，透過學習俄羅斯武術及各式身體課程，讓自己能夠充滿彈性與自由地去表達與回應世界。

劉羿伶 表演者暨共同發展

2020年加入身聲劇場。畢業於國立台灣藝術大學中國音樂學系，主修擊樂、國立台灣師範大學表演藝術研究所—表演創作組。擅長中西洋打擊樂，演奏形式多元，以跨領域方式與擊樂結合演出，曾參與擊樂劇場、舞台劇配樂、音樂專輯錄製等。現以演奏者、教育工作者、創作者等多重身分致力於表演藝術。

劉芳宇 表演者暨共同發展

喜歡做表演的台灣人。2020年加入身聲劇場。合作團隊另有生藝人計畫、莫比斯圓環創作公社、艸創心演擊樂場、海島演劇等。

蔣樂平 表演者暨共同發展

畢業於國立台灣大學外國語文學系。2022碩劇團表演工作坊成員，現為自由職業者。2021年加入身聲劇場。

嘉禾新村的前身是聯勤通信修理廠，1956年後原廠房改為眷舍，正式改制為眷村。園區內保留兩棟高階將官宅邸，建築格局方正、擁有大面積獨立庭院。還有一棟日治時期遺留下來的招待所，以及國軍來台後興建的防空洞。隨著時代變遷，空間功能不斷轉換，曾是休閒、軍事設施，轉作住家居所，如今成為傳續眷村精神的文化場域。

以「親子園區」、「眷村文化保存創生」、「藝術實驗/展覽演出」三大面向為營運架構，結合公館、汀州路、三軍總醫院、自來水園區、寶藏巖聚落等周邊各項文化設施和資源，以眷村脈絡為根基，賦予歷史空間新意涵。

官網QR Code

身聲劇場

SUN SON THEATRE

「身聲」是一個綜合多元藝術領域的表演藝術團體，創辦人吳忠良相信每個人都有屬於自己獨一無二的表達能力，透過整合音樂、戲劇、舞蹈、美術等不同領域專長的夥伴，發展出表演者從演戲到擊鼓全方位的劇場美學。1998年成立身聲演繹社，後更名「身聲劇場」，自多元傳統技藝學習並轉化為現代劇場表演語彙，強調表演者「演樂舞」合一的訓練方法，創作當代實驗與親子戲劇的作品。另延伸出「身聲擊樂團」，以及以街頭、高蹺與廣場藝術為特色的「身聲跨劇場」，展現豐沛的創作能量、互動特色與跨領域展演風格。

想支持我們？歡迎贊助加入身聲柱腳會，未來獲得更多演出資訊！

歡迎贊助
支持身聲

即刻按讚追蹤
身聲粉絲專頁

製作團隊

創辦人：吳忠良(1973-2021)

導演：張偉來

編劇暨共同創作：莊惠勻

擊樂編創設計：陳姿吟

吟唱編創設計：劉佩芬

燈光技術指導：彭久芳

服裝設計指導：陳明澤

面具道具、燈光設計：張偉來

表演者暨共同發展：劉佩芬、劉婉君、莊惠勻、陳姿吟

李玟瑤、劉羿伶、劉芳宇、蔣樂平

排練助理、技術協力：鄧芯寧

技術助理：簡煒哲

燈光音響器材贊助提供：享達音響有限公司

排練拍攝：李樹明、簡煒哲

演出攝影：位元創意

演出錄影：簡合鑫

行政執行：洪瑄

電子音樂：吳利光 Goh Lee Kwang (馬來西亞)《神經中樞》2002—「給說謊者的謊言」

<https://www.patreon.com/gohleekwang>

<http://gohleekwang.blogspot.com/>

<http://gohleekwang.bandcamp.com>

臺前幕後身聲夥伴：

Boka(林凱偉)、余鳳儒、吳大銘、施涵文、莊家源、許傢琳、

陳佩均、曾亭雅、羅容斐(依姓氏筆畫順序)

嘉禾新村志工夥伴：孟祥庭、曾亭雅

身聲劇場題字：張忘

特別感謝：

台灣海筆子、囡仔人、余浩璋、汪俊彥、周伶芝、高俊耀

國藝會線上誌、張敦智、張釋芬、郭亮廷、劇場狂粉的日常(依姓氏抬頭筆畫順序)

場地協力：財團法人台北市文化基金會眷村部嘉禾新村

歡迎填寫觀眾問券

您寶貴的意見是我們進步的動力!

