《穿越真實的邊界》製作名單

藝術顧問｜林璟如

導　　演｜法蘭克·索恩樂 (Frank Soehnle)、鄭嘉音

文本構作｜陳弘洋、鄭嘉音

共同創作暨演員｜
楊雯涵、楊柏煒、劉毓真、盧侑典、魏伶娟、蘇凌

舞台設計｜李柏霖

戲偶設計｜余孟儒、法蘭克·索恩樂 (Frank Soehnle)

音樂設計｜李光鑫

協同音樂設計暨現場樂手｜許淑慧

服裝設計｜王苡晴

影像設計暨技術執行｜孫旻

燈光設計暨舞台監督｜Helmi Fita

聲音指導｜王貴如

創作助理｜
克里斯提·克羅茲納 (Christian Glötzner)、郭品辰

導演助理｜李書樵

技術統籌｜黑米創意工作室

戲偶道具製作｜李豐丞、湯貝爾、蘇凌、陳威遠

山海經幻獸繪圖｜孫立之

舞台製作｜優旺特舞台佈景製作

舞台技術指導｜陳威遠

舞台技術執行｜邱妍函、范立穎、陳瑋茜

燈光設計助理｜許俞岑

燈光技術執行｜
許心恬、許邵翔、蔡承翰、呂建男、梁弘岳

音響技術指導｜賴韋佑

音響技術執行｜黃俊傑

影像助理｜馬翊淳

梳化造型｜
AMY CHIC Hair & Makeup Studio 造型團隊
張維君、邱幸君

AR擴增實境合作藝術家｜
伊利亞·米爾斯基 (Ilja Mirsky)

AR擴增實境體驗設計與執行｜
沈裕融、黃聖為、趙振軒

行政總監｜曾麗真

行政經理｜陳湘綺

行銷企劃｜唐文君

行銷宣傳｜盧崇瑋

票務統籌｜林雨璇

攝　　影｜陳又維、林筱倩

影像紀錄｜阡陌所

文宣設計｜許銘文

會　　計｜曾于珈

2019、2020年前期研發創作群

于明珠、孔德加、阮義、李書樵、周浚嗣、
周曉文(香港)、陳敬皓、陳韻如、曾彥婷、
黃思瑋、楊雯涵、楊柏煒、劉毓真、盧侑典
、薛美華、魏伶娟、魏欣妍、蘇凌
Christian Glötzner(德國)
鍾皓宇(電力驅動機關前期研發)

特別感謝

財團法人國家文化藝術基金會「表演藝術國際發展專案」
臺中國家歌劇院「AR創作研發計畫」
「有愛大聲講」春花媽《跟一棵樹聊天，聽他的人生哲學》
錦飛鳳傀儡戲劇團
歌德學院(台北) 德國文化中心 Goethe-Institut Taipei
汪笙、李易修、吳奕蓉、邱綉惠、林采韻、林錦坤、徐行、喻謙、盧煦樂

手機掃描QRcode下載「穿越真實的邊界APP」，
打開APP後瞄準節目單或DM正面，即可觸發幻獸出現。
五隻幻獸，等你去探索！

IOS

android

無獨有偶 puppetx2 YouTube 無獨有偶工作室劇團 www.puppetx2.com.tw

主辦單位｜無獨有偶　共同主辦｜CLOUDGATE 雲門劇場 Theater

贊助單位｜財團法人國家文化藝術基金會「表演藝術國際發展專案」 財團法人建弘文教基金會 信源企業股份有限公司 環國團隊環永建設

宣傳協力｜新光三越 台北信義新天地 新光三越 台北站前店 國泰世華銀行 台新銀行 新光銀行

共同創作暨演員　楊雯涵

劇場工作者，輔仁大學英國語文學系畢業。在學時即參與各劇團工作坊，曾任三缺一劇團團員，受長期肢體及集體創作訓練。以當代偶戲見長，近年亦積極學習傳統偶戲，期許透過各類創作與教學，將偶戲魅力傳遞到更多人的面前。

共同創作暨演員　楊柏煒

樹德科技大學表演藝術系畢業。致力於偶戲、小丑、身體表演累積創作能量，參與無獨有偶作品《野溪之歌》、《勇氣媽媽》、《沒有人愛我》，2017年起服務於紅鼻子關懷小丑協會，2020年參與利澤國際偶戲藝術村之駐村藝術家。

共同創作暨演員　劉毓真

台北藝術大學戲劇系表演組畢業，自由偶戲與劇場表演工作者。2006年起開啟與無獨有偶的合作，細膩詮釋人、偶同台演出挑戰，曾多次隨團赴國際演出。創作劇本《古斯塔夫的秘密》獲2011年臺北兒童藝術節劇本獎首獎。

共同創作暨演員　盧侑典

文化大學戲劇系畢業。2011年起與無獨有偶合作，悠遊各類偶戲形式累積扎實操偶經驗。重要作品有《南管時光機》、《勇氣媽媽》、《桑可的暑假》、《夜鶯》等，現為職業操偶師及各劇團偶戲講師，亦是鏡好聽有聲書的聲音主播。

共同創作暨演員　魏伶娟

政治大學廣播電視學系畢。2016年起與無獨有偶合作《徵廩．望鄉》、《桑可的暑假》等，並於2020年演出飛入集社劇團《初生》。持續踏足臺灣鄉鎮，以地方故事為靈感創作。目前亦為紅鼻子關懷小丑協會之小丑醫生。

共同創作暨演員　蘇凌

台灣藝術大學戲劇系畢業。2015年起隨「野孩子肢體劇場」自劇場內出走至城鄉街廓，以肢體默劇與人群互動。近年並持續於無獨有偶工作室劇團接受操偶及製偶訓練。劇場之外，亦為《鄉間小路》月刊專欄作者，致力記錄臺灣傳統市場。

協同音樂設計暨現場樂手　許淑慧

國立臺北藝術大學傳統音樂系畢業，兼擅南北管音樂演奏與創作，將傳統音樂即興運用於現代劇場。任職漢唐樂府樂師，世界巡演經驗豐富。參與創作作品多獲好評並受邀國際藝術節，如《蓬萊》2018年於臺灣國際藝術節、馬來西亞喬治城藝術節演出，2019年《大神魁．世界之夢》獲邀法國亞維儂藝術節。

導演 Director

法蘭克·索恩樂
Frank SOEHNLE

德國斯圖加特國立音樂與劇場藝術高等學院偶戲劇場碩士，師承德國懸絲偶大師亞伯特．羅瑟，為一名全方位表演工作者，集導演、製偶師、演員與畫家於一身。1991年成立圖賓根形體劇團，致力探索物件與材質的開發與表現，作品呈現精細又獨特的美學，深受國際好評。索恩樂同時也參與影視製作及其他劇團的創作，並在歐洲數所大學及高等學院擔任客座教授。

Frank Soehnle studied Puppet Theatre from 1983-87 at the State University of Music and Performing Arts in Stuttgart and graduated with a Master's degree in Puppet Theatre. He had studied under Germanstring puppet master Albrecht Roser. Soehnle is a multitalented performing artist, director, puppet-maker, performer and painter. He founded the Figurentheater Tübingen in 1991 that is dedicated to exploring the development and expression of objects and materials. Their works demonstrate exquisite and unique aesthetics, and are globally well-received. Soehnle also participates in screen productions, theatrical pieces by other theatres, and he has been an invited professor in many colleges and institutions across Europe.

導演 Director

鄭嘉音
CHENG Chia-yin

亞洲最具代表性的當代偶戲導演之一。1999年美國康乃狄克大學偶戲碩士畢業，回國後與同好創立無獨有偶工作室劇團，現為劇團藝術總監。以跨文化、跨領域的美學視野編導多齣偶劇，擅長使用形體與物件於空間流動營造詩意視覺意象，作品多次入圍或提名台新藝術獎，並受邀於15國國際藝術節演出。近年致力於偶戲人才培育、引介國際偶戲大師，對臺灣當代偶戲發展貢獻卓著。

Cheng Chia-yin is one of the most prominent directors of contemporary puppet theatre in Asia. Shortly after graduating from the University of Connecticut with a master's degree in puppet arts in 1999, Cheng founded Puppet & Its Double Theater Company with fellow artists. She currently serves as the artistic director of the theater company. Cheng has created, directing or playwriting, a repertoire of puppet works with visions on intercultural and interdisciplinary aesthetics. Her mastery lies in creating poetic visual imagery through figures and objects flowing fluidly in space. Her directorial pieces have been nominated and awarded the Taishin Art Award numerous times, and had been invited to many international arts festivals. Cheng has, in recent years, been dedicated to the training of puppet arts talents, as well as introducing international puppet masters to Taiwan audience. Her contribution to the development of contemporary puppet arts in Taiwan is eminent.

文本構作 Dramaturge

陳弘洋
CHEN Hung-Yang

台北藝術大學劇場藝術研究所畢業，近年活躍於劇場的新銳劇作家。劇本作品曾獲臺北藝穗節「戲劇中的戲劇」與「永真明日之星」獎項、牯嶺街小劇場《為你朗讀VI——新銳劇本徵選》，編劇及演出《你想要的都不在這裡》獲藝穗節「永真藝穗獎」。2019年入選衛武營國際基地計劃《Gap Year》藝術家，同年劇作《樂園Somewhere Out There》入選公視學生劇展。

With a master's degree of Theatre Performance and Playwriting at the Taipei National University of the Arts, Chen has since become one of the emerging playwrights in theatre. His plays have been awarded "Plays of the Theatre" and "Rising Star" at the Taipei Fringe Festival, and "Read for You VI--New Plays" at the Guling Street Avant-garde Theatre. Chen's play and performance What's left was awarded the "Fringe Award" at the Fringe Festival. He was chosen as the artist for the National Theater and Concert Hall's "Gap Year" residency project in 2019, and his play Somewhere Out There was accepted to Public Television Service's Student Film Festival in the same year.

無獨有偶

歷時3年打造如詩如幻的夢之異境　交錯歷史與未來感的劇場語彙
偶物／形體／即時影像／現場樂音　游移在夢境與真實之間
隱喻當代人的內在處境

一起穿越真實做夢去吧！　做一場浪漫而厭世的夢

臺灣無獨有偶工作室劇團 × 德國圖賓根形體劇團

穿越真實的邊界
On the Edge of Reality

2021
10.29 Fri. – 10.31 Sun. 雲門劇場

主辦單位 無獨有偶　共同主辦 CLOUDGATE 雲門劇場 Theater

我們還在創造新的怪物、新的恐懼嗎？

法蘭克·索恩樂 Frank Soehnle
共同導演 / 德國圖賓根形體劇團藝術總監

臺灣的無獨有偶工作室劇團和德國的圖賓根形體劇團相識已久，來自不同根源卻向相同偶戲大師學習，並懷有同樣的願景。

偶戲可說是現存最古老的一種戲劇形式。在以人作為演員之前，人類使用物件作為替身，用以述說人們的問題和可能性。時至今日，偶戲藝術比起文字為主的劇場作品，更能與世界產生連結。視覺元素使偶戲得以成為一個共通語言，讓所有人容易理解。我們試想，何不用以這種古老的藝術形式為本，創造出年輕新穎的藝術：以偶戲為根本的虛擬劇場。

我們最初的發想來自於東西方文化皆共同擁有的神怪作品，特別是《山海經》與《想像的動物》。《山海經》記載珍奇博物的神話地理誌，包含先秦地理、文化傳統，及神話故事。《想像的動物》由波赫士(Jorge Luis Borges)撰寫，蒐羅不同文化、宗教傳統、神話中的神奇生物。這類「動物預言集」源於古代，在中世紀時大受歡迎，內容描繪也大多具有倫理道德的寓意。

這些著作都有跨時空的圖像與文字，不禁令人提問：人類是否需要給予無法表述、不真實的生物一個名字和形態？為我們的恐懼命名、具象化？我們還在創造新的怪物、新的恐懼嗎？

2019年剛開始著手於此作品時，擁有許多零散的素材：文本、材料、影像、偶、音效等。逐漸地，我們使用這些素材，將其編織成一張地毯。全球疫情帶來的新情境讓團隊無法以「正常」的工作模式進行，但我們可以將手中的線交給下一位繼續，並不斷改變想法。這張地毯正在成長之中。

現在我們有了新的視野和恐懼、歷史和未來、東方和西方。感謝所有參與此計畫的夥伴，這是一個美好的經驗。在無法互相靠近的情況下相聚，對彼此來說這都是一個嶄新的現實。

為什麼人類會需要創造怪物?

鄭嘉音
共同導演 / 無獨有偶工作室劇團藝術總監

「穿越真實的邊界」做為一本屬於當代的「山海經」，我們問自己：為什麼人類會需要創造怪物？屬於這個時代的怪物又是什麼呢？

此時，自然有機生長與人為科技發展，不斷改寫宇宙運行法則。人類想要控制一切，反而出現奇怪現象，在溫室裡種花、在室內冷氣房運動、到旅館訂房為了睡場好覺、病毒橫行需要封閉在家，部分動植物侵略性般的生長蔓延。人類正把自己推向更多真實切切正在發生的、超現實般的生活狀態。

全體劇組在創作期間，真誠呼應此刻身為人類的感受，從與自己身心對話一直延伸到高深宇宙！我們結合偶物 / 形體 / 即時影像 / 現場樂音，匯聚成充滿未來感的劇場語彙，再現穿梭虛實之間的時空旅行，建構穿越夢境與真實、已知與未知邊界的世界觀。

更榮幸有機會和德國的藝術家們，一同進行這趟挑戰想像極限的旅程（仍要感謝科技讓我們可以虛擬跨越國界來工作）！對於人類的未來，我們仍然沒有答案，但是要讓觀眾感受我們絕對是住在同一個星球上、隨著一波波不可思議的蝴蝶效應相互感染著。

關於《穿越真實的邊界》

時間是現在。地點是座島。

每天我們遇見形形色色的人，不同的背景，不同的故事，他們都正在和自己人生中的現實奮戰。
就像坐在地鐵中我們只聽到片片斷斷的故事，一次只看到一些碎片，無法看見全貌

序 ———— 異果在我

物不自異，待我而後異，異果在我，非物異也。
—郭璞　山海經序

虛假 ———— 薩拉坦星球

水手們登上一個不知名的島，而後這座島沈到海裡，也把他們淹死。因為島是個叫做「薩拉坦」的鯨魚。

恐懼 ——— 在半夢半醒之間

在那個夢中，我的感受如此的深刻，彷彿超越時空。後來我才知道，那是我前世的記憶。

僵局 ———— 我們困住自己

老銀杏今天跟我說：「人、是一種很急的生物，他們像是快要死掉的蟲子一樣，太想要完成一切，不太顧慮環境中的其他事情。」

內爆 ——— 我想要一個孩子

我想要有一個孩子，一個屬於我的孩子。
用我自己的溫柔去對待他，用我自己的方式，
去溺愛、去關懷、去保護。

外爆 ———— 我很抱歉

抱歉，我嘴裡含肉說著生命的平等。
抱歉，我開著冷氣說著地球的危機。
抱歉，我沒能成為所有人都喜愛的人。

尾聲 ———— 此生

在太空裡做的夢，由於失重，無法墜地。當夢中有下墜的感覺時，只會面臨無止盡的掉落。

圖賓根形體劇團　Figurentheater Tübingen

來自德國的當代偶戲團體，由法蘭克．索恩樂(Frank Soehnle)與卡琳．艾辛格(Karin Ersching)於1991年成立。其作品風格獨特，著重表演藝術與造型藝術結合，並思考如何將情感與靈魂具體呈現。秉著「偶戲是開發劇場新形式的關鍵」，與各領域的藝術家合作、探索材質與物件劇場，創造每一次的新美學。作品廣受國際各大藝術讚賞，至今巡迴超過55個國家。

Figurentheater Tübingen is a contemporary puppet theatre founded by Frank Soehnle and Karin Ersching in 1991. Their styles are unique, emphasizing the integration of performing arts and visual arts as well as contemplating on how to embody emotions and souls. Upholding the belief that “puppetry is the key to developing new theatrical forms,” Figurentheater Tübingen collaborates with artists from different fields, explores materials and object theatres, and continues to create new aesthetics. They have toured to more than 55 countries with their world-renowned works.

無獨有偶工作室劇團　Puppet & Its Double Theater

創立於1999年，秉持「無物不成偶」的創作觀點，打造台灣當代偶戲的魔幻哲思及變身美學。演出形式涵蓋手套偶、懸絲偶、杖頭偶、執頭偶、光影劇及人偶同台等，豐富地探索實驗和專業製偶技術，演出足跡遍及歐、亞、美30座城市。2013年於宜蘭創立利澤國際偶戲藝術村，推廣國際偶戲交流與人才培育，為亞洲最具規模偶戲藝術創發基地。

Since its establishment in 1999, Puppet & Its Double strongly believes that “everything can be a puppet,” and has contributed to the creation of magical philosophy and transformative aesthetics of Taiwanese contemporary puppet theatre. Their performance ranges from glove puppet, string puppet, rod puppet, table-top puppet, shadow theatre, and the co-presence of performers and puppets, among others. They also explore and experiment with puppet-making techniques. Puppet & Its Double has toured to more than 30 cities across Europe,Asia and America. The theater established the Lizé Puppet Art Colony in 2013, focusing on international puppetry exchange and talent cultivation. It has since become a leading base for puppet arts innovation in Asia.

※本團隊獲國家文化藝術基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」專案補助