

LAB 3.14

動物的無限循環

關於「動物轉化」

撰 / 團長 賀湘儀

三缺一劇團「動物轉化」的探索始於2011年，至今已超過十年。近兩年來我們發現，通往邊界模糊的曖昧之處才是動物轉化想追求的價值，不論是模糊戲劇、舞蹈的分類邊界，寫實寫意的區分方式，或者是動物與人類的二元對立；當我們試圖模糊邊界，就是在對分類進行抵抗，渴望去中心化的邊陲與遠方。雖然我們不可能真的去除人類自我中心而成為他者，也幾乎不可能完美實現變動關係中的變動存在，但這個信念，驅動我們尋找更豐富、更自由、更多元的表達方式。

「動物轉化」的英文翻譯從 Animal Transformation 修正為 Animal Becoming，揭示它不是一個線性的表演系統，而更像是一張地圖，以「流變」核心概念之一，轉化所追求的不是目的（轉變為什麼），而是轉化的過程（為何而轉化），因為萬物從來都在變動之中。

「動物轉化」緣起

撰 / 藝術總監 魏雋展

在研究所的一堂電影寫實表演課當中，馬汀尼老師使用了動物作為通往角色的途徑，這是我第一次接觸到動物相關的表演系統，從寫實模仿動物出發，經歷半人半獸的混合，最終走向寫實角色。當時發現一件有趣的事情，相對於全然成為寫實角色的情境呈現，當其他同學真實的模仿一頭熊，在場上嗅聞或宣示主權，以及同學們化身成為一頭半人半羚羊的時候，才是最有趣的！每當這個階段出現，所有人都眼睛一亮，整個場子都充滿了魔幻怪異的氛圍。我當時心中閃過了一個提問：為何我們將動物釋放出來時，會是如此的強大？動物是如何開啟魔幻空間的？

有鑑於台灣劇場小而快速的生產方式，讓演員常常排練一齣戲兩至三個月就得上場，結束後便去尋找下一齣戲，身體上常常處在一個飄盪並破碎的狀態，我跟湘儀討論後，決定在2011年於團內創造一個自主訓練的研發空間——「LAB計畫」。

動物轉化便是在這個時期進入三缺一劇團的訓練主題當中。相對於線性、單向、以寫實角色作為終點的路徑的，也就是「寫實動物 - 半人半獸 - 寫實人」，動物轉化的實驗由環狀、可任意調動順序的「寫實人 / 半人半獸 / 動能 / 寫實動物」揭開序幕，進一步結合了古老東方瑜珈和武術的寫意身體質地，調整為「動物藏匿其中 / 動物呼之欲出 / 動物全然掌控」，確立了動物轉化是為了抹去單一線性的演員訓練系統，讓整個流變過程都是重要的篇章，形成一個演員遊蕩於寫實與寫意之間的遊樂場。

「動物轉化」搖滾區觀察報告

撰 / 創作顧問 張紋瑄

我和三缺一開始針對「動物轉化」一起工作是 2021 年的事，時間很晚，老實說創作顧問的頭銜掛得慚愧。在認識這個為期已超過 10 年的工事之前，正是「生態系」、「後人類」、「去中心」等這些鍍金鍍銀的大字眼，在近年越來越常見、常見到大家逐漸麻痹的時候。「動物轉化」對於初次聽聞的人來說，可能會馬上得到「取徑自動物來表演」的結論，但這樣的定義有個更重要的前提：這是一種拒絕「成為動物」的方法，一種並非「動物再現」而是「動物轉化」的方法。如果這種方法不是單純再現某個角色、某個情境，那該如何理解這種動態過程？現階段我感覺到的是，動物轉化似乎是一種為不斷變異的資訊找到可見形式的技術，倘若寫實表演的限度正是因為「成為角色」本身就與人的不定相悖，那麼動物轉化所提供的，正是為永動的情緒、記憶、關係——或永動的「人」——找到形式的手段。

編創與 「動物轉化」的再轉化

黃凱臨 / 編創

人類是動物。文明讓我們隱藏、壓抑、遠離動物本性。但，動物性還是會伴隨著我們的基本生存需求而出現。「動物轉化」像是譬喻我們最根本的生存狀態，從中展現人類幽微心靈深處的那些欲望、恐懼與情感。

這次《LAB3.14：動物的無限循環》的過程就像是在尋找不同的入口，探索進入內在動物世界的不同方式。它或許是透過一個眼神、呼吸、節奏、重心，甚或是一種空間感；或大或小地，讓那些不可見的變為可見。

能和這四位年輕演員一起工作非常開心。很感謝他們開放且敏銳的特質，讓我們能以集體即興創作的方式，共同探索、建構《蛇帶》的世界，挖掘人類的深層恐懼與動物性的連結。

* 本作品改編自京極夏彥《百鬼夜行 - 陽》一書中的《蛇帶》

余彥芳 / 編創

關於這次和三缺一劇團資深演員賀湘儀、杜逸帆合作的短篇小品
《ZOO》，幾個在工作的事情關於：

1. 動物轉化可用嗎？怎麼用？
2. 殘存在人類當代生活裡的動物性，如何被辨識？
3. 工作「印象」，而不是「實像」
4. 曖昧不明
5. 似曾相識
6. 當代生活裡人對動物的認知顯然並不全然、直接來自與動物的接觸，這些來自於電視、海報、童話、動物園甚至超級市場等個人為處理過的動物印象，儼然成為了人類辨識動物或是動物性的重要索引。

如果前幾年有在關注默默計畫的朋友們，這部短篇是由 2015 年曾在回桃看藝術節和草草藝術節發表的《日常生活》出發，持續思索深入的延伸；同樣是非常高度與表演者共創，這次得利於三缺一劇團十年深掘的動物轉化系統，除了有幸和團長賀湘儀、資深團員杜逸帆一起經歷創作過程以外，藝術總監魏雋展也被我情緒勒索，痾不是（就是），好言相勸，花了好多時間參與工作討論，帶了好多練習（看出客家編舞在蹭工作坊的意圖嗎？）

沒有簡單，這個在生活日常裡迴圈般輪迴的作品，每一刻都要兩位表演者窮盡所有的功，去流變、轉化，跨幅很大。作品裡有一個安排，每個段落結束之後阿杜和湘儀都會衝回場中間，一次又一次面對面看著彼此，像是一次一次赤裸裸的回到原點，在技藝與生活實踐的縫隙中，試圖對自己，也對同行的夥伴坦承：「我在這裡，你在哪裏？我們到了嗎？」

王宇光 / 編創

春天，在舞團歐洲演出行程之際，參觀了雅典考古博物館（National Archaeological Museum），我很享受展出動線的設計，依著時間的進程依序的展出古希臘神話各式雕塑、戰具、器皿與繪畫，展品從生活物件、狩獵戰鬥、神話信仰，橫跨從西元前七千年至西元元年間的人類文化發展脈絡。

兩個智人的後代在排練場裡的反覆思辨似乎也繞著演化的主軸前進，搖擺在掠奪與反抗中的人們，雋展的身體根本就是座考古博物館，從武術、動物轉化、操偶與表演系統已被內化的成熟也洗鍊。彼此在創作過程中抽絲剝繭的提問，回答後再推翻。想問的是，人，是怎麼走到現在這個樣子的？

七隻共創演員 與他們的動物

我小時候，是一隻兔子，

走在基隆街頭會被中大型掠食者勒索要錢的那種好欺負的小兔子，但人家說狡兔有三窟，沉迷大型電動遊樂場的我，聽到警察來臨檢，跑得比誰都快，被勒索時也知道學會扯謊脫身。

青少年時期體內的超級賽亞人基因長出了一隻鬥雞，想跨越邊界，想跟體制戰鬥，想跟自己過不去，但打輸的下場，就是一隻死雞。

鬥雞 - 食雞 - 死雞，成為青春期的循環。

拖著鬥雞留下的滿身傷疤，兔子學會的生存之術，在有小孩後，慢慢長出一棵樹，樹上有一頭花豹，開始懂得看見環境，然後放慢，等待。

魏雋展 / 共創演員

榮格說牠是「一條蠕動的腸道」，因為太赤裸，所以令人恐懼。卻叫我著迷。

牠幾乎看不到也聽不到，就像海倫凱勒，於是擁有極度敏銳的嗅覺與觸覺。

牠如此安靜，會在你不留神時滑進你身體裡，傾聽你的祕密、吞噬你的謊言，逼你直視慾望，就算因此而爆裂，也在所不惜。

賀湘儀 / 共創演員

和我相處最久的動物是黑猩猩。

一開始是因為別人說我體型跟黑猩猩很相似，那個時候我對黑猩猩並沒有什麼特殊的感情。不過隨著我跟牠的相處時間拉長，我才知道我跟黑猩猩的共同點是對於已經建立好的準則如果被打破，就會抓狂暴怒，一種原本的寧靜安詳被破壞，我內心的世界就會發狂亂叫，直到我度過那個情緒我才能再回到一個平和的狀態。

杜逸帆 / 共創演員

世間所有相遇都是久別重逢。

而且通常是不期而遇。兩年前，有個大家一起工作的主題，有個忘記原因的我不在場，這麼隨機性的你來到我面前。揚升二十幾年的失重感，發現一個得以化感受為形象的客體，的可能；非常浪漫啊誰想得到，高高在上的智人有天會在除了自己以外的物種身上看見，並反映一切的其來有自？

裸露在外，是身體的一部分，是肋骨，裡面是壅塞的五臟六腑（他們得彼此讓位你才能呼吸），緩慢，氣息綿長，你的存在很巨大。

陳顥仁 / 共創演員

犀牛和我是有一段混沌的時期相遇，那時的我大學正要畢業，卡在十字路口，不知道下一步該往哪走，同時住的地方因為經濟不穩定，有著隨時要被踢出的可能，犀牛由此而生。我找到的是被獵捕的犀牛，在受傷的同時衝撞，警覺周遭，卻死守著一絲絲的童趣，這反應了我的個性。犀牛是我求生的方式，儘管待到現在，生活多了許多穩定和依靠，求生的意志依然在骨子底燃燒。

陳瑞祥 / 共創演員

蛙，兩棲類，成長過程中會由鰓呼吸變態為用肺呼吸，皮膚薄嫩、濕潤，也可以用來呼吸。有一條小小的有彈性的脊椎和靈活的四肢，肌肉發達，善於游泳。頭兩側的聲囊可用來產生共鳴，放大原本經由聲帶震動發出的叫聲。長長的舌頭在口腔前側，向內捲曲，能瞬間彈射出來捕捉獵物，任何比牠小的生物都可以吞食，主要的食物是昆蟲。聽覺敏銳，但視力不好，舌頭的出擊位置主要依靠獵物的大小和移動速度來決定。

唐芝妍 / 共創演員

大二時我養了一隻米色的布丁鼠，我叫他阿波羅。在一群鼠裡面他最瘦小，我就把他帶回家了。

後來，他住在他的木屋，一路陪我到大學畢業，我在他旁邊戀愛、成長、哭泣，哭泣時我會跟他說話，他就在小屋裡吃葵花籽，愈吃愈圓，他看見了我生活中的大小事。在他的小小世界裡，他感覺有很多事要忙，跑滾輪、蓋冬天小窩、儲藏食物等等，我常常看著他忙，就平靜下來，覺得生命其實也沒有那麼複雜，光是活著就已經好可愛了。

林筠喬 / 共創演員

製作團隊

藝術總監：魏雋展

創作顧問：張紋瑄

編創：王宇光、余彥芳、黃凱臨

共同創作與演出：

魏雋展、賀湘儀、杜逸帆、唐芝妍、

陳瑞祥、陳顥仁、林筠喬

排練助理：邱承威、郭鎧瑞、

林筠喬

舞台監督：張以沁

空間執行：羅婉瑜

空間助理：牟若婷

技術人員：毛思語

燈光設計：劉柏欣（小四）

燈光技術指導：蔡佳靜

燈光技術人員：徐櫟、陳品璇、

王子郢、王洵傑

音樂設計：蔣韜

服裝設計 / 梳化：范玉霖

梳化助理：張甯翔

平面設計：林羅伯

製作統籌：廖苑喻（Emma）

執行製作：陳湘綺

行銷宣傳/票務：蔡茵茵

平面紀錄：丘糸影室 邱垂仁

演出影像紀錄：純白舍 Dance Lab

影像拍攝：駱思維

特別感謝：盧莞宜、鄭雅文、動物

轉化創作工作坊的學員們

贊助單位

* 本作品獲得2021年國家表演藝術中心臺中國家歌劇院前期創作研發支持

* 三缺一劇團為2022年 Taiwan Top 年度團隊

三缺一

One Player Short Ensemble

三缺一劇團成立於2003年，擅長以魔幻的手法，穿梭在寫實與寫意之間，透過身體、物件與偶戲的多重變形，去撞擊出強烈的時刻。取材於日常生活，引發自我與社會性的辯證。自2012年以來建立劇團兩大創作方向：

「土地計畫」：靈感來自於鄉野奇譚或口述歷史，透過田野調查，把生活議題轉化為故事劇場。「LAB計畫」：演員的身體研發中心，回到古典三位一體的思維來重新探索當代演員的身體性。

三缺一劇團近期展演行程

2022/11/11-12 @濕地 | venue

Pre-LAB計畫 - 三缺一劇團創作演員最新創作計畫聯合發表

2022/12/17-18 @桃園米倉劇場

2022米倉劇場藝術節-三缺一劇團 X 余彥芳 《生活是一頭怪獸ZOO》

2023 三缺一劇團20週年 - 土地計畫首部曲、貳部曲重製展演規劃中

更多最新三缺一劇團行程，請鎖定：

Facebook：<https://www.facebook.com/OnePlayerShort>

Instagram：<https://www.instagram.com/oneplayershortensemble/>

Youtube：<https://www.youtube.com/channel/UCkUK9MAwBQuS3ccC9xJsS6w>

官網：<https://oneplayershort.com/>

人做為動物，與萬物同在
脫離中心，去向遠方
不只動物，也是萬物
除了表演，更是創作
在流變之河裡