

動見体《凱吉一歲》演出內容

命運啊命運 你就像個小孩
動見体劇團 跨域全新創作

林桂如（聲響）X 王仲堃（裝置）X 董怡芬（肢體）
向 John Cage 致敬的 娛 樂 現 場

機遇 偶發 意外 遊戲
有點像音樂會又不完全 有點像肢體劇場又不只是
有點互動裝置但其實他們想做的是……

約翰凱吉

20 世紀最天才的音樂發明家

美國先鋒派當代音樂作曲家約翰·凱吉（John Cage, 1912-1992），以沒有任何一個音符的樂曲 4'33"，撼動了 20 世紀的前衛音樂界，也引爆了行動藝術、錄像藝術、視覺藝術、前衛劇場等領域。他以預製鋼琴奏出了弦外之音，以機遇和圖形譜繪出了內在的寂靜。這位在當時飽受爭議的藝術家，不受傳統古典形式拘束，不停探索挖掘新的聲音素材與概念，百年之後，是否依然令人驚呼、發噱？

林桂如 | 聲響 小時候照著別人寫的譜彈鋼琴，長大後寫著譜，讓別人來彈之外，現在，她讓機器幫她彈。

王仲堃 | 裝置 鋼琴演奏門外漢，創造了許多耐人尋味的機械裝置，看似簡單動作，卻有種溫暖細緻的人性。

董怡芬 | 肢體 身體是她的感官首要本能，聲音是她 對身體最初的依循，不管動與靜都有屬於她濃烈的對話。

2012 年是美國前衛作曲家約翰凱吉（John Milton Cage Jr.）100 歲冥誕，世界各地的前衛音樂及視覺藝術圈，有著各式各樣向凱吉致敬的活動。今年（2013），凱吉將回歸到一歲。一歲的凱吉，大夢初醒，看到的是一台被支解了的鋼琴，一歲的凱吉，張口發出了聲音，他不知道這些聲音並沒有組成任何有意義的詞彙或句子，因為他身邊的人們，似乎沒有露出驚訝或不解的表情。一歲的凱吉，見到身邊表演者的身體律動，似乎觸發了聲響，又似乎是被聲響召喚而動，他感到困惑不已。面對這一切，一歲的凱吉，會如何自處，又會如何反應呢？

《凱吉一歲》由動見体音樂總監林桂如發起，自約翰凱吉的音樂理念所發想，結合聲音科技裝置與音樂、肢體及劇場表演者共同演出。延續約翰凱吉的發明精神，動見体特邀近年來備

受注目、曾獲第一屆數位藝術表演獎首獎、擅長動力裝置及聲音藝術的科技藝術家王仲堃，透過”解構、觀察、提問”共同創作一個帶有遊戲風格的表演作品。表演中將結合王仲堃設計的聲音裝置，將樂器及物件解構，輔以動力機械，賦予新的聲響。再經由林桂如的音樂創作，使裝置能獨立發聲之外，也能由演出者演繹奏出。作品中的聲音裝置，將由林桂如與王仲堃操控，動見体核心藝術家董怡芬則擔綱肢體演出，三人將以解構為手段，觀察並探討聲音的本質。

■演出分場簡介

2012年適逢約翰·凱吉的100歲冥誕，世界各地的前衛音樂及視覺藝術圈展開各式向凱吉致敬的活動。此次創作團隊的三位藝術家，選擇放下、不演奏凱吉的作品，企圖透過深入理解凱吉的創作哲學並親身實踐，激發三位藝術家之間的對話、啟發出新的想法，創造具有獨立風格的全新創作。

繼承凱吉對聲音全面省察的精神，本作品創造了三類“樂器”，並藉由三位藝術家操控樂器的不同方式，突顯“聲音”的展演中，不同的身體語彙。觀眾在演出中，與三位藝術家共同經歷一場聲音的探索之旅。這三類“樂器”在演出段落中的使用及其操控方式，分述如下（演出影音段落時間軸）：

序

觀眾在開演前，可自由在空間中遊走觀察，並選擇觀賞的位置，此時空間中的樂器皆未發聲，但兩座滴管持續製造出不同速度的水滴聲。水滴聲在燈光逐漸轉至全黑後，顯得更為清晰，使觀眾的焦點凝聚在聽覺上。此時音樂家林桂如隱身於鋼琴底下，在黑暗中以鑼槌槌擊鋼琴底部的共鳴板，發出令人意外地、如心跳般的重擊聲，並以遙控器，與重擊聲同步控制隱藏於琴槌下方的LED燈。重擊聲與乍現的燈光，將觀眾於開演前所建立的印象、想像及疑問，完全地打破。序場中刻意製造的視覺與聽覺的斷裂，強烈地喚起觀眾主動探尋聲響來源的好奇心。

身體織音

在數次的共鳴板重擊聲之後，舞者董怡芬背對鋼琴、以一襲全白的服裝現身，觀眾首先看到董怡芬的服裝被數條棉線連結至鋼琴的內部，因為肢體的舞動，牽連棉線而使鋼琴發聲。在這個段落中，鋼琴發出的是原本我們熟知的音色，但是發聲的方式與聲音的表情，則是經由舞者的肢體所創造；藉此，一種新的聲音與身體連結的語彙產生了，舞者似是聲音的操控者、又似被聲音所控制而以身體反應，究竟是身體啟動聲音，亦或是聞聲而動，這個段落試圖巧妙地呈現，聲音與身體之間弔詭的主從關係。

線的遊戲場

音樂家林桂如以琴槌製成的機械手及打擊棒，演奏被以螺絲預置的琴弦。這是演出中林桂如首次以“音樂演奏家”的身體語彙出現在觀眾面前，奏出的卻是異質性地、如各式鐘聲的聲響。此時，舞者仿如被鐘聲喚醒，舞者的服裝亦逐漸被吊桿拉升至上方，其身體也得以自由

地在空間裡行走，董怡芬開始好奇地探索懸掛在上的風鈴等小樂器，觀眾的注意力亦隨之從鋼琴轉移到上下左右、整個空間。風鈴除了被董怡芬以有形的線操控，亦可藉由馬達的連結，被裝置藝術家王仲堃以“無形”的線控制，林桂如則持續以機械手及打擊棒，敲擊鋼琴的不同部位，用聲音的線條與之合鳴。三位表演者分別代表了三種不同的與聲音互動的身體質地：肢體的（董怡芬）、演奏的（林桂如）、操作的（王仲堃），以相互配合、呼應、對話、合奏，在有形與無形的線的環繞之下，引導觀眾遊戲其中，並聆聽、感受整個立體空間的聲響。

聲瓶（一）

舞者董怡芬循聲行走至滴管處，拿走量杯，阻止了一直持續不斷的水滴聲；她緩緩穿過人群，將量杯中的水倒入裝置藝術家王仲堃的聲瓶中，象徵另一個循環的開始，也啟動了另一個空間裡的發聲體：聲瓶。聲瓶以聲音引起了觀眾再度的好奇，觀眾開始循聲步入另一個觀賞空間。藉由高壓空氣吹動載水的瓶口發聲，聲瓶可由王仲堃透過電腦控制，亦可由董怡芬以身體移動瓶身改變水量而產生音高變化。在這個段落中，人為與電腦對聲音的操控，被巧妙地融為一體，難以分辨，魔幻而吸引人一窺究竟。

異物異音

在聲瓶發出宛如汽笛的聲響之時，音樂家林桂如隱身於鋼琴後方，以聲響吸引舞者董怡芬的注意。董怡芬的手指戴上一只 LED 燈，以光束檢視空間，尋找神秘的琴音，意外發現錯置在琴弦上、大小不一的瓶罐物件，由 LED 燈照射出的陰影，彷彿城市中高低不一的建築。董怡芬並且發現這些不同材質形狀的物件，置於琴弦上，透過林桂如以打擊棒敲擊琴弦的另一側，鋼琴產生了千變萬化的聲響。觀眾首先因為視覺的吸引，再次圍繞於鋼琴四周，而隨著董怡芬與林桂如的即興合奏，兩位藝術家與觀眾共同被鋼琴變化無窮的音色所吸引而顯得驚喜連連。董怡芬最後以肉身企圖挖掘出更多的聲響，卻也阻止了琴弦發聲。這個段落藉由林桂如與董怡芬的默契及豐富的即興經驗，以異物的界入創造了異質聲響，再度顛覆了觀眾對於鋼琴的音色、演奏的方式、舞者與音樂家的關係的想像，創造了視覺與聽覺、肢體與聲響交互激盪的火花。

墜落

彷彿躺在琴弦上歇息片刻的舞者董怡芬，因為音樂家林桂如鑽入鋼琴底下，以彈力球磨擦共鳴板所產生的奇異聲響所驚醒，在恐懼之中董怡芬逐漸退回至阻隔兩個空間的牆面，彷彿這一趟因為探索聲響而展開的旅程，面臨了瓶頸。林桂如以不同材質的物件直接磨擦琴弦，配合呼應董怡芬以身體磨擦牆面的各種肢體動作。林桂如與董怡芬，再度以絕佳的默契，及各自對聲音與肢體表情的精準掌握，創造了聲音與肢體的一種新關係，形成了聲音與肢體彼此交互影響的無限迴圈。

聲瓶（二）

舞者董怡芬二度取走量杯，將水注入聲瓶之中，象徵聲音探索生生不息的循環。這一次，董怡芬又有了新的發現，她引導觀眾與她一同自由地開啟放置於聲瓶區的燈泡，燈泡的明滅構成了視覺的遊戲，並且使觀眾成為表演的一部份，挑戰了看與被看的界限。燈泡開關的小聲響，則與裝置藝術家王仲堃開關聲瓶馬達的旋鈕相互呼應，電腦的控制，使聲瓶上的 LED 燈

呈現了視覺的節奏，人與機械的對話，在聲瓶區以愉悅的韻律、自由地發生。

共鳴

裝置藝術家王仲堃利用電腦的控制，使聲瓶組合出變化無窮的聲響與節奏，並且啟動了放置於琴弦上的動力機械裝置（滑輪、伺服馬達），使鋼琴的發聲及演奏方式更徹底地被改變。在音樂家林桂如的作曲編排下，兩個空間中的各式發聲體，在電腦及林桂如、王仲堃的人為操控下，共鳴合奏。最後，聲響漸歇，舞者董怡芬反覆拉奏一台玩具手風琴，配合林桂如的吟唱及打擊琴弦的仿鐘聲，在詩意的聲響中，林桂如緩緩拉動懸掛著白衣的棉線，白衣如人偶般被操控，時而輕輕搖擺，時如緩緩揮手；在如夢而感性的聲響及畫面中，觀眾在這趟聲響探索之旅的最後，得以在不間斷的聲音及視覺的刺激裡獲得喘息、沉澱；燈暗後持續沙沙作響的祈雨棒，彷彿也提醒我們，生活中循環不止的聲響，等待著我們靜心聆聽。