

楊維真 與 唐明

米倉劇場

維真 對於創作 ☆

對我來說這是一個我編創生涯以來最開放、最不預期，隨順從心很實驗性的一個創作。

跟慢島劇團的合作從《狂放的花蕊》以最簡單什麼都降到最精簡的做法開始，只有表演者空間與觀眾。反而讓我更加思考表演的本質是什麼？剝去了黑盒子裡層層的裝飾魔法後回探身體蘊藏的能量。從一開始的表演場地是朝向非劇場形式，但最終仍因考量現實層面交通及觀眾的便利性，而到了米倉劇場。在黑盒子的場域裡如何打破對它既定的慣性觀看方式？呈現方式？怎麼以最簡單的方式跟空間、觀眾對話？

導演鈴木忠志說：當代的劇場（不論歐洲或日本）為了趕上時代的潮流，已經在各方面普遍使用非動物性能源，而將我們的身體「機能」「肉體感官」拆開，「現代化」已經肢解了我們的身體機能。

這次的合作夥伴Damien是一位音樂家，在這個偌大的黑盒子裡，我一直在思考空間、聲音的關係，如何以最少的「現代能源」創造出最大的音樂效果？如何讓這個空間變成一個樂器？就讓觀眾置身在這樣的音箱中，觀眾感受著表演者所傳遞的能量，以最極簡的燈光激發觀眾最清明的想像，讓每個「在場」的當下找回最原始的能量、回聲與感知。

☆ Damien 對於創作

It's always a pleasure for me to work with Wei Zhen, we have been through different creations together in the past which have always been happy moments, both for art and friendship. She has inspiring ideas for performance so when we work together we keep on very excited in exchanging imaginative ideas, sometimes crazy ones, and then we focus on the consistency of everything we build. I love that she has a fresh sense of humor, maybe accentuated by the years she spent to work France, which make our personal visions or imaginations easy to connect, with a kind of natural collusion. She also has an amazing presence on stage, a kind of grace, which naturally inspire my musical improvisations.

The practicing process we are now into is deeply linked with space, which in this case is the volume determined by the elegant architecture of the Rice Warehouse. This space is the medium through which dance and music make sense and connect to each other. For me, as a musician, sound is space. There is no sound which is independent from the volume of air surrounding the instrument or the voice which produces it. The sound is always characterized and transformed by this space, including walls, ceilings, in this case the beautiful structure of the Rice Warehouse. It's not only the resonance and echo, it's also the tone and color of the sound which is actually built by the context. I always have this in mind when I blow into the keyless. As the sound is changing in time when phrasing or playing melodic lines, it is similar to movement and dance. When I'm playing music, in my imagination I'm actually always dancing. Connection with body movement thus being made quite natural for me.

與維真一起工作是我的榮幸，我們過去曾經一起創作過許多不同的作品，過程一直都很快樂，無論是藝術還是友誼方面。維真對表演常常靈感爆發，當我們一起工作，總是非常興奮地交換富有想像力的想法——有時非常瘋狂，然後我們專注於一同構建一切的一致性。我喜歡她新鮮的幽默感。或許是因為她在法國工作過，我倆的視角和想像力可以很自然的連接起來。她在舞台上的表現也令人驚嘆，有一種優雅，會激發我的音樂即興創作。

我們現在進行的作品，過程與空間有著密切的關聯，米倉的優雅建築影響甚鉅。#這個空間是舞蹈和音樂相互聯繫的媒介。對我來說，作為一名音樂家，#聲音就是空間。沒有任何聲音可以獨立於樂器周圍的空間。聲音總是被空間特徵化和改變，包括牆壁、天花板。在這次演出中則是米倉劇場的美麗結構，不僅是共鳴和迴聲，更是由環境實際構建的聲音音調和音色。當我演奏我自製的樂器keyless flute時，我牢牢記住記這一點。由於在樂句或演奏旋律線時聲音會隨時間變化，類似動作和舞蹈。當我演奏音樂時，在我的想像裡，#我一直在跳舞，因此與身體運動的連結對我來說變得非常自然。

關於演出

楊維真將當代舞蹈融合傳統戲曲梨園科步、鈴木身體訓練，以及對身心學的涉略在生活中修煉，發展出個人獨具特色的肢體語彙；唐明憑藉自製樂器Keyless Flute的獨特音色，將自由的爵士樂精神與傳統音樂口音融為一體，並為此次演出設計出可以巧妙變化聲響的裝置。

兩位表演者在近百年的稻穀倉庫劇場中，試驗音樂、聲響和舞者姿態的動靜快慢，現場性音樂與結構即興形式，提供了聲音表演者在空間裡更多與舞蹈互動與對話的可能，共同創造表演與聲音之間，彼此對抗拉扯，或是編織和諧，產生如是張力、抑或詩意的視覺畫面。

關於 慢島慢慢飛 小小藝術季

慢島劇團多年耕耘於桃園地方藝文，2021年第一屆「慢島慢慢飛 小小藝術季」以三檔節目組成，分別為給孩子的一熟人性侵的親子偶戲『妮妮的小秘密』，以及給大人的『狂放的花蕊』(包含舞蹈工作者楊維真與南管樂師許淑慧共創的舞蹈短篇，以及聲樂女高音郭姿君的獨唱音樂會)，其中『妮妮的小秘密』正於台灣各地巡演。

繼首屆慢慢飛藝術季獲得不錯迴響，劇團持續製作小巧精緻的表演藝術作品，為桃園觀眾帶來雅俗共賞的演出。

9/16-9/17 《孩子們的祕密快遞》 接續登場

編創表演：楊維真

畢業於荷蘭阿姆斯特丹高等藝術學院 (Amsterdam Hogeschool Voor De Kunsten)，曾經擔任台北芭蕾舞團、無垢舞蹈劇場及法國Eolipile舞團之表演成員，並曾在漢唐樂府作品「洛神賦」中反串男主角曹植。多年旅歐，楊維真以自己的根源文化為創作源頭，並與不同領域藝術家合作，如當代舞蹈、雜技藝術、多媒體、電子音樂創作與裝置，將空間藝術與肢體美學加以整合，並以貼近人及生活的題材，追求簡單踏實的創作風格。

編創表演：Damien Bernard(唐明)

低音大提琴演奏家、作曲家。法國巴黎高等音樂院，受古典、現代和世界音樂滋養，音樂創作及演奏風格多變，常跨界、跨領域合作，目前以台灣、巴西和法國三地工作演出為主，擅長爵士樂和即興演奏。

關於樂器 | Keyless Flute

是唐明發明的一種創意樂器。它是世界上唯一一種能夠完全自由轉調性而不需要樂器上任何機械裝置的長笛類型。這種獨特的功能使其成為現代環境中高度裝飾的音樂語言的首選樂器。

演出場次 |

8月12日 週六 15:00 (演出後座談)

8月13日 週日 15:00 (演出後座談)

演出地點 | 米倉劇場 (桃園市桃園區新生路 169 號)

主辦單位 | 慢島劇團 (2021-2023桃園市傑出演藝團隊)

編創演出 | 楊維真、Damien Bernard(唐明)

製作人 | 王珂瑤 執行製作 | 許雅婷 行政票務 | 唐園荷 宣傳與視覺 | 羅靖茹

空間燈光統籌 | 劉季易 燈光執行 | 張任攸 前台協力 | 林欣怡、黃馨玉

錄影紀錄 | 尒華城電影社 (錄影：陳君典、剪輯：陳小樺)

特別感謝 | 士林國中及吳政仁、吳則毅，黃恩寧，一心鋼琴製造股份有限公司及陳水勛

國立教育廣播電台及DJ歐啦 Ola，米倉劇場及林緯，以及每一位支持這個演出製作的您

協辦單位 | 桃園市政府文化局、米倉劇場

贊助單位 | 國家文化藝術基金會

關於 慢島劇團

「慢島劇團」以緩慢的島嶼為名，期許以藝術舒緩步調，提供台灣觀眾看待生活的不同視野。慢島劇團作為桃園中壢的在地劇團，長期關注並創作與在地議題相關的作品，更希望能讓非都會區的民眾，進到劇場看戲。未來將持續與台灣以及世界各地優秀的劇場藝術工作者合作，創作出實驗性高且有趣的作品。

慢島劇團曾將勞工及移工故事創作成大型歌舞劇《鐵工廠》(2013)、描述卡拉OK文化與女性生命故事的《月孃》(2010)、也搬演過莎士比亞經典喜劇《仲夏夜之夢》環境劇場(2016 | 2019)。

《雲裡的女人》(2018)、《高地來的男人》(2020)讓更多人知道，桃園中壢一帶有許多雲南的移民，有別於大家所熟知到國民黨軍隊撤退來台路徑，他們另有一段曲折的在邊境求生續命的歷程。2021年舉辦慢島慢慢飛小小藝術季，除了戲劇節目還有舞蹈與聲樂演出；2022年華山親子表藝節巡演幼兒身體界線偶戲『妮妮的小秘密』、米倉劇場演出『自由的說書人；2023在桃園米倉劇場帶來兩個新製作：《楊維真與唐明》為舞者楊維真與法國音樂家DAMIEN的結構即興舞作；以及創作給兒童看的議題故事《孩子們的祕密快遞》；黃春明小說改編的劇本《放生》預計在11月在桃園總圖微光廳讀劇演出；與尒華城文化實驗室合作影像《妮妮的祕密之歌MV》，將於YOUTUBE平台上播放，給幼童好祕密/壞祕密的觀念。委託姜富琴創作的劇本《南薑、香茅、罌粟花》將由北藝出版中心印製。