

Mr. Wing 人力飛行劇團
THEATRE COMPANY

虛構飛行

Mr. Wing 人力飛行劇團
THEATRE COMPANY

若說人們做毫無意義的事情來表達哀悼，
那是因為人生本身就沒有意義，哀悼只不過揭露了這個真相罷了。

— 莎莉·魯尼(Sally Rooney) / 《正常人》

劇情簡介

改編自：黎煥雄《飛行書》（1998年演出版本）

可能愛也是一種虛構的概念

我真正想說的、也是我沒有把握能說的，其實是一些自己、或朋友們受傷、告解、離開、回來、又離開的故事。——《飛行書》

一封信放久了會發黃；寫久了，人亦泛黃。

關於虛構，從1998年，windows98開機畫面的那片草原開始，人們走進了網路世界織成的大網。身份成疑，溝通失能，言語散佚在雲端，我們虛構著彼此的實相。關於排演，五個始終排不好一場戲的人，在情節與對話、衝突與和解、身體與聲音之外，老舊咖啡廳的牆邊，堆放著由黑咖啡所堆砌的失能夜晚。

關於飛行，意識早已遠離，肉身卻遭逢囚禁。傻子走上街頭同時葬身街頭，緊抱著路牌腐爛發臭，卻也終於離開了城市，回到土裡。關於劇場，一群習慣了別離的人，在不同場景裡，向彼此道聲再見，接著躺進十年前就準備好的棺材裡。

關於虛構飛行，一場與1998的虛構對話的旅程，彼時的飛行，在河的左岸；時間帶來了21世紀，也帶來了不同的焦慮——可以確定的是，我們依舊願意探險，朝著異地與深處出發。

角色

- D 一名導演，同時扮演戲中戲裡的阿志。
W 一名劇作者，同時扮演戲中戲裡的 Wendy。
AR 一名男演員，同時扮演戲中戲裡的 Jimmy。
AS 一名女演員，同時扮演戲中戲裡的 Cindy。
P 一名表演者，同時扮演戲中戲裡的小杰。

場序

0. W的黑暗啓示
1. 打工的咖啡廳
2. 在床上醒來
3. AS本來並不想參與這場演出
4. AR的靈光乍現
5. AR有一個建議
6. W很久沒睡覺了
7. 戲劇場景：你不愛我了
8. 劇場讓我受傷
9. 模糊了現實的戲劇場景
10. 故作狂歡的人類
11. 排演後
12. 衝突
13. 變形
14. 一場葬禮
15. 虛構飛行

原作的話

原著作者 黎煥雄

「虛構飛行，給演員S的信（或史上最漫長的告別之一）」最初的文字作品關鍵年代是1994年，做為自我二創的同名劇場演出才是1998年，最後在2014年出版的文字作品集當中，才有「飛行書」的標題標誌1998年的劇場演出文本。這一次延續前一年讀劇版的「虛構飛行2022」說起來其實是二創的二創了，烙印在二十世紀世紀末、從私人記憶進而推演了高度後設的劇場群體記憶的飛行航線還能在28年後回應一個失落機場的塔台呼叫嗎……

1994年，夏天剛結束一個模糊的愛情事件，劇場生涯的第一階段正要完成（也還不确定有沒有第二階段），而同時已經在全球音樂產業的某個跨國公司工作進入第三年，網際網路（internet）才正要開始的世界，公司裡已經建構內聯網（intranet），讓各地分公司透過電腦與英國總部保持聯繫，而我常常是那個深夜還在辦公室等待漫長email接收程序完成的人，網路，之於我，彼時仍然具有高度的神秘性（以及與孤獨的強烈連結），我漸漸習慣身上同時有著兩到三個社會形象與存在狀態—職場辦公室的、小劇場的、書寫者的，那年同時擁有了我的第一部車。場域與狀態重疊交錯，但卻常常感到後青年期的虛無精神中的肉體的隱沒（或模糊或變形）。

在一個有China Blue演唱才剛發行不到一個月的浪人情歌的藝文圈聖誕派對，順應著某種虛無情調，我帶著心事漂泊在做作與真誠兼有的各式文人們的圈外圈邊緣，他們大多都有點名氣但與我沒有交集，一個刊登過我作品的大報副刊編輯抽著菸追問我最近還寫了甚麼？我吐了口煙，若無其事順口提及有本叫做「絕情書」的出版企畫跟我邀了稿，是一本以最後一封情書為命題的合輯，當下其實心底根本還沒想法，卻輕描淡寫隨口說出大概就寫跟劇場青春告別的分手信吧。

然後就一路寫進了1995年，初稿近七千字，最後刪減至四千多字，也一路寫進了另一個關鍵狀態——「若存若亡」（吉田兼好「徒然草」）。飛行終止或一再重新開始，我想說的也許不是劇場，而是肉體及其神秘性的消亡，以及因此而來的迫切思念。

黎煥雄 | 現任人力飛行劇團藝術總監、東海大學表演藝術碩士學程專技副教授暨學程主任。歷任河左岸劇團、創作社劇團創始成員。台灣當代劇場極具影響力的中堅創作者，以河左岸劇團開創詩化意象劇場，在八零年代小劇場運動中，躋身臺灣前衛劇場重要旗手。90年代之後，更跨足音樂劇、歌劇、新媒體劇場導演，堪稱同世代劇場人最多元發展的代表。近期主要導演作品：人力飛行劇團《感傷旅行(kanshooryokoo)》(第20屆台新藝術獎年度大獎)、幾米音樂劇系列《時光電影院》/《地下鐵》/《向左走向右走》、《M, 1987》、《櫻桃園2047》、《星光劇院》、《台北爸爸紐約媽媽》，衛武營國家藝術文化中心《貝里尼：諾瑪》、德國萊茵歌劇院/衛武營跨國共製《普契尼：杜蘭朵》，兩廳院年度製作《落葉傾城張愛玲》、《很久沒有敬我了你》。

導演的話

導演 吳子敬

沿著過去的航線，1994年，彼時我未滿一歲。

之後是撥接的網路時代，起初是各種身份開始出現在網路遊戲中，然後是通訊軟體，到了此時，網路早已進入每個人的日常生活，眾人在不同的帳號創建的當下開始變身，肉身逐漸消失。如同排演，也是變形的過程，不單是自身肉體的變形，也可能是一條街道，或是一座城市的變形，一整個世界的變形……像是卡夫卡，或是東京漂流裡頭的流浪狗，或是電影阿基拉裡頭的阿基拉。

2012年，第一次看黎導的戲，當時我正準備離開臺南的老家，前往臺北開始求學生活。初到臺北的那幾年，臺灣各地的社會運動以及抗爭遍地開花，青年們走上街頭終於迎來了2014年的318學運，至今仍時常想起。（後來的民主社會，也時時在檢驗著多數人的決定是否值得信任。）

2017年，我進到人力飛行劇團至今五年有餘，每年在各種大大小小的製作中，生活並持續進行創作，去年階段性完成了《虛構飛行2021》的讀劇演出，當時因為疫情以及現場與線上演出的種種討論，作為對於劇場的回應，我們寫了一段戲，討論被迫必須線上排練的演出計畫。

而到了今年，《虛構飛行2022》幾乎是完全重寫，不變的仍是關於排演，一齣排不出來的戲，以及那些在現實中，我們必須擱置的各項演出計畫，現在仍然時常回頭想，是什麼原因讓我們無法繼續下去，是什麼原因讓我們沒有辦法演出。

作為劇場工作者，我們每天在腦袋裡和不同的角色相處，在現實生活中透過排演來前往那些角色可能的人生，近幾年，我們的產業和觀眾也許期待著更多的作品成為精美的商品，可以賺人熱淚，可以哄堂大笑，可是關於我們自己呢？說了這麼多角色的故事，我們有把握將自己在演出中全然交出嗎？這成為了這次演出我給自己最大的課題，關於過多的情感是如何成為我們難以回應的負荷。

謝謝在這個小劇場裡，前來觀賞演出的觀眾，我們各自漫長的人生當中，都有許多需要告別的時刻，有些人此生不復相見，有些事過境遷後久別重逢，而劇場就是一個可以召喚那些故事的地方，我們可以再現那些歡笑與淚水，也可以全然交出自己作為創作者時，時常感到的挫敗和無以為繼。

在這座城市裡，連思想都是寸土寸金的地方，謝謝人力飛行劇團這麼多年來，曾是我的安身之處。接下來，就是我們各自的虛構飛行了。

吳子敬 | 現為僻室 House Peace 團長、人力飛行劇團駐團導演。北藝大劇設系、劇藝創所畢業，舞台設計及導演主修。現以導演、編劇、劇場設計及舞台監督等身份參與各式創作與演出。導演作品《我好揪節》及《冥王星》，分別於 2018 年獲臺北藝穗節永真藝穗獎和 2016 年臺北藝穗節明日之星獎。2020 年導演公視短片作品《樂園 Somewhere out there》，曾入選紐約電視獎最佳短片銀獎、洛杉磯短片節、多倫多影展。2022 年於兩廳院新點子實驗室發表導演作品《半金屬》。舞台設計作品《他對他說》，曾入圍 2017 世界劇場設計展 WSD 舞台設計學生組。舞台設計作品《感傷旅行》獲得 2022 年第二十屆台新藝術獎年度大獎。

編劇的話

編劇 陳弘洋

1998年，河左岸劇團完成了《飛行書》一劇。彼時，Window98剛發行，網路及光纖進入了我們的生活。現在，5G發展，iPhone已來到第十四；虛擬早已成為日常，我們開始討論的是元宇宙，而一切諸如無線網路、行動訊號，早已充斥生活各處。

《飛行書》一劇從虛擬那如鬼魅般時刻纏繞著我們的幽魂想像，延伸至人們對於置身於此狀的惶恐，仿若私人生活已然消失。這樣的恐懼，也映照著劇場裡導演與演員之間的關係。演員認為自己受傷了，導演則覺，不知他們為何受傷。身體上的傷，心靈上的傷。但那些人仍然身處劇場，只因這裡是可以療傷的場域。

在2021年，適逢疫情，眾人被迫分隔，只得在虛擬裡相會。於是，《虛構飛行2021》由此出發，討論現場、線上的差異；討論人們如何在無法實體相見的時刻，仍保持著對劇場的熱情。東京奧運、線上劇場……捕捉當下現狀，融合著兩名創作者分別於清晨及夜晚書寫之文字，遙遙呼應著23年前的劇場景況。

2022年，出入境不再需要隔離，飛機起飛，許多KOL紛紛搶先出國旅遊，嘗試把異地的風景帶回臺灣。劇場此時遇到的困境是什麼？疫情之下，創作者們開始意識到，沒有劇場，人們仍然可以活得好好的。於是，眾人紛紛嘗試不同的創作形式，嘗試找到劇場此般必須含納現場性的古老藝術，是否有其他發展可能？但經過一年，解封了，那些線上創作，卻也乏人問津。《虛構飛行2022》於是回到了現場。劇場的現場。因為仍在劇場裡的我們，終究無法迴避，那些排練、創作所持續帶給我們的提問。所以，是我們需要劇場，還是劇場需要我們？那些以為在劇場裡受的傷，是不是其實也只是我們自找的？

或許，愛也是一種虛構的概念。臺灣人喜歡在劇場裡說愛；無論戲裡戲外，用愛來含納一切苦痛，用愛來包容彼此。所以就上路吧，任由愛這個虛構的概念，帶領我們一同經歷各種不同的虛構飛行。

陳弘洋 | 畢業於國立臺北藝術大學劇場藝術研究所，劇本創作組。曾以編劇身分前往利澤國際偶戲藝術村、日本翼宿駐村，在學期間亦獲獎學金赴丹麥歐丁劇場進修研習。劇本《塞車》曾獲2014臺北藝穗節「戲劇中的戲劇」獎項；劇本《冥王星》在2016年獲得臺北藝穗節「永真明日之星」獎項；2018年以作品《再約》參與兩廳院國際劇場藝術節（本劇榮獲臺新藝術獎第四季季提名）；在2019年時，入選了兩廳院基地計畫《Gap Year》藝術家，同年，以《樂園 Somewhere Out There》入選公視學生劇展（本作品入圍兩項電視金鐘獎、獲得2021年紐約電視獎短片組銀獎）；於2021以《天王降臨多久川Home To You》獲得臺北文學獎舞臺劇本組首獎，並在同年以作詞作品〈一首無聊的歌〉榮獲新竹縣客家新曲獎——最佳創新歌曲獎首獎。

演員

吳璟賢

飾 D

生長於澳門，畢業於國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所，主修導演；國立臺北藝術大學戲劇學系，主修表演。僻室 House Peace 團員。

近期導演作品：《天王降臨多久川》（獲第二十一屆台新藝術獎第三季提名）、《宿舍房號：8305》、澳門文化中心《在咖啡冷掉之前》、《國民家庭》、關渡藝術節《有關當局》、《四碌葛之女生宿舍1990》、《哥本哈根》、原創音樂劇《車過枋寮》、臺北藝穗節《我好揪節》聯合導演（獲當屆「永真藝穗獎」首獎）臺北藝穗節《四碌葛之男生宿舍》（獲當屆「戲劇中的戲劇」）、澳門文化中心《春風蝴蝶之事》等。

表演作品：澳門藝穗節《脫單電影院》、毛俊輝導演《浮生記》北藝大劇創所導演組《阿拉伯之夜》、《CLOSER》、同黨讀劇節《Blink》、葛多藝術會《塞車》等。

吳靜依

飾 W

來自嘉義。國立臺北藝術大學戲劇學系表演組畢業。為劇場團體「僻室House Peace」成員、自由表演工作者。近年嘗試個人母語創作，演出及創作作品涵蓋劇場、影視、音樂等領域。

主演公視學生劇展《樂園Somewhere out There》獲第55屆金鐘獎迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎提名。創作歌曲〈鬥陣〉獲110年臺灣原創流行音樂大獎河洛語組貳獎；歌曲〈陷眠〉音樂影像，獲2021年文化部藝起秀創藝線上微型演出銀獎。2020年入選國家兩廳院藝術基地【Gap Year兩廳院壯遊】藝術家。

近期演出作品：山羊體劇團《野良犬之家》；僻室《冥王星》、《天王降臨多久川》、《宿舍房號：8305》；新點子劇展《困獸》莎妹劇團X明華園天字團《無題島》等。

@jingwu_571

張欣

飾 AS

真的是香港人啦。

1997年生，香港兆基創意書院主修多媒體表演藝術、北藝大戲劇系表演組，現為劇場、影像、多功能表演者。

近期演出作品：北藝中心《我恨音樂劇》、大稻埕藝術節獨角戲《開往羞恥心的夕陽列車》、驚喜製造 x 進港浪《微醺大飯店1980》、兩廳院秋天藝術節《神不在的小鎮》、影集《台北女子圖鑑》、影集《接招吧！製作人》、MV 李權哲《哈根大世界》、MV 馮允謙《給缺席的人唱首歌》等。

楊宇政

飾 AR

畢業於台北藝術大學戲劇系表演組。

持續在表演之路打滾中。

近期演出經歷：兩廳院秋天藝術節《神不在的小鎮》，進港浪製作《掰掰見習生》台北兒童藝術節，軟硬倍事《不動的大象》、台北兒童藝術節，僻室《半金屬》、《天王降臨多久川》，驚喜製造《微醺大飯店1980s》、《微醺列車》，太空彈劇團 x 伍佰《成功之路》搖滾音樂劇。

廖晨志

飾 P

新北人，但今年縣市長選舉我投廢票。持續探尋表演時身體的運用、觀演關係等，以及為何還留在劇場的因由，但至少後疫情時代的我在面對排練與演出時，是異常興奮的。

近期合作團體、人：僻室、烏犬、嚙哮、偶偶偶、馮程程 x 再拒、薛美華等，還有是思劇團薪水小偷。

設計團隊

舞台設計 |

吳紫莖

彰化二林人。畢業於國立臺北藝術大學劇場設計學系，主修舞台設計。創作主要發生於劇場，有時做景，有時做偶，近年亦涉足影像美術。持續穿梭在劇場與各項場域之間，思考人與空間、藝術創作與社會的實踐關係。

近期舞台設計作品包含：僻室 x 陳弘洋《天王降臨多久川》舞台設計、她的實驗室空間集《黑洞春光》、複象公場《回家》、許程崑製作舞團《上造》等。

燈光設計 |

羅宥倫

僻室House Peace 成員，台南人，主要從事劇場燈光設計及技術人員，設計的作品有同為僻室團員吳靜依兩廳院Gap year的綠豆演唱會、吳靜依催眠音樂錄影帶，嘻哈歌手山姆someshit大溪地3.0於Legacy的演唱會，還有余金文 x 張堅貴2022 Home Alone 舞蹈演出，還有2021人力飛行劇團讀劇演出虛構飛行，報告完畢。

影像設計 |

吳峽寧

畢業於國立臺北藝術大學，現為僻室House Peace 團員。2017年曾獲得世界劇場設計展競賽，燈光設計新銳組銅獎。

近期燈光設計作品有：周曼農《偵探學》、僻室《半金屬》、狼劇場《霧中·凝視》等，其中有入圍台新藝術獎決選包含：身體氣象館 x 窮劇場《母親·李爾王》、身體氣象館 x 人力飛行劇團《王子·哈姆雷特》、人力飛行劇團《感傷旅行》。此外也同時於其他領域創作，作品包含：月津港燈節，吳峽寧 x 邱俊霖《風景》、歌劇院新藝計畫《包在我身上》、Onfoto《與生俱來的場域》聯展@ 溼地、僻室House Peace《癡感蟲計畫》@ 當代文化實驗場展出。

音樂設計 |

楊世暄

國立臺北藝術大學電影創作學系聲音組畢業。編導及聲音後期及配樂之畢業製作短片《_012》入圍2017年第39屆金穗獎。2016年加入樂團草東沒有派對並於期間獲得多個音樂類型獎項。現致力於各種與聲音及音樂相關之創作及工作。

音樂設計 |
音響設計 |

劉文奇

成長於花蓮，2020年成為金門人，國立臺北藝術大學劇場設計系畢業，現居台北，為傳統聲景與卡拉OK的薈萃的永和迷樣工作室合夥人，持續不斷在廣大的電子聲響中持續找尋脈絡。近期劇場製作：天照光創作體《島嶼江湖》，林陸傑《Role Play》僻室House Peace《半金屬》，廣藝 x 盜火劇團《寶貝，射我吧》第14屆新人新視野 洪儀庭《黑暗的光景》，周曼農《偵探學》，真雲林閣掌中劇團 x 方式馬戲《採藥記 Get Well Soon》，貳作劇團《在十字路口的中心倒數321》，國立臺北藝術大學2022冬季公演《哈姆雷特機器》。

動作設計 |

張雅為

就是編編舞蹈、跳跳舞、教教舞，小事製作核心團員。

人力飛行劇團

人力飛行劇團，由河左岸劇團與創作社劇團前核心成員黎煥雄於2006年創立，期待以這個新的組合與命名，同時承繼臺灣小劇場運動標竿的河左岸劇團、其積累豐富的前衛美學與詩化「意象劇場」質感，複合創作社時期所開發的中型劇場、定目文本的實務與精神，以及近期在幾米音樂劇、歌劇以及多媒體跨類演出的全新領域開發經驗，打造一個規模無設限、表演實力與強烈風格並重的新平台，並企圖透過戲劇巡演活動、積極經營國際性的文化交流。著重中西現代戲劇多面向的合併，希冀促進國內戲劇創作動力、並提升觀眾的多元鑑賞能力。

秉持創團初始對於戲劇創作主體的深刻信念，人力飛行劇團將持續積極從事劇場新領域的開發與製作，並努力尋求國際交流的機會，期待與不同文類、甚至不同文化的碰撞後，激蕩出絢爛的火花。

近年作品：

2022幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版、2021《虛構飛行2021》劇本圍讀、2021《感傷旅行(kanshooryokoo)》、2021《王子·哈姆雷特》、2020陳建騏《一人之海One person on the sea》音樂會、2019《M,1987》、《雙姝怨》；2018幾米音樂劇《時光電影院》、2008-2018幾米音樂劇《向左走向右走》、人力飛行劇團X一舖清唱《阿飛正轉》；2012-2017幾米音樂劇《地下鐵》、《櫻桃園2047》；2016TIFA《公司感謝你》；2015《星光劇院》；2014《china瓷淚》；2012TIFA《台北爸爸紐約媽媽》；2009《浮世情話》、臺北藝術節《陳建騏·花與告別的愛情場景》、陳建騏《The Sound 多媒體音樂會》(第九屆相約北京藝術節)。

製作團隊

導演－吳子敬

編劇－陳弘洋

原始文本－黎煥雄

文本素材－吳子敬、陳弘洋

導演助理－黃品媛

舞台設計－吳紫莖

燈光設計－羅宥倫

影像設計－吳峽寧

音樂設計－楊世暄、劉文奇

音響設計－劉文奇

動作設計－張雅為

演出－吳璟賢、吳靜依、張欣、楊宇政、廖晨志（依姓氏筆畫排序）

Song #1－作詞／吳子敬·作曲／楊世暄

Song #2－作詞／楊世暄·作曲／楊世暄

製作人－張寶慧

製作團隊－郭宸妍、吳志亮、黃品媛

舞台監督－羅令玲

舞台技術指導－劉冠佑

舞台技術－沈宗逸

燈光技術－葉佳文

影像技術－蔡傳仁

音響技術－楊世暄

平面設計－蔡書瑀

攝影－許斌

錄影－陳冠宇

特別感謝—

林玉珮、陳以恩、陳至誠、陳則妤、崔台鎬、曾志明、蘇奕竹、
亞緹娛樂工作室、僻室 House Peace

主辦單位—人力飛行劇團

贊助單位—台北市文化局、財團法人國家文化藝術基金會
人力飛行劇團獲得國藝會111年度演藝團隊分級獎助專案贊助