

「這就是
人身啊！」

比利時靜物劇團
Still Life
Flesh

2024

3.16 (六) 14:30 19:30 (談)

3.17 (日) 14:30

臺中國國家歌劇院 中劇院

演出長度 | 全長約80分鐘，無中場休息

主辦單位 | 國家表演藝術中心臺中國國家歌劇院

指定住宿 | HUNO'S
mansions
台中商旅

感謝單位 | Wallonia-Brussels
International be

主辦單位保留節目內容異動權

National
Taichung
Theater
臺中國國家歌劇院

作品介紹 Synopsis

《這就是人「身」啊！》由4名演員演繹4個短篇故事。主創者蘇菲·林斯默和奧雷里歐·梅戈拉藉這部作品，從各個角度探討人類肉身的複雜性，有著傷痕累累的原始野性，也有著纖細柔情，更重要的是，永遠需與他者相依互存。人心宿於軀殼之中，無論是好是壞，肉身都是人類在這個世界上存在的實體，兩者密不可分，然而在今日，這種靈肉之間的連結似乎漸漸消失了。

從結婚紀念日派對到醫院病房，從VR體驗到咖啡廳的家庭聚會，《這就是人「身」啊！》是一齣無語言的視覺演出，帶領觀眾探究肉身深度的現代寓言。靜物劇團透過幽默和怪異來刺激我們的感官、攬動我們的內心：從受創的肉身到甦活的肉身，只有一步之遙。

With *Flesh*, composed of four short stories for four actors, Sophie Linsmaux and Aurelio Mergola map human flesh from every angle.

Flesh brings into play flesh that is bruised, raw, but also tender and above all in eternal need of the other. Rooted in his body for better or worse, the human being is indistinguishable from his flesh, the incarnation of his being in the world. Yet today, this anchoring tends to disappear.

From a wedding anniversary party to a hospital room, from a virtual reality experience to a family reunion in a café, *Flesh* is a visual and non-verbal show, a contemporary fable that plunges the spectator into the thickness of our flesh. With humor and strangeness, the Still Life company stirs us up in an invigorating way: from our bruised flesh to our living flesh, there is only one step.

比利時靜物劇團 Still Life, Belgium

劇團主創蘇菲·林斯默與奧雷里歐·梅戈拉曾於比利時學習戲劇，2011年起兩人以靜物劇團為名共同創作，並發展出無語言的舞台語彙，用當代寓言描繪並詰問世界。當周遭一切都徹底崩壞，人性備受考驗，那些我們毫不猶豫堅信的狀態或行動究竟有何意義？透過他們精闢的視角，挑戰演員與觀眾的身體能力與感官神經。2019年起，蘇菲·林斯默與奧雷里歐·梅戈拉為比利時布魯塞爾 Théâtre Les Tanneurs 合作藝術家。

兩人共同創作的作品有：《人類再度難逃一死》(2011)、《繼續前進》(2014)、《靜物》(2016)、《酷寒》(2017)、《風景》(2018)、2019年《無人》於Théâtre Les Tanneurs演出、2022年《這就是人「身」啊！》於Théâtre Les Tanneurs與亞維儂藝術節演出。

Having trained in drama in Belgium, Sophie Linsmaux and Aurelio Mergola of the Still Life met during a European training course, whose title would inspire their joint project *The Journey of Gesture*. Since 2011, with the Still Life Company, they have sought to develop a collective stage language where their wordless theatre portrays and interrogates the world through contemporary fables.

Things are going horribly wrong; humanity is in danger: what sense can we make of the situations and actions into which we throw ourselves with unconditional and unconscious conviction? Through their sharp eyes, the bodies and nerves of actors and spectators are challenged. Among other things, their collaboration has resulted in the shows *Où les hommes mourraient encore* (2011), *Keep going* (2014), *Still Life* (2016), *Frozen* (2017), *View* (2018), *No One* (created in 2019 at Théâtre Les Tanneurs) and *Flesh* (created in 2022 at Théâtre Les Tanneurs and presented at the Avignon Festival 2022). Since July 2019, Sophie Linsmaux and Aurelio Mergola are associate artists at Théâtre Les Tanneurs.

舞台上下用肉身一同思考共感的人類末日寓言

文／詹育杰

自2011年蘇菲·林斯默（Sophie Linsmaux）和奧雷里歐·梅戈拉（Aurelio Mergola）在比利時布魯塞爾創立靜物劇團（Still Life），他們不斷追尋一種無語言、用身體「說話」，難以定位的集體舞台語彙，兩人互補的豐富創造力將勁爆、驚悚、怪異和幽默巧妙地融為一體。歷年來，從超越語言的道德寓言，人類生存的脆弱和不穩定，到這個危機不斷的末世情境下，在身體和神經都處於緊繃狀態的世界中，不惜一切尋找意義，特別是在一個人類瀕臨滅絕之際，所有感受溢於言表，必須用肉身才能意會的存在意義。

首部作品《人類再度難逃一死》（*Où les hommes mourraient encore*, 2011）建構出一個人類不再死亡的世界，舞台上一男一女緩緩地想像他們自己的死亡和這個最終的場景。持續關注死亡命題和我們作為人類的當代處境，兩人在《繼續前進》（*Keep going*, 2014）中變裝為140歲的人瑞姐弟，沒有言語、百無禁忌，生死之際的共生關係令人眼花撩亂，將沉默的本質表現得淋漓盡致。而在將焦點轉移到空間戲劇性的《靜物》（*Still Life*, 2016）中則與近在咫尺的觀眾大玩身臨其境的遊戲，將舞台燈光、人造煙霧、無數蒼蠅搬進空屋當中，探討當代生活的舒適、健康等觀眾能夠切身感受的命題。《風景》（*View*, 2018）則將獨特的舞台空間結合生死的探討，在一個劇院的屋頂天臺上演為董事長舉辦的一場告別式，在屋外下著假雨之際，觀眾則在溫暖的室內觀看他們的表演，當然依舊是聽不見任何對話，一切盡靠肢體意會。

此外，身體暴力衝突的討論也逐漸浮現在劇團近年創作中，《酷寒》（*Frozen*, 2017）將現代化公司的食堂午餐轉為血淋淋的驚悚情境劇，兩個普通上班族驚恐地發現一顆跳動的血淋淋心臟後，同事之間上演暴力相向，除了依舊沒有任何台詞更極具視覺敘事性，激發觀眾的批判性思維，人類時而展現的獸性埋藏在我們身體內在的血肉宇宙當中，城市環境中裸露身體的脆弱性，在整潔控制之下的「自然」。相形之下，人類群體之間的緊張關係在《無人》（*No One*, 2019）中則暴力地表露無遺，在末日氣氛的高溫夏夜，一場在偏僻加油站便利商店上演的野蠻場面，無法呼吸、筋疲力盡的人們相互猜疑，不安憤怒的人群霸凌替罪羔羊。如同在臉書上或在辦公室裡個人與群體之間的利害關係，人類在高壓緊繃狀態的世界中更顯得脆弱，群體中所表現出的荒誕愚蠢更是一目瞭然，人類還有能力與他者這永遠的潛在威脅共同生活嗎？

2022年在亞維儂藝術節上演的《這就是人「身」啊！》則是劇團第二次獲邀的作品，即使《開演時間》（*Show time*, 2020）因疫情無緣與觀眾見面，但毫無疑問悲喜劇的風格和對死亡、對人「身」的高度關注已成為他們的招牌。靜物劇團歷年創作的共同命題在於身體說的話是超越語言的，關鍵在於人類透過肉身來解讀生命經驗，我們正是透過肉身才存在於彼此的關係網絡中。正如災難之際一篇篇的警世寓言，人類若無法以肉身溝通共同思考，便無法共同生活延續存在。

專訪主創者蘇菲・林斯默與奧雷里歐・梅戈拉

《這就是人「身」啊！》帶觀眾體驗4段充滿情感張力的人生片段。你們是否會說自己更樂於探索人類在面對那些殘酷困境時的內心韌性，而非深入分析角色的心理呢？

《這就是人「身」啊！》將4段完全獨立的故事並陳；每進入新的一段故事，全新的場景和角色人物就會把觀眾帶入一個截然不同的世界。但這4段故事有一條貫串全劇的主軸，那便是探討我們與肉身的關係，以及與他人的關係。劇中的角色從來不是獨自一人，當狀況突然在眼前展開，觀眾也隨之投入其中。然而，各個角色在應對這些事件並受到情緒所左右的過程中，都會感受到一股強烈的孤獨感。觀眾看到的便是這樣煎熬的場景，比如第一段病房裡的故事。每一個情境和佈景我們都力求寫實，不僅是要呈現出精確的故事脈絡，也是想把寫實主義推到極致，直到它漸漸化成一種虛幻的氛圍。每段故事都會出現這樣的時刻，從超寫實的具體體驗轉變成詩意或噩夢般的幻象，那可能是真實發生的情境，也可能是完全出自角色潛意識的想像。

本劇以一具奄奄一息的軀體開場，這團垂死的肉身躺在醫院病床上，身旁伴著兒子和1名護士。為了寫這個故事，我們拜訪從事安寧緩和醫療的專業醫護人員。我們想要忠於實際情況，也想呈現他們日常工作中使用的姿態與動作，來向這些醫護人員致敬。我們在本劇中探討擁抱的可能性，以及用來完成擁抱的整套動作，無論這個擁抱是樸實還是親密，是撫慰人心還是徹底失敗。開篇故事〈然而〉（*And Yet*）中的第一個動作，是護士伸手撫摸垂死之人。在這一幕中，舞台上同時存在著活生生的人以及無生命的軀殼，點出了我們在文化上與死亡的關係。我們想批判現代西方社會，在面對臨終者時，往往沒辦法陪在他們身邊。

能否跟我們多聊聊兩位撰寫這齣戲4個短篇的過程嗎？

在第一波疫情封城期間，我們採用寫作練習的方式，在題材限制下進行劇本創作。我們從一些圖像、虛構小說和情境中汲取靈感，寫出大約50篇後，再找出共同主題，進而建構出由4個短篇故事組成的敘事結構。《這就是人「身」啊！》以死亡開場，以新生命的到來作結，形成一個循環。在這個循環中，我們構思出第2個故事，故事發生在凱西和約翰居住的小公寓裡，坐在客廳的沙發上，他們準備拆開結婚週年禮物：整形手術的成果。不幸的是，凱西不喜歡這個結果。我們隨著他們一同挖掘兩人的執念和恐懼，直到難以想像的事情發生。我們想要批判人類自認擁有上帝造物的力量，能改變自身環境，在這故事中就是他們自己的身體，他們的肉身，我們援引恐怖電影美學與符碼來形塑這個場景。在《這就是人「身」啊！》中，一個故事結束，馬上就跳到下一個故事，但場景之間的轉換搭配了背景樂，讓觀眾能夠順利進入新的敘事，並體驗到整齣戲不斷增強的情感張力。

第三段故事叫做〈戀愛滿屋〉（*Love Room*）：在這裡，人們可以戴上VR頭盔，親身體驗虛擬實境。另一個人的肉身並不在場，至少實體上不存在，但感受卻是具體而真實的。觀眾在此窺視著朵拉的VR體驗。我們不知道她看到了什麼，但我們看到了VR影像和情境對她的影響。她體驗到了來自她身體之外、肉體之外的感官刺激。本劇的終篇是〈擁抱〉（*Embrace*）：一家人在街角酒吧的重聚。這個故事關於一個破碎的家庭，家人間早就形同陌路，但為了參加喪禮，不得不再次聚首。暴力，是他們唯一的溝通方式。其中一名手足無意識做出的手勢，燃起了眾人高漲的攻擊性，最終導致不必要的肢體衝突，互相大打出手，取代了他們無法對彼此張開雙臂的擁抱和安慰。這齣作品的舞台設計得像是一只可以快速開合的箱子，一眨眼就能進入到下一篇故事，一個又一個的場景串接，形成了一種對話，觀眾可以自由詮釋它們之間的關聯。

你們的戲劇雖然是無語言，但並非完全不發出人聲或聲響？

沒錯。我們呈現的戲劇片段不需要使用語言或是爭論，但當然還是需要呼吸。呼吸是生命、情緒、溝通的起源。《這就是人「身」啊！》的聲音效果有其意義並傳達重要的訊息，特別是從超寫實場景轉變成幻想場景的片刻。我們在創作過程中很重視這點。我們一層一層、一步一步地建構聲景，從無聲開始，或者更確切地說，從演員排練時肢體產生的聲響和手中物體產生的聲響開始。除了用來幫助營造奇幻氛圍的配樂外，劇中的所有聲響都是由演員行動創造出來的畫內音。為了創造一個場景，我們採用肢體排練法，寫下並編排一系列走位和動作，並透過一次次排練進行改良。我們與演員分享了一些表演工具，讓我們能夠以同樣的方式處理空間和時間。每一個動作，從持續時間到身體面向，都會仔細跟演員說明。

單篇故事的內在節奏以及全戲的整體節奏也是需要處理的要件。在能上台實際感受之前，我們從劇本剛開始動筆時，就已經在思考這個節奏關係了。節奏從頭到尾都跟我們的劇本創作密不可分，不是寫完之後才冒出來的東西。事件、事實和動作都很具體，從中可以創造出相當具有張力的情境。這宛若是身體寫成的樂譜，透過肢體演奏，主角們能感受到情緒。觀眾進而可以體會角色的反應，走進角色的肉身，這就是我們想要做的。我們試圖打破皮肉之間的距離，穿透表象，深及最內裡的情感。

訪談人／莫伊拉・達蘭特 Moira Dalant

第四幕中譯歌詞

<https://npacntt.tw/n02ANMuf>

演出製作團隊 Creative and Production Team

概念暨導演／蘇菲·林斯默、奧雷里歐·梅戈拉

編劇／蘇菲·林斯默、奧雷里歐·梅戈拉、托瑪士·范少倫

演出者／慕芮·羅格朗、蘇菲·林斯默、奧雷里歐·梅戈拉、喬納斯·魏茲

舞台指導暨動作指導／蘇菲·萊索 舞台設計／奧蕾莉·德洛奇

助理舞台設計／魯迪·鮑維、蘇菲·阿茲布魯克 實習布景設計／法魯克·阿杜拉耶

道具／諾耶米·范赫斯特 服裝設計／卡蜜兒·柯林

戲服縫紉／辛吉亞·德隆 技術總監／尼可拉斯·奧里維耶

燈光設計／吉雍·杜桑-弗羅芒坦 音效設計／埃里克·隆瑟

舞台監督／夏洛特·佩松斯 面具暨戲偶設計／姚欽·詹寧

旁白錄音／史黛芬·皮拉德 常務助理／蘇菲·雅萊

劇照攝影／胡貝特·阿米爾 劇團行政／馬里翁·庫圖里耶

開發暨經紀公司（法語地區）／BLOOM Project

經紀公司（全球）／Aurora Nova

製作單位／靜物劇團

Concept & Director / Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola

Script / Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola, Thomas van Zuylen

Performer / Muriel Legrand, Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola, Jonas Wertz

Stage Direction & Movement / Sophie Leso **Set Design** / Aurélie Deloche

Assistant Stage Design / Rudi Bovy, Sophie Hazebrouck **Trainee Scenographer** / Farouk Abdoulaye

Props / Noémie Vanheste **Costume Design** / Camille Collin

Seamstress / Cinzia Derom **Technical Director** / Nicolas Olivier

Lighting Design / Guillaume Toussaint-Fromentin **Sound Design** / Éric Ronsse

Stage Manager / Charlotte Persoons **Masks & Puppets** / Joachim Jannin

Off Voice / Stéphane Pirard **General Assistant** / Sophie Jallet

Photo / Hubert Amiel **Administration** / Marion Couturier

Development & distribution (French speaking territories) / BLOOM Project

Distribution (worldwide) / Aurora Nova

Production / Compagnie Still Life

Coproduction / Théâtre Les Tanneurs, Centre culturel de Huy, Kinneksbond/Centre culturel de Mamer, la Coop asbl and Shelter Prod Delegated production Théâtre Les Tanneurs. With the support of the Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - service du théâtre, Théâtre National de Wallonie-Bruxelles, Taxshelter.be, ING, Tax-shelter of the Belgian federal government and WBTD. With the participation of the Centre des Arts scéniques. With the support of the Liège Festival and the 140.

Still Life is an associate artist of Théâtre Les Tanneurs.

◎ 節目完整資訊

<https://npacntt.tw/n02d7eQB>

◎ 節目線上問卷

<https://npacntt.tw/n02ibQaa>