Arts NOVA

2024

5.24 (五) 19:30 இ

5.25 (六) 19:30

5.26 (日) 14:30

臺中國家歌劇院 小劇場

演出長度 | 全長約90分鐘,無中場休息,建議7歲以上觀眾觀賞 主辦單位 | 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

主辦單位保留節目內容異動權

節目簡介

「關於消失的幾個提議」系列創作為余彥芳於2011年開始,以獨舞形式呈現的肢體表演。第三部曲回歸關照個人身世,透過模擬父親說話的語調和示範身體的慣性與勞動,再現父親所屬的情感網絡與人際關係,重建他長年所在的場址與生活情狀。藉由藝術形式的結合,以身體記憶感受失去,在演出與日常、台前與台後、再現與消逝的臨界轉場中,亦是一場讓自己與父親重會的舞作。《關於消失的幾個提議Ⅲ》特別邀請各類劇場藝術家參與,集結音樂、平面、空間、攝影、燈光、編舞等專才,建構出獨一無二的各式生活聲景,在轉換與獨舞之間,使父親的身體賦形而充實。

*「關於消失的幾個提議」系列之Ⅰ、Ⅱ陸續於2011、2013年由策展人周書毅邀演,於下一個編舞計畫創作平台發表。Ⅲ於2019年首演,為第18屆台新藝術獎入圍作品。

創作暨演出/余彥芳

國立臺北藝術大學舞蹈系兼任講師。作品和教學足跡遍於歐陸、美國、中國與臺灣舞團、劇院及藝術節。2013年發起「默默計畫」,培養年輕表演者和跨領域團隊共同進行長期訓練和創作,演出場域從地下市場到劇院。自2017年起,余彥芳開辦「默默工作坊」推廣即興舞蹈,回歸獨立藝術家狀態,以多重身份穿梭在舞蹈、戲劇與展覽等現場展演形式中,活躍於臺灣與國際藝壇。

About Propositions on Disappearance III

I am a dancer. When I miss a person, recall a scene, or visualize an image, I will perform what I think of instinctively with my body. *Propositions on Disappearance III* is to "make" my father's body with my own body. Since people of my dad's generation got ill and passed away, I suddenly realized that all the languages, intonations, and interactions that I was familiar with... would disappear as people disappear generation after generation. And in the end my body will also disappear. When I am exploring and feeling my father's body, it seems that I can exchange my life for some time with my father.—YU Yen-fang

Concept & Performer / YU Yen-fang

YU Yen-Fang, a versatile choreographer, performer, and instructor from Taiwan, R.O.C. She has showcased her work globally since 2001. Collaborating extensively across Asia, Europe, the U.S. and Canada, she explores artistic expression through Project MuoMuo, aiming for a poetic and accessible voice. Hosting weekly workshops, she shares her research openly, bridging art with life and subtly engaging her audience.

梁朝偉在《一代宗師》中飾演葉問,電影中有句台詞極深刻:「如果人生有四季的話,我四十歲之前都是春天」,他講出這句話時,淡淡地笑著面對鏡頭留下一家三口幸福合影,哪裡知道後來日子不再富足安穩,而是戰火連綿,貧困交迫。

我一直以為,人生的進程若如四季,肯定也該跟自然規律走——童年如春天,青年如夏 天,壯年如秋天,老年如冬天。沒想到,人生四季的進程不在於時間推移,而在於境 遇。

失去摯愛,能讓人一腳跨入人生的另一個季節。

《一代宗師》讓我首次窺見這個道理,第二次使我感受到這件事情的,就是余彥芳的《關於消失的幾個提議III》。2019年我第一次進場觀看《關於消失的幾個提議III》,這是一個獨舞作品,卻有兩個人——余彥芳與余雙慶。余雙慶是余彥芳的爸爸,在作品中,彥芳一點一滴的,身體力行的,把余雙慶的動作、聲音、表情從虛空中捏出來,好比從一塊黏土中捏出人形。

余家是開刻印行的,當她模擬父親刻印的手勢,我見到了余爸爸活脫脫在我眼前,那是一個超現實的瞬間,我明明是認識余彥芳,她也沒有刻意化妝,我卻在她肩背一拱的時刻,從她身上瞥見了素未謀面的余爸爸。如果是電影,我們勢必得找一位神似余雙慶的演員來撐起這段,但在劇場中,只要表演者心意靈動,光是神韻足可服人。

作品名稱「消失」,內容是再現摯愛的父親,而越是再現,觀眾越是深感入心「啊,他已經不在了」,透過再現來凸顯消逝,多麼聰明的一招。消逝與再現,就這樣成為硬幣的兩面,而這枚硬幣是余彥芳用高超藝術能力鑄成。

人會成長,作品也會。

人類的成長往往是「多了」——多了智慧、多了歷練、多了體重(?),而一個好作品的成長通常是「少了」——用減法讓作品的層次更深、去掉多餘的東西、讓意味更悠遠。

「我在想的是如何用更少來作」余彥芳說,距離首演已經五年,我問她這個「更少」的過程是否很艱難,她笑了一下,對我說「我想要作的,就是好好的讓觀眾認識余雙慶」。

摯愛消逝,透過藝術我們把他再活一次。我想不到比這個更適合談「消失」的作品了。電影《星際效應》安海瑟威飾演的博士振振有詞地說「愛如果是為了繁衍,那我們為何會愛著已死之人?說不定,愛是一種超越時空的能力,只是我們還不理解。」寫到此,我恍然明白,作品名稱雖然是關於消逝,其實那個未說出口的字,是愛。

這一次,就讓我們好好的、專心的,認識余雙慶吧。

相

2021年《關於消失的幾個提議Ⅲ》重演時,我和自編自演的余彥芳進行一場兩個多小時的線上談話,聽她在父後四年,如何藉由重演這支作品,在新的時間點上回顧父親的消逝之於自己的意義。

2019年,她用這個表演在驫舞劇場的排練場上召喚出離世兩年的父親,以戲劇和舞蹈形式邀請 觀眾一起認識余雙慶這個人,以及他和女兒余彥芳的關係。余彥芳在當時訪談中自陳,創作是 為了從死亡的谷底爬出,也為進行一場自我辯證:「我爸爸死了,為什麼我還活著?」而2021 年的重演沒讓她比較好過:「我還是經歷了情感勒索自己的過程,最大的一個問題是:那妳現 在還有那麼想妳爸嗎?」

如今父後已七年,《關於消失的幾個提議Ⅲ》受臺中國家歌劇院邀請,從車水馬龍邊的驫舞排練場轉至歌劇院典型的黑盒子小劇場演出。我再度和余彥芳進行了一場線上通話,從作品重製重演的變化,期間環繞作品內外無可避免的消失,以及她因此發現的嶄新存在——這個存在似乎可堅定屹立於種種消亡的表象外,支撐她以更從容的心情完成這場重演。這場談話以問答形式記錄整理,基於閱讀節奏和主題聚焦而略作修整如下。

#變與不變

問:我就單刀直入了。這是作品第三度重製,要不要談談有什麼改變?例如換一個空間,這是 很明確的事情。

答:是啊,它有很多過程,我非常、非常謹慎地在對待這件事。首演在驫舞排練場,是因為我們最早是以一個「非正式空間」的心情去對待整個創作。核心很明確就在彥芳身上,其他創作者進來找到各自的位置,然後跟這個空間產生對話。很簡單、很專注,你要說傳統也可以,但就是一個以我為主的structure(結構),接著大家環繞這個作品去找到支架。

這裡頭我一開始並不想面對一個team production(團隊製作規模),我只想要面對這個作品,不想其他任何事情介入,所以當時也只找了三位設計:聲音的蔣韜、燈光的高一華,還有做舞台也做服裝也做平面、甚至還有一點影像參與的歐陽文慧。可是,當這個作品要移動到所謂的專業劇場,回到team production的狀態裡,成員不可避免地產生變動。團隊裡的新舊成員需求也不同,有些舊的人想往前走,但新的人需要時間適應和進駐,當這個轉換發生在一個又是這麼私密、這麼深入的作品中,團隊的整合其實是最辛苦的,花了很多時間。

另一個一定會遇到的事情,是當這個作品被抽離掉原來的環境之後,它還剩什麼?剩下來的東西是不是作品的核心?這個作品雖然是從驫舞劇場的街景、鏡子甚至那一排摩托車跑出來的,但顯然,核心不是驫舞劇場,而在我身上。實際上這個作品非常類似於一個單人talk show(脫口秀),所有的脈絡、所有的事情就是關於余彥芳有沒有辦法走進一個空間,無中生有地讓你最後走出去時,覺得你認識余雙慶。

在面對這些不可避免的改變時,這個走了七年的作品本質上也叩問一件事,就是關係的改變。

#相信

問:上一次我們聊這個作品時,你說在爸爸走了四年之後,你對自己還記得多少爸爸,是件 光想就覺得非常恐怖的事。現在呢?

答:在製作期間發生一件事,對我來說是個非常重要的punch(重擊),我意識到這個作品已經不是關於消失,也不是關於我可以記得什麼了。這真的是一件很大的事情,就是那塊(演出中要用到)很大很大的白布不能用了。它真的老了,壞掉了,也真的再也找不到同樣的了。那麼名貴的一塊璟如老師提供的布。為了這件事,我很焦慮,然後哭,不知道怎麼辦,也去問璟如老師能不能再找到一塊一模一樣的布。老師對我講了非常嚴肅、非常狠的一段話,意思是我還要巴著那塊布多久?換一塊新的布,會產生新的事情。

我覺得我的身體其實是知道這些的,而這個作品也已經可以來到這樣的地方:無論世界怎麼 改變,無論我怎麼變老,無論是不是那一塊布,這個作品本質上是關於我和我父親關係的演 變,而這個演變是值得信任的,因為它建立在非常多愛的基礎上。

我爸爸過世之後,我持續地變老,我也會有忘記的事情啊。但是什麼事情是不會消失的呢? 是他放在我心裡面、使我作為我這個人存在於這個世界的基礎,這是不會消失的。當它被放 在許多外在的消失裡,它會變得更加明確。這是我現在對這個作品一個新的理解。天啊,我 現在好相信喔,好相信我跟我爸爸之間的connection(連結),相信這個作品的structure(結 構),也相信這個作品會順利走下去。

#名字

問:也就是說,這次演出有讓作品長得不太一樣嗎?包括在敘事上,會有一些改變嗎?

答:表面上的主結構沒有改變。應該說,這一次所有的調整都很細微,為了這個細微,花了 非常多功夫。我也要謝謝歌劇院對我的信任,他們對我和作品進行了嚴肅的評估和討論,決 定要支持我這個藝術家之後,就以belief(信念)提供我需要的協助。雖然promise(允諾)是 同一個作品,但我一度想過要不要在作品的名字後面加個年份。

問:了解,顯然時間是與這個作品同行的重要存在。但你對關於消失的「提議」現在又有什麼體會?

答:一直有人提議我改名,因為不好記。但前幾天我反而有個很淡的念頭:好險,這個作品還是叫《關於消失的幾個提議Ⅲ》。因為它很輕,很中性,雖然作品關乎個人,講的事情也濃厚,但它就只是在這個巨大的人世間,芸芸眾生輪迴裡面的一個關於消失的記憶而已。這件事我很喜歡。我爸在確認二度罹病時,他只說了一句「怎麼這麼衰啊」,很中二,很好笑。直到後期他也只跟我們說,這就是「人生的軌跡」。他有他的豁達。

(註)文章開頭提及的訪談,可參考《國藝會線上誌》2021年8月3日刊出的〈成為不太一樣的余彥芳〉。

演出製作團隊 Creative and Production Team

創作暨演出 | 余彥芳

排練指導|田孝慈

燈光設計 | 高一華

副燈光設計 | 吳峽寧

音樂設計暨鋼琴演奏 | 蔣韜

服裝設計 | 歐陽文慧

空間設計|林凱裕

影像設計 | 周玥、葉長奇

製作人 | 陳珮文

執行製作 | 劉怡君(圓圓)

主視覺概念 | 歐陽文慧

舞台監督暨現場演出 | 孫唯真(水牛)

助理舞台監督 | 林芷君

燈光技術指導 | 汪玄昱

舞台技術指導|李佳儒

音響技術指導|張稚暉

影像技術 | 黃詠心、郭蕙瑜、羅宇辰

燈光技術人員 | 梁弘岳、陳崇文、曾紹東

舞台技術人員 | 吳重諒、藍舸方、王梓安

陳洪晟、余婉臻、吳芮琪

黃歆菀

音響技術人員 | 林家瑜

攝影 | 王筑樺

影像紀錄 | 駱思維、陳韋勝、黃家洋

吳敬軒

製作團隊 | 黑眼睛跨劇團

特別感謝 | 余廣松刻印社、驫舞劇場

河床劇團、方姿懿、李智偉

林玉珠、邱春梅

Concept & Performer | YU Yen-fang

Rehearsal Conductor | Hsiao-tzu TIEN

Lighting Design | I-hua KAO

Associate Lighting Design | Hsia-ning WU

Music Design & Performer | Tao CHIANG

Costume Design | Wen-hui OUYANG

Scenography | Kai-yu LIN

Video Design | Yueh CHOU, Kurtis YEH

Producer | Sandy CHEN

Associate Producer | Yi-chun LIU

Key Vision Concept | Wen-hui OUYANG

Stage Manager & Performer | Wei-chen SUN

Association stage manager | Chih-chun LIN

Master Electrician | Hsuan-yu WAN

Technical Director | Chia-ru LI

Sound Engineer | Chih-hui CHANG

Video Engineer | Yong-hsin HUAN

Huei-yu KUO, Yu-chen LO

Lighting Crew | Hung-yue LIANG

Chung-wen CHEN

Shao-dong ZENG

Stage Crew | Chung-liang WU, Ko-fang LAN

Ian WANG, Red CHEN

Wan-chen YU, Ray WU

Shin-yuan Huang

Sound Crew | Jia-yu LIN

Photographer | Chu-hua WANG

Cinematographer | Sih-wei LUO

Wei-sheng CHEN

Yang HUANG,

Ching-hsuan WU

Production | Dark Eyes Performance Lab

Special Thanks | Yu Kuang Song Seal Store

Horse Dance Theater

Riverbed Theatre

Tzu-yi FANG, Chi-wai LEE

Yu-ju LIN, Chun-mei CHIU

