

李憶銖

昆蟲物語：裝死

Lee Yi-chu

Souvenirs Entomologiques: Playing Dead

演出時間 | 2023.6.9 (FRI.) 19:30
2023.6.10 (SAT.) 14:30
2023.6.10 (SAT.) 19:30
2023.6.11 (SUN.) 14:30

演出地點 | 國家兩廳院實驗劇場NTCH Experimental Theater

主辦單位 | 國家兩廳院
NATIONAL THEATER & CONCERT HALL

演出製作 | 草搞場

- ◎ 節目全長70分鐘，無中場休息。
- ◎ 中文及部分臺語發音，無字幕。
- ◎ 演出部分含巨大聲響、強光、持續閃爍等聲光效果，請留意並斟酌入場。
- ◎ 建議10歲以上觀眾欣賞。
- ◎ Approx. 70 minutes without intermission.
- ◎ Performed in Mandarin and partially Taiwanese without surtitles.
- ◎ This production contains sudden loud noises and strobe lighting effects.
- ◎ Age guidance 10+.

主辦單位保有節目內容異動權 The program is subject to change.

前言

「新點子實驗場」作為兩廳院孵育創作者的展演平臺，鼓勵創作者以實驗精神突破想像，挑戰演出新形式。2019年兩廳院更啟動「新點子實驗場 R&D 計畫」，透過公開徵選、創作陪伴、階段性呈現，最終完整製作的過程，支持創作者在發展階段研發創作方法、深化作品目標，讓創作以自由實驗的精神反覆辯證，開拓作品的思考維度。

今年「新點子實驗場」以表達對不滿事物難以言喻、無奈情緒的新世代流行語「emo」作為五檔作品探問社會的共通詞彙，五位藝術家在劇場中對於當代社會、視覺感官、勞動身體、國家體制、千禧世代等不同現象對世界發聲。

五檔節目中包含兩檔「2022年新點子實驗場 R&D 計畫」入選作品：李慈湄透過聲音特徵和音樂性，探討聽覺、勞動身體與感官之間關係的《聽起來像聲音？—石-頭-S-tone》；李奧森描繪警察在層層疊加的系統性暴力及其所處高壓環境，如何影響其內在狀態的《切割、破裂、凝聚、碾碎、警察》。另三檔邀請作品：李憶銖的《昆蟲物語：裝死》延伸法布爾《昆蟲記》中的篇章，以黑色喜劇展現人類的夾縫求生；張可揚與視障舞者及明眼舞者共創非視覺舞蹈，透過《在大道與廣場之間遇到一頭大象》挑戰無法看見的舞蹈如何被感知與理解；《跳躍少年》由趙偉丞以青少年社會事件出發，從日本動漫、臺灣流行文化等集體記憶切入，關注千禧世代的成長經歷。

新點子，不只是靈光乍現，更是勇敢提問世界的大無畏實驗精神。

節目介紹

我們真的能按照自己的意思行動嗎？在面對無法接受又只能接受的那些時刻，裝死，成了我們活下去的方法。

「要裝死，就必須對死亡有些了解。」——

尚—亨利·法布爾〈昆蟲記：裝死〉

透過法布爾觀察昆蟲的視角，我們得以重探人間界那些無法理解的荒謬時刻。

「為何這樣做？」

「為何不逃？」

「為何不說？」

「為何什麼都沒做？」

不知道啊……要怪，就怪身體裡的蟲吧？

《昆蟲物語：裝死》靈感取自法布爾《昆蟲記》篇章之一：〈裝死〉。劇場編導李憶銖思索人類、社會與昆蟲裝死之間的巧妙連結。在配備濃厚黑色幽默的放大鏡下，窺探著一次次的昆蟲實驗／生存考驗……。

讓「情境喜劇」所組成的觀察時光帶你盡情探索社會上各種裝死時刻。

關於「裝死」的荒謬物語，在實驗結束前，蟲心開始。

創作者的話

文／李憶銖

人曾經是蟲。

蟲的時間是由一連串的動作與反應組成，因此，在每一個動態中，蟲駐留在「無

限」。而人創造了屬於人的時間，試圖離開蟲的時間。

為何要離開？可能是因為「無限」與「無」，太過相似，而令人害怕。

在每一次遇見自己無法接受的事情時，即使腦袋告訴自己那是多麼微不足道的小事，身體的一部分仍會回想起自己曾經是蟲的時刻，因此裝死，因此凍結，讓自己停留在無限，避免走向落得什麼也沒有的局面。

此次創作如同一場微波爐中的解凍。在一次又一次的裝死中，我意識到沒有任何生命會真正死去，它只是轉化成下一種動能，在光照時、在回暖時、在任何無法預期的一刻，重新綻放。

「裝死，是為了活下去。」

對於身體，對於蟲，對於生命來說，僅是如此，沒有更深邃的什麼了。

編導 | 李憶銖

草搞場團長。劇場編劇及導演，同時跨足影視編劇、戲劇教學、占星與牌卡占卜。畢業於國立臺北藝術大學戲劇學系劇本創作組、國立臺灣大學戲劇學研究所主修劇本創作。致力於故事新創、跨域共創及劇場形式的融合與開發。編導作品《逢魔時刻》甫獲「第二十二屆台新藝術獎第一季」提名；《摩利支天女》入選第十三屆新人新視野；《盲劍客一見／不見之間》入選藝術綠洲創作徵件計畫，並獲台新藝術獎提名。編劇作品《海》獲得第十七屆臺北文學獎舞臺劇本組首獎。兩次入圍電視節目劇本創作獎。

演出製作 | 草搞場

「生命有時，草搞一場。」

演出必須可重複，而生命無法重複，生命只是一張草稿。於是，我們可以在任何時刻，隨意起草。由編劇出身的李憶銖和戴華旭成立於 2021 年。以劇場為底探索各式表演技藝，共創跨域文本，以創作連結生命。

近期製作：落語劇場《逢魔時刻》、桃園鐵玫瑰藝術節《要堅強，會過去ㄉ——好「溫柔」喜劇之夜！》、米倉劇場藝術節《尋戲記》、「草本綱目」單人文本實驗計畫等。

共創表演者

李東霖

國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所表演組。

近年參與劇場作品：2021《proof 求證》林志慶導演、《嚙伊嚙采 Woyzeck》莊衿葳導演、2020《枕頭人》侯宇鍊導演、《等待狗頭》與蔣薇華共同創作、《兩韓統一》周安迪導演、《屋檐裏》重田誠治導演。

胡書綿

國立臺北藝術大學戲劇學系，主修表演。臺南善化人。自由接案劇場演員。活動於各大小劇場之間，曾與明日和合製作所、窮劇場、進港浪製作所、婉婉工作室、黑眼睛跨劇團、盜火劇團、夾腳拖劇團、風格涉李銘宸、馬維元、蘇品文、Frank Dimech（法國）、Theodoros Terzopoulos（希臘）等創作者及劇團合作。

楊宇政

國立臺北藝術大學戲劇學系，主修表演。現職劇場及影像表演者。

近年合作的劇團有：進港浪製作所、明日和合製作所、僻室、可揚與他的快樂夥伴、阮劇團、驚喜製造、軟硬倍事和太空彈劇團等。

劉凱榛

國立臺北藝術大學戲劇學系、國立高雄師範大學跨領域藝術研究所。1993 年生於臺中，關注網路和媒介的更新如何改變人的感知和溝通方式，新的情感結構又如何再現於劇場，鬆動既有的現身／觀看狀態。

近年參與劇場作品：2022 感染誌愛滋劇場行動計畫《Rx:still life》、臺北藝穗節—安林《迷人的迷》；2021 獨立製作劉凱榛 solo《我還有一個身體》。

戴華旭

國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所、玄奘大學影劇藝術學系。現為自由工作者、站立喜劇演員。

近年參與作品：2022 「草本綱目」——單人文本創作計畫《打掃時間》編劇、演員；2021 第十二屆電視節目劇本創作獎《守夜人生》編劇、盜火劇團《狗洞》演員。

現場 DJ | DJ nEm0 劉慈弘

現居高雄，現任高雄百樂門酒館 Livehouse 燈光技術及駐店 DJ，同時為「含金鵲」樂團吉他手，主要工作活躍於南部獨立音樂場景。

主創設計群

戲劇顧問 | 蔣韻儒

近年參與劇場作品：2022 舊城劇場《天亮前的那卡西》戲劇顧問、高雄城市記憶計劃《半月天烏弄弄》劇作者、淼淼製作《安妮》戲劇顧問。

劇評文章發表於：自走砲嚕咪

fb.com/theatrelumi

文本協力暨導助 | 陳雨澤

國立東華大學中國語文學系。自由藝文工作者。

近期參與劇場作品：2022 不二容戲劇工作室《剩人》、Be 劇團《流浪故事屋》、《小魔王與 Shadow 熊》。出版作品：2019 米王、陳雨澤《洋蔥快樂頌》攝影詩集、2023 預計出版《遠得要命王國》短篇小說集。

舞臺設計 | 吳映竺

1993 年生，淡水人，畢業於國立臺北藝術大學劇場設計學系，主修舞臺設計。喜好嘗試各種空間與行為表演的發想，近期作品：TIFA 特別計畫《小事製作：戰鬥果醬》舞臺設計、新人新視野《摩利支天女》舞臺設計、臺中歌劇院新藝計畫吳峽寧 × 僻室《包在我身上》空間設計、六福萬怡酒店—沉浸式劇場《六月一當我們在 2023 號房醒來》空間設計、山東野部落體驗走讀劇場《熊下山》空間設計、自製作品《觀音山》。

燈光設計 | 楊妤婕

彰化鹿港人，幼年曾於菲律賓留學生活。因為喜愛電影藝術而接觸戲劇，又因戲劇而愛上舞蹈，於是至今都在表演藝術的領域中摸索。

近期參與作品：2022TIFA× 廳院 35 · 藝術行動《2057：給 35 年後的活存演習》技術統籌、2022 國立臺北藝術大學舞蹈研究所畢業製作：徐哲、張哲豪《沒有原哲》燈光設計、2022 愛丁堡藝穗節《TOMATO》燈光設計暨技術統籌。

個人網站 <https://yangyuchips.wixsite.com/hazelyanglighting>

服裝設計 | 張渝婕

國立臺北藝術大學劇場設計學系服裝設計主修畢業，現為劇場、電影、廣告等服裝造型工作者。

近期劇場作品：果陀劇場《淡水小鎮》、躍演《勸世三姐妹》、華文音樂劇《The Fantasticks》、五口創意工作室《SC 驚釀小酒館》、臺北市立國樂團 × 躍演《蔥仔開花》、狂想劇場《島上的最後晚餐》、《非常上訴》、故事工廠《他們等待的那位果陀》等。

影像設計 | 黃偉軒

創作多以數位影像及動畫為主，作品形式多元，含括劇場影像、聲響、聲音—影像等。黃偉軒的作品主要關注於如何藉由數位拍照建模的影像再敘述一個曾經存在或僅存於想像中的空間，重新構築出人和居處的環境在過去與未來及想像與真實之間種種浮動的關係。作品曾受邀至法國 CHRONIQUES：數位想像雙年展、巴黎 104 藝術中心、美國科羅拉多州林肯中心、國立臺灣美術館等地展出。亦曾參與臺中歌劇院、失聲祭、混種現場聲音影像演出，並擔任兩廳院、臺北藝術節製作等影像設計。

音樂設計 | 劉宥均

1994 年出生於臺灣南部，成長於離島小琉球。國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所畢業，主修劇本創作。目前從事舞臺、影視編劇，以及音樂創作與室內裝修。

Prologue

As a platform for incubating performing artists, NTCH IDEAS Lab encourages creators to persevere in experimentation, indulge their imaginations, and embrace bold new forms of performance. In 2019, the NTCH launched the first IDEAS Lab - R&D program, inviting submission of project proposals, mentoring artists in the creative process, and providing opportunities for preliminary presentations leading up to final production. These measures support artists in the developmental stages of their works and help them to expand their creative methodologies and depths, allowing them to broaden their dimensions of thinking by experimenting freely while engaging in dialectical discourse.

The five productions of the 2023 IDEAS Lab will delve into various social issues, with each work touching on the common concept of "emo". This term, widely used among the new generation, captures the indescribable and powerless feelings experienced towards objects of discontent. Through their works, the five artists will voice their opinions on contemporary society, the visual sense, manual labor, governmental systems, and millennials, speaking to the world from within the theatre.

The five productions comprise two works selected in the 2022 IDEAS Lab

- R&D program. Li Tzi-mei explores the relationship between hearing, manual labor, and senses in *Sounds like sound: -S-tone* by examining sound characteristics and musicality. Val Lee's *Severing, Fracturing, Uniting, Pulverizing, Policing* depicts the cumulative systemic violence faced by the police, the high-pressure environment that surrounds them, and the impact of these factors on their mental state. The other three invited works include Lee Yi-chu's *Souvenirs Entomologiques: Playing Dead*, an extension of the corresponding chapter in Jean-Henri Fabre's book and a dark comedy that demonstrates human's ability to survive between a rock and a hard place. In *Elephant in the ____*, Chang Ko-yang collaborates with dancers with visual impairment and dancers with normal vision to create a "non-visual" dance, seeking ways to enable perception and understanding of a dance that cannot be seen. Chao Wei-chen starts out from social incidents involving adolescents in *Jump Shonen*, delving into Japanese anime and manga, popular Taiwanese culture, and other such elements of our collective memory while following the millennials' experience as they grew up.

IDEAS Lab embraces not only fleeting strikes of inspiration; it seeks to experiment and ask bold questions of the world with fearless perseverance.

Synopsis

Can we really act of our own accord? At those moments that we can't accept but have to, playing dead is the only way to survive.

"To play dead, we need to understand death."
– "Playing Dead," *Souvenirs Entomologiques*,
Jean-Henri Casimir Fabre

Through the perspectives used by Fabre to observe insects, we're able to re-explore the absurd moments beyond our understanding in the human world.

"Why did you do it?"

"Why didn't you run away?"

"Why didn't you speak out?"

I don't know... maybe the insects in our bodies should be blamed.

Souvenirs Entomologiques : Playing Dead is a production inspired by "Playing Dead," one of the articles from Fabre's *Souvenirs Entomologiques*, in which theater director and playwright Lee Yi-chu attempts to explore the subtle connections between human beings, the society, and insects' instinct of playing dead. Under the magnifier with the strong flavor of black comedy, this work probes into the insects' experiments and surviving tests again and again.

Guided by a series of sitcoms of observation, you're able to explore all the playing-dead moments in the society to your heart's content.

By the end of the experiments, you'll experience all sorts of absurd stories of playing dead. Let's start with insects!

Creator's Message

By Lee Yi-chu

Human beings used to be insects.

For insects, the time is composed of a series of actions and reactions. Therefore, in each of the insects' actions, they remain "timeless." However, human beings create the time for humans, trying to get rid of the insects' time.

Why did we leave? Perhaps it's because "timelessness" is so much like "nothing" that we are frightened by the notion.

Whenever we encounter something unacceptable, however trivial we remind ourselves that it might be, a part of our bodies still recalls the moments when we were still insects and makes us play dead and thus frozen so that we remain timeless to avoid the consequences of losing everything.

The process of creating this production is like the defrosting in a microwave oven. In one after another act of playing dead, I realize that not a single life will be truly dead but rather transform into another type of dynamics, which will re-emerge unpredictably at any moment when the sun shines or when the weather becomes warmer again.

"Playing dead is for survival."

For bodies, insects, and even lives, it is just that simple and nothing else.

Playwright & Director | Lee Yi-chu

Lee is a theater director and playwright as well as the co-founder of Grassing Theatre. Her career also spans other fields, such as scriptwriting for video products, theater education, astrology, and playing card divination. She owns a BA degree from the School of Theater of Taipei National University of the Arts and an MA degree from the Department of Drama and Theatre of National Taiwan University, both majoring in scriptwriting. She is dedicated to the creation of original stories, crossover experiments and creations, as well as the integration and development of various forms of theaters. Her works of directing and playwriting have been recognized by various awards: *You Have No Time-Rakugo Theatre* has just been nominated for the Taihsin Arts Award; *Mother Marichi* was selected in the 13th Young Stars New Vision; *The Blind Swordsman* was selected in the Arts Oasis Project and nominated for the Taihsin Arts Awards; and *Sea* won the first prize in the category of play scripts at the 17th Taipei Literature Awards. She has also been twice nominated for the TV Scriptwriting Award organized by the Ministry of Culture.

Production | Grassing Theatre

"Life is short, let's play with it."

A performance can be repeated, but life can only be lived once. Life is a constant working draft, and we can always make something new happen. Grassing Theatre was co-founded by playwrights Lee Yi-chu and Tai Hua-hsu in 2021. Their mission is to take the theater as the foundation to explore all sorts of performing skills, encourage crossover experiments/texts/activities, and connect lives with creations.

Recent productions include: *You Have No Time-Rakugo Theatre*, *Be Strong, I will laugh at you gently* (Taoyuan Iron Rose Festival), *Looking for Theater* (Barn 169 Theater Arts Festival), and project of texts for one-man show, etc.

演出製作群 Production Team

編導 Playwright & Director | 李憶銖 Lee Yi-chu

戲劇顧問 Dramaturg | 蔣韻儒 Stacy Chiang

製作人 Producer | 陳怡陵 Chen Yi-ling

執行製作 Executive Producer | 簡佩伽 Angelina Jian

文本協力暨導助 Script Integration & Director's Assistant | 陳雨澤 Chen Yu-zhe

共創表演者 Collective Creation & Performer | 李東霖 Lee Dong-ling、

胡書綿 Hu Shu-mien、

楊宇政 Yang Yu-jheng、

劉凱榛 Liu Kai-chen、

戴華旭 Tai Hua-hsu

舞臺監督 Stage Manager | 孫唯真 Sun Wei-chen

舞臺設計 Set Design | 吳映竺 Wu Ying-chu

燈光設計 Lighting Design | 楊妤婕 Yang Yu-chieh

服裝設計 Costume Design | 張渝婕 Chang Yu-chieh

影像設計 Video Design | 黃偉軒 Huang Wei-hsuan

音樂設計 Music Design | 劉宥均 Liu You-chung

現場 DJ Live DJ | DJ nEm0 劉慈弘

舞臺技術指導 Head of Stage | 蔡傳仁 Tsai Chuan-ren

音響技術指導 Head of Sound | 陳宇謙 TP Chen

燈光技術指導 | 劉怡彤 Liu Yi-tung

舞臺技術執行 | 吳紫莖 Wu Tzu-ching、陳冠齊 Chen Kuan-chi、陳賢達 Chen Xian-da、

劉冠佑 Nicolas Liu

燈光技術執行 | 吳以儒 Wu Yi-ju、何佩芹 Ho Pei-chin、段予誠 Duan Yu-cheng、

連偲妘 Lien Ssu-yun、劉柏漢 Liu Po-han

音響技術執行 | 吳書維 Wu Shu-wei、趙之耀 Chao Chih-yau

影像技術執行 | 蕭如君 Hsiao Ru-jhun

服裝管理暨梳化執行 | 張甯翔 Chang Ning-shiang

排演助理 Rehearsal Assistant | 林佳蕤 Lin Chia-roei、劉凱榛 Liu Kai-chen

主視覺設計 Key Visual Design | 貳步柒仔 LUNBOCHILLA

演出紀實 Videographer | 投影瓶影像 Bottle Projection

劇照攝影 Photographer | 牧童攝影 Shephotoerd

演出製作 Production | 草搞場 GRASSING THEATRE

特別感謝 Special Thanks

大誌雜誌、台新銀行文化藝術基金會、四把椅子劇團、集雅服裝工作室、愛樂電台、僻室、
方姿懿、尹宣方、林晏甄、虞淮、戴雅雯

[持本場館當日節目票觀眾，請至廳內折抵機辦理停車優惠](#)

歡迎掃描 QR Code
線上填寫
「觀眾意見調查表」

感謝您
費心填寫！