

《無聲的戰爭》：來自未來的表演盛宴

國立成功大學藝術研究所 吳婉綾

近年來科技跨藝劇場是個相當熱門的議題，各界專業人士紛紛投入這塊市場發展，期盼能夠在百花齊放的台灣當代劇場中開出一朵炫目耀眼、與眾不同的科技之花。科技置入劇場演出當中無非是想替演出效果加分，甚至增加與觀眾之間的互動性，透過各式虛擬科技與 AI 演算生成技術可以超越鏡框舞台的空間限制，讓表演者與觀眾共享整個表演空間，打造 360 度之立體環境劇場的感官視覺，劇場舞台不再是可望不可及的神聖殿堂，透過數據的蒐集、AI 計算轉換而成的舞台背景，以及舞者們絲絲入扣的肢體動作與精湛的舞藝，在在都呈現了令人驚豔的共時性與在場性，台上的表演者與台下的觀眾都能藉由參與一次「有聲有色」的展演，共同探討、感受這場《無聲的戰爭》。

此次演出劇團為來自台藝大跨域表演藝術所的表演團隊——黑碼藝識，黑碼藝識雖為近年來剛成立的表演劇團，但是網羅了一群相當專業的舞者、編舞家、演員、歌手，甚至是科技工程師，表演實力不容小覷。黑碼藝識表演團隊與台藝大跨域表演藝術所共同協作策劃了這場科技劇場演出，入場時即以動態 AR 吸引觀者的注意，並為整齣無口白的戲劇演出作一前導性的提示，《無聲的戰爭》主要以「看不見的戰爭」與「反戰」作為主要的表演核心思想，去除多餘的口白，融合科技、音樂、舞蹈和視覺意象，以流暢吸睛的畫面與聲音象徵創作團隊所欲傳達之深刻的意義，呈現人類對和平、愛與合作的渴望，並透過收錄現場演出鼓聲及背景音樂聲響，轉變成音頻分析，建構出即時的 AI 演算視覺，在舞台螢幕上投影出如音波般的動態波紋圖案，有著各式圖形並隨聲響變化的動態波紋配合現場舞者優美的演出和節奏強烈的舞台音樂、濃厚色彩的燈光轉換，創造出現代生活中看不見的資訊戰爭景象，也達到震撼人心的絢麗舞台效果，藉此倡導「反戰」概念，傳達追求和平、自由、人權等生命重要價值，且透過舞台上節奏緊湊的大鼓、血色的燈光強調了戰爭的可怕、進而更堅持了反戰的主軸想法，為觀者植入了深刻鮮明之正向理念。

不同於其他科技劇場以虛擬角色置入表演之中，這場《無聲的戰爭》以獨樹一格的音頻分析搭配表演舞者舞蹈演出，令人眼睛為之一亮。在表演一開場，舞台上即以敲奏大鼓及紅色燈光，傳神地營造出緊張殘酷的戰爭氛圍，使觀眾更易投入於劇場表演內容之中。整齣劇亦有尚稱明晰的核心思想脈絡，《無聲的戰爭》在表演中以

《孫子兵法：軍爭篇》：「其疾如風，其徐如林，侵掠如火，不動如山，難知如陰，動如雷震。」

其中的「疾如風」、「徐如林」、「侵掠如火」、「不動如山」等戰術思想可完整對比於墨子的反戰思想，如：「明鬼」、「兼愛」、「非攻」、「天志」等等，並搭配表演舞者時如行雲流水般明快、時似樹根盤結般凝滯的雙人舞蹈動作，傳達出「戰爭」與「反戰」之間的思想對立，呈現了劇中深刻的主題內涵，身處現代社會的我們正面臨著一場浩大的資訊戰爭，這場戰爭無孔不入地佔據了我們的日常生活，左右著人們的言行，如何運用墨子的思想智慧去客觀看待且在資訊戰爭中平和自處也考驗著台下觀者的判斷與省思力，藉由《無聲的戰爭》戲劇意涵的呈現，我們知道在這場資訊戰爭中唯一的勝算即是不要發起攻擊與擴散猜忌的氛圍，並能堅守對於正道義理的信仰，如此才能夠終止資訊戰爭對現代社會造成的傷害，也能夠使在這場戰爭中受到不可逆轉傷害的逝者得以安息。劇中具有佛教思想內涵的主題歌曲《無聲的戰爭》融合了佛教六字真言之「唵嘛呢叭美吽」中的「吽」除隱喻宗教上的「超脫」外，並與戰爭的炮響聲「轟」諧音，彷彿是在反覆的資訊戰爭炮響聲中祈求解脫，同時也是希望「吽」字真言可以彌補戰爭所帶來的傷痛，雙向隱喻的歌詞配合節奏鮮明的音樂，身為觀者實感饒富興味。也透過這樣的肢體動作與精神意境上的拉鋸，為這齣表演帶來了極大的舞台情緒張力，一雙舞者柔軟流暢的舞蹈動作搭配中國寫意風的舞台背景更呈現出強烈的視覺感受，此時此刻在台下的觀眾心中，可說是「無聲勝有聲」，瀰漫於整座劇場的緊張情緒氛圍一觸即發，這也為這類無口白的科技跨藝劇場帶來了一次的表演「心」境界，收穫了極佳的演出效果。

在這場《無聲的戰爭》中即時收錄現場演出聲響及音頻分析，透過 AI 演算視覺轉換為螢幕上的動態波紋圖，這些動態波紋能夠隨著台上舞者的動作擺動而變化，兩者之間的搭配看似天衣無縫，因此這樣的新嘗試可說是一次精彩絕倫的完美現場演出。但也因著這樣過於完美的舞台呈現，在演後座談時引發了現場觀眾的質疑，提問觀眾認為若是舞者動作與舞台視覺能夠搭配得如此出神入化，毫無破綻可言，觀者如何確認是否在現場切實有即時演算科技的置入，經由這一提問，創意總監才道出背後運作上亦有事先錄好的部分存在，不過並非為全場預錄，倘若是全場預製音頻分析，反而容易導致舞者無法準確地對上節拍，於是總監特別強調這場表演雖有部分預錄音效，但主要呈現仍是倚靠現場演奏搭配現場舞者演出，不過預錄的鼓聲及樂器聲也出現失真的效果，這一點也將使觀眾困惑，表演演奏樂器因何種目的而有了這樣的預錄必要性。至於預錄音頻分析的部分是否有違此科技跨藝劇場的初衷，筆者認為還有討論的空間，畢竟現場的確能夠感受到舞台上的真實脈動與情感溫度，筆者也認為預錄的音頻部分佔整體演出的比率至關重要，是否是為了保有演出時一定比率的穩定性才需要事先預錄部分音頻，預錄的比例是否超過全劇的一半比例可待商榷；除此之外，我們可進一步思考，科技跨藝劇場是否應該有明確的定義與運作方式，或者以一概之，只需有各式的科技跨域技術置入劇場之中都可以稱為科技劇場，以上幾點皆值得我們討論與深思。

另外，黑碼藝識的團隊在演後座談中強調此次表演幕後沒有一個特定主導的導演，即是採用團隊共作的創新方式完成構思與演出，這是相當符合時代潮流的編劇創作方式，能夠達到劇情內容豐富且有著擴大表演視野的效果，甚至將故事導向沒有結局的情形，反而能夠為讀者帶來更大的想像空間，也能夠避免在舞台劇中出現流於教條式的說教思想，也在無意間擴展了《無聲的戰爭》之表演格局，但在表演編排的中心思想上也因著這樣共作的工作方式而出現各說各話的情況，編舞者在雙人柔美舞蹈中傳達的是「靈魂伴侶」的概念，總監想要藉著這場演出表達「反戰」思想，歌者唱出的是戰爭之下人民的「恐懼」，看似莫衷一是，卻透過幾個概念的合作，在這齣《無聲的戰爭》表演現場相互融合、呼應，並開出了燦爛明亮的花朵，這樣的合作模式也被視為是未來新時代的編劇趨勢，未來的劇場人人皆能夠參與其中，並在一齣劇中擁有多元角色，不僅僅是觀者也是編劇，甚至是其中一個演員，透過親身參與其中，以賦予這齣劇靈魂單。在演後座談中，即有許多觀眾對此看似分離的創作概念提出許多疑問，但是筆者認為在各自表述的創作理念下真正地傳達了民主與自由的精神價值，一部舞台戲劇演出劇情不再是一家之言，而能藉由不同人才間的合作以涵蓋更深更廣的思想底蘊，透過無口白的音樂舞蹈演出配合 AI 演算動態波紋之舞台呈現，令觀者有如參與了一次行動藝術，在反戰思想主題與舞台演出的互動中感受、得取創作者所欲傳達之理念，並藉由無口白的演出為觀者騰出了獨立思考的想像空間，能夠透過自身視角盡情詮釋這場演出，帶給觀者感官上的完整體驗，讓表演激起之心靈漣漪的延續強度呈現最大化，實為台灣當代新型態劇場的一次成功試驗，筆者也衷心期盼這樣的合作模式能夠激盪出更多的美好作品創生，台灣當代劇場也能夠在如此共創共編新型態的合作觀念與舞蹈、擊樂、科技三者組合而成之跨域合作氛圍之下擁有一番新氣象，並促使更多藝術創作者與觀眾走入劇場、支持劇場、彼此共存共榮，黑碼藝識團隊或許真是一匹來自未來的劇場黑馬！

活動資訊

戲劇名稱：《無聲的戰爭》

演出團隊：黑碼藝識 Hey mechanic!

演出地點：臺中市屯區藝文中心科技跨藝實驗場

主辦單位：臺中市政府文化局

閱稿意見

本文透過對《無聲的戰爭》中的科技介入來對「科技跨藝劇場」做出觀察，對作品中的反戰思想作詮釋分析。作者在文中提出質疑：究竟多少的科技介入才能算在科技劇場的範疇？同時也引述演後座談的觀眾提問來引發讀者思考，科技的精準表達是否打破劇場的現場性，同時身體與即興的加入是否又讓現場性重新現身。

頗為可惜的是作者對演出內容的敘述過少，內文提到了演出作品與觀眾的互動，更提出其共時性和在場性，但卻未在內文中看到觀眾如何主動參與作品，或其實只是被動地接受創作者的輸出，會令讀者好奇這又與作者所述之傳統劇場到底有何區別？

集體創作已然不是新型概念，尤其在跨界藝術更是經常進行集體即興創作；無口白演出在後戲劇劇場時代也已有發展成熟的舞蹈劇場、物件劇場、默劇、小丑表演等形式作為前例，但作者對演出的共創形式或是表演形式的論述，會令讀者認為創作團隊所為是對傳統的突破創新。

從作者的文字中可以看到對科技介入劇場的期待，但誠如前面所舉例皆是早已對文中的「傳統劇場」（這裡理解為話劇形式的舞台劇）作出當代性的改革，作品中科技介入也只是一種新型表演媒介，或許也要從數位肉身性，去討論數位如何被轉譯及再現，肉身與數位的糾纏關係需要更深入被釐清。

蔡常湧

國立台灣藝術大學戲劇研究所