《完美旅行 Trouble Travel》

計劃書

(申請戲劇類別)

魔梯形體劇場

總長度：60分鐘	演出者人數：3人
演出形式： 無語言肢體喜劇，適合3歲以上親子共賞	技術規格： 需要燈光變化顏色效果，會懸吊日光燈管三支，可以有架設側燈的空間，會使用霧機

計劃書大綱：

一、前言

二、計劃源起與目的

三、演出形式與劇情介紹

四、演出團體介紹

(含團隊介紹、團隊編制、演出實績、票房紀錄、劇評與觀眾回饋)

五、宣傳行銷管道

六、經費概算表

一、前言

Multi-X 魔梯形體劇場，由師承法國戲劇表演大師 Philippe Gaulier 並以形體戲劇表演見長的藝術家-陳雪甄成立，**為台灣少數以肢體喜劇創作為主要創作風格的劇團**，結合默劇、多媒體、面具、單人表演、當代小丑及特殊場域空間等元素。長年鑽研肢體喜劇創作語彙，以非語言的畫面敘事風格，持續發掘和開創趣味及創意，積極拉近藝術與民眾間的距離，同時以非語言敘事打破表演藝術觀眾的年齡限制，為台灣的表演藝術環境帶來更多可能性。

我們喜歡以小丑精神描述小人物，這些常見的小人物角色都代表了生活在台灣的想像跟經驗，他們有些困境跟脆弱是我們可以共感的，努力克服困境的同時也展現了小人物的堅強。這些日常生活透過幽默的轉化讓人心有戚戚焉，也因此讓我們能體會人的複雜性，在精準有趣的肢體表演下使人發笑，在喜劇的嬉笑怒罵中看見自己真實的樣貌，離開劇場回到生活時能有更多反思。

《完美旅行》是一齣闔家觀賞的親子劇，蘊含豐富的喜劇和舞台技巧。三位表演者皆從法國進修回台，將習得的養分注入台灣本土的肢體喜劇作品中。此劇在闡述三位小丑的旅行飛機遲遲不來，在機場等待過程中發生荒謬的趣味鬧事，有如旅行般令人難忘。**60分鐘笑料層層埋伏，劇情緊湊活潑，藉由肢體、偶戲、音樂等豐富元素來取代舞台道具、對白呈現精彩的喜劇表演。**

《完美旅行》具有後疫情時代的反思意義，在2021年5月全台啟動疫情三級警戒時，人們被困居家中，食衣住行被限制在一個空間，當時間逐漸拉長，我們開始懷念能自由行動的時刻，便開始思考—「旅行」對我們來說是什麼？從旅行的意義是出發、是前進、是冒險，一直到，**我們認為旅行意義即是：「心境的轉變，提醒我們珍惜現有的一切」**。

既然不能遠行，疫情帶給我們的改變就是，反思真正想出遊的動機，如何轉變心境重新看待我們的生活，而我們的想像力是永遠不會被限制的。《完美旅行》透過輕鬆幽默的演繹，為觀眾開啟了在等待時光下重新追尋自我的想像，以豐富的肢體、不言可喻的方式，詮釋了假期的多元解讀。

二、計劃緣起與目的

- 計劃緣起與目的
  - 疫情期間不能出門，反思「旅行」帶給我們的意義
  - 旅行的冒險精神，正是魔梯在推廣的「小丑精神」
  - 從小人物微小且壯闊的旅程中，重新發現生活的美好

疫情期間不能出門，反思「旅行」帶給我們的意義

在2021年5月全台啟動疫情三級警戒時，網購、宅經濟興起，大眾對於不能外出還存有一點新鮮感；但當時間漸漸拉長，甚至以月為單位，就連出門去趟超市都像是去百貨公司逛街的心情時，便開始思考─「旅行」對我們來說是什麼？

我們在法國作家 德梅斯特的說法中得到了啟發：「斗室之旅，在自己的房間內旅行。」困居一室時，唯獨映照孤獨，才能尋覓靈魂的影子，知道自己的存在。

原來旅行的地點不是重點，無論去哪，旅行最棒的地方其實是心境的轉變，提醒我們珍惜現有的一切。我們常因為美食或風景而選定旅行目的地，卻鮮少反思真正想出發的動機，找出內在真正的需求，才能在旅行或日常中找到解方。

無論何時何地，當生活一成不變，如果我們能用「旅人的視角」欣賞自己的一天，就不會覺得日子很無趣，把自己的心靈帶往無框架、無時無刻都在旅遊的邊界，就能是一場旅行的開始；如同魔梯開啟了這趟《完美旅行》創作旅程，展開一場跟世界的對話。

旅行的冒險，正是魔梯在推廣的「小丑精神」

旅行，體現了一種冒險的精神，在前進的過程中我們努力規劃，但往往我們計劃的，卻不如一個沒排在行程中的點滴，更令人珍惜回味；就像人生的旅途上，我們學會在失敗中幽自己一默：「對不起，你走錯路囉」，讓自己能夠繼續迎向下一個挑戰。

而這，就是魔梯不斷在推廣的「小丑精神」。
小丑有如五歲孩子時的天真，對世界充滿好奇，雖然時常出現意想不到的麻煩和困難，卻仍然懷抱著希望，面對失敗並享受失敗，用另一種幽默的方式來看待生活。在人生的旅行中，小丑帶著冒險與好玩的心，看見無趣生活中的樂趣、絕望中的希望。

魔梯的小丑角色，經過六年長期而密集的持續深耕、挖掘，各個充滿獨特魅力與特色。劇中三個主角，一個 Loser 先生，一個學生妹，一個新娘，各有各的代表形象：

Loser 先生小丑，是取材自上班族慌慌張張唐突的肢體動作，他在日常行為中的慌張，強烈對比出不符常態的荒唐；這位小丑總在最得意時失敗的一塌糊塗，又急急忙忙地收拾善後，可笑的奔波，便成了他的小丑形象。

學生妹小丑，她渴望成為一位模範生，本身應該具有陰柔溫順的形象，但在肢體的展現上，設定成有稜有角，更創造出性別氣質衝突的存在；角色設定上，學生妹拿起眼鏡就會憤怒、情緒失控，隱喻台灣學子在課業壓力下的壓抑與社會期望。

新娘小丑，她是可愛、主動勇敢的，時常充滿夢想跟需要幫忙，人物性格看似典型，卻同時藉由誇飾演出假裝的破綻，特別顯得笨拙可愛，這些笨拙的肢體展現都充滿精巧的設計。

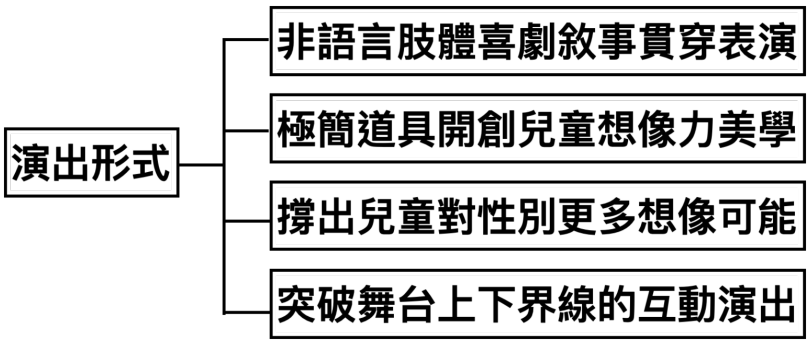
藉由小人物微小且壯闊的旅程，重新發現生活的美好

《完美旅行 Trouble Travel》在講述的是一段段微小同時壯闊的人生旅程，如同魔梯一向偏愛「取材自各種台灣生活片段與小人物縮影」，不斷在人們最普遍與平凡的日子裡，挖掘台灣人可愛而充滿生機的瞬間。也許看似軟弱的，才是真正的勇敢；看似微小的，才是真正的壯闊。每一段生命旅程，都值得溫柔注視與陪伴，無論過程多麼曲折，都已是一場完美旅行。

我們期待無論是孩童或大人，在觀賞這齣戲的旅程中都能一同細細體會—「自己，或許就是出發的起點，也是旅程的終點」。只要能打開充滿好奇的眼睛，在生活中不經意的小角落，就能發現—「旅行給的禮物，就是歲月的滋味。」

三、演出形式與劇情介紹

非語言肢體喜劇敘事貫穿表演

「完美旅行 Trouble Travel」是一齣想像力奔放的肢體喜劇製作，全劇脫離語言的束縛，觀眾透過表演者的一舉一動來接收訊息，從畫面感受戲劇的魅力。三位表演者將運用特殊的

演出技巧，以肢體喜劇為表演核心，搭配默劇身體、小丑即興、觀眾互動的形式，讓小朋友充分發揮想像力，引發更多對世界的好奇與探索，賦予兒童劇新生命。

極簡道具開創兒童想像力美學

回歸極簡與劇場元素，簡單的桌椅或物件，透過抽象和詩意的方式，化繁為簡，衍變出各種象徵性的符號。道具設計上從日常生活中尋找創意與巧思，回到兒童的本心，打破常規邏輯重新組合，創造一個又一個的魔幻場景，將想像力發揮到極致，啟發孩子的審美交流，帶領觀眾通往多元未知的世界。

撐出兒童對性別更多想像可能

魔梯的小丑們無論男女，或是男女角色，均不被世俗定義的男性和女性氣質綁架，因為我們知道，每一個孩子都是與眾不同的，他／她不會因為自己的性別被困住，他／她可以喜歡自己原本的樣子，無條件的被愛，並成為自己人生的主角。

因此魔梯的小丑不單純只是小丑，更是突破性別框架，讓不同性別氣質的孩子都能成為主角；Loser 先生小丑可以穿上裙裝，學生妹小丑可以擁有英雄氣概，新娘小丑可以力大無比。這是我們為兒童帶來的禮物，是我們覺得更理想的世界。

突破舞臺上下界線的互動演出

本劇打破第四面牆，演員將與觀眾玩在一起，模糊台上台下的分界線，挑戰表演的場域，重新界定表演的空間與環境。演出不只在特定的區域發生，更有可能發生在劇場的任何一處，甚至是在觀眾席內開始或是隨著每一場的狀況有所即興互動，帶給觀眾更多驚喜，在劇場中，我們鼓勵觀眾可以更自在的對演出內容有所反應，甚至發出聲響、作出動作和角色們一起解決問題。

·劇情介紹

本劇沿著一貫的敘事風格，用形體表演敘事，劇情發展並非常見的線性敘事，而是用想像力創造出旅行的時空。

劇中三位各具特色的小丑角色：好勝心強的模範生學生妹、天馬行空愛幻想的新娘、認真卻總是搞砸的上班族，對旅行期待已久的三人，拉著行李箱準備登機，沒想到班機時間一再延誤，不知所措的他們在漫長等待中，逐漸找到自得其樂的遊戲，雖然三位小丑不曾離開機場，卻展開一段段奇幻的旅程。

首先是新娘最期待的日光浴假期，烤箱裏的薑餅人搖身變成飯店服務生，兩位服務生熱情招待新娘，看似夢幻卻是一場爆笑災難的開始…；時空很快轉換到「蒼蠅旅行團」的帶隊出遊時間，「美食、打卡拍照、購物」蒼蠅們享受著旅行玩樂行程，剛好趕上學生妹精心準備的慶生派對，這群不速之客覬覦著美味的蛋糕…；Loser 先生更是意外漂流到無人島，成為「浩劫重生」的喜劇版本，孤獨的他只能無盡等待救援，漫長的時光讓他鬍子都長長了，最後會有人發現他嗎？

這三位小丑試盡各種辦法，意外與波折也不曾間斷，究竟他們能否度過 Trouble Travel，完成這趟完美旅行呢？

四、演出團隊介紹

·演出團隊 魔梯形體劇場

Multi-X 魔梯形體劇場，中文原名為毛梯劇團，2014年正式更名，由師承戲劇表演大師 Philippe Gaulier 並以形體戲劇表演見長的藝術家-陳雪甄成立，以非語言的畫面敘事風格，持續發掘和開創趣味及創意，積極拉近藝術與民眾間的距離，同時以非語言敘事打破表演藝術觀眾的年齡限制。

魔梯形體劇場以形體劇場為基礎，結合默劇、多媒體、面具、單人表演、肢體喜劇、當代小丑及特殊場域空間等元素。企圖結台灣優秀形體演員，提供演出並進修的平台，並期以國際性的創作視野，積極促成國內外的形體劇場藝術家合作交流，為台灣的表演藝術環境帶來更多可能性。

作品創作取材來自人人都會遇到之生活日常大小事，尋找臺灣人可愛可悲，可歌可泣的生活時刻，透過誠懇的表演、精準的喜劇節奏、及樂於分享天真及脆弱的小丑表演能力感動觀眾，使觀眾更能感同身受，帶領觀眾通往多元未知的想像世界。

·得獎經歷

《黑白過2 Clear Life?+ 》
編劇/導演/演員: 陳雪甄 Vera Chen (Multi-X 毛梯劇團)
2012 北京青戲節邀演
2012 法國亞維儂外圍藝術節台灣代表團隊之一
2010 韓國首爾藝術節邀演
2009 台灣國藝會兩廳院新人新視野戲劇類優秀作品

藝術總監 陳雪甄

目前任職
台灣藝術大學電影學系專任助理教授
Multi-X 魔梯形體劇場 藝術總監
Performosa 演摩莎劇團核心成員
臺北市藝術家創作者職業工會 常務監事

得獎經歷
2020入圍金馬獎最佳女配角
2019入圍金馬獎最佳導演獎
2013 台大園藝系傑出系友
2013 國藝會藝術家國際專業進修計劃獲選者
2012 法國外亞維儂藝術節台灣演出代表之一

2008-2010 連續三年國藝會兩廳院新人新視野
戲劇類創作者，並獲2009、2010優秀作品。

陳雪甄專職為劇場導演、電影演員、及表演教師。其表演及教學橫跨劇場及電影圈，同時也是一位集編導舞演於一身的表演藝術家。畢業於英國 Brunel University 當代表演藝術碩士，主修單人表演及創作。並受訓於法國 Philippe Gaulier 國際表演學校。

自2008年連續三年獲選為國藝會兩廳院新人新視野創作者後，其導演作品已受邀演出於各地藝術節，包括 韓國首爾、葡萄牙 Evora、英國倫敦、中國北京等，並於2012年以單人表演作品"黑白過"獲選為台灣代表之一前往法國外亞維儂藝術節連演23場。國際藝術駐村則有 2011年法國巴黎西帖藝術村，及2012年台灣寶藏嚴藝術村。2013年更獲國藝會獎助前往法國跟隨歐洲表演大師 Philippe Gaulier 進修表導演。雪甄的創作型式以非語言之形體戲劇劇場為基礎，尤其擅長 單人表演創作、特殊場域空間表演、與多媒體視覺互動之表演。 法國自由報插畫評論報導:「來自台灣，才華洋溢的女演員」。2014年成立魔梯形體劇場，致力於培訓優秀肢體喜劇演員，並推廣創作肢體喜劇。

其劇場演出曾合作團體有 澳洲歌劇院、金枝演社、台北愛樂、台原偶戲團、黑眼睛跨劇團、莎妹劇團、8213舞蹈劇場、演摩莎…等。除了豐富的劇場演出經歷，雪甄亦持續受邀參與多部電視電影的演出及表演指導工作。表演指導有 HBO 影集<通靈少女>、電影九把刀<報告老師，怪怪物>、 <逆光飛翔>、<愛的麵包魂>、獲金穗獎最佳演員的<雨落誰家>.....等

·魔梯過去演出實績

2022年7月	文山精緻劇場演出《完美旅行》
2022年5月	線上劇場《雲端房客二》
2022年2月	新竹縣竹東鎮公所 受邀演出「大頭仔去迫迌」
2021年11月	線上劇場《雲端房客》、大頭《愛呀！》上下集
2021年5月	新竹市文化局光臨藝術節 受邀演出「大頭仔去迫迌」
2021年4月	台灣文化博覽會 受邀演出「數據廟掌門」
2021年1月	文山故事劇場演出《親愛的丑寶貝》
2020年10月	板橋435藝術園區 默劇快閃演出
2020年9月	南海藝工作室-公共藝術案「校園進駐演出」
2020年8月	台中市港區藝術中心 不童凡響藝術節演出「大頭仔去迫迌」
2020年7月	臺北表演藝術中心 演出「第二十一屆臺北兒童藝術節 – 大頭仔去迫迌」
2019年10月	公園有愛無礙共融計畫 演出「一起登上太空船，出發！」

2019年9月	桃園地景藝術節 演出「大頭仔去迫迌」
2019年7月	臺北表演藝術中心 演出「第二十屆臺北兒童藝術節 – 大頭仔去迫迌」
	華山親子表藝節 演出「親愛的丑寶貝」
2019年5月	板橋435藝文特區「默劇快閃」活動
2018年12月	台灣當代實驗場 c-lab 活動演出「大頭去迫迌」
	台北市立美術館兒童藝術中心 展覽開幕演出「大頭去迫迌」
	健行科技大學通識中心 演出「百善笑為先」
	國立中原大學通識中心 演出「百善笑為先」
2018年11月	衛武營開幕季 馬戲平台演出「百善笑為先」
	衛武營開幕季 馬戲平台演出「大頭去迫迌」
2018年7月	兩廳院 2018 Open House-誰來劇院當家 演出團隊
2018年5月	台灣高鐵 X 國家文化藝術基金會「台灣高鐵藝術元年」 演出團隊
2018年4月	寶藏巖光節演出「大頭仔去迫迌」
2018年1月/3月/6月	於大稻埕思劇場演出「百善笑為先—魔梯肢體喜劇夜總會」
2017年10月	獲國藝會補助，於大稻埕納豆劇場演出「小人 parent」
2016年10月	大稻埕國際藝術節 演出「大頭仔去迫迌之摸默茶」
2016年6月	文化部藝術銀行展覽開幕演出「大頭仔的夢中情人」
2016年3月	於府中 15 演出科技兒童劇「未來馬戲團」
	演出東方新馬戲「東方太陽 AMIGO SHOW」
2015年9月	文化部表演藝術結合科技跨界創作 X 廣藝廳「大頭」
2015年1月/4月	首波演出肢體喜劇「魔梯之夜」
2014年2月	寶藏巖燈節展覽開幕演出「鬧巖宵」
2010年	藝術總監陳雪甄演出兩廳院國藝會新人新視野優秀作品 「廢墟」
2009年-2012年	藝術總監陳雪甄演出作品「黑白過」,該作品為國藝會兩廳 院新人新視野優秀作品,韓國首爾藝穗節國際、北京青 戲節邀演節目、法國外亞維儂藝術節台灣代表作品之一。

·近三年票房紀錄

2022《完美旅行 Trouble Travel》

文山劇場首演—7/15-17共演出4場，疫情高峰期間票房達74%。

2019-2021《親愛的丑寶貝》

2019華山親子藝術節—共演出5場，票房達95%

2021文山故事劇場—共演出3場，票房達99%

·演出團隊編制

藝術總監：陳雪甄
導演：方玠瑜
集體創作演員:方玠瑜、劉又菡、劉冠林
執行製作：劉又菡
燈光設計暨舞台監督: 簡芳瑜
主題曲設計：林謙信
音樂執行：柯依杰
服裝設計：黃金鈴
視覺設計：張雲卿

·劇評與觀眾回饋

《完美旅行》中的「遊戲時間」｜**表演藝術評論台｜陳佳伶 (專案評論人)**

《完美旅行》為觀眾開啟了對於等待時光意義莫測的想像。這部長大後也可看的親子戲劇，以豐富的肢體、不言可喻的方式，詮釋了假期的多元解讀，無論是令人蟄伏已久的長假，或是可盡情規劃的暑假，都能以多義性的感官來體驗。

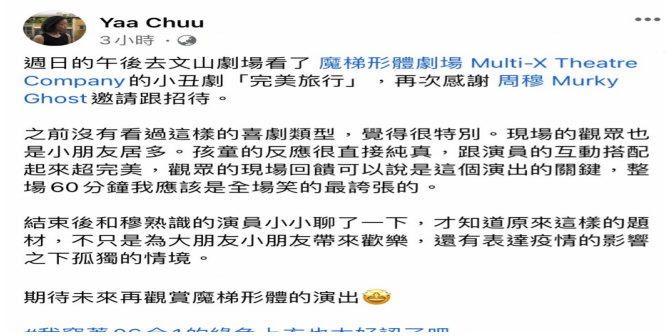

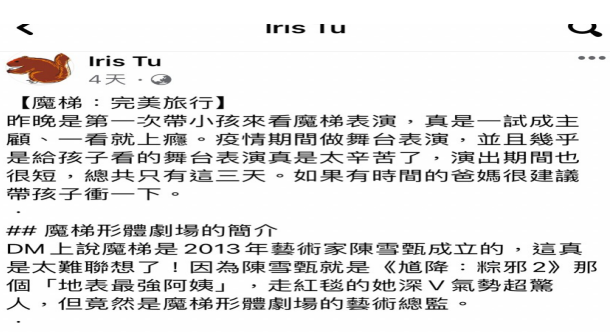
陳先生：很好看，超喜歡劇情安排，而且充滿奇幻氣息演員又能很融入其中，進而將觀眾帶進故事中，我自己本身也是玩小丑，真的很喜歡。

亞當：讓我回到在歐洲看小劇場的感覺，簡單且常見的生活物件，巧妙安排燈光舞台背景，很像真人版的卡通節目。

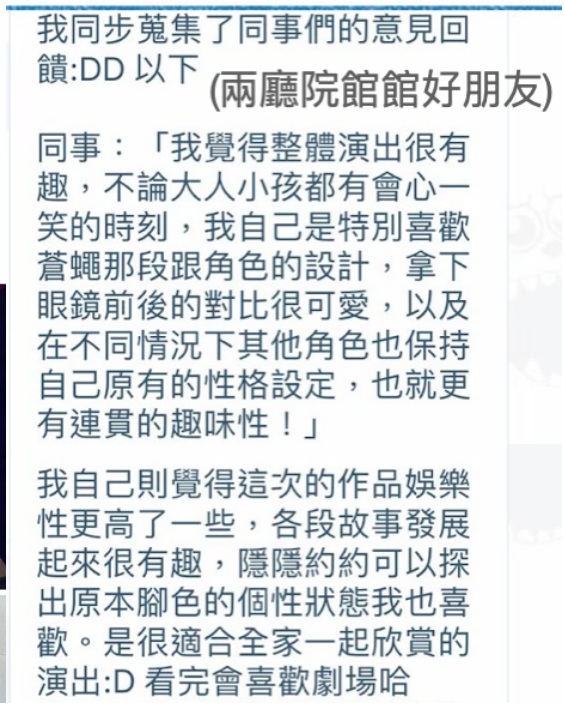
周小姐：這次演出基本上無可挑剔，三位演員還有黑衣人完美搭配，每段故事都讓人驚艷，讓觀賞者哈哈大笑，甚至感動，在場不管大朋友還是小朋友都有很深的參與感，總之總之~就是太棒了

陳小姐：非常有趣，很高興能來觀賞，謝謝因為有事不能來的朋友讓票給我！每個演員都個性分明，表情肢體很生動，整場不冷場，太有趣了！這是我第一次感想這麼多的一場！一定會再分享給其他親友一起來觀賞！謝謝你們表演的這麼精彩！讚讚讚讚讚…👍

五、宣傳行銷管道：

魔梯自有媒體宣傳：
於魔梯形體劇場自有媒體平台宣傳—官網、FB、IG、Line、Youtube 頻道、粉絲社團、粉絲名單 EDM。

魔梯駐館場館宣傳：
魔梯進駐於板橋435藝術聚落，可於板橋435中正廳、435粉絲專頁、魔梯排練場地宣傳演出訊息。

網路平台宣傳：於各大藝文平台、親子社團張貼演出訊息。

紙本文宣：
於各大表演藝術中心、學校、書局……發放演出 DM。

快閃演出活動：
視需求舉辦快閃宣傳活動，達到聚眾宣傳效果。

親子工作坊活動：
視需求舉辦相關工作坊活動，達到宣傳效果。

六、經費概算表

「中央研究院113年度藝文活動甄選」

申請單位:_魔梯形體劇場_____　　申請節目名稱: _完美旅行 Trouble Travel____

總經費預算表(_1_場演出) (單位:新臺幣元)

預算項目	數量	單位	單價	小計	預算說明
導演費	1	式	15,000	15,000	導演費
演出費	3	場	18,000	18,000	演員 3 人*每場 6000 元* 1 場
排練費	1	式	10,200	10,200	包含演員排練、排助工作等 (演員排練費: 3 人* 400 元* 8 次= 9,600元; 排助工作費: 1 人* 200 元* 3 次= 600元)
舞台監督費	5	時段	1,000	5,000	舞台監督工作費 1人*1000元/時段*約5時段 (例:前天裝台2時段, 當天總彩及演出:3時段)
技術人員費	5	時段	2,400	12,000	燈光、音響執行、後臺技術人員各一名 = 3人* 800元/時段*約5時段 (例:前天裝台2時段, 當天總彩及演出 :3時段)
現場前台人員費	5	小時	600	3,000	前台人員 3 人 * 200 元* 5 小時= 3,000 元
專案製作行銷企劃費	1	式	8,000	8,000	演出製作、企劃、行銷、宣傳及團隊行政事務費
小計				71,200	
平面設計	1	式	2,500	2,500	節目DM、海報、節目單等相關文宣排版設計
印刷費	1	式	2,000	2,000	包含海報、節目單印製
小計				4,500	
設備租借費	1	式	22,000	22,000	包含舞台道具、燈光、音響設備等租借
小計				22,000	
保險費	1	式	2,000	2,000	雇主意外責任險
小計				2,000	
道具、服裝、舞台製作維護費	1	式	3,500	3,500	道具、服裝、舞台、佈景等維護製作
小計				3,500	
運費	1	式	3,000	3,000	含音響、道具、服裝運費
膳食費	3	餐	720	2,160	8人*每餐90元* 3 餐 (劇場週平均下來的人數和餐數)
小計				5,160	
雜支	1	式	3,500	3,500	包含交通費用;劇照拍攝、錄影音材料、修繕材料費用;行政雜支 (水、電池、黑膠、郵資、影印、文具等)
小計				3,500	
總計:				**$111,860**	