

劇場設計×藝術創作者 林凱裕

記者 邱怡婕 報導

2021/05/16

走進打鐵街，停在接近巷底的門戶前，映入眼簾的是身穿螢光色的大男孩。這位大男孩就是劇場設計系出身，現為藝術團隊——「深夜放電所」所長的林凱裕。他曾參與衛武營國家藝術文化中心於2018年舉辦的「EUREKA發現計畫」，後來更遠赴捷克布拉格參展，除了舞台設計，現在也從事更多不同的類型的藝術創作，那麼，他是如何被看見的呢？

從劇場藝術到劇場設計

身為台中人的林凱裕，目前已經定居台北12年。其實早在他要就讀高中時，就因緣際會進入國立臺灣戲曲學院的劇場藝術學系，來到台北闖蕩。但劇場藝術學系的課程，大部分不與設計相關，而是以技術為取向，主要培養舞台監督、燈光或音響技術指導等等的人才。不過系上同時也有繪畫相關的課程，所以林凱裕仍然認為課程很有趣。

因為缺少學科方面的學習，導致要參與學測、考取其他大學並不容易。因此在種種考量下，成績算前段班的林凱裕就選擇直升國立臺灣戲曲學院的大學部。升上大學後，林凱裕的人生開始有點不同，在學姊的介紹下，他來到兩廳院擔任前台工作人員，也在此看了各式各樣的表演，為他未來的舞台設計之路攝取了很多養分。2013年，與他一起在兩廳院工作的同事找他一起參與台北藝穗節，這是他第一次擔任舞台設計的職位，他也還不清楚這個工作的實際樣貌。因為對這個工作的熱情，他便認真準備並順利考取國立臺北藝術大學的劇場設計學系碩士班，學習關於舞台設計的知識，讓自己對這份工作的想像逐漸清晰。

在碩班就讀期間，林凱裕受到很多專業舞台設計的訓練，包含劇本分析、草圖繪製、模型製作等等。同時，他也在主修老師——王世信教授的影響下，讓他能夠突破自己本來的極簡風格，明白風格的形成必須經由適當的取捨，並非為了特定的風格而選擇表面的呈現。他在此過程中，逐漸發展成現在的螢光系、電子風的藝術創作者。

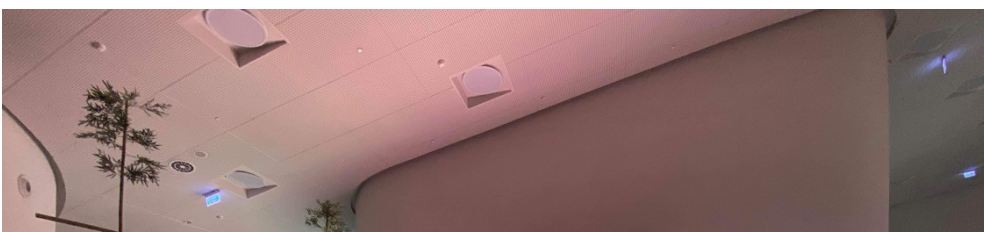

螢光系藝術創作者——林凱裕。(圖片來源 / 邱怡婕攝)

如何被看見

當問到林凱裕在設計這條路有沒有遇過什麼困難？他如此說道：「你怎麼被看見，這件事情滿困難的。」初期的過程雖然艱辛，要度過薪水不多的日子，並努力養活自己，有些人的熱情也許就此被消磨殆盡，但林凱裕其實算是滿幸運的創作者。從2017年世大運開幕式的舞台設計，到受邀參加衛武營於2018年舉辦的「EUREKA發現計畫」，再到後來各種工作上的合作與創立深夜放電所，林凱裕的熱情不但沒有被消磨，還在過程中遇見和他擁有一樣熱情的創作者並且互相扶持。

參與衛武營計畫的過程中，林凱裕不僅認識了各個領域中許多很出色的前輩、建立了人脈，他也接觸到不同人對不同議題的看法，彼此之間的腦力激盪使他成長很多。他和參與此計畫的其他六位工作者，一起創作了展演作品——《Lift Me Up》，此作品受到當年總統大選候選人被媽祖托夢的啟發，創作者們思考如何將台灣傳統的抬轎文化，搬去捷克布拉格參加「PQ布拉格劇場設計四年展」並呈現給外國人，使他們了解這個台灣文化。《Lift Me Up》後來也被衛武營搬回台灣，並於《EUREKA!2.0發現衛武營》展出，創作者們重新思考展演方式，將其製作成《抬轎》這個版本。在《抬轎》中，林凱裕除了舞台設計，更擔任展覽空間設計，佈展過程中衛武營給創作者們很大的空間自由發揮，對林凱裕來說，這件事是很幸運的，他擁有很大的空間得以實驗他想做的事。這次展覽不僅很完整的呈現後來成立的深夜放電所的風格、元素等等，也讓林凱裕更確定他未來的模樣。

《EUREKA!2.0發現衛武營》中《抬轎》的展覽空間設計中已可見深夜放電所元素。(圖片來源 / 林凱裕提供)

致力於設計參與現場

林凱裕一直努力探索更多劇場設計的可能性，他認為其實演出不一定要發生在劇場中，身處疫情時代，觀演方式勢必需要改變，那麼劇場該如何延伸？林凱裕討論到「2030年，我對於劇場的想像是什麼樣子？」他想要顛覆導演本位的劇場設計，將劇場轉成生活場景，這個理念也是深夜放電所的宗旨之一。關於設計參與現場，他希望設計出來的作品是有機的，也就是說，參展體驗是無法控制的，它可以隨著參與者的行為而產生不同效果，而不是由設計者定調參與者的體驗，這樣的想法，早在《抬轎》中，就已經可見其樣貌。

《Lift Me Up》中，參與者會向創作者問事，創作者會依循透過神轎軌跡產生的四個國字，為參與者解籤。有別於布拉格的《Lift Me Up》是創作者為參與者解籤，台灣的《抬轎》是參與者為參與者解籤。起初，團隊曾擔心為他人解籤的一方是否會不夠真誠，導致展演沒有想像中順利。令人意外的是，展演順應創作者的設計，自由的生長成了溫暖的模樣。其中有個小故事是，有個問事者向解籤處詢問自身的健康問題，解籤處的一位阿嬤以台語回應他：「你要好好照顧你的身體」，問事者居然因此流淚。設計參與現場更深刻的刻畫了人與人的連結，也的確顛覆了導演本位的劇場設計，將劇場演繹於生活。

充滿電子元素的深夜放電所

深夜放電所是由林凱裕與其碩班的學弟妹組成，當中不乏來自燈光、服裝、平面設計領域的創作者，他們各司其職一起打造深夜放電所，主要探討性別議題和當代生活經驗，這些主題都鮮明的呈現在其作品中，如：2017年彩虹嘉年華中展演的《愛愛愛愛愛愛愛》、2019年台北藝術自由日「愛情神話」中《我愛你一分鐘》以及後來2021年延伸的作品《我愛你十分鐘》、2021年同根生〈山鬼阿妹〉的視覺統籌。深夜放電所最新發想作品為《反對你成為一名魔法少女》，此部作品受到《尋找小魔女DoReMi》的啟發，談論男女成長痛等性別議題，以反向邏輯談論喜歡魔法少女的人。雖然目前團隊成員皆忙錄於各自的工作，但也令

人期待這部新作會如何呈現。

林凱裕近年來的工作都和舞台設計較不相關，有很多人欣賞他其他才能，例如參與新店男孩〈無名之年 The Untitled Year〉的美術設計，都是對他的一種肯定。林凱裕說：「生活的每一刻都要去留意身邊發生的事，未來可能用得到，應該去組織成更有共感的意會，去紀錄並且好好應用。」這句話呼應深夜放電所的宗旨，從日常生活中出發，並企圖與觀眾產生共感，也是將劇場性的應用真的付諸行動。

林凱裕近期參與作品〈無名之年 The Untitled Year〉。(圖片來源 / [Facebook](#))

關鍵字：林凱裕、舞台設計、深夜放電所、螢光系、電子風

縮圖來源：[Facebook](#)

記者 邱怡婕

編輯 施奕如

