

向島嶼學習 |
日本傳統工藝與當代新創及藝術祭與島民的夥伴關係

「海外藝遊專案」 王宇光成果報告

身為「微光製造」的藝術總監與創作者，近年我的職涯處於高密度的輸出狀態。在編舞、營運與駐館藝術家的多重角色下，向外輸出能量的消耗與再生逐漸失衡。這次海外藝遊計畫試著打破此一慣性循環，透過「移動」與「旁觀」，在東北重建創作者的感知系統。

在日本的這一個多月，我的身體不像是休息，更像是場關於「勞動價值」的再定義。在39天的日本行旅中橫跨日本七個地區：東京、京都、松山、大阪、名古屋、岡山、瀨戶內群島。從高壓的劇場工作者，還原為單純的「界外者」，重新審視藝術生產的本質。

踏上瀨戶內海的島嶼時，我原以為會被現代藝術的宏大敘事所震撼，然而真正撞擊我的，卻是那些隱藏在絕美海景背後的沈默歷史。特別是在大島那座曾作為漢生病強制隔離療養所的孤島。

這裡只有專屬的接駁船，這種地理上的斷裂，實體化了島上居民長達半世紀與世隔絕的命運。站在納骨塔前，看著眼前平靜得近乎殘酷的蔚藍海面，那種「自然之美」與「體制之惡」的巨大反差，讓我對藝術的本質產生了深刻的動搖。在這裡，藝術不再是妝點空間的裝飾品，甚至不是為了取悅觀眾，而是一種撫慰與連結的容器。

這趟旅程重塑了我對創作的認知。過去我常焦慮於「我要表現什麼」，但在瀨戶內海，思考的是「藝術能回應什麼」。作為創作者，我們的任務或許不是創造永恆的紀念碑，而是像大島上的藝術一樣，成為一道縫隙，讓光能照進那些被遺忘的角落，讓個人的創作與更廣大的他人命運，產生真實的共振。

曾讀過作家駱以軍的一段訪談，他說因為自己有閱讀障礙，面對那些厚重的經典文學時，他選擇最原始的方式「手抄」。透過一筆一畫的「覆寫」與「模仿」，讓身體先記憶，意識才慢慢跟上。這段話在這次旅程中，意外成為我身體感的註腳。

面對日本這座巨大的島嶼，作為一個外來者，我也像個有閱讀障礙的人。這裡的禮貌太周全，街道太乾淨，那些精緻的文化表象對我來說太過滑順，難以抓取。於是我選擇了一種很笨的方式「跑步」。

我總選在凌晨出發。那是城市還沒甦醒、防備心最低的時候。城市的白天是準備好的狀態，每個人都化好了妝、戴好了面具，在清晨，這座城市還沒準備好被觀看。我跑過無人的大阪城，碎石路的觸感直接傳到膝蓋；跑過清晨霧氣中的河川，也看見正要收工的垃圾車與喝醉路倒的上班族。

不是為了鍛鍊，而是為了用腳掌去「抄寫」這座城市。

此次海外藝遊不僅是個人的身體實踐，更是拓展國際網絡的重要契機。行程中，我與 A-POC ABLE ISSEY MIYAKE 設計師宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）及 Yokohama Dance Collection 藝術總監小野晉司（Shinji Ono）進行了極具建設性的會談。

透過與這兩位日本設計界與舞蹈界關鍵人物的交流，我們深入交換了對於當代創作的觀點，並針對未來的跨域合作可能性建立了初步的共識與想像。這次的連結為我的創作生涯開啟了通往國際的新視窗，不再僅止於單向的觀摩，而是轉向雙向的對話。這份珍貴的人脈資源，將成為後續推動台日藝術交流的重要基石，也讓這趟旅程的效益從個人層次擴展至團隊未來的發展佈局。

本計畫原定目標為個人的藝術攝取與充電，也在這趟行程中，與日本當地的藝術節策展人、場館經營者及藝術家進行深度交流。這些對話超越了禮貌性的拜訪，轉而進入實質的「國際共製」討論。我們針對創作概念的對接、跨國製作的可行性進行了具體洽談。這使得本計畫的效益從個人的內在修復，外擴為舞團未來的國際連結資本。這段時間的積累，已為「微光製造」在未來的亞洲網絡中，鋪設了具體的合作路徑。

旅程終章，面對鎌倉的海洋與富士山，我想起坂本龍一關於生命次數的提問。這 39 天的藝遊，讓我確認了身為創作者的韌性——即在繁忙的勞動中，仍能保有仰望微光的願力。

面對未來的表演藝術環境，我已將身體調整至更具彈性的狀態。這趟旅程帶回的，不只是異文化的養分，更是一份對於「持續創作」的堅定承諾與清晰的國際視野。

2025 10/1-11/6行程表

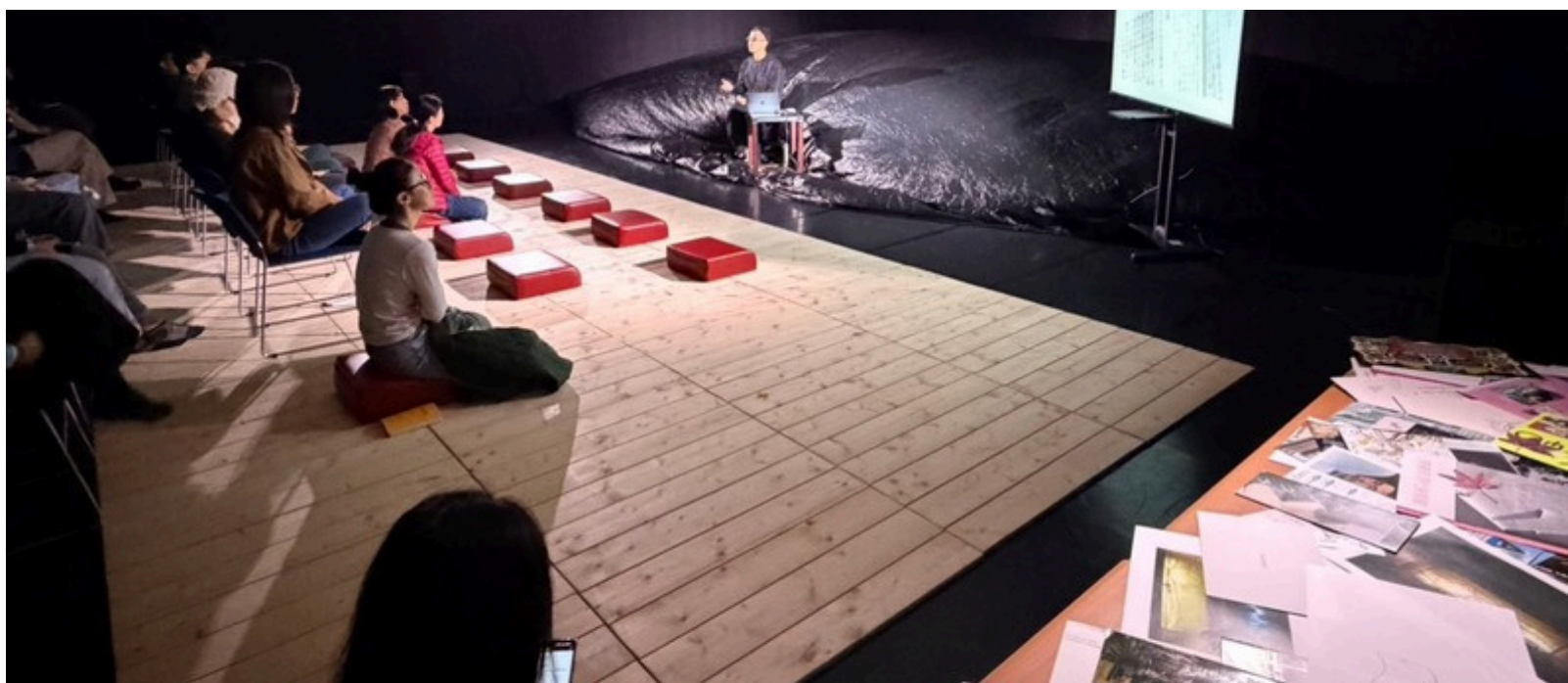

十月						
		10/1(三)	10/2(四)	10/3(五)	10/4(六)	10/5(日)
		松山 飛 東京 松山(1)1335-羽田(0)1745 SONGSHAN - HANEDA	東京 day1	東京 day2	東京/横浜 day3	東京 飛 大阪 羽田(2)1000-伊丹1105 HANEDA - ITAMI
			國立新美術館 現代美術館 葛飾北斎美術館	拜訪 能劇老師/Reijiro Tsumura 東京ARCHITANZ/Miki Sato	拜訪橫濱舞蹈節總監/ Shinji Ono	
10/6(一)	10/7(二)	10/8(三)	10/9(四)	10/10(五)	10/11(六)	10/12(日)
大阪 day1	大阪 day2 京都藝術季 1300-1415 演出 “電力と権力を操って [パフォーマンス]” 1530-1630 演出 “Hello, I’m Your New Neighbor”	大阪 day3	京都 day1	京都 day2	京都 day3	京都-愛知day1(租車)
		拜訪京都藝術季/策展人見面 福田美術館 京都現代美術館	拜訪HORIKI ERIKO 辦公室	TeamLab 東寺 石清水八幡宮	安井金比羅宮 北野天満宮	
10/13(一)	10/14(二)	10/15(三)	10/16(四)	10/17(五)	10/18(六)	10/19(日)
愛知day1 愛知 Mayunkiki+ 11:00/演出	愛知day2 參訪愛知三年展	愛知day3 參訪愛知三年展	愛知day4 愛知縣藝術文化中心 三河工藝玻璃美術館	愛知day5 參訪 Studio Ghibli	京都 day4	京都 day5
10/20(一)	10/21(二)	10/22(三)	10/23(四)	10/24(五)	10/25(六)	10/26(日)
京都 day6	京都 day7	京都 day8	京都 day9	京都 day10	京都 day20	京都 day21
HORIKI ERIKO 工作室						
10/27(一)	10/28(二)	10/29(三)	10/30(四)	10/31(五)		
京都 day22	開車 day1 (取車) 京都-神戸	開車 day2 神戸-淡路島	開車 day3 淡路島-香川	開車 day4 香川		
	神戸	淡路島	香川	香川-紫雲出山		
十一月						
					11/1(六)	11/2(日)
					開車 day5 須田港-栗島	開車 day6 丸龜市本島町 瀬戸内-本島
					瀬戸内-栗島	1500 演出 “平家物語 REMASTER” 木ノ下祐一*西村和宏
11/3(一)	11/4(二)	11/5(三)	11/6(四)	11/7(五)	11/8(六)	
開車 day7 (還車) 高松 day1	高松 day2	高松 day3	高松 飛 東京 高松1535-羽田(2)1650 TAKAMATSU - HANEDA	東京	東京 飛 台北 羽田(0)1240-松山(1)1550 HANEDA - SONGSHAN	
瀬戸内-高見島	瀬戸内-直島	拜訪 瀬戸内サーカスファクトリー (瀬戸内馬戲平台) 藝術總監Michiko Tanaka		拜訪藝術家/ Mitsushi Yanaihara		

島讀散策—界外者文化凝視行動__王宇光海外藝遊分享會

為了這場 90 分鐘的分享，我讓自己再次回到那 40 天的縫隙裡。在梳理照片與記憶的過程中，那些原本在旅途中稍縱即逝的感官經驗，清晨跑步時肺部的冷空氣、大島海邊的沈重寧靜、以及長輩們的鼓勵，透過整理被重新顯影。

分享會不僅是一次對外的報告，也像是對自己的深度整復。將零散的身體感知，編織成具備公共意義的思考路徑。個人的迷惘若能誠實地被揭露，便能轉化為他人的共鳴與力量。

對外的分享讓我確認了這趟旅程的本質：它不是一次向外的觀光，而是一場向內的耕作。那些帶回來的種子，經過這次的翻土與梳理，正準備在未來的創作中發芽。