

2011
下一個
編舞計畫

Choreography Project 1

八次

周先生
製作

關於 下一個 編舞計畫

集合舞蹈新世代的聲音 看見下一個舞蹈世代

【下一個編舞計畫】以相互發現、討論、交換、激盪的方式，作為發掘新世代作品的平台為目標。今年首屆舉辦以《創造一下一個風景》為題，邀請六位線上新銳創作者以她們獨到的觀點與詮釋，為台灣舞蹈創作環境提出新指標；另一組《發現—創作新鮮人》的八位在校創作者，則是以「尋找下一個身體／舞蹈語言」為題，徵選出來，帶著青春世代散發的熱情與想像力創作的六組作品。

期間邀請不同領域的藝術家講座對談，引導彼此尋找未來創作的觀點。如今年邀請到法國聲音藝術家 Yannick Dauby、燈光設計高華、資深服裝設計林環如，及資深舞蹈人古名伸，他們都是與舞蹈、劇場長期合作或工作的創作者。同時透過既集體又獨立的方式，所有參與的編舞者與製作團隊交換彼此觀點，分享討論，相互碰撞及思辨，使個人與彼此間予以累積全然不同的創新，超越現有框架，從中引進自己「下一個」想像，也期望一再挑戰對於創作的態度和意識後，堆積出自我風格邁向「下一個舞蹈世代」。

2011
下一個
編舞計畫

Choreography Project I

創造 下一個風景

7/21-23 (四-六) 7:30PM

邀請舞臺線上六位新銳編舞獨立編創
田孝慈、余彥芳、林祐如、郭秋妙、葉名樺、廖苡晴

7/23-24 (六-日) 2:30PM

發現 創作新鮮人

7/28-30 (四-六) 7:30PM

透過「尋找下一個身體／舞蹈語言」命題甄選八位在校創作新鮮人
吳禹賢＋賴翹中／陳逸恩／陳曄瑩

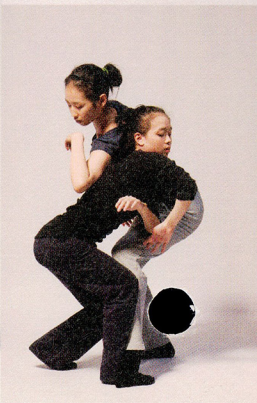
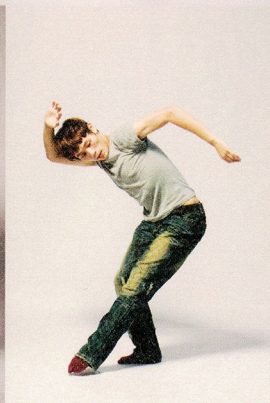
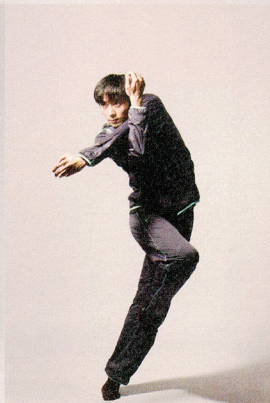
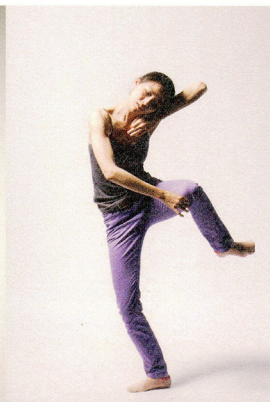
簡晶澄＋方好婷／簡麟懿／洪佩瑜

7/30-31 (六-日) 2:30PM

演後座談場次：7/24、7/31

這次，我們開啟了十二扇門， 讓更多人用不同的方式認識舞蹈。

周書毅

就只是一個念頭罷了。某天我問了自己，除了編舞、跳舞之外，我想做什麼？或是能做什麼？我回溯啟動我舞蹈的初衷——創作，那的確是一個必然性的展開，因為一個無年齡限制的徵選平台，正式把我推動至創作的無底深淵，我時常在裡面四處張望或是大聲呼喊，沒有人聽得見，只有自己，面對自己那就是創作的開始，至於我的環境，也讓我知道深淵之下還有深淵，所以當我每次創作後的再次醒來，我都會把握自己的清醒，去認識環境也去發現那光亮來源之處。

西元 2011 年，也就是民國 100 年，我決定成立周先生團隊，【下一個編舞計畫】成為了創團製作，的確還是只是一個念頭告訴我：「我應該相信自己能做什麼？當沒人告訴我，我應該問問自己想做些什麼？能為台灣舞蹈帶來些動力與新的改變、進步與創新的累積。」二十七歲之際，如同林懷民老師創辦雲門舞集之初，我想大

膽的也為新世代的环境匯集一些聲音與創造的力量（真的是容許我大膽的這麼說），因為舞蹈帶領我來到了這時，我一個人沒有找到退路或是前進的路，我的人生選擇了舞蹈，或是說舞蹈與藝術完全的選擇了我，是吧？就跟著走吧！

在這一路上很多人為我開啟一扇扇門，我也依循著，偶爾迷路，偶爾自己也開了一到小門也就此穿越道新的地方，我感到欣喜的同時也察覺了我給自己的責任，因為八年下來不停歇的舞蹈獨立創作生涯，讓我停頓、離開、尋找那失去身體依據的熱情，於是我不斷開始聚集、招募，下一個編舞計畫的演出製作就此在去年底展開，十四位的新興舞蹈創作者因此誕生，我衷心期待這個計畫是台灣舞蹈的新命脈，也請大家支持我們，一起來用不同的方式為舞蹈和藝術而努力，我們也將與其並肩作戰，前往「下一個」風景，發現不斷創作的新鮮人吧！

創造 下一個風景

田孝慈

莖

那個習慣性的包覆讓我長成了現在這個模樣，讓我用這個模樣去面對世界，曾經質疑並且試著掙脫的束縛，也許在時間經過之後的回首，會發現那原來是一條供給著養分的莖，使我們長成了當下的模樣，於是，離開了某些亦帶著某些繼續往前，而遠方的風景，時間會讓我們慢慢看見。

編舞／舞者：田孝慈

服裝設計：簡華葆

聲音設計：三日比

特別感謝：世紀當代舞團、趙卓琳

台南人。畢業於國立臺灣藝術大學舞蹈研究所。用自己在生活、生命中的感受一邊跳舞一邊創作。近年與【世紀當代舞團】、【周先生】、【台北室內芭蕾舞團】、林文中等合作演出。兩度獲選國藝會新人新視野創作補助專案，於2008年與李尹櫻共同創作〈凝滯〉，2010年獨立編創〈路〉。並參與世紀當代舞團「永康藝族 口驅動程式」系列活動，於2011年赴日發表個人創作〈這張臉是誰〉，同年發表〈鮮人跳—Dear Birdy〉。個人創作〈停格〉獲2009年舞躍大地舞蹈創作比賽優選獎。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

我覺得創作就像在找自己，找自己的模樣和語彙，與「當下」想要找到的有著直接的聯繫。而當下的自己試圖找到下一個透過舞蹈說話的方式，也朝著下一個方向繼續前進。

Q. 過程中發生了甚麼事？

發現了「習慣」，而習慣像是癮，有某種不容易戒的屬性。這次保留了語彙，嘗試改變組合與拼湊的方式，然後用電影配樂的調性營造聲音、空間，讓作品說出一些清楚的話來。

● 服裝設計 簡華葆

製作簡歷：2009，田孝慈個人創作展演〈停格〉；2008，兩廳院「新人新視野」田孝慈 & 李尹櫻〈凝滯〉、兩廳院「藝像台灣」系列「台灣舞蹈煉金篇」田孝慈 & 賴韋君〈in〉。

創造 下一個風景

林祐如

獨奏 在移動中

Solo for Now - in the Movement

在探索身體與即興的過程中，身體帶我不斷跳序地看回過去。過去是影響、是依賴，同時也是前進未來路上的干擾。創作讓我看見自己還有不一樣的可能。

下一個風景是什麼？

我在移動中，覺知變化。持續不斷，沒有終點…。

編舞／舞者：林祐如

音樂設計：林經堯

燈光設計：高一華

生於花蓮，國立台北藝術大學舞蹈表演碩士，曾任【雲門舞集二】專職舞者。近年與【周先生】、【黃翊工作室】、【台北越界舞團】、【T.H.E Dance Company】、【DanceART】等合作演出。2009 獲菁霖獎助學金赴美參與 ADF 美國舞蹈節，演出 Trisha Brown〈sololos〉及周書毅〈2010 solo for musician〉。兩度獲選國藝會新人新視野創作補助專案，於 2008 年與楊乃璇、廖苡晴共同發表〈27 28 29〉，2010 年獨立發表〈Amarcord〉，同年與【豪華朗機工】赴法國 Treignac 駐村，合作作品〈我在法國〉、〈地下室〉。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

生活中偶爾會出現這麼些必然，當你還相信未來能有些什麼的同時，2011 送給自己的肩膀一擔禮物。

Q. 過程中發生了甚麼事？

抉擇，填滿了整個事件的過程，或丟棄或保留，都帶我前往下一個未知；很開心唯一沒變的，是還沒有想要投降。

● 音樂設計 林經堯

就讀於台大網路與多媒體博士班影像與視覺實驗室，為國內年輕作曲家、數位藝術創作者。畢業於國立台北藝術大學音樂系，主修作曲。作品曾於德國 Augsburg，法國 Lyon 歌劇院展覽，頗受好評。近年創作作品：2008 莫比斯圖環創作公社《2012》音樂影像設計、2009 兩廳院旗艦製作《海神家族》作曲、2011 里昂 Grame 音樂中心《Track》。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

成熟與不成熟都很美的汗水甩出瞬間的拋物線構成一幕幕的風景，想法如何形成純粹的肢體乘載青澀的衝動與感動，下一個編舞計畫有許多的夢想正在實現，說歷史也許太過龐大但是至少我們都會記得。

創造 下一個風景

余彥芳

關於消失的幾個提議

這個舞名很直白，以「消失」、「失去」、「缺席」為題去發想和思考表演這件事。身為表演者，我的訓練一直是圍繞著「擁有」；要擁有舞台、觀眾、對身體和表演的控制力…等。反骨的我，因此想要試試看「失去」，去看待一切不在我們控制之內的事情。最終，對於消失，我只能作一些「提議」，沒有結論。希望至少呈現了我的思索，也希望這個分享對觀眾而言是有趣的。

編舞／舞者：余彥芳

影像製作：陳韻如

服裝設計：王啟真

音效製作：黃鐘瑩

特別感謝：羅曼菲獎助金、古舞團、羅瑋君

許雅婷、港仔

2001 年加入古名伸舞團，曾任美國【比比・米勒舞團】(Bebe Miller Company) 團員，德國卡賽爾劇院 (Staatstheatre Kassel) 客席舞者。羅曼菲獎助金 [2010/2011]、維也納舞蹈節舞蹈網路獎助金獲獎人 [danceWEB Scholarship]。作品曾發表於紐約城市中心 (CITI Center)、辣媽媽舞蹈節 (LaMama Dance Festival)、長島大學肯布劇院、美國貝茲舞蹈節 (Bates Dance Festival)、美國舞蹈節、台北新舞台，以及紐約日本交流協會 (Japan Society, New York)。2011 年作品將發表於下一個 編舞計畫、跨藝計畫 - 舞動無界展演計畫、台北藝穗節，以及兩廳院新人新視野創作展。國立台北藝術大學舞蹈系，美國俄亥俄州立大學表演藝術碩士。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

2009 年在紐約便和書毅聊過策展的想法。當時我們聊了很多關於創作上的事，和當前台灣年輕創作人所面臨的處境。參與編舞計畫很大的原因，就是為了回應自己心裡那份對於台灣這片土地的情感，想要回台灣來看，實地的做。

Q. 過程中發生了甚麼事？

正在進行中。

● 影像設計 陳韻如

專注於影像、聲音、互動裝置的跨領域藝術家。〈延續一連串神秘的話語〉似乎可以適用於目前為止我的每一件作品，作品大多以符號、圖像及文字為題材，透過參與者的介入創造出另一層意象，藉由彼此情感的傳遞方能轉化其意義。於 2009 年獲得第四屆法國安互湖 (Enghien-les-Bains) 國際數位藝術節評審團特別獎及入選阿根廷 404 國際電子藝術節，2010 年受邀至德國奧登堡艾蒂羅絲媒體藝術中心十週年紀念演出及獲選德國奧登堡艾蒂羅絲媒體藝術中心及紐西蘭聯合科技大學駐村計畫。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

嘗試在工作以外做點事，試著發現更多新鮮事，就像把手電筒的光束打向房間不同的角落，移動的方位越多，能看見的地方就越多。

Q. 過程中發生了甚麼事？

找到了一群充滿熱情的，朋友！找到了永遠不變的，堅持！我們用我們的心靈，感受當下，我們用我們的行動，紀錄當下。下一個消逝的空間，下一個消失的文化，都市革命的背後，抹去了我們的集體回憶，侵蝕了每一塊土地的記憶，此刻，我們對自由空間的渴望無須逃離，而是存在於此時此地、而是紀錄於此時此刻。

● 服裝設計 王啟真

輔仁大學織品服裝研究所碩士，劇場服裝設計師、唱片造型設計師，劇場與舞蹈服裝設計、唱片造型等作品三十多件，如入圍葛萊美「最佳音樂產品設計包裝獎」之《飄浮手風琴》唱片造型、近期服裝設計作品古名伸《五月天》、余彥芳《邊界之二 --- 境》及《攝像》、陳雪甄《廢墟》、窺視者劇團《眾裡尋她》及《三角地帶》等，現為台北市社區大學「舊衣變新衣 DIY 魔法秀」、中原大學推廣教育中心「幸福設計」等課程講師。

從彥芳第一封信所提關於此舞服裝發想「小熊裝」，還好在她回台第一次電話溝通中小熊裝就已消失了。在一次又一次討論、看排、試衣之中，青春、自我、尊嚴、性別、生命、身體、舞蹈口都是我們對「消失」各種議論和「消失」中的現實，有些是於此舞作可感受到消失，有些想法或設計暫時消失，有些在另一個編舞計畫可能會再生，我提議唯一不能消失的是我們對劇場的灑脫、撒野、與優。

● 音效製作 黃鐘瑩

從事聲音與音樂創作。對於目前的我而言，「如果創作能夠描繪出些什麼，我希望在這過程中，試著讓自己及他人重新體驗腦海裡，那些可見與不可見的風景。」近年參與學生短片、錄像動畫配樂製作、以及【失聲祭】聲響表演，並試圖探討台灣的聲音藝術發展。作品：<http://chung-ying.blogspot.com/>。

創造 下一個風景

郭秋妙

皺摺

一條裁縫的車線能有多長？一片片的思念能夠持續多久？一卷卷的線圈能承載多少的話語呢喃？背後、及眼前，同時存在。

當我看著前面時，過往並沒有停止跟隨，也因為步伐的邁出，那記憶裡的摺痕越加顯現清晰。回憶那個平車台下的腳踏聲，腳背一起一落、忽快忽慢，很像是在叮嚀我，人生，隨時在變動著，而風景也從未駐足靜止過。

編舞：郭秋妙

舞者：郭秋妙、張華瑋

感謝名單：林經堯、陳宣名

國立台灣藝術大學舞蹈系畢。2011 參與【世紀當代舞團】鮮人跳創作作品〈求·囚〉。作品〈樹下的思念〉發表於客家桐花舞蹈創作大賽第一名。2010 演出【世紀當代舞團】作品〈婚禮〉、〈春之祭〉，參與紐約秋季舞蹈節與新北市環境劇場藝術節演出周書毅作品〈1875〉；個人首作〈落〉於三十沙龍發表。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

「下一個」是一種未知，也是某種期待。我不知道那將以什麼面貌開展，於是我反覆自問，想試驗想嘗試，於是報名。

Q. 過程中發生了甚麼事？

當我想像試驗時，很多新的、舊的會同時交織一起，就像在與自己的心緒與身體做整頓。只不過往往還沒劃下句點，身體又帶我到另一個發現，這時，好像看到的風景、角度都霎時改變了。

● 舞者 張華瑋

高雄人，畢業於國立台北藝術大學舞蹈創作研究所、國立台灣藝術大學舞蹈學系。近年與【周先生】、【體相舞蹈劇場】合作，曾參與【台北越界舞團】及【組合語言舞團】的演出，並曾擔任【第四人稱表演域】及【蘋果兒童劇場】舞蹈設計。創作作品〈YOU〉獲選為新加坡舞蹈節藝術家呈現作品之一。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

表演，進入另一人的創作思維、身體踏入另一摸索階段，我期待下一步所發生的事件，也享受當下的一切。

Q. 過程中發生了甚麼事？

從中得到的感想：舞作裡，我扮演的是位母親，一位總是辛勤工作卻不曾喊苦的偉大女人，是秋妙回憶裡的媽媽。我與秋妙總是圍繞著彼此跳舞，若有似無的接觸，就如同母親的陪伴也代表子女對母親的依賴。藉由廣播電台裡的懷念老歌、傳遞思念與溝通的話筒，我似乎也開始回憶童年對於母親的記憶。

創造 下一個風景

葉名樺

零時片刻

有關「時間」。從來我把時間看得很理所當然，活在一個自以為規律且以這規律而自滿的世界。是什麼來催促著我，是時間還是自己？竟有人說，時間不是絕對的。當時間沒有了依據用什麼來計算所花費的生命和努力？可一切似乎變得輕盈來，像是魔幻般，走在可控制的時間之流，我決定要狂奔亦或漂流。

編舞／舞者：葉名樺、陳逸恩

服裝設計：吳依儒

舞台設計：廖笠安

音樂顧問：許雁婷

國立台北藝術大學舞蹈學院七年一貫制畢業。曾參與紐約【Thomas Ortiz Dance Company】、台北【市內芭蕾】、高雄【城市芭蕾】。2008 與陳武康創作〈Dimmer〉，2009、2010、2011 年分別創作〈走索人〉、〈馬尾巴〉、〈小人物〉。2009、2010「新人新視野」創作〈捕捉〉、〈脫落〉。〈捕捉〉獲選聯合報「2009 年 30 大 錯過可惜 藝術表演」，2010 年獲選威尼斯雙年展藝術節，2012 年將受邀於舊金山藝術節。近期為丁乃箏、呂柏伸導演擔任舞蹈編排。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

周先生監製，品質保證！在還沒正式開始這計畫時，書毅就約了我們開了不少次會，記得在當時我心中常覺得激動，雖然我也不算在戰場上混太久，但我第一次覺得有一個歸屬的感覺，似乎這路上可以不再孤單，有一組人在背後照著你，組頭是個有九個頭輪著用不會累的周先生，他會保護我們，殺出條血路，他很煩，但是他很可靠！

Q. 過程中發生了甚麼事？

我曾認為「創作」是私密的，心中微弱的感受似乎說出口也就不浪漫了。

這計畫的一大項功課是「討論」，我正在學，雖然不容易然而有了美妙事發生；像是長大了有著成熟點的心智上了一所特別的學校，交了一些興趣相同的朋友，像是剛學會說話一樣努力拼出文字來，認識了教學相長的其他領域老師或夥伴，我學著避開自己的疑慮和害怕，邀請我欣賞的人加入作品，打開了雙手我眼睛看到了更多。

● 服裝設計 吳依儒

Pyjamaz 創辦人／服裝設計總監。1980 年出生於台北，畢業於台灣淡江大學大眾傳播學系，英國 London College of Fashion 研究所。於 2006 年返台後草創女裝品牌 Pyjamaz，2008 年成立本質延伸有限公司，推出 Pyjamaz 品牌女裝全系列產品。2010 年，Eve 在學學文創志業的邀請下參與擔任 Pecha Kucha 設計師交流之夜的講者，並在學學文創擔任講師；也替台灣的獨立品牌【蘑菇】設計了一系列植物染服飾，於台北縣“美麗永安生活館”作為其開幕展的展覽品。獨樹一格的設計概念與美感很快就受到許多媒體與名人的關注，包括藝人王心凌、林志玲、陳珊妮、艾莉絲、部落客女王等等都曾與 Pyjamaz 合作。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

對我而言舞蹈是一種很直接、很人性的表演藝術，它是讓人從人的身體為起點，觀察、體會、參與一段情境感受，這樣的溝通有種生物與生物之間交流的純粹感，而從每個人日常生活中被切割出來的這段表演或觀賞時間卻又顯得很抽離，像是把人類溝通的本質用一種藝術化的型態包起來，在有限的時間裡傳達，這是每次看舞蹈表演都讓我覺得很有趣的地方。

在國外念書的時期曾經看了一些來自西班牙、比利時現代舞團的表演，其中包括有一場是由大師級的 Dries Van Noten 所擔任服裝設計的演出。這個經驗讓我對舞蹈有了另一層認識，觀眾的情緒不僅能被一個好的表演者所感染，甚至單純就視覺上對人體的美感有新的體會。服裝在一個表演中可以有各種程度的角色，既然舞者是一場舞的主軸，那他們身上的衣服也連帶的成為主軸的一部分。

很開心受名樺的邀請讓我參與了這個活動，她的感染力讓我不由自主的投入發想這支舞在整體視覺上的各種樣貌、服裝本身與其他物件之間的搭配關係。我也對周先生所發起的下一個編舞計畫充滿期待，這對台灣的舞者和創作者而言是一個新的舞台，充滿了各種可能與希望。

創造 下一個風景——

廖苡晴

過境

用著怎樣姿態，越過怎樣的境界，
不斷從後腦勺離去的，然後向前了；
將依附在風上的，聯繫在身體上的，過境成了畫面

編舞／舞者：廖苡晴

服裝設計：李育昇

裝置設計：Acetone

台北人，國立台北藝術大學舞蹈系。近年與【周先生】、【體相舞蹈劇場】、【音樂時代劇場】、【李清照私人劇團】、【如果兒童劇團】等合作演出。2008年與楊乃璇、林祐如共同發表〈27 28 29〉，2010年受邀舞次方合作藝術家計畫獨立發表〈愚人結〉，同年參與【莫比斯圓環創作公社】與林經堯合作文建會科技與表演藝術結合旗艦計畫〈音噪城市〉。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

期待能在這實驗第一次的編舞計畫中，學習到除了獨立創作外，必須知道的「製作學科」與應主動吸收的「常識」。

Q. 過程中發生了甚麼事？

創作途中幾次的對內講座，對於需要與他領域合作的我，提醒了些需要加強的溝通方式，也實地去補充與更注意細節。

● 服裝設計 李育昇

1983年生於台北，洋裁世家耳濡目染，2003年開始參與劇場相關視覺設計。2005於台東劇團作品〈曹七巧〉任視覺與服裝設計，此作品入圍2005台新藝術獎年度前十大表演藝術，服裝作品獲邀參展11th Prague Quadrennial 2007「第十一屆布拉格劇場藝術四年展」。2005年任《宅變--heirloom》編劇。2007 11th Prague Quadrennial 2007「第十一屆布拉格劇場藝術四年展」，獲邀台灣國家館代表服裝設計師之一。2007-2011年擔任台南人劇團、TIZZY BAC、李清照私人劇團、唐美雲歌仔戲團、EX-亞洲劇團、台灣國立豫劇團等製作之服裝設計。

妳的右臉是我的好風景
行進一如以往默契
軌道的左邊屬於妳右邊屬於我
不同身體分享著共同記憶
行進中的風景偶有陰雨
回望有妳陪伴
佐以妳的右臉襯景 進入回憶
不曾提及左邊的妳
則是沒有我的身體
以及另外一場想像力

發現 創作新鮮人

洪佩瑜

出走之前

其實我是一個典型「光說不練」的人，對於「出走」這件事，我大概從國中二年級想到現在都不曾實踐過，但是我內心的渴望卻從來沒有停止，而這樣矛盾的心情養成了我現在的人格。對我而言「出走」是一個開始，然而我似乎從未由自己出發去追求某件事物，真正的。所以我回過頭去探索那些過往，發現自己容易困在一段時間記憶裡，久久無法自拔。我把那個狀態視為孤獨，而在那個過程中我發現自己能和它相處的很融洽，於是我想要呈現的就是那一部份的我。在「出走之前」，我覺得有必要好好的「整理」，而這件事我想要將它放進創作裡，想跟不認識我的朋友，認識我的朋友們分享。或許並這不是我無法鼓起勇氣出走的最大原因，但藉由這次的演出和創作，我希望能讓自己更勇敢面對所有的事情，還有自己。

編舞／舞者：洪佩瑜

高雄人。台灣藝術大學舞蹈系三年級。

- 從幼稚園開始學跳舞 但似乎不是個規矩的學生
- 很想一直跳舞
- 即興創作是最期待上到的課
- 比起到人多的地方更喜歡坐在待在某個安靜的地方思考
- 愛鑽牛角尖 可是也容易釋懷
- 希望可以一直說故事給人聽
- 體內隱藏著的孤僻是陪伴創作的好朋友
- 編過〈你我他〉、〈渺〉兩隻舞

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

因為喜歡編舞，想要編舞。自認身體能力不夠優秀，往往在上課時無法獲得某程度上的自信心，但透過編創，好像能藉由思考的過程當中有些成長和釐清自身，而這些東西是重要而且難得的，我想要做，所以我來試試！

Q. 過程中發生了甚麼事？

如預期般地打了死結。腦袋的運轉本來就不是處於非常靈活的狀態，但因為工作時間十分短促，對於每次編舞都得花上很長時間的我來說，是一項極度艱難的挑戰，而且更清楚地發現自己缺少了什麼。老實說這是很大的打擊，但正因如此我花了更多時間去思考而非不停地「跳」。這樣的做法有利有弊，但這一次我希望跟自己溝通，畢竟是第一次的獨舞，想要好好把話說完，想要勇敢面對自己缺乏的很多很多。

發現 創作新鮮人

吳禹賢 賴翊中

跨

我們熟識生活中的彼此，卻未曾一起創作過，我們想在舞蹈中找到彼此身體律動的共通點，我們好奇走在這灰色地帶的同時，會有何種心情傳達與身體語彙。

對於我們的個性與身體，能帶給大家的是什麼？在生活中，不知不覺被身邊的人影響，說話方式、肢體感覺、飲食習慣…，漸漸相似。可能是一種認同，也可能是在被迫之下的改變。我們想更了解，相似的行為、相異的個性。了解後，我們可以選擇自己的行為模式。

對於〈跨〉的第一步會怎麼走？我們想跨越彼此，跨出漣漪，回到自我。

編舞／舞者：吳禹賢、賴翊中

服裝設計：章凱智

● 吳禹賢

想慢慢試探在編舞這塊的自己。演出作品：林懷民〈薪傳選萃〉、瑪莎·葛蘭姆〈Steps In The Street〉、鄭宗龍〈白膠帶〉、楊銘隆〈無蹤〉、Thang Dao〈Dem Ve〉、楊孝萱〈殘缺拼圖〉、吳易珊〈岸·地〉、孔和平〈跳月〉等。2010月教育部學海飛颺獎學金，前往紐約大學普契斯學院舞蹈系 Conservatory of Dance, Purchase College, State University of New York 交換學生，期間參與年度舞展芭蕾舞劇〈胡桃鉗 Nutcracker〉的演出。創作作品：菁霖文化藝術基金會菁霖年輕編舞營，編創〈童年〉獲得第三名。高市左營眷村文化館「德光掠影」靜態展覽活動演出編創〈戰爭〉。

● 賴翹中

我想打破自己重新組裝更大膽的自己。演出作品：張雅婷作品〈對弈〉飾演將軍一角，參加2008愛丁堡藝穗節於英國愛丁堡 Universal Arts Theatre 劇場演出。2010年赴日本與神戶女子大學音樂舞蹈組合作，演出島崎徹作品〈Nakedtruth〉。創作作品：菁霖文化基金會年輕編舞營編創〈陌生·不陌生〉、〈保存愛情〉、〈D〉獲創作首獎。作品〈我們〉發表於30沙龍 showcase2009，並入圍舞躍大地。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

天時地利人和。

禹賢：一個機會、一次談話、一句合作，決定嘗試跨出現狀。

翹中：一個機會、一個想法、一點衝擊，更看見自己的限制。

Q. 過程中發生了甚麼事？

我們不斷嘗試用不同的方式重新開始。

從角色限定—純肢體動作—一個人質地—探討質地與個性的關係—再加強個性。我們發現動作的質地，只能給人產生感覺，加上個性的詮釋之後，就不再只有感覺，而是一個畫面、情境。

● 服裝設計 章凱智

國立台北藝術大學舞蹈系

母親為裁縫師；在旁觀看多年，首次嘗試製作服裝製作。

發現 創作新鮮人

陳逸恩

疑問句

這次的創作「有沒有一點拉扯？有沒有一點模糊？」思考著想念斷續的瞬間，好像是朦朧閃爍的影子在眼前揮動著。拉扯的，是無法停止的呼吸；模糊的像是不斷交錯在腦海的瞬間。不管是想念或是愛，都只是平常不願意說出口的話，罷了。

編舞：陳逸恩

舞者：陳逸恩、林誼璇

十九歲，宜蘭羅東人。高中畢業於表演藝術科，現就讀國立臺灣藝術大學舞蹈系二年級，曾參與 2010 年大觀舞集年度公演〈舞蹈風華四十年〉以及 2011 年臺藝大舞蹈系一年級班級展演〈From Here〉，曾編創 2010〈幕落〉、2011〈透明之聲〉。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

在一個悠閒的午後時光，正當我漫步在社群網站的世界裡時，看到了這次的計畫，內心的熱情忽然湧現，然後完全沒有考慮的，就瘋狂手寫完了表格寄出，冷靜下來後，才發現一切都是衝動搞的鬼！當然也充滿了期待…還有熱情！

Q. 過程中發生了甚麼事？

「這是我第一次經驗的世界」。在好幾次的講座和對談之間，我只覺得我們像家人一樣，沒有什麼是不能分享的，進入了這次的計畫，飽滿的過程讓我得到很多別人拿不走的，好多的收穫和心得除了書毅學長每一次的耐心分享以外還有下一個風景的學姊們跟辛苦的舞伴給了我信心向前走，不管結果如何，衝向下一個就對了。

● 舞者 林誼璇

高雄人。1999 到 2007 年在【高雄囡仔舞團】參與〈舞囡仔的夢〉演出，後來就讀左營高中舞蹈班。2009 年參加高雄世運開幕典禮及選手之夜演出，隔年 2010 學生創作展〈Dancing With Angels〉演出，並於同年參加高雄城市芭蕾舞團〈古典芭蕾之父—佩提帕逝世 100 年紀念演出〉。目前就讀國立臺灣藝術大學舞蹈系。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

關於這次會參加編舞計畫是因為同學的關係才做的。起初就覺得這是個經驗，嘗試看看也無妨。是一種莫名的行動力嗎？我們似乎沒有想很多，輕鬆簡單的就寄出去了。

Q. 過程中發生了甚麼事？

在這次參與的過程中，工作的方式是很新鮮的。或許是還身為學生，也可能是經驗還不足，其實是覺得有點陌生。但在這個團隊中能看到以及發現許多不同的想法與身體表達，自己似乎也成了觀眾樂在其中，希望在作品中能用真心的呈現出來我們想傳達的。

發現 創作新鮮人

陳曄瑩

陸連島

島嶼並非全然的孤立，而陸地也非自始自終的完整，分離，聚合皆是產物。恆變的情感，不變的現象是依賴與分離，尋求獨立卻吸引孤立；意圖緊密關係，而導向下一個脫離。生活中，個人與物件的存在，是一種需求，需要立足點，需要休憩站，需要小島，同時暗示需要勇敢也面對分離。我與物的陸連島：是彼此依賴的臍帶關係；是吸引、推拉力道下的羈絆證明。

編舞／舞者：陳曄瑩

來自台東，現就讀藝術大學舞蹈研究所，相關表演訓練來自梨園戲傳統身段、優劇場訓練，賈克樂寇默劇表演體系、操偶、製偶等；曾與劇團【飛人集社】、【無獨有偶工作室劇團】、【仁信合作社】、【鬼娃株式會社】、【五年計畫團隊】、【來吧！焙焙】與【一直社】參與演出。數次在【三十舞蹈劇場】showcase、台北藝穗節、台北數位藝術節持續創作並發表作品。近期參與女性導演溫知儀拍攝楊牧文學影像詩系列《他們在島嶼寫作》朝向一首詩的完成、韓國 Movement Dance Theatre Quattrostation 舞蹈交換計畫〈To My Mother〉。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

創作需要被挑戰與創作者互相觀看與對話。想知道在周先生與許多舞者們共同為圈圈，坐在地板上，不跳舞的時候，是在幹嘛？生活中有許多刺激－反應關係，我也正在找刺激。

Q. 過程中發生了甚麼事？

生活永遠走在創作的前頭，創作就是路標。試著讓生活軌跡經過五官平衡分配感受，定位是沒有句點的問答題，仍能有句號的決定。同時面對矛盾，時時刻刻，與處境共舞。

發現 創作新鮮人

簡麟懿

迴光

〈迴光〉的概念著重於自己身體所隱藏的訊息，從即興開始發想，直到身體穩定下來。從出生到現在，過去像一件糖衣融進我們的身體裡，或許在某一天的某一個時刻，因為自己的某一個動作，它會以跑馬燈的姿態瞬間浮現眼前，那就像是死前的迴光返照，許多不記得的事情將一一浮現於眼前。只是我還活著，還在找下一個未來。

編舞／舞者：簡麟懿

高雄人，七歲開始習舞，2007 年參與雲門種籽舞者培育計畫，2009 年獲美國舞蹈節獎學金，2010 年於日本演出島崎徹〈Patchwork〉、〈Naked truth〉，曾為【蘭陽舞蹈團】團員，現為國立台北藝術大學大學部學生，在校期間，曾參與林懷民〈薪傳選粹〉、〈竹夢〉之春風雙人舞、科特・尤斯〈綠桌〉、張曉雄〈哀歌〉、陳慧如〈極〉、孔和平〈跳月〉、蔣秋娥〈舞鬥〉、古名伸〈五月天〉、Trisha Brown〈sololos〉，個人創作〈A secret to angel〉、〈八號咖啡館〉、〈20-Der Lindenbaum〉、〈22 日的遺憾〉。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

想想，創作始終是一個過程，或許這段過程裡還需要聽眾，而且不只是聽，還要開放 call in，在對話的這一扇門中，看見更多風景，所以參加了這個特別的計畫，跟更多的人接觸，開更多的門。

Q. 過程中發生了甚麼事？

計畫過程中，聽了很多來自不同領域的聲音，便會了解到身體裡有太多雜訊需要被整理，甚至需要重新更新…這些日子裡，其實作品本身並沒有產生太大的變動，但對於“想”編舞這件事，可以說是回過頭認識了一番。

發現 創作新鮮人

方妤婷 簡晶滢

猴子與樹懶

是當了十年好友的我們，不同個性與動作質感的小小代稱。透過動作速度的「緩慢」與變化，來觀察生活的任何細節與有趣之物。緩慢，如同即將要踏入社會新鮮人的我們，依舊保有的一絲單純與孩子氣。甚至，希望盡管當了「大人」，那份純真如塵封在寶箱裡，依舊不滅。

在快速與速食的生活，用緩慢的方式，如同放大鏡般的看待自己的身體、彼此、社會。

編舞／舞者：簡晶滢、方妤婷

● 方好婷

國立台灣藝術大學舞蹈系。創作作品：國立台灣藝術大學舞蹈系班展〈仁〉、〈The Body of Your Dreams〉；國立台灣藝術大學 100 級畢業製作〈The Body of Your Dreams〉。演出作品：2011 年國立台灣藝術大學畢業製作〈共舞紀事〉；2010、2009、2008 年大觀舞集年度公演。

● 簡晶滢

國立台灣藝術大學舞蹈系。創作作品：國立台灣藝術大學舞蹈系班展〈內耳迷路〉、〈Dear〉；國立台灣藝術大學 100 級畢業製作〈M\$。〉。演出作品：賴韋君〈iIN 次方〉、三十舞蹈劇場〈伸展台〉、藝術家蔡國強爆破作品〈晝夜〉草圖女舞者。

Q. 為什麼參加下一個編舞計畫？

簡晶滢：看到「編舞」兩個字就蠢蠢欲動。在報名此計畫時，還沒有什麼明確的頭緒，但對於自己成為社會新鮮人的下一個的未知數感到好奇，下一個的自己好像能夠做些什麼口。

方好婷：一股衝動、一段記錄、一個機會。刺激生活開開心心。

Q. 過程中發生了甚麼事？

簡晶滢：起初，從最簡單的肢體動作為出發，沒有帶有任何意涵於作品中；但從排練過程中，因為排練場地給予的一些靈感，再從靈感慢慢地衍生而分支，每一次都漸漸加深了作品的厚度，也藉由與周先生以及各個不同領域的人，看排之後的聊天與分享，越來越明確的走到完整的方向去，改變了許多固有的方式與想法，開放的吸收，似乎是一種從來沒有過的感覺。

方好婷：一直思考，不停思考，每次排練都會不小心太歡樂的玩起來。好多次的重新開始、停止、繼續開始。即興，是最好的工作方式。

編舞是延續舞蹈命脈 無可取代的必然

每個時代都有它的樣貌，城市是如此，人的長像是如此，連藝術的風貌都是如此。現在正在發生的事源自於過去的累積與養成，而現在正在培養的也將會是未來的樣貌。每一份養成少說都得要花個五年、十年的時間，不知不覺每個年輕人也都在培養自己。

舞蹈有個宿命，因為基本功培養不易，大部份從事舞蹈的人最早幾乎都花了所有的力氣去鑽研基本功，等到基本功漸有所成，哪知已無力去從事讓基本功有所發揮的創作了。過去不時就有前輩們憂心的喊著：「未來的創作者在哪裡？」、「創作面臨斷層了！」想到的人就用各種方式去為自己的憂心盡一份力量，於是各種編舞計畫、創作比賽、編舞營相繼出籠。但總覺得還是不夠，關心的人依舊關心，擔憂的人也不見放下憂心。

我笑說書毅老得早，現在就開始掛心接下來的人如何能試煉自己成為一個創作者。他說想到自己的過去，機會造就了他，所以也希望為別人製造一些機會。有心的年輕人受到感召，【下一個編舞計畫】熱鬧展開。

我在學校教授編舞課程，但也完全同意編舞是無法教的說法。首先我認為編舞這回事是來自於一種非編不可的迫切感，有的人有這種問題，儘管大多數的人沒有。學校的必修編舞課程只是盡到一種拋磚引玉的責任，就好像給所有沉醉在舞蹈身體行為的舞者們一個正

古名伸

國立臺北藝術大學舞蹈學院副教授、古名伸舞團藝術總監

式的通知：「你得要好好思考關於編舞這回事」。偶而這種提醒發揮了作用，立志做舞者的學生發現自己還滿喜歡編舞的；還有更多的同學把必修課做完就算交了差，這輩子也算是嘗試過編舞了。

有這種非編舞不可的迫切感的人你是怎樣都攔不住他的，他們可能從很年輕時就會用編舞的頭腦去感受事情，在有機會編舞時一定跑第一個報名，沒有理所當然的機會時也會處心積慮的製造機會。然而拿到機會又怎麼樣？舞該怎麼編也是個說不清楚的事情，沒有人能為別人代打，每一位創作者都是在一次又一次的機會理整自己、挑戰自己、實踐自己。

書毅說得對，年輕人就是需要機會。除了機會我們還需要環境，把自己放在對的環境是成長與試煉自己最大的助力。書毅代表我們舞蹈命脈的一環，在他之前有很多前輩，在他之後更將有無數的後進。這是一個舞蹈族群的接力賽，每個人都會從準備接棒到接住棒子，然後又從手中交出棒子。希望有很多人都能準備接棒，更希望有許多人能把棒子握得很穩很久，一波又一波地往前進。

我有身為編舞者的大話：編舞是延續舞蹈命脈無可取代的必然。下一個是令人期待的一步，而有一步還不夠，步子要繼續踏才能看到路徑，以及將去的方向。步子不用大也不用急，穩穩的走，多走幾步自見分曉。

新世代的聲音在燃

楊桂娟

國立臺灣藝術大學舞蹈系教授、組合語言舞團藝術總監

今年二十八歲的書毅熱愛跳舞與編舞，2009 拿下英國倫敦沙德勒之井劇院 (Sadler's Well Theater) 舉辦的第一屆全球網路舞蹈比賽首獎。2010 年，四月在丹麥獲得第三屆跨界連結編舞大賽第 3 名，5 月德國杜塞朵夫國際舞蹈活動手冊封面人物，八月並受邀演出。照理說現在他應是忙於關心自己如何抓住時機可以名利雙收，或者在國內外選擇有名的團體接受哺育，不必為創作經費籌資奔走；但他堅定的選擇以赤貧之身成立【周先生】，並在成團的第一年，即以【下一個編舞計畫】這個製作，為畢業後流浪的七年級年輕編舞者以及還在校的八年級生，構築發表創作與表演的平台。一路上，他帶領著這一群熱愛跳舞暨編舞的年輕人，透過分享、透過討論與辯證勇敢追夢，實屬難得。

【下一個編舞計畫】的二檔演出分別命名為《創造一下一個風景》與《發現—創作新鮮人》。第一週《創造一下一個風景》，林祐如、葉名樺、余彥芳、田孝慈、郭秋妙、廖苡晴，這六位流浪的編舞者多數是從台藝大與北藝大學院派體制受教後，再進入國內外舞團洗鍊的舞者，各個身體皆具獨特魅力。在這一站，他們試圖尋找 30 年華時的身體可能性，以及如何為自己《創造一下一個風景》。《創造一下一個風景》，是一樁身心美麗的邂逅，她們自在但也煎熬的從檢視自身存在方式與存在意義中，刻劃生活裡「小而美的真情事」，有疑惑、有不明的矛盾以及自我救贖的隱忍。

第二週《發現—創作新鮮人》八位也是來自台藝大與北藝大在校生：吳禹賢、賴翊中、陳逸恩、陳曄瑩、簡晶滢、方妤婷、簡麟懿、洪佩瑜，題材也多是聚焦探索自我認同議題。他們用自己定義的青春世代語言，解析自身隱內的生命密碼，雖然表演與創作經驗有待累積，然其選擇勇敢提早走出校園，面對更不同的壓力挑戰的精神值得嘉許。

對我而言【下一個編舞計畫】，是另一種不一樣的舞蹈創作教育計劃。它讓大家在沒有絕對的好與絕對不好的環境下，自由探索與實驗；它讓流浪的編舞者，挑戰如何從既有經歷中翻新身心的高度與寬度；它也訓練新鮮人品嚐創作孤寂獨處的苦澀成就。這幾天我在嚴長壽先生所寫的《教育應該不一樣》書中，看到嚴先生引述著的動人且貼切的詩句勉勵著年輕人，我想借用其中愛爾蘭詩人葉慈與美國詩人佛洛司特的詩句與大家共勉。

葉慈說：「教育不是裝滿一壺水，而是點亮每個孩子心中的蠟燭，讓他發光、發亮。」佛洛司特寫到：「樹林裡岔出二條路，而我——我選擇了人跡和罕至的那條，也造就我不同人生。」當你們已被點燃，是否發光發亮與造就不同人生，就請堅持保有自我的獨創性，用最大的耐心、勇氣與嚴謹的紀律踏實地走下去，才有可能繼續發光的機會。加油！

舞蹈環境的新世代聲音

近幾年，很明顯地正有一股新世代的年輕勢力在舞壇竄起，尤以近三年、四年發展得最為繽紛亮麗，百家爭鳴。這其中，除了公部門、私部門無私地輔助培養之外，最令人振奮地，是難得地這一新勢力，挾帶了市場廣大的支持，而成為一股躍躍欲試地、藝術界大有可為的新潛質！

這一全民擁抱的趨勢，或曰，年輕觀眾擁抱的趨勢，拉下藝術的殿堂，或亦與網路世界的模式與思維不無關係。藝術可以更個人，但也可以更雲淡風輕。無論如何，呈現的整體，已是另一番風貌。

從蠱舞劇場的〈速度〉2007年以其弔兒啾噓卻私底下作盡肢體實驗的態勢席捲市場及獎項以來，或許也是時候到了，世界舞蹈的潮流，年輕一代編舞家的嘗試，變得更大膽、更理直氣壯！周書毅以〈看得見的城市〉，實驗世界大師級的形式，將自己自〈離潮〉初試啼聲以來建構的一脈幽微、自外的世界觀，以更勇敢、入世、介入的方式，做出嘗試。爾後〈1875波麗路〉、〈離〉，都是嘗試走出自己、大編制的作品；近日又走向獨舞，還在摸索與異界結合的可能。〈城市〉一舞帶出了數位對編舞有興趣的舞者：田孝慈、李尹櫻、楊乃璇、廖苡晴、林祐如、郭秋妙，還有也與蠱關係密切的葉名樺。新世代，究竟指的是什麼呢？這兒，比較像是二、三十歲還在發表初期、既未成立團，也尚未受到任何團長期約聘，一群

鄒之牧

資深舞評

單打獨鬥、對編舞有興趣的獨立創作者。因此，世紀當代舞團長期輔助的一批年輕人：李國治、燕樹豪、楊琇如…，多次參加兩廳院「新人新視野」近日成團的謝杰樺，以及曾在蠱及校園發表過作品的黃懷德、蘇威嘉..，以及三十舞蹈劇場多年沙龍來來往往的發表者，與雲門2支持的黃翊、鄭宗龍，以及近期加入的孫尚琦，甚至同樣常駐國外返台發表的賴翠霜…，都不在此列。或以甫出校門、甫開始公開發表的為例吧，其實，想想，例子好像不多；或，有機會的不多，除了藝穗節！

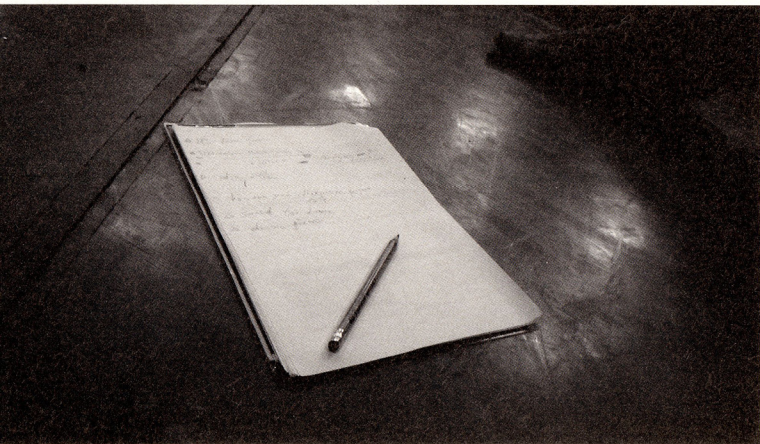
以正式發表，此間年輕「摸索者」而言，總地來說，有一種奇妙的共通特質，即是表面上點到為止，實則，很多話要說！或許是我們文化、價值觀的問題，或許是年輕人自許的問題，如同網路上的語言：簡短、瀟灑，一切盡在不言中，卻又絕對令你餘味無窮…！近期視覺藝術在墨西哥市舉行的「後態度—台灣年輕當代藝術家聯展」日本策展人高森信男所講的台灣年輕藝術家偏向「隱性語彙和個人史呈現」的說法，其實放在近期台灣新一代編舞家的身上，同樣適用。從好的方面來說，有的人卻可以早早發展成了自己一套的code（密碼），如同周書毅，他從一而終的觀看世界的方法；或是如蠱，發展出屬於自己的一套身體語言！無論如何，都令人如沐春風，是一種天賦！

鄭宗龍在形式上琢磨、黃翊從以前小幅動作的感人舞蹈語彙，換成現在探討科技冰冷下的人際關係。孫尚綺則從旅居海外客旅的眼光，來觀察世界。這些都是他們為我們帶來的多樣性，非常美好！

現今的世代，其實非常努力（請參見拙作：表藝第 217 期，在此便不加贅述）。總地來說，對形式非常擅長，各「類型」資訊充裕，使得許多時，「借用」（appropriation）作得熟練，呈現亦稱圓滿，但相對主動的表述能力就顯不足。音樂，也或因涉獵，多時為耳熟能詳的名曲，或引流行音樂貼近己身，但，往往未能脫出巢臼。當然，有些舞蹈是沒有音樂的！近期，也有越來越多採用環境音的例子，倒也是個方法，只怕不是一窩風才好！無論如何，期望能看到擴大想像的範圍，或是直接、大聲地說出（而不是口白）心中想說的；起碼看看會是個怎麼樣，好不好？

NEXT 講座分享

林璟如 × 下一個編舞計畫

在製作人周書毅邀請資深服裝設計林璟如，前來為與【下一個編舞計畫】參與者進行講座分享時，一句：「我早就想和年輕人一起玩！」豪爽地答應了。與雲門舞集多年合作，還曾獲國家文藝獎的林璟如，有顆熱情的赤子之心，且總想多了解現在從事創作的年輕人究竟在想些什麼！她問周書毅：「為什麼都不找我合作？」於是我們立刻邀請了她，【下一個編舞計畫】裡的年輕夥伴們與這樣的一位師長，都有著同樣一分蠢蠢欲動的實驗的心。

林璟如分享了她三十年來與劇場、舞蹈合作的經驗，現場還藉由與參與者針對個別舞作的直接提問，論及布料、材質等等問題，編舞者若能有一定的認識，也能對溝通有些許幫助。不過這都還是次要。她更強調服裝設計與編舞者在創作概念溝通上的重要性，以及編舞者如何更精準地傳達他們的想法，以幫助服裝設計的理解，進而互助互益，形成合作。

以下為講座結束後的最後提問，也體現了林璟如與舞蹈領域合作的態度思維。

時間：2011.6.5

地點：鳳舞劇場

講者：林璟如

參與者：下一個編舞計畫之編舞者及舞者、製作團隊

您專注在舞蹈這個領域從事服裝設計十七年的時間了，這十七年的時間是什麼吸引了您，讓您在後來熱衷於和舞蹈領域合作？這麼長時間以來，期間有怎樣的轉變嗎？有哪些不同的動力支持您這樣下去，是什麼樣的熱情？

我的熱情永遠不減，我會把自己的設計工作鎖定在舞蹈的領域上，很大的原因在於舞者，他們是靠身體說話，跟戲劇不同，需要更深入去探討，編舞者內心真正想要呈現的東西是什麼；另外很重要而現實的是，我覺得在台灣能夠做戲劇服裝的人非常多，但是舞蹈其實不多。為什麼？因為它需要特別的結構，在打板的過程中，要特別符合舞者人體工學的剪裁方法，我覺得要讓舞者沒有負擔，他才可以 在舞臺上盡情揮灑，就是因為這樣子，因為這一塊缺了，所以我就鎖定這一塊，我覺得或許可以為台灣的舞蹈界盡一點點的影響。這麼長的時間，曾經我也碰過非常多次非常多次的問題，讓我覺得灰心，例如說製作時間不夠，編舞的人沒有辦法跟我更深入的溝通，或者是我不能夠很準確掌握他們想要做什麼。有很多的困難度，我在很短暫的灰心過程後，我覺得這是我的個性，我總是願意也覺得我應該要去面對這個問題，正面去面對這個問題，把這個問題來當作一個挑戰，當作一個提升自己的方式，我覺得一關一關過了以後，我反而更開闊，就覺得更自在，在這個領域更自在。

我想表演藝術，本身其實就是一個團隊在一起工作，我覺得最重要的就是溝通。你要有一個好作品的呈現，在這個階段，一定要讓所有人都很清楚知道說：我們現在在做什麼事情，這個溝通就是有來有往，彼此互相了解，每個人的想法不同，除了你要盡量去把你心裡想的、你的方向，要講的非常清楚之外，所謂的「非常清楚」就是你要不厭其煩的一次一次去溝通。我覺得有一點現在特別要注意

的就是：要用心去聆聽。因為你如果沒有用心去聆聽的話，你不會知道別人的盲點在哪裡，對方的不理解、對方的誤解在什麼地方，所以就不容易去找到一個共同的創作。所以這個溝通，盡量的說、用心聽，我想是最重要的。

關於林璟如

臺灣劇場資深服裝設計，三十年來合作對象遍及國內外各知名團體，參與演出設計作品多達兩百齣，近年致力於技術劇場新生代人才培訓工作。1992年獲傅爾伯萊特獎學金及文化藝術基金會補助，赴紐約遊學一年，參與紐約市立芭蕾舞團及紐約市立歌劇院五十週年演出之服裝工作。2006年獲第十屆國家文化藝術獎。

曾為雲門《行草》、《行草貳》、《水月》、《紅樓夢》、《涅槃》、《我的鄉愁，我的歌》、《夢土》、《悲歌交響曲》、《輓歌》、《射日》等舞作設計服裝。其他重要作品有：芭蕾舞劇《柯碧莉亞》、《天鵝湖》、《胡桃鉗》，太古踏舞團《生之曼陀羅》、新古典舞團《灰瀾三重奏》、當代傳奇劇場《慾望城國》、《王子復仇記》，明華園歌子戲團的《燕雲十六州》、省立交響樂團歌劇《弄臣》、台北市立交響樂團歌劇《遊唱詩人》、國家交響樂團歌劇《托斯卡》、《崔斯坦與依索德》，無獨有偶劇團《火鳥》、《快樂王子》等，音樂劇《棋王》、《仲夏夜之夢》等二百餘齣。

NEXT 講座分享

Yannick Dauby

×

下一個編舞計畫

Yannick Dauby 是和蠱舞劇場、周書毅長期合作的法國聲音藝術家，
【下一個編舞計畫】在過程中邀請他來和所有編舞計畫的編舞者們
分享、聊聊他和編舞者工作、合作的經驗。

Yannick 首先提問：編舞是什麼？編舞在做什麼？聲音藝術是什麼？
你認為一個聲音藝術工作者在做什麼？音樂是什麼？一連串並不容易
回答的問題，事實上是為了勾引出他想說的這件事：在與其他藝術
領域的夥伴合作時，必須能先理解對方在做什麼，否則因為對彼此
領域的陌生，便容易一開始就產生「錯誤的想像」。合作，不只是
分享彼此的想法而已。

Yannick 以自己和編舞者合作的經驗提出他觀看的方法，也分享他
所認為，編舞者學習聆聽的方法，以促成舞蹈與聲音之間更親密的
合作，又或讓編舞者在選擇音樂上脫離過往的框架。

以下節錄當天聽完講座後，參與者的部份筆記重點：

時間：2011.5.1

地點：蠱舞劇場

講者：Yannick Dauby (澎葉生)

參與者：下一個編舞計畫之編舞者及舞者、製作團隊

今天一個音樂工作者要為一個舞蹈作品創作一個音樂，Yannick 選擇的方式，除了觀察動作之外，還要關心作品的空間與時間。同樣的，他也希望我們以這樣的方式去聆聽音樂，除了旋律與音色之外，聽它的厚度與精力！從我的解讀，音樂建構出的厚度與密度，由我們聆聽的人想像出這其中的網絡，全面性地了解又像是置身其中，是更為紮實地吃進去，如果說連呼吸都是音樂的話，舞蹈與音樂，甚至是任何一個可以呈現出來的東西，整個作品便能夠沒有附屬之分，成為獨立的個體了。另外，對一個舞蹈作品來說，或者你也可以嘗試將動作與音樂抽離，去比較有什麼不同，這樣的檢視，你會更了解自己，與你的作品。—— 簡麟懿

感覺是相當重要，但不要只讓感覺來蒙騙你，或作為懶惰的藉口。好，現在我們可能選定了音樂，基本地查了它的歷史年代作曲者背景，對它稍有瞭解就決定使用。是的，我的確常常覺得對不起它，就好像請來一位比我大牌十幾倍的大明星來給我伴舞一樣，舞步還不怎麼樣！—— 葉名樺

隨後 Yannick 談及他與合作者的工作狀況。當他與他人工作時，最在意的並不是對方的創作理念，他需要實際看到舞者的肢體動作，這當中包含了舞者在空間中的移動路徑、舞者的動作速度及整個舞台空間，他試圖要在這些元素當中，找出可以與音樂聯結的部分。但他同時也提到一個概念『淨空 (remove)』，這淨空意味著對舞作的概念不要有先入為主的觀念，也就是沒有預設立場，與舞作本身意念保持一段距離是必須的。對於如何找到適當的音樂，他提及一個我認為很好的概念『從學習聆聽開始，而非從技巧出發』。

當然製作一場舞蹈演出，有專業的聲音藝術工作者參與，對編舞者

來說是件相當幸運的事，但若沒有，只能從現成的音樂中尋找，Yannick 也提出一些建議。其中令我印象最深刻的兩句話是「找到舞蹈與音樂間的連結」及「熟悉音樂的細節 (look inside the music)」，每首曲子都有他的旋律、速度及產生的空間就如同舞蹈般，必須在兩者間找到相互的連結，所以我們必須熟悉音樂的細節，對音樂要有程度上的瞭解，要認識它的文化背景，或音樂類型，如電影配樂、流行音樂 等。因為當觀眾走進劇場看舞蹈演出，並不會只看到舞蹈，同時也會聽到音樂，而音樂也會引領觀眾有著想像。—— 張華瑋

關於 Yannick Dauby

聲音藝術工作者，他的創作和研究從音樂開始，並延展極廣：即與演出、電子原音音樂 (electroacoustic) 編曲、以及人類音樂學。他持續不斷在大自然，都會和工業環境中進行錄音工作 (音景 soundscape，特別在歐洲各地和其它地區 (如印度，台灣)。這些聲音成為他編曲和 CD 出版品的素材，或是其它聲音創作發表的方式：時而與影像創作結合，如音樂會，聲音裝置作品，時而透過網絡，如集體創作實驗，線上播放或作品下載。

其創作主軸為對於聽覺經驗的實驗和探索，他的作品經常參與在國際活動。而他的聲音創作也與其學術研究有緊密關連，其研究主題在於聲音風景，以及人與動物在聽覺上所彼此建立出的關係網絡。近幾年來持續來台發表聲音創作，並至台灣各地進行田野錄音。許多在台灣錄製的音景被轉化成一些個人編曲作品的創作源頭，至今已有不少臺灣音景或特有的動物國等地的出版品中。

網站：<http://www.kalerne.net/>

製作人

周書毅

2003 年開始獨立編舞的創作生涯，從舞蹈肢體出發，不斷挑戰個人創作構思，嘗試多元結合的表演形態。2005 年與陳武康、蘇威嘉共同成立蠱舞劇場，參與編創和演出作品有：2005 年創團首演〈M_Dans〉、2006 年〈樓梯〉、2008 年〈骨〉、2010 年〈M_Dans 2010〉等。作品〈1875 Ravel and Bolero〉獲選英國 Global Dance Contest 首獎，並於 2010 年初在英國「Sadler's Wells Theater」演出，10 月更獲邀至紐約市立中心所舉辦的秋季舞蹈節(Fall For Dance)演出，同年〈從身體出發〉榮獲丹麥「Cross Connection Ballet」編舞大賽銅牌。周書毅的創作細膩寫實，總是如實地透過舞蹈轉化工作、生活、旅行及流浪所看見的情感，然後把它跳出來。

【下一個編舞計畫】是我第一個製作，所以我想以製作人這個角色說過去的經歷，這恐怕是頭一遭了。在這之前，我多是以編舞和舞者的角色走闖江湖，這回創立了【周先生】，當起了製作人，為的還是讓編舞與舞者這個角色得以被看見，另一個偉大的夢想就是希望：那當代舞蹈的發展，也將從亞洲開始改變與發現。所以說是一個夢想，在青春的尾巴發生，而我們的第一個製作也即將展開，下一個風景也將繼續追尋著。最後感謝周先生團隊所有人的努力，讓這台灣前所未有編舞計畫找到新的思考步調與軌跡，我們還有待努力，希望來看演出的觀眾朋友們能夠繼續支持我們，「下一個」將會在不同的城市裡，繼續蔓延！

許雁婷

企劃製作

文字／聲音工作者。與【周先生】的合作始於〈我／不要／臉〉及〈在／身體之外〉舞蹈攝影展。2007 至 2008 年於大大樹音樂圖像參與製作執行【女歌節】、【流浪之歌音樂節】。2008 至 2009 年與聲音藝術家 Yannick Dauby 合作，統籌執行嘉義縣文化處委託大大樹之【嘉義聲音計畫】，此後開始以聲音探尋一地文史與環境，探索聲音與生活、環境、族群的連結關係，並嘗試以田野錄音素材創作。2010-2011 年獲國藝會補助赴英、法進行「網路電台與聲音藝術平台」研究調查。2010 年為屏東排灣族音樂劇場〈儀式米靈岸〉擔任文字撰述並協助製作，同時為這牆音樂專案企劃；並為不同的音樂／藝文刊物撰稿、編輯。

「下一個」或許就是當下的下一刻，為這個當下整理好的時候，「下一個」就開始。在時間不斷向前滾動的同時，總覺得時而佇足回看也有其意義。在下一個編舞計畫中，編舞者們不斷地問：「下一個」是什麼？然後我們都在過程中看見「下一個」逐一浮現。

劉孝聆

執行製作

國立台灣藝術大學舞蹈學系。現任事件工作室企劃。過去重要經歷：2010 年豪華朗機工〈一日〉執行製作、黃翊〈第二層皮膚〉、〈SPIN2010〉行政經理。2009 年高雄世界運動會開幕式執行製作。2008 年雲門舞集國內演出專員。2007 年廣達文教基金會教育推廣專員。

如果你只是想說：下一個編舞計畫好看，或不好看，那這一切將會變得很無趣。其實每件事情也都以相同的提問開始，下一個計畫是什麼？為何？無論它在生活中和創作裡，這時候總是需要經過一些翻攪後建構，或許出現所謂的出口，然後在繼續通往下一個，反覆。我們就是經過這樣無數次的相互提問，在今年它開始了，嚮往的勇氣與堅定的態度正在進行中。

行政協力

陳春春

國立臺灣藝術大學舞蹈學系

23 歲前跳舞；23 歲後看別人跳舞

因為「下一個」，我多了兩位後母，感謝很多的鞭策與包容；
希望「下一個」的我可以和你們一樣，很有勇氣很有梗，不再詞窮…。

工作領域涵蓋劇場、舞蹈、音樂、商業活動，執行內容包含舞監、技術、執行製作，曾合作團體包括台北小花劇團、音踏、魚蹦興業、創作社劇團、莎士比亞的妹妹們的劇團、台南人劇團、莫比斯圓環創作公社、黑眼睛跨劇團、歡喜扮戲團、實驗大廈劇團、當機劇場、身體氣象館、牯嶺街小劇場、台北市文化基金會等。曾任《2009 高雄世界運動會開幕式》執行舞監、《2011 台灣燈會在苗栗—藝文表演》舞監。

謝謝周小隊長與劉副隊長找我一起進來玩。我也一直一直在發現，下一個新的自己。

高一華

燈光設計

台灣大學外文系畢業，美國卡內基美倫大學（Carnegie Mellon University）藝術碩士，主修燈光設計。曾任【新舞臺】舞台監督以及高雄衛武營藝術文化中心劇場規劃設計團隊，現為自由劇場工作者。

劇場燈光設計合作過之團體有：全民大劇團、音樂時代劇場、O 劇團、劇織造、白雪綜藝、劇團、風創作體、黑門山上的劇團、如果兒童劇團、鞋子兒童實驗劇團、天使蛋劇團、台北越界舞團、組合語言舞團、林向秀舞團、神秘失控人聲樂團、國家國樂團。

舞台監督

鄧湘庭

Acetone Studio

舞台設計製作

舞台像是角色的生活空間，獨自空間，真實亦赤裸的表露。

Acetone Studio 成立於 2009 年，五位成員：林士凱、陳立鼎、莊允杰、廖彥安、趙苓絜，來自台藝大雕塑系，特擅於立體造形設計及多元製作呈現；曾多次與國內外視覺藝術家、商業設計師及工研院等協力完成造形設計製作，同時也參與許多電影、電視及廣告的美術設計執行製作。

作品有：與【豪華朗機工】、周書毅齊力打造〈我 / 不要 / 臉〉視覺舞台；魏德聖執導〈賽德克·巴萊〉美術場景及道具製作、〈亂青春〉美術設計執行、新加坡電視劇「小孩·狗」美術設計執行。藝術方面，長期與豪華朗機工、葉怡利等多位藝術家合作當代視覺藝術系列作品。

視覺攝影

陳長志

國立台灣藝術大學造形藝術研究所。藝術創作者、劇場攝影師、現任苗栗縣政府第二屆公共藝術審議委員。拿下中華民國百年全國美展攝影類首獎的陳長志，近年還曾獲頒法國【PX3】及美國【IPA】兩個國際攝影大賽（專業組）的銅牌和六項榮譽獎。他是一位關注藝術場域、媒體義肢以及身體行為的藝術家。目前除了藝術創作、受聘擔任公共藝術審議委員為公共場域的藝術介入把關，同時仍持續累積當代表演藝術的影像作品與紀實文件中。

陳文德

美術設計

專職劇場、舞蹈、音樂、電影、出版等藝文設計。表演藝術設計作品有蔡明亮電影〈天橋不見了〉、〈不散〉、〈天邊一朵雲〉、〈黑眼圈〉、〈是夢〉、〈臉〉；李康生電影〈不見〉、〈幫幫我愛神〉；新象藝術基金會〈遊園驚夢〉（2011 新版）；轟舞劇場〈骨〉、〈正在長高〉、〈M_Dans 2010〉、〈我〉、〈我不要臉〉；組合語言舞團〈身聲不息〉、〈紅與白〉、〈為著十萬元〉、〈身聲漫〉、〈日光玉〉；外表坊時驗團〈暗殺 Q1, Q2, Q3〉、〈早安夜車 III〉、〈雲淡風輕〉、〈恐怖酒吧〉、〈失眠等於睡著〉、〈收信快樂〉、〈出氣筒〉；台北愛樂合唱團〈天堂王國〉、〈魔笛狂想〉、〈宅男的異想世界〉；稻草人舞團〈S〉、〈月亮上的人—安徒生〉、〈我為美殉身〉、〈Keyman〉；創作社〈夜夜夜麻 3—倒數計時〉、2007 年第九屆台北藝術節等。

影像紀錄

趙卓琳

生於香港。國立臺灣藝術大學電影系畢業。曾參與 2011 世紀當代舞團《鮮人跳》與田孝慈合作發表〈Dear Birdy〉，2010 新人新視野田孝慈作品〈路〉之舞台設計概念、林雅嵐〈廣島迴聲〉影像設計。期間並參與多部電影短片之美術指導及助理工作。

因為一件臨危授命的影像拍攝剪輯工作，開始了我與周先生【下一個編舞計畫】的合作關係。參與這個計畫不同於其他工作的地方，在於更多的溝通與團隊間不斷的想法激盪，不僅僅是個紀錄與執行的工作，對於我來說，亦是讓我往下一個階段前進的良機。

謝杰廷

宣傳短片音樂設計

音樂創作、研究、評論與演出者。曾與台灣琵琶演奏家鍾玉鳳、劇場工作者黃思農、歌手萬芳、日本吉他手大竹研、貝斯手早川徹合作。獨立音樂創作演出：2010 年《詩剝裂》（與台灣編舞家周書毅合作）、2009 年《凝視不在》、2008《顧爾德計畫》。受邀演出：兩廳院廣場藝術節、臺北電影節、台北詩歌節、流浪之歌音樂節。於期刊、雜誌發表藝評、論文。曾獲國藝會藝評獎。

我並不清楚什麼是「下一個」，然而，或許在弄清楚「這一個」的過程裡，「下一個」就這麼出現了。

感謝名單

林懷民、平珩、林亞婷、林家文、林璟如、古名伸、吳素芬、杜玉玲、姚淑芬、曾照薰、張曉雄、楊桂娟、
Acetone- 阿鼎、笠安、Simon、Mavis、Yannick Dauby、呂柏伸、杜惠萍、布拉瑞揚、安娜琪舞蹈劇場 - 謝杰樺、狼主流、周東彥、周先生與舞者們、詹傑、蔡伯璋、鄒之牧、鄒欣寧、鴻鴻、謝盈萱、豪華朗機工、雲門舞蹈教室 - 溫慧玟、嘉凌、思芹、舞蹈空間 - 林胤璋、王嘉蔚、莊郁芳、葉瓊斐、蟲舞劇場 - 陳武康、蘇威嘉、黃雯、楊喆甯
人間福報 - 郭士榛、中國時報 - 汪宜儒、自由時報 - 趙靜瑜、旺報 - 林采韻、聯合報 - 何定照、Taipei Times-Diane Baker、cacao 可口雜誌 - 郭心芯、The Big Issue 潘采萱、Hdm 郭令權、my plus、IC 之音電台 - 陳樂融、快樂聯播網、
事件工作室、華山 1914 文創園區、皇冠藝文中心小劇場、舞蹈空間、蟲舞劇場
國藝會、新北市政府文化局、國立臺灣美術館

出走，是下一個開始

我們回過頭去探索那些青春過往，

好奇的走在這灰色地帶

發現踏出每一步的足跡

前進，從來沒有停止……

2011【周先生】下半年度演出計畫

跟著【1875 拉威爾與波麗露】的舞蹈去旅行

8/21 (日) 16:00、18:00	台北市—萬華剝皮寮
8/27 (六) 16:00、18:00	台中市—20號倉庫
8/28 (日) 16:00、18:00	台中市—國立台灣美術館戶外草坪
9/17 (六) 14:00、16:00	新北市—板橋火車站一樓大廳
9/24 (六) 16:00、19:00	高雄市—衛武營
9/25 (日) 14:00、16:00	高雄市—美麗島捷運站

實驗新作【重演】台北市立美術館＋周先生與舞者們＋林璟如

9/10 (六)	台北市立美術館
10/8 (六)	台北市立美術館

2 0 1 2
下 一 計 個
編 舞 期 畫
敬 請 期 待
II

周先生
製作

2011
下一個
編舞計畫

Choreography Project I

看見
下一個
舞蹈世代

跨越×想像×實驗×合作

6位新銳編舞＋
8位創作新鮮人

7/21-24
7/28-31

華山1914文創園區 中四館 A-3

林祐如

在不斷流失的當下，
在前往未來的風景中
時間斷面／縐摺／覺知

葉名樺

人可疑，時間不可疑。
人有時陷入沈思，
時間卻跳躍前去，絕無反顧。
——《愛因斯坦的夢》艾倫·萊特曼

廖苡晴

畫是紅，看是藍
曼陀羅／數字／公路電影

余彥芳

消失的場所／消失的自我

郭秋妙

篩落／裁切／剪影

田孝慈

你就是你自己而已
軸／懸繞

引進自己
下一個
想像
邁向
下一個
舞蹈
世代

洪佩瑜

在你眼中我是什麼樣子的存在
模樣／風

簡麟懿

回憶
什麼時候才有跑馬燈的輪廓
C小調／迴

陳曄瑩

它跟著我很久了
決定把自己讓渡給它
交換形體發聲
代言

賴翊中 吳禹賢

跨入彼此，跨出漣漪
個性／干涉

陳逸恩

揹負／灰色／仰角

簡晶滢 方好婷

猴 敏捷
樹懶 緩慢
猴懶 不按牌理出牌

身體版塊集體式的獨立意動

由【周先生】團隊主辦，【下一個編舞計畫】經由邀請台灣新銳編舞者，及透過甄選募集在校創作新鮮人，在演出、主題講座兩個塊面上，提供對話與創作激盪的資源平台。過程從審視各別舞蹈觀點與身體想法，挖掘自身對表現形式的獨到眼光與創作敏銳度，蘊生出既獨立又集體的舞蹈動能——

下一個在哪裡？

創造

下一個風景

發現

創作新鮮人

7/21-23

(四-六) 7:30PM

7/23-24

(六-日) 2:30PM

7/28-30

(四-六) 7:30PM

7/30-31

(六-日) 2:30PM

邀請舞臺線上
六位新銳編舞獨立編創

田孝慈、余彥芳、林祐如
郭秋妙、葉名樺、廖苡晴

透過「尋找下一個身體／舞蹈語言」命題
甄選八位在校創作新鮮人

吳禹賢＋賴翊中／陳逸恩／陳曄瑩
簡晶滢＋方好婷／簡麟懿／洪佩瑜

演後座談場次：7/24、7/31
下一個據點：華山1914文創園區 中四館 A-3
下一個額度：350元

售票系統：兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw 02-3393-9888
同時購買《創造——下一個風景》及《發現——創作新鮮人》
可享套票9折優惠，學生購買套票可享85折優惠

發生，我們的舞蹈……

我是周書毅，我在想，除了編舞，我還能做些什麼？在舞蹈與人之間溝通，尋找最靠近的身體與舞蹈去分享生活，找到更多人用自己的身體說話。於是我決定當起計畫製作人，在我熟悉的環境中著手開挖，重新認識我們的舞蹈與創作生態。很多人問：為什麼要這樣作？我說是為了集合舞蹈新世代的聲音，而我自己也就在這世代中，自己追尋著，所以我想找到更多人一起游，一起發現舞蹈的新意義，沒有年齡限制框架的討論與探索。於是我們興奮地找到了十四位舞蹈創作新聲音，一起聊一起說，我們開始從想像看見身體，從身體看舞蹈，從舞蹈再看回創作與生活——來吧！下一個編舞計畫，演出正式開始！

想知道更多關於【下一個編舞計畫】的創作過程，請上部落格：
2011下一個編舞計畫部落格 nextchoreography.blogspot.com
Facebook搜尋：下一個編舞計畫

關於【周先生】團隊

【周先生】由青年編舞家周書毅於2011年正式成立，期待以團隊模式創造一個開放且穩健的平台，重新思考台灣的藝文創作環境。未來【周先生】的目標是成為身體美學的實驗場域，讓舞者與藝術家能在此實驗、合作、累積，建立屬於台灣的舞蹈劇場美學。更希望在每一次計畫中，為藝術與社會搭建一個良好的媒介與溝通，讓藝術反映對社會的思考，讓觀眾重新看待我們週遭的環境。

周先生網站 www.shuyichoushuyi.url.tw