

《涌田悠短歌集 1》

編舞家 | 涌田悠 WAKUTA Haruka

1990 年生於東京。有明教育藝術短期大學畢業。近期演出活動包括獨舞《短歌 de 舞蹈系列》並參與東京 ELECTROCK STAIRS 劇團製作《淺灘之寓言》。獨舞曾進入 2016 橫濱舞蹈節 (Yokohama Dance Collection) 新編舞家競賽決賽。

創作概念 |

短歌是日本特有的定型詩，以 31 個日文字 (5・7・5・7・7) 構成。

我非常重視日常生活中感受到的纖細情感，以及幾乎要滿溢而出的微小情緒。

而短歌正能替我擷取這些心情。

不過，我對於「語言」是否能完美表達所有複雜情感，也抱持著疑問。

因此我試圖融合身體的律動和短歌，更往深層去探索自己的感覺，希望能有更豐富的表現。

期待各位可以暫時放下思考，愉快地沈浸在我這渺小又龐大的日常世界中。

《歡迎光臨》

編舞家 | 石井丈雄 Ismaera (ISHII Takeo)

1983 年生。舞者，編舞家。2004 年畢業於東京視覺藝術專校。2012 年起，以巴黎作為生活與創作的中心，並活躍於歐洲，曾與 Carolyn Carlson, David Zambrano, Francesco Scavetta and Didier Théron 等藝術家一同工作。同時也創作個人獨舞作品，曾於布達佩斯、波多、法國等地主持工作坊。受編舞家 Yuval Pik 之邀，於 2016 年 6 月，在法國里昂國家編舞中心演出個人獨舞。

涉略非洲舞、嘻哈、當代舞蹈及舞踏，並持續實驗開創屬於自己的舞蹈世界。

創作概念 |

一名舞者獨自站在舞台上，不仰賴燈光、音效，而是用他的血肉之軀及聲音，使得人、事、地、物能和諧相處。

舞蹈有時劇烈地叫喊著，有時安靜地像無聲的呼吸。標示著快、慢之間的對比，逐步卻又迅速的變化，既觸動又震撼著人心，向觀眾展現一個人能夠將自己擴展得更加廣寬廣的可能。

既使在身軀已經疲憊不堪的狀況下，仍嘗試持續動作著，不停地跳舞，超越疲倦到達出神的境界，展現生命，期待這個世界和社會因而能有些許的變化。

講評人

孫平 (3/17)、張懿文 (3/18)

演職人員

編創：石井丈雄／涌田悠 演出者：石井丈雄／涌田悠

短歌翻譯／座談口譯：詹慕如 隨行口譯：申芳寧

燈光設計：林育全 技術人員：鍾雨珊

【為你朗讀VI】製作團隊

主辦單位：身體氣象館

協辦單位：牯嶺街小劇場、蓬蒿劇場（北京）、小路上咖啡廳、光點台北—台北之家、永安藝文館表演 36 房
酸屋 Acid House、台北國際藝術村—寶藏巖、自然而然劇團、阮劇團「劇本農場」計劃
曉角話劇研進社（澳門）、戲劇盒（新加坡）、台北藝術基地協作平台計畫

贊助單位：國家文化藝術基金會、臺北市政府文化局、行政院大陸委員會

指導顧問：王墨林、沈敏惠、杜思慧、姚立群、容淑華、耿一偉、莊乾城、孫平、吳俊輝、郭慶亮（新加坡）
李銳俊（澳門）、曹愷（南京）（依姓氏筆畫）

計畫主持人：姚立群 | 製作人：王永宏 | 執行製作：韓謹竹 | 協同策劃人：王詩琪、陳昱君
新銳劇作評選：王靖惇、周曼農 | 觀察員：樊香君 | 行政統籌：廖子萱 | 技術統籌：林育全
平面設計：劉孟宗 | 展覽文字編輯：楊凱婷

行政協力：楊凱婷、彭珮瑄、劉宇真、高德樺

特別感謝：王詩雯、高德宇、陳汗青、陳俞臻、羅婉瑜、虞淮

《涌田悠短歌集 1》 作者：涌田悠 HARUKA Wakuta 譯者：詹慕如

漫畫網咖的小沙發是太空船飄搖無依閃耀的塵粒
耳垂上小小的硬塊沒人觸碰靜靜地發疼
不厭地搓著洗面乳起泡感覺今天會有某些事發生
吊環和人都朝與前進相反方向傾斜又馬上恢復
掂量老人的腳痛和我的胸痛說不出「請坐」的一天
擠滿飽滿水球的客滿電車中沒有一個人掉淚
從電車望出去的國宅窗口燈火每盞都是不同的連續劇
朋友的朋友今天吃的是朋友的朋友的朋友的失戀
刷著近未來一定會髒的牙儘管總有一天會死依然每天跳舞
真正感覺追不上一天天的日子給手扶梯搬走了
穿上七件 900 円¹ 的內褲爲了 910 円の時薪而工作
每當把打工稱爲去上班不知怎麼地心就會有那麼點擰
站在懸崖俯瞰軌道的灰色鴿子不會自己求死而會展翅高飛
我們都選擇了站在警示黃線² 內側活下來？
懷抱司空見慣的煩惱閃耀吧今宵罩著薄雲的滿月
一邊跳舞 看見低頭的客人聽見自己肚子的聲音
全世界哪裡去找這哼歌時能搭配和聲的人
不會再來的今天的夕陽溶進海裡喝乾了芬達橘子汽水的你
那細細細細的弦月尖在你胸口刺出一個鑰匙孔
我們沒在迪士尼樂園嬉鬧，走向荒川遊樂園³。
絮絮叨叨地吐露著無謂的意義用吸管袋折了個風箱
那時我們在漫畫網咖裡接吻笑著吃下難吃的義大利麵
曾經在 Denny's⁴ 那樣瘋鬧的我們，現在隔著冷掉的焗烤無言以對
西川泡沫記憶床墊承接的今天的哀傷今天的可笑
唐突冒出的溫柔無處釋放遂吻上了襖襖米
今早吃完的麵包屑裹著午後的陽光閃閃發光叫人無法擦拭餐桌
不管阿美橫丁⁵ 來回幾趟，依然逃不開涌田悠
再也無所畏懼，融化在冬日暖陽下的牛奶糖
莫名地討厭一切連牛奶糖的甜都令人生氣
全世界被一筆勾銷的的傷同時發光的夜晚
好比混了蠟筆所有顏色的這種心情，無以名狀

註釋 |

1. 以東京來說 900 円還不到法定最低時薪。
2. 特別指月台上禁止超越的警戒線。
3. 荒川遊樂園位於荒川區東京都與埼玉縣交界、距離市中心較遠的一區。規模不大且冷清。
4. Denny's 為日本大型連鎖平價複合式餐廳。
5. 位於東京上野車站附近的熱鬧市場街。

《涌田悠第一歌集》

漫喫の小さきソファは宇宙船よるべなさなどきらめく塵だ
耳たぶの小さなしこり誰からも触れられぬまま静かに疼く
飽きもせず洗顔フォームを泡立てて今日はなにかが起きる気がする
つり革も人も進行方向と逆に傾きすぐ戻される
老人の足の痛みとわが胸の痛みはかりて「どうぞ」出ない日
パンパンの水風船がひしめいて満員電車だれも泣かない
電車から見える団地の窓の灯のひとつひとつに異なるドラマ
友達の友達が今日食べたもの友達の友達の友達の失恋
近未来汚れるはずの歯を磨きいつか死ぬけど毎日踊る
ほんとうの気持ちは日に追い付かずエスカレーターに運ばれている
7枚で900円のパンツはき時給910円で働く
バイトのこと仕事と呼ぶ度なぜかしらわずかにねじれ続けるころ
絶壁で線路見下ろす灰色の鳩は自分で死ねず飛び立つ
ぼくたちは黄色い線の内側に下がり生きてくことを選んだ？
ありふれた悩みを抱いて輝けよ薄雲がかかる今宵の満月
踊りつつ うつむいている客が見え自分の腹の音が聞こえる
世界中探せばどこかにいるでしょうこの鼻歌をユニゾンする人
二度とない今日の夕日は海に溶けふぁんたおれんじ飲み干すあなた
あの細い細い三日月の先っぽをあなたの胸の鍵穴にさす
ぼくたちはディズニーランドではしゃげずに、あらかじめ遊園に向かっていました。
しょうもない意味をだらだら吐きながらストローの袋でジャバラを折った
あの頃は漫画喫茶でキスをしてまずいパスタを笑って食べた
デニーズであんなにはしゃいだぼくら今、冷めたドリアをはさんで無音
西川のムアツ布団が受け止める今日のかなしみ今日のおかしみ
唐突に生まれちまったやさしさの使い道なく畳にキスを
今朝食べたパン屑午後の陽をまといきらめくもんで拭けないテーブル
アメ横を何往復もしてみても涌田悠から逃れられない
もうなにも怖くないよな気がしたよ冬の日だまり溶けるキャラメル
ぼんやりとすべてがいやだキャラメルの甘さにさえもむかついている
世界中なかったことにされてきた傷いっせいに光りだす夜
クレヨンのぜんぶの色を混ぜたよなこの気持ちには名前を付けない