

驅動城市

Dance
in Asia
2016

點亮亞洲舞蹈新座標
連城跨域

當步伐超越日常的同義反複

生命不再是為誰而舞的旅途

12.30^五
-3I^六 水源劇場

台北。Taipei
用毛細孔呼吸的編舞家
世紀當代舞團藝術總監
姚淑芬

東京。Tokyo
動畫舞蹈劇場先驅
off-Nibroll藝術總監
Mikuni Yanaihara (矢內原美邦)

首爾。Seoul
跨域劇場
拼貼詩人
(河永美)
Youngmi Ha

主辦單位 | 世紀當代舞團。團長 | 陳俊賢。編舞家 | 姚淑芬、矢內原美邦、河永美。排練助理 | 陳雅筑、趙怡瑩。舞台監督 | 雷若豪。

平面設計 | 劉悅德。劇照攝影 | 林勝發。國際事務經理 | 廖倩慧。執行製作 | 余俐穎、賴建甫、陳尹婷

指導單位 | 文化部 主辦單位 | 世紀當代舞團 贊助單位 | 台北市文化局 國藝會 財團法人青霖文化藝術基金會 日盛藝術基金會 湛盧咖啡台大店

合作單位 | off-Nibroll 宣傳協力 | 藏品人 特別感謝 | 文化部、國藝會、台北市文化局、國立臺灣大學藝文中心、國立臺灣藝術大學的師長們、

莊國明律師、黃盈舜律師、吳英豪、陳意夫婦，以及長期支持舞團的朋友。

世紀當代舞團

電話 | 02-2394-4354。傳真 | 02-2394-8858。地址 | 台北市中正區南昌路一段108巷2號。

e-mail | ccdctw@yahoo.com。官方網站 | www.ccdctw.com.tw

f 世紀當代舞團

談驅動城市的策展 與亞洲舞蹈的觀察

/
資深劇場評論 田國平
(本文同步刊載ART PLUS)

舞蹈相對於戲劇等表演藝術，少了語言與文化的隔閡，身體的動作與發展直接與國際同步接軌，但到底台灣的舞蹈教育與舞者水平在國際間是處於怎樣的位階？除了像「亞太舞蹈」觀賞彼此文化底韻的演出交流，還有更實際而直接的交流合作平台嗎？

編舞家姚淑芬策劃的《驅動城市》計畫，是非官方的交流平台，因為非官方，有了很大的自主性，卻也同時存在著資金與規模的風險，但是提供了年輕人機會，可以與亞洲其他城市的創作者與舞者共同工作，開拓視野同時又能深入瞭解彼此的工作模式與文化涵養。

這個計畫最早源自於世紀當代舞團2007-2011年間的「永康藝族」，結合快閃與社區藝術節，提供舞台激盪年輕人的創意，最後還選出冠軍隊伍赴東京交流。這樣的交流持續到2014年正式名為《驅動城市》，結合臺北、東京、香港、首爾四個亞洲主要城市的編舞家，以「RAM·記憶體」的主題」各自發表作品。2016年的《驅動城市》則由台北、東京與首爾，三地編舞家要用三地的舞者來創作，三地的舞者也共同要跳三位編舞家的作品，真正達到國際交流的目的。

今年比較特別的是，姚淑芬首度加入編舞《吉光片語 Timeless》，力邀日本森美術館MAM當代獎得主動畫藝術家Keisuke Takahashi(高橋啓祐)擔任影像設計，舞作建構在高橋啓祐的裝置作品「安靜的一天」之上，這個作品曾在北師美術館展出，因311海嘯而創作的作品，上百個白色的小屋，以矩陣整齊的排練，而投影的設計精準地以各種變化與色彩投射在小白屋上，觀眾以造物者的角度，觀照著自身日常生活中的平凡重複與繁複細節，看似美好卻又充滿宿命無常。

舞作呼應著這個裝置的核心，面對隨時可能失去一切的無常，不時有警報響起，像人類歷史的縮影，有美好也有浩劫，編舞家姚淑芬與舞者共同探索各自的生命中看似平常卻無比珍貴的「吉光片語」，發展並複製彼此的動作，在速度循序加快而終至瘋狂邊緣，模擬面對無常時的各種感受。而舞者將要挑戰佈滿小白屋的舞台空間，穿梭其間，融入那日復一日的重複，充滿細節變化的節奏中。

在日常的建構中解構無常 —— 《吉光片語》編舞家姚淑芬與 影像藝術家高橋啟祐 的創作訪談

/

文字整理 | LY

一天的日常可以由哪些元素構成？

早上七點半的火車進站聲？

下雨前的雷聲？

下午五點巷口傳來少女的祈禱？

還是半夜隔壁鄰居的狗吠？

台新藝術首獎編舞家姚淑芬暨作品《蒼穹下》成功地呈現影像維度和劇場空間的縫合，今年力邀日本影像藝術家高橋啟祐，合創跨國跨域的全新作品《吉光片語》，再次發揮對日常的細微觀察，透過舞蹈堆疊生命中的日常，反思各種無常。

姚淑芬(姚)與高橋啟祐(高橋)已認識多年，「自2009年第一次接觸，就對他的影像舞蹈設計很好奇。」但兩人合作的契機一直醞釀至2014年，姚邀請高橋參與《誓·逝》展演，看到作品《寧靜的一天》後才真正啟動了合作的想像，促成這次的《吉光片語》。

「這次的舞作很開放，只是在講一個氛圍。」姚說。而共同參與此作的日本影像設計藝術家高橋啟祐，也同樣強調《寧靜的一天》只是「日常的再現，而不是特別指311或者是災難前後的某一天。」不過，看似皆以日常為出發點的合作，卻蘊藏著截然不同的觀點。

身為台灣代表的編舞家，姚淑芬認為相較於亞洲其他城市，台灣算是常發生災難的國家，所以大家似乎已經把災難當成一種日常，而表現得無感。「但我認為正是因著習以為日常，我們反而忘了最想做的、與最常做的事。」排練的時候，她以「死前最想做的十件事」引導舞者自日常中找尋面對無常時的感受。「用死來比喻災難是比較嚴重的說法，但由於舞者們都還年輕，對於災難或死

亡較沒有太多深刻的體悟。」清單中不外乎與旅行、與家庭、與摯愛有關的事，「但奇怪的是，當你有這麼想做的事情時，你卻從不會想該怎麼去實踐，只是像現在這樣掛在嘴邊講講。」因此，她透過具體的肢體符碼堆疊這些存在心底最深的渴望。觀眾可以透過舞者面肉擠壓生命吉光的過程，一同經歷情緒一點一滴被推至沸點，感受到這每一瞬看似平常卻獨一無二的「當下性」最終於舞台上爆發開來的震撼。

而出自日本視覺影像藝術家高橋的《寧靜的一天》，卻是在無常過後-- 311賑災的隔天-- 開始創作的。「我認為311是讓大家重新思考、理解日常到底是什麼的契機。」高橋說，「我們都知道地球上有海嘯與地震，但這次卻是全日本第一次透過網路和電視同時經歷這個災難。一起看到自己家對面的風景或是房子被破壞掉。」對我們而言，平常並不會特別想去錄影或是記錄下來的理所當然，在災難面前卻是最出乎意料的重要。經歷過重大的無常後，高橋也提出對死的體悟：「對大部分的人而言，死亡這件事不是日常的一部份。但事實上，它卻是日常中隨時在發生的事。」《寧靜的一天》正是想透過那些日常的紀錄，以隱諱的無常符碼（雷聲及警示音等）提示日常的本質，反思人們「在災難或死亡面前，才看得見這些習以為常的事情。」

在思考十件事的時候，大家也不約而同提出「迷失」的感受。根據日本的一項統計，311過後年輕人最喜歡聚集的地點是夜店，因為人們認為及時行樂就是活在當下，但這其實這是一種迷失。「那種迷失是屬於「活在迷失之中」，我們卻未察覺到。」姚說，「這次的作品主要是運用《寧靜的一天》的寧靜，營造出災難及不安感的對立。」在編舞上，姚先是集結了每位舞者想做的十件事，卻又特別把舞者各自獨立起來呈現，透過散落在其中的舞者不時地加入肢體動作，破壞掉原有的畫面與寧靜。「對我而言，日常生活與災難是同時並存在這個空間的。」因此在表達不安的意象時，她同時希望舞者要維持住原有的寧靜。「我希望能夠表達事件在架構的同時也被解構，這對舞者來說是非常兩難的挑戰。」

透過兩位跨文化、跨領域的藝術家所合創的《吉光片語》，觀眾不僅能看見編舞家如何從日常的建構出發，以充滿生命力的肢體情感面對無常，同時透過視覺藝術家消融日常與無常間的界線，徜徉於充滿哲思的海洋中。「生命的本質，正是由日常與無常所組成的。」姚說。無論是自哪個層面進行對生命的探索，人們只需要去覺察到、意識到平凡的不凡，就能夠領悟到「無常也是日常的一部分」。在高橋的影像中有一些與大自然、宇宙連結的畫面，是姚特別喜歡的。「那些畫面象徵著時間的存在，我們不會去逃避；或者說，是我們無法逃離的。畢竟生命最後還是得回歸到宇宙這個原點。」兩位藝術家無非是希望能藉《吉光片語》，和觀眾一起找回與自我和生命的連結，「讓我們都能夠更珍惜生命的每一刻，活在當下。」

台北。Taipei

用毛細孔呼吸的編舞家
世紀當代舞團藝術總監

姚淑芬

「世紀當代舞團」創辦人；國立臺灣藝術大學專任講師。舞作常以魔幻寫實風格的影像和拼圖式的三度空間概念結合，形塑舞作似夢是幻又具真實感的氛圍，是國內少見以肢體詮釋戲劇架構的能手。曾受邀為「創作社」《幾米地下鐵音樂劇》設計舞蹈，以及受台北市立交響樂團委託為大型景觀歌劇《阿依達》編舞、並於隔年擔任《丑角》與《鄉村騎士》的編導。2010年在上海世博主題秀與西班牙知名拉夫拉劇團工作擔任副導一職；同年作品《婚禮/春之祭》獲第九屆台新藝術獎表演藝術類年度大獎。2016年以兩廳院委製之《蒼穹下》與《狂放的野蝶》登上奧地利布魯克納藝術節，受到奧地利觀眾熱烈的讚賞。

首爾。Seoul

跨域劇場
拼貼詩人

Youngmi Ha (河永美)

畢業於香港表演藝術學院戲劇所的河永美，現任UmSee 肢體劇場編舞者。擅長將戲劇語彙揉合韓國傳統舞蹈、現代舞及爵士舞，透過舞蹈創作與戲劇觀察，不斷思考肢體語彙和內在情感的連結，拓展對人性的觀點。

UmSee 肢體劇場

是一個以「肢體寫詩」為初衷的團體，希冀透過肢體的流動，將人們內外的情感導入作品中。

《吉光片語 Timeless》

「時間的步伐從未停下。生命中那些未竟之事，日復一日地推擠，堆疊成記憶的回音，在每一個日常裡大聲鼓譟，直到我們再也聽不見自己的聲音...」

台新藝術首獎編舞家姚淑芬暨作品《蒼穹下》成功地呈現影像維度和劇場空間的縫合，今年再度力邀日本影像藝術家高橋啓祐，合創跨國跨域的全新作品《吉光片語》。姚淑芬發揮對日常的細微觀察，以舞蹈呼應生命的當下性，透過日常生活反思生命中的各種無常。舞者不僅需透過細微的肢體及情緒轉換，還必須向內挖掘生命旅程中的吉光片語，將每一瞬看似平常卻獨一無二的「當下性」如實呈現。而曾參與製作多國視覺裝置、獲獎無數的高橋啓祐，以簡單凝鍊的視覺作品《A Quiet Day》作為《吉光片語》的影像基底，營造出無常之沉著氛圍。

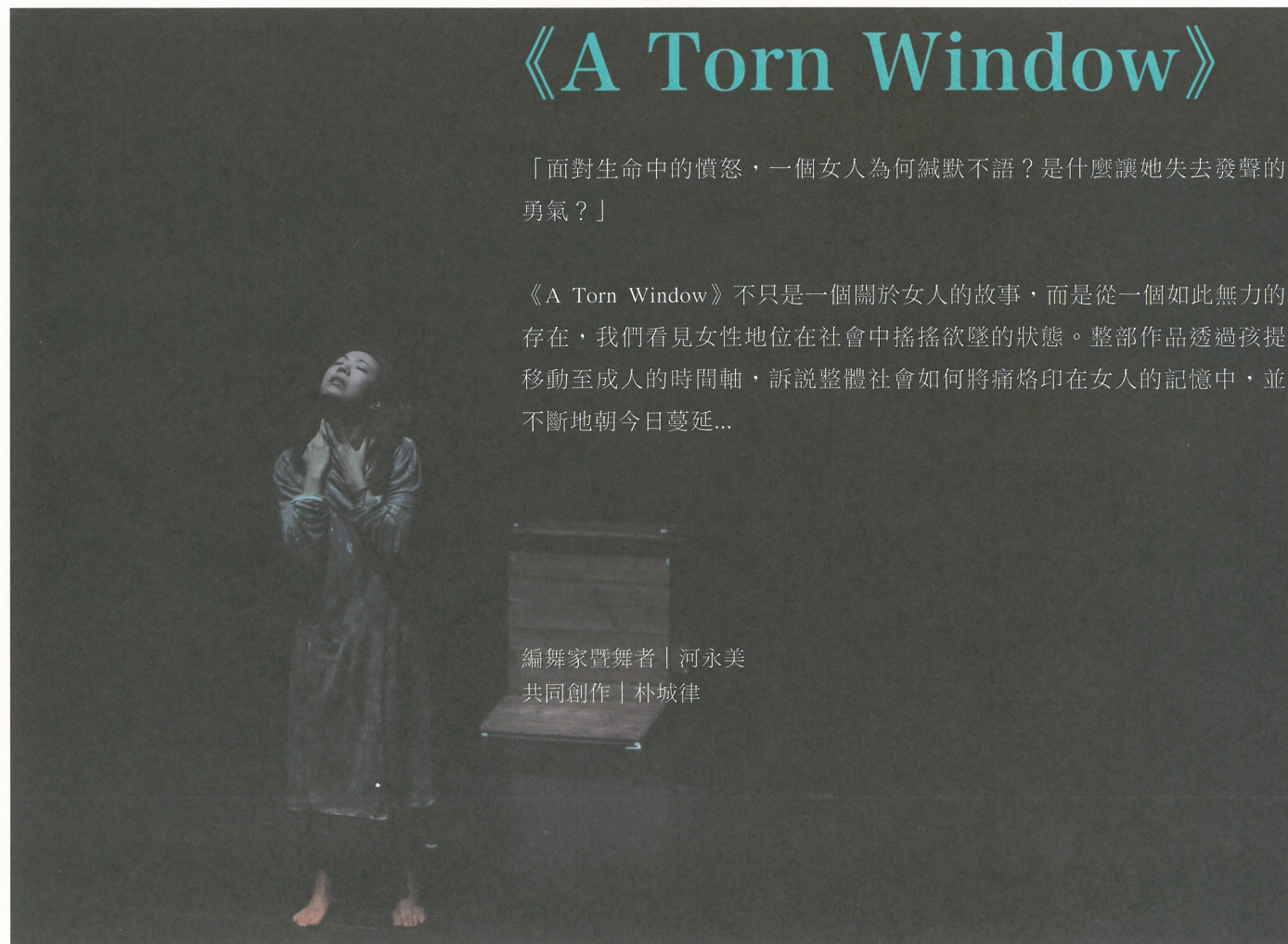
編舞家 | 姚淑芬
舞者 | 李蕙雯、陳維寧、莫天昀、小山一美(日)、河永美(韓)
燈光設計 | 王天宏
影像暨舞台視覺設計 | 高橋啓祐原(《A Quiet Day》)
舞台空間 | 黃啟峻
服裝概念 | 姚淑芬、黃啟峻

《A Torn Window》

「面對生命中的憤怒，一個女人為何緘默不語？是什麼讓她失去發聲的勇氣？」

《A Torn Window》不只是一個關於女人的故事，而是從一個如此無力的存在，我們看見女性地位在社會中搖搖欲墜的狀態。整部作品透過孩提移動至成人的時間軸，訴說整體社會如何將痛烙印在女人的記憶中，並不斷地朝今日蔓延...

編舞家暨舞者 | 河永美
共同創作 | 朴城律

東京。Tokyo

動畫舞蹈劇場先驅
off-Nibroll藝術總監

Mikuni Yanaihara (矢內原美邦)

現任Nibroll舞團藝術總監與編舞家，長期專注於舞蹈、戲劇與影像的跨域創作。作品風格節奏清晰，同時具備當代社會的批判性語彙。表演作品獲獎無數，曾受邀參與奧勒岡舞蹈節、舊金山舞蹈藝術節，並以視覺動畫參與上海雙年展。多次帶著作品來到台灣，2006年1月曾為台北國際藝術村的駐村藝術家。2011年來台參與世紀當代舞團的「台日雙邊城市交流」案，頗受好評。

Off-Nibroll

由視覺藝術家高橋啟祐與編舞家矢內原美邦於2005年成立。Off-Nibroll以排除觀眾和表演者之間的那一道牆做為使命，憑藉著舞團所在的小畫廊空間，實現與觀眾縮短距離的想法，進而將觀眾的存在與創作本身相容一體，把舞蹈帶向更大更廣的人群中。

《The World has Shrunk, and Only a Certain Fact Remains》

「我們的雙眼總無法覺察瞬息的萬變，也無法用類似的話語正確地描繪。一片風景的消逝也許是起因於喧囂，也可能是源自於沉默。眨眼一瞬，人事全非，我們的思想永遠追不上造化的步伐。我們只能一起在這裡等待，等待真相自事件、自時間、自你我的身體中浮現。」

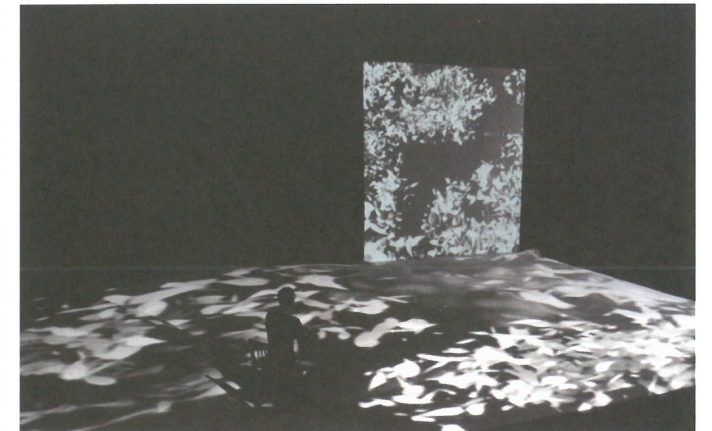
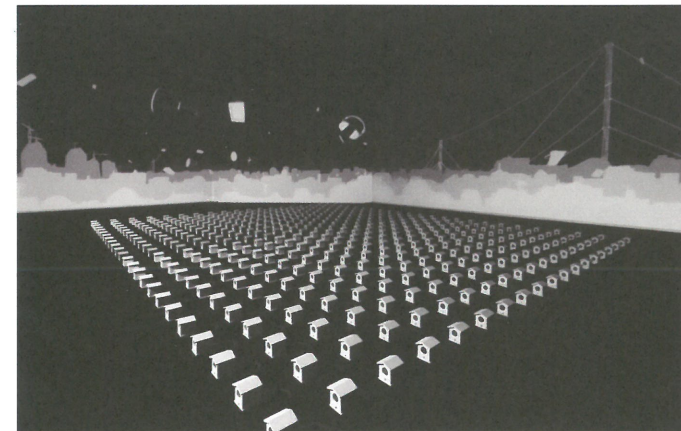
本作品首演於2016瀨戶內國際藝術祭，是一個貼近日常又遙向世界的作品，首演觀眾含淚推薦。

編舞家 | 矢內原美邦
舞者 | 小山一美、栗田真希、劉家瑞(台)、河永美(韓)
影像設計 | 高橋啟祐

合作藝術家介紹

高橋啟祐 Keisuke Takahashi Visual Artist

現任日本知名多媒體藝術表演團體Nibroll之影像設計總監。常在日本及世界各地演出。高橋啟祐創作許多視覺裝置，作品曾在大陸、義大利及其國家發表。2004年得到森美術館(Mori Art Museum)的MAM當代獎，2006年得到日本媒體藝術節的獎項(Committee Recommendation Award)，亦有許多電視及平面廣告的作品與MV，例如：愛迪達、國際足聯(FIFA)等。

黃啟峻

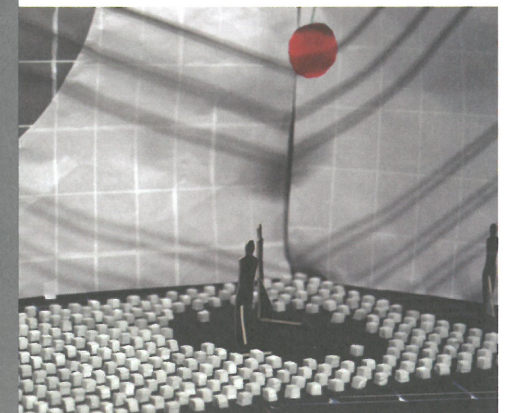
奇美藝術獎雕塑類第23屆與第28屆獲獎人。曾赴俄羅斯聖彼得堡列賓美術學院深造，專研「究竟何謂真正的古典？」擅長於三維空間中形塑人物的情感，應用畫筆捕捉移動中的肢體。

《吉光片語》舞台空間概念

《吉光片語》雖是發想自Keisuke Takahashi的作品《A Quiet Day》，不過包含編舞家和參與的舞者都有各自的想像，最終連結起彼此的便是最初的影像，不過它也已經不是原先的《A Quiet Day》。

舞台上的每間屋子，都有它自己的故事，舞者在城市間漫遊，在看似工整的城市間試圖找尋屬於自己的位置。在這支舞中，時間是斷裂的、空間是崩解的、人與人之間亦沒有關聯，各自活在自己的時空中。雖一切源自於日常，不過「日常」本來就不是件單純的事，這便是我對《吉光片語》的解釋。

數不清的未竟之事，道不出的千言萬語。藝術，看似佇立於框架之外，實則委身於另一個傾斜的框架之內，社會中那些看的到的看不到的，至少在這個舞台上、在此時此刻它是存在的。

舞者介紹

李蕙雯

畢業於國立台北藝術大學舞蹈表演研究所碩士，2004年加入世紀當代舞團，演出多部經典作品，現為世紀當代舞團助理藝術總監。同時任教於國立臺灣藝術大學舞蹈系、國立臺灣體育運動大學，教授現代舞技巧與當代舞蹈。

陳維寧

畢業於國立台北藝術大學舞蹈表演研究所碩士，2006年加入世紀當代舞團，現為世紀當代舞團助理藝術總監。與舞團合作編創之作品包括《失憶中的玩笑》、《20.30.40之夢的進行曲》、《玩笑》及跨國跨域舞蹈劇場《慾土》。

劉家瑞

畢業於國立臺灣藝術大學舞蹈學系，2008年加入世紀當代舞團，演出多部經典作品，現為舞團專職舞者暨排練指導。發表個人作品：2014驅動城市《停看聽》，2011鮮人跳《褪》。

莫天昀

畢業於國立臺灣藝術大學舞蹈學系。2014年加入世紀當代舞團。演出世紀當代舞團《狂放的野蝶》、《婚禮/春之祭》等作品。

小山一美 Emi Oyama

自幼受體操訓練，高中時接觸芭蕾舞和現代舞，2010年加入Nibroll，演出多部經典作品。

世紀當代舞團介紹

創立於千禧之年，以世紀初當代的創新理念為主旨，結合多樣式的表演藝術為方向，不僅為台灣現代舞蹈開闢新風貌，更賦予舞蹈新的生命詮釋。作品融合肢體動作、劇場語言、視覺元素、敘事空間等創作要素，題材多取自於生活中的週遭事物，活潑感性堆成對生命的省思，大膽勇敢的實驗、嚐試各種媒材的應用令觀眾驚喜與與深思。例如 2004 年入圍台新藝術獎的《海洋狂歡節》，便是以台北自來水廠戶外與稅場室內的機械室為演出舞台。

此外，世紀當代舞團更是台灣的「快閃先驅」，自2007年起創辦《歡迎光臨·永康藝族》，結合社區進行表演藝術與公共藝術在社區的表演教育，此項極具創意的表演藝術活動應屬國內最為成功的藝教活動模式，全力培育台灣新生代表演新血。

2014年則以藝術家王攀元顛沛的生涯與一生的許諾為跨域展演《誓·逝》之核心，邀請李明學、秦政德、鄧泰華、周子仁、Leisa Shelton、Jeroen Speak等國內知名藝術家，以及劉守曜為客席表演者，將藝術展演自黑盒子挪移至白盒子之稱的北師美術館，為表演藝術寫下全新的一頁。

近年作品多次獲邀前往日本、韓國、英國及美國參與演出，自各獎項與國內外舞評家之評論可探知，舞團多年耕耘備受國際肯定。2016年受邀於奧地利林茲布魯克納國際藝術節演出，以2013年受國家兩廳院委託編創的《蒼穹下》，以及被媒體譽為「2015年最好看的舞蹈表演之一」的《狂放的野蝶》驚豔歐洲觀眾，獲得熱烈且前所未有的迴響。

在繁忙的展演行程之中，世紀當代舞團亦隨時保持與國際脈動之交流與連結，自2011年起以台北城為座標中心，與亞洲重要城市長期進行並編織舞蹈交流網絡，代表台灣參加亞洲表演藝術節(APAF)後，打造台灣第一座國際型的亞洲舞蹈交流平台。2014年以《驅動城市》命名，舉行台北×東京×首爾×香港四城跨境連動，為新台灣舞蹈演出帶來快速的提升與多元的發展。時至2016年，第二屆《驅動城市》透過全面升級的「跨城舞者交換計畫」，由亞洲三大城編舞家攜手不同文化背景的舞者，帶來三部連城跨域的精彩舞作，刻畫出亞洲意象的日常與非常。

《誓·逝》，2014

《狂放的野蝶》，2015

《婚禮》，2009