

2

23

親密與背叛的社交場，
搖搖欲墜的青春年華，
他走下王座，淹溺於感官，
只為在人間活過。

The
Waste Land

真野
樂部

世紀當代舞團
Century Contemporary Dance Company

四月是最殘酷的季节。

甜蜜的戀人，樂觀主義者，空氣中飄著丁香花和少女的氣味。先知願以智慧交換，那未曾死的，不知安息的靈魂在遠方遊蕩，徒勞一場。夢遊在殘垣盡頭，直到聽見葬禮的鐘聲敲響，地裂，枯雷，乾渴的根芽，啜飲春回大地的殘酷追憶。撫摸春日殘光，許下死亡的願望。親密與背叛的社交場，搖搖欲墜的青春年華，走過神棄之地，盼望呼吸的仰望，祂走下王座，淹溺於慾望，只為在人間活過。少女啊，踏上荒原，追尋獸人的影跡。

1922年12月，T·S·艾略特的《荒原》出版，迄今滿100年，這部作品被評論界視為二十世紀最有影響力的一部詩作，同時也以晦澀著稱，年輕時讀，大多有看沒有懂，非得歷經生命的無常，面對死亡的滄桑，經過百年來各種解讀，才能稍微明白艾略特在34歲時投注在詩句之間的覺悟，對當代人性荒蕪與困境的嘲弄。編舞家陳維寧也要經歷父喪多年，重讀《荒原》對照自身生命經驗，創作出世紀當代舞團這次的新作《荒野俱樂部》。在這個創作之前，維寧有一個很大的恐懼，不確定自己有沒有好好活著，就像是艾略特詩作的核心，他觀察周邊的人包括他自己當銀行行員時，都好像活得如同行屍走肉，像上了發條日復一日的工作，沒有靈魂沒有悲傷痛苦沒有感受。她擔心自己生命的某些階段也會變成那樣，如同《荒原》中的序：四月是最慘忍的月份，那個獲得長生卻忘了許願青春永駐的老人，在生機蓬勃繁花盛開的四月，除了渴望死亡的垂憐，其餘所有的希望都是殘酷。舞作在這樣極端的死亡意境中出發，呼應著《荒原》全文的五個章節：〈死者葬儀〉、〈對弈〉、〈火誡〉、〈水裡的死亡〉到〈雷聲的預言〉，維寧與舞者們一起閱讀《荒原》，同時從羅丹《地獄門》的雕塑中，去形塑肢體的肌理與姿態。同時也透過整理艾略特的生平，他與第一任妻子薇薇安·海伍德，不顧一切炙熱的愛情，到後來精神疾病造成彼此的折磨耗損，來理解《荒原》創作背後的動機，從自身面對死亡過渡到第二章〈對弈〉中的親密關係。舞作中出現很長的綁帶，象徵著界線、鴻溝，或是各種有形無形的束縛，而維寧認為界線的存在就是為了打破、被逾越，呼應到了〈火誡〉中的慾望，男女關係間的互動拉扯，維寧用她擅長的探戈，來表現慾望，表現情緒，透過維寧對探戈美感的雕琢，對動作細節的要求，讓原本是在舞會上展現社交的探戈，與現代舞的舞台表現巧妙結合。這次請來了2017年台北電影獎最佳導演呂柏勳擔任影像設計，柏勳的影像不單單只是服務舞蹈，而是有自己的想法與創造，同時與舞作相互呼應，在這樣的共識基礎上相互疊加訊息，加深與強化對每個章節的寓意，而投影是投射在舞台上的可以彎折的曲牆上，可以任意變形，也可以成為隔間，成為孤獨或棺材的意象。四位現代舞者包括維寧，加上素人探戈舞者們，維寧透過舞蹈來詮釋《荒原》中的意境與畫面，最終以舞者背負著所有人的重量，呈現出薛西佛斯的徒勞，與其到頭來是一場空，還不如去擁抱人的溫度，跳一段探戈吧！**觀排側寫貧窮男**

走過神棄之地的肉身詩歌**陳維寧**從2020年《荒塚的繁花》，到這次以英國詩人T.S. Eliot《荒原》（The Waste Land）文本出發作為創作靈感來源的《荒野俱樂部》，我不禁自問，為何獨鍾「荒」字？在創作初期曾和本作品的空間顧問董育廷聊著作品發想和一些生活瑣事，當時我們正行車經過北海岸一帶，她突然提到那一帶有個公車站名，叫做「荒野俱樂部」，我們正打趣地說這站名如何富饒趣味與藝術性，她才說原來是因為那附近滿佈著墳場，才因此取名。死亡與時間；聚首與分離，這些議題始終伴隨著我成長經歷，縈繞於心、低迴不已。生命的繁盛與荒涼有著各自的面貌。生命的精彩也在不可預期的人生低處中讓我看見它的力道，讓我自此對「荒」這個字，有了不一樣的體悟與見解。活著就是在生-死這兩點中間的時間軸線上，不停地經歷大大小小的選擇。而探戈，是暫時讓我走出時間枷鎖的短暫天堂。它具有特定形式的原初卻又全然即興的特質，在有限中的無限，成為一把通往自由的鑰匙。我可以在與他者的擁抱聚合中，單純存有在當下，不生不死，形成一種近似永恆的體驗。在這片兩人擁抱中的荒地，我們擁抱著未知，一同開拓這片荒土，兩人的生命自此有了交集。即便未知叫人恐懼，但勇敢的人，總是害怕的吧！感謝三位舞者以及影像設計呂柏勳，我們衝撞在創作的火花中，一同徜徉於《荒原》的文字中，尋找各自生命的印疊。這次更邀請了一群來自各行各業、各個年齡層的探戈素人舞者，他們走出辦公室、走出工地、校園與家庭，全然將自己投身於陌生黑暗的舞台上。但願我們能一同走過這片荒野，在這不安的後疫情時期，即使仍舊荒蕪，遙望無際的前方仍未明，我們仍能拓出一片屬於自己生命的印記。

荒 | 厂ㄨㄤ | 艸部 | hu ā ng

未開墾的 / 作物歉收的 / 偏僻清冷的 / 廢棄的 / 缺乏的 / 沈溺放縱的

雖然與世紀當代舞團合作多年，不過大部分都是擔任宣傳影像導演或演出側記的角色，以影像設計的職位參與舞作這還是第一次。我很是興奮，事實上我對不同領域的創作內容發想與實作的過程都非常好奇且富興趣，當兩種甚至多種藝術系統的思維碰撞後，迸發出的那個「什麼」，通常是難以預設的，可是那便是我所期待看到的作品。但是，不同領域的合作難免會需要磨合，以下分享一些參與的心路歷程，也算給現階段的自己留下一點紀念。跨域共創首要的難題就是創作方法（或語法）不同，這就有點像是習慣使用微軟系統，突然轉換成蘋果系統的那種操作上的不適應。以往在影視劇組的導演工作中，因為知道各技術組執行上的可行性及限制在哪，所以不會下達一個沒辦法達成的指令，換言之在預算內發想一個「可執行的文本」就是我慣用的方法。但當這套系統轉換為劇場工作，問題就會產生了，那就是「我並不清楚技術執行的限制在哪」。仿佛面對一張白紙，內容要實拍？動畫？建模？蒙太奇敘事？非敘事？形式要投影？LED螢幕？印刷？形式與內容有著無限可能性，剛開始點子天馬行空，可是不知道技術執行面的限制為何，創意能否被執行出來？這樣的不確定性，一直使我猶疑，我反而不知道我要做什麼了。後來我解決的方法是「從剪輯軟體中看舞」。我回想起以往在剪輯舞團的演出影像時，因為在軟體中可以重複回放、調整快慢、後製特效，甚至影音軌經常分開處理，例如：下午場的影像疊晚場的聲音等。我發現這其實是種重新「構作」的過程。而在這個過程中，舞反而看得更細了，更能去理解作品的內容及舞者的關係。我拍了排練的影片，並利用影片進行設計。設計的邏輯上，我期許自己以影像來編劇，它不能僅為舞台背景，我期待它的重量能與舞蹈相輔相成。我從艾略特《荒原》詩集中所閱讀到的是「時代的重複」，這也是我這次在影像設計上所思考的提問。我們當下所面對的時代是否仍屬同一片荒原？百年荒原。呂柏勳

英國詩人艾略特的眼中，世界是一片荒原。

如但丁《神曲》描述的地獄景象，

沒有靈的人，沒有痛苦、沒有感受、沒有哀吟，遊蕩在精神的荒原，回溯人類文明的頹敗與荒蕪
只有輕輕地嘆息，微動著永恆的空氣。

踏進《荒野俱樂部》，

在萬物萌發的四月，啜飲春回大地的殘酷追憶。

從神聖墜落凡俗，將死亡燃成禁忌。

畢業於國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系雙主修電影學系，現為自由電影工作者，致力於影像相關創作。呂柏勳擁有獨特的美學觀點，對人文環境的關照呈現出紮根於土地的生命力；對於影像美學有傑出的掌握度，以其長鏡頭的故事的手法，被譽有年輕侯孝賢的美名。

2017 導演作品《野潮》，拿下台北電影節最佳導演獎、以色列特拉維夫國際學生影展國際競賽組首獎、西寧FIRST青年電影展最佳短片、青春影展金獎、第39屆金穗獎學生組首獎、香港ifva影展銀獎。

在《野潮》往後數年間，跨足劇情類與實驗類創作，陸續推出《路半》、《聽說他這個人》等作品，「隔離丁尼系列」短片《懸日與掛月》於2022年獲選為高雄電影節開幕片、入圍2022年台北電影節最佳短片及金穗獎最佳劇情片，並將更進一步發展為長片《懸日掛月》。

影像敘事構作**呂柏勳** 合作藝術家

編舞家暨舞者 **陳維寧**

國立台北藝術大學舞蹈表演研究所、私立高雄醫學大學心理學系畢業。2006 年加入世紀當代舞團，為舞團中生代主力創作者。2010 年獲羅曼菲舞蹈獎助金遠赴阿根廷學習探戈，為台灣唯一心理學專業背景，並專注於探戈舞蹈的當代編舞家。擅長將心理學議題融入舞蹈創作，以當代女性的細膩思維與肢體美感琢磨人性，拆解轉化為劇場概念與符碼。

近年演出足跡遍及台灣、日本、韓國、香港、印尼、美國、奧地利、阿根廷及印度... 等。創作作品包含 2016年文學舞蹈劇場《慾土》之《賤斥樂園》、2012年《玩笑》、2013年代表世紀當代舞團前往日本東京參與亞洲表演藝術節創作作品《失憶中的玩笑》、2014年《失憶中·玩笑篇》此作榮獲靜岡縣舞台藝術中心藝術總監宮城聰讚譽：「跨國共製與跨領域合作節目中最成功的典範！2019 其編舞作品《禮物之靈》榮獲第十八屆台新藝術基金會表演藝術類提名，藝術評論人林育世提名點評「運用舞蹈語彙與心理處境及現象間之轉譯精準而言之有物」。2020 與莫天昀共同編創《荒塚的繁花》，復榮獲十九屆台新藝術獎表演藝術類提名。

畢業於台灣藝術大學舞蹈系。2014 年加入世紀當代舞團，參與世紀當代舞團多部經典作品演出，為舞團近年主力培養之新生代編舞家。出身於京劇演員世家，從小耳濡目染京劇演出，讓他在創作時多有以借鑑為元素融入作品之中，例如2017於《孵夢劇場III》以電影「霸王別姬」為靈感的雙人舞作品《兮》，作品於2019年參加西班牙布爾戈斯暨紐約國際編舞大賽，獲得亞洲唯一入選前十名的佳績。以及2018年《驅動城市III》與日本音樂家岩田植樹合創的獨舞作品《甞》，皆在妝髮、肢體上融入傳統京劇元素。除了京劇以外，莫天昀亦學習街舞及當代舞蹈多種舞風，其豐富的舞蹈生涯經歷也讓作品有著與眾不同的表現張力。

2020年與編舞家陳維寧共同編創長篇作品《荒塚的繁花》獲第十九屆台新藝術獎提名。

舞者 莫天昀

我害怕。他說：「瑪麗，
在生命經歷裡的過往，抓不住的東西都特別可貴，
誼，瑪麗，抓緊哪。」於是我們滑下去。於是我也這麼滑下去了，只是我手裡並沒有能握緊的韁繩，
.....節錄自艾略特《荒原》第一篇，〈死者的葬禮〉就這麼一直往下墜到沒有盡頭的深溝裡。

國立臺灣藝術大學舞蹈系畢業。2015年加入世紀當代舞團，參與世紀當代舞團製作《慾土》、《破月》、《婚禮/春之祭》、《禮物之靈》演出。2016年隨舞團前往奧地利演出《蒼穹下》、《狂放的野蝶》，2022年參與《出口》國際藝術節與北師美術館《出口》之演出。參與複象公場2019年《哈瓦那》以及身言舞蹈劇場2018年《擾》與2019年《酒久·不散》。

舞者 林意真

「我既非生，也非死，我一無所知，
只望入光的核心—寂靜之所在。」

.....節錄自艾略特詩選

我們對彼此還是有意義的，
你不能離開。

說的不是你，你是應該要離開的！

(1909-1922)《荒原》及其他詩作

你走向我的那一刻，

淚水會化成雨滴落下，

最後一滴淚在死亡中重生。

再與我跳一支舞吧！

讓我踏著旋律到那寂靜的所在。

畢業於國立臺灣藝術大學舞蹈系。2020 年加入世紀當代舞團，參與世紀當代舞團演出《荒塚的繁花》、《三點一四》、《斷潮》、《日者》與《出口》等作品。

舞者 林懷明

「虛幻之城，冬天黎明的褐霧下，人群流過倫敦橋，人數這麼多，沒想到叫死亡搞垮的，人數會這麼多。嘆息呼出，短促而疏落。」……………節錄自艾略特《荒原》第一篇，〈死者的葬禮〉

在這疫情肆虐的時代，我們活在人心惶惶的社會，就連一個氣都無法自在的喘，人與人之間的連結也形同無盡的荒原，避之唯恐不及。荒野俱樂部，帶領我走過死亡，路過人間繁華，這一切的一切皆是眾生，也是浮雲；我們都有這一生的使命，命運像是個操偶師引領我們走向屬於自己的道路；雖說這世間無常看似無情，但人與人之間的情感總是溫暖，溫馨的修復屢屢受傷心靈。

Peace and Love

演出團隊世紀當代舞團

世紀當代舞團創立於千禧之年，以現代舞融合劇場語彙、視覺影像、文本敘事空間等多項創作養分不斷推陳出新，跨域合作各領域頂尖藝術家，創立具有當代符號意涵的表演藝術浮世繪。舞團不斷地在生活中尋找素材，將台灣的人文紋理與內涵融入於作品中，企圖超越原有之肢體語彙與結構藩籬，從創作出發，轉換舞蹈藝術劇場化、生活化、人性化，極度地強調人的身體觀、舞蹈觀和社會觀的共通性，無須矯揉造作刻意安排，只需真誠的回歸至人最原始的思維及本能，即能感動人心，隨之而來的是關懷生命、自我洗滌的舞蹈世界觀。

「世紀當代舞團」創辦人、藝術總監及主要編舞家，現任國立臺灣藝術大學專任講師，第二十屆國家文藝獎舞蹈類得主，畢業於美國紐約大學舞蹈碩士。被譽為「用毛細孔呼吸的編舞家」，以魔幻寫實影像和後現代主義拼貼的三度空間概念結合，形塑如夢似幻卻極具感知真實的舞作，為現今國內少數以肢體詮釋戲劇架構的佼佼者之一。

藝術總監 姚淑芬

製作團隊

舞台監督 林坤賢

國立台北藝術大學舞蹈系，現為蘭陵創意工作室負責人，致力於劇場舞台技術工作，擔任舞台監督、技術指導、舞台設計、燈光設計、音響工程、技術及硬體統籌、活動規畫等工作。

曾任紙風車劇團技術主任，風之藝術工作室經理，台北民族舞團舞者及執行長特助，國立政治大學【創造力講座】吳靜吉博士特助。

製作團隊

燈光設計 呂建男

畢業於國立臺灣藝術大學戲劇學系，自大學時期開始從事劇場工作，專於表演，曾任世紀當代舞團《阿根廷探戈工作坊》、《醒夢劇場IV-曖昧任務》、無獨有偶工作室《穿越真實的邊界》、慕拉工作室《愛麗絲的音樂冒險》、台北藝穗節《戀戀紅塵》等製作之燈光設計。

製作團隊：團長 | 陳俊賢；**藝術總監** | 姚淑芬；**編舞家** | 陳維寧；**演出者** | 陳維寧、莫天昀、林意真、林懷明；**沙龍舞者** | 簡淑鳳、張明章、林尚賢、張采軒、彭梓敦、林毓璇、趙齡麗；**影像敘事構作** | 呂柏勳；**空間顧問** | 董育廷；**服裝顧問** | 蔡浩天；**燈光設計** | 呂建男；**舞台監督** | 林坤賢；**影像技術統籌** | 吳承儒；**劇照攝影** | 林勝發；**宣傳攝影** | 呂柏勳；**執行製作** | 黃絃詠、呂彩璇、謝明峰、陳尹婷；**感謝名單**：尤曉晴、何孟臻、李文心、翁語萱、許惠捷、趙齡麗、劉純英（按照筆畫排列）

指導單位： 文化部
Ministry of Culture

贊助單位： 國 | 藝 | 會
Taipei Cultural Bureau

主辦單位： 世紀當代舞團
Century Contemporary Dance Company

協辦單位： 新北市政府
 文化局
Taipei Cultural Bureau

廣 告

 世紀當代舞團
Century Contemporary Dance Company

• TEL：02-2333-1771 • 地址：台北市中正區中華路二段467巷20號 • Email：ccdctw@yahoo.com • 網站：ccdctw.com.tw
• Facebook：世紀當代舞團 • Instagram：ccdc.tw