

周書毅

舞蹈。旅行。活在當下

亞太舞蹈平台

時間：3月2日、3日 晚上8時
3月3日 下午3時
地點：葵青劇院黑盒劇場
查詢：2824 2430

《1875拉威爾與波麗露》(2007)。攝影：陳長志

《我/不要/臉》(2010)中的周書毅。攝影：陳長志

上次見到台灣青年舞蹈家周書毅，已是好幾年前。高高的個頭，舒展的肩膀，大男孩一般的笑容。那時他忙着創作好幾個作品，在訪問中忍不住抱怨，自己已經忙得連「生活」的感覺都要忘記：「我已經快要忘記出門倒垃圾的感覺了，沒有時間倒垃圾，沒有時間買牛奶……就想停止聽音樂，停止閱讀，那是一種思考上的累。」

沒過多久，聽說他拿了獎學金去了紐約，又沒過多久，Facebook上他的照片背景已經換成了巴黎。他帶著作品到處旅行，拿到了英國「沙德勒之井」的全球舞蹈比賽首獎，還被遠見雜誌評為「新台灣之光」。

香港的觀眾有眼福，下個月，周書毅將來香港藝術節，在《亞太舞蹈平台》中發表自己的新作《關於活着這件事》。

文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：受訪者提供

帶着《波麗露》去旅行

說起周書毅，就不得不提《1875拉威爾與波麗露》。這個舞作在他創作的旅程中屢次出現又不斷成長，像是印證其自身變化的一串印記。2006年，他在高雄首次發表這個舞作，2007年重新改編後在台北上演。2009年，該作品獲得英國表演藝術殿堂「沙德勒之井」(Sadler's Wells)劇院第一屆全球舞蹈比賽首獎，2010年1月受邀於倫敦演出後獲得觀眾與國際舞壇熱烈好評，同年10月又收到了來自紐約「秋季舞蹈藝術節」(Fall For Dance Festival)的演出邀約。

周書毅說，這個作品是從拉威爾的《波麗露》開始的。「我想着它會流淚的那種感受……一遍又一遍的重複，像是人生悲喜的循環，我想再一次挑戰古典音樂的身體表達。1875年是音樂家拉威爾出生的那年，而樂曲《波麗露》於1928年誕生，舞作的發展是從音樂開始，那樂章重複着，像是生命跟着時間累積流逝，我開始意識並感受生命存在的當下是在甚麼樣的一種狀態——甚麼時候我們感受到活着？而城市不停更換面貌，我們只能前進？1875年代表着每個生命出生的當下與記憶，而我便從「活在當下」這個很簡單的點出發。」

舞者們穿着有些復古味道的花洋裝，在草綠色的舞台上盡情舞動，青春的肢體和着回憶淡淡的幽香，帶來十分美好的感覺。2011年，周書毅創立了名為「周先生」的創作團隊，創作了舞蹈攝影展《在/身

體之外》、《下一個編舞計畫》、《舞蹈旅行計畫》，也與台北市立美術館合作，邀請著名服裝設計師林環如一起創作了舞作《重演》，試圖用不同的方式來表現舞蹈。在「舞蹈旅行」計劃中，他與舞者們帶着《1875拉威爾與波麗露》走到城市的各個角落。「這個作品從創作到得獎後，回到台灣卻找不到機會再次演出，於是我決定踏出劇場，從這一刻開始，舞蹈旅行計劃開始發酵，2010年10月首次於板橋火車站大廳演出《1875拉威爾與波麗露》。2011年正式啟動舞蹈旅行計劃，讓這作品成為演出的主體。《跳舞給你看》是我們的目標，我們走入人群到公共場域跳舞，從環境中找到我們跳舞的原因，也讓更多人知道跳舞這件事。於是這作品的確在過程中不斷成長，至今演出將近25場了！」

我/不要/臉

周書毅愛旅行，一有機會，他便迫不及待地「出走」，在不同的城市中「舒展筋骨」。2009年他赴紐約參加美國舞蹈節駐村創作，之後又去巴黎參加了藝術駐村計劃。

「我在紐約看到一個充滿活力的城市，非常獨立的生活態度，在藝術發展上也是充滿刺激，交流的速度也很快，看到在這裡生活與工作的人，對我的思考有些衝擊。到了巴黎，像是到了另一個世界，這裡的藝術與生活更是沉溺，或是說專注。藝術在城市之中滿滿皆是，你可以看見法國的文化觀光竟然是最重要的收入來源之一，

可想而知，那是一個多麼濃郁的氛圍啊！我自己試着生活在其中感受它，給自己一種緩慢的思考，讓腦中的一切更完整。這兩個駐村城市的相連，對我來說是很衝突的刺激與經驗，我繼續走着，也藉着駐村與途中參加比賽的獎金與演出機會，還到了丹麥、阿姆斯特丹、柏林、杜塞夫夫、香港、東京等城市，回到台灣，我告訴自己不要『比較』，應該更開闊地去看自己的環境，甚至亞洲，問自己這裡的人是用甚麼樣的方式在生活，藝術家又如何創作，當然我也繼續問自己，繼續找自己……」

2010年，在香港舞蹈家伍宇烈的引薦下，周書毅有機會見到了日本能劇大師 Reiji Tsumura。與大師相處的兩周中，他感受到傳統與歷史留下的力量，也迫使自己更為誠實地面對身體與表演。「在傳統能劇的演出中，一旦戴起面具，所有身體姿勢、舞蹈動作、走踏步，演員的一切都要服從面具角色的規範，服從上一輩老師的指導。在這十二天裡，我也戴起能劇的面具學習其身段，第一次戴就是二、三個小時，除了有種『可以不用扮演自己』的感覺，我也突然感覺恐懼，因為『自己和自己離得很遠』，因為面前只有為眼睛挖鑿的兩個孔洞，兩個光。從觀眾的角度看，看不到表演者真正的表情，只能從身體去了解其表演，但是他的思想呢？於是問了老師：你覺得你曾經在演出時遺失了自己嗎？他笑了說：我沒想過這問題。因為從他七歲開始學習，就是老師教

的，因為這就是『傳統』。這讓我想了很久，因為這世代多數的創作，總是在思考自己存在的本質啊。」

這讓人想到他在2011年春季發表的舞作《我/不要/臉》，在這個他首次創作的60分鐘獨舞製作中，他為自己染上一頭白髮，自問自答自導自演，就是為了「誠實以對地問自己」。「沒有了臉，沒有了身份，那你是誰？怎麼開始？長成甚麼？白髮，是『過去』，那些回不去的過去。我想從老去開始說起，於是染了全頭的白髮，戴上墨鏡，大家都說像安迪沃荷啊，哈哈。舞作想說的就是一種回看，從成長談起。作品一開始是一個理髮店，與舞台

一般大的理髮布慢慢升到最高，我坐在高椅上，腳夠不着地，理髮布慢慢下降，看見了白髮墨鏡的我，我咧嘴而笑地看着觀眾，理髮布被舞台裝置吸入地下，我站起來，彷彿每個人都從一張理髮椅上從小孩變成了大人，頭髮落下的是時間也是記憶……」

關於活着這件事

這次來香港，周書毅帶來新創作《關於活着這件事》，我問他，在他的腦子裡，活着到底是一件甚麼事？關於這件事，又想在作品中談些甚麼呢？他與我分享了之前曾寫下的一段文字：

相對於死亡，我覺得活着更為沉重。這次新的獨舞作品是我對自我身體的再一次提問，給自己一個題目關於「活着」，因為我們都活着，所以才能一起享受那看見、聽見及感受到的一切。在生命與時間停止之前，沒有人知道甚麼時候會是你的最後一天。我問：「活着是甚麼？」又說：「如果我現在沒有活着，我甚麼都感受不到，而當我感受到的時候，那個活着的感覺變得強烈。」我形容這支舞好像一池攪動的水，他回：「所以那個感覺是甚麼？我也攪進去找了一下。」

我想談談生活與生命的循環，從「光」來說起……

細碎文字背後，實在是好存在主義的命題，他卻忍不住不住強調：總之，這不是一個悲傷的作品啊！

《1875拉威爾與波麗露》(2011舞蹈旅行計劃) 攝影：陳又維

《重演》(2011)、周書毅與資深服裝設計師林環如共同創作。攝影：陳又維

《中國詩劇場——穿越百年》：少八股 有鮮味

到底甚麼是「詩劇場」？這個疑問吸引我在2011年年底過羅湖，到深圳大劇院看深圳市戲劇家協會上演的詩劇《穿越百年》。劇本竟由內地四十位詩人與劇作家聯手打造，演出又是以片段式組合的樣式來呈現。此次製作者胸膽「異想天開」，演出之中有「詩」的浪漫與抒情，有「舞台劇」的深邃、醇厚，而內容包含歷史和現實片段，顯得輕鬆、爽快、簡潔、唯美，可以一看。藝術總監從容稱此演出為「中國詩劇場」，主意不錯。《穿越百年》有創意，而形式也切題。整場演出少八股，有鮮味。

詩劇《穿越百年》講辛亥革命百年來的中國，一般觀眾會對歷史沉澱的嚴肅題材望而止步，然而該演出定名為「詩」劇場，便屬聰明之舉，因為教育公眾的功率會比較高，效果也就比較大。入場公眾只要肯留在座位看畢全場或大半場，怎麼樣也會接收到演出傳達的訊息。以「詩劇場」方式來表達一百年長度的中國和此等波瀾壯闊的歷史畫卷，其藝術表現手法自然反掉了過去老八股的習慣。

由四十位詩人與劇作家集體創作的詩、細小片段，大概只長兩、三分鐘，而每個片段都是獨立講一事，人物、事件上下並不一定相關連接，內容廣涉到歷史、政治、文化和社會生活橫斷面，也講到今天的經濟（例如劇中提到今天青年找工作難，大學生也會失業）、民生（地價狂升、房價民衆負擔不起）、到生活文化（詩中闡釋中山裝設計的原意），也包括時政、評論（台詞提到大同思想）和對未來的期望（詩中稱國民黨與共產黨本是兄弟）等等。眾多詩劇片段「穿越」時空，似有連接

又非連接；歷史與現實膠着錯織，似無相干卻又時時相互映照。

此外，整個演出都沒有佈景，空空的舞台，後方有銀幕呈現歷史新聞片錄影，以多媒體手段製造出各種場面，而單獨一個演員對着觀眾說話的時候也居多。用這樣簡單、直接方法來講百年來中國的多個面向，觀眾像快速翻閱歷史新聞畫集，看得沒有甚麼壓力，可以輕鬆吸收。看的人獲取一些歷史資訊和思索一下當下生活，多少總得一些啟發。該劇舞台手法運用多姿多彩，演員多時站對觀眾誦讀和做戲，極少與同台演員對話；又有歌隊合唱、獨唱，整個演出類似電視綜藝節目，短劇趣劇歌唱笑話匯聚一臺，觀眾可少動用腦筋，卻易接受舞台上的表演和訊息，靜坐兩小時來看演出不會困難。

當然，片段式舞台劇不那麼容易操縱，玩得不好便有一定危險性，這個演出局部也有出現氣韻不連貫、焦點分散、缺乏重點和推進力量的情況，例如燈光和音樂沒預先給觀眾提示，觀眾便會「捉錯用神」，不知編導原意。此劇採取片段式結構，過場的處理有個別時候不夠張力和吸引力，所以台下有不規矩的觀眾在玩電話。

這個戲有令我驚喜的地方，講辛亥革命，提到眾多有名和無名的英雄，例如秋瑾、陳天華等等，卻沒有趁機胡混，放一些沒真正參與其事的人士的名字進去，足見今天中國政治文化團體比以前實事求是。劇中結尾有說，共產黨和國民黨本是兩兄弟，雖是有些高調，但中央宣傳部資助這個演出，減少以往的戰鬥意味，態度如此溫和、抒情和浪漫，總算走近公眾一大步。

文：張錦滿

活動推薦

多媒體劇場《藍星球》

這是一個有關洪水即將淹至的多媒體劇場……以現代多媒體方式展現神話，用高科技融合演員的形體、歌唱及現場演奏，加上攝人高清晰度，構造出上帝與挪亞相遇交談的場面，帶領觀眾進入一個虛擬世界。挪亞的妻子與兩個兒子，輪流擔任主角，表演時空交錯，從新塑造神話。節目中的多種語言，包括西班牙語、英語、意大利語及法語，令人聯想起古老的文字中——「挪亞的兒子，就是地球不同種族的祖先」。《藍星球》的嶄新藝術處理手法，突破電影、劇院，以至數碼影像新科技的界限。

時間：3月30至31日 晚上8時 4月1日 下午3時
地點：葵青劇院演藝廳 查詢：2268 7323

全劇場《Fool La La》

沙畫+木偶+舞蹈+音樂，全劇場全力呈獻Fool La La！！！香港著名沙畫藝術家海潮以繪本劇作開始，取材於禪道對掙扎、逃避及平和的理解，打造瘋狂冒險黑色寓言故事《Fool La La》，以小丑、木偶、面具、富電影色彩的敘述，深沉而多彩多姿，淘氣而超乎想像，豪放脫俗而荒誕不經，異想天開的攝人演出，是一個嶄新的多媒體傑作，提醒觀眾平和其實發自內心。Fool La La la la……

時間：2月23至25日 晚上8時 2月25至26日 下午4時
地點：賽馬會創意藝術中心黑盒劇場 查詢：2268 7323

《超人秀·馬騮戲》

香港音樂奇人楊嘉輝，夥拍德國ZKM媒體科技高手基斯析勒，攜手硬闖劇場！機（手）動力學裝置與iPod肢體感應系統，打造身體對決的實驗舞台。澳洲籍提琴手凌藝廉，挑戰帕格尼尼超越人體工學極限之作《主題變奏曲》，配合法籍形體演員Zani的現場雜耍——驚艷、奇情、刺激，應有盡有；新媒體、音樂、馬戲、劇場內一夜飽覽！

時間：3月16至17日 晚上8時 3月18日 下午4時30分
地點：葵青劇院黑盒劇場 查詢：2268 7323

