

姚淑芬研究報告

林秀貞

國家文藝獎設置的宗旨既在「獎勵具有卓越藝術成就，且持續創作或展演之傑出藝文工作者」，則第 20 屆舞蹈類國家文藝獎頒給「世紀當代舞團」的姚淑芬，可謂實至名歸（詳附件）。

姚淑芬 1995 年自紐約歸國後即開始獨立創作，2000 年創立「世紀當代舞團」至今，她是臺灣舞蹈界少數躬耕不輟、持恆創作的編舞家。姚淑芬熱情浪漫而天真，甚至帶有一股傻勁，當年借貸五萬元勇敢創團，縱使長年沒有穩定收入，她也不曾訴苦尋求協助，總是埋頭苦幹將困難化作創作的動力，現在雖有專職和固定收入，仍一本初衷追求完美，不計得失專注創作。她具備藝術家堅持、執著、求真求善的人格特質，無懼無畏、熱情帶勁，每年推出的作品總能汲取各領域的創作養分，不落窠臼地超越原有肢體語彙、藝術結構的藩籬，突破場域、推陳出新、風格多變、思維深邃、作品創新、引人入勝。這是姚淑芬一路走來，深獲觀眾喜愛與藝文界關注、期待的原因。

跳舞對姚淑芬而言，是回到舞蹈的起點，在創意的揮灑中專注身體，誠實地與身體工作，在舞團裡，她親自訓練團員，與團員一起探索新的肢體語彙與身體文化。2009 年的《婚禮/春之祭》，結合第五屆國家文藝獎得主王攀元的畫作，在史特拉文斯基澎湃洶湧、跌宕起伏的音符下，以截然不同的肢體語彙，跳脫現代舞既有的框架，在國家戲劇院作跨世紀的演出，純熟的對話、巧妙的詮釋，驚豔四座，國際評審團給予高度的評價：

《婚禮/春之祭》，氣勢恢弘且具深度，挑戰台灣舞蹈之動作慣性、主流審美與性別規範，呼應西洋舞蹈史上曾發生的革新創舉，在歷史、文化、性別面向具有批判性、開創性。對照編舞家姚淑芬過往的作品。本製作突破

性大，不懼醜陋與實驗。此外，整場演出結合王攀元畫作的多媒體投影，開拓東西對話空間，讓本演出不只是一個西方作品的詮釋版本，更成為向本地藝術家致敬的最佳典範。

在獲得藝文界的青睞與評審團的肯定下，該作榮獲 2010 年第九屆台新藝術獎表演藝術類大獎的殊榮。

姚淑芬在持恆不輟的創作中，帶著傻勁與旺盛的生命力，勇敢地嘗試與衝撞；心思細膩的她，經常觀察日常生活的細節，轉換肢體語彙，結合不同的場所、媒材，從寫實穿越想像，從象徵返回實境，再把舞台變成虛幻與寫實並存的異境。自創團以來，她展現一貫膽大心細的創作企圖，盡情悠遊於跨文化、跨文本、跨領域，跨儀式的概念，不追求形式，也不標榜風格，總是不安分地開發許多想像的空間和可能性，並激發出作品的原創性。

2017 年推出的「破月」從破骨敗家的民俗意象，重新梳理、解構《雙囍》、《大四囍》，轉化中華傳統文化的禮俗，舞者以緩慢內斂的肢體語彙詮釋傳統女性的嫵娜與含蓄，輕脆的碎瓦聲，扣住心弦震懾人心，舞台上婚禮儀式的縮影，無論是舞台設計、器物投射的象徵，紅線交纏的情愛離合，編創手法的處理與鋪陳，姚淑芬細膩地表現出獨特的視角與絕美的舞蹈意境，可謂兼具東、西方美學的細膩之作。

附表中所示，印證姚淑芬從 2000 年創團至今持續創作、持續展演的努力，她秉持創作初衷，從《孵夢 2》、開始提供《孵夢》系列的創作平台，《三十型男之同床異夢》、《20.30.40 之夢的進行曲》、《孵夢山寨版》、《孵夢劇場 3・萬有引力》讓新銳編舞者有機會跳出生猛的力道，孵出創作的夢想。2007 年《永康藝族》結合永康社區，活絡商圈的藝術氛圍，開創社區微型藝術節快閃之首例。歷時六年的《歡迎光臨・永康藝族》，成為各領域年輕創作者揮灑的平台；2014 年《驅動城市》國際聯演，姚淑芬遴選的新秀，與日本、東京、香港、首爾的編舞家聯

演 12 場；2015 年台北藝術節，她結合澳洲抹爾本 Dance Massive 藝術節，共同製作《雙城交鋒》，遴選的台灣藝術家與澳洲的藝術家作跨國深度的交流，為台灣的表演藝術注入新血與活力。2015 年首次受邀參與 TIFA 台灣國際藝術節，與德國萊比錫芭蕾舞團於國家戲劇院同台演出，並力邀該團藝術總監馬里歐·施羅德為舞團編創《狂放的野蝶》，藉由肢體隱喻野蝶重生，傳達不朽意念，形塑台灣舞者的藝術深度。

在跨領域的製作上，《器官感_性》與服裝界名設計師黃嘉祥合作，打造舞蹈與服裝共生探討女性的慾望之作；《慾土》則是與新加坡導演張子健合作，重新詮釋古典小說「金瓶梅」的文本；受國家兩廳院委託製作的《蒼穹下》，姚淑芬鏄鑄電影的文本，無論是舞蹈與劇場形式的整合，影像與燈光媒材的運用，舞台設計的調配、文本選角的詮釋與表現張力上，在影像與肢體創作的整合與掌握上，該作可謂近年來現代舞跨域媒體藝術風潮之下的重要指標；《Pub 怕不怕》、《半成品》、《孵夢》、《一腳翻天》、《閣樓》、《大四囍》皆是姚淑芬取材於日常生活、反思人際關係之作；《海洋狂歡節》帶領觀眾遊走自來水園區，成為環境劇場的代表作；與吳牧青在北美館共同策劃的《誓·逝》，邀請台灣、日本、英國、澳洲在視覺、行為、裝置、音樂等各領域的藝術家共同發表，是一場多元而異質的跨領域展演。歷年來姚淑芬多樣精湛的作品量多而質佳，不難看出她推陳出新不拘泥形式、不標榜風格旺盛的創作力。

姚淑芬在第 20 屆國家文藝獎各類審查時，從七位優秀的編舞家中脫穎而出，評審委員們審慎討論後給予的推薦理由是：

1. 具有女性細膩的觀察視角，擅長以豐富的肢體語彙，營造幻化的舞蹈意象，創造多元而獨特的藝術風格，作品溫暖穿透人心，展現雋永的美學高度。
2. 能以開闊胸襟跨域創作，長期深耕台灣舞蹈環境，作品關懷社會多層面

的議題，堪稱近年跨域跨界風潮的重要人物，為當代藝術創造新的里程碑。

3. 積極與國際連結，打造舞蹈創作平台，建構年輕創作者交流、發表、展演機會，提高台灣國際能見度。

姚淑芬是創意十足、具有前瞻性的編舞家，在「世紀當代」立團時，她以騰躍於當代，站在時代尖端，觀照生命與世界為名而自勉。歷經獨立草創的艱辛，嘔心瀝血的創作、從策畫社區微型藝術節到跨國藝術交流，從中尋求作品的真實，並致力於當代環境與人文關懷之探討與實踐，在在實現了她當年立團的期許與抱負。姚淑芬非凡的表現，卓越的藝術成就，完全符合國家文藝獎設置的宗旨。她是台灣舞蹈界熠熠耀眼的藝文工作者，她的藝術成就應該獲得國家藝術獎的肯定與表揚。