

由舞劇〈七夕雨〉 解析舞蹈角色 之情感表達

Analyzing Emotional Expressions of Dance Roles
in the Dance Drama "Rain on Seventh of July"

曾照薰

Jao-hsun TSENG

國立台灣藝術大學舞蹈學系專任講師



舞 蹈是反映社會生活的一門藝術。舞劇是舞蹈與戲劇的結合，此二者皆具有探討人類內在情感活動的共通性，是心靈精神與身體感官的一種藝術呈現。因之，針對舞者內在心理活動的過程進行解構，將有益於舞者外部肢體動作的展現能力，進而正確地投射出舞蹈內容的思想感情。筆者將以參與舞劇〈七夕雨〉演出的實務經驗，闡述以生活覺知來醞釀「織女」角色情感的經歷。

壹、前言

〈七夕雨〉是舞蹈家許惠美女士於一九八四年應「台北市藝術季」之邀請所策劃、編作之舞劇，她取材於中國民間傳說，選擇以牛郎、織女故事為素材，希冀透過這個充滿中國民族情感且家喻戶曉、深植人心的故事，抽絲出昔日中國民族的氣質與舞蹈藝術的表現方式。藝評家何懷碩先生曾於觀賞後評說：「許惠美不弄玄，平平實實把牛郎織女的民族神話故事，創作為現代中國的舞劇，把那些本已被誤解為『俗』、為『落伍』的舊材料，賦予藝術的新生命；沒有虛張聲勢，卻有扎扎实實的成績」。

十一年後，文建會致力於舞蹈藝術推展的同時，因有感於許惠美女士生前對舞蹈藝術的卓越創作及付出，又亟思彰顯她在舞蹈藝術的成就與貢獻，乃於一九九五年舉辦的「台北國際舞蹈季」中指定該舞劇為精緻舞蹈的演出節目，且當時適逢許惠美女士逝世二週年，因而亦將該演出定義為「許惠美紀念舞展」。〈七夕雨〉舞劇乃於國家劇院再度呈現。

貳、〈七夕雨〉舞劇故事大綱

〈七夕雨〉舞劇的情節，是以牛郎與織女天人相配並充滿浪漫愛情色彩的故事為主軸，全劇共分三幕七景。故事內容大意，由敘述兩人從組成家庭男耕女織、相親相愛、生活幸福融樂的情景，及至玉皇大帝命令天神把織女押回天庭問罪，牛郎在絕望之際，想起老牛臨終前的叮嚀，立即披上牛皮帶著一雙兒女直上青空，豈料王母娘娘拔下頭上金簪，劃成一道波濤滾滾的天河以斷絕去路。為求會見織女一面，牛郎乃率兒女奮力搦水，終而王母娘娘為其真情所感，令喜鵲翔集於天河之上，聯翼鋪翅成橋，幫助織女與牛郎及一雙兒女闔家團圓。

參、創造「織女」角色之心理活動過程

〈七夕雨〉舞劇的兩度演出，筆者皆有幸全程參與。首演時，飾演個性活潑的二仙女，與現實生活中的自己頗為吻合，因此在角色詮釋和肢體動作的表達上，自信十足；然至舞劇中挑大樑演出「織女」一角時，雖滿心歡喜卻又倍感壓力沈重；實因許惠美女士在舞蹈藝術上的成就斐然，深受各界一致肯定，而在私人感情上她對我又有如母親般的再造之恩(她雖已辭世，對我的教誨卻是畢生受用不盡的)。由是，任重道遠的使命感鞭策著我，深恐無法勝任而有辱恩師一生美名。自許兢兢業業要求外在扎實的肢體動作訓練，更重要的是由內潛心揣摩、深究一切相關於「織女」的資訊，以作為舞蹈藝術詮釋該角色的最佳依據。

一、解析模擬

為更深切掌握舞蹈主題，刻劃「織女」內心情感的活動歷程，在從對角色的認知到內心的探測之餘，筆者亦以自身成長過程之類似境遇戀愛、結婚、生子…)，作為情緒記憶的引導去體驗、揣摩織女面對牛郎追求而泛起靦腆情懷，與婚後挽袖作女紅表現和樂居家生活之情景；又如天兵神將的催駕，織女無奈地拋下心愛的牛郎與稚齡兒女，悽然而去；織女雖然回到天庭與愛她的姊姊們共同生活，然而卻終日心繫著遠在凡間的丈夫與孩子，過著如行屍走肉般的日子，思念之情溢於言表，無以遮飾…，期能對於織女的境遇感同身受，將這些內在情感的流露，經由「設身處地」的想像，盡情宣洩展現於舞蹈的肢體動作之中，以刻劃出栩栩如生的織女形象。



圖1
〈七夕雨〉1984年首演劇照。
攝影/王信 圖片提供/許惠美舞蹈社

二、想像創造

舞者有創造表演藝術的自由，藉由想像可填補角色性格的空間並使深之廣之。為助益於想像與創造之張力，應從生活中找尋相類似之經驗來潤飾對角色認知的斷層，以在舞者的身體上賦予及還原甚至爆發角色應擁有之生命情感。

「戲」是舞劇表演形式的重要特徵之一。〈七夕雨〉舞劇乃以織女內心蘊藏的豐富情感發展為依據，為能充分掌握表現的精髓，必須深入探究織女的角色性格、生活環境、思想情感與時代背景等，方能對織女這個角色有一概括性的認識與感知。織女形象突顯動人的展現，在古代文人詩詠牛郎織女的愛情詩句中，早已提供了精練的刻劃，如：

- (一) 漢代《古詩十九首》：「迢迢牽牛星，皎皎河漢女；終日不成章，泣涕零如雨。河漢清且淺，相去復幾許？盈盈一水間，脈脈不得語。」
- (二) 晉代詩人蘇彥《七月七日詠織女》：「悵悵一宵促，遲遲別日長。」
- (三) 宋代詩人王僧達《七夕月下》：「來歡豈終夕，收淚泣分河。」
- (四) 梁朝詩人何遜《七夕月下》：「來歡暫巧笑，還淚已啼妝。別淚不得語，河漢漸湯湯。」





圖2
〈七夕雨〉1995年演出劇照 — 織女、牛郎離情依依。
攝影/王信 圖片提供/許惠美舞蹈社

這些詩人對於牛郎織女的悲歡離合，會短離長，咸深感嘆惋同情。筆者在反覆吟詠之餘，放情讓心靈浸潤在古代墨客騷人所勾畫的意境之中；正如愛因斯坦(Einstein)所說：「想像比知識更重要，因為知識是有限的，而想像可以遨遊世界。」從而使筆者對織女內心情感活動的衝激，有了更深入的了解和體認。

三、體現外化

《詩經大序》記載：「言之不足，故詠嘆之；詠嘆之不足，故詠歌之，詠歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之。」由此得到實證，肢體動



圖3
〈七夕雨〉1995年演出劇照 — 織女、牛郎與一雙兒女短暫的團聚。
攝影/王信 圖片提供/許惠美舞蹈社

作往往比語言更能夠直接而強烈的傳達人們的情緒。〈七夕雨〉是「以舞演劇」的表演形式呈現而出，正是運用舞蹈肢體動作善於抒發內心情感的特性以詮釋故事情節。

〈七夕雨〉故事內容鋪敘牛郎與織女在短暫的相會後又要面對離別相思之苦，舞者運用舞蹈動作語彙與內在情感之大放來詮釋情感的情節。胡爾岩先生指出(1995 : 42)：「若僅是依靠動作本身所負荷的內容，是不可能對人物性格有動人的刻劃。因為舞蹈動作對人物的心理反饋作用，是建立在舞者對人物心理體驗的基礎上。」這般精闢的見解，正可與蘇俄影劇大師史坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Sergeyevich Stanislavsky)表

演體系中尤其重視的「體驗藝術」相呼應，他所強調的是，從自我出發去體驗生活於角色的生活之中(The art of living a part)(崔小萍，1994：31)。它的特點是同一角色在每一場演出中，都有新的體驗與發現，而不僅是昨日創造的重現，唯有透過不斷地自我要求並挖掘角色的靈魂與之深度對話，才能在舞台帷幕升起的那一刻起，便將觀眾情緒的起伏掌控在表演者的演出之中；這種現象的產生便是舞者與觀眾情緒間之「情感的交流」。

筆者依循前述學者的理論，並藉由音樂中豐富的內涵引導情感的流露，無論是在平時的排練或正式演出時，必將自我幻化於劇情的時空中，腦海裏所湧現的也必是「織女」鮮明具體的形象與可感的情境。尤其在每場正式演出前三十分鐘，我一定是整裝就緒獨自一人至側舞台無人干擾之處，氣定神靜地培養情緒，使自己的心靈與神智皆置身於織女所處的環境中，於是很自然地被引導融化在織女這個角色裡。無疑地，最終目的就是要將自己投射成爲織女的化身。

肆、經驗分享

舞劇是一種含有生動劇情內容的舞蹈表演形式，既有劇情的發展，當然就有不同的角色相應而生，如何在自我和扮演的角色中取得平衡點，對舞者而言是一大挑戰。爲能深切掌握刻劃舞劇主題，期使所塑造的「織女」角色形象更具真實且生動，筆者掌握每一次的排練機會，將自我意識與人物的內心世界交織爲一體，從而使此心理活動狀態反應在舞蹈動作之中，使之相得益彰，並發揮強烈的藝術表現力和感染力；以將「織女」的人物性格特徵詮釋得更加淋漓盡致，進而引領感動觀眾的情感並使之動容，以臻共鳴的境界。

舞蹈的表現形式是在既定的舞台鏡框中，通過連續性、轉瞬即逝的動作組成流動的空間。同樣以「戲」爲呈現方式的電影藝術，則可藉由攝錄影機的特殊功能，運用特寫取鏡的手法，甚或是經由分段拍攝及「去蕪存菁」的剪接技法，幫助演員創造並補救其缺失，使之以最臻完美的表演呈現在大螢幕上；而舞劇的表演，則需在於一定的場景與時間內，於舞台上一氣呵成的呈現，這對鍾情於舞台表演的舞者而言，確實是比電影演員更具挑戰性。

筆者誠心將自身累積多年的舞台實務演出經驗，略作整理歸納，提供拙見以爲切磋：

一、舞者素質的養成

在舞蹈排練教室固然可以藉助鏡子審視輔正自己的舞姿，但那樣的空間是有其限制的，因爲沒有多餘的目光注視著你，雖較有安全感，但卻缺

乏臨場感；而站在舞台上所面對的是廣大的觀眾，如果素養不夠且控制不當，頓時間會感到重心因為空間的擴張而容易失去平衡感；為拉近與觀眾的距離，唯有重視並掌握每次實地彩排與演練的機會，視之為正式演出，如此將有助於感受臨場氛圍，方能克服此種心理與生理的障礙。

二、培養對音樂的感受能力

深刻去體會音樂中豐富的內涵，如舞蹈氣氛的渲染、舞台主題的烘托、人物性格的刻劃、豐富舞蹈情節與內容的展現等；且要理解並熟稔樂句中節拍與旋律的變化，融合人物情感與舞蹈肢體語彙，緊緊契合並沉浸於樂曲的精髓，進而感動觀眾並佔有觀眾。

三、精益求精，以臻盡美

一場短暫演出的背後，下的是千錘百鍊與精雕細琢的功夫。練習時偶有差池雖屬難免，然必須深思探究問題的根源；否則正式演出時，由於全身從頭飾、舞衣到舞鞋的穿戴皆異於平常，以及舞台燈光投射的變化在視覺上引發的干擾，舞蹈動作的收放必將受其阻礙，退而堵塞了自己豐富的感情通路的出口。舞台表演藝術是現實的，輕易錯失任何修正舞蹈動作的機會，皆將因而削減其舞蹈形象和藝術的魅力，勢必造成永遠無法彌補的缺憾。

伍、結語

舞劇，是舞蹈與戲劇的結合。兩者皆在探討人類內在的情感，是心靈精神與身體感官的一種藝術呈現。然舞者的氣質特徵，與其專業技能的素養、表演經驗的多寡，皆有著直接且縝密的關聯。技藝嫻熟的舞者，將個人氣質特點融入在表演的實踐之中，其所具備的獨特韻味，正是成為舞蹈藝術表現的最佳利器。

因之，如何在精準完美的舞蹈技巧之外，將自我意識與織女的內心世界交織為一，並將此心理活動狀態反應在正確的肢體動作和面部表情(神韻)之中，進而投射到整場的演出，以架構出舞蹈以外的戲劇張力，亦是在演出時所必須面臨的雙重考驗與壓力。唯有珍惜每次演練的機會，不斷地自我期許與要求，方能滿懷信心踏上舞台去實踐一場盡善盡美的演出。■

《參考文獻》

- 胡爾岩(1995)。舞蹈表演心理談(中)。舞蹈藝術叢刊。北京：文化藝術出版社。
崔小萍(1994)。表演藝術與方法。台北：書林出版有限公司。