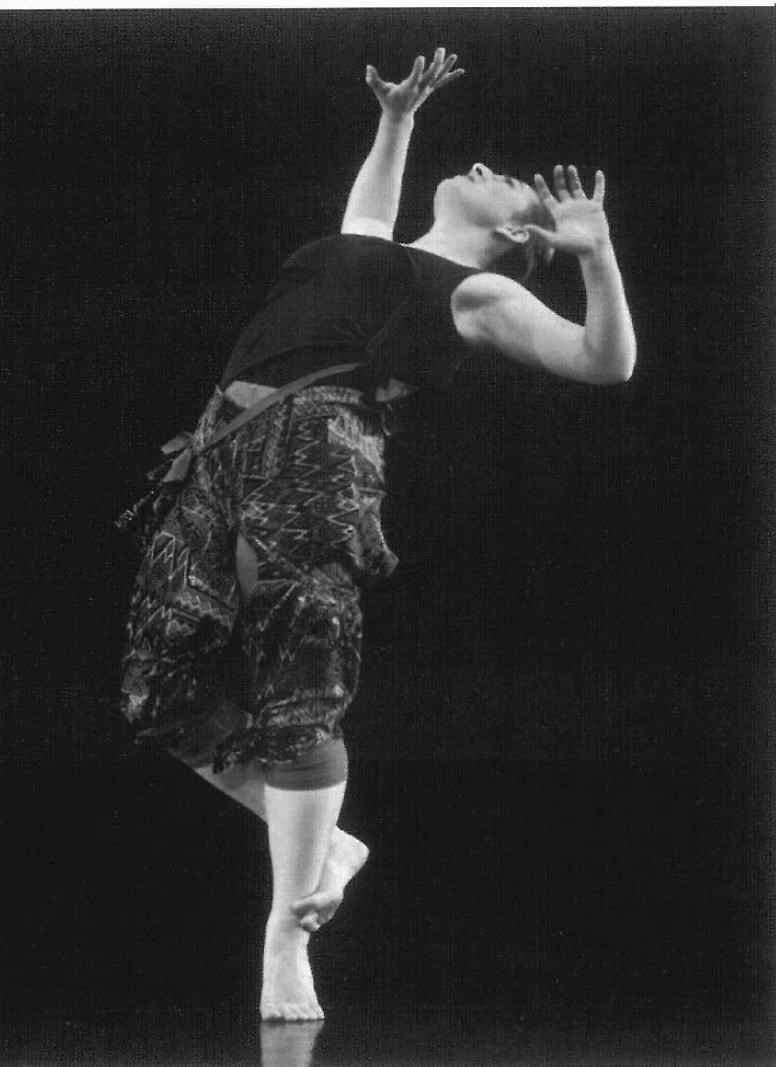

美國大專舞蹈盛典

American College Dance Festival

王雲幼 Yunyu WANG
美國科羅拉多學院舞蹈系副教授

舞作：黑曜石深處 (Obsidian Deep)
編舞者/舞者：凱倫·瑞 (Karyn Reim)
攝影者：瑞克·佛斯特 (Rick Foster)
學校：珊娜朵大學 (Shenandoah University)

很多學者在討論舞蹈教育史時，最常提及的是，一九二六年瑪格麗特·姐布樂 (Margaret H' Doubler) 在衛思康森大學 (The University of Wisconsin) 創立的第一所舞蹈系。事實上，都德莉·莎君 (Dudley Sargent)，於一八八七年在哈佛暑訓班 (Harvard Summer School)，就已經把舞蹈放入體育訓練課程中。當時教學重點著重在身體運動，參與學員皆為女性，可以將所學帶回本校，教育女子行為舉止之優雅。不過由於佛藍克·得薩特 (Francois Delsarte) 之參與，主張“舞蹈是情感之表達”，哈佛暑訓班舞蹈課程因而佔有後來現代舞重要的領導地位，一九〇五年起，美國體育教育組織 (American Physical Education Association) 開始質疑舞蹈的本質及其在體育上的定位和未來之方向，多位學者表示舞蹈不只是體操，應有創作表達及美感之作用。

一九一五年傑昆斯·迪克羅斯 (Jacques Dalcroze) 認為音樂才是帶動舞蹈的真正能源。在那個年代，他的理論優於早先的得薩特學理，引起一時之風尚。瑪格麗特所辦的全美第一所舞蹈系，以人類生理為基礎，看來是以舞蹈來詮釋理念，其實與當時第一代現代舞蹈家觀念是非常相同的。他們認為現代舞便是反傳統芭蕾及美學為主之舞蹈，互相之間是有互動關係的。

一九二〇年代，許多人觀賞葛蘭姆及韓福爾之現代舞表演，亦上過他們的課。一九三二年後，舞蹈家大半投入教育界工作。表演藝術家及教育家相互溝通討論，形成一股交流之蓬勃現象。一九四〇年代世界大戰，並沒有減緩他們的腳步，

舞作：音速的律動 (Sonic Riff)
舞者：珊娜朵大學舞者 (Shenandoah)
編舞者：莎倫·布丘 (Sharon Butcher)
攝影者：瑞克·佛斯特 (Rick Foster)
學校：珊娜朵大學 (Shenandoah University)

戰爭一結束，美國第一個純舞蹈的夏令營即在班寧頓學院 (Bennington College) 成立。雖後移到康乃迪克學院 (Connecticut College)，由於葛蘭姆·韓福爾、漢陽·荷 (Hanya Holm)、李蒙 (Jose Limon) 每年固定教學，仍吸引眾多學者，也影響了現代舞及教育的發展。拉邦此時由德國逃難到美國，他的理論在教育界奠定了學術研究之基礎，他的文章論述，也散佈到舞蹈治療領域。

一九五〇至六〇年間，大專舞蹈系存在一種疑慮，眾人思考著舞蹈系的定位。到底舞蹈屬於體育系或藝術系呢？許多人認為二者皆不適合，舞蹈應是自立門戶的。一九七三年左右，百分之五十的舞蹈系，由體育系分家出來。當時新一代現代舞蹈家康寧漢 (Merce Cunningham) 及艾文·尼克萊斯 (Alvin Nikolais)，常深入各大專院校演講與表演，一再宣揚跨過情感表達而進入新觀念，以「創作、創新」為舞蹈之主流。

美國大專舞蹈營 (American College Dance Festival, ACDF) 組織在此時應運而生。ACDF 成立之目的與宗旨為：(一) 結合各大專舞蹈教育家，促進交流；(二) 邀請各家參與，使學生有機會開眼界，不拘限於校園內；(三) 使學生的表演、創作有機會被挑戰、被評鑑，而不至於封閉；(四) 使舞者有機會與名家接觸，藉此將來有進入舞團之機會。

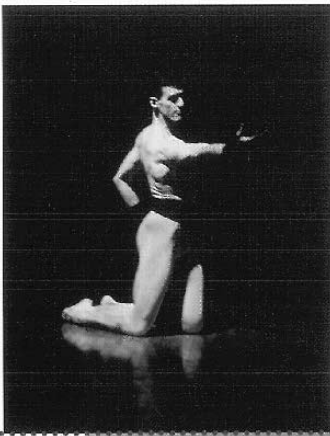
經過多年之策劃，ACDF 於一九七三年，在賓州的匹茲堡城 (Pittsburgh, Pennsylvania) 創辦首屆舞蹈節，計三位評審巡迴二十五個大學，從六

十五首舞作中評鑑選出二十幾首，並邀約在二場舞展中演出。舞蹈節中亦請三位教學者以及各個大專院校老師授予各種舞蹈課程，各展絕招。

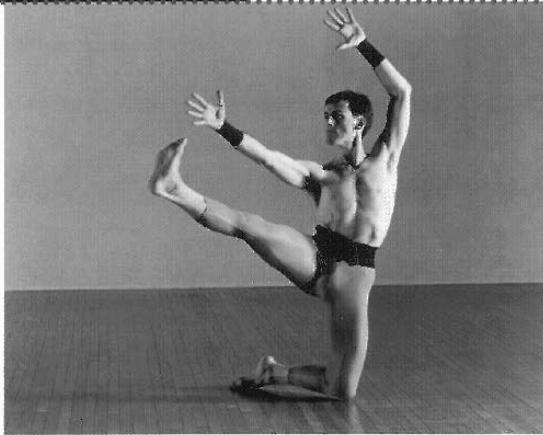
由早期的二個舞蹈研習營，到二十五年後現在擁有的十個研習營，ACDF 在舞蹈教育界，已奠定了一個雄厚的基礎。除了每年在美國各地設立地區性舞蹈節 (Regional Dance Festival) 之外，一九八一年更在華盛頓特區 (Washington, D.C.) 甘乃迪中心，做一個總結的全國性舞蹈節，集合地區性 ACDF，再精選出佳作約八首演出並頒獎，雖然客席編舞家、本校教授都可參與編舞，但固定保留一半名額給學生編舞者，而評選規定，演出作品須為學生舞者。由於一九七〇年起，舞蹈服裝公司卡皮吉爾基金會 (Capezio Foundation) 每年均給予贊助，二十五年來一百三十一個地區性舞蹈營以及六次全國性舞蹈慶典，才能延續發展。ACDF 並於一九八五年設立舞蹈獎學金，不只提供舞者在各種暑期舞蹈班免費上課，還有紐約市著名舞校之課程獎學金，不過由於手續之複雜及人事問題，此活動於一九九三年後停辦。

一九八八年到一九九三年間，ACDF 取得一份政府給予的策劃基金，成立教授編舞專案。許多舞蹈教授，帶著學生舞者或同事，將自己作品呈現在指定的舞台上。承辦單位負責燈光製作、錄影，而各專家則在事後給予個別評鑑，以建議為主，並加書面說明。這個策劃案的成立，源由於八〇年代，舞蹈系教授所面臨之升等危機。

以創作為主的舞蹈系教授們，無法分心從事學

舞作：通過暗口 (Through the Dark Rift)
舞者：蓋瑞·蓋伯瑞斯 (Gary Galbraith)
編舞者：蓋瑞·蓋伯瑞斯 (Gary Galbraith)、凱倫·波特 (Karen Potter)
攝影者：約爾·何思曼 (Joel Hauserman)
學校：凱斯衛斯特儲備大學 (Case Western Reserve University)

術研究者甚多，然而升等時，需由同校或外校的不同領域人士來做評鑑，其中有許多缺失。這種需求造成舞蹈系教授放棄「術科」，轉而專心於理論研究甚多。ACDF的教師創作 (The faculty Choreography Series)，以演出為型式，並以文字評論呈現，目的為讓升等評鑑者有個依據。更重要的是，讓非舞蹈人士在做評鑑時，有個文字指標，通常評審舞蹈者，皆深具舞蹈界聲望，且以本性寬厚、學識豐富者為人選。

筆者於一九八五年開始在美國大專舞蹈系全職教學至今，每年帶領舞蹈學生參與不同地區性之演出，參與地點包括加州 (California)、北卡 (N. Carolina)、南卡 (S. Carolina)、阿拉巴馬 (Alabama)、賓州 (Pennsylvania)、俄亥俄 (Ohio)、馬里蘭 (Maryland)、佛州 (Florida)、科羅拉多 (Colorado)、紐澤西 (New Jersey)、華盛頓特區 (Washington, D.C.) 及猶它 (Utah) 等等。每年參與學員約四百至六百人，平均每校一至三位教授隨行，參與學校視主辦單位場地之大小容量而定，約有三十五至五十個團體加入，也就是說於四至六日的舞蹈營中，平均有八十個舞作參選、十首作品被選出，再於週六夜晚，於祝賀舞展 (Gala Concert) 中重現一次精華之演。其

中二首，若每三年一次的全國性舞營 (National ACDF in Washington, D.C.) 辦理的話，則再在甘乃迪中心演出一次，給各地的同行及表演藝術界人士觀賞，並頒獎，許多傑出的舞者，也在此時獲得舞團的邀約，於畢業後進入職業舞團。

今年由於春假時間不同之故，我們飛越了十州到瑪里蘭州的佛羅斯伯格州立大學 (Frostburg State University) 參加東北地區的ACDF。該大學坐落在一個前後方圓不到三十平方哩大小的小鎮上。開車二小時往東邊，可到華盛頓特區。我們飛機在匹茲堡落地，租車開了二個半小時，住進了名為「城堡」(The Castle) 的一個自助旅館 (Bed and Breakfast)。這個完全用大石塊建立起來的房子，建於一八四〇年。當美國礦業景氣最盛時，瑞西 (Ramsey) 家族，由蘇格蘭移民來美，仿照家鄉的建築型式蓋成的，佔地二公畝。當美國經濟不景氣時，瑞西家族賣掉了「城堡」搬遷他州。整個佛羅斯伯格城 (Frostburg City) 也在同時更加蕭條。

ACDF營區的佛羅斯伯格大學建築則十分現代化。大會主持人貝瑞·費歇爾 (Berry Fischer) 教授是葛蘭姆的崇拜者，他的博士論文以錄影帶來探尋葛蘭姆早期作品，現在被收藏在紐約市林肯中心總圖書館的舞蹈珍藏品中。因為他對葛蘭姆一九三六年舞作「走在街上」(Steps in the Street) 之研究探討，使得該作品得以在舞團中再現。貝瑞與葛蘭姆舞團私交甚好，每年暑訓班以及全年課程，均以葛蘭姆技巧、舞作為主。堪尼斯·拓品 (Kenneth Topping)，於一九八五年加入舞團，一九九〇年成為葛蘭姆舞團首席演員，一

九九六年八月，他成為該團的藝術總監。會議上，他與貝瑞提供出最近熱門的話題來討論——「葛蘭姆舞團及學校之再興起」。

除了堪尼斯之外，另二位評審者為克莉兒·波特（Claire Portor）及伊蒂·邦妮兒（Edie Barnes）。波特是一位現代舞表演者，她結合各種藝術，常戲劇性地用身體動作表現出當代社會現象，在嘻笑怒罵中嘲笑人生，曾得美國國家文藝基金會獎，現任教於哥倫比亞大學舞蹈系。邦妮兒是阿拉巴馬大學舞蹈系教授，曾舉辦過幾次ACDF。她對宣揚支持舞蹈及年青藝術家有很大的貢獻。她的舞作在倫敦、法國演出過，對東方的藝術特別愛好。三位評審員在頭幾天，與外界隔離，十分忙碌於自己的工作中。每天晚上評審演出結束，立即在劇場大廳給予建議及評論。扮演此角色是十分吃重及不討好的，在談吐中，必須用十分尊重、但嚴謹的口氣來鼓勵，且針對問題核心來結論，對編舞及世界社會趨勢需具備觀念及經驗。此營今年有七十二首參與，在三天中，平均每天看完二十六首舞作，頭腦要十分清楚，才能一針見血地提供參與者意見與幫助。

大會展開之同時，來自各校的教授及駐校藝術家，免費提供各種舞蹈技巧課，單是現代舞方面就包括葛蘭姆初、中、高級班、韓福瑞／衛德曼（Humphroy／Weidman）、哈堪（Hawkins）、拉邦（Laban Based）等，另有各派芭蕾舞、非洲舞、瑜珈、太極、即興、中國舞、土風舞、阿根廷探戈、中國舞以及舞蹈傷害方面的波拉蒂（Pilates）課。四天內共有一百零二堂課，而每堂皆座無虛席。週日早上，由美國舞蹈營（ADF, American

Dance Festival）辦理甄試課（audition），提供今年暑假ADF的全額獎學金及參與許可之資格，參加甄試者，需給付十元美金費用。

值得一提的是會場中，有四位來自台灣及一位來自四川大學的中國舞者，包括尚在求學的年輕一代黃瑄佩、在教學的陳婷玉（原左營高中舞蹈班）、李式敏（一九八〇年代出國）以及筆者。科羅拉多學院的「翱翔」（Soaring），是現代舞拓荒者韓福瑞之作，由筆者經由拉邦舞譜研讀重編出來的。獲得進入決選之一，再於週六重新演出於慶典舞展中。此舞在台灣，曾分別由高雄舞之現代舞團，台北的國立藝術學院演出過。

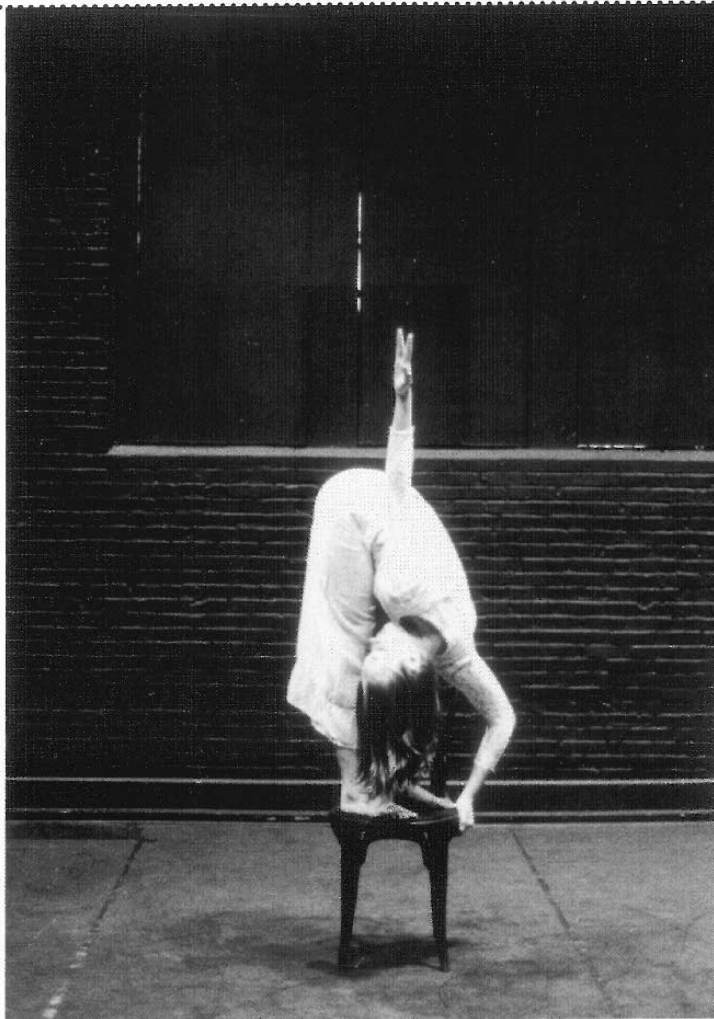
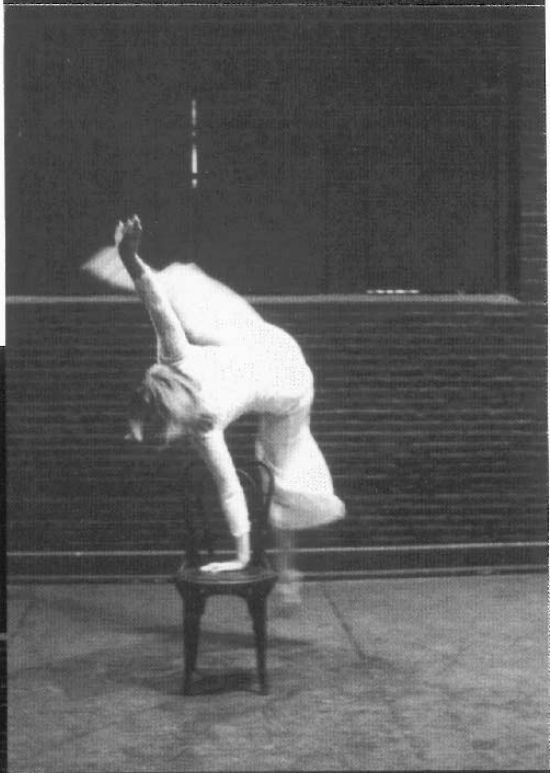
大會中另設一檔由教授編舞及上台的非正式舞展（Informal Faculty Concert），在高手雲集的舞台上，各展所長，有的十分職業化，有的以創意為主，戲劇性的也有，豐富地呈現各種文化。四川大學陳薇的中國舞顯現出細膩的神情，指尖、足端之精巧訓練，描述一位女子的喜怒哀樂，以及「水及路途」（Water／Path）之感覺。陳婷玉的長生鳥（phenix），則為現代及中國舞之融合，且在裹身緊衣中，呈現出鳳凰的美感及動物風格。

ACDF組織，經由這些舞蹈營，提供學生表現的機會，也讓教授們有機會與外界交流與互動，不同於舞蹈研究大會（CORD—Congress of Research for Dance），以學術研究為宗旨，ACDF鼓勵學生、教授勇於表現，不懼評論。說明了競賽不是主要目的，互相觀摩學習、以教育為本位才是重點。

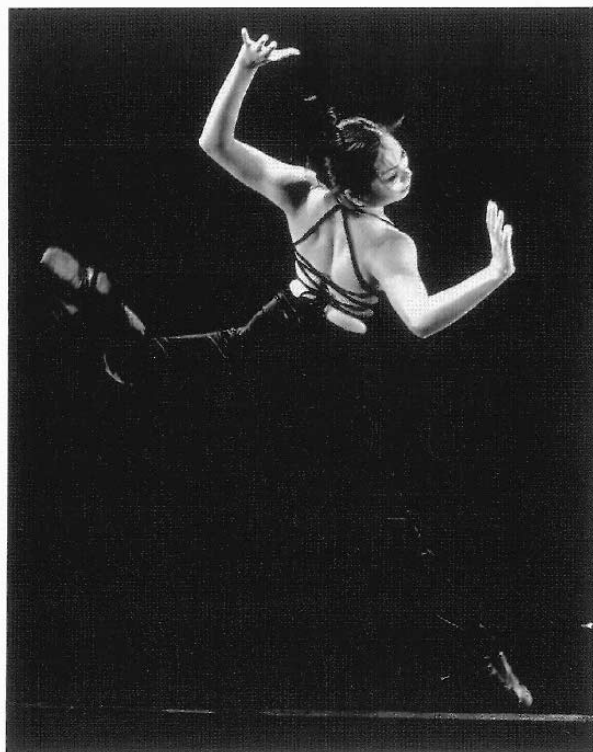

舞作：靈藏深處宇宙 (Souldeep Creations)
舞者：爾舒拉·佩尹 (Ursula Payne)
攝影：爾多瑞多·貝寇諾 (Eduardo Patino)
學校：司利爾瑞·洛克大學 (Slippery Rock University)

舞 作：半明之間 (In the Half Light)
 舞 者：瑞恩·何曼 (Ryen Herrmann)
 編舞者：茜摩妮·費若 (Simone Ferro)
 音 樂：約翰·塔瑞尼爾 (John Tavener)
 攝 影：黛博拉·庫克·巴杜西 (Debra Cook-Balducci)
 學 校：巴克內爾大學 (Bucknell University)

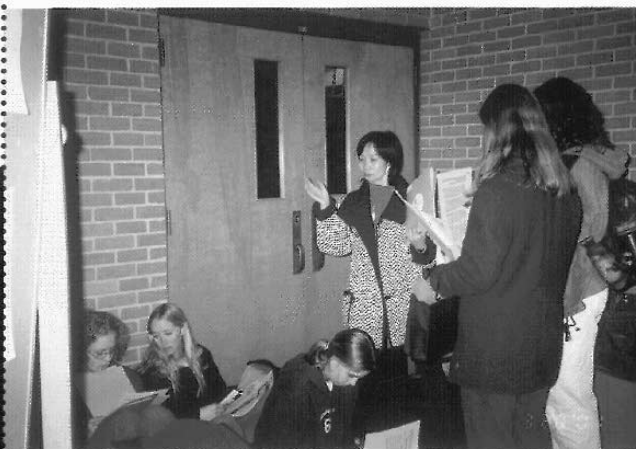
ACDF雖然名稱為「美國」，但台灣文化大學曾於一九八七年帶團參與北美地區（North. Regional ACDF）在伊利諾大學的舞蹈營，獲得極大的讚譽。其它亞洲國家，也曾請人在ACDF會員集會中，表達參與之意願，而促成該組織於前年在各地區舞蹈研習會中，提出議題供大家發表建議。由於科技之進步，世界之大同，美國大專舞蹈營已面臨「世界大專舞蹈營」的挑戰。這個教育的範例，是否可在各國舞蹈教育界做個示範，而成為一個世界性的聯合組織呢？是大家拭目以待的理想。■

舞作：慾望之地 (Youkali)
 舞者：陳婷玉
 編舞者：艾瑞克·韓 (Erica Helm)
 攝影：瑞克·佛斯特 (Rick Foster)
 學校：珊娜朵大學 (Shanandoah University)

在「城堡」(The Castle) 住處門口，與科羅拉多學院 (Colorado College) 五位學生合照。左起王雲幼、李安吉拉 (Angela Laborde)、吉凱麗 (Kellie Gilson)、艾珍妮 (Jenn Aiken)、何玲茜 (Lindsey Hallock)，前蹲著為李凱絲 (Kirsten Leon)。

王雲幼在美國大專舞蹈營叮嚀學生在大會時應注意之事項。