

1940

ng-Shen Ku ● Heng Ping ● Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncan ● Vaslav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohn
mon ● MerceCunningham ● Pina Bausch ● Meredith Monk ● Jiri Kylian ● Maguy Marin ● Bill T. Jones ● Mark Morris ● Anna Teresa de Keersmaeker ● Ming-Shen Ku ● Heng Ping ●
n Lin ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncan ● Vaslav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Jose Limon ● MerceCunningham
usch ● Meredith Monk ● Jiri Kylian ● Maguy Marin ● Bill T. Jones ● Mark Morris ● Anna Teresa de Keersmaeker ● Ming-Shen Ku ● Heng Ping ● Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Cha

Pina Bausch 碧娜·包許

的舞蹈劇場詠嘆調

碧娜·包許所關心的是如何以身體真誠表達內心的想法 許景攝

當代舞蹈劇場大師碧娜·包許在一九四〇年出生於德國的索林根市。她和她的團員發展出一種融合了戲劇和舞蹈的新表演風格，受到了全世界觀眾的稱讚和喜愛。在她的作品中，表演者不但跳舞，也演戲、唱歌、說話、講故事，甚至和觀眾產生互動。透過融合戲劇場景和舞蹈元素，她深入挖掘人在社會中普遍要面對的各種生命議題，如孤獨、愛情和群體的關係等等，也感動了無數的人。

碧娜·包許成長於二次大戰後漸漸復甦的德國，她的雙親開了一家小酒館，童年時期的小碧娜常常在餐廳中玩耍，或躲在餐桌底下好奇地觀察來來往往的客人。在她小小的心靈中，熙來攘往的餐廳就好像這個世界的有趣縮影，她在其中可以看到形形色色的人，和這些人的交際聚合。長大以後，她編了一支令人印象非常深刻的舞作叫作《穆勒咖啡屋》（Café Muller, 1978）。在這個作品中，碧娜似乎從童年的記憶獲得靈感，舞台上滿布了桌子和椅子，彷彿打烊後的咖啡館。而數名穿著白色絲袍衣裙的女舞者和西裝筆挺的男舞者，在普塞爾的「仙后」詠嘆調中各自以獨特的動作語彙起舞，展現人和人之間撲朔迷離的關係。

碧娜·包許在十四歲時進入埃森市著名的「福克旺藝術學校」學習。她的優異表現使她獲得一筆到紐約學習的獎學金。十九歲時，英語還不大流利的她就告別雙親，揹起行囊遠赴藝術之都深造。在美國，她有機會接觸紐約當時風起雲

湧的表演藝術最新潮流，和許多舞蹈大師如保羅·泰勒和荷西·李蒙等人學習，並參加舞團的演出。而這段自由自在、盡情學習的歲月也令包許成長許多，增加很多藝術創作的能量和自信心！

回德國後，碧娜進入舞團，開始嚐試編舞，並在一九七三年奉命接掌「烏托塔舞蹈劇場」，成為其藝術總監。就是在此，她開始了其後來震撼全世界表演藝術界的「舞蹈劇場」實驗。

獨特的創作方式

碧娜·包許的舞者來自世界各地，包括日本、瑞典、美國、德國、義大利等地。她的表演者具有全方面的才華，而她常以問問題的方式展開創作，並將表演者們個人的經驗和兒時回憶也融入作品當中。舉例而言，她在剛開始編排「康乃馨」這個舞作的時候，她把所有的舞者齊聚在練習室，並問每一個舞者說：「妳（你）認為什麼是愛？」。而在苦思一番之後，舞者可能以語言或身體來回答她的問題。第一個表演者說：「愛是溫柔。」另一個舞者說：「愛是暴力。」第三個舞者則做出擁抱的姿勢。第四個舞者則唱了一首他剛學會關於愛情的美國手語歌。大家紛紛以表演將各自對「愛」的想法表達出來。碧娜便從其中挖掘她的編舞素材。而這些有趣的場景，後來也都被加以剪裁編入了她的舞作當中。對包許而言，她關心的是如何能用身體真誠地表達出來內心的想法，而不是表演者是否能做出漂亮的舞蹈動作。

《康乃馨》以自然的素材烘托出詩意的想像 許淑攝

