

百變天后、千面女郎

能玩、敢玩、愛玩的舞蹈空間舞團

A Woman of Many Faces

Dance Forum, Able to Play, Dare to Play, Love to Play

劉守曜 | Shou-Yuo LIU
資深劇場工作者

「千面女郎」在日本漫畫家美內鈴惠¹的眼中，指的是成功的戲劇演員，必須要能夠以技能幻化出各種角色的面貌。如果以這個標準來看台灣現代舞團裡的「千面女郎」，我想大家都會不約而同地指向「舞蹈空間舞團」（簡稱舞蹈空間）。因為舞蹈空間二十四年來發表過大小近百部的作品當中，多元的舞蹈風格與跨界、實驗、多媒材等等，這些形式面向豐富、打破舞蹈藩籬和各式技巧高度表現的作品特色，在在都令人難以想像這是由「一個」舞團所創造出來的成果。是什麼原因讓它擁有如此百變的樣貌？舞團創辦人平珩說：「可能因為自己愛玩，所以希望在專業的前提下，能讓藝術家玩得沒有拘束、沒有設限。」

1984年甫從紐約大學舞蹈研究所學成歸國的平珩，專精於教育與藝術管理的她，看到西方大小劇場林立，環境的完備，深深影響著藝術創新與實驗的活力。而當時國內兩廳院尚在興建（1987年完工），文建會（現為文化部）又成立剛滿三年，藝文環境尚在萌芽。於是便在父親平鑫濤（皇冠文化集團董事長）的支持下，首先成立了皇冠小劇場。秉持著「期望建立一個藝術家可

以一同實驗、成長、成熟的地方」²的信念，同年也開辦「皇冠舞蹈工作室」。在工作室裡邀請國外老師來台授課，引進西方不同流派的專業技術課程，並與舞者一同排練、發表呈現。於是在專業與觀念逐漸打開的五年後，1989年正式成立舞蹈空間舞團。

舞蹈、劇場、拼貼後現代

身為團長的平珩，首先邀請了香港著名的編舞家彭錦耀擔任藝術總監，她覺得：「他非常聰明、主要訓練以模斯·康寧漢（Merce Cunningham）技巧為主，可變性大。本身芭蕾舞技巧非常好，而且作品有多元面貌，不會拘泥於一種風格，這點非常重要。」果然令人眼睛為之一亮，好「玩」得一發不可收拾。1992年他為舞蹈空間編創的《三打白骨精》，將古典小說「西遊記」裡的唐三藏、孫悟空、沙悟淨等角色，均由女舞者來扮演，豬八戒則因為編舞家嫌他醜，便用一只妝上耳朵和鼻子的氣球來代替，讓沙悟淨滿場牽著跑。師徒三人取經的途中，遇見了由男舞者反串的白骨精，彭錦耀以芭蕾、現代技巧為底，融入戲曲身段動作，讓白骨精「變身」

1 三打白骨精 彭錦耀編舞 舞蹈空間舞團 1992

2 西遊記 彭錦耀編舞 舞蹈空間舞團 1994

的媚功與鬥法的妖術，充滿著機智與諧趣，大玩性別、拼貼、錯置、非正軌等十足「後現代」風格的遊戲。

1994年發表的舞作《西遊記》，便以「三打白骨精」為起點，擷取西遊記裡的十五個章節的情節，發展出「火雲洞」、「車遲國」、「女兒國」、「火焰山」和「盤絲洞」等共六個段落連貫的大型舞劇。全劇共五十一個角色，由八位男女舞者串演。並找來香港服裝設計師黃志強，以動漫為概念，讓每個段落的每個角色，都有不同的想像空間。於是車遲國裡的孫悟空，有著芭蕾舞王子的英挺氣質；蜘蛛精則挺著碩大的黑膠乳房，足蹬芭蕾舞硬鞋，並圍著黑毛骨架的裙子；海龍王更是穿著高跟鞋和塑膠燕尾服，豬八戒則仍是一只氣球而已。編舞家充分利用角色、動作、服裝、道具、性別的象徵語彙，在舞台上不斷地拼貼符號、錯置性別、對照古今、嘲諷嬉戲，讓舞台的畫布，藉由古代典籍，抹出一道現代的弦外之音。與周星馳「西遊記」系列電影的KUSO創意，有著異曲同工之妙。

1996年發表的《超時空封神榜》則在議題與形式上更上一層樓。彭錦耀在此舞劇中，反串妲己、江青、蔣宋美齡和柴契爾夫人等多位中外歷史上的知名女性。全劇結合各式的媒材與跨領域元素，將流行樂、京劇、芭蕾、樣板戲等的音樂與動作混搭編排；西洋配器搭著京劇的唱腔，讓傳統與現代界線模糊，並以多焦點、複雜的敘事結構，讓多重歷史、神話並置；他讓流行歌手黃耀明拿著相機穿梭時空，見證當下與歷史的荒謬衝突。滿場的視覺、聽覺象徵化的歷史符號，在在地直指並嘲諷著九〇年代政治與權力爭奪的現實世界。知名評論家焦雄屏曾在舞評中寫道：「《超時空封神榜》的內容雖然包含了天馬行空，上下古今中外，統御全篇者卻有相當現實性。對比於台北這樣一個蕪雜快速的社會，彭錦耀其實相當準確地捕捉了時代氛圍。做為一個香港人，那些顛倒傳統、顛覆性別、暴露真相的作風，雜沓並列的流行符碼，不僅勾繪了台灣當前文化的特性，也對觀眾提出觀舞挑戰。」³

除了這些後現代風格的作品外，彭錦耀還為舞團編作了諷刺社會虛情假意亂象的《逢場作戲》、以芭蕾舞技巧為主的《終極芭蕾》以及改編日本民間傳說的舞劇《怪談》等，展現他多元創作的風格。這些有趣的作品，反映著創作者的個性，在舞作中經常運用京劇動作與唱腔

的他，本人就是個京劇的票友。1994年夏天，他抱著好玩的心情，報名參加國內第二屆業餘國劇卡拉OK大賽「青衣組」的比賽，沒想到竟然入圍決賽。但是決賽日期，正好與舞蹈空間在實驗劇場演出《積雨雲·雷陣雨》撞期，而且他在四支舞碼中都有吃重的演出，於是決定放棄比賽。但是主辦單位負責人王海波還親自打電話給他，請他一定要出席，因為「編舞家也擅長唱青衣是個難得的典範」。⁴於是彭錦耀在比賽當天晚上七

3 超時空封神榜 彭錦耀編舞 舞蹈空間舞團 1996

4 逢場作戲 彭錦耀編舞 舞蹈空間舞團 1994

5 怪談 彭錦耀編舞 舞蹈空間舞團 1996

6 頽箱異典 楊銘隆編舞 舞蹈空間舞團 2001

7 東風乍現 楊銘隆編舞 舞蹈空間舞團 2002

點第一個上台，唱完後立刻回劇場趕七點半的表演。頓時，現代舞與京劇、藝術與現實都拉近了距離，彷彿為人生妝點著些拼貼與荒謬的色彩。

傳統現代、東西融合的「東風」系列

2000年，當所有人慶祝千禧年到來的同時，因應網路時代的來臨與環境的快速變化，舞蹈空間面臨著轉型的階段。「楊銘隆深受美國編舞家崔莎·布朗(Trisha Brown)⁵的影響，在教導動作細節與質地上有其過人之處，在每個動作的背後都要有理由。……當時舞團好像武功有一定的程度，但這個時候需要自廢武功，重回認識自己的身體，破而後立，才有更新更專業的建樹。」平珩於是決定邀請楊銘隆擔任舞團的第二任藝術總監。他連續於2001與2002兩年，在華山藝文特區的四連棟倉庫發表了「頽箱二部曲」：包括了《頽箱異典》與《禁忌·競技派對》兩個以「頽廢」為主題、表演散落倉庫各處，需依環境遊走觀賞的環境劇場舞作。演出的段落展現著舞者個人的特質，像〈矽膠貴夫人〉舞者宛如充氣娃娃造型，機械化不協調的動作，反諷著社會對女性的制約與物化；〈破牆〉則踏著Pink Floyd的歌曲，舞者奮力地擊破牆面，向Pink Floyd的〈The Wall〉致敬。演出頗獲觀眾與評論迴響，資深舞評家陳品秀於評論中寫道：「《頽箱異典》看到了楊銘隆為擺脫崔莎式的動作語彙的努力，他把崔莎純動作的精練轉化為運用為生活特性的寫照。《頽箱異典》也在某種程度上擁抱觀眾，……楊銘隆初試啼聲，為舞蹈空間劃出一道美好遠景。」⁶

果然，2002年發表的《東風乍現》一鳴驚人，將現代舞與京劇動作融為一爐的高度技巧表現，奠定了舞蹈空間近幾年「傳統與現代、東西方融合」的走向，楊銘隆並展開其最為精采的「東風系列」長達十年、四個作品的創作。「其實，以前我很討厭來自亞洲的舞團一定要做『東方』的這種概念。可是舞團經營了十幾年常有國外演出的機會，讓我思考什麼樣的舞蹈語彙與技巧能夠代表自己、能夠代表台灣？」平珩對自我認同提出反思：「是我給編舞家的功課，崔莎·布朗技巧裡對動作『有機』的概念與對力度細膩的掌握，讓我覺得楊銘隆與東方形式的結合，絕對會有驚人的表現。」於是我們看到以布袋戲中「操縱與被操縱」為概念發展的《東風乍現》，以操控的方式主導舞者各關節的運動，達到仿偶的運作姿態，並以「暴走鞋(有輪子的運動鞋)」展現瞬間水平滑動與極速旋轉的高難度平衡技巧。舞蹈工作者杜盈瑩曾在文章中指出：「編舞者楊銘隆，具備崔莎·布朗舞團的歷練，早期也接受台灣舞蹈訓練，因此在結合京劇(類似中國舞的技巧形式)與釋放技巧(release technique)時，能夠精準地將既有的舞蹈動作與京劇套路解構再重組，展現出新穎的『類』京劇舞蹈形式。」⁷平珩則認為「這支舞擴大了雙人舞的可能性，突破過去用手『拖舉』的動作，改由繩索紮靠『操縱』的方式互動，豐富了雙人舞的語彙。」

由於《東風乍現》的成功，隔年舞蹈空間便積極著手展開與「國光劇團」合作之《再現東風》。延續現代舞與京劇融合的动作基礎，加入了翻與摔的變化；楊銘隆與國光劇團導演李小平以「人的處境」為題，討

8 再現東風 楊銘隆編舞 舞蹈空間舞團 2003

9 三探東風 楊銘隆編舞 舞蹈空間舞團 2005

論出「人與自己」、「人與人」、「人與環境」的三種關係，分別用京劇老戲裡的「思凡」、「擊鼓罵曹」、「昭君出塞」的故事為架構，讓舞作有了戲劇的結構且層次清楚、元素聚焦。果然，集合八位京劇演員與舞蹈空間全體舞者的《再現東風》受到當年業界與台新藝術獎的極大肯定，台新藝術獎入圍的理由中說到：「不是復古，是傳統武功、身段作為身體訓練基底的戲曲演員與接受西方身體訓練的舞者，在相容中締造的不確定性樂趣、在交會中碰撞出的異質火花。不再是敘述性的情節故事，是藉由傳統劇目中唱、念、作、打的精粹，淬鍊出可以有多重想像空間的情、意、境，而在華人的表演藝術中豎立了新的範本。」⁸同時，此作也獲得當時來台擔任台新藝術獎決賽評委的荷蘭阿姆斯特丹國家劇院（Het Muziektheater）節目總監彼得·霍夫曼（Pieter A. Hofman）的青睞，受邀於2006年前往荷蘭與歐洲巡演。

2005年楊銘隆再度與國光劇團合作《三探東風》，重回舞蹈肢體的探索，擴大「摔」的力度與控制，舞者紛落在舞台上翻摔重擊地板的聲音，「嘈嘈切切宛如大珠小珠落玉盤」⁹，令人驚豔。現代舞混融武功、身段、唱腔的表現，贏得當年台新藝術獎年度十大表演藝術的入圍肯定，理由是：「本舞作結構嚴謹、布局大氣、動線流暢而韻味獨具，適度的獨舞、雙人舞及群舞的交替運用，使原本抽象的表達方式不致單調無趣，尤其是借力使力的接觸即興方式，使舞者們肢體的碰撞拉扯，更增加了層次感與刺激性。……在台灣舞蹈創作界一系列中西融合嘗試作品中，顯得出類拔萃、成績不俗。」¹⁰

東風系列作品的成功，讓舞蹈空間巡演了荷蘭、比

利時、瑞士、義大利等地，「歐洲經紀公司重視『舞蹈空間』融合東西肢體語彙的當代性，對舞團下一部的進展更具期待。」¹¹於是便有了2011年與台北市立國樂團合作的東風系列第四部曲《風云》的誕生。楊銘隆以老戲「霸王別姬」為題材進行解構，融入古琴、琵琶、二胡與電子樂器的合奏。音樂性的豐富與動作的拓展繁複，讓《風云》堪稱為集過去「東風系列作品」大成之作。

跨國、跨界，舞遠弗屆

隨著歐洲巡演的機會，舞蹈空間舞團國際知名度漸增，聯繫的網絡也漸成熟。就在2006年藝術總監楊銘隆轉赴韓國與美國大學從事教學工作之際，舞蹈空間便展開了所謂的「開放舞團—舞遠弗屆系列」計畫，「與不同國籍、不同領域的藝術家合作，企圖開創跨越文化與藝術界限的新製作。」¹²平珩表示：「舞團經歷了彭錦耀與楊銘隆的階段，舞者的養成已經很難滿足跟單一的藝術家工作，舞團對外的時機也成熟，很自然地便開始跟很多跨界、國際的藝術家合作。」她更明確地說：「我選擇合作對象，著重的是他是否有獨到的創意，以及肢體語彙是否特別、有自己的特色，這兩點我很堅持。」

於是舞蹈空間從2006年起，便開始與華人以及英國、荷蘭、法國、香港、日本、澳洲等地的編舞家、歌劇院、視覺藝術家、科技藝術家，展開合作計畫。2008年與香港編舞家楊春江合作的《無中·生有》充分展現其超高攀爬技巧的訓練，讓舞者從皇冠小劇場

的風管、燈桿、樓梯間神出鬼沒地來去自如。同年與法國編舞家克里斯汀·赫佐（Christian Rizzo）合作的《焦慮日記》（How to Say “Here”？）更是特別，克里斯汀·赫佐本身從裝置藝術起家，擁有專業服裝設計師與搖滾歌手的身分。多方跨界的專業，讓《焦慮日記》宛如一張畫布，舞者以顏料和筆觸，隨著動作與道具的空間轉移，在劇場裡畫出一幅幅流動式的現代主義風格畫作，最後一整面牆的蘋果綠，顏色純粹、飽和得令人難以忘記。2010 年和日本「東京鷹」合作的《月球水》，舞者與「東京鷹」來自各種不同行業、領域的團員一起工作，打破舞蹈的嚴謹規範。編舞家近藤良平更極力將藝術與娛樂、舞蹈與戲劇的界線抹平，使得《月球水》集結大眾戲劇、影像、綜藝秀「超級變變變」等元素，兼具創意與娛樂。其中簡單的平面滑板拉繩動作，透過空照攝影機拍攝，投影出來，竟然成為如鞦韆在空中擺盪的移動，幽默巧思兼具。

看起來跨界與國際合作，似乎充滿著新鮮與喜悅的撞擊，事實上對舞蹈這樣需要專業技巧才能表現到位的形式，不同編舞家的風格，代表著背後需要不同技巧的執行力。舞者如何適應與符合不同編舞家的邏輯與需求呢？平珩表示「雖然舞團固定給予舞者現代、芭蕾、瑜伽、接觸即興等的課程訓練，但遇到不同編舞家的合作，初期磨合的工作坊顯得格外重要。像『東京鷹』，我們就來去日本三次才取得默契。……其實，適應也需要時間的沈澱，我觀察大約一直到 2010 年時，舞者們才真正開始能體會到合作的樂趣。但是這種養成的過程是必要的。」不過也有像 2010 年與舞蹈空間合作《橄欖樹》的馬芮娜·麥斯卡利（Marina Mascarell），她待過荷蘭舞蹈劇場（Nederlands Dans Theater 簡稱 NDT）的背景，讓她對動作的關照非常全面性，舞者反而從她身上得到很多的啟發。

實驗啟發、年輕編舞家的成長搖籃

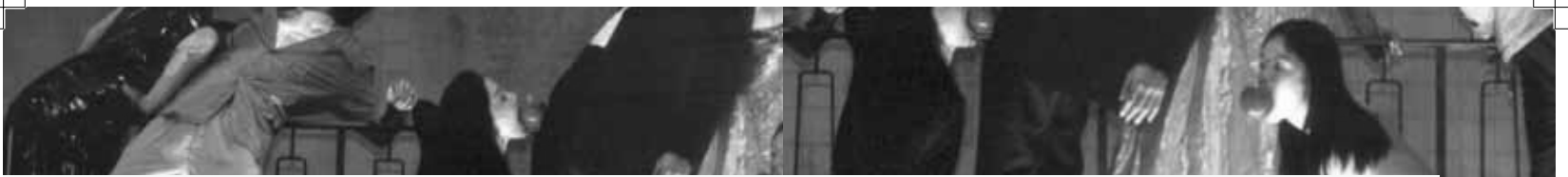
在舞蹈空間舞團二十四年的歷程裡，除了發表兩位藝術總監和國際、跨界合作的作品外，創辦人平珩還秉持著創團時「一起實驗、成長、成熟地方」的精神，在各個階段，都邀請當時具有潛力的國內年輕編舞家與舞團合作，也鼓勵舞團的團員們積極發表創作。於是我們看到現今都自己成團、並饒富成就的編舞家如古名伸舞團的古名伸、世紀當代舞團的姚淑芬、林文中舞團的

林文中；團員出來獨立創作的 8213 舞蹈劇場的孫悅泰、詹天甄（詹曜君）、蔡必珠、譚惠貞、鄭伊雯、董怡芬等等，這些目前活躍於台灣舞壇優秀的中、新生代編舞家們，也都在他們年輕的時候跟舞蹈空間合作過，並一起成長。

嚴格說來，舞蹈空間舞團進行跨界與環境創作實驗，其實起步很早。在 1993 年的春天，當時舞團團員們展開一個名為《繞地遊》環境舞蹈創作系列。計畫在當時台北市六個不同的地方，花兩個月的時間，在每個地點分別展演了六位團員（詹曜君、蔡必珠、季禮聲、江秋玫、若松君、闕緒達）六個不同風格的作品。其中江秋玫的《捻花作羹湯》，在台北美術館的大廳，將一百顆煮熟的蛋，在地上排列整齊，自己就站在高的梯子上做著優雅的動作；蔡必珠的《拜水》要講環保議題，於是借了敦化國中的游泳池，在上面用垃圾袋拼成一大塊塑膠布，舞者要從泳池裡掙扎破水而出；還有舞團租了當時松山火車站的第四月台當成表演舞台，演出時還要站長把火車進站的月台調開，並租了四節車廂裝置起來，與月台連成一氣，在這樣的空間裡跳舞，並讓觀眾一節一節車廂進出欣賞。這些有趣、充滿玩性創意的作品，在現今層層法規限制下，可能也只能用想像來追憶了。

舞蹈空間還曾經製作過三齣兒童舞劇，其中以楊銘隆與無獨有偶劇團合作的《史派德奇遇計之八腳伶娜》最為成功。楊銘隆以芭蕾技巧為底，搭配無獨有偶劇團道具設計的巧思，讓簡單的兩個球搭配舞者的動作就成為蜻蜓；帶上手套就有蜜蜂成群隨著手指舞動；還有中國舞的扇子經過簡單組合，就變成成群蝴蝶翩翩飛舞。動作與道具的巧思搭配，幻化出無限的想像空間，不只讓這個作品票房長紅，還入圍當年台新藝術獎十大表演藝術作品。

近年更開拓舞蹈類型，2011 至 2012 年間與數位科技藝術家江元皓合作「美麗新世界」科技舞蹈計畫，將數位科技藝術與舞蹈結合。首部作品《窗》，運用攝影光點捕捉的技術，透過電腦數位即時運算的互動影像反應，讓舞者、影像和時間的關係有了新的連結。舞作中特別還開發了「光影機器人」的物件，讓大小不一、內建獨立電腦的燈箱，透過程式設定與區域網路的傳輸，來控制舞台上行走的路徑，讓持續移動的光影與舞者結合，拓展了舞蹈視覺的新感受。第二部作品《世界

末日這天，你會愛誰？》除了延續《窗》的實驗並加以繁複外，更增加了立體影像的「浮空投影」技術，配合一具由電腦操控、四點獨立上下、可七十五度翻轉的投影幕，讓舞台空間的虛實，在觀眾面前瞬間改變。另值得一提的是其中〈克隆人交響曲〉（THE SYMPHONY OF CLONER）段落，更是讓數位（digital）概念直接成為表演主題；創作者讓舞者的動作、音樂、燈光、影像、光影機器人、去掉投影幕的升降框等等這些舞台上的元素，各自擁有不同時間長度的固定行進或運作模式（patterns），執行後便不斷地重複自己的模式、進行複製。當所有元素一個接一個地進入舞台空間後，這些原本互不相干的元素，最後在舞台上，宛如萬花筒般地齊奏合鳴了起來。運算方式成為表演的邏輯，於是舞台上所有的物件與裝置，都成為了表演者。

看著舞蹈空間舞團二十四年來製作了這麼多不同類型的作品，在質與量上都有驚人的表現，令人好奇是什麼樣的動力，讓平珩團長可以在順境與逆境中，都一直堅持下去？「從舞團一開始，我就希望大家看到舞蹈空間的作品，每一次都會有驚喜。我的想法到現在還是一樣，沒有改變。」她笑著說：「或許對於建立一個品牌的連貫性不夠，但是挑戰每一次的創新更困難，不過更有趣。」或許正是因為這樣的動力，讓她看得到更新、更獨到的舞蹈語彙，讓合作的學習累積在舞者的身上。當舞者們成熟獨立出來自己成團、創作時，才会有更寬廣的技巧、更開闊的視野，讓台灣的舞蹈環境有更良性的競爭。在專業的基礎上資源共享，在純粹的信念中求新求變，或許這才是舞蹈空間舞團為何會百變、為何會有千張臉孔的真正意義。

10 月球水 近藤良平編舞 舞蹈空間舞團 2010 謝三泰攝

11 繞地遊 — 拜水 蔡必珠編舞 舞蹈空間舞團 1993

12 史派德奇遇記之八腳伶娜 楊銘隆編舞 舞蹈空間舞團 2003

■ 注釋

- 1 美內鈴惠（美内すずえ），本名西尾鈴江，生於大阪府大阪市西區。日本知名漫畫家，代表作有《ガラスの仮面》（中譯名為「千面女郎」或「玻璃假面」）。曾獲得日本第6屆講談社漫畫賞少女部門與第24屆日本漫畫家協會優秀賞獎勵。
- 2 蘇怡如（2009，12月23日）：我們很小，但是我們很優雅 台灣實驗劇場的培養皿 — 皇冠小劇場。國藝之友「藝企網」，<http://www.wretch.cc/blog/danceforum97/11471630>
- 3 焦雄屏（1997，1月29日）：後現代新現象 — 關於『超時空封神榜』及『天國出走』。聯合報，第35版，文化廣場。
- 4 方紫苑（1994，8月19日）：國劇卡拉OK大賽入圍 — 彭錦耀編舞家心有旁騖，唱青衣不是蓋的。聯合晚報，第九版。
- 5 崔莎·布朗（Trisha Brown）：美國現代舞蹈家。主張將舞蹈建立在放鬆的身體上，並打破舞者慣性移動的方式，讓身體動起來既有機又流暢，1970年於紐約成立崔莎·布朗舞團。近年來，她所形成的「布朗式動作」蔚為風潮，使她成為摩斯·康寧漢之後後現代舞蹈的主流人物之一。
- 6 陳品秀（2001，11月22日）：舞蹈空間新突破，評《類箱異典》。自由時報，藝文特區「自由舞評」。
- 7 杜盈瑩（2001，9月21日）：舞蹈空間20週年／傳統與現代間 玩味「東風」身體。聯合新聞網，http://mag.udn.com/mag/reading/storypage.jsp?f_ART_ID=213483
- 8 舞蹈空間舞團《再現東風》入圍理由（2006，3月）。台新藝術獎 http://www.taishinart.org.tw/chinese/2_taishinarts_award/2_2_top_detail.php?MID=3&ID=&AID=2&AKID=3&PeID=24
- 9 劉守曜（2005，4月15日）：『擇』出來的靈活與立體。《三探東風》節目單，舞蹈空間舞團。
- 10 舞蹈空間舞團《三探東風》入圍理由（2007，3月）。台新藝術獎，http://www.taishinart.org.tw/chinese/2_taishinarts_award/2_2_top_detail.php?MID=3&ID=&AID=2&AKID=3&PeID=24
- 11 平珩（2011，9月2日）：歷史新頁，大氣終成！《風云》節目單，舞蹈空間舞團。
- 12 趙玉玲（2010，1月8日）：舞蹈空間舞團 Dance Forum Taipei。台灣大百科全書，文化部，<http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=20880>