

1 亞洲女子街舞嘉年華，台灣第一個自製的 B-girl 國際競賽，由 HRC 主辦，台北體育學院協辦。（陳柏均提供，Spin 攝影）

飛躍劇場的新舞步 — 跨界／跨域

Transcending the Steps: Dissolving the Boundaries

趙郁玲 | Yu-Ling CHAO
台北市立體育學院動態藝術學系副教授

當現代化的西潮湧來，台灣這塊移民文化薈萃之地，至此潮起雲湧。百年來，所有世界最新潮之舞蹈形式，如同潮水推波助瀾下，一波波地匯集於此，在這土地上重新孕育新舞蹈文化，產出新的舞蹈形式與動作語彙。先有：中華民族舞、芭蕾、表現主義的新舞蹈、美國的現代舞；後有：爵士舞、踢踏舞、西班牙舞、土風舞、肚皮舞、社交舞與各時期的流行舞蹈，乃至近期的後現代舞蹈、當代舞蹈、歐美的街舞等，更進一步的是多媒體與科幻的舞台技術，這些劇場形式，無論是精緻藝術或是流行娛樂的舞蹈，都衝擊著生長於這塊土地的愛舞者，尤其是新生代舞者，他們沒有歷史包袱，崇尚自由、解放、自主，常常

在思考自己存在的意義，尋求生存之道，雖然玩興甚濃，卻渴望著被理解、被接受、被肯定……，他們接受、包容、各式各樣的舞蹈形式，包括：本土的、外地的、傳統的、新潮的、藝術的、流行的……，對他們而言，沒有甚麼事是不可能的，經過吸收、淬鍊、轉化與融會貫通後，嘗試自創出各種介於藝術與娛樂之間的新舞蹈形式，因此吸引更多的觀眾參與舞蹈演出，此舉為台灣的舞蹈文化另創新頁！本文將介紹的舞團為：爵代舞蹈劇場、MIX 舞動劇場與 HRC Dance Academy，他們的創作，符合上述筆者所言，融合各種劇場美學與技藝，試圖在原生的爵士舞、雜技、街舞領域，產生新舞步、新題材與新舞風。

爵代舞蹈劇場

1920年代，爵士樂舞登陸日本大阪神戶一帶，不僅在日本，就連台灣也成為日本輸出文化的場域。昭和五年（1930），據當時居住於台灣的日人竹內信子回憶，「台灣哥倫比亞銷售公司打著『舞蹈音樂觀賞會』的名義，舉辦爵士音樂舞蹈試演，六十名女招待與義大利人一開始跳舞，內地人、本島人也跟著一起跳起來。」爵士樂、爵士舞、豪華的場景，迷人特殊的西式音樂與舞蹈設計，在吸引觀眾的目光，也影響本地熱愛流行舞蹈的青年，於是流行舞蹈瞬間在台北市流傳開來，成為盛行的娛樂舞蹈。1960年代受到美國文化的影響，爵士舞普遍地出現於國人的生活中，舉凡俱樂部、酒店、歌舞團、電視、電影、歌舞劇……，更是充斥於各種娛樂場所中。爵士舞一再地於台灣成長，由於娛樂的需求，其舞蹈的內容與形式，多隨著爵士音樂風格而改變，具有消費流行的美學品味與特質。不變的是那份追求自由的爵士精神。

雖然，爵士舞一直流通於台灣的大眾市場中，流通於民間舞蹈社，卻未被舞蹈學院體系正式納入論述，就這樣悄悄地成為編制外的舞蹈類型，隱約在社團中，遲至80年代，才於選修課程中開課。這樣的撒種，即悄然地成形在這些學院舞者心中。

2005年爵代舞蹈劇場成立，團長林志斌喊出了一踏著奔放自由的爵士（JAZZ）精神，舞出爵（覺）醒，定意融合現代多元的形式，尋出絕代新舞風！爵傳千里～

— 爵代舞蹈劇場／林志斌·潘鈺楨

出身學院派的林志斌，高中時期師承吳佩倩，承襲爵士舞的爆發力、線條與魅力，加上芭蕾、現代舞的訓練，乃至於後來當了流行歌手，他一直無法忘情於爵士深埋在身體裡的動力，他有一種理想在成形，一股熱愛爵士的熱情正蓄勢待發～

潘鈺楨，亦是舞蹈學院培養的舞者，舞蹈能力強，身體中擁有詮釋多元形式舞蹈的能力，經常受邀參與多種現代舞團的展演，起初對爵士舞沒有什麼概念～

直到兩人的相遇～鈺楨隨志斌習爵士舞，兩年後舉辦了「爵醒」舞展，如同標題，他們尋思舞蹈新路徑，也覺醒了，他們回憶起像小孩般開心的舞蹈初衷，體會到若能製作使創作者、舞者、觀者皆開心的方向，便是他們要努力達成的目標。他們對爵士舞的熱情從

2 爵代舞蹈劇場《節奏國度》（2005），林志斌編舞，國立臺灣藝術教育館演出。（林勝發攝）

3 爵代舞蹈劇場《Break a Leg》（2009），潘鈺楨、范靜文編舞，皇冠小劇場演出。（林勝發攝）

4 爵代舞蹈劇場《新煙花十二樓》（2012），林志斌編舞，實驗劇場演出。（林勝發攝）

5 爵代舞蹈劇場《一爵一代之飲酒作樂》（2006），林志斌、潘鈺楨編舞兼舞者，實驗劇場演出。（林勝發攝）

此被點燃，心也開了，這對夫婦，將爵士舞昇華至現代舞蹈劇場的精緻與豐饒，屬於爵代舞蹈劇場的「舞蹈」，正步步為營的扎根、萌芽、成長與茁壯。

在爵代舞蹈劇場的舞展中，創作探索的面向及呈現的形式多元，同一議題下，現代舞、爵士舞各自詮釋，也互相融合，創作議題深入，例如 2010 年《心靈雞湯》以探索生命心靈為主題，創作靈感由「親情」、「愛情」、「友情」、「夢想」等四大主軸衍生出來，融合舞蹈家生活時空中具體而細微的經驗，細膩展現生活中的感情面，希望藉由舞者們的演出能量激發觀眾對生活更深刻的體悟，並細細品味生命中每份深刻的美好。

2012 年，爵代舞蹈劇場在傳承使命感的思維下製作《爵門》，邀請爵士舞前輩許仁上、金澎、吳佩倩、蔡麗珠與新秀李丹尼、薛英娜、林志斌，試圖以展演論述台灣爵士舞史。

為了推廣爵士舞的發展，他們還到各個大專院校做校園宣傳活動，他們用熱情吶喊著「爵不停止、火力全開」、「藝起來福 Easy Life」～現在 2013 他們吹起了「大台風」，夫妻倆就這麼任勞任怨，玩著文字遊戲，述說著他們對台灣社會的觀察，呈現出爵士舞蹈親近易懂的本質，這使得許多對精緻藝術望而生畏的隱性觀眾進了劇場，原本將舞蹈視為高不可攀的藝術，卻成為一場開心的 party，更是一次與爵士舞快樂的約會。爵代舞蹈劇場的學生群從 7 歲到 60 歲，觀眾群因而廣闊。美！在其間如漣漪般擴散著～～

在結構／解構、致敬中，爵代舞蹈劇場的建構與努力，令人期待！

6 爵代舞蹈劇場《爵門》(2012)，林志斌編舞，城市舞台演出。(游任忠攝)

MIX 舞動劇坊

當我們想到「雜技」時，那畫面是什麼呢？李棠華特技團，這是多數人的共同記憶，台灣戲曲學院民俗技藝學系（前復興劇校綜藝舞蹈科）其設立目的是將民俗技藝保存下來，這些獨門絕活包括：獨輪車、足技、軟功、大武功、拋技、扯鈴等，硬底子功夫一出手便知有沒有，看似如此獨門的技術，往往配搭轉場之用，大至國家級晚會、小至歌舞秀墊場，都有他們的身影。用自身絕活賺錢，似乎就是畢業之後的路了。

但是在太陽劇團的刺激下，這些出身學院派的藝術家，早就蠢蠢欲動，立定志向要開創自己的舞動新技藝，轉念之間，幾位專長不同的雜技同學，相遇在台北體育學院，這幾年，他們分別考上體育健康學系文化藝術隊以及動態藝術學系，這些課後一起留下來學習的夥伴，不僅切磋也互相砥礪，甚至帶入不同的身體操作者，例如：現代舞者、街舞舞者中的擅長地板動作的 B-boy，當演出形式雜技加 breaking、現代舞加雜技時，會產出有什麼樣的火花？

在戲曲學院中同門的林智偉、張國韋來到台北體育學院後，分別在前述的體健系及動藝系，一些想法悄然成形在他們師兄弟中，期間智偉應邀參與「紙風車兒童劇團」、「三十舞蹈劇場」、法國魔幻馬戲團演出，也在「雲門舞集」《九歌》的演出，擔任〈雲中君〉座騎之一，這些歷練，擴增了智偉的視野與自尊，雲門的訓練，以及舞者被對待的方式，好比是舞團將舞者珍視為珍貴財產保護著，讓他產生不同面向的思維。另外，上述團體，行政體

8 MIX 舞動劇場【Being MIX Being Me】。(MIX 舞動劇場提供)

9 身兼MIX 舞動劇場副團長及導演的張國章。(MIX 舞動劇場張國章提供)

系的運作，促使他觀察著藝術團體的運作模式為何？對照於雜技演員的待遇，雖然薪資高於這些戲劇、舞蹈工作者，但雜技演員總是在等場，蹲在舞台旁邊用餐的際遇，相較之下，他看見了高度與態度，自忖著為何我們不會被認同為藝術工作者？

隨著他的分享，動力於是悄然啟動，在這些一起打拼的夥伴之間，共識漸漸成形～他們想做一個除賺錢以外，雜技可做的事，必要的事 — 自我論述！「他們要用自己的 MIX 舞動劇坊，創作屬於自己的表演藝術！」

【Being MIX Being Me】

相信自己、做自己，重新蛻變、重新出發。

做一個無人可取代的表演，呈現一個別人無法模仿的熱情，用「創意」扭轉大家對「特技與雜耍」的既有印象，做出自己的「獨一無二」無限創新，讓我們用創意和活力展現特技的藝術之美，改變傳統、創新呈現，把特技表演化為藝術傳達給每隻眼睛、每個想像，用無限的喜悅和自信，將歡樂與感動傳達給每位觀眾。 — 這就是【MIX 舞動劇坊】

MIX，他們想結合這些不同形式風格的同學，試試新路，想在承襲寶貴雜技資產之餘，將資產發揚到最大化。

MIX 舞動劇坊自 2009 年成立以來，推出《初衣十舞》（2012）由林志偉率團、張國章編導、黃致皓、陳冠廷技術指導編舞、結合特技、雜耍、魔術、街舞新型態的表演形式，舞蹈成為流暢性的基底，運用傳統雜耍特技，其創作理念是將表演劃分成 10 種玩法：1. 以高難度的街舞特技串連整個故事，2. 以劇場的形式包裝全劇，3. 「傳統與創新」

的結合，4. 「特技及舞蹈」的整合，5. 「街頭文化及劇場藝術」間的對話……凡此種種都為台式雜技帶來新的可能性，獲得許多讚譽與支持。因此，2013 年 4 月該團獲邀赴法國參與 Festival Pisteurs d'Etoiles 2013 的演出，2013 年 7 月參與 Festival Villeneuve en Scène 藝術節的演出，新的劇場型態正野心勃勃的突變著！

10 MIX 舞動劇場團長林智偉。(MIX 舞動劇場林智偉提供)

11 HRC BBOY (2013)。(HRC 陳柏均提供)

HRC Dance Academy

自八〇年代嘻哈文化漸次引入台灣以來，流行樂舞的四大元素為DJ、饒舌、塗鴉與街舞，在台灣這塊土地上，它們日漸茁壯，成為青少年文化的一環。其中街舞發展迅速，儼然從次文化躍升成為當代流行之主流文化。

街舞相對於學院中舞蹈才藝的養成教育，路徑截然不同，舞蹈才藝的學習者，除了美感訓練外，往往也為將來進入舞蹈班及學院舞蹈科系，預做準備。而街舞舞者多數為青少年之自發性學習，學校熱舞社及歌手偶像團體成為他們的模仿對象，例如早期的杜德偉、2002年紅極一時的LA BOYZ、MTV中的音樂舞蹈（例如：麥可傑克遜的MTV）也是觀摩學習的對象……，他們的音樂、穿著的服飾、舞蹈美感、行為態度，影響青少年的身體文化與自我認同。

在車站、廣場、社團常常有這些舞者的練習的身影，隨著時間的輪替，當這些舞者長大後，成立舞團、開設工作室、進入學校熱舞社團，成為他們有機成長之所，不僅營生且可互相學習，傳承經驗，甚而承辦街舞大型賽事。猶有餘力，並進行街舞公益活動，進入

身障團體將愛傳達出去。其中「HRC Dance Academy」的創辦人，也是台灣街舞文化協理董事長的陳柏均，他的成長歷程以及因著熱愛街舞而舉辦賽事的足跡，彷彿街舞在台成長的縮影。

我們保證，這支幕後工作團隊可能不是最強的，但絕對是最努力也最用心的，我們不停的探險，不停的挖掘，期望帶給各位最完美的視覺饗宴。同時，過去和未來也存在著一個不變的定理，數不盡的舞者誕生於此。……

— HRC 創辦人陳柏均 Bojin

12 台灣台北體院榮獲世界大賽第三名，圖為陳柏均國旗飛揚在法國BOTY街舞賽場。(陳柏均提供)

13 2008 年赴日本 DANCE DELIGHT 參賽。(陳柏均提供)
14 2006 年 BOTY 世界大賽參賽照。(陳柏均提供)

15 Juste Debout Taiwan，由台北體育學院、台灣街舞文化協會共同主辦之台灣最大型的街舞競賽。(陳柏均提供，Spin 攝)

陳柏均，深受 LA BOYZ 的影響，而投身於街舞的行列，他的身分從 B-BOY 柏均，一路增加為團長、製作人、導演、評審、作家、街舞文化協會理事長、街舞大賽主辦者等。如同生命的蛻變，幻化街舞產業的美麗歷程，不變的是那分對舞蹈的熱愛與堅持！柏均和 13 位 B-BOY 成立了 HRC 舞團，大三時（2006）在 BOTY 世界大賽獲得第九名，從此打開視野走向國際；在英國一對一比賽中，進入 16 強。當時實踐大學媒體傳達設計學系的背景，使他獲得首份學以致用的工作——為街舞雜誌做設計，從此展開除了舞者之外的街舞產業新身分。

自 22 歲時（2002）成立第一間工作室，2007 年 HRC 舞蹈生活館加上隔年板橋分館的成立，聘請教師 70 位、學員多達 6000 人以上。至今，街舞產業包含音樂、服飾潮服、教學、活動、表演、競賽。顯示其參與人口的蓬勃，每年成果發表的展演，更是集教學、創作、行銷於一身，複合媒體的呈現方式，早已跨越街頭，邁向劇場。

源於次文化族群的街舞，經日本、韓國的推動，這波浪潮到台灣時，卻成為標示自我特質的身分認同，流行、自我風格顯明，成為新興族群身體文化，以舞會友成為交流切磋的途徑。一波波的街舞大賽，

在台成為新興舞台場域，也是交流舞蹈技巧的所在。源於紐約街頭，或者 L A 風格，無論是 Old School 或 New School，或者勃興於日韓的觀點，在世界另一端的台灣，複製這些文化呈現自我之際，舞蹈之風格技巧一一展現；舞蹈的身影面容，也在這些觀摩中漸漸轉變，劇場化、主題化，漸次形塑新詮釋。而 2007 年台北體育學院動態藝術學系成立，隔年設立街舞專長組後，街舞正式進入教育體系，街舞好手紛紛進入學院，舞蹈內容與生態漸次進入新紀元。

爵代舞蹈劇場、MIX 舞動劇坊，亦或是 HRC Dance Academy，他們都有個共同點，就是對原生舞種的熱愛與堅持！一群熱愛者的熱力是如此可觀，不僅忠於自己喜好，一起成長之餘，卻像個傳道者般，向大眾傳播美學，行銷他們的所見，努力嘗試新的舞步、詮釋方式，師法戲劇創作、舞蹈創作原理，默默地將原生領域的精神提昇了，其技巧的特殊性，也影響了其他領域的身體探索，在如此默默共生融合昇華的努力下——

如同煙火四射光芒一波波製造驚奇，大眾文化的新舞步，飛躍劇場！