

靈動的精靈

Vigorous Spirits

張中煖
Chung-Shiuan CHANG
國立台北藝術大學舞蹈學系教授暨系主任、舞蹈學院院長

「嗨！某某明星正在校園內拍片，要不要去看看？」「有什麼好看的？」「她很漂亮呀！」「我們舞蹈系同學臉蛋、身材、氣質比她好的多得是呢！」從上述對話中，讀者即可瞭解我是一位非常幸福的老師，因為我面對的學生是一群面貌姣好、身材勻稱、活動量充分的舞蹈專業科系學生。而我服務的單位國立台北藝術大學（前身為國立藝術學院）則是培育這些專業人才的園地，以目前國內舞蹈專業科系的情況分析，本校在軟硬體設備方面都極具優勢，自一九八三年創系以來，一直秉持著培育舞蹈專業人才的教育宗旨，為國家培育出不少優秀人才，並於一九九二年創設國內第一個舞蹈碩士班，分為表演及編舞兩組，將舞蹈專業推向更高的層次，今年（二〇〇三）更將此兩組擴展成舞蹈表演及舞蹈創作兩個研究所。另外特別值得一提的是本系於一九九八年成立國內第一個舞蹈七年一貫制，招收國中畢業生，希望能夠在自己的教學體系內，提前開始培育專業舞者。而今我已進入學校服務屆滿十年，回顧過去的教學歷程，真的非常慶幸自己能在關渡優美的校園環境內，與一群跳舞精靈為伍，故希望藉著本文和大家分享我的教學經驗，以及我對這些蠢動精靈的觀察與發現。

一、蠢動但絕不蠢的一群

首先，我必須鄭重聲明舞蹈科系學生絕不是「頭腦簡單四肢發達者」，雖然他們慣於以肢體語言來表達溝通，因此相對地顯出口語、文字的表達能力較弱。但試想在學習舞蹈動作的過程中，他們必須有很敏銳的觀察能力、記憶能力、模仿能力、控制能力，乃至必須具備良好的協調性與表現性，是非常需要腦、身、心合而為一，共同運作的，這可是一點也不簡單的。然而或許是在肢體方面的表現太過突出，掩蓋了其他方面的表現，容易予人錯誤的印象，但我們若是從美國認知心理學家Howard Gardner所提出的多元智慧(multiple intelligences)理論來解讀，就不難理解了，因為他們至少是具有高度肢體動覺智慧(bodily-kinesthetic intelligence)的，且在其他智慧方面的根基，如空間智慧(spatial intelligence)、音樂智慧(musical intelligence)、人際智慧(interpersonal intelligence)等也必須到達一定的程度。所以我常常鼓勵學生要自立自強，用行動來證明自己的優異性，擺脫一般人錯誤的認知，讓舞蹈專業贏得更多的尊重。

二、對待學術科「大小眼」的一群

在舞蹈專業領域有所謂的術科與學科的區分，前者指的是跳舞、訓練身體技能與創造力方面的課程，是屬於較為動態的學習科目，且通常是在舞蹈教室內進行，芭蕾舞、中國舞、現代舞、舞蹈即興創作、表演實習等課程屬於此類；後者則指的是與舞蹈相關的專業理論課程，或是校內一般通識教育所提供的課程，是屬於較靜態的學習科目，通常在擺放著桌椅的教室內進行，包括舞蹈史、舞蹈傷害預防、藝術鑑賞或其他一般的文史科目等。這種學術科明顯區隔的現象，導致舞蹈科系學生將術科與學科的學習亦分開對待：上術科時生龍活虎，上學科時無精打采。所以，這對於教授他們舞蹈學科的我而言，真是教學的大挑戰！曾經有學生告訴我「不知道為什麼一看到書本就想睡覺」，讀書這檔事似乎與他們漸行漸遠。

雖然，我很能體諒學生因為在術科學習時耗費了較多的體力、精力，一旦靜下來聽課，很容易進入睡眼矇矓的狀態，特別是遇到影片欣賞時段，昏暗的燈光更加營造了睡眠的氣氛，就會不由自主地去和周公打交道了。但是我也認為這與過往我們較以技術取向為主的藝術教育有關，舞蹈等同於跳舞，忽略了人文的滋養，實是這種現象的幫兇，致使學生們未能深切體認到藝術乃人文學科，若只是在舞蹈技術圈打轉，欠缺藝術人文的養分，恐怕成不了大器，成不了「家」。當然，跳舞時入睡的難度很高，舞蹈教師的曼妙舞姿也比較吸引人，相較之下，我就必須善用各種方法來刺激學生，引發他們的學習興趣，並想盡辦法「逼迫」他們開口發言，勇於表達自己的看法。事實證明他們的確潛力無窮，只要多給予機會刺激，假以時日，不再是遇到問題時只會低頭沉默的一群，而能有問有答了，我也就覺得很有成就感，故在此也提醒舞蹈科系的所有任課教師，不要先給學生貼標籤，以為他們只適合跳舞或只要跳舞即可，而忽略了其他學習經驗對他們的重要性，甚至埋沒了他們發展其他潛能的機會。

三、得天獨厚的一群

如前所述，舞蹈科系學生的基本訓練課程是在舞蹈教室內實施，為了顧及專業養成教育的品質，本系目前在現代舞和芭蕾舞的課堂上，除了舞蹈教師之外，還有現場音樂伴奏教師，等於是一堂課有兩位任課教師，所需成本較一般課程為高，且舞蹈教室無論在空間大小、地板質料、把杆、樂器、音響、錄放影等相關設備，都有一定的規格要求，是必備的要件。學生因此得以在足夠的空間和良好的設備環境之下，盡情發揮所長，可見他們是多麼得天獨厚的一群，尤其是本校還擁有專屬的舞蹈廳，是非常專業的演出場地，學生每學期的表演都可使用自己的劇場，將成果分享給社會大眾。

可能就因為舞蹈科系學生多半是從小一路學舞打拼上來的孩子，成長過程很受呵護，真可謂天之驕子，因此到了大專院校階段，似乎並不懂得珍惜及擅用週邊豐富的資源，甚至對舞蹈的熱情消退、熱忱不再，常常顯露疲憊感，忘卻了最初愛舞、習舞的強烈動機與慾望，自然在課堂上的表現會失去光彩，無法真正享受跳舞的樂趣。當然，這種怠惰的現象與對未來的徬徨亦有關係，我想這也說明了舞蹈專業養成教育的艱辛，再好的外在條件，若沒有個人的努力堅持，一切都是枉然。每思及此，總會對一些學生的表現感到惋惜。

舞名 / 阿Q隨想
編舞 / 郭曉華
演出 / 國立台北藝術大學
攝影 / 李銘訓

四、敏感纖細的一群

舞蹈透過身體為媒介來傳遞訊息、表情達意，舞者必須非常敏銳、自覺，並不斷提升自我的感受與感知能力。正因為如此，舞蹈科系學生非常敏感，很在意別人對自己的看法，特別是舞蹈教師對他們在課堂及演出表現的評價。有時為了吸引教師的目光，還會搶佔跳舞的位置，希望得到較多關愛的眼神。根據多年的觀察經驗，許多學生在等待與教師約談之時，常常緊張到「手足無措」的地步，之後，又往往不是紅著眼眶，就是一臉笑靨地走出教師的研究室，由此可知教師的褒貶對他們的影響有多大，亦足見他們情感纖細的一面。同時，「纖細」更是舞蹈科系學生對身體的要求標準，他們對於身體這個工具相當注重，為了避免身體變形走樣，再加上有時課程的安排緊湊，所以，正常的飲食對學生而言是一件奢侈之事，且為了達到某些目的，例如希望有較瘦的體型、較突出的腳背、較開的筋骨，還會不擇手段，作出抽煙、吃減肥食品、過度使用身體及戕害身體之事。所以就我看來，學生對自己的身體是不夠愛護的，身體的全面保養應該更勝於身體外型的維繫，如何吃得健康、作息正常、不沾染惡習，才能有健康的體魄，蓄積足夠的能量，展現曼妙的舞姿，也才能集中注意力，遠離運動傷害，讓身體繼續按部就班地學習與成長，這些才是最重要的，也只有健康的體魄，才能永續經營自己的舞蹈事業。

五、團隊精神濃烈的一群

舞蹈是非常講究群育的藝術活動，學習舞蹈的過程需要與他人溝通、互動，雙人舞、三人舞、群舞建立在彼此的互信和默契之上，舞蹈藝術的呈現演出也須仰賴與其他藝術夥伴的共同合作。因此，紀律、團隊精神是舞蹈科系學生從小耳濡目染的深刻體驗，這也使得比起其他藝術科系，他們顯得較為乖巧可人、包容度較大，也比較容易帶動。以本系為例，每次年度演出，全系都會動起來，台上台下、幕前幕後合作無間，一直是我們引以自豪的優良傳統。我們也要求學生自動自發，擔負起教室、研究室和辦公室的清潔工作，希望每班都能發揮團隊精神，在所分配到的掃除區域內，徹底執行任務。不過也或許因為如此，我常覺得學生的獨立性不夠，自我解決問題的能力尚有待再加強。

六、陰盛陽衰的一群

由於傳統社會價值觀的影響，一般人總認為舞蹈是屬於女性的活動，男生從事舞蹈藝術工作，容易有女性傾向及特質，且毫無前途可言。因此舞蹈科系明顯存在著陰盛陽衰的情形，整班都是女生的例子亦屬正常。本系是自從朝向七年一貫制發展後，招收學生的年齡層下降，男女又各有錄取名額，才確保每年都有男生的加入。因為男生較少，物以稀為貴，有時難免會恃寵而驕，女生則明顯有著較大的競爭力，故女生通常在學科和術科的學業表現上仍然優於男生，即便如此，由於一起跳舞或肢體動作接觸的經驗頻繁，男女生彼此感情融洽，未有予人性別角色壁壘分明的感覺。遇有特殊狀況，如出外巡迴演出時，男生也會負起安全保護、扛重物等責任，女生則會在旁予以協助，兩性和諧相處、相互「扶持」的理想，在此自然達成。

舞名 / 蘭花鑼鼓
編舞 / 孔和平
演出 / 國立台北藝術大學
攝影 / 李銘訓

舞名 / 激盪
編舞 / 林惟華
演出 / 國立台北藝術大學
攝影 / 李銘訓

七、缺乏社團活動的一群

在一般大學院校內，藝術類活動常是學生課餘從事的社團活動，以舞蹈來說，現代舞社、熱舞社、土風舞社、國際標準舞社等不勝枚舉，而在藝術單科大學內，這些課餘活動內容成為學生主修項目，若是逆向思考，將學校較無法提供的課程作為社團活動，又牽涉到學生參與熱度的問題，畢竟除了平時課程的學習之外，技藝的練習需要花費很多時間，其中舞蹈又需和他人一起工作、排練，所剩下完全屬於自己的時間更相對減少，實在無暇再參與其他社團活動，我想這恐怕是本校社團活動不夠熱絡的主因。這也就造成學生的生活圈較窄小、閉塞，原本就是以「手舞足蹈」溝通較易的環境，在與外界溝通機會不多的情形下，其他形式的表達也就更相形見绌了。

從外型、走路姿勢(因跳芭蕾舞會有點外八字)不難辨識舞蹈科系的學生，他們所佔人口比例不高(目前國內有六所大學院校設置舞蹈系)，與教師和同學的關係十分密切，是一群需要高成本、長期培養的學生，且過程相當艱辛。在面對今天這樣一個多元開放的社會，舞蹈人應該多充實自我，將觸角向外延伸，並多利用機會，透過示範、講座、展演等各種形式，讓大眾更了解舞蹈，願意接觸和親近舞蹈，同時也期待社會大眾多多給予他們鼓勵，讓這群美麗天使、蠢動精靈有更多的知音伴隨，看得見更光明的未來，能夠繼續執著於對舞蹈的愛，不顧艱難、勇往直前！■