

導讀 Introduction

和舞蹈談天說地講故事

Let's Talk About Stories of Dance

策劃引言

呂淑玲 SHU-LING LU

國立台灣藝術大學音樂系專任教授

八大藝術包含繪畫、雕塑、建築、音樂、舞蹈、文學、電影、戲劇，其中舞蹈總是給人「美麗」、「愉悅」、「幻想」、「奔放」的印象，用身體表達最純粹的喜怒哀樂；在重要的活動中，舞蹈總是在視覺上傳遞最直接的感受，甚至也嘗試隱喻人生的悲歡離合。

這期的焦點話題「和舞蹈談天說地講故事」，邀集幾位出色的舞者現身說法。有男舞者簡華葆老師的自剖，簡老師在 2020 年獲 WBAC Canadian Grand Prix 芭蕾舞大賽最佳編舞以及當代舞首獎，他從「男性舞者的芭蕾舞學習」的角度切入舞蹈的迷思，鼓勵年輕男孩和男性去學習芭蕾，並提供務實的習舞途徑，呼籲他們勇敢去拓展男性的芭蕾世界。

也邀請資深的舞蹈教育家杜玉玲老師，分享她的大型舞劇《仙女們 vs. 光「」影》的製作經驗，告訴我們舞者從穿硬鞋的訓練到每個一舉手一投足的動作，累積多少汗水與多少堅持，才得以呈現一齣齣令人讚嘆的舞劇。在資源、資金相當有限的條件下，杜老師該文透露，從舞劇的構想以及如何進行《仙女們》的排練，一直到最後的展演，所有過程她均需獨力撐起，這是何等的艱困與挑戰！觀眾在單純的視覺與聽覺的饗宴之外，在此藉由文章的分享可以進一步體驗到製作人在理念上的蛻變與要求。我和杜老師曾經先後合作過法國作曲家德利伯（Clément Philibert

Léo Delibes, 1836-1891) 的芭蕾舞劇《柯碧莉亞》(Coppélia) 與俄國作曲家柴可夫斯基 (Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 1840-1893) 的芭蕾舞劇《胡桃鉗》(Nutcracker), 深深體驗到舞蹈的每個動作跟音樂的每個音符之要求, 都是無止境的, 藝術的美是建立在全面性的理解之上。

本單元也特別企劃編舞家與肢體開發師的專屬欄目「打開世界的窗」。田孝慈、黃于芬、黃耀廷三位優秀的舞者一起帶領讀者窺探他們心中的秘密花園, 他們各自擁有自己的一片天空, 但也積極擁抱世界, 把觸角延伸到看得到、走得到的地方。

身為自由藝術工作者的田孝慈, 藉 2016 年「文化部選送文化相關人才出國駐村交流計畫」的機會, 在巴黎駐村六個月中, 除了有看不完的展演外, 她得以和來自世界各地的藝術家們自由交流, 讓她在觀察中也不斷思考。至於參與當代肢體劇場 ricci/forte 的活動、加入台灣行為藝術家林人中在藝廊的表演, 以及和戲劇導演王世偉的合作等等珍貴經驗, 這些多樣的創作題材與嘗

1 舞蹈的藝術, 常常不經意地穿梭在你我的生活當中。(©Unsplash, Leon Liu 攝)

2 舞蹈動態的爆發力與音樂所蘊藏滔滔不絕的能量, 同樣令人震撼! (©Unsplash, Robert Collins 攝)

3 靜止的娉婷舞裙是時間最美的證明。
(©Unsplash, David Hofmann 攝)

試，在在豐富了我們的視野。

在舞蹈空間舞團擔任職業舞者的黃于芬，受邀到荷蘭海牙演出《*The Unreality of Time*》，在為期三個月的排練中，不是只有舞蹈的切磋體驗，更是生活上的大挑戰。而黃于芬另一個三國共製計畫的《*It is like a large animal deep in sleep*》，更是「驚奇不斷、顛覆想像的奇幻旅程」，該文所描述的每個場景，均令人嘖嘖稱奇。

也身兼劇場工作者、無垢舞蹈劇場舞者的黃耀廷，他在〈以世界為舞台，跳一段相遇也是相癒的舞蹈〉一文中，分享他對身體的認識：「與身體工作後，開始有大量的時間，聆聽身體的狀態，感受身體的需求。是的，每一寸體膚，皆盡述說著許許多多的纏綿絮語，唯有當一切安靜落定，才能透過眼耳鼻舌身意，細細密密的聆聽，身體在說——」。藉由舞蹈的呈現讓他去體驗身體，也藉由身體的體驗

而去重新認識自己，重新跟自己對話。

一談到人人都愛的舞蹈，「和舞蹈談天說地講故事」焦點話題中，也邀請一位神秘嘉賓，分享身為設計人用設計美學探討舞蹈的思維，用視覺印象講述沒有設限的故事。曾在義大利米蘭的食物設計工作室 TourDeFork 任職視覺設計師，而目前在台北科技公司擔任 APP 使用者介面設計師（UI Designer）的陳韋蓁，她提到「在科技瞬息萬變的時代，原本冰冷的程式設計，漸漸向有溫度的藝術靠攏」，可見除了舞衣、舞台、道具的設計之外，新媒體的互動設計也紛紛納入舞蹈的表演中。

任何藝術的呈現方式，可以沒有任何理由，也可以有無數的理論支撐著。無論是新的想法或是依循傳統，都是一種抒發情感的方式。舞蹈是用身體說話，藉由身體傳遞各種訊息，只要能在某個片刻得到一絲絲的共鳴，就值得了。