

戴君安
Juan - Ann TAI
台灣交際舞學院舞系副教授

舞

Dance
in
life

在生活中

台中縣青年舞團於西班牙鬥牛場搭台演出《青年舞團提燈》

從事舞蹈教育的工作者應該都能深深體會，舞蹈教育涵蓋的範圍不僅僅是「舞蹈」而已。透過以「舞蹈」為學習方式，舞蹈教育講求的是完全教育。在諸多先進的努力下，台灣的舞蹈教育環境在近二十年內確實成長許多。以舞蹈教育為專修的高等系所也較二十年前顯著增加，讓有志學習舞蹈的專才增添更多學習環境上的選擇性。但是除了以學校為場域的環境外，舞蹈教育也應該落實在生活中，使源自生活的舞蹈再回到生活中。因此，除了學校環境裡的舞蹈練習以外，在日常生活中，參與各類型的舞蹈相關活動，也是另一種形式的舞蹈教育，可以和學校教育達到相輔相成的作用。舞蹈教育在學校環境裡，提供的是相關涵養的訓練；而校外環境的舞蹈活動，則可以將校內所學予以延伸，使舞蹈與生活緊密相繫。

近年來，參與國際民俗藝術節的經驗，包括國內及國外的活動，無論規模大小，都讓我深感受益匪淺，視野大開。身為教學工作者，我看到舞蹈教育藉由藝術節的活動持續發揮它的作用，理論與實務得以相互配合。參與表演的學生們不僅能發揮所學，還能從中啟發，無法在學校裡一一領會的概念。參與國內舉辦的活動，是達到「認識自己」的第一步。參與國外藝術節時，不僅能「認識他人」，也能達到讀萬卷書，行萬里路的目的，而且教學者與學習者在這些活動裡，還能體驗跨領域的統整與協同概念，適應表演空間的多樣性，了解文化學習的重要性，養成對「人」的尊重，尤其是跳舞的「人」。因此，諸如此類以業餘人士為多數參與對象的活動，卻是值得專業人深入學習的場域。

體驗跨領域的統整與協同概念

一般而言，較具規模的國際民俗藝術節組織，如「國際民俗藝術節協會」(CIOFF)或「國際民俗藝術組織」(IOV)等，都會要求參與團隊的舞蹈表演必須有現場樂團演奏。這樣的要求不過是為了重現舊日風情，也就是在錄音設備尚未問世前，音效科技不如今日普遍的年代裡，表演者攜手演出的場景。在今日科技發達的環境下，對於多數台灣舞團而言，這樣的要求卻是一項棘手的考驗。因為台灣的表演環境分工過細，表演團體通常是各自努力，因此要求舞團與樂團合作演出並不容易。但是回頭想想，合作演出的做法，正是現今教育提倡的科目統整與協同概念下，另一種形式的呈現。

雖然在舞與樂普遍分工的情況下，合作演出的困難重重，但是事在人為，只要信心堅定，任何問題都可以迎刃而解。而且合作過程所發生的問題，才是促使彼此深入認識對方領域的機會。例如，舞者們可以從中學習如何和樂團團員有效溝通，而不只是要求快一點或慢一點；樂團是否對樂譜熟悉到可以不用看譜演奏，而將注意力放在舞者身上，與其配合演出。諸如此類的問題，經過一段時間的磨合後，表演者彼此就能養成一定程度的默契，使合作演出的效果更為精緻。

在國際民俗藝術節中，有些團隊的舞團和樂團還可以交換角色，有些團員既能跳舞也能演奏樂器。在英國的畢林罕(Billingham)藝術節中，墨西哥的吉他手也會下場當舞者，正是舞樂不分家的表現；在美國北卡羅來納州的小鎮，威那斯維爾(Waynesville)所舉行的藝術節中，來自加拿大的團長，既能演奏手風琴，也能唱歌，還能表演踢踏舞。這裡並非鼓吹人人都得做到，十八般武藝樣樣精通的境界，但只是說明統整與協同的概念，應是推廣舞蹈教育不可忽略的議題，經由舞蹈、樂曲、詩歌與民俗技藝的結合，跨領域的統整與協同概念，都可以在參與國際民俗藝術活動時，得以實踐或獲得啟示。

培訓適應多樣空間的能力

鏡框式舞台的劇場是多數表演者熟悉的空間，在這種表演空間裡，舞者與觀眾之間是屬於單向相對的關係。在國際民俗藝術節的活動中，表演的空間通常是屬於開放式的，室內劇場雖然也是表演空間的一種，戶外搭台才是最常見的形式。此外，廣場、街頭或草坪上，也都可能是表演場。觀眾或是集中於一處，或是隨意聚集，也可能環繞在表演者的四周。編舞者在參與演出前就應該了解，舞蹈的編排架構不能只侷限於面對單一方向。舞者也必須做好心理準備，以施展在各種表演空間裡，都能活動自如的彈性。否則，當表演空間是在戶外廣場，觀眾四面聚集之處，如果舞蹈編排與表演者仍然堅持面對單一方向時，則只有一邊的觀眾能夠欣賞到最好的角度，其他觀眾就只能從側面或後面觀賞。

踩街是另一種形式的戶外演出，用意在於吸引往來於街頭的群眾前來觀賞。踩街的重點在於行進間還要持續表演，視路程距離與氣候而困難度不一。這對許多舞蹈科班出身的表演者而言，總覺得不是一項正式演出，有時難免感到不耐煩。事實上，踩街是一項難得的表演學習，尤其是在燠熱的天氣裡，還要身著厚重的戲服，行走一公里以上的路程時，就是考驗表演者的體力與耐力的時刻。不過，踩街行進時，雖然苦在當下，但表演者因行進而不斷的看到人群的變換，和觀眾的距離比舞台表演更接近，也更能直接感受群眾的熱力，這些都不是室內劇場可以獲得的經驗。

在我的印象中，比較特別的表演空間，不下數十處，在此僅略述其中幾處。在葡萄牙的聖塔馬利亞(Santa Maria)小城的藝術節裡，公園中的涼亭曾經充

上圖 台南縣 藝姿舞蹈團於法國踩街
(藝姿舞蹈團提供)

下圖 台南縣 藝姿舞蹈團於西班牙街
頭定點演出(藝姿舞蹈團提供)

作表演場；在法國的蒙特涅 (Montagnac) 藝術節的安排下，度假村的草坪上、教堂前的石子地及民舍前的斜坡，都曾經是表演的地點。位於非洲的西屬迦納利島 (Canary Is.) 的藝術節，選在海濱空地作定點演出；西班牙的拉庫路尼亞 (La Coruna) 藝術節的大踩街，和管樂節的踩街同時且逆向進行，雙方人馬一邊表演還能一邊觀賞對方，持續兩小時才結束；而英國的席特茅茲 (Sidmouth) 藝術節則把表演者請到超市裡，繞境演出約十分鐘。

參與國際民俗藝術節對舞者而言，是培養適應各種表演空間的最佳機會。這既是一項挑戰，也是個磨練、學習的場域。雖然世界各地舉行的國際民俗藝術節的活動內容不一，但是表演空間的多樣性，跳脫學校教室及室內表演空間裡，所能提供的有限練習，可使表演者練就一身伸縮自如的好功力，達到提升自我能力的目的。不習慣空間變化的表演者，在碰到這些情況時，總是抱怨連連。但也就是在這些「非慣例舞台」(unconventional stage) 裡，表演者得以學習適應空間的多樣變化。

跨文化學習

跨文化學習是舞蹈教育的使命之一，也是有志從事舞蹈教育的工作者，除了技巧養成之外，不應忽視的重要課題之一。每個人的專長領域雖然各有異同，但是擴充對於不同文化的認識，或許可以讓自己得到創意的啟發，進而豐富教學素材的內容。參與在世界各地舉行的國際民俗藝術活動，可以滿足深度文化學習的需求，發現各個民族之間的文化特性。

台中縣青年舞團於西班牙鬥牛場排練情景（青年舞團提供）

在歐洲各地，由民間自力籌辦的活動地點，常常都是當地的小鄉小鎮，這些在世界地圖上不容易找到的鄉鎮，是一般的旅行團不會安排的景點，連自助旅行都很難想像得到的地方。但就是在小鄉鎮裡，我們才能深入體會當地的民間風情，接受真切的文化洗禮。在各地節慶中，適應飲食和生活習慣的差異，是我們學習的重點。例如，西班牙的夏天因為晝長夜短，因此表演活動常在晚上十點才開演，而表演結束後才用餐，在當地是不足為奇的事。因此，入境隨俗雖然是老生常談，卻唯有親身經歷，才是個人的適應能力真正受到考驗的時候，也唯有在適應的過程中，才能了解文化學習不是學校裡或課本上可以完全體會的知識。

除此之外，參與國際民俗藝術節，無論地點何在，總是有機會因而見識許多不曾聽聞的文化藝術。就我個人而言，藉由這些活動，我見識了東歐的喬治亞、非洲的象牙海岸、查德、肯亞、法屬馬貴士、蘇俄的雅庫特等，難得一見的民俗藝術與文化。我們在表演之餘的閒暇時間裡，常交換學習彼此的舞蹈或音樂，認識各個族群的宗教信仰、人生觀、語言、服飾、氣候及地理位置等。這些經驗總讓自己對人類文化之美讚嘆不已，既是最大的精神收穫，也是促使我一再參與國際民俗藝術節的主要動力。

西班牙舞蹈交流情景（藝姿舞蹈團提供）

西班牙舞蹈活動閉幕晚會（藝姿舞蹈團提供）

對「人」的概念重整

舞蹈教育所講求的完全教育，是基於對「人」的尊重，所以不分族群、年齡、膚色、體型或性別，任何人都可以參與舞蹈活動。這樣的理念是以推廣舞蹈即生活為出發點，和現今專業舞蹈環境所要求的菁英制，不應相提並論。雖然接受舞蹈教育是每個人都可以享受的權利，可惜這個概念在台灣尚未達到完全普及的階段。許多人仍然對於跳舞的人應該長什麼樣子、誰適合跳舞、誰可以跳舞或誰不該跳舞等，抱持相當刻板的想法。如果這種刻板觀念無法打破的話，舞蹈教育就很難達到全面推廣的目的。

造成這種刻板觀念的原因有很多，大部分來自於兩方面。一是部份專業舞團塑造的舞者形象，形成一般人的刻板印象，認為從事舞蹈活動的人，都應該具有相當標緻的外貌、體型及過人的技巧；另一方面是來自於守舊的社會觀，不僅隨意舞動肢體的形象容易受到非議，參與活動的性別角色也多受到限制，使得男性參與舞蹈活動的風氣大受影響。

想要破除這些刻板觀念，必須藉由學校教育與生活教育同步進行，才能讓「人」的概念在舞蹈的領域中，獲得重整的機會。學校教育應藉由課程規劃、指導原則及學習機會等，灌輸對「人」的基本尊重之理念；生活教育可藉由家庭、個人參與的活動，強化相同的概念。國際民俗藝術節之所以受到「聯合國教科文組織」(UNESCO)的重視，就在於它的活動宗旨之一，講求的就是對「人」的尊重，以強調人人可舞的概念破除歧視與誤解，是一種寓教於樂的生活教育。

在許多國家中，參與國際民俗藝術活動的人，多數是業餘的藝術愛好者，不分男女老少，他們利用課後、下班時間聚會，練習舞步、樂曲或歌謠。主要的目的在於自娛娛人，享受藝術人生，另一方面則是將文化傳承的使命付諸行動。因此，既然任何人都可以享受跳舞、唱歌及演奏樂器的樂趣，那麼技巧好壞就不重要了，唯有樂在其中才是重點。這樣的精神，對於台灣的舞蹈教育環境而言，正是值得學習之處。教學者如果能秉持有教無類、來者不拒的心態，便能鼓舞更多人加入跳舞、看舞的行列，使得推廣舞蹈教育的工作更加順遂。

結語

民俗藝術是人類的瑰寶，也是舞蹈教育的重要環節之一，而國際民俗藝術節的活動，促使具有地方文化特色的舞蹈得以相互交流，則是輔助完全教育的有效形式。參與在世界各地舉行的國際民俗藝術活動，更是落實舞蹈教育於生活教育的做法，雖然活動進行的期間可能只有一至兩週，但是事前的準備期間也是學習的一部分。同時，在講求培養國際觀的時代中，參與國際性活動，即使是擔任義工也會有奇特的收穫。

對於舞蹈人而言，在國際民俗藝術節的活動中，台上與台下都充滿學以致用的機會。此外，多參與、推動、策劃或協助各種類型的舞蹈相關活動，才能鼓舞更多人燃起對舞蹈的熱情。如此一來，讓「舞蹈活在生活中」，或讓「人人都舞在生活中」，就不會再只是一個美麗的夢，而是真實人生。■