

# 舞躍世界的夢想

Dancing into the World, a Dream Comes True

陳雅萍 助理教授 Ya-Ping CHEN

劉念潔 助理 Nien-Chieh LIU

國立臺北藝術大學舞蹈學院

掌聲響起，幕幔落下，在群眾紛紛散去的同時，新加坡舞蹈節的後台卻是情緒高昂、沸騰……。來自台灣的臺北藝術大學年輕舞者們，與各國技術人員、舞者、編舞家齊聚一堂，互相道賀、分享演出成功的喜悅，語言、文化的隔閡霎時消弭於無形。這是台灣舞蹈教育豐收的時刻，雖然觀眾看不見學生揮灑汗水的長期訓練，以及來自社會各方，特別是政府的大力支持，但北藝大舞蹈學院期待藉著撰寫本文，回顧近四年來教育部大學教學卓越計畫補助之國際交流計畫，與各界分享重量級的藝術家及蓬勃發芽茁壯的藝術種子們，正如何把舞蹈當作一個世界級的夢想來經營！

國立臺北藝術大學舞蹈學院一直以來聘請來自各家淵源、擁有豐富專業經驗的一流師資，且在國際性舞蹈交流活動中有卓越的展現，在國內外建立起口碑，因而被視為台灣舞蹈最高之藝術殿堂，所有的舞蹈學子莫不趨之若鶩。然而，在風格建立以前，視野的寬度與廣度，奠定著舞者、編舞者甚至舞蹈理論鑽研者璀璨靈魂開花結果的各樣可能，因此必須從舞蹈種子的發芽茁壯時期便開始用心灌溉。

舞蹈學院自2005年起在接受教育部教學卓越計畫的補助之後，便自我期許往國際化的方向更積極邁進，致力於國際間藝術與學術的深度交流以及能見度之拓展。因此，學生在院內教師的帶領下，參與一系列國際舞蹈交流計畫，增進師生之國際視野，成果豐碩且每每獲得極佳的評價及回響。另一

方面，每年更引進國外舞蹈相關領域之專家，開設多元技巧課程和舉辦舞蹈專題講座，嘉惠國內愛舞人士，教師亦可從中觀摩提升教學品質；且藉由各項研討會及舞蹈研習營之舉辦，集結各方優秀人士，提供互相切磋和經驗分享之機會，促進台灣舞蹈之多元發展。

本文將一一敘述因教育部卓越計畫經費挹注後而有之卓越碩果，分享北藝大舞蹈學院朝向卓越境界邁進時，各項具意義之點滴歷程。

## 出發，學生出國展演

2005年，三十名來自北藝大的學生，在教育部卓越計畫的補助下，在馬來西亞國際舞蹈節粉墨登場，演出了林懷民的《星宿》以及曾於國際青年編舞比賽「NO BALLET」獲獎的校友鄭宗隆的作品《白膠帶》。北藝大舞者們的活力及扎實的舞蹈技巧，在來自世界各國的觀眾心中，留下了極深刻的印象。隔年，北藝大再次以群首之姿受邀前往香港，參加2006年6月的香港國際舞蹈節（Hong Kong Dance Festival）。除了有來自香港本地舞團及專業獨立的舞蹈家之外，主辦單位更廣邀世界各國如台灣、紐約、倫敦、北京、布里斯班、南非……等國家優秀的舞蹈學府共同參與盛會。北藝大四十七位學生舞者在七天的舞蹈節活動共有四場精湛的演出，由北藝大教師以及校友編創的舞作，更被列為



圖1 2005馬來西亞國際舞蹈節《白膠帶》演出。

整場舞蹈節的壓軸，而學生的表現也不負眾望，再次獲得來自四面八方的讚賞，各界無不對於台灣的舞蹈訓練有著莫大的肯定。2007年，當年在新加坡舉辦的世界舞蹈聯盟亞太分會（World Dance Alliance - Asian Pacific, Singapore）來函邀請北藝大舞蹈學院參與6月的新加坡舞蹈節。代表舞蹈學院的焦點舞團，共三十五名學生應邀至新加坡當地參與為期四天的演出，除了演出澳洲編舞家 Tanja Liedtke 受委託創作的作品《slight》及阿美族原住民舞蹈外，北藝大舞蹈系學生蕭源斌、舞蹈創作所研究生張淑晶以及張華瑋也在眾多徵選者中脫穎而出，獲得在國際舞台發表的機會。

學生出國參加舞蹈節，除了演出之外，也能參與各式各樣的大師班技巧課程，接受不同於國內的舞蹈訓練。在香港舞蹈節中演出鄭宗龍作品《記憶》的劉怡君，藉由參與舞蹈節中芭蕾舞課程的機會，將國內外舞蹈教育的差異作了一番比較：

每個香港藝術學院的學生連同老師都具備舞者的絕佳身體條件，尤其男生們各個都很用功認真的對待自己的身體，沒有人怠慢或忘記動作，所有一切就像吃飯睡覺那樣稀鬆平常。……我不敢像平時一樣照著自己的感覺去跳舞，從一開始就將發條上緊。這些天生條件很好的舞者在舉Arabesque<sup>1</sup>的時候，每個人的模樣、角度如出一轍，每個都好看，然後再輕鬆地轉到A la second<sup>2</sup>。但是我覺得自己舉得好辛苦，站也站不穩。原來我是被其他人像木頭一樣的跳舞方式感染了。這才憶起在學校學習芭蕾舞時，是用心、有靈性地去跳舞，而不是用肌肉支配，舉腿彈跳。回想起來的瞬間，我的身體就變得自由、輕盈了起來。

全球化的趨勢下，讓全球表演藝術人才不再只針對單一國度的觀眾創作，而是更積極地開創能超越國家及文化藩籬的作品形式，也因此，台灣新一代的舞蹈工作者與國際人才交流的機會，顯得格外重要及珍貴。在新加坡舞蹈節

中發表個人作品《弔詭的陰謀論》（*The theory of strange conspiracy*）的張淑晶，認為她在出國演出過程中最珍貴的收穫就是聽見了「不同聲音、語言的鼓勵與評論」。作品被評為「有趣卻又嚴肅」（very interesting but serious）的她表示，在國外汲取的經驗、接受的刺激，都將成為她回國之後在舞蹈創作的領域持續努力的原動力。

此外，在國外停留的短暫期間，學生們也在異國的生活中學習到包容、欣賞不同的文化。同樣是參與新加坡舞蹈節的學生蕭源斌，就在短短的數天內，對於新加坡的風土人情以及舞蹈藝術發展有所感觸：

炎熱的天氣，光是坐著就汗如雨下，我們從台灣帶著期待又好奇的心來到新加坡，到達時發現原來新加坡就跟台北沒什麼兩樣，只不過是他們慣用的語言是英文，講中文的人少之又少，第一個跟我說中文的居然是清理房間的印度婦人……。在當地市集隨處可見屈原的雕像、粽子及觀音廟，觀音廟的旁邊居然是印度廟……。但當地的劇場觀念卻讓我感到有些失望，一個號稱亞洲四小龍的國家在藝術方面卻相對地處於起步的狀態中，或許這就是經濟快速繁榮的弱點吧，但值得稱許的是當地政府對於藝術卻是全力砸大錢支持，就我們參與新加坡舞蹈節的演出時間來說，同時新加坡也舉辦了新加坡藝術節，請到的團體都是令人引頸期盼的，有些都還不曾來過台灣呢，這是讓我非常佩服以及羨慕的。

對未來以全球頂尖舞團為目標的台灣舞者來說，出國參加舞蹈節，除了能累積表演經驗之外，也是與來自世界各國的藝術工作者共事、切磋學習的機會。見識到世界之寬廣，藝術殿堂之宏大，更讓北藝大的這批年輕舞者知道必須謙遜、向前人先進學習，才能提升國際競爭力，與世界頂尖的表演藝術人才齊頭並進。

### 承續，大師風格與經典

鑒於技藝及風格的傳承對舞者養成的重要性，北藝大自2005年以來，藉由教育部的補助，積極推動各項國際經典舞作重建以及演出計畫，並不定期邀請國外資深舞者、編舞家來台進行示範及教學。

2005年，北藝大舉辦了「追溯牧神的舞跡——尼金斯基《牧神的午後》重建演出暨講座」，以拉邦舞譜重建演出首演於1912年的巴黎，掀起現代芭蕾



圖2 2006澳洲Mirramu Creative Arts Centre舞蹈編創交流活動——Elizabeth Dalman授課活動情形。

革命的傳奇舞作《牧神的午後》；並於同年聘請瑪莎·葛蘭姆首席舞者，同時也是傑出校友許芳宜親臨指導學生演出葛蘭姆經典作品《天使的嬉戲》。2006年，時逢兩廳院20週年慶，北藝大與兩廳院合作，邀請了前紐約市立芭蕾舞團舞者Betti Jane Sills來台，排練現代芭蕾大師喬治·巴蘭欽的作品《小夜曲》，為國內第一個獲「巴蘭欽基金會」授權演出的舞蹈院校。時光交錯，當代的舞者追隨著大師的腳步，為忠實表現出經典舞作的精神，除了必須學習舞蹈的歷史，也須了解社會、政治以及文化的發展對舞蹈藝術所造成的深刻影響。因此，北藝大的經典重建也與「舞蹈史」、「拉邦動作分析」等課程結合，透過藝術與學術的整合更加突顯此一系重建演出計畫的教育意義。

在「追溯牧神的舞跡——尼金斯基《牧神的午後》重建演出暨講座」活動期間，北藝大邀請到英國籍的拉邦舞譜專家安·蓋絲特（Ann Hutchinson Guest）及她的丈夫、同時也是舞蹈史家的艾佛·蓋絲特（Ivor Guest）來台，共同指導由北藝大舞蹈學院重建演出的《牧神的午後》亞洲首演。除此之外，更邀請了來自美國的尼金斯基二女兒塔瑪拉·尼金斯基（Tamara Nijinsky）、孫女欽嘉·尼金斯基（Kinga Nijinsky）參與盛會。四位貴賓以一系列尼金斯基講座，為二十世紀初的經典舞作重建提供了許多珍貴的第一手資料，圓滿地完成了國內外對於尼式舞蹈的研究與交流。

同時，北藝大舞蹈學院也多次舉辦大師課程，邀請如澳洲現代舞之母依莉莎白·陶曼（Elizabeth Dalman）、編創與理論兼修的國際知名學者蘇珊·佛絲特（Susan L. Foster）以及著名芭蕾舞教師程禮舟等重量級師資來台授課進行舞蹈交流。針對台灣學生較弱的芭蕾技巧與表演，以及需要更進一步提升



圖3 2005《天使的嬉戲》演出計畫劇照。

的編創能力，進行扎實的強化訓練。短則三週，長則一學期的國際師資課程，同時也提供了國內舞蹈教師汲取經驗、提升教學品質的機會。

這些與來自國內外的學者專家以及藝術家互動的過程，激發了北藝大舞蹈學院師生許多的創意以及對舞蹈發展歷程的反思。全程參與《牧神的午後》的演出以及講座的北藝大研究生林宜瑾，就是從舞蹈出發，進而對作品的歷史背景產生了學習的動力：

我不只學習到如何理解《牧神的午後》這支舞作，也對尼金斯基那個世紀的一切都產生了濃濃的興趣，為什麼他會有這樣的想法，那個世紀發生過哪些重大事件，怎麼會創造出這樣的人才呢？

由此可看出，經過參與國際大師經典作品重建演出以及大師課程，國內的舞蹈學生得以一窺經典舞作的深度與內涵，也能在學習舞蹈技巧之外，引發主動學習舞蹈史、世界史、美學文化等不同學科的興趣，達成文、史、哲、美兼修的「全人教育」，讓北藝大的舞蹈學生在出了校園後，不只是「能武」的精練舞者，也是一個個「能文」的社會人、文化人甚至是國際人。

## 起飛，讓舞蹈帶領我們走向世界

第一次參加國際研討會論壇，有太多各式各樣的節目、主題、表演可以選擇，讓我不知如何是好，但真正讓人手足無措的是被那麼多博學多聞的學者圍繞著的感覺。

這是北藝大舞蹈創作所研究生楊欣如參加2008年七月澳洲布里斯本昆士蘭科技大學（Queensland University of Technology）舉辦之「世界舞蹈聯盟（World Dance Alliance）國際研討會」的心得感想。當時與楊欣如一同前往澳洲發表論文的，還有北藝大舞蹈學院的3名教授以及其他6名研究生。而在同年的三月，北藝大舞蹈理論所的2名學生，通過論文審查，在「2008大眾文化與美國文化研討會」中進行發表。在這兩場大型國際學術研討會發表的學術論文，都是從世界各地徵稿、經由專家學者們嚴格篩選後才能獲邀呈現，在如此盛大的研討會中，台灣的舞蹈研究生以及教師能與來自世界各地的重要舞蹈相關人士互相切磋，除了開拓自身的學術與藝術視野外，更為台灣舞蹈的學術與創作發展向國際推進一步。

雖然2005年至與2007年間北藝大舞蹈學院分別組團參與馬來西亞、香港以及新加坡當地的國際舞蹈藝術節、論壇以及工作坊活動。但先前學生的參與皆以展演活動為主，較少學術性與創作論述上的參與。因此，學生們將學術研究成果或創作歷程與理念於國際論壇上發表，對於台灣的舞蹈研究來說的確是一大突破。

對台灣學生來說，在國際發表論文首先面臨的就是語言的難題，但同時，參與國際論壇卻提供了增進外語能力的最佳動機與學習場域。北藝大曾獲邀參與國際論壇發表的舞蹈研究生們，透過課後與指導教授的討論以及論文的修正，在挫折及困難中，學習到如何用英語流暢地闡述自己的想法。經過這樣的磨練，學生們不但在外語學習上有所精進，藉由在論壇中與其他國家的舞蹈工作者、教育工作者以及研究者的討論以及經驗分享，建立起與國際之間的學術人際網絡，進而提昇國內舞蹈教育的深度與廣度。而能夠有此深遠的影響及良好的績效，都不得不歸功於教學卓越計畫為國內藝術教育



圖4 2005《牧神的午後》重建演出劇照之一。

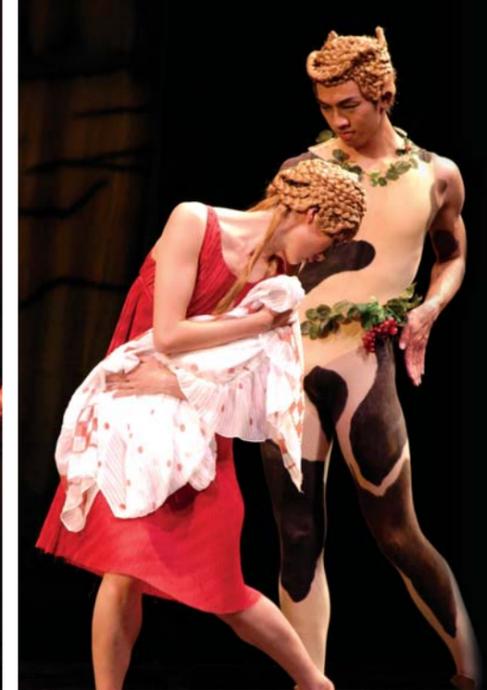


圖5 2005《牧神的午後》重建演出劇照之二。



圖6 2006《小夜曲》演出計畫劇照。（許培鴻攝）

深耕發展所帶來的貢獻。

政府為了讓國內大學有效地與國際接軌，每年挹注大筆經費投資國內的高等教育。北藝大舞蹈學院在過去四年間，也長期思考如何有效地利用資源，讓校院更趨國際化。因此，無論是在國際舞蹈節的精湛演出，或是在國際研討會上的啼聲初試，都展現了台灣舞蹈高等教育的卓越成果。而每一位獲得卓越計畫補助出國的北藝大舞蹈學院學生，經由豐富而深度的海外見習，也在自我的成長上更進一步。教育是百年大計，北藝大舞蹈學院沒有因眼

前的成果而感到自滿，而是期許未來能做得更好。我們希望培養更多在世界舞台上發光發亮的台灣舞者、編舞家與舞蹈學者，結合更多教育以及民間團體，在國內建立起更完善的舞蹈教育機制，並持續鼓勵舞蹈學術與創作的研究，以全方面教學品質的提升，朝世界一流的舞蹈學府之目標大步邁進。

### ■ 注釋

- 1 芭蕾舞術，指腿在身體後伸直的姿勢。
- 2 芭蕾舞術，指芭蕾舞的第二位置。