

出國進修報告書

<p>一、進修目的及內容概述</p>	<p>【進修目的】</p> <p>2020 全球似乎處於疫情延燒的停滯期，我卻深感自己在幾個可貴且有別以往的工作經驗中逐步豐厚與成長。歷經參與梅田宏明「能動者平台」計劃與新加坡導演徐家輝《超自然神樂乩：西伯利亞祖靈》的跨國合作經驗，與自身甫以「運動」為題嘗試開展創作實踐的階段相疊和，使我發現臨界三十歲的這段時期或許是我從舞者過渡到獨立藝術家、獨立創作者的重要生涯階段。放眼本次[CP]3 導師群，他們皆是實作經驗豐富的藝術家，我非常希望一方面能從資深藝術家的經驗分享有所學習，培養自己日後能以更全面性參與創作及獨立與批判性思考的能力；另一方面，在與共同參與研習計畫的 19 位年輕/發展中藝術家在課程中的討論、對話中，也期盼能藉此增進自身國際交流與對談能力，並同時擴展國際網絡。綜合上述提及，逐步有系統的梳理出自身觀點清楚、脈落清晰、邏輯明確的藝術創作論述更是我現階段對自身的期許。最後，期待在研習課程完畢後，偕與[CP]3 過程產出的工作手冊，以計畫過程建檔內容舉辦 1-2 場分享會，分享[CP]3 參與成果及藝術創作實踐所能呈現的多元面貌。</p> <p>本次作為[CP]3 研習計畫的臺灣代表參與者，我預期在進修課程中達成的目標有：</p>
--------------------	--

1. 增加批判性思考
2. 表述能力提升
3. 梳理自身創作論述
4. 累積國際網絡與人脈

【進修內容概述】

[CP]3(Certificate Programme for Critical Practice in Contemporary Performance)計畫是由新加坡當代表演藝術空間 Dance Nucleus 舉辦，以當代舞蹈編創(contemporary choreography)及表演產製(performance making)為範疇的研習計畫，旨在幫助新興藝術家發展自身藝術實踐及培養其論述表達能力，參與者將與八位在當代編舞及創作實踐和製作方面有多年經驗的藝術家展開遠距學習計畫。資深藝術家將依眾參與者的研究主題，設計出富開創性的方式帶領為期四個月的研習工作坊，過程將著重參與者的思考記錄，鼓勵開放性的觀點討論，參與者將依各自的研究方向制定出實作方法與策略，實驗並深化其創作實踐，期盼歷經持續且密集的研習對話，參與者也能建立起自己的跨文化交流網絡。

[CP]3 包含八個主要單元，每個單元均由一位資深藝術家負責擔任客座導師，八位導師將基於他們各自的文化

背景與其所鑽研的創作研究主題及藝術實踐經驗，帶來多元觀點主持課程。因應全球疫情[CP]3 會以遠距方式進行，而每個單元的工作方式又會依資深藝術家所主持的單元主題及參與者們的研究方向量身定制，參與者不會只是按各自提議的內容工作，或從頭到尾對著視訊會議視窗；相反地，[CP]3 邀請八位導師將其所負責的單元視為他們藝術實踐的一部分，將設計具創造性地的工作流程，結合個人工作、小組活動及集體討論，使參與者能更深入、更全面的交流。因此，[CP]3 能夠成為一個相互支持的平台，使位處不同階段的藝術家們在過程中教學相長，無論經驗多寡都將聚在一起進行思考、討論和合作，實驗當代藝術創作與實踐的多元潛能。

除了八週的單元課程外，[CP]3 更在主題課程的八週之間安插了三次自主工作週(admin week)，使參與者有機會在這三週內與其他參與者互動，觀察自身研究方向與他者的異同，發現當代表演藝術的多元面貌亦或同質性。在自主工作週中，參與者也須接受和選定導師的一對一指導，深化主題，且能更細緻的調整實作方法。整個[CP]3 單元課程結束後，參與者也必須提交一份工作手冊(workbook)，手冊內容是參與者在整個學習過程中整理的筆記、思考想法、討論內容和參考資料的彙整，撰寫與編整手冊的要求不僅在於創意，參與者還需統整出表述自己藝術問題時的清晰度。工作手冊除了作為[CP]3 研習計畫的成果，也可以被視為參與者未來藝術創作與實踐的工具，成為實踐創作的關鍵資料。

	<p>[CP]3 研習計畫內容重點：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 8 位資深藝術家分別帶領的單元工作坊（一單元即為期一週，共八週） 2. 各別導師一對一面會時間 Mentoring session（每人將分別與兩位指定 Mentor 對談） 3. 計畫結束後須繳交 Workbook
<p>二、進修心得：（至少 2000 字）</p>	<p>原先於年初提案欲參與[CP]3 計畫時，根本沒預期五月中臺灣疫情會如此嚴峻，大部份藝文工作者們一片哀鴻遍野，感嘆被迫限制行動關在家中苦無作為時，我卻彷彿透過[CP]3 計畫遊歷國際、打開視野。起初雖對能夠獲得資源參與此項研習計畫感到無比期待與興奮，但當計畫正式開始實施時，卻也同時感到前所未有的緊張與挫折，畢竟過去大多時間在臺灣工作的我，與臺灣以外、其他國家藝術工作者的交流經驗不算多，語言即是最直接的第一道關卡。再者，或許也因為過去受臺灣教育養成及自身個性使然，過往似乎過於把「交流」二字想得太嚴肅，好像每每針對一個主題就期待自己必須極盡所能且盡快提出很完美或有建設的洞見予以回應；不過，這四個月的研習計畫下來，我所收穫的最大心得或許是.....所有的想法、計劃與方案其實都是眾人聊天聊出來的，而聊天的方式與內容其實就也只是「分享」，分享生活、過往經驗，甚至僅只是分享任何讓你感到興奮或憤怒的一切事物。這些或許乍看枝微末節的小事很有可能處處藏了細節，誰也無法預期或許就是有人可能從你的分享中被激發靈感；相對地，我也從眾參與者們的談天裡認識有別於我生存與生活的環境</p>

與文化，也又由此及彼同時能夠重新也更認識自己。[CP]3 研習計畫中，八位資深藝術家分別帶領的每週工作坊內容皆令我有不同面向的啟發與反思：

印度舞蹈家 Padmini 藉由梳理美國、德國兩地所謂「西方舞蹈史」傳奇人物師承關係，分析當時社會、歷史、文化、政治甚至教育(pedagogy)制度及其脈絡，以批判性思維回看自身創作歷程，分享何謂後殖民處境下的「印度當代舞蹈」。泰國舞蹈家 Pichet 則從地理位置與地緣界線的歷史劃分著手提問「泰國傳統舞蹈」的文化歸屬與其邊界性；並從他近期創作《No.60》分析身體/舞蹈文化養成背後的政治性成因，以身探問民主何以在當代語境中體現。恰巧 Padmini 與 Pichet 兩位同時是我在[CP]3 的選定導師(mentor)，我亦和他們提及對於自身「歷史」的模糊感受，可能源於臺灣本身歷史性的主體斷裂，也或許出於在我求學生涯臺灣教育系統的編制矛盾.....不過兩位分別以他們各自的角度與我分享，也敦促我聆聽自己的渴求，正視我個人對美國後現代舞蹈(post-modern dance)該時期歷史的喜好，深入閱讀文獻資料，也別忘了回返自身的處境(context)，去知悉自己的位置(contextual position)，步步實踐與整理自己的創作論述。

視覺及行為藝術背景的印尼藝術家 Melati 先以 images of the body 為題，整理並介紹身體以視覺圖像呈現的歷史演進，同時以極具日常感的節奏與方式，分享她如何從生活汲取靈感入創作，並談及藝術創作的實踐過程

何以修復生命經驗中的「創傷」。中國跨領域藝術家小珂與子涵，他們則是以 **public space** 為切入點，邀請並激活參與者間對「公眾」與「公共空間」的多元想像，由此觸及政治、性別、家庭與社區文化等議題。澳洲藝術家 Luke 亦從他的生命經驗出發，分享青少年時期的居住記憶與認同困境，何以推動他現今藉由各種形式的創作探問「親密性」。在上面三位藝術家的課程裡，或許也因為現今疫情影響，我突然深感回訪土地、向內探索之必要，是時候仔細看待與我相關且重大的生命經驗，包括親人離世造成的創傷等。使我反思，我們如何從切身經驗發展並探尋個人的創作方向，逐步看見藝術創作中所欲關懷且期盼溝通的族群與對象。而在此很重要的是，資料搜集的過程亦等同於創作的一部分，或如 Melati 在課程中所提，當身心紊亂時，**just go meditation, and the meditation can be anything...cooking, cleaning, writing, drawing.....**創作始於對生活一切事物的覺察與感知，並將之化為大大小小的行動。

在比利時編舞家 Arco Renz 的單元課程裡，是我最直接將去年《十五分鐘運動提案》獨舞作品的身體發展軌跡帶入課堂實作。在一對三及一對一的幾次 **body-description** 實作練習裡，我們嘗試將個人研究與創作論述（文字的）轉化為一項體驗(**experience**)，提供每位參與者去思考「在這項體驗活動中，要如何讓別人經驗你所理解的世界？」，由此探詢的是一種語言交換過程中「跨文化」(**transcultural**)的合作(**collaboration**)。菲律賓藝術家 Eisa Jocson 五天工作坊都以日常 **check-in & check-out** 的形式做課程開頭與結尾，在她藉此提供且撐開的對

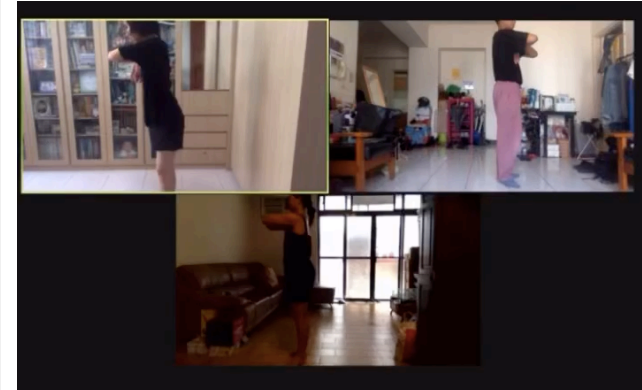
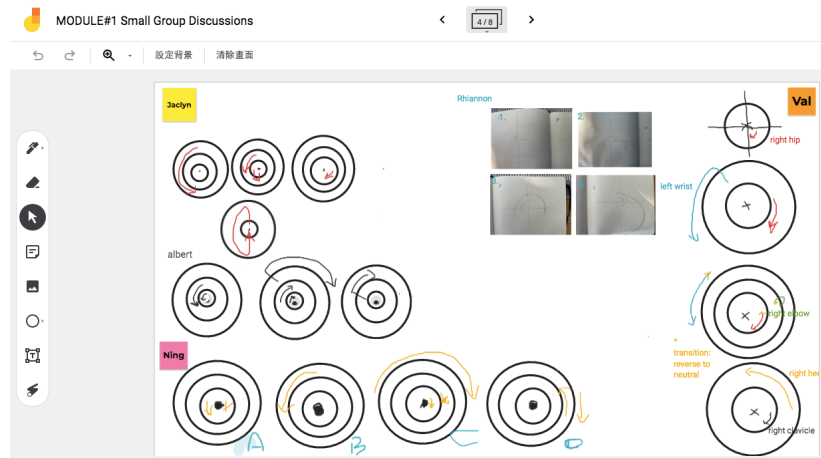
話空間裡，相對於現今資本主義下追求速成、有產值的氛圍，我感受到一股不躁進，有時候僅僅只是純粹聆聽。參與者們也從 Eisa 介紹的 podcast 頻道 Green Dreamer 中，藉由 Dr. Bayo Akomolafe 的主題 *Slowing down and surrendering human centrality* 討論現今無論哪個地區的人皆無法迴避的後殖民、後人類議題。最後，常駐柏林的新加坡導演徐家輝，他透過介紹數位藝術、科技藝術的發展脈絡，衍伸探討虛擬展演下的身體性。特別是回應現下疫情，許多展演轉為線上，但科技的本質甚或功能是什麼？以至於舞蹈/身體能如何介入科技？都是當週被熱烈討論的方向。

在這四個月[CP]3 課程中，我亦有零星的作品產出，與同步正在進行的排練，深切的感受到[CP]3 課程鬆動了我原先、某種程度上對「創作」或「做作品」的想像限制，雖仍是以舞蹈/身體出發，但呈現的形式可以非常多元。例如今年 6-7 月樹林舞蹈影像創作《身體置入一個動態想像: avalanche》，我從 Melati 課程介紹的美國跨學科藝術家 Faith Wilding 的作品《Waiting》汲取靈感，以 4 分鐘的居家防疫推廣短片嘗試回訪母親角色與女性的一生。另一個同步仍在進行的作品排練 Re:《練習》，汲取從 Padmini、Pichet、Luke 等人課程中習得，嘗試善用圖像及文字與夥伴進行創作過程中彼此對於作品想像的溝通討論；同時，2021 年底即將迎來在大觀國際藝術節的《運動提案》，目前我與共創夥伴們於過程中的「工作方法」所採取的策略，也深受 Arco 單元裡對跨文化與合作的靈感激發。甚至是甫結束，由羈舞劇場團隊策劃的國際線上展演《14》，我所提的概念

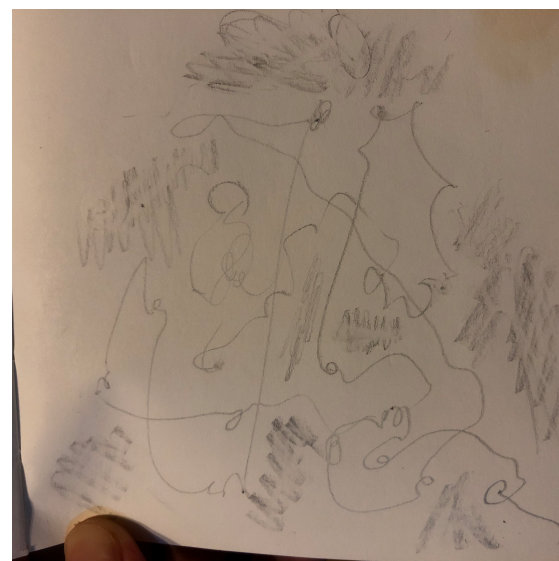
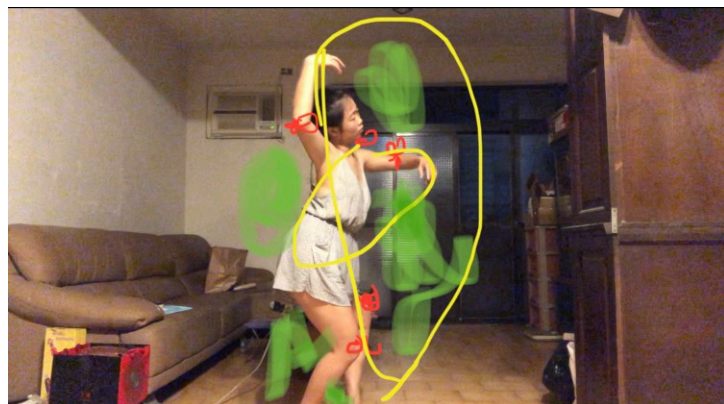
與呈現嘗試的 14 分鐘 solo，也受 mentoring session 時與 Pichet 導師聊天過後，對現下「如何與科技進行 contact improvisation？」的思考影響。最後，在 8 月[CP]3 課程結束後，我亦向思劇團藝術總監高翊愷提案，欲將我在[CP]3 研習計畫中的龐大收穫做一次回到臺灣的 output/layout，以三場現場及線上座談會（聊天室）的方式進行（Facebook 搜尋：**Thinkers' Studio 思劇團 X 王甯 | [CP]3 國際研習計畫 課後聊天室**）。這趟 [CP]3 研習計畫的四個月旅程像是一支樹幹，而上述這些衍伸的計畫與作品發展走向都是因而長出去的樹枝，是我當初在決定要參與這個計畫以前完全沒想到會發生的。謝謝國藝會，讓我在這段期間可以稍微安心不需過度擔憂的支持我這四個月的生活；謝謝整個[CP]3 計畫，無論是計畫主持人、8 位資深藝術家及 19 位共學夥伴，我都從他們身上獲益良多；也謝謝過程中被我叨擾的身邊友人們，如果在這四個月的期間，沒有與你們聊天，消化我在[CP]3 所學與仍感困惑的一切，我大概會沉在一片廣大的知識資訊量裡；謝謝思劇團翊愷當初引薦我參與該計畫，也在課程結束後願意接受提案，與思劇團團隊們一起規劃、組織並舉辦後續[CP]3 聊天室活動；最後謝謝我自己，每當在面對前方一切未知的時候真的會覺得好害怕，但最後都還是能夠努力打開感知，接收所發生的一切，也努力玩；最後謝謝這個結案報告可以讓我記錄並整理一切也能夠對大家宇宙萬物再說一次謝謝。（笑）

三、附錄/照片(圖

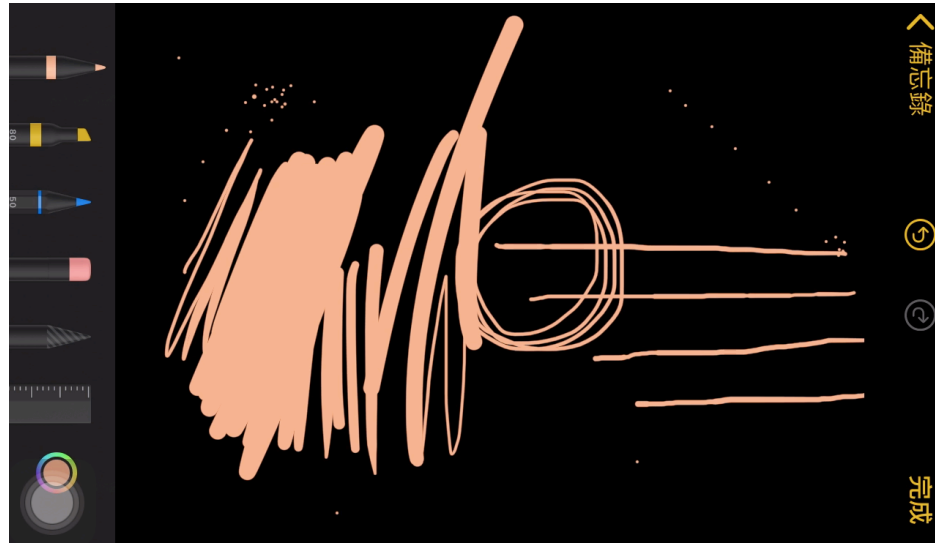
說)等

#1 Padmini 單元, circle & axis 練習__(左)小組 jamboard 線上 brainstorming, (右)小組身體實作

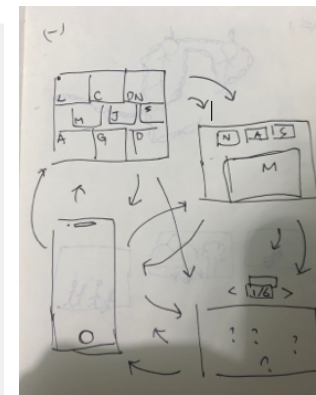
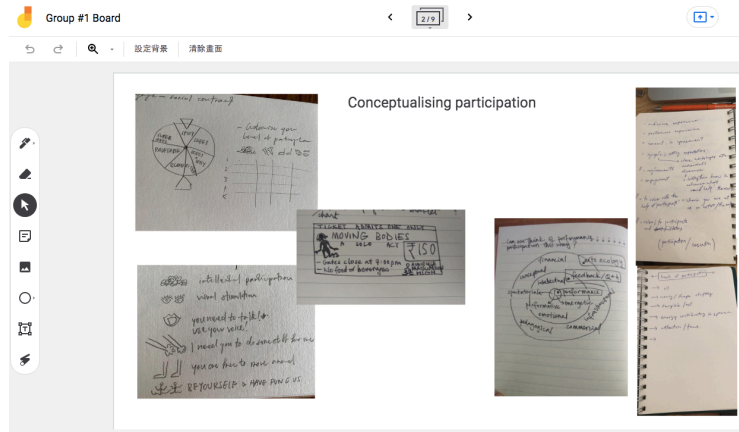
#2 Pichet 單元, 6 elements & diagrams 練習_解構 1min 即興 solo

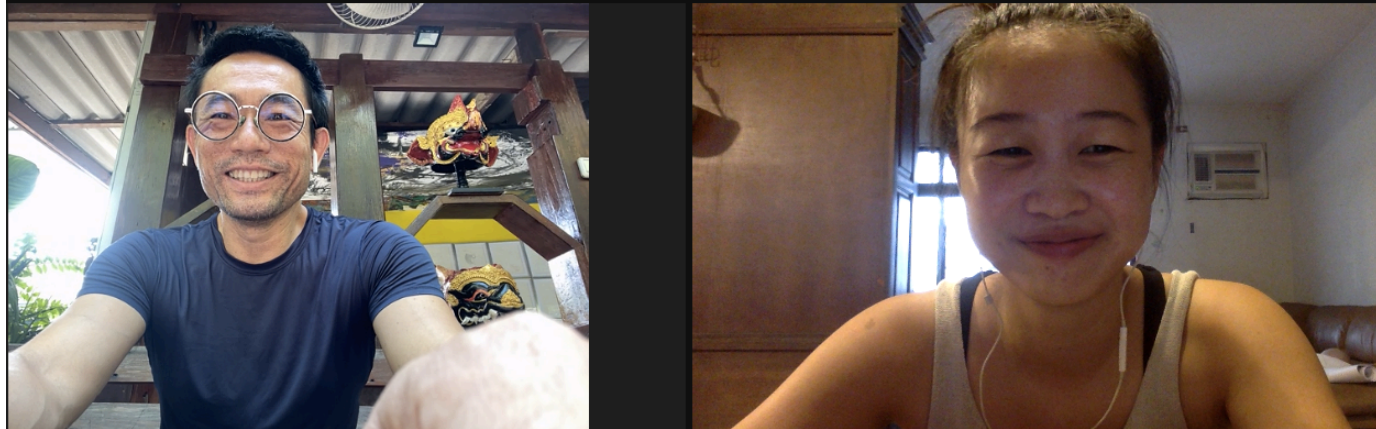
#3 Arco 單元, body-description 與 research/creation text transformation 練習_以王甯《十五分鐘運動提案》身體 score 轉化成一段 1 分鐘視覺/影像呈現

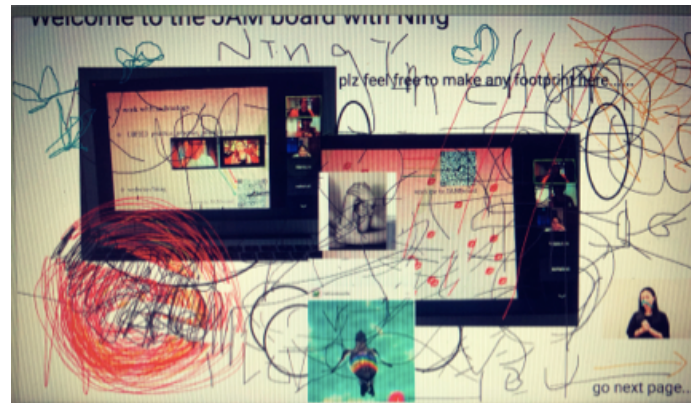
#5 小珂與子涵單元，王甯「倒垃圾計畫」社區田調_以回應當週主題 public space

#8 Luke 單元，(左)小組線上 jamboard 討論 what is participation? (右)王甯手繪圖

[CP]3 - mentoring session, 與 Pichet 的一對一面談

[CP]3 計畫期末呈現__王甯的線上 jamboard 參考資料

[CP]3 研習計畫_日常 Zoom 上課風景