按照月份介紹所有的活動交流

Renaud Wiser Dance Company 簡介:

RWDC 是一個以製作(project)為主的舞團,瑞士籍的 Renaud Wiser 擔任編舞家,舞作偏向跨領域合作方式,與建築、音樂、影像裝置等等結合,在倫敦許多知名劇場皆有演出作品。因為舞團經營的方式及規模,並沒有固定舞者及排練教室。

Renaud 在去年的 11/22 舉辦他在今年三月新作的甄選,我受邀參加,但因無法親自到場,他選了一個舊作裡的獨舞片段,希望我學起來並且錄製給他,新作在一月初開始工作,雖然無法配合,Renaud 還是邀請我,在倫敦的日子可以去跟舞團上課。芭蕾由 Renaud 帶,不是一個正統的芭蕾課,比較隨性自由,舞者們不穿舞鞋只穿襪子,課程不太是為了訓練或精進,主要以暖身為目的,給舞者很大的空間,為自己準備接下來的排練。排練方式大致上是由舞者即興,再給予編排或修改,Renaud 能清楚地表達他要的東西,舞者也會不時地提出問題及想法,這檔製作有三男兩女,一月初開始排練,三月初首演。

Spellbound Contemporary Ballet 簡介:

1994 年由藝術總監 Mauro Astolfi 建立,2011 年從 Spellbound dance company 改名為

Spellbound Contemporary Ballet ,目標以當代趨勢及舞蹈哲學的方向前進,是義大利新起舞團,往國際巡演發展,舞團舞者有十二位,大部份都是本國人,沒有亞洲面孔的舞者。特別的是舞團有一個類似舞蹈學校的組織,學生從早上到下午都有術科課,然後接著排練,課程大部份是芭蕾現代瑜珈...。

受邀 SCB 在去年 12/15 的甄選,因無法參加,回信詢問可否改期私人甄選,他們接受,最後定在 1/14-16 這幾天。第一天芭蕾課,課程與台灣差不多,動作組合普遍偏快,是一堂完整的芭蕾課。原以為甄選會在隔天,芭蕾課結束就把參加私人甄選的五位包括我集合,沒有舞團介紹或成員介紹,甄選就毫無預警的開始,Mauro 請舞者們各自教舞作裡的動作,由他分配誰學誰,我與另一位澳洲來的舞者被分配到同一個位置,組合十分快速,移動重心和高低變化,需要強壯的核心,求快也求滿,挑戰性算高,動作的個人風格也非常強烈,學的時間很短,組合很長,需要快速記憶及反應,接下來就是各組上去跳,然後修改再跳兩三回,結束當天兩個小時的私人甄選,但其實還沒結束,他們希望我們留下來與他們的學生,一起上下午舞團舞者的當代課,能更瞭解舞團的風格

方向,課程總共 90 分鏡,前面 45 分平緩的暖身拉筋組合,後 45 分則是直接學組合,課程結束前 15 分大家分組跳,Mauro 請甄選的五位為一組,另一個無預警的甄選就又開始,不過壓力比較不大,因學的時間較長,細節也較清楚有把握。第二天一樣的行程,芭蕾課之後甄選,這次獨自被分配到一個位置,是舞團裡最資深的一位女舞者不太會說英文,請另一位舞者在旁邊幫她翻譯,動作比較迂迴黏密,但又需要突然的爆發力,切斷動力,迂迴卻又乾淨利落,動作質地轉換很快,表演幾回後結束甄選。舞團經理請我到辦公室,這關就是所謂的面試,經理對我介紹了整個舞團,運作方式、未來目標、工作行程,重要的合約工作簽證及薪資,然後詢問有無待團意願,這是這趟的第一次甄選及面試的過程。

Skanes Dansteater 簡介:

Skanes Dansteater 是瑞典最大的獨立舞團機構,瑞典當地及國際編舞家作品所 組成的

repertory company,藝術總監 Asa Soderberg,舞團舞者共有 26 位,有自己的劇場排練教室及行政辦公室,還包括更衣間、健身房、復健室及廚房,是一個組織很完善的舞團。

Skanes 是在準備這趟旅途的過程發現的,於是寫信詢問可否拜訪舞團且一同上課,互相安排之下,只有一月底可行,就結束南歐義大利後,直奔北歐的瑞典,搭了 23 小時的火車後抵達馬爾默。拜訪的這週是由客席老師上課,大部份從舞者身上來瞭解舞團,倫敦來的客席老師,課程融合了瑜珈、卡波耶拉、及許多重心低水平的移動和肌力訓練,不意外對於普遍較高的瑞典舞者,低重心快速移動並不靈活,有一點意外的是,男生手臂肌力中看不中用,很多手支撐的動作做不來,還有同是對新事物的接收反應,同時間學習新動作,他們比較慢些,但態度是非常願意嘗試及正面的。課後留下來看排練,覺得相當不錯,肢體呈現及表演性都好,與在課堂表現不一樣,也許是課堂只當做暖身而已,也或許是對新的事物還沒熟悉上手,關於舞團舞作,會想寫信詢問拜訪,很大的原因是在他們視覺方面的設計,包括影像平面、服裝、舞台及燈光設計都非常時尚,舞作的編排也有興趣,可惜的是,我去之前,他們才剛收進一位新舞者,也沒有機會遇到藝術總監。

Konzert Theater Bern 簡介:

Konzert Theater Bern 是瑞士西德語區裡最大的表演藝術機構,舞蹈由藝術總監 Estefania Miranda 帶領,一季有兩個製作,18 位正式舞者,數位實習生,每年

皆舉辦舞蹈藝術節"Tanzplatform Bern"提供平台給國際編舞家或是舞團舞者創作。

Theater Bern 在去年 12/1.2 舉辦甄選,受邀參加卻無法親自到場,舞團不接受私人甄選,最後以跟團上課的方式參訪了舞團,課程最多開放兩天,我上的是Gaga 及芭蕾課,gaga 課和之前的經驗一樣,以引導的方式讓舞者自由跳動,由於去的期間正好遇到一個舞者受傷,舞作需要大量修改,芭蕾餜因故取消也不開放看排,雖然短暫的實際換觸,但從朋友那得知許多資訊,舞團一年製作非常多,舞團亞洲舞者大概維持三名,舞者福利很好也很受重視及保護,也能有創作發表的機會,在履歷上也很有幫助,幾個舞者皆是直接進入知名大團工作,不需經過甄選。

Theater Munster 簡介:

德國明斯特舞蹈劇院,是由藝術總監 Hans Henning paar 帶領,舞者共有 12 位,風格是當代芭蕾,但芭蕾的比例較多,擁有自己的劇場及排練教室,是標準的德國劇院模式。

德國明斯特劇院,是我第一個正式參加的甄選,第一關芭蕾課,男女生分開, 芭蕾課基本但也非常需要一些技巧能力,受邀甄選的大部份看起來都是芭蕾伶娜,不意外地在第一關就沒被選上,芭蕾的基礎不夠,無法與芭蕾伶娜相比,加上旅途長時間奔波,沒辦法天天上課或動身體,要一直維持好的身體非常困難,並沒有真正發揮實力,有待檢討及改進。

Batsheva Dance Company 簡介:

獲得國際極佳讚譽、被認為是當代最有看頭的現代舞團 - 巴希瓦現代舞團,藉由結合、重製 1992 年至 2008 年間編舞家 Naharin 七部舞蹈作品的精華,並運用古典音樂、傳統希伯來歌曲、朗誦文字到流行音樂,創造出一部層次豐富,有時古怪、滑稽,優雅中隱藏一抹神秘色彩的獨特作品。其所創造的革命性動作語彙『Gaga』,著重於探索感官與動作的關連,更是讓舞作充滿令人耳目一新的舞蹈可能性及獨特張力。舞團於 1964 年由法國猶太裔銀行家族的 Baroness Batsheva de Rothschild 女士創辦,1990 年由 Ohad Naharin 接掌帶領舞團成為國際公認當代最有看頭之一的現代舞團。

經過重重安檢,來到了位在以色列特拉維夫的 Batsheva Dance Company,提早二天來到這個城市,好讓自己稍微習慣也為甄選做準備,舞團非常貼心及體諒所有來甄選的舞者,是從很遠且坐了很久的飛機來,特別在甄選的前一天晚

上,提供了一堂 gaga 課,沒有任何壓力,只是為了舒展及活動身體,希望舞者 們明天能將自己最好的一面呈現出來。第一天考試,第一組早上八點半集合, 一個小時有十五分的課,課一樣是沒有壓力下,只為了暖身做準備,十點半開 始學舞作,一組裡面有65人,10個一組,連跳兩次,詳細解説後再跳,最後 各自一分半的即興,結束第一關甄選,第一組等待公告的同時,第二組開始上 課,通過第一關的舞者將繼續明天的甄選,因為先前信件有要求兩天甄選都要 空出來,所以他們也安排沒進第二關的人,第二天有另一堂 gaga 課可以上,想 得十分周到。舞團甄選分兩個禮拜,第一個禮拜是當地人參加,第二個禮拜則 是我們外國人的甄選,第二天所有通過第一關的當地人及外國人,總共是76 人,進入第二關的亞洲面孔只有五人,四男一女,第二天一樣一堂課後,甄選 開始快速復習前一天所學的,再加上新學一套較長的組合,分組跳數次後,三 點多結束第二關,通過第二關的繼續下面的甄選,總共 40-50 人,亞洲面孔只 剩3人,兩男一女,第三關也是最後一關是將兩個組合後面都加上自己的即 興,舞團的實習舞者此時也一起加入甄選,兩套輪流跳好幾次後,藝術總監 Naharin 才出現,在這之前皆由副藝術總監 Adi Salant 及二團的總監 Matan David 甄選,兩套一樣輪跳好幾次,中間 Naharin 皆有表達他所想要看到的東西,時 間大概是已經六點多,原以為就要結束甄選,重頭戲大即興在後面,開始兩人 一組,放音樂即興,好幾回,中間也叫號將舞者配對成一組一起即興,最後的 集體面談已經是晚上八點多,告知將會以信件通知結果,結束整整一天的甄 撰。

Hofesh Shechter Company 簡介:

Hofesh Shechter Company 已是現代舞壇的潮流指標,成功征服最挑剔的倫敦舞迷,五年內直搗現代舞重鎮沙德勒之井劇院,成為該劇院合作藝術家。Hofesh的舞作充滿陽剛魅力,獨樹一格的舞蹈風格,讓他連連奪得國際舞壇重要獎項,Hofesh的舞者都有著扎實的芭蕾基本工,卻在舞臺上展現極為狂野不羈的舞步,流露毫無所懼的性格,也有許多跳躍、翻滾與衝擊的動作。

為期四天的工作坊,由舞團的舞者上課,一位主教,兩位幫忙,課程多以引導及想像的方式進行自由舞動,接著學習舞作,低中心及瞬間爆發力,再加上快速質地變化,需要一些時間適應,非常有挑戰性,更重視的是想像及感受方面,不僅只有在肢體上,眼神的投射及態度的收放,都是重點,最後一天Hofesh 親自指導動作,將所學的全跳一次,工作坊是近距離看專業舞者的機會,可以更仔細看到舞者如何運用身體的每一個部位,分享演出及過程中的想法及感受。

Russell Maliphant Company 簡介:

Russell Maliphant Company 在 1996 年建立,Russell 與許多知名舞團及藝術家合作,包括 Sylvie Guillem, Robert Lepage, Balletboyz 及 Lyon opera ballet,2005 年與 Sylvie 合作的,讓 Russell 獲得 south Bank Snow Award 及 Oliver Award,也成為 sadler's wells 的駐團藝術家。

因行程規劃 2/25 將離開倫敦前往德國考試,無法參加 Russell2/28 在倫敦的甄 選,寫信詢問可否提前或延後,最後定在24號離開倫敦的前一天私人甄選,來 到 Russell 的排練教室,外觀是一個正在維修的建築物,看上去不像是個舞蹈教 室,好不容易找到入口,卻似乎沒有門鈴,煩惱的同時,Dana Maliphant, Russell 的太太打開了門。以往經驗私人甄選不會真的只有一個人,大多會將所 有無法參加原本日期的人,集中在私人甄選這天,不過當天卻只有我一人,先 是與一樣也是舞者的 Dana 一起暖身,暖到一個階段,Russell 用説的帶了一些 暖身組合(當時 Russell 正處在膝關節開刀手術的復健中),接著開始即興,先 是廣泛的隨意即興,到注意雙人關係對話,再到雙人重心之間的接收給予, Russell 又將前面即興的幾個點抓出來,要我繼續發展,加上他給的指令、質地 或目標等等,然後繼續發展,瘋狂即興,大概有維持十幾分鐘,他坐在一旁看 著我即興,一種如果我沒自己停止,他似乎也不會叫停的感覺,來回幾次即興 之後,接著是看影片學舞作,Russell 選了一段 solo,給我一點時間,讓我看著 電腦學動作, 感覺他注重的是肢體線條及肌肉的關聯, 他拿出解剖書, 譔我看 肌肉的走向,底端到頂端。三個小時的甄選後,Russell 告知等所有甄選結束, 將用信件通知。在接下來的旅途中,某日收到 Russell 的回信,詢問有否一起在 倫敦工作的意願,希望能合作一同演出,隨後就是一連串的信件來往,確定相 關事宜,也是這趟旅途的最終決定的去處。

Theater Heidelberg 簡介:

由藝術總監 Nanine Linning 帶領,被譽為是最成功的荷蘭編舞家及藝術總監之一,在 2013 年一月她第一個作品〈Zero〉首演後,受到觀眾及舞評家的一致讚揚,也受 Konzert Theater Bern 邀請創作。2013 十二月以多媒體出發的新作〈Endless〉,受觀眾熱烈鼓掌,此作品也將在 2014-2015 冬季演出。

海德堡舞團這次辦了很多場甄選,我是參加第三場在海德堡本地的甄選,共有兩組,一組大約十五人左右,上了一堂很隨性、暖身為主的芭蕾課後,開始學習舞作,是一套很肢體且情緒非常強烈的組合,共呈現兩次,總監與舞團舞者們離開討論留下的人,第一關留下兩男兩女,再學第二套,是舞作裡一段全女的動作,很緩慢且扭動的肢體,第二關只留下兩女,加上第一組留下的兩男一女,總共五人,第三關則是雙人組合,Nanine 兩兩分配舞團舞者與甄選舞者,

是一套比較流動的雙人,大步移動也有托舉動作,換 partner 再跳一次,最後全部留下到明天的 call back。第二天一堂現代暖身課後,由 Nanine 親自教組合,她強調聲音的加入,希望利用發出聲音來強調動作的質地,接著是看圖即興,Nanine 拿了一些圖片並且解釋了一番之後,要我們選一張詮釋,第一輪呈現後,直接給她要的修改,再第二次呈現,結束真選,由於後面還有別場甄選,會等整個結束後通知。後來的旅途中接到通知,希望能再次去海德堡,藝術總監想再更瞭解,看更多的我,由於人已不在附近,還有接下來的行程要走,且上次甄選後,海德堡舞團並不是嚮往中的舞團,也覺得不適合自己,婉拒參加了。

Theater Kassel 簡介:

藝術總監 Johannes Wieland 帶領,八位正式舞者,四位實習舞者,有許多客席舞者加入舞作,大約九位,是舞團的一個特別點,新作 Aurora 在 4/25 當地劇場世界首演。

舞團非常開放,歡迎跟團上課,卡塞爾是德國的一個小城市,要到舞團的教室,需要在市中心搭公車,幾乎大部份的舞者都會搭同一班車去排練,去的期間是客席老師,課程內容許多手的支撐及地板動作,肢體技巧與延伸放大,舞者大部份都有一定的基礎,學習反應也不差。卡塞爾舞團特別的一點是,舞者們皆有自己的特色及跳舞風格,這是觀看排練時發現的,舞者們外型皆大不同,各自在各自的角色及地位上表現,尤其是即興的時候最能看出舞者的特性,許多在課堂上不怎麼起眼的,排練即興時,都非常迷人有趣。

Landerer&Company 簡介:

Felix Landerer 歐洲新起的編舞家,駐團在德國漢諾威,獲得許多國際編舞大賽獎項,目前為瑞士的 Luzerner Theater 及瑞典 Norrdans 及荷蘭的 Scapino Ballet 客席編舞家。

因無法參加 3/1 的甄選,Felix 另外為無法參加的舞者安排在 3/7,8 私人甄選,教室地點在一個像是規模較小的新北投 71 園區,都是藝術相關的團體聚集的地方,建築裡有兩間教室,其中一間本身也可以是劇場,整個環境非常有設計藝術感,很特別。甄選十點開始,暖身課是一堂完整的課,很舒服也達到暖身作用,接著學一套長組合,Felix 的風格,一開始需要一點時間適應,但適應後是可以掌握的,兩兩一組呈現,舞者約 13 人,而我是那奇數裡的最後一個,所以自己一組呈現,呈現數回後,公佈進入第二關,當天可以感受及觀察到來甄選的舞者,都有一定的程度,有強壯的底子,談話後才發現,有前 NDT 舞者,也

有現職 Danish Dance 舞者及海德堡舞者,都有一些來頭,第二關是雙人,Felix 當下編創,我與前 NDT 舞者一組,雖然首次合作但依舊能精準地完成組合,接著換舞伴雙人即興,這次是與 Danish 舞者一起,一樣是首次見面首次雙人即興,但默契似乎存在,即興過程能互相感受及聆聽對方,很棒的即興經驗,最後個人即興一段,道就像小型 Gala 一樣,看著不同背景不同身體的舞動方式,很過癮,結束甄選已到晚上六點多,最後面談則告知已信件通知結果。

Theater Dessau 簡介:

藝術總監 Tomasz Kajdanski,八位正式舞者,德紹是德國一個很小的城市,劇院非常漂亮,新作 Das Verlorene Paradies 在 2/28 當地劇院首演。

是一個開放的甄選,參加的舞者型較雜亂,一堂完整的芭蕾課後,留下三男及 大概七八位女生,特別的是,他留下的舞者型也是很廣,有非常芭蕾伶娜,也 有現代的舞者,第二關是播放一首音樂,個人即興,留下聯絡資料就結束整個 甄選,這是我遇過最快也最輕鬆的甄選了。

Countertechnique 簡介:

Countertechnique 對現今身心理高要求的舞蹈訓練提供了一個抒解及處理的方式,幫助舞者思考舞蹈肢體及專注在動作組成過程中的所有資訊,在一個完整的課程結構下,能為即將演出或排練的身體,做最完整的準備。

想體驗歐洲近期當紅的 countertechnique,上官網查詢,就安排在德國杜塞朵夫的舞蹈教室上,一個禮拜的課程,由於對所有的舞者,都是第一次的接觸,老師講解仔細,進度比較慢,瑄也是一般舞蹈教室常有的情況,舞者基礎不一,往往會偏向簡單一些,老師會講解一些骨骼的知識,流動組合注重四肢的重量及中心的移動,動作的延伸及外放,組合與組合之間皆有關係連結。

Thi-Mai Nguyen:

前 Ultima Vez 資深舞者,原先安排是到 Ultima Vez 跟團上課,但舞團最後因正處在新舞創作期,回絕了,不過正好遇上比利時 Danscentrumjette 舞蹈教室邀 謂 Thi-Mai 上課,Thi-Mai 的爆發力非常強大,動的方式與散發的氣質,都跟舞團一致,課程內容暖身融合瑜珈的元素、肌力訓練,組合則是標準飛跳、爆發力的呈現,動作非常乾淨利落,能量爆發十分有力,挑戰性很強的課程。

Sun Xiao Jun:

來自中國的芭蕾老師,前上海芭蕾首席舞者,曾在 Grand Theater du Geneve, Zurich Ballet, Les Grands Ballets Canadiens 工作。一般基礎的芭蕾課,比較偏向出 動作,沒有太多個人糾正的時間,這也是舞蹈教室常有的情況。