

2017 海外藝遊計畫 德國排練、進修與藝文參訪計畫 鍾志文

一、關於排練

2017 聚合舞 Polymer DMT 台灣德國共同製作親子舞蹈劇場《盧西歐 Luceo》

製作團隊：

創作概念、導演：羅芳芸、Hannah Georgi

創作與演出：Verena Brakonier、Salim Ben Mammam、羅芳芸、鍾志文

舞台設計：Doris Dzierzk

音樂設計：Katharina Kellermann

燈光設計/技術總監：Max Rux

執行製作/劇場顧問：André Schallenberg

執行製作/舞台設計助理：陳成婷

製作行政：蔡雅庭

排練期程與地點：

發展期 1：4 月 6 日至 19 日於 Pact Zollverein，Essen

發展期 2：5 月 22 日至 6 月 17 日於 Barnes Crossing，Cologne

演出期 1：6 月 23 日至 7 月 1 日於表演 36 房，台北

演出期 2：7 月 3 日至 6 日於水源劇場，台北

演出日期與地點：2017 年 7 月 7 日至 9 日(共五場次)，水源劇場

圖：於 Barnes Crossing 排練

1.工作模式

兩位導演在初期就表示希望團隊所有成員都能一起參與創作，而非以導演主導作品走向，於是在排練過程中，從導演、舞者、燈光設計、舞台設計到音樂設計，幾乎都一起參與討論、分享點子。此工作模式與出現於 1960 年代前衛劇場運動中的集體即興創作(Collective improvisation)十分類似。

即興集體創作擺脫早期以文本主導的創作模式，由導演、演員、作曲家等等團隊成員面對某個重大主題或中心思想，一起在排練場腦力激盪，並以即興作為創造劇本以及表演形式的主要手段。導演在創作過程盡可能地不干涉演員探索任何可能性，並且不帶任何批判與預設立場。

根據朱靜美老師於 2011 年出版《集體即興創作－約瑟夫·柴金與開放劇場》一書，可將集體即興創作歷程分為三個階段：初期由全體演員蒐集相關題材，進一步以自問問題的方式確定主題；中期依據初期所設定的主題大綱，將之以肢體的語彙表達；後期則展開表演精緻化的過程。此工作模式對我來說十分新奇。在我的工作經驗裡，大部分的創作過程只有編舞者與舞者一起工作，而且以編舞者主導作品走向，舞者只需要盡可能達成編舞者需求。

但集體即興創作也有其容易引發衝突與挫折的地方。在此工作模式中，任何人都是創作者，而當後期導演必須挑選或修改某些片段時，原創作者為了保衛其心血的價值與主體性，常造成導演與其他團員間的角力。而當即興能力不足或是導演無法明確表態創作訴求時，常導致創作過程過度漫長，並造成團員的焦慮與不安。

2016 年我曾與一位好朋友以共同創作名義發表一個小作品。過程我們總是充滿熱情，但也時常因為想法的不同，排練時常常互相對峙、互不相讓。後來我發現，共同創作時，不是我說服你，就是你說服我，不然我們再找到新的方法，但是絕對不能互相妥協、各退一步，否則作品將會變成四不像。那次的作品我十分喜歡，也瞭解共同創作是多麼費神的工作模式。而即興集體創作是一群人的共同創作，如何化解排練過程中的各種衝突，並產出所有人都滿意的結晶，更是導演以及所有成員最大的功課。

此種創作模式過程總是漫長，但若能找到可遇不可求的靈光一現，過程中一切的辛苦都會瞬間煙消雲散。

2.創作歷程

發展期 1：

以日本著名童書作者戶田和代的作品《狐狸的電話亭》為發想，開始各種腦力激盪、即興遊戲與實驗，盡可能地探索任何可能性。例如：

#詞語海報－從狐狸的電話亭中，找出幾個關鍵字(Love、Box、Magic、

Transformation) ，再從這些關鍵字聯想其他詞語，最後形成一個詞語網路。

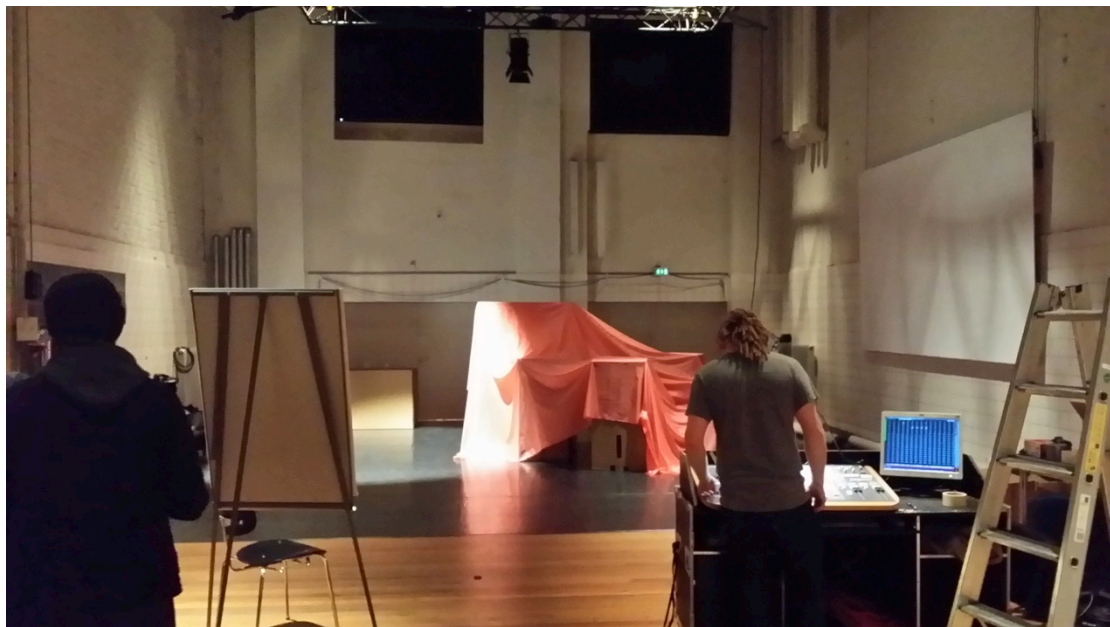
#物件說故事－設定一個空間做為舞台，以物件在舞台上說電話亭的故事。

#詞語肢體即興－利用海報上已有的詞語，做肢體即興演出。

#接力小劇場－用口說來即興產生想像中的演出

由於光與物件為本次製作的兩大重點，在過程中我們不斷利用這兩點嘗試各種可能。例如我嘗試利用有特殊規則的領導遊戲，在舞台的燈光轉換中不斷移動、逃離燈光的“吸血鬼遊戲”。物件以紙箱為主，我們嘗試尋找紙箱的各種玩法，例如躲在裡面只露出身體的一部分、從裡面拿出各種道具等等。此時期並不以發展出完整且具有長度的段落為目的，只要任何人根據中心思想有有趣的想法，大家就一起嘗試。有些演出時的段落就是在此產生的，例如利用紙箱碎片建立城市。

此時期沒遭遇什麼大困難，但曾經為了即興方向而陷入膠著。有人認為即興的主題應該更準確些，否則像是在大海撈針，漫無目的地前進；但也有人認為不應該在這麼早期就把框架建立起來，否則會抹煞許多可能性。在排練期的最後一天，我們花很多時間討論這個問題。

圖：於 Pact Zollverein 工作

發展期 2：

兩位導演經過討論，檢視發展期 1 所有發現的可能後，發展出一個有簡單架構的腳本－我們是一群尋找光的冒險者。此時期重點有發展現有物件的表演可能性，以及，更多時候向內探討光、也就是“盧西歐”的意義。盧西歐是什麼？為什麼要找盧西歐？找到盧西歐可以幹嘛？盧西歐可能會如何出現？對此我們也做了許多即興與討論。每個人對盧西歐都有各自的想像與看法，在這邊節錄一段我在排練時分享對盧西歐如何出現的想法：

.....沒有盧西歐，我們就處在一片黑暗之中。要在黑暗之中找東西，這根本是不可能的事情。那怎麼辦？我們根本就找不到盧西歐，也許就必須像這樣一直待在黑暗之中了。但是，為什麼我們這麼想離開這片黑暗？可能因為我們都怕黑，在黑暗裡，我們感到緊張，但是，如果在黑暗裡也有好玩的事情呢？如果找不到盧西歐，不如我們就學著怎麼在黑暗裡玩耍好了，說不定還蠻好玩的！這時黑暗中的笑容，也許就是我們一直在找的盧西歐.....

而另一位舞者 **Salim** 在討論盧西歐與他生命經驗的連結時也說了一段有趣的故事：

.....在我很小的時候，有一次跟一群朋友到足球場玩耍，結果要回家時，我才發現我把家裡鑰匙丟在球場的某處了。我超級緊張，球場這麼大，要是一點一點找，感覺要花上好幾天！這下肯定要被罵慘了。這時我的朋友告訴我，等等太陽快下山時，你趴在草地上，從低處掃視整個球場，你的鑰匙就會因為反射陽光而閃爍。我沒有別的方法，只能相信他。沒想到，我馬上就找到了我的鑰匙！對我來說，那位朋友就是盧西歐.....

從對盧西歐意義的討論，我們更加確定作品的核心思想，並發展了許多肢體即興，後來也出現在作品裡。例如舞者 **Verena** 分享觀賞一部電影中關於光的深刻感觸，所發展出的獨舞。

而在這個排練期，舞台設計 **Doris** 也根據之前排練的經驗，為我們量身打造了許多不同形狀的木製物件，讓我們實驗。在此我們也利用本身擅長的身體能力與物件即興，發展出的許多片段後來也都出現在作品裡，例如我利用大木架與月球漫步來測量距離，**Salim** 安排成各種地形來做跑酷技巧，**Verena** 則利用各種戲劇表演效果來與物件互動，例如將大木架變成魔法門。

此時期的困難在於必須慢慢將作品成形，於是在如何拼貼與修改我們已經有的素材、好發展作品長度時，導演與團隊時常面臨必須做抉擇的局面。由於每個人都是創作者，對於自己所發展出的元素、在作品中的定位甚至是作品的走向，都有各自的想法，因此若是無法達成共識，時常必須透過大量的討論、甚至是對峙，直到一方被說服，排練才能繼續進行。

在發展期 2 的倒數第二天，我們邀請了一些觀眾來觀賞我們的非正式呈現。此時我們已經有了大概的作品架構，但許多還沒定案的銜接點與細節還是以即興為主。

演出期 1：

此時開始作品精緻化的工作，修改許多之前尚未處理的細節，並透過每日的完整彩排來找出問題。

演出期 2：

進劇場期間，主要著重在與技術工作，以及與技術人員的配合。舞者們也必須盡快適應與之前排練時完全不同的舞台結構，與物件的安置。

反思：

對我來說，這次是一個非常特別的經驗。初期在導演只給了些許意象與指示後，其餘皆交給參與團隊一起自由發揮，透過即興挖掘任何可能。雖然即興是我的強項，但這次參與聚合舞作品的其他團員，都有豐富的創作經驗，討論時總能在短時間內做出許多回饋，並且不斷提出問題與解決方法，是較缺乏創作經驗的我不及的。而由於我是初次參與這種工作模式，初期我都以跟隨與觀察居多，只在即興時盡可能用行動回饋團隊。排練後期慢慢習慣後，我也開始學著分享自己的看法，不過也由於排練時間有限，再加上後期時常花費許多時間在決定片段的走向，為了效率，我時常只是將想法放在心裡，除非我認為對於作品可能有重大幫助，才會與大家分享。

也許除了我，也有一些人因為認為時間寶貴而將想法放在心裡，後來想想，這是否也是一種變相的妥協？若我們還有充分的時間發展作品，也許能有更完整的討論、甚至更滿意的結果出現。時間的分配應該是集體即興創作的重大議題之一，從初期搜集資訊，到透過即興發展素材，至最後整理成完整作品，如何在期限內分配時間給各階段，考驗導演的經驗與智慧。

而這次創作在任何時期都選在能架設燈光的場地，讓燈光設計從頭到尾都能以技術參與作品發展，對我也是特殊的經驗。

圖：《盧西歐》演出照 Photo by Yen-Chun Chen

二、關於進修

1.Gyrokinesis

授課教師：Laura Virgillito

授課時間：5月8日至12日，10:30-12:00

授課地點：Tanzhaus NRW (Erkrather Straße 30, Düsseldorf)

關於 Gyrokinesis：

由資深舞蹈家 Juliu Horvath 所創的身體運動與治療法。Juliu 曾經受過非常嚴重的傷導致職業舞者生涯中斷，接著他開始研究瑜伽並深受啟發，在數年後於紐約教授“Yoga for dancers”課程。此課程原本只為專業舞者所開，後來他將其改良為 Gyrokinesis 並成為全民皆可參與的運動。

授課內容：

課程使用瑜珈墊以及椅子，從坐姿開始配合呼吸、按摩，接著從胸口與脊椎出發，帶入許多軀幹旋轉、胸口開合的動作。偶爾會起身將椅子作為扶手進行下肢的運動，後期運動多會在瑜珈墊上進行許多瑜珈動作。

由於我身體的訓練背景及經營方向與一般現代舞者不太相同，近年我開始尋找比較適合我的準備身體方式。Gyrokinesis 運動一個半小時下來，會感到身體十分暖和與放鬆，且過程中完全不會感到身體不適或是勾起舊傷，可以說是對身體工作者十分安全的運動及復健方式。不過距離身體達到在肌力、柔軟度都完全準備好、充滿彈性的完全狀態還需要一小段額外時間做準備。

圖：Tanzhaus NRW 教室牆上有許多有趣的小塗鴉

2.Countertechnique

授課教師：Nina Wollny

授課時間：5月16日至20日，10:00-13:00

授課地點：Studio 4, Studiohaus (Schiffbauergasse 4g, Potsdam)

關於 Countertechnique：

由荷蘭籍舞蹈家 Anouk van Dijk 以其近 30 年的舞者、編舞者、教學經驗所研發的一套舞者身心系統，主要概念為利用兩相抗衡之力來幫助動作。他將一般身體擁有重心的概念線條化，想像身體在空間中無時無刻都有不同力向量在發生，故沒有絕對的靜止存在；同時透過釋放不必要緊張、利用重力等方式來增加動能使用效率。解剖學也常在此技巧中出現，從更加了解身體進而產生更多動作可能性。

授課內容：

檢視(Scanning)與工具箱(Tool box)的使用為上課重點。每位舞者可以在心裡創造屬於自己的虛擬工具箱，並在工具箱的每個抽屜裡放置不同的任務，可以是感受身體、能量使用、空間察覺等等。此技巧並非以一次達成所有任務為目的，而是根據舞者透過檢視自己的身心需求來選擇相對應的工具。課程裡有數套固定的動作來練習工具箱的使用，這些套路會因每位教師的風格有不同呈現方式，但出發點相同。本次課程所使用的工具箱任務有以下：

Directing & Counter directing 將注意力放在兩個不同身體部位，執行動作

Body 以解剖學為基礎，更加了解身體構造(骨骼、關節、器官、重量、位置等等)

Energy 釋放不必要的緊張、利用重力幫助動作

Awareness 看見、客觀的觀察、微笑、管他 X 的！

Space 使用環繞肺部的三度空間、注意動作於空間中的完整軌跡

五天課程皆使用相同的動作為基礎，但在選擇不同工具執行動作時能充分感受到不同的改變，產生不同結果。我想透過工具箱的想像來刺激自身的專注與察覺，進而達到提身動作水準是其最大目的。而其一次只使用一種工具的準則也帶給使用者更深刻的動作體驗，而非為了達成多目的而一心多用，失去探索更多可能性的機會。

3.Gaga

授課教師：Noa Zuk

授課時間：5 月 16 日至 20 日，08:30-09:30

授課地點：Studio 4, Studiohaus (Schiffbauergasse 4g, Potsdam)

關於 Gaga：

來自以色列舞蹈家 Ohad Naharin 所發想的動作語彙。透過不斷聆聽自己的身體，加上引導者富有想像力的詞語，進而引發動作的產生，讓你能前往平常所沒有發現到的身體可能。此技巧以即興為主體，故完全沒有標準動作或套路，每個人可以依照自己對於引導者的刺激，有自己動的方式。Gaga 課程除了給專業舞者，也有讓沒有舞蹈基礎民眾參加的課程。

授課內容：

第一次上課只說了唯一的規則“不能停下來”，Noa 不在意你的動作是大是小、激烈或緩慢，只要你持續的動。從感受兩腳重心的轉移開始，接著慢慢加入全身，引導的節奏也越來越快。引導的方式可能是對環境的想像、或是直接給予動作指令，甚至是以食物的味覺來獲得愉悅感等。最印象深刻的是瘋狂拍打自己身體，在全部的學員一起倒數十秒鐘後，速度瞬間放慢，有種從冷泉出來後再泡進溫泉的酥麻感。

Gaga 對我來說，是一種理性與感性的不斷交錯。聆聽身體需要安靜，需要專心感受，但想要享受過程中那跟著引導者遊山玩水、嚐遍美食的滋味，又需要充分的想像力，有時甚至會讓你放開一切理性的束縛。玩心能開發你意想不到的身體領域，靜心能讓你察覺此時此刻的身體狀態與需求，如何在這兩者之間轉換自如，得到最大受益，是我認為 Gaga 最有趣的地方。

圖：Gaga 課後躺在陽光下休息的舞者

4.Esprit Yamak

授課教師：Laurent Piemontesi

授課時間：5月16日至20日，16:00-19:00

授課地點：Potsdam 地區戶外各處

關於 Esprit Yamak：

Esprit Yamak 為法國 Yamakasi 原始成員之一 Laurent Piemontesi 為他的訓練課程所取的名字，意為強壯的靈魂。Yamakasi 遵從法國體育先驅 Georges Hébert 所提倡的“自然訓練法 la Méthode Naturelle”，以建立在身、心、靈皆強壯的人為前題，不斷挑戰自己。Yamakasi 的理念實踐方式在後期有一些不同的名字(如跑酷 Parkour、自由奔跑 Free-running、移動的藝術 l'art du déplacement)，且因時常以城市的各種地形、建築或障礙物為訓練地而聞名。

課程內容：

五天課程皆在戶外不同地形進行，例如排滿小欄杆的腳踏車停車處、大橋旁的長樓梯與高牆、湖邊的護欄、有山坡的草地等等。身體訓練內容包括基本的肌力訓練(各種伏地挺身、深蹲、倒立等等)、單一元素的移動動作訓練(跑、跳、落地、爬等等，或是與跨越及平衡相關，如跨越欄杆與高牆、在欄杆與高牆上停留)與多元素組合的動作(奔跑後蹬上高牆、蹬牆後落在竿子上、連續兩次跳躍後掛在牆上等等)。

除了身體技能以外，也有一些其他層面的要求。例如由於學員皆來自不同的背景，Laurent 要求每個人都必須知道自己的能力，並且完成屬於自己的任務，這點在課程中十分重要。而許多動作除了需要肌力與柔軟度外，更需要準確與專注，以及身體的反射直覺，例如跳躍後準確落在牆角、三次跳躍後懸掛在牆邊等等。

有趣的是訓練第三天，我們大家被要求課程中必須喝同一瓶水，如果水被喝完，或是有人身體不適，訓練就必須結束。當天是大熱天，我們在沒有遮蔽物的河邊進行訓練，大家都汗如雨下。在這個規則下，向內你必須真正了解自己當下的身體狀況，該喝多少水能夠維持運動表現，同時每次練習動作都必須充滿效率，以免浪費多餘的體力；向外你必須照顧其他同伴，注意是否有人開始過度疲勞，需要補充水分。同時我又私心的不希望課程太早結束，以免少學到東西，於是更是盡可能地減低水分補充次數。在這人為的嚴苛環境下，專注度提升到難得的境界，是很特別的經驗。

反思：

動作的功能性與藝術性

在 Esprit Yamak 課程中最印象深刻的，是在許多需要跨越的動作時，我常不知不覺地使用沒有效率的動作或姿勢，或是重心時常擺在身體中心甚至偏後，這讓我在過程中需要花費更多力氣，降低移動的效率，也無法把動力延續到下一個動作。沒想到這種我以為是生物與生俱來的動作，我竟然還需要“想一下”才可以做出來。生在這個社會，我們早已不需要靠自己的身體快速移動，原來我的身體在不知不覺中，早已忘記了“有效的移動“這個人體原廠功能。

我身為舞者，這十年接受了街舞、芭蕾、現代舞等訓練，我們的一舉一動是為了表演，但舞蹈的身體與生物的身體似乎有段距離。生物大部分的身體動作是為了生活，有其實用性，一抬一放都必須有效率，免去多餘的體力開銷，好用永遠比好看重要。但有時，這些好用的動作反而驚人地好看，例如獵豹奔跑、蟒蛇爬樹等等，與芭蕾、街舞的美截然不同。當我們在舞台上不斷展現充滿藝術性肢體的同時，是否忘了自然就是美的功能性身體也有許多表演性？

反觀舞蹈，許多技巧都並非建立在我們自然的身體結構上，例如墊著腳尖不斷轉圈、膝蓋跪地的地板動作等等，也許這些都在一點一滴消磨我們身體，導致舞者身涯晚期總是病痛不斷、甚至因此必須結束舞蹈生命。也許適時的讓身體回到自然，練習一些我們與身俱來卻早已忘卻的身體本能，能夠幫助身體找回一些平衡，並延長身體的使用期限。對於動作十分感興趣的我，將會開始練習人體的各種移動方式，尋找身體的自然，並在不久後與大家分享。

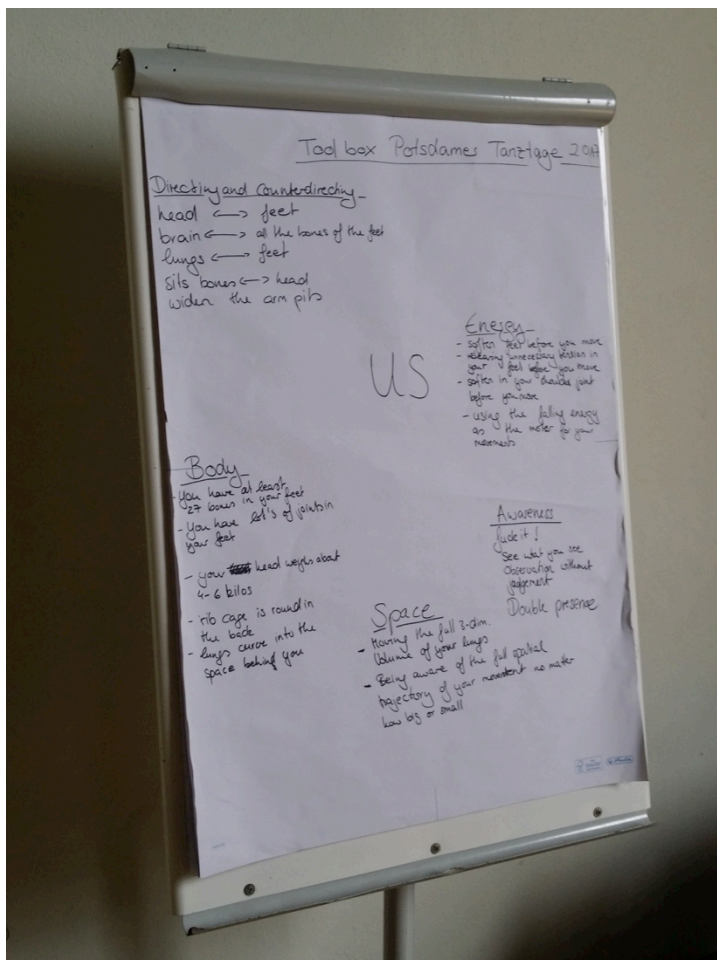

圖：Esprit Yamak 課程照片 Photo by Jeanne Chapy

經驗的保存與分享

本次進修的內容 Gyrokinesis、Counter technique 及 Gaga 都來自於資深舞蹈家將其畢生舞蹈與身體經驗整理歸納及包裝後，成為一套能夠推廣至全世界的舞蹈技法與運動。除了商業利益面，其對於資深舞蹈家的珍貴舞蹈經驗保存有極大的幫助。經驗能幫助後來之人更有效地到達前人之境，不管是透過親授或是各種影像、文字紀錄。而這三位近代舞蹈界對身體有獨特見解的大師，透過將經驗完整的整理歸納成各式資料、以及嚴格的師資培訓認證，有效的讓其珍貴的舞蹈經驗更加廣泛與長遠流傳，不會隨著舞蹈家的逝世而失傳。

在台灣，不管是在創作還是表演方面，有許多非常傑出的舞蹈家，他們身上都有許多可貴難得的舞蹈經驗。除了曾經與他們親近工作過的人們，是否有更多機會能在他們的同意下，將他們的技藝系統化、更佳廣泛並長遠的分享，甚至成為非專業舞者也能受益的平民運動。

圖：Counter technique 課程的工具箱海報

三、關於藝文參訪

1. 第六屆 Tanz NRW 舞蹈節

日期：2017 年 5 月 3-14 日

地點：Düsseldorf

發跡於 2007 年，以德國北萊茵－西發利亞邦八個城市(Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln, Krefeld, Münster, Viersen, Wuppertal)當代表演藝術機構間互相串聯、聯合舉辦的雙年舞蹈節，在期間內舉辦演出、工作坊、電影欣賞、講座、展覽等活動。邀請藝術家與團體大多來自當地區域，老字號如 Folkwang Tanzstudio, CocoonDance Company 等，也有許多年輕的獨立藝術家與團體。除了當代舞蹈以外，此邦的一些大型劇院舞團也會和舞蹈節一起推出衛星活動(如 Open Studio)，並將近期演出節目結合舞蹈節一起推銷。

圖：舞蹈節主視覺 Photo by Tanz NRW Festival

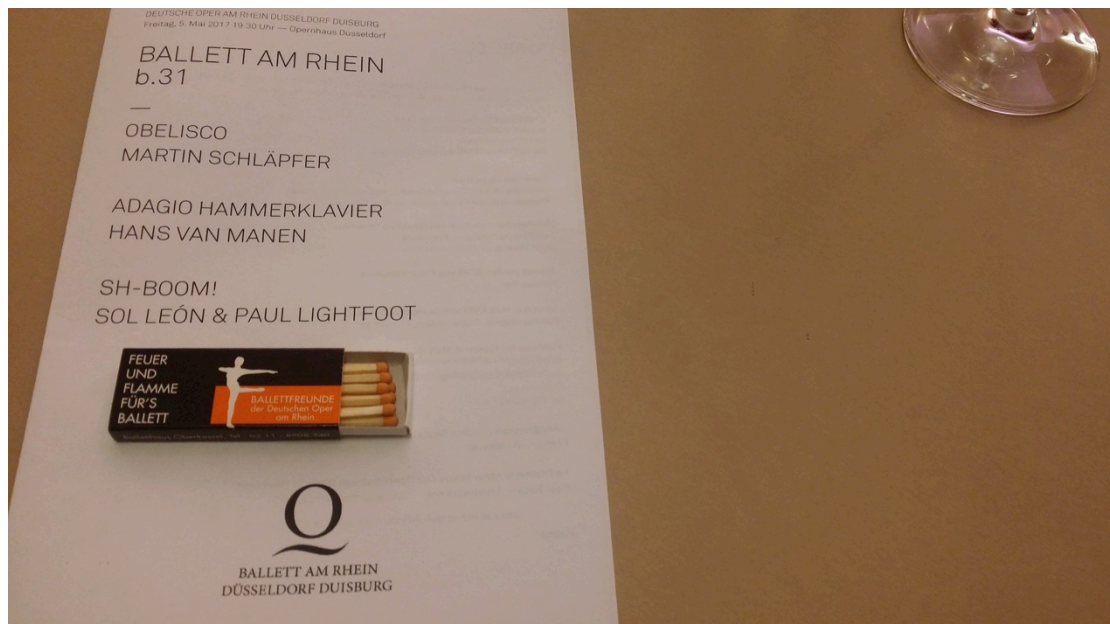
本次由於此期間於 Tanzhaus NRW 進修，參與的舞蹈節活動皆以 Düsseldorf 為主：

5/4 CocoonDance Company 《Momentum》

CocoonDance Company 於 2000 年由編舞家 Rafaële Giovanola 以及戲劇顧問 Rainald Endraß 成立，是近代 NRW 地區的指標性當代舞團。本次演出的 Momentum 以三位男舞者，從探討脊椎的流動，逐漸累積增幅為充滿節奏與爆發力的全身運動與雙人、三人搭配。三位舞者如動物般的行為，與一般現代舞者優美延長的肢體截然不同，感覺他們似乎也與我一樣，並非芭蕾舞底出生，甚至可能也與我一樣擅長街舞。後來在德國的旅行中認識了該舞團的資深台灣舞者，果然得知其中一位舞者為街舞背景出生。在台灣，大部分現代舞團編舞家使用舞者皆以芭蕾舞為基底，也聽聞歐洲有許多編舞家喜好從街舞身體發展動作。本次作品並非以街舞身體為主體，卻使用了街舞背景出生的舞者，對我是一個鼓舞。

5/5 Ballett am Rhein 《b.31》(衛星活動)

德國的大型芭蕾舞團之一，其“b.”系列每次皆與不同世界級編舞家合作，除了芭蕾也有許多現代風格演出。本次觀賞節目“b.31”演出由舞團藝術總監 Martin Schläpfer 以及知名編舞家 Hans van Manen，Sol León，Paul Lightfoot 創作的舞碼。

圖：節目單與免費贈送的芭蕾舞團小火柴

5/6 Antje Velsing 《Haus, Kein Haus》

德國的年輕藝術家編創的肢體劇場，透過身體、聲音與投影探討日常生活中物件與身體的關係。

5/8 Ballett am Rhein "Open Studio & Guided Tour"(衛星活動)

進入 2015 年 8 月才完工的舞團新排練場所，除了認識芭蕾舞團、親眼觀賞舞團新作排練過程，也透過導覽一睹芭蕾舞團的內部空間與設施。

圖：Ballett am Rhein 舞團排練場

5/10 Ozlem Alkis 《Camouflage》

德國的年輕藝術家編創的肢體劇場，透過物件製造幻覺配合肢體，營造詭異的氣氛。

5/13 Alfredo Zinola & Maxwell McCarthy 《PARTY》

兩位德國的年輕藝術家共同編創的親子互動演出。家長會在演出前被帶進演出場地穿上服裝與面具，分散坐在場地周圍。會場被佈置成五顏六色的奇幻世界，表演者透過充滿節奏的舞曲與小朋友互動遊戲，後期還加入彩色羽毛讓空間更活潑。最後會邀請家長一起加入派對，並在現場提供飲水。

5/13 Sprungbrett<>Tanzcherche NRW

舞蹈節提供給兩位當地年輕藝術家－Wilhelmina Stark 與 Veronika Heisig 的短期駐村創作計畫，並在舞蹈節期間於各城市做公開呈現。Wilhelmina Stark 為非裔街舞舞者，透過駐村期間探討其血統與女性議題，並以舞蹈形式呈現；Veronika Heisig 則透過駐村期間探討憤怒以及其表現形式，並以裝置藝術以及肢體表演呈現。

5/13 nutrospektif 《c o r e s p o n t a n z》

由街舞團體 nutrospektif 邀請數位各種不同舞蹈風格舞者所進行的即興演出。以街舞 Battle 活動的進行方式，透過主持人介紹，每位舞者必須在 DJ 播放的音樂中，以獨舞、雙人舞、與物件互動等題目輪流做即興創作。

心得：

Tanz NRW 雖名為舞蹈節，但城市裡卻沒有節慶氣氛，只有偶爾遇見的舞蹈節海報，就連 Düsseldorf 舉行舞蹈節的中心 Tanzhaus NRW 感覺也如日常。觀眾人數普普，大多為本地民眾。不過雖然規模小，舞蹈節主打本地藝術家，給了許多年輕創作者一個機會發表作品，甚至是短期駐村，也大大培育未來的舞蹈戰力。

本次觀賞年輕創作者的作品，皆有完整的創作理念，但是演出中卻偶而出現不熟練的身體技巧。也許是因為排練時間不足，導致沒有足夠時間做精細修改與練習。但與幾位舞蹈工作者聊天得知，當前的德國當代舞蹈圈比起身體技巧，更重視創作的理念、創意與想法。在此前提下，於身體下功夫有時似乎已不在主要清單內。近代當代舞蹈充滿驚喜，任何事都有可能發生在舞台－或不在舞台上，而往往充滿創意或思想內涵的作品總是能打入人心，成為經典。不過一部好電影，若是在畫質差勁的顯示器上播放，一定無法傳達出最完整的內容。如果身體還是舞蹈的媒介，若是身體無法精準表達意念，有再好想法都可能會被打折扣。

而街舞團體 nutrospektif 將街舞活動概念帶進劇場裡，完全與我預期可能會欣賞到的劇場作品不同。當初剛接觸現代舞的我，充滿好奇與熱情，不斷學習與練習，甚至希望有一天我也能以街舞元素，創造如當今現代舞大師般的劇場作品。但如果街舞最好看的樣子，就是那在任何地方、任何時間都能來一下的隨興，為何要把它帶進劇場裡？這也許是一個無聊的問題，卻能刺激我不要忘記自己要往哪裡去。

2.Potsdamer Tanztage 舞蹈節

日期：2017 年 5 月 16-20 日

地點：Fabrik Potsdam, Potsdam

創立於 1991 年，為 Potsdam 地區第一個當代舞蹈平台。舞蹈節期間邀請許多國際舞團進行演出，也舉辦眼花撩亂的大師工作坊、音樂會與親子活動。本次主要參與舞蹈節的工作坊與觀賞演出，而主辦方在舞蹈節期間供應付費三餐，也提供排練室給外地學員便宜住宿。由於《盧西歐》排練行程，無法參與完整舞蹈節。本次觀賞的演出有：

5/16 Compagnie Marie Chouinard

《Hieronymus Bosch : The Garden of Earthly Delights》

來自加拿大的世界級舞團，編舞家 Marie Chouinard 以早期荷蘭藝術大師 Hieronymus Bosch 的三聯畫《The Garden of Earthly Delights》為題，創造出的超現實舞作。從畫中間的樂園開始，再至畫右邊的地獄，最後結束在左邊的伊甸園。整部作品配合投影，舞者的演出內容與舞台上出現的畫片段相呼應，且投影不僅於舞台上，舞台兩側的牆壁也有。雖是根據古典畫作編創，但舞作中使用許多現代物品，例如鐵梯、垃圾桶、人體模型、辦公椅、麥克風與擴音器等等，造成有趣的衝突。舞者不僅表演功力強，肢體張力也十分有水準。

5/17 Ali Chahrour 《May He Rise And Smell The Fragrance》

來自黎巴嫩的編舞家，與兩位樂手以及一位女歌者一起演出。內容以家鄉的傳統喪禮為題材，探討其文化下男人無法輕易表達的悲傷情緒。整部作品以傳統音樂為主，由於舞蹈動作並不多，且舞者只有一人，音樂甚至比舞蹈還要搶眼。歌唱部分歌詞皆為阿拉伯語，舞台上備有德文翻譯投影。

5/18 Yasmine Hugonnet 《Le Récital des Postures》

來自瑞士的舞蹈家所帶來的獨舞。透過不斷的變換姿勢，展現純粹的身體美學，偶而搭配服裝與道具。整支作品步調十分地緩慢，讓人有種在看展覽的錯覺。

5/20 Guy Nader & Maria Campos 《Time Takes The Time Time Takes》

兩位來自西班牙的編舞家，以動作的節奏與動能持續為主題，從如鐘擺般的極簡動作，利用獨舞、雙人、三人至多人間的搭配，創造出毫不間斷的身體合奏。整支舞作裡出現許多非常有趣的雙人及多人技巧，甚至是特技般的舉人、拋人等，毫無冷場。其中男舞者皆非科班出身，在舞作裡也有相當出色的發揮，給身為非科班舞者的我一些啟發。

5/20 Thiago Granato 《Treasured in The Dark》

德國當地的編舞家。本作品受到日本舞蹈家土方巽以及舞蹈家 Lennie Dale 所啟發，透過不斷地轉移、變形主體，挑戰舞蹈的界線。

心得：

Potsdamer Tanztage 今年已邁入第 27 屆。活動期間人潮非常的熱絡，每場演出都座無虛席，甚至每晚都有許多沒買到票的人願意排隊等候補；工作坊師資皆為一時之選，在這世界各地大師齊聚一堂期間也是交流的好機會。晚上大家都會在咖啡廳交際、或是參加音樂會，的確很有節慶的感覺。與 **Tanz NRW** 相同，**Potsdamer Tanztage** 也有給柏林藝術大學舞蹈系年輕藝術家一個發表作品的平台，可惜剛好都與我的工作坊撞時間。

工作坊的學生也是各式各樣，從已經是職業舞團的舞者、舞蹈學校教師、舞蹈系學生、業餘舞者或是在地居民。學生大部分都是歐洲人，也有遠從美國而來，但這次似乎只有我一個人從亞洲來。由於這邊與柏林很近，許多人會從柏林通車過來上課，於是主辦方也很貼心的在工作坊的收據上附上車票，只要工作坊期間都可以憑此證免費來回柏林。演出的票卷也可當作當地交通票使用。

不過這次報名三個工作坊，也常常每天為了看晚上演出而沒有時間吃飯或是參加其他附屬活動，算是小遺憾。而住在排練室裡則是完成了我的小夢想，隨時都有空間可以活動真的是很幸福。

四、成果分享會

日期：2017 年 7 月 29 日 14:00 至 15:30

地點：如是空間(台北市士林區文林路 342 號 7 樓南側)

宣傳內文：

鍾志文，一位台灣的青年舞蹈工作者，獲國藝會《2017 海外藝遊專案》補助，於今年四月踏上人生首次歐洲行。興奮、衝擊、反思，7/29 號來聽聽，關於青年起藝的這些、那些。

★ 阿文會分享：

關於排練－創作歷程與工作模式

參與表演藝術團體"聚合舞 Polymer DMT"2017 年臺德共製作品《盧西歐 Luceo》

排練實況

關於進修－經驗、身體與反思

Counter technique 相衡技巧、Gaga 技巧、

Esprit Yamak 移動的藝術、Gyrokinesis 脊椎螺旋運動

關於藝文參訪－德國藝術文化初體驗

Tanz NRW 舞蹈節

Potsdamer Tanztage 舞蹈節

其他大小演出與展覽觀賞心得

關於講者

鍾志文，國立體育大學體育推廣學系、臺北市立大學休閒運動管理學系碩士班畢業，專長街舞，喜好學習與鑽研各種身體技巧與表演方式。

近期舞蹈經歷

2013-15 年擔任許芳宜&藝術家年輕舞者

2015-16 年參與肢體音符舞團《台灣阿嬤》、《月牙泉》演出

2016 年入選雲門創計畫，與葉育年共同編創《Bounce》於雲門劇場小劇場呈現

活動資訊

活動日期：2017 年 7 月 29 日(六)

活動時間：14:00-15:30

活動地點：如是空間 (台北市士林區文林路 342 號 7 樓南側，近士林捷運站 2 號出口)

入場方式：免費入場

相關照片

於 Facebook 宣傳活動頁

分享會剪影

分享會剪影

會後合照

相關連結

聚合舞 Polymer DMT

<http://www.polymerdmt.com/>

《盧西歐》臺北演出資訊

<http://www.taipeicaf.org/performance.aspx?id=28>

Pact Zollverein

<http://www.pact-zollverein.de/>

Barnes Crossing

<http://www.barnescrossing.de/news.html>

Gyrokinesis

<https://www.gyrotonic.com/>

Countertechnique

<http://www.countertechnique.com/>

Gaga

<http://gagapeople.com/english/>

ADD Academy(移動的藝術)

<http://www.add-academy.com/en/>

Tanz NRW

<http://www.tanz-nrw-17.de/en/>

Potsdamer Tanztage

<http://www.potsdamer-tanztage.de/en>

分享會 Facebook 活動頁

<https://www.facebook.com/events/1531751180215747/>

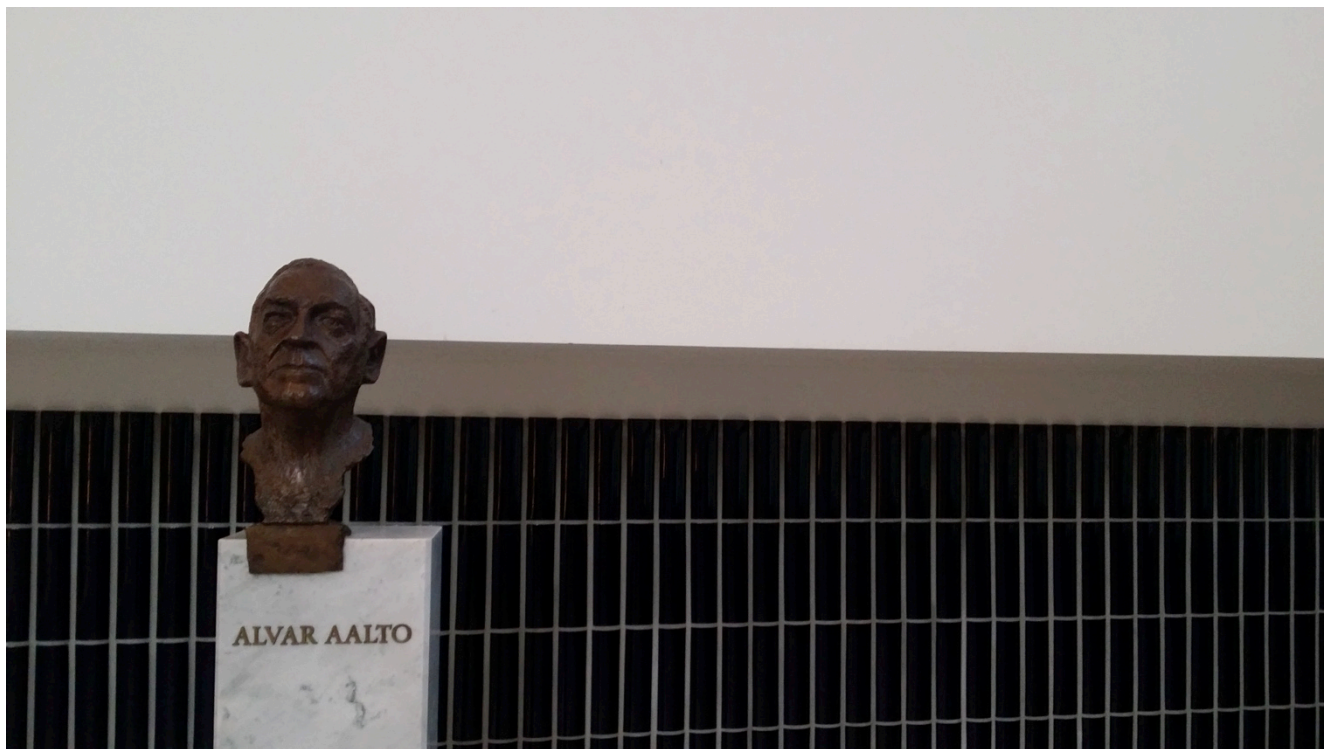
附表四： 附件粘貼表 (照片、 剪報等) <本表得以 A4 格式影印後使用>

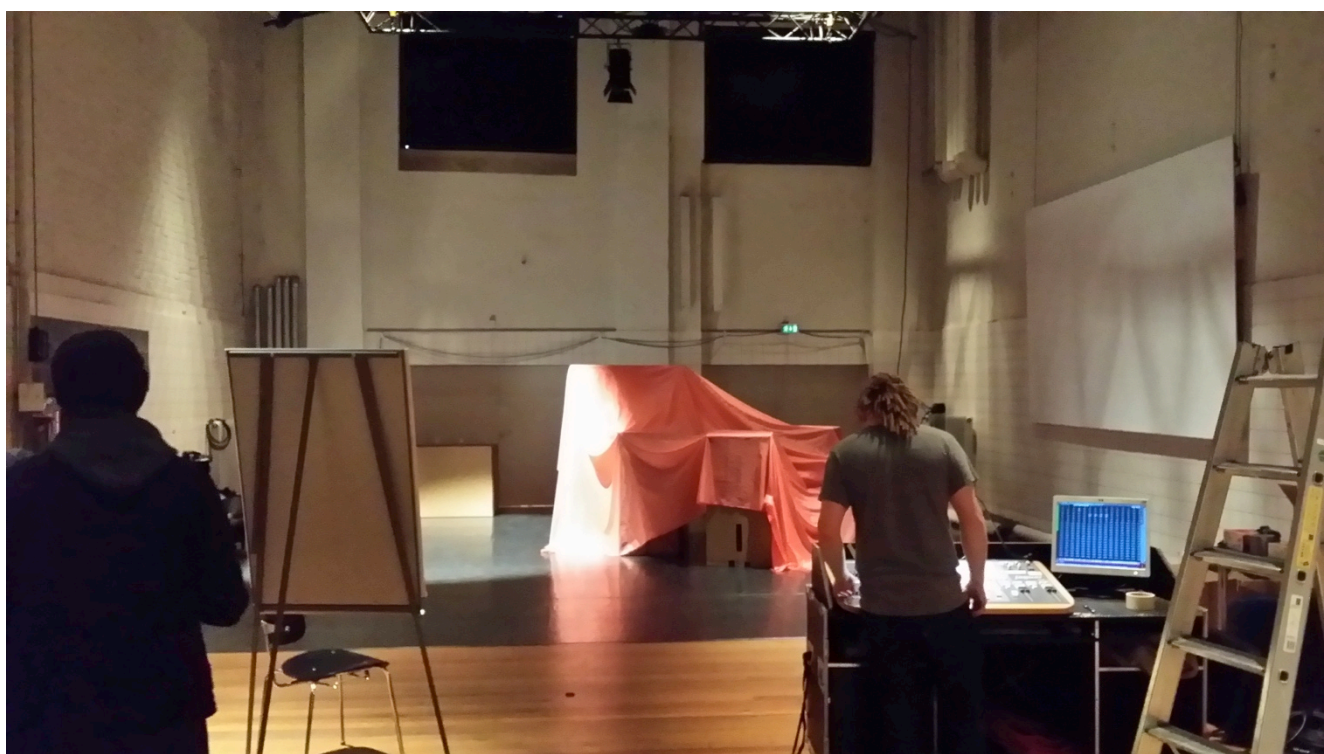
於 Essen 排練的 Pact Zollverein 劇院

於 Pact Zollverein 排練室工作

前往觀賞 Alexander Ekman 與 Aalto Ballett 合作的作品《3 by Ekman》

於 Pact Zollverein 劇院小劇場工作

柏林圍牆遺址

於柏林大教堂瞭望台

Tanzhaus NRW 教室

Ballett am Rhein 舞團駐地

Potsdamer Tanztage 主辦單位 Fabrik Potsdam

Potsdamer Tanztage 舞蹈節工作坊指引

於 Cologne 的排練地 Barnes Crossing 工作室

於 Barnes Crossing 工作