

活動記錄照片及圖說

時間：2016 年 1 月 10 日

地點：瑞典斯德哥爾摩

內容：參加 Norrdans 舞團舞者徵選

Norrdans 舞團自 1995 年成立起，就不斷探索與發展當代舞蹈和觀眾的互動，創作出各種經驗，以及適合各年齡層的作品，也經常以製作舞蹈影片的方式，宣傳推廣舞蹈。此次受邀參與徵選的舞者人數約 120 人。這是出國計劃中的第一項任務，在抵達北歐的隔天即進行的第一項考驗，讓我格外的緊張，不過也因為此次經驗，進一步瞭解到歐洲舞團徵選流程--通常以階段性篩選的方式進行測驗--對舞團而言，其實也是更清楚、更有效率地找出適合的人選，對舞者而言，如果可以順利晉級，也比較有空間能夠展現自我。

本圖片提供來源於 Norrdans 官方網站

時間：2016 年 1 月 11 日到 1 月 24 日

地點：瑞典馬爾默

內容：協助《沉睡的巨獸》舞作排練 / 參加舞團舞者徵選

Skånes Dansteater 舞團，瑞典最大的獨立舞蹈公司，擁有完善的空間與設備。為期 2 週時間，協助編舞家瑪芮娜.麥斯卡利（Marina Mascarell）的排練，是給自己一個很好的學習機會，從舞者身份轉換到排練助理，更能夠清楚地統整舞作細節，從中幫助舞者們所需要的，關於動作的質地與發展等等。在工作當中觀察到一編舞家因應舞者的特質不同，適當地做調整，尤其在獨舞的部分，保留一樣想法與概念但給舞者空間去發揮不一樣的詮釋方式。我覺得當個好的編舞家，對這部分相當重要，尊重舞者，瞭解舞者的特性不同，給予空間是一種信任感，更能夠提升編舞家與舞者工作進度與關係。經由這次的排練過程中，也看見不大一樣的工作方式。我覺得台灣的教育下，舞者的身體訓練相當扎實，頭腦也很敏銳，但相較之下「溝通」是我們比較欠缺的，由於文化背景的差異，我們在比較制式化的學習環境長大，習慣等待別人給答案，養成我們較害羞與較被動的態度。本計劃因協助排練工作進行得相當順利，故於原訂日期 2016 年 2 月 8 日前提早結束離開，前往下一個徵選行程。

拍攝於 2016 年 01 月 15 日於 Skånes Dansteater 建築外觀

拍攝於 2016 年 01 月 20 日於 Skånes Dansteater 排練教室

拍攝於 2016 年 01 月 22 日於 Skånes Dansteater 劇場
《It is like a large animal deep in sleep》試裝台

時間：2016 年 1 月 25 日～1 月 31 日

地點：荷蘭鹿特丹

內容：Mor Shani 工作坊與舞者徵選

來自以色列的 Mor Shani，現居荷蘭，為自由編舞家。自 2009 年開始，長期合作編舞於荷蘭鹿特丹 Dansateliers，同時也在這幾年的時間當中，以愛情主義為創作出發點，其靈感來自“Art Of Loving”這本書，與影像藝術家 Paul Sixta 合作，以電影的方式呈現，希望帶給觀賞者不僅只是分享一個作品，也是一種行動藝術。

這是一個半實驗性質的工作坊與徵選，與一般認知的舞者徵選，相當不同。這裡沒有競爭壓力，比較像是一個開放式的公共空間，為期一週的時間，首先大家彼此互相介紹與認識，編舞家 Mor Shani 給予參與者自由發揮的空間，僅提供一些結構，藉由舞者即興創作當中，尋找有趣的元素作為未來可能發展的考量，多半以相互合作的方式為主。

拍攝於 2016 年 1 月 28 日於 Dansateliers 排練教室門口

時間：2016 年 2 月 4 日

地點：荷蘭海牙

內容：參觀 M.C.Escher 博物館

出生於荷蘭的 Escher，有幻覺藝術大師之稱，被視為二十世紀藝術繁盛時代的奇葩藝術家，一貫的作品風格是利用空間創造錯覺，包含了錯置，空間扭曲以及互補圖形的創作，其作品充滿著空間的想像。

Escher 的作品，總能激起我的思考，每一幅畫作，讓我願意花時間去欣賞，去瞭解，充滿著參與感，嘗試著從看似矛盾的圖像中，發現邏輯的存在，將觀眾帶入幻想的驚嘆旅程。這也讓我想到我們在作舞蹈藝術表演時，是否能夠也讓觀眾感到參與的感覺？如何引導觀眾？能夠有共鳴？如果能夠更引起他們的興趣，是否觀眾自然而然的也會主動的想要瞭解更多，關於舞作的含義，而不是看完一場舞蹈演出只是評判它的好與不好。這也是藝術辛苦與困難的地方，我認為藝術的存活，與觀眾息息相關。

拍攝於 2016 年 2 月 4 日於 Escher 博物館內

拍攝於 2016 年 2 月 4 日於 Escher 博物館內

時間：2016 年 2 月 19 日～2 月 20 日

地點：以色列台拉維夫

內容：參加巴西瓦舞團青年團舞者徵選

巴西瓦舞團（Batsheva Dance Company），自 1990 年納哈林（Ohad Naharin）擔任藝術總監開始，以震撼與爆發性的肢體風格聞名全球。創新的舞蹈風格“Gaga”，開創了獨特舞蹈語彙的新時代，強調舞者感官的探索，和肢體動作的無限可能，同時要求舞者傾聽身體的聲音。在 2010 年巴西瓦舞團第一次來台演出後，就深深吸引我。參與巴西瓦舞團的徵選原因，除了對舞團訓練方式相當感興趣外，從作品當中，即便群舞的段落，總是可以看見每位舞者的獨特性，讓我強烈感受到該舞團亦相當啟發舞者人性的觀感與心智上的深度，這也是對身為舞者的我而言，渴望進一步探索的部分。此次舞者徵選人數約 300 人，來自世界各地的年輕舞者，徵選的內容包含 Gaga 技巧、舞作的學習與表現，其主要部分多半以即興舞蹈的方式進行測驗，激發舞者的潛能表現。除此之外，也提供一堂免費的 Gaga 課程，給考生認識與體驗。

拍攝於 2016 年 02 月 20 日於巴西瓦舞團的外觀建築

時間：2016 年 2 月 27 日～2 月 28 日

地點：英國倫敦

內容：參加 Scottish Dance Theatre 舞者徵選

Scottish Dance Theatre 與來自世界各地的編舞家合作，在 2011 年也曾與英國知名編舞家 Hofesh Shechter 合作。其中作品《Dog》是最初吸引我關注該舞團的起因。以多元風格的運作方式，以極大膽創新為目標，更是在音樂、設計領域與視覺藝術上挑戰與嘗試，創作出高品質的舞蹈演出。這也是報名參加徵選的原因，喜愛自我挑戰的我，希望能夠從多元的接觸當中，摸索出多方面的可能性。此次受邀前往參與徵選的舞者人數約 150 人，徵選的內容包含芭蕾舞、現代舞蹈與即興創作，除了個人表現外，也相當注重團體合作關係與默契。

本圖片提供來源於 Scottish Dance Theatre 官方網站

時間：2016 年 3 月 25 日~3 月 27 日

地點：德國科隆

內容：偷窺者劇團工作坊

來自台灣旅歐舞者劉怡君，現任偷窺者劇團團員，剛好是這次工作坊的指導教師。舞者劉怡君從 2005 年開始接觸 Countertechnique 技巧，2009 年更進一步進修受訓，成為此技巧的專業教師。她說到這個技巧不論對舞者平時的身體訓練跟表演上都給予她很大的幫助，工作坊分為兩個階段，第一階段為 Countertechnique，在課堂中多次提及骨骼的結構，瞭解自己身體架構便更能夠有機地去使用它，也談論到點、線、面、體基本的空間概念，空間是否能夠有意識地與身體連結，藉此幫助身體找到更多的可能性。第二階段是關於戲劇練習，進而帶入偷窺者劇團 2014 年度製作《VADER》的片段體驗與嘗試，該劇團以超真實主義，將具體事物放上舞台為名。我們從模仿中觀察細節、說話中練習投射、道具的使用，時間的運用等等，發揮了很多想像力與考驗臨場的直覺感，突破內心的包袱，也同時不斷追尋身體極奇怪的可能性，利用多種不同的方式自我考驗，深入啟發個人特質。

拍攝於 2016 年 03 月 26 日於偷窺者劇團工作坊

時間：2016 年 3 月 18 日～3 月 21 日

地點：德國柏林

內容：參加 Johannes Wieland 舞者徵選

Johannes Wieland 舞團屬於卡塞爾國家大劇院下，其演出的作品多樣化，以肢體動作與空間探討人類心靈，豐富作品的架構為輔。也不斷邀請來自世界各地的知名編舞家合作，如奧地利編舞家 Chirs Haring、英國編舞家 Hofesh Shechter、Jozef Fruček/linda Kapetanea 等等，是我參加報名徵選的原因。本次受邀參與舞者徵選人數約 250 人，第一階段分成了四個梯次，以兩天的時間內篩選留下約 50 人，進行第二段次的選拔。徵選內容多半以當代舞蹈為主，其中特別著重於地板動作與爆發性地展現，舞作學習與表現的部分，也從群舞表現開始提高難度延伸到雙人舞蹈的部份。

拍攝於 2016 年 3 月 18 日於 Johannes Wieland 考試場地

拍攝於 2016 年 3 月 18 日於 Johannes Wieland 考試場地

時間：2016 年 3 月 29 日～4 月 2 日

地點：比利時安特衛普

內容：參加 Gaga 工作坊

Gaga 技巧為 Batsheva Dance Company 藝術總監 Ohad Naharin 發展出來的新肢體語彙。透過自己的身體獲取知識和自我意識的一種新方式。他說到透過這樣的訓練方式，我們更加了解我們的形式，超越熟悉的極限，加強身體的靈活性、耐力以及敏捷性，同時減輕感官和想像力的框架。這是一堂不允許有旁觀者的課程，專注聆聽身體，沒有任何批判，非常自由，沒有對或錯，對人們幫助很大，是一般人都可以接觸的技巧，主要在不斷地研究自己的身體。一旦開始上課，身體不允許停止下來，保持打開身體每個神經細胞，永遠不被地心引力的牽制而鬆垮掉，漂浮在空氣中，必須打開眼睛看，再加入日常生活經驗，好比說嗅覺與味覺的記憶，然後去感受。在這五天當中，發現身體在無限制的自由當中去了好多不一樣的地方，像是一場奇幻的旅程，除了是一種技巧也是一種精神的所在。

拍攝於 2016 年 03 月 29 日於 Gaga 工作坊的外觀建築

拍攝於 2016 年 04 月 02 日於 Gaga 工作坊

時間：2016 年 4 月 5 日

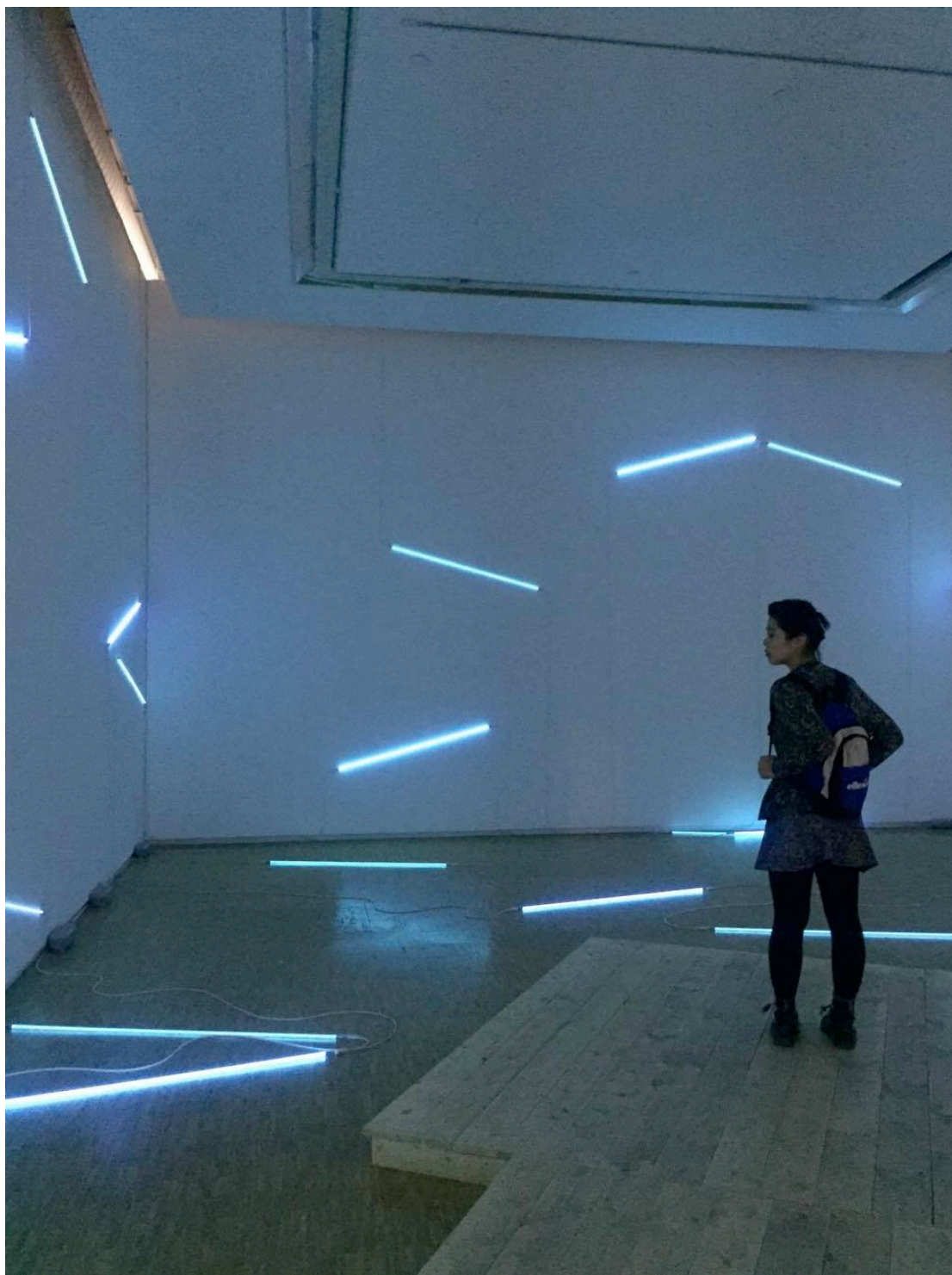
地點：法國巴黎

內容：參觀龐畢度藝術中心

一棟高科技建築，被人稱為『市中心煉油廠』的龐畢度，典藏二十世紀最完整、最豐盛的藝術作品。其中每兩個月更換一次的三樓當代藝術展場，在這一期的展覽中，擺放了許多裝置藝術的作品。裝置藝術就像是現代雕塑，與傳統相較之下，裝置藝術的主題通常是荒謬、嘲諷、頹廢，呈現出藝術家對現實的省思。在這種藝術形式，以空間呈現作品，給人更多想像力的發展，甚至有時觀賞者也在無形之中變成表演藝術的一部份。印象比較深刻的就是在一個小小正方形空間中，斜斜的天花板上擺放了一盞燈，因為光影投射的關係，整個牆面像是水中的倒影。其實這就是藝術帶給人的魅力，因為不同的觀眾，產生出來的想象與聯結就不見得相同。也因此讓我想到了，有很多人總是說，看不懂的東西就叫藝術，在法國巴黎的街頭，到處都可以看見藝術的存在，從小耳濡目染，培養藝術是從生活開始，美感的體現也在每一個角落，因此強烈的感受到藝術不再只是讓人看不懂的東西，而是讓你創造出更多的想像。

拍攝於 2016 年 04 月 05 日龐畢度藝術文化中心三樓展覽

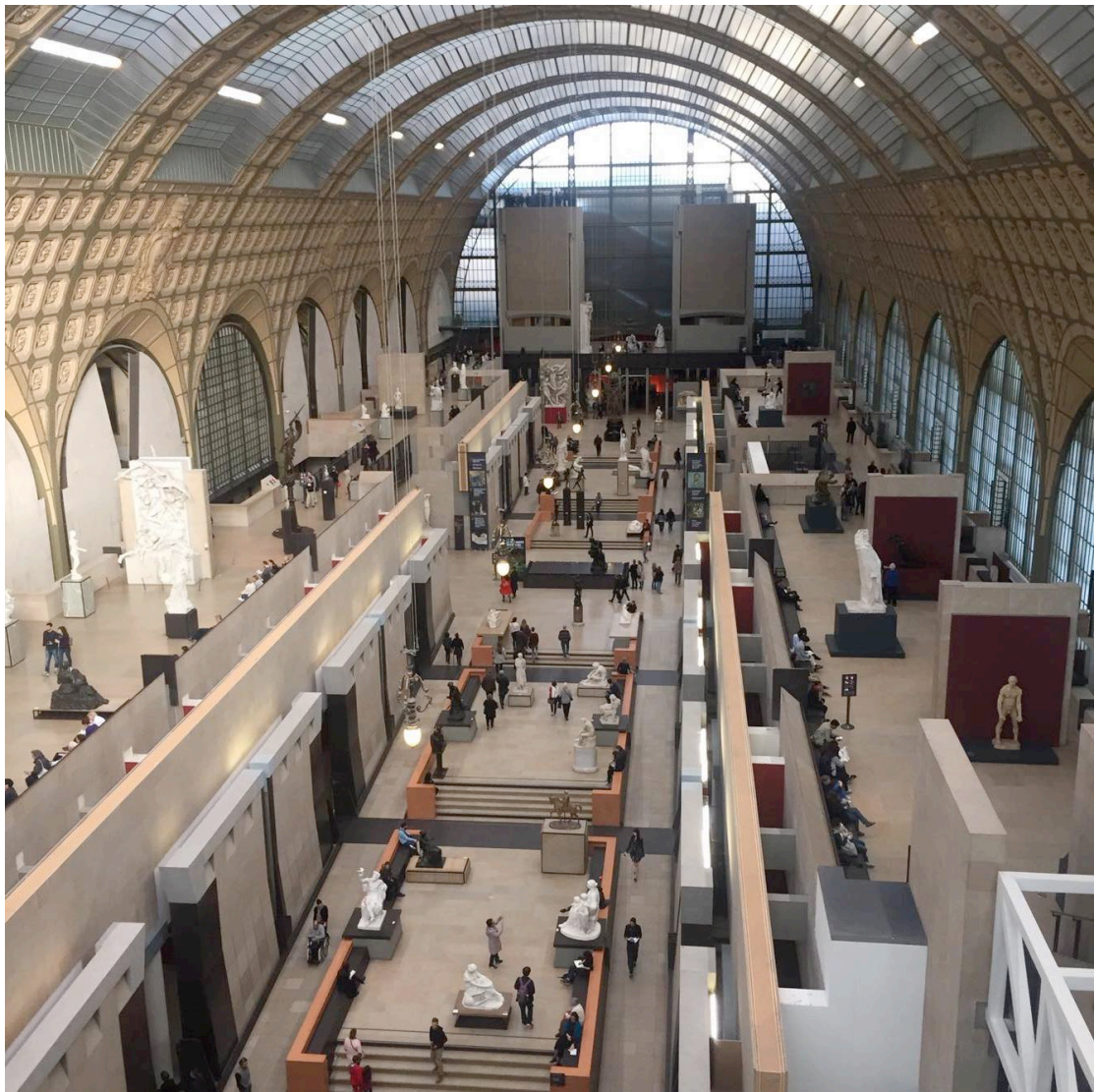
拍攝於 2016 年 04 月 05 日龐畢度藝術文化中心三樓展覽

時間：2016 年 4 月 8 日

地點：法國巴黎

內容：參觀奧賽博物館

由舊車站改建成的博物館，主要收藏近代的藝術作品，其中零稀收藏著奧古斯特·羅丹等等名人的雕塑品。光線的運用在雕塑中非常重要，光的層次，對比，都能成為作品的部分，襯著作品的材質與線條，形成自然而生動的美感，藝術家透過這些細膩的微小細節，賦予作品生命力的表現。從雕像這種靜態藝術當中，更使我反思到關於舞蹈，層次與對比，也是表現舞蹈作品中的要素，我們除了使用肢體上的線條與張力外，同時也應該襯著人的特質與個性，使舞蹈更真實化。這些都需要時間與生活的歷練，讓生命更有深度，讓舞蹈更有細膩，就像雕塑品一樣，越磨越細。

拍攝於 2016 年 04 月 08 日奧賽博物館內部景觀

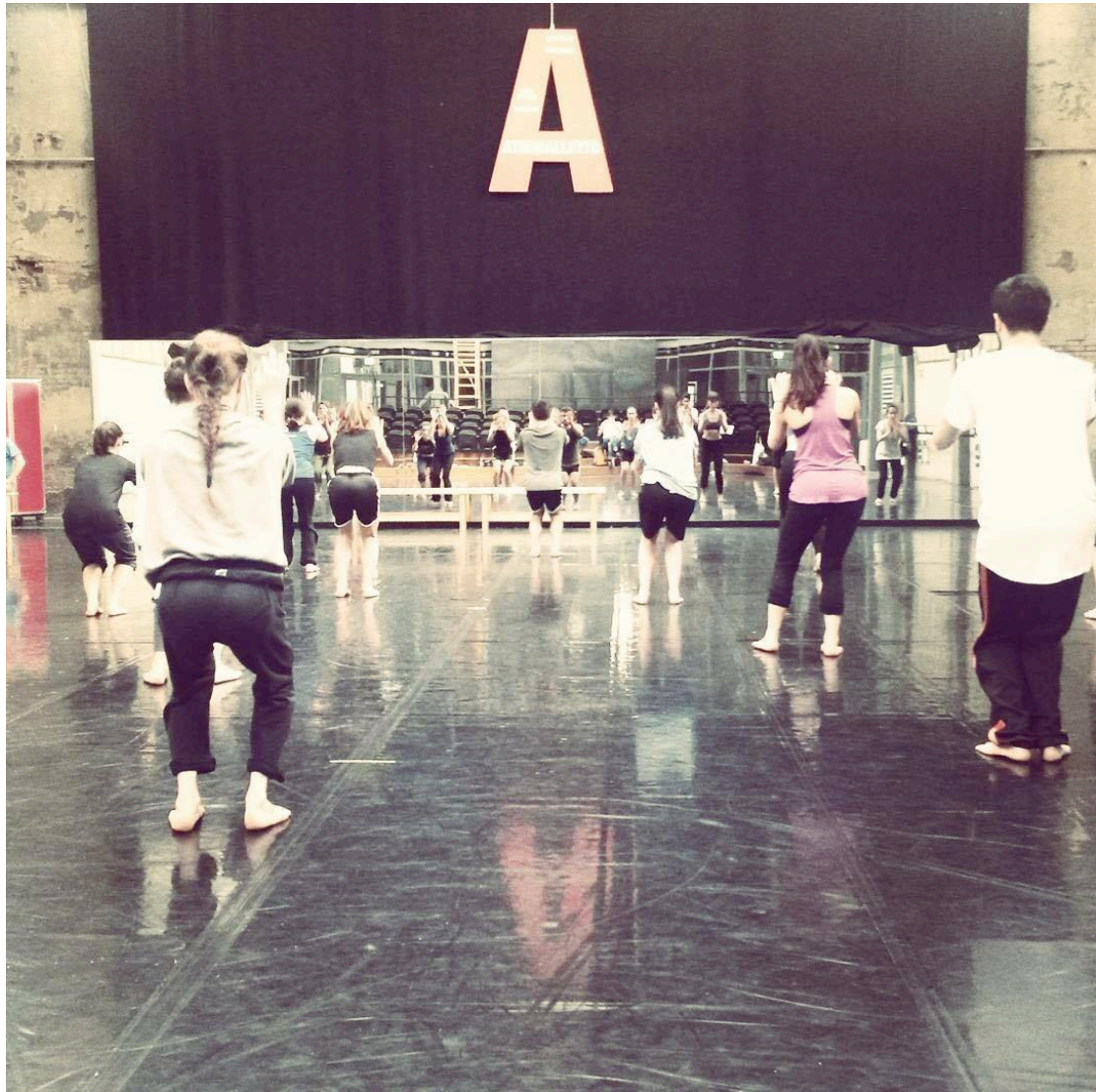
時間：2016 年 4 月 22 日

地點：義大利

內容：參與 Compagnia Zappalà Danza 的工作坊

Compagnia Zappalà Danza，位於意大利西西里島，被視為當今義大利最有趣的舞團，藝術總監 Roberto Zappalà，以多年的時間進行對肢體的開發與研究，如今他與他的舞者們創造出屬於該舞團的新肢體語彙。

這個工作坊，特別強調許多感官與肢體的聯結，好比說臉部的享受與愉悅性，有助於肢體的飽滿度，從許多的微小層面中打開身體的敏感度。與 Gaga 技巧蕾同相似。

拍攝於 2016 年 04 月 22 日於 Compagnia Zappalà Danza 工作坊

時間：2016 年 4 月 23 日～4 月 24 日

地點：義大利博洛尼亞

內容：參與瑪芮娜.麥斯卡利的工作坊

西班牙編舞家 Maria Mascarell，是一位相當有魅力的領導者。沒有任何複雜花俏的組合練習，在這次的工作坊當中，以即興方式，舞者用自己的時間去敏感的察覺身體，以各種單一的部位為指令出發，找尋身體的延續性。其實越基本的指令，反而對肢體工作者更具挑戰，這也是訓練舞者如何看待自己的身體，畢竟動身體對我們而言很輕易，但如何能夠不要去做得太多，要靠頭腦的冷靜，才能使身體消化。這次的工作坊，對我而言還不算陌生，可是有趣的是，每一次地練習，總能有不樣的發掘，這就是舞者透過每次練習更加認識自己身體的目的。

拍攝於 2016 年 04 月 24 日於 Marina Mascarell 的工作坊

時間：2016 年 4 月 28 日～4 月 31 日

地點：波蘭弗羅茨瓦夫

內容：參與 Song of the Goat Theatre 徵選與工作坊

成績：2016 年 5 月 24 日收到入選信函，將於 2106 年 10 月底前往波蘭展開排練。

Song of the Goat Theatre，使用聲音的工作者劇團，西班牙編舞家 Iván Pérez Avilés 受到該團的合作邀請，編舞家 Iván 推薦十二名舞者前往波蘭參與這個製作的舞者徵選，因此才有這個機會能夠受邀前往參與。

我們以 19 世紀英國藝術家 William Blake 的畫作，作為此次工作坊的主要題材，從意象的視覺感官發揮抽象的聯結，延伸出多種主題，與 11 位來自世界各地的專業舞者共舞，一同用身體創造語彙，使用不同的身體質地作尋找與發展，同時經由肢體語言可以解讀舞者的個性與特質。也與四位專業的聲音藝術工作者一同合作，玩聲音，玩節奏，玩身體，是個相當豐富有趣的徵選與工作坊。

拍攝於 2016 年 04 月 29 日於 Song of the Goat Theatre 排練室