

附表一：國際文化交流活動報告表

十五、綜合（交流心得與建議）

2018/07/16~22 b12 Berlin Workshop Festival

從七月初與舞團於義大利疲累的巡演結束後，進入到柏林參加 b12 Berlin Workshop Festival。上課地點藏匿在柏林北區的某處小花園中，兩棟外形簡約的水泥灰建築中共有五間舞蹈教室，每日課程時間簡單分為三個時段，每時段四個小時，課程分為八天、六天、四天或兩天等期程。我這次選擇其中兩位，Roumain Guion 有深度及引導佳的即興探索，每個練習都給予足夠長度的時間讓舞者沈浸入情境任務中，循序漸進的個人或團體交錯練習中，在短短四天共十六個鐘頭的時間裡重新找到了身體原有但遺忘許久的豐富動能及表演技巧，也間接偷窺一點 les ballet C de la B 的部分創作方式與過程。

b12 的標語是「research or die」，在這個藝術節中，research 幾乎取代了 workshop 一字，透過跟隨 Roumain Guion 的這幾天尤其能夠體會到創作中「時間」的重要性，身為創作者，除了收集精良表演者的能力外，如何與其共同放心地摸索方向，並培養自己有效率地抓住題材發展重點，抽絲剝繭後再繼續深入挖掘，期許自己未來逐漸實踐。

相對的，第二堂由烏帕塔劇場與畢娜鮑許工作多年的資深舞者 Rainer Behr 帶領的工作坊便失色許多，其本身為優秀絕佳的示範表演者，但從暖身方式、講解指導、時間控管到每日進程皆可以看出其在教學上的生疏，同時能觀察到學員們的減少與失去耐性，也看得出他詞不達意時的手足無措。畢娜鮑許過世多年，烏帕塔劇場開始轉型，許多資深不再續約的資深舞者大概也必須面臨現實中改換跑道的處境，我回想起自己幾年前剛開始教課的窘樣，反省了現階段的不足之處，也祝福這位前輩漸漸找到其適合的一條路。

2018/07/22~25 柏林歷史文化機構參訪

相較於年代久遠的藝術品，在柏林最令自己著迷的是過去百年內發生的兩個重大事件：納粹屠殺以及東西德之劃分。其中歐洲被害猶太人紀念碑在地面上高低不等的兩千多座混凝土板座落在城市中，逼人不得不直視那段殘酷的事實，相較於年輕人坐在上面聊天的悠閒自得，穿梭於其中的窒悶和侷限更令人感受深刻。地面下的紀念館陳列出當時在歐洲各國

猶太人被害與倖存的數量統計、珍貴殘缺的舊物資料以及心碎絕望的真實故事。柏林地下世界之旅以不同的主題帶領民眾實地走訪近六十年前因為圍牆高築而展開的地下「偷渡」行動，在一個半小時裡提供背景介紹以及逃亡方式的進化，最後結束在偷渡最成功的其中一條隧道，陸地上為標示出舊柏林圍牆以及部分保留區的紀念公園。

博物館島上的佩加蒙博物館以及舊博物館因遊客眾多而顯得熱鬧，我在這兩個地方反而對於前來觀賞的人的舉動與姿態較有興趣，其中舊博物館其中一展間的特展 Fleisch 包含了從古代到當代與肉體相關之作品，相較之下身處於此展間的觀眾顯得安靜許多，人在觀賞「藝術品」的行為似乎會因為該物件時間遠近的關係而有所改變，歷史久的物件因為與自身關係疏遠所以能夠輕鬆純粹地欣賞，而接近當代帶有特定意識的策展內容（如上述的近代史事），有時可能因為貼近現實生活的素材反倒令人嚴肅起來，無論確切原因有多少，和市場生態相同的，成功吸引注意力是最重要的環節之一，「如何建構出一個世界？」是未來創作中相當重要的練習。

2018/07/27~29 布拉格歷史文化機構參訪

因為是半私人行程的關係，在布拉格時整個人的狀態較為放鬆，思緒和情感的變化也起伏較大，布拉格號稱歐洲的心臟之地，比起國際大都市倫敦或巴黎來說是個相對親切的新興觀光城市，路上隨處能遇見主題多花樣的 museum，例如凌虐博物館佔地其實不大，但陰暗的聲光環境令人想快快離開，但各式各樣的刑具又讓自己忍不住想駐足了解，倒是挺有趣的經驗。城堡區、修道院、圖書館和市政廳等有名的歷史文化景點其實因為擁擠人潮而無法耐心停留。

倒是在斯特拉霍夫修道院後方半山腰上以及前往城堡區途中經過大型雕塑布拉格節拍器小酌氣泡酒時，欣賞不同角度的市景企圖讓腦袋放空，可其實想法如千軍萬馬般地四處流竄，持續忙碌的疲累與壓力在此刻因為小小的空檔開始發洩出來，對於圍繞著自己的一切事物皆感到悲觀、茫然和絕望，懷疑自己安排此趟旅行的意義，害怕類似停下腳步的焦慮，其實也許經歷這樣的恐慌才真的是重點。

漫步於老城區中偶遇當地知名手工皂與保養品 Botanicus 總店，是我到了布拉格後才聽說的 brand，踏入店中聽到的全是親切的中文，觀察產品陳列擺設以及理解其行銷手法，如同博物館和傳統市場，試著推想未來作品 M&M (暫名) 的預設場景及使用物件類別。

2018/07/31 羅馬歷史文化機構參訪

羅馬競技場是參訪該城市時必到朝聖之地，如其名，從走出地鐵站的那刻開始便像是踏上戰場般地與他人爭相窺探其壯觀的秘密。千年前的「表演者」為了自由而賭上生命，其呈現出來的娛樂性吸引廣大觀眾，對照自己依照自由意志來選擇的職業，一切目的何在？帕拉提諾之丘和古羅馬廣場相連，如今已大多是斷垣殘壁，必須依靠模擬圖示說明來假想古羅馬城過去的興盛，由於無特定動線設計，加上今年夏天異常炎熱，其實處處可見躲於陰暗處乘涼或爭相購買冰品的遊客，反而形成一種劃時代的城市景觀。

2018/08/01-05 Emanuel Gats Dance Summer Intensive 2018

參加 Emanuel Gats Dance Summer Intensive 2018 的其他二十多位學員們平均年齡皆小我十歲左右，賣著看起來差不多歲數的外表每天從早到晚和他們一起揮汗拼命，像是回到大學生般的體力充沛，但離開舞蹈教室便只剩下蹣跚的腳步、痠痛的肌肉與塗滿全身的藥膏，爽快一如預期。

每天早上由兩位舞團成員以瑜伽和即興的方式帶領暖身，爾後編舞者給予多樣式的任務來讓大家體驗其創作形式、美學與思考，從剛開始直接學習其近年作品中之雙人組合開始了解素材之產生，並強調與舞伴之間「對視」的重要性以產生默契，在要求學員們就已學動作為基礎上發展出自己的與會，並開始以較多人數的組別來增加「對視」的難度，進而，為了佐證，Emanuel 要求大家把自己曾經在他處跳過非常熟練的組合動作擷取出來為基底，製造出人數不等的任務，最後組織出段落架構。

由此可以清楚觀察出此編舞者的形式邏輯，也滿足了我許久以來的好奇，伴隨而來的便是更多問題，五天下來就主題意涵與動作風格較少著墨，演出中的動作原型如何發展而來？編舞者是否有個人喜歡的風格？有了動作和形式之後如何就主題上來發揮相關作用？有什麼方式使其產生意義並與觀眾溝通？在最後一天的共同談話中我提出了相關問題，但沒能得到其正面明確的回應，不過倒是收獲許多學員們的前來表示認同。對他來說，事先準備不如現場反應，也許如此憑藉直覺來創作便是他的方式。帶著疑惑離開羅馬的狀態其實挺令人滿意，這表示一切有更多的可能性與發展性，無論是自己或這位讓我幻想多年的編舞家。

2018/08/06~10 ImPulsTanz - Vienna International Dance Festival

相較於在羅馬時天天緊湊的疲累，在 ImPulsTanz 上的「舞蹈構成與創作過程」則輕鬆許多，此課程專注在相對靜態的觀察、紀錄、討論與思考，整趟旅程走到這個時間點，就體力與腦力來說都是最恰當的安排。Guy Cools 從開始便明述他不是來教大家如何當顧問，而將會利用多樣化的練習來幫助我們告訴彼此「舞蹈構成顧問」是個怎麼樣的角色，他的確也說到做到。

無論是依照自己的意願將從包包內傾囊而出的物件擺放陳列供人觀賞；獨自對著一名不會回應的夥伴說話十五分鐘；觀察教室內吸引自己的三處並向組員們介紹其細節與自己的聯想；將自己心中計畫的作品用擬建築（具體）或線條（抽象）的方式在紙上畫出來並與他人說明；與組員們共同操作三角形詞彙聯想；根據每人提供的一項物品在特定空間中依序但隨意擺放，直到組員們均同意結束（無語）為止。

這些有趣的練習像是用不經意的方式擴大觀察範圍，深化每個人的敏銳度，並且自然而然地開發出屬於自己的表達方式，另外透過每個練習後的分享與討論，在傾聽的過程中能夠客觀並尊重地給予回應或是不回應，因為說者在想辦法如何清楚闡述的同時便已經是在整理想法。藉此課程，雖然依舊無法明確敘述 Dramaturg 的實際工作內容，但諸多在創作初期能夠幫助思考的練習的確提升了我對於即將處理的作品們的想像與期待。

在此地為自己安排了九場演出，分別發生在不同的場地，也藉此造訪各樣式的場地，該藝術節的發展之成熟，能夠容納大小不一，水準也不一的節目，其中 Louise Lecavalier 如女超人般的獨舞演出令我為之振奮，近六十歲的加拿大人在台上的專注和拼命是身為職業舞者的最佳示範。Ivo Dimchev 的自拍演唱會以「軟性」的要求方式與觀眾進行互動，經過四十分鐘後，觀眾們反客為主，自拍的狂熱程度感染全場。碰到不合心意的演出時通常會在過程中試著尋找樂趣或任由大腦聯想至他處，而極度反感的演出倒是讓自己更專注地好其發展，也不失為一種美好的體驗與修行。

2018/08/11 維也納歷史文化機構參訪

雖說在維也納參加的工作坊只佔了每天約四小時的時間，不過因為意外來的九月演出邀請而必須天天在電腦前進行準備工作，再加上每日晚間平均看兩場演出的行程，於是只能在最後一日參觀兩座著名宮殿。霍夫堡皇宮因為西西公主這位悲劇但堅強的女性而更添增其觀賞價值，其實我們現在所聽到的她的一生是否屬實已不可考，但如何呈現故事便是一大學問。在世界知名博物館中都有其最富盛名之物件，無論是畫作、雕塑、壁畫或遺物，往往都是其背後的故事令之精彩；在傳統市場內的攤販商人也同樣需要絞盡心思來介紹產品以刺激消費，這些最吸引人的條件如何共同放進表演藝術場地併提醒觀眾「藝術」與「生活」的關連性即是我想要做出 M&M（暫名）的重點。

結語

此趟總共四個工作坊的選擇與安排頗為順利、多元以及助於思考，「如何建構出一個屬於我的世界?」是我在此趟旅行中最常想的事情，欣賞表演展覽、走逛市集古蹟或吸取歷史新知，其實都是在學習他人的創造出的天地，中間短暫經歷情緒低潮現在看來也是必需，三十五歲的我可能已經相對起步晚了許多，但終究是得踏出一塊屬於自己的天地，感謝國

藝會提供的幫助，在職業舞者生涯滿十年之際有幸運有機緣能夠透過舞蹈旅行來檢視自己並計劃未來。