

《2021 舞蹈文化人類學國際學術研討會—舞蹈的圖像 學·符號學：多元文化的詮釋、體現與應用》

論文摘要

目錄

論文摘要

- 【文化人類學對現代舞蹈教育的意義—兼談大陸普通學校舞蹈教育現狀】 呂藝生 院長.....2
- 【與神明同在：再探拜謁花蓮「慈惠總堂」靈乩演示的靈動之舞】 盧玉珍 教授 3
- 【漢家天下四百年與中國古典舞的一種圖像元模式】 劉建 教授 4
- 【拉邦舞譜以及重建在台灣的動向探索】 王雲幼 教授 5
- 【主題撰寫運用於創意教學之臺灣經驗】 曾瑞媛 教授.....6
- 【Embracing the Colorful World Through the Lens of Laban/Bartenieff Movement Studies/Systems (LBMS)】 Yuko Hashimoto.....7
- 【舞蹈治療視野下的身體療癒力—從與失智長者工作的經驗談起】 方予伶、洪瑩慧.....8
- 【關鍵動作-舞蹈處方箋模式應用於失智長者憂鬱情緒轉化之個案研究】 詹雅菁、洪瑩慧...9
- 【以拉邦動作分析之學理基礎，再檢視自身創作脈絡與邏輯思維—
以 2019 年雙人舞作品為例】 江婕希.....10
- 【「現代舞蹈」：舞蹈史研究作為映照的啟示】 王如萍.....11
- 【此刻：我變？我變！我變變變之我的第三種身體語彙】 劉文馨.....12
- 【當我們與地方共舞-環境劇場中舞蹈的空間、身體及社會關係研究】 黃鈴雅.....13
- 【超越凝視：從原舞者到布拉瑞揚舞團的臺灣原住民舞蹈實踐】 奚昊晨.....14
- 【臺灣原住民族傳統智慧創作專用權之樂舞歸屬探討以花蓮縣奇美部落
Ciopihay 階級 Pawali 祭歌與舞蹈為例】 莊國鑫.....15
- 【說唱俳優在漢代社會中的存在價值】 卓珽.....16
- 【凝視·臺灣社會被壓抑的女性聲音：舞蹈作品《生·深·聲》創作分析】 吳瑛芳.....17

文化人類學對現代舞蹈教育的意義——兼談大陸普通學

校舞蹈教育現狀

呂藝生 院長

《摘要》

德國藝術史家格羅塞的《藝術的起源》於上世紀傳入中國後，1934年林惠祥就以《文化人類學》為名發表了專著，同一時期詩人聞一多論文《說舞》發表，直接傳播了格羅塞的理論，並專門討論了舞蹈。20世紀當代中國學者易中天專著《藝術人類學》，將格氏“不是表演給人看的舞蹈才是具有本質意義的舞蹈”觀點予以發揮，這一觀點恰與歐洲20世紀奧爾夫音樂教學法的“原本性”概念不謀而合。

上述文化人類學觀點均為本文作者在開創中國大陸普通學校舞蹈課提供了理論支撐，使這一艱難的專案得以完成，並在北京100所中小學開設了“素質教育舞蹈課”。目前該課程已成為北京舞蹈學院教育學院本科主課，也成為部分全國師範院校師生學習的課程。

關鍵字：格羅塞；原本性；素質教育舞蹈課

與神明同在：再探拜謁花蓮

「慈惠總堂」靈乩演示的靈動之舞

盧玉珍 博士

《摘要》

本研究是以拜謁花蓮「慈惠堂」總堂的靈乩為對象，再探母娘信仰與身體文化相依相生的舞蹈圖像，以提供一個學院體制外的舞蹈視野。本文意圖解答的核心問題是：看似「巫」舞的靈動現象，為何出現於 21 世紀科技發達的台灣現代社會？連結宗教信仰與舞蹈操演的靈動之舞有何模式或機制可循？靈動之舞的身體景觀與文化指涉是什麼？在新冠肺炎的疫情下，靈動之舞有何變化？本文援引表演理論和紮根美學的概念而發現，由打坐、收驚、拜拜所觸發的靈動，演變成一種近乎扮裝的表演行為，而其中以仙佛為「道」的集體舞動所擷取的造型與象徵符碼，其實是紮根在地方戲曲中的扮仙戲，靈動乃是「依靈而舞」的信仰圖像。因此，「神返身中」遂成為素人自學靈動之舞的體現。

關鍵字：靈動、素人舞蹈、靈乩、宗教扮裝、慈惠堂

漢家天下四百年與中國古典舞的一種圖像元模式

劉建 教授

《摘要》

“元模式”指最初的模式，集功能、觀念和模式於一身，像中國古典舞中“身韻古典舞”依託的戲曲“唱、念、做、打、舞”模式（當然還有芭蕾舞模式）、“敦煌古典舞”依託的敦煌壁畫舞蹈模式、漢唐古典舞以漢畫舞蹈為中心的多元古代樂舞模式、唐樂舞依託的唐代舞譜模式等，漢畫舞蹈的元模式顯然是依託漢畫舞蹈圖像。擴展開來講，重建複現的“魚茲樂舞”之元模式在龜茲壁畫中、《人舞》之元模式在朱載堉《人舞》舞圖和舞譜中，等等。這是中國古典舞建設的一個基本原則，即尋蹤，它應該成為一門學問——“蹤跡學”（德里達）。今天，漢代文獻學已成專門學問，成果累累；漢代“音樂考古學”也成了專門的學問，音樂界正在研究。漢畫舞蹈研究應該與之並行，其首選，當是舞圖——但必須輔之以書，舞之有理；輔之以樂，舞之有律；輔之以服飾，舞之有規。此外，中國武術、中國民間舞之動態與動勢也是需要汲取的。由此，中國古典舞漢家天下四百年的元模式，就可以聚焦在漢畫舞蹈上面了，以此作為其重建的基點。

關鍵詞：中國古典舞；漢畫舞蹈；元模式聚焦

拉邦舞譜以及重建在台灣的動向探索

王雲幼 教授

《摘要》

這篇文章將研究從 1970 年開始拉邦舞譜以及舞譜重建，在台灣的發展歷史背景，研究分為三個方向深入探討：學校課程中的拉邦舞譜、利用拉邦舞譜舞作重建及利用舞譜記錄台灣的舞蹈創作，並深入了解舞譜對於台灣舞蹈發展的影響。參考的資料包括高等教育課程中的拉邦舞譜、由台灣的學校及職業舞團演出的拉邦舞譜重建舞作及現今有舞譜記錄的台灣編舞家舞蹈作品。此文章的呈現方式將包含上述資料之解析，以及分享由新古典舞團舞譜重建安娜索克羅「房間」以及北藝大重建的尼金斯基「牧神午後」的演出影片片段。希望這份研究、文章及呈現將為未來拉邦舞譜在台灣的發展，提供豐富的歷史資源並帶領大家徹底地檢視拉邦舞譜的發展歷史。

關鍵詞：拉邦、拉邦舞譜、舞譜重建

主題撰寫運用於創意教學之臺灣經驗

曾瑞媛 教授

《摘要》

主題撰寫 (Motif Writing) 是由拉邦舞譜衍生出來的符號系統，不同於拉邦舞譜記錄下所有的動作細節，主題符號標示出動作的大綱以及動機，提供讀者自由選擇肢體部位詮釋符號，這樣的方式使得主題符號成為動作探索的絕佳工具。筆者從事舞蹈教學二十幾年，隨著筆者在不同職場的移動，主題撰寫創意教學也隨著筆者進入不同的校園，回溯過去的教學經驗，從一開始的摸索到今日的熟悉，教學對象也從專業舞者、視障學生、師資培育的學生教師到樂齡族群，本文旨在分享主題撰寫之教學經驗，著重於教學內容於不同教學對象下的轉化，敘說主題撰寫於創意教學的臺灣經驗。

關鍵詞：主題撰寫、創意教學

Embracing the Colorful World Through the Lens of Laban/Bartenieff Movement Studies/Systems (LBMS)

Yuko Hashimoto

This presentation consists two parts. 1. Overviewing of Somatic Movement/Dance Education with Laban/Bartenieff Movement Studies/System (LBMS) and how it relates to my life questions, and 2. Sharing a case study based on my teaching.

The key words of this presentation are “Somatics”, “Movement”, and “LBMS.” Somatics is “the field which studies the soma: namely the body as perceived from within by first-person perception (Hanna.T).” So, this is a key concept to embrace human being as wholeness. “Movement” tells us who we are, where we are, and how we exist. “LBMS” has language to observe, describe, interpret, and document various human movement. Therefore, Somatics, Movement, and LBMS help understand human being and so, “Somatic Movement/Dance Education with LBMS” is what we can explore “how we exist in this world,” which is one of my life questions.

A study I introduce in presentation is graduate level course called “Expressive Technique” and shows what student A gained in the course with LBMS. This course was for students who majors either Arts, Language, Dance and Music to expand their expressive technique in their field. The data was collected from three people, who were student A (Awareness Note and Interview), Instructor B and Observer (Professor) C in 2017. There were five findings (and indicated four stages) which were 1. Body Awareness was increased (Sensation), 2. Body-Mind were integrated (Integration), 3. Movement Vocabulary and Expressive Skill were acquired (Acquisition), 4. Movement Observation Skill was acquired (Acquisition), and 5. Training with Physical Sensation was recognized (Application). From these findings, it suggested one of the conceivable mechanisms of Student A went through was that she was able to connect body-mind and body-word system with LBMS’s movement language which has the characteristic of learning certain physical sensation with a certain word.

舞蹈治療視野下的身體療癒力—— 從與失智長者工作的經驗談起

方予伶 洪瑩慧

《摘要》

全球失智人口逐年增加,2019 年底台灣失智人口已達 29 萬人,為值得重視的社會議題。照顧者面對患者與自身亦面臨老化的壓力,也成為心理健康的焦點。

亞里斯多德認為,追求幸福是為人的本性,臨床心理學家也證實幸福是會相互感染。所以,照顧者的幸福感(Well-Being)為本研究焦點。幸福感是指個人的主觀經驗感受,包含情感及認知層面,對生活進行的評估。目前相關研究多著重在失智長者上,對照顧者的關注較少。

舞蹈治療透過動作達到身心及社會功能整合的狀態,是近年非藥物治療正在發展的一環。本研究以個案研究方式,收集參與二十次舞蹈處方箴的照顧者幸福感量表(The Chinese Aging Well Profile),探討提升失智長者的幸福感下,對照顧者幸福感會帶來的影響。

關鍵詞：失智長者、照顧者、幸福感、舞蹈治療

關鍵動作-舞蹈處方箋模式應用於失智長者憂鬱情緒轉化之 個案研究

詹雅菁 洪瑩慧

《摘要》

動作是我們的內在衝動外顯,是身心的連結釋放,失智症患者因其腦部退化,身體特徵僵硬、重複慣性動作、動作較不流暢與協調。舞蹈治療團體藉由善用失智者現存的能力,以身體為元素,從功能性的動作中啟動身體活力,並在音樂情境、社會互動中灌注新的社交經驗,促進情感表達交流。本研究以個案研究方式,透過協同領導者視角歸納分析失智者與其照顧者,共同參加二十次舞蹈處方箋團體的經驗,並看見成員們身體與情緒間的轉化。

研究將以康乃爾失智者憂鬱量表及老人憂鬱量表為評估,分析成員透過團體能從疾病的情境中轉換,不安、憂鬱的內縮狀態消融於舞蹈帶來的美感,在動作中能強化身心之間連結,從當下找到安頓自己的力量。

關鍵詞：舞蹈、憂鬱、身體、失智者

以拉邦動作分析之學理基礎，再檢視自身創作脈絡與 邏輯思維——以 2019 年雙人舞作品為例

江婕希

《摘要》

以拉邦動作分析(Laban Movement Analysis)的理論基礎為研究依據,分析自身創作之舞蹈作品,以 2019 年創作的雙人舞短篇為例。利用 BESS 的專業知識理論,將舞作分析解構,從 Body ,Effort, Shape, Space 四個大的面向,並且寫成 Motif 以及 Effort Phrasing 來做一個全面的綜合分析。希望以此創作之雙人舞短篇作品,找出自身在動作選擇的慣性,以及過去學習背景的影響,與了解兩位舞者身體使用的不同。希望能透過拉邦動作分析的專業知識,分析解構並瞭解更多的細節,增進未來在創作上、評論上亦或是教學等其他方面,有更全面的視野及思緒脈絡。

「現代舞蹈」：舞蹈史研究作為映照的啟示

王如萍

《摘要》

本論文嘗試從研究者對「現代舞蹈」作為一個專有名詞，特定指向廿世紀初期在美國地區興起的舞蹈形式，也可說是瑪莎·葛蘭姆(1894-1991)女士、或荷西·李蒙(1908-1972)以及摩斯·康寧漢(1919-2009)先生所身處的時代背景，藉由它在西方生成以及發展的研究發現作為一種借喻，探討舞蹈在臺灣發展的寓意。本研究視舞蹈在臺灣的發展為必然，意指，舞蹈在臺灣社會、地域、或時代背景總和的發展必然性，非本研究欲梳理的重點，站在待之以必然的論點上，本研究嘗試從「現代舞蹈」的研究映照舞蹈在臺灣的必然性中，可能被忽略或視為理所當然的潛在意符、思維或方針，作為研究者本人未來持續研究舞蹈的啟示。

關鍵詞：「現代舞蹈」、舞蹈在臺灣

此刻：我變？我變！我變變變之我的第三種身體語彙

劉文馨

《摘要》

本文以我作為美國猶他大學國際學生、老師、表演者和編舞者的跨文化之旅程為研究。它闡明了我如何融合我的兩個舞蹈身體：中國舞和現代舞的訓練，從而創造了一個新的第三種身體語彙。我探討將台灣文化身份融入西方環境所遭遇到的問題，特別是在舞蹈領域。最終，我以敘述方式來反思我在美國求學過程中我的跨文化之轉變：我意識到自己的身份和身體是兩種文化的融合。在編舞過程中，我能夠接受或拒絕來自兩種文化的元素和知識，從而創造出屬於我自己的舞蹈思維、哲學和信仰。

當我們與地方共舞-環境劇場中舞蹈的空間、 身體及社會關係研究

黃鈴雅

《摘要》

地理學界的研究方向日益多元廣泛，藝文、舞蹈也漸漸成為地理學所關注的對象。舞蹈的展演空間和其中的身體實踐為地理學界過去較少探索的部分，故此研究為地理學的空間展現，以身體作為標的，形成舞蹈地理學跨界的研究。當舞蹈跳脫制式的舞台空間，以日常生活空間作為舞台，形成舞蹈的環境劇場，其中運作的機制、表演者與在地的互動、舞者自身的身體，以及舞作概念的傳達等都會和地方產生關係，本研究欲探究舞蹈表演如何和當下的環境空間連結？如何和在地互動？當中的身體實踐會是如何？因此，研究目的包含（一）探究舞蹈表演在環境劇場中的空間生產與意義；（二）探究舞蹈在環境劇場中的身體實踐；（三）探究環境劇場中舞蹈作品建構的社會網絡關係。

本研究採用質性研究方法，研究對象為長期致力於環境劇場發展的舞團－「舞蹈生態系創意團隊（Dancecology）」，該團宗旨為「共生」，舞作多以對自然與人文的關懷議題為主，對舞蹈在不同環境空間的展演互動上有其價值和重要性。研究發現環境劇場中的舞蹈表演，有別於傳統的展演空間，再生產與主題連結的社會關係與挑戰過去認識空間的方式；其次，身體在環境劇場的演出回應 Thrift 的非再現（Non-representational）理論：身體透過展演轉化成社會文化意義，當中的情感、情緒以及空間的塑造，串連在地與舞蹈作品的網絡關係，並且開創舞蹈地理學本土經驗的相關對話。

關鍵詞：環境劇場、舞蹈地理、身體、非再現理論

超越凝視：從原舞者到布拉瑞揚舞團的臺灣原住民舞蹈實踐

奚昊晨

《摘要》

本文首先梳理臺灣原住民文化作為凝視對象的歷史。闡述原住民舞蹈作為文化經由實踐外化的符號，一度成為展示殖民文化力量與地位的收藏；或是被重構並強行納入統治者的文化，成為構建想象的共同體的材料。在此之後，原住民舞蹈又成為了服務觀光客凝視的異國風情身體景觀。

進而本研究以符號學為研究取徑，採用敘事分析的方法，討論原住民舞蹈的符號在不同時代中意指的流變。本研究首先探討原舞者，他們通過將傳統的身體元素與儀式語境重新聯繫，在舞台上建構具有真實性的原住民文化景觀。而另一個團體布拉瑞揚舞團，則從原住民視角回應當代社會議題。本研究據此說明，這些實踐使原住民舞蹈從一種被動的民族誌物件，變為了具有主體性的當代藝術行動。

關鍵詞：凝視，原住民舞蹈，原舞者，布拉瑞揚舞團

臺灣原住民族傳統智慧創作專用權之樂舞歸屬探討

以花蓮縣奇美部落 Ciopihay 階級 Pawali 祭歌與舞蹈為例

莊國鑫

《摘要》

2018 年 4 月花蓮縣奇美部落 Ciopihay 階級 Pawali 祭歌與舞蹈，向原民會申請並獲得認定登記，同時公告取得原住民族傳統智慧創作專用權。

就《原住民族傳統智慧創作條例》之權利主體即為原住民族與部落二者，惟關於權利主體之歸屬，原創條例限定於二者，實有再參酌之餘地(陳詠，2019)。因此，本文欲從 2018 年 8 月 1 日至 2020 年仍未落幕之花蓮縣奇美部落 Ciopihay 階級 Pawali 祭歌與舞蹈之侵權事件為例，探討部落與族人二主體下的樂舞展演權利歸屬為何?同時，此條例並未提出如何妥善使用傳統智慧創作，以尊重原住民族文化(林孟玲，2018)，本研究透過質性研究之訪談及文獻回顧，作為主要研究方法，期能釐清在《原住民族傳統智慧創作條例》保護下之樂舞符號(歌謠、舞蹈動作、服飾等)之歸屬與使用之適切性。

關鍵字：奇美部落、傳統智慧創作專用權、原住民族傳統智慧創作條例

說唱俳優在漢代社會中的存在價值

卓珽

《摘要》

中國古代藝術從上古至晚清，每一階段的轉變都各有其的特色以外，也都反映了當時的政治、文化。漢代，位處於中國古代藝術發展高峰的時期，其上承接大一統的秦國，其下傳承至社會風氣開放的唐代，使漢代的藝術發展成為研究中國社會發展至關重要的時期。在出土文的物中，漢代陶俑原始功用為漢代帝王、貴族陪葬用，而在少部分的陪葬品中能見到「說唱俳優」。說唱俳優大部分由男性侏儒擔任，其主要功用為透過肢體及言語以取悅皇帝，更能在詼諧的言語中進諫，獲得皇帝的愛戴。因此，本文將從俳優此一角色在歷史上的差異開始分析，加以探討說唱陶俑之演出形式、功能轉變及其如何出現在漢代社會，以了解違背漢代禮法制度下，戲謔、詼諧的風貌是如何存在。

關鍵詞：漢代說唱俑、侏儒、禮法制度

凝視·臺灣社會被壓抑的女性聲音： 舞蹈作品《生·深·聲》創作分析

吳瑛芳

《摘要》

本研究旨在探討我創作舞蹈作品《生·深·聲》的歷程，此作品於2020年10月7日假臺北市立大學博愛校區中正堂演出，藉由女性主義觀點回看自己的成長歷程，凝視我如何在臺灣父權社會所賦予的性別角色中找尋自己的聲音，呈現生命三階段——女兒、女人、母親之掙扎，從中探尋女性意識壓迫的根源。

本研究採用「實作即研究」(Practice as Research)為研究方法，以藝術家即研究者的精神，藉由創作探尋、解構臺灣父權社會對於女性的壓迫及詮釋新女性之觀點。作品取材自個人成長經驗之深探及視覺藝術作品的啟發，從中發展出舞者身體樣態及女性身體符號，再結合現場演奏的提琴弦音、真實情境聲音，及空中舞蹈的呈現，展現臺灣社會中被掩蓋的女性聲音，以舞蹈作品為女性發聲。

關鍵詞：女性主義、舞蹈編創、父權體制