

(一)舞蹈歷史上女性研究及探討成果說明

研究橫跨地理國界和歷史時空的重點舞蹈史人物，研究對象包含：中國第一位向西方學習的舞蹈家—裕容齡(1889-1973)、大英帝國芭蕾舞玲娜—瑪歌·芳婷(1919- 1991)以及台灣頂尖舞蹈家—羅曼菲(1955-2006)。東西方的兩位經典歷史人物，擅長精靈及仙子角色，在古典或傳統的表演裡「扮演」與「美」是我們在舞台上看到的結果；轉到現代舞舞台，這樣的訴求卻逐漸消失，取而代之的是「個人」；不管形象與成就如何，這些「美」的背後，共通的是有著許多不為人所知的堅強與反叛，藉由閱讀和對話，探討表演背後時代及歷史演進，進而帶出個人觀點。

1. 透過閱讀書籍、定期線上討論及對談紀錄來整理資訊

- 2021年 4-6 月每月一本書籍，創作者葉名樺與戲劇構作陳佾均進行線上討論，執行製作暨排練助理共同參與及紀錄。
- 閱讀及整理討論重點作為創作觀點的基礎。
- 整理資料、照片、影像及訪問等，為拍攝影像收集素材。

閱讀書籍包含傳記及不同國家作家觀察各時期的文化史與舞蹈史，書單如下：

			
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Art of Margot Fonteyn</i> by Keith Money ● Published by Dance Books Ltd. (1976) ● 作者Keith Money描述瑪歌·芳婷在英國皇家芭蕾舞團的觀察。 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Dancing Women: Female Bodies Onstage</i> by Sally Banes ● Published by Routledge (1998) ● 作者Sally Banes透過在社會政治和文化背景下創造特定的舞蹈來表明，編舞者創造了女性形象，她們受到社會對性和女性身份的持續辯論的影響。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 《清宮瑣記》 ● 作者／裕容齡 ● 北京出版社 (1957) ● 容齡公主回憶錄，描述服侍慈禧太后兩年的生活，從一個侍者的角度看到不一樣的宮廷。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 《假如我是一隻海燕：從日治到解嚴，臺灣現代舞的故事》 ● 作者／林巧棠 ● 衛城出版 (2020) ● 從日治到當代，一百多年來，臺灣人始終在追尋自由，政治的自由、思想的自由、文化的自由；而臺灣現代舞發展的歷史，就是臺灣人追尋「身體的自由」的歷史。

於閱讀中將理解擴展延伸，從歷史研究作為創作起始、發想、反問、結辯之基礎，轉化殖民/反殖民以及對於自由的嚮往，探問「人類透過舞蹈在追求什麼？」進而探討舞蹈領域裡每個年代及個人斷代史針對自由追求的不同層面及其相應作為：

- 1) 技術層面的自由追尋 → 脫去硬鞋的束縛
- 2) 舞種選擇的自由企盼 → 擺脫對身體的控管
- 3) 反身思考的自由追逐 → 拒絕成為文化符號的主張

自宏觀的歷史角度思考「我跳的舞從何而來？」，再回到創作者個人史觀點述說、對照，反思「我跳的舞乘載了什麼？」，藉由對三個角色裕容齡、瑪歌·芳婷、羅曼菲的相異歷程拋出「作為人的共同命題」，繼而將想像編創出西方及台灣歷史、葉名樺與三位角色的交會與提問。

2. 邀請業師進行工作坊，學習及討論新創作素材的運用與實踐

- 邀請藝術家曾彥婷、作家林巧棠及電影導演楊凱婷擔任工作坊授課老師。
- 於 2021 年 4 至 6 月間，由每位業師授課 2 堂，每堂 3 小時，以共 6 堂、18 小時學習「物件劇場」、「敘事觀點」及「電影手法」三大主題。
- 攝影紀實工作坊過程，並將學習及討論重點以文字紀錄，作為創作素材運用。

1) 物件劇場工作坊

邀請藝術家曾彥婷授課 2 堂各 3 小時的物件劇場工作坊，從各項練習中探索物件使用與主題的關連性建立，以及歷史與個體的文化脈絡形塑其選擇與理解事物的方式及樣態，進而於創作時進行物件的運用與對話。

① 肖像練習：選擇單一物件，給予夥伴指令以坐姿形成靜態畫面。

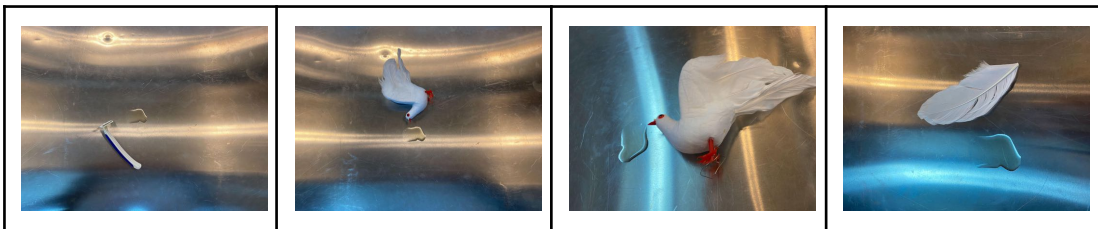

② 主題練習 A: 抽取題目, 選擇物件擺放形成靜態主題畫面。

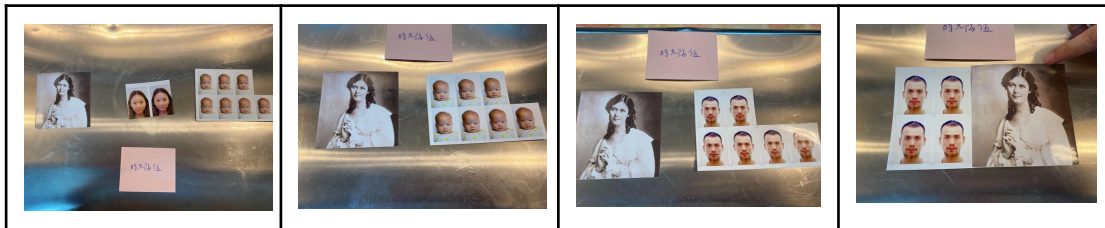
- 生之掙扎

- 傳染病

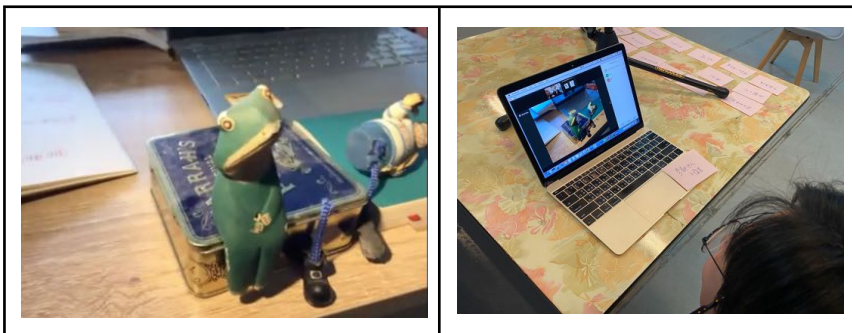

- 時光隊伍

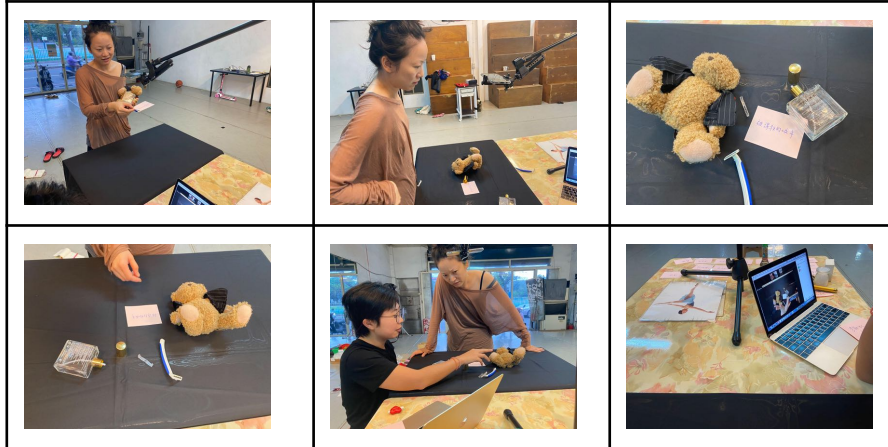

③ 主題練習 B: 抽取題目, 選擇物件以單一(重複)動作形成動態主題畫面。

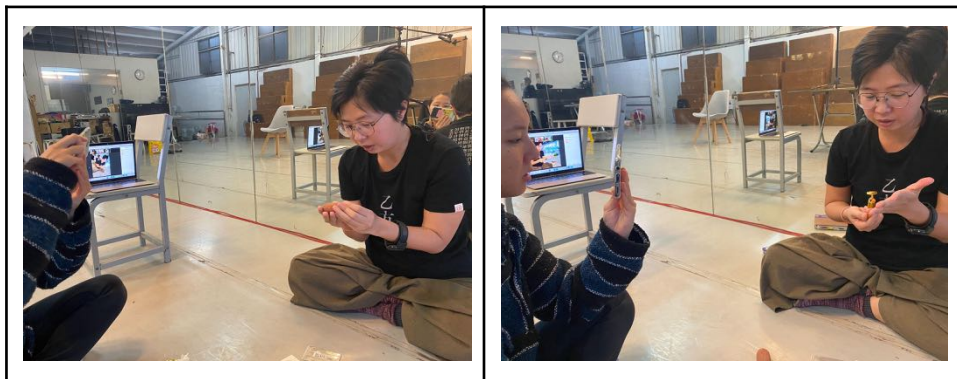
- 旁觀他人之痛苦

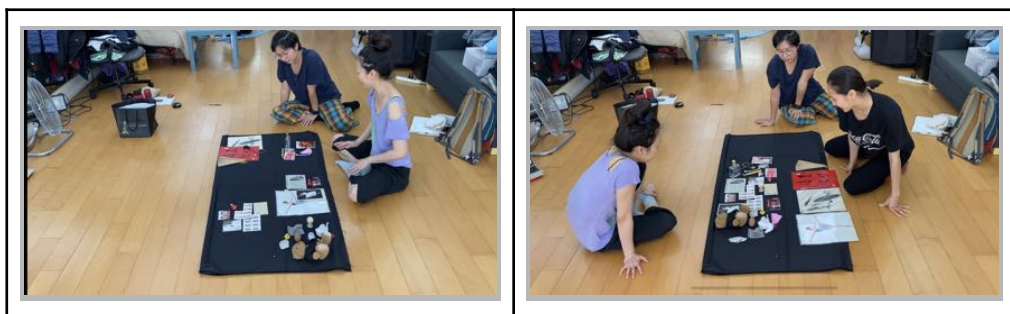
- 被謀殺的城市

④ 物件觀察練習：觸碰物件，說明其物理性及其承載的情感及歷史記憶。

⑤ 物件分類練習：藉由不同主題將物件分類。

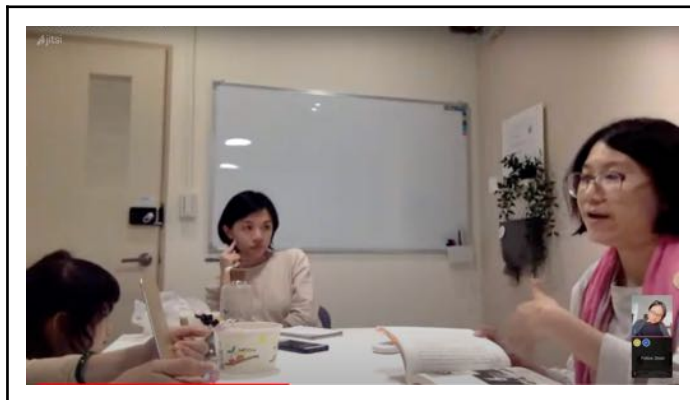

2) 敘事觀點工作坊

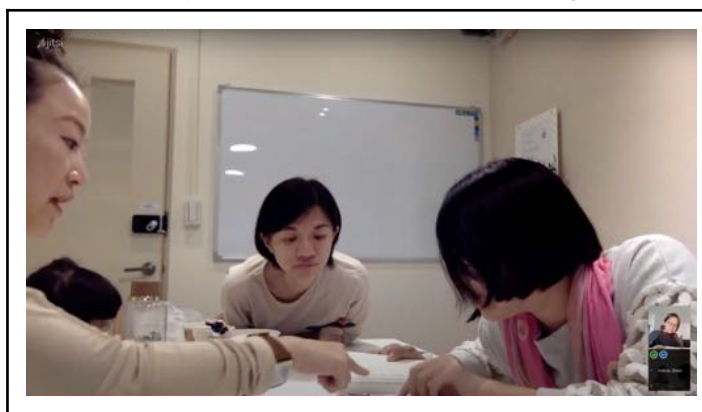
邀請作家林巧棠授課 2 堂各 3 小時的敘事觀點工作坊，自林巧棠的作品《假如我是一隻海燕：從日治到解嚴，臺灣現代舞的故事》與研究領域切入舞蹈與歷史脈絡與文化結構的關聯，再由非虛構寫作的資料查找、田野調查、訪談過程，說明小說由原型出發，在事實的基礎上提問並且邀請觀者一同思考的形式，分享文字作為載體拓展想像空間與傳遞渠道的多元性。

講師亦就葉名樺的作文練習(詳見「身體舞蹈的實踐與紀錄_成果說明」檔案)給予建議,爬梳寫作時的預期讀者為何、希望使用的文字風格、減少多義詞使語意及畫面更精準,並在口語訊息及書信寫作間雕琢用字,保有個人寫作特性的同時,讓閱讀理解及意象傳達具備更豐富的空間。

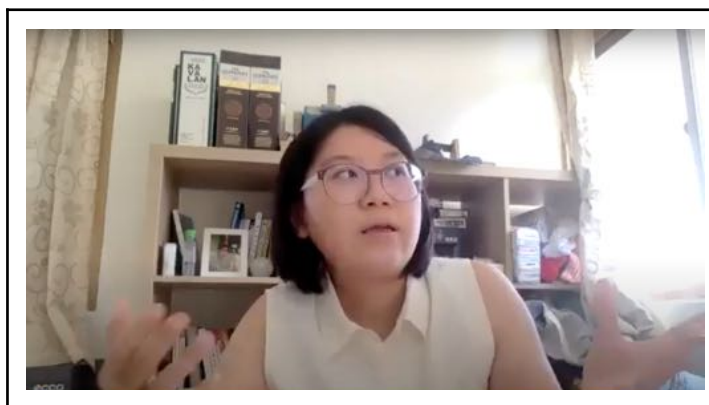
講師研究領域分享

《假如我是一隻海燕：從日治到解嚴,臺灣現代舞的故事》寫作手法說明

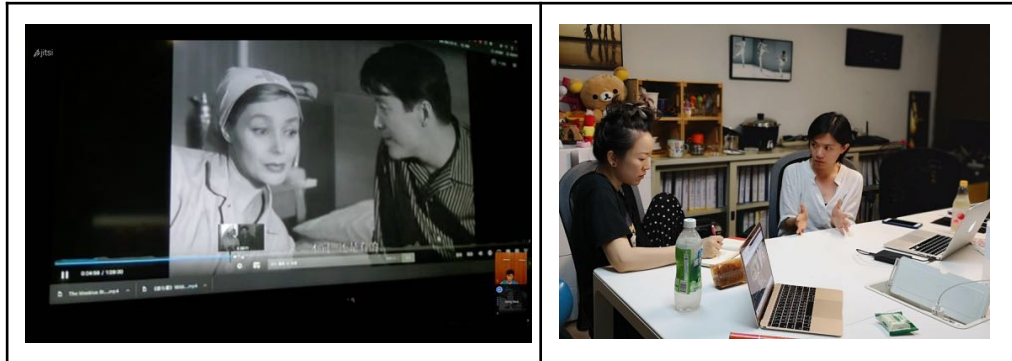
給予作文練習建議與討論

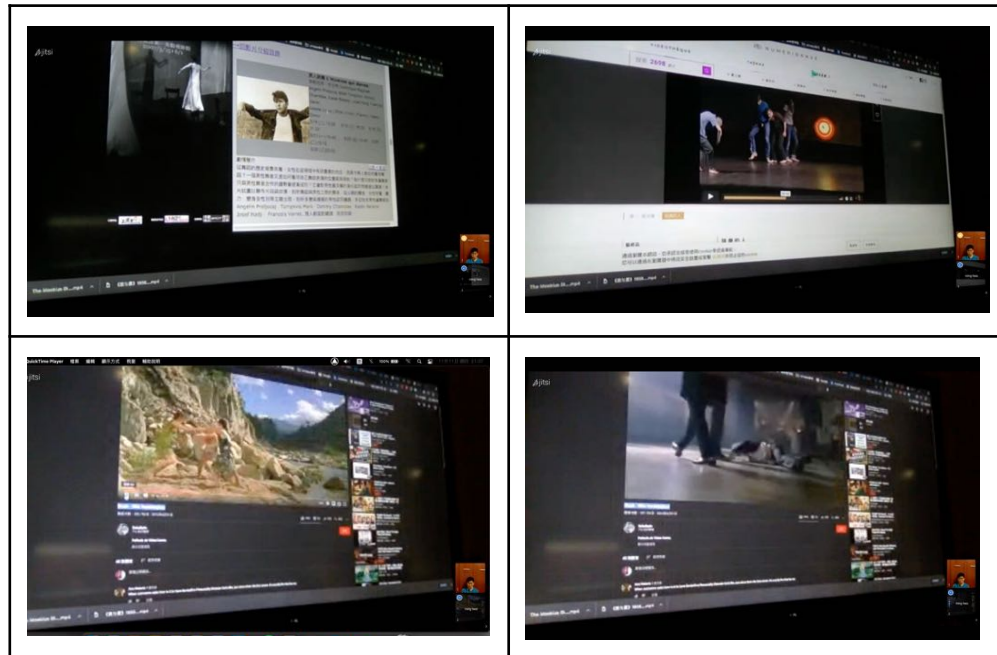
3) 電影手法工作坊

邀請電影導演楊凱婷授課 2 堂各 3 小時的敘事觀點工作坊，從電影的起源談起，講述黑白電影至彩色電影的歷史，無聲電影、辯士及口述影像的脈絡，以及影像作為載體與現場演出的差異，分享電影切換觀點的方式，共同探索於影像上使用 O.S. (off-scene 畫外音) 與 V.O. (voice-over) 的介紹三位角色的敘事可能。

電影史講述

舞蹈影展影像作品分享

影像作品手法運用剖析

