

國立臺灣體育學院
National Taiwan College of Physical Education
體育舞蹈學系碩士班碩士學位論文

【顛覆個體】表演製作之探討與分析

THE RESEARCH AND THE ANALYSIS ON THE
PERFORMANCE AND THE PRODUCTION OF
“OVERTHROWN & REASSEMBLED”

研究生：蔡佳伶 撰
指導教授：潘莉君 教授

中華民國 100 年 7 月

論文名稱：【顛覆個體】表演製作之探討與分析

院校所組別：國立臺灣體育學院體育舞蹈學系碩士班

畢業時間：九十九學年度第二學期

總頁數：122 頁

研究生：蔡佳伶

指導教授：潘莉君教授

摘要

【顛覆個體】為研究者於 2010 年 06 月 28 日獨自策劃演出的畢業個展，結合多元化的舞作，融合來自不同領域的編舞家的創作想法，企圖以各種舞型挑戰自身「個體」，並經由舞者們互動、磨合的歷程，探索彼此肢體、舞蹈及劇場碰撞的可能性。落幕迄今半年許久，透過回顧整場演出製作，將四支舞作深入探討與分析，以文字整理及記錄，並從中為自己做反思與檢視。

本研究第一章【緒論】，主要敘述長期深受舞蹈教育的歷練，如今鑽研至研究所，進而舉辦一場屬於研究者的個人畢業展演，深入探討其研究動機、研究目的與研究方法。第二章打造【顛覆個體】為概述研究者學舞的歷程，各個時期所接觸不同肢體技巧訓練與其影響，並透過每一個舞蹈生涯階段，皆帶給研究者身心靈上的成長；如何顛覆及規劃一場獨創性的製作，並說明由計畫至執行過程中所遭遇的困難、衝突與解決方式。第三章【《You and me》—劇場與舞蹈的產生】、第四章【真情流露的《落葉歸》】、第五章【新與舊的《單行》】、第六章【《驛站隨想》之選粹—顛覆個體】，則分別陳

述如何以四支不同風格的舞作，詮釋不同的表演方式，並突破自我、挑戰自我的表演。最後，第七章【結論】，主要對自我心理調適與身體探索的歷程，做最後的回顧與反思，且能順利圓滿完成研究所畢業。

關鍵字：顛覆個體、舞蹈劇場

Tsai, Chia-Ling (2011) The Research and the Analysis on the Performance and the Production of “Overthrown & Reassembled” , Unpublished Master Thesis, National Taiwan College of Physical Education .

Instructing Professor : Ms.Li-Chun Pan

Abstract

The open house “Overthrown & Reassembled” on June 28, 2010 was planned and held by the researcher. The work not only combines diversified dancing styles and thoughts of creation by choreographers coming from different fields, but also attempts to challenge “individuals” with varied dancing styles as well as explores the potential for body, dancing, and theatre collision through the period in which dancers interact. The work has ended up for half a year till now and the researcher makes self-examination by reviewing the performance production and deeply analyzing paper works and records.

The first part of this study introduces the researcher’s dancing-learning progress, to which the success of an individual open house is attributed, and looks into the motivation, purpose and method of this research in depth. The second part of this study presents the body skill practice, the influence of that, as well as physical and mental improvement learnt in each stage of the researcher’s dancing life, also displaying difficulties, conflicts, and solutions taking placing in how an original work was done. The third part “You and me – the generation of theater and dance”, the fourth part “Getting Home – true feelings revealed”, the fifth part “Single – the new and the old” and the sixth part “The Capriccio Inn Collection – overthrown & reassembled” describe how diverse dancing styles interpret different ways of performing and breakthrough

selfhood. Finally, the last part of this study reviews the journey of mental self-adjustment and body exploration.

Key words : Overthrown & Reassembled, Dance theater

謝 誌

從 6 歲習舞到現在已有 19 年了，學舞過程固然艱辛，流血、流汗、受傷及挫折等階段是舞蹈人必經之路，但舞蹈人的精神是不屈不撓、越挫越勇，這也是為何一直堅持學舞。

在習舞過程中，首先感謝在我學舞過程中的王主任，因為有您的栽培，讓我對舞蹈這條路始終如一，從 6 歲就承蒙您的厚愛，即將研究所畢業，對您有點不捨，您就像第二個媽媽一般，一路幫忙到現今，今晚演出將劃下一個完美的驚嘆號，希望不會辜負您對我這 19 年的期盼，最後誠摯地感謝您，祝您身體安康！

感謝我的指導教授潘莉君老師，大學到研究所七年中，因為有您百般的細心指導，讓我在舞團、班展、大學畢展及研究所畢製等演出中，不斷浮現我的身影，也因為有您，讓我對中國舞技巧及情感方面，更加豐富許多，沒有您一直鞭策、一直雕琢，也就沒有今天的蔡佳伶，謝謝我的恩師！

感謝要求完美的王維銘王老先生，此次能邀請您編舞，對我來說實為榮幸！雖然我是以中國舞為主，不過跳您的舞作，讓我顛覆~顛覆再顛覆，”傻腰笨胯”這句話時常不斷浮現在耳中，呼吸的總開關在許多次的排練中，無意間將它開啟，謝謝您讓我在現代舞中能重拾自己的風格與自信

感謝無話不談的賴珣綺姊姊，您給予我的小宇宙如今變得越來越大，也因為有您不辭辛勞地訓練我更多的情感流露及豐富的肢體技巧，且運用大量的落葉，讓我在落葉堆中找回自己曾破碎或遺忘的記憶，也透過《落葉歸》舞作中找回

最初的個體，謝謝您！

感謝我親愛的室友柯佩岑，亦是在研究所相處四年的同學，因為之前在飛舞獎曾跳過妳編創的舞作，讓我覺得自己身體其實能創造更多新的衝擊與刺激，因此邀請妳成為我重要的編舞者之一。在這次《You and me》排練過程中，舞者僅有三個人，但每段都以雙人為重，雙人的默契是需要較多時間來練習，加上詮釋每段情緒的轉換，以及融合劇場式的風格，對我來說實為挑戰！最終，非常感謝妳這段排練期間的辛苦與指導，打造出不同風格的蔡佳伶。

感謝高中到大學七年的同窗一顧凌睿，很感謝妳這次大力的幫忙，雖然《單形》是在我們大四畢展曾演出過，但為了【顛覆個體】又重新打造出更豐富及更深層的《單形》，加上排練時間緊迫及每次台北、台中兩地跑，真的辛苦了，也透過此次不僅讓我的中國舞技巧更純熟，也讓我們友誼加深，謝謝我的老同學！

接著，是我最愛的家人及好友們，沒有你們一路的支持與鼓勵，我或許無法堅持下去；最後是【顛覆個體】的舞者及工作人員們，此製作沒有你們，也不會有今晚的成果，總之，你們大家都是我生命中最重要的人，謝謝你們！今晚演出將是對自己學舞過程中做一個完美的 ending，但不代表就是結束，因為最終夢想除了當舞者之外，也想成為一名舞蹈教師，讓舞蹈這門藝術持續發揚光大。

佳伶 謹誌

2010年7月於臺中

目 錄

中文摘要	i
英文摘要	iii
謝 誌	v
目 錄	vii
表 目 錄	ix
圖 目 錄	x
第一章 緒論	1
第一節 研究動機	1
第二節 研究目的	2
第三節 研究方法	3
第四節 名詞釋義	5
第二章 打造【顛覆個體】.....	9
第一節 進入舞蹈世界	9
第二節 原始 v.s 顛覆	15
第三節 演出製作的全盤規劃	17
第三章 《You and me》—劇場與舞蹈的產生	24
第一節 合作緣起	25
第二節 舞蹈與劇場的碰撞	26
第三節 過程與轉變	30

第四章	真情流露的《落葉歸》	34
第一節	編舞者的創作意念.....	35
第二節	舞作的詮釋.....	37
第三節	舞台的裝置.....	40
第五章	新與舊的《單行》	42
第一節	舞作意念.....	43
第二節	過程與轉變.....	45
第三節	舞台的裝置.....	49
第六章	《驛站隨想》之選粹－顛覆個體	51
第一節	進入編舞者的理念.....	52
第二節	動作與呼吸的關係.....	53
第三節	排練過程的困難與挑戰.....	55
第七章	結論	57
	參考文獻	59
附錄一	【顛覆個體】企劃內容	64
附錄二	【顛覆個體】相關劇照	98
附錄三	【顛覆個體】演出文宣品	114
附錄四	【顛覆個體】展演影像 DVD	121

表目錄

表 1.....	18
表 2.....	22
表 3.....	45

圖目錄

圖 1	9
圖 2	10
圖 3	10
圖 4	21
圖 5	24
圖 6	29
圖 7	33
圖 8	33
圖 9	34
圖 10	39
圖 11	41
圖 12	42
圖 13	44
圖 14	50
圖 15	50
圖 16	51
圖 17	54
圖 18	56

第一章、緒論

第一節 研究動機

研究者從 6 歲開始學習舞蹈，一路到研究所，夢想始終不變。在舞蹈領域中，讓自身不斷地秉持專業的態度及多元的視野進行訓練與學習，除了接受專業的技巧指導與相關知識外，還能涵養心性，更藉由多次參與學校舞團全國巡迴演出，及代表學校至國外舞蹈藝術學校進行交流，找尋成就感及愉悅感，這也是為何研究者能執著走入舞蹈世界的動力。

學習舞蹈的歷程，嚐過許多酸、甜、苦、辣，對研究者來說，這是一大挑戰！然而在挑戰的過程中，每個階段都接受老師們辛苦的栽培與用心的指導，從主修中國舞的洗禮，與自芭蕾舞及現代舞中汲取不同技巧的訓練方式，也創造出不同的自我風格。但也因為如此，研究者從中察覺到為何中國舞只能以傳統的方式來呈現？難道只有傳統的表演方式才能將其精神確切地傳遞出來？是否能將傳統的中國舞套用在劇場中，展現出不同以往的風格。這個動機也促使研究者開啟顛覆傳統的想法，進而創造出嶄新的詮釋風格，不單是磨練自己的身體技能及越挫越勇的精神，也使研究者在研究所最後階段呈現完全屬於獨立的畢業個展－【顛覆個體】。

第二節 研究目的

從中國古代時期，舞蹈藝術一直永傳不止，造就現今繁忙的社會上，人們經常透過觀看舞蹈藝術的演出來沉澱身心靈。

【顛覆個體】是一場與觀眾近距離的對話，從開始製作節目內容、演出形式及工作人員的安排等等，皆由研究者帶領體育舞蹈學系碩士班研究生擔任舞者及工作人員共同完成，同時與指導教授及各編舞者不斷溝通及改進，一同打造全新的「蔡佳伶」。

此次演出榮幸地邀請國內知名的編舞家王維銘老師、賴玲韻老師、柯佩岑老師、顧凌睿老師等四位編舞家來進行節目編排，將以舞蹈、音樂、劇場等三項元素融合，藉由表演者與觀眾近距離的對話，激盪彼此視覺、聽覺及觸覺的全新體會與感受，也使自身能在學生生涯劃下完美的驚嘆號！綜合以上所述，本研究有下列三點目的：

- 一、展現個人特質及創造自我身體認知。
- 二、深化個人舞蹈專業演出能力。
- 三、提升藝術欣賞水準，推廣劇場藝術之功能。

第三節 研究方法

本研究以 1.個人學舞經歷與生活經驗做結合 2.回顧排練過程之影片 3.撰寫排練日誌 4.蒐集資料 5.與編舞者訪談等方法做分析，進而探討與分析【顛覆個體】表演製作的歷程。

研究者針對行政執行與藝術表現兩方面做深入分析：

一、行政執行

為提高整體製作效率與品質，採精英制的工作團隊，擬定嚴謹且清楚的工作執掌，兼具積極與時效的工作進度，採「分層負責」的工作態度，以舞者兼工作人員的方式進行「分工合作」，邀請本系碩士班精英舞者及學弟、妹們共同籌備、製作與企劃，強化實務經驗的累積與檢核。

二、藝術表現

為突破研究者個人表演的藩籬，本次製作特別邀請四位知名新生代編舞家為研究者編創舞作，結合編舞者多元領域及創作想法，經過互動、磨合的歷程，探索彼此肢體、舞蹈及劇場碰撞的可能性。【顛覆個體】製作的可貴，即在於這是一個開放的空間，提供編舞者、舞者及幕前、幕後工作人員共同揮灑創意、交換意見與想法，彼此激盪的舞台，讓一群醉心於舞蹈的藝術家們，齊心完成夢想。

研究者為能準確掌握四位編舞者的編創想法，並充份展現出四支舞作所塑造之不同人格特質的角色，研究者先從認識角色的特質開始，再慢慢地深入揣摩角色的生活情境中，

融合自身的生活經驗，詮釋編舞者想要表達的意涵。透過多次的排練影片，觀察及不斷地修正，發現自己的優缺點及編舞者給予的重點；透過雙方不斷地溝通、討論及磨合，續而自我要求、改進與分析。經由長達八個月時間的磨練，終能在即席演出時，快速且容易地融入到角色當中，並真實地呈現角色的特質。

第四節 名詞釋義

一、顛覆個體：(Overthrown & Reassembled)

「顛覆」¹原意出自於《詩經·王風·黍離序》：「閔周室之顛覆，彷徨不忍去。」有傾覆，動亂之意。其相似詞有推翻之解；「個體」²解釋為單獨的人、生物或其他不可分的實體。

此意涵套用在此製作上，不只是推翻大家對研究者僅有中國舞主修的訓練身體之觀點，反而將自我能力再度開發出無限的潛能，創造新貌的「個體」展現給各位觀眾。

二、畢業製作：(The Manufacture of Graduation)

依循本校體育舞蹈學系碩士班學則之規定，表演／創作組研究生須以自己的能力或與他人共同製作演出創作一場對外的正式公演，其表演形式須包括獨舞、雙人舞及群舞，表演內容具備多元且深化之表演能力，作為畢業評量之標準，並於演出後撰寫畢業製作論文，方得畢業。³

三、舞蹈劇場：(Dance theater)

拉邦 (Rudolf von Laban) 生殊年最早提出「舞蹈劇場」此詞，之後拉邦的學生科特·尤斯 (Kurt Jooss) 生殊年以此

¹奇摩知識網站，(2010)，顛覆的意思，下載日期：2011/01/28，取自：<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1305083005096>。

²教育部，(2010)，國語辭典簡編本，下載日期：2011/01/28，取自：<http://dict.concised.moe.edu.tw/main/cover/main.htm>。

³國立臺灣體育學院，(2010)，95學年度體育舞蹈系碩士班學則，下載日期：2011/01/25，取自：<http://dancing.ntcpe.edu.tw/>。

詞強調其作品的戲劇張力與人物刻劃，內容則綜合了舞蹈與戲劇的元素。

1973年碧娜·鮑許（Pina Bausch）正式接掌烏帕塔舞蹈劇場（Tanztheater Wuppertal）後，逐步地將德國舞蹈的面貌徹底轉變。現今，碧娜·鮑許的名字與「舞蹈劇場」劃上等號，她憑藉著堅持與建立出獨特的舞蹈劇場形式，也給予全世界創作者最大的激勵，觀眾欣賞到舞蹈與劇場的新視野，更因此被譽為舞蹈劇場大師及推動者，而現今歐美舞蹈教育者將碧娜·鮑許的舞蹈劇場和美國後現代舞及日本舞踏並列為當代三大新舞蹈，可見她在國際舞壇上已擁有舉足輕重的獨特地位。

自八〇年代起，台灣開啟了德國舞蹈大門，逐漸認識了別於美國現代舞的另一種舞蹈形式—「舞蹈劇場」，直至1997年台灣才得以一窺碧娜·鮑許舞作原貌。後來在舞蹈與戲劇界產生了此影響，連姚淑芬、吳碧容、伍國柱、黎煥雄、周書毅的作品都受了碧娜·鮑許的啟發。

如同碧娜·鮑許說：「我並不在乎人如何動，我關心的是人因何而動」（I'm not interested in how people move, but what moves them.），以注重個人特質編創舞作，突破了傳統舞蹈形式或語彙。「舞蹈劇場」所重視的不是只是表面的表演形式，而是具有更深沉的背面意義。⁴藝術給予心靈的意義，這些構成了舞蹈藝術的基本特徵：以人的身體動作為主要表現手段，並綜合了音樂、美術、詩歌（文學）、戲劇等藝術形

⁴雲門舞集2，（2010），什麼是「舞蹈劇場」，下載日期：2011/01/25，取自：<http://www.cloudgate.org.tw/cg2/cgnews/feature.php?id=210>。

式，以具有節奏性和造型性直觀的動態舞蹈形象，表現人的情感，反映人類社會生活的一種藝術。

四、中國舞：(Chinese Classical Dance)

中國舞，分為民間舞、古典舞。中國地大物博，每個地區的民間舞蹈跟地理氣候、生活習俗、生產方式、宗教信仰和審美意識的不同，因而產生鮮明的民族風情和地方特色。

古典舞蹈表現的手法主要是「手、眼、身、法、步」及「形、神、勁、律」，這些構成身韻的基本動作要素。其中「形」指外在動作，包括姿態、動作、以及連接動作，連接動作實際上是韻味充份表現的部分，動作與動作的轉化過程，為最具古典舞韻味特點之處；「神」起主導作用，要表現悲或喜，怒或樂，表現人物特徵、情節故事；「勁」以內在節奏賦予外在動作，用層次和對比的力度表現；「律」包含動作本身的律動性和規律性。「圓、擰、傾、曲」，其「圓」分為平圓、立圓、八字圓的運行軌跡；「擰」則包含身體上的擰動；「傾」指身體上的傾斜；「曲」從中國考古出土的文物中來看，中國人相當喜歡身體曲線，例如三道彎、翹袖折腰。⁵

中國舞蹈有「欲右先左、欲左先右、欲上先下、欲下先上」的法則，都締造中國舞蹈不同的韻律與美感。舞蹈者必

⁵于平，(1999)，*風姿流韻：舞蹈文化與舞蹈審美*，北京：中國人民大學，頁 101-102。

須掌握剛柔並濟、虛實相生才能展現中國舞蹈精髓，形成了中國舞的獨特之處。⁶

五、現代舞：(Modern Dance)

現代舞是一種融於時代潮流的表現型態，舞蹈家不斷地透過自己身體實驗與摸索，不斷地尋找新的題材、新的方法，表現自己的想法。而現代舞應被視為藝術，只是相對於其他舞蹈形式來說，他更注重於藝術家內心的感覺，並透過形體充分展現出來，主要派別為瑪莎·葛蘭姆⁷技巧、韓福瑞技巧、李蒙技巧、何頓技巧、放鬆技巧、自由形式等等，除此之外，現代舞是從日常生活的基礎行動，如走、跑、跳、轉、蹲、滑等衍進而成中，訓練舞者對時間、空間及速度的觀感，探索各種不同肢體的運用。「美國現代舞理論之父」約翰·馬丁結合葛蘭姆認為現代舞是「內心經驗的物化」的舞蹈理想，並在他的著作《現代舞》中，也指出：「現代舞是一種觀點。它是一場運動，是個人真實經驗的外化。現代舞是一種觀點，而非一種技術體系。」⁸相較於芭蕾舞的固定動作，現代舞屬於在肢體或情感方面上的表達更為豐富。

⁶維基百科，(2010)，*中國舞蹈*，下載日期：2011/01/25，取自：
<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E8%88%9>。

⁷瑪莎·葛蘭姆 (Martha Graham, 1894—1991)，美國舞蹈家和編舞家，亦是現代舞蹈史上最早的創始人之一。維基百科，(2010)，*瑪莎·葛蘭姆*，下載日期：2011/01/25，取自：
<http://zh.wikipedia.org/zh/%E7%91%AA%E8%8E%8E%C2%B7%E8%91%9B%E8%98%AD%E5%A7%86>。

⁸歐建平，(1996)，*舞蹈美學鑑賞*，臺北：洪葉文化，頁 121。

第二章、打造【顛覆個體】

第一節 進入舞蹈世界

圖 1 研究者提供

一、學舞的起源

從小個性活潑好動的研究者，幼時常與媽媽到健身房跳有氧，有時家人也常帶研究者去觀賞許多表演藝術活動，看到那些專業的舞者們，身上穿著精緻華麗的舞衣及展現優美非凡的舞姿，於是漸漸喜歡上舞蹈。家人看到研究者對跳舞充滿熱忱及興趣，之後送到「欣蕾舞蹈社」⁹習舞。

研究者自 6 歲開始學舞，直到現在長達有 19 年之久的舞齡。剛開始習舞時，以柔軟度為主的訓練，當下拉筋實為痛苦，而老師卻以遊戲與幼兒律動融合的方式帶動活潑愉快的教學，因此讓學生在課堂中獲得成就感及愉悅感，間接引起

⁹欣蕾舞蹈社於 1978 年成立，為新竹市第一個演藝團體，致力於學校與社區教育結合，更用心將舞蹈教育工作往下紮根，使得兒童有個良好的舞蹈學習園地。欣蕾舞蹈團，(2010)，欣蕾簡介，下載日期：2011/01/25，取自：<http://www.shinleidance.com/main-index.htm>。

研究者對舞蹈世界高度的興趣，藉以塑造不同氣質的「個體」，甚至期盼自己能在未來舞蹈的路途上，當一位亮眼的舞者在台上演出。民國 80 年「欣蕾舞蹈社」於清華大學禮堂表演《鳳陽花鼓》，其中不難發現研究者已展露初期專業的素質（圖 1）。

二、專業訓練期

圖 2 研究者提供

圖 3 研究者提供

1. 國小

啟蒙時期在「欣蕾舞蹈社」受過基礎舞蹈訓練，國小三年級報考上新竹市立民富國民小學舞蹈班，這是研究者學舞最興奮的時期。主要能在真正的舞蹈環境中習舞，看到專業的軟硬體設備，陣容龐大師資，尤其在陳秋莉¹⁰老師的鼓勵及督導之下，當時編排一支舞作—《舞讚》（圖 2），不僅奠

¹⁰ 陳秋莉老師目前任教於苗栗市建功國小專任教師，2010 參加全國學生舞蹈比賽北區決賽，以「靠岸」這齣舞碼，在國小 A 團體甲組現代舞中榮獲優等佳績。自由電子報，(2010)，建功國小「舞」功高強全國賽優等，下載日期：2011/01/26，取自：
<http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/mar/26/today-north14.htm>。

定研究者對中國舞的基本概念及肢體訓練，同時也參加全國學生舞蹈比賽團體組（圖 3）以及個人組賽程，使研究者漸漸地累積實際的舞台經驗。

2. 國中

在國小四年的薰陶之下，仍對舞蹈抱持熱忱的心，藉由民富國小舞蹈老師們的鼓勵與支持，畢業後就讀於新竹市立育賢國民中學舞蹈班。印象最深刻是在第一次上芭蕾舞課時，王廷暘¹¹老師糾正研究者的姿勢，便提到身體太僵硬，明明就是芭蕾舞手姿，怎麼像是山膀手姿，這時腦海突然浮起國小四年中，大多以身段及武功的訓練為主，才因此導致身體無法精準地詮釋芭蕾舞的質地。此衝擊讓研究者下定決心，要求自己身體上多方面加強訓練，平時並不斷反覆練習。之後，國三畢業發表會的那年，擔任灰姑娘芭蕾舞劇的女主角，證明這三年來的努力沒有白費功夫，熱愛舞蹈的信念也更加堅定，緊接著亦順利地考上國立臺中文華高中舞蹈班。

3. 高中

高中期間，除了延續國中時訓練課程，另外也擴展新的領域，例如運動傷害、爵士舞、踢踏舞、身心學、太極、有氧舞蹈...等課程，激發潛力且開創多元化的肢體。

¹¹王廷暘老師目前任教於新竹市立育賢國中特教組組長兼舞蹈老師，榮獲九十二年「全國特殊優良教師表揚」。1994年指導育賢舞蹈班參加全國總決賽「喜鵲登枝飛！飛！飛！」榮獲全國比賽國中古典舞優等第一名。並多年於欣蕾舞團年度公演擔任節目編導。新竹市立育賢國中舞蹈班，(2010)，師資簡介，下載日期：2011/01/26，取自：<http://163.19.105.82/dyna10/webs/index.php?account=5858>。

印象最深刻是現代舞創始人瑪莎·葛蘭姆的訓練方式，以地心引力的作用下，將呼吸作為推動力，強調身體在脊椎的帶動下，體現「收縮－放鬆」¹²的動作原理之結果，訓練研究者的背脊既強悍又堅韌，提高研究者本身的表現力，是研究者在習舞過程中，遇到最大不同的訓練方式。同時，學習舞台幕後工作的基本概念，而在高三的畢業舞展，研究者與同學兩個人共同負責策劃文宣，加上吳曉菁¹³組長的細心教導，便在最後一年的舞展能有完美的成果，讓研究者在中時，養成專業的舞蹈技能，並深化對研究者的影響。

4. 大學

研究者努力推甄上國立臺灣體育學院體育舞蹈學系後，除了訓練舞蹈專業的技巧及培養內心情感引發外在形體表現的舞蹈之外，同時學習舞蹈與體育及藝術相關之課程，如美學、舞蹈導論、舞蹈音樂、舞蹈欣賞與分析、舞蹈課程設計、繪畫、舞台燈光設計、兒童劇場、動作分析、舞蹈創作、舞蹈即興、中國舞蹈史、西洋舞蹈史、台灣舞蹈史、競技啦啦隊、踢踏舞、爵士舞蹈、畢業製作、教學、人體解剖心理學、學校舞蹈教育、演出實習、健康與體育概論等等學術科課程，學習這些相關的課程，針對身為一名舞者來說，實為重要！

以人體解剖心理學舉例來說，研究者認為人體構造的認

¹² 歐建平，(1996)，*舞蹈美學鑑賞*，臺北：洪葉文化，頁149。

¹³ 吳曉菁老師曾任教於國立台中文華高中學務處主任及特教組組長，她是一位女強人，認為辦事不輸給男人，總是要將事情做到最完美，是她堅持之處。2009年帶領文華高中舞蹈班學生，挑戰在美國舉行的第一屆ICU世界盃啦啦舞競賽榮獲銀牌。SEO關鍵字研究III站，(2010)，*世界盃啦啦舞賽文華摘銀抱銅*，下載日期：2011/01/27，取自：<http://jobseo.twgg.org/7664.htm>。

知對舞者極為重要，尤其對脊椎的開發利用，進而去發掘、訓練、利用每節脊椎、每塊肌肉，皆是每位舞者必備的基本知識，運用這些知識套用在舞蹈動作上，必然會輕鬆自如的揮動舞者身體語言。¹⁴這些奠定研究者對舞蹈相關領域有著深入的了解，並擴大自己的視野，不再以金字塔的觀念為態度，反之，增進研究者的學理知能，運用在大學的畢業製作及參與學校舞團於國內（外）的演出，特別是研究者代表學校舞團至美國兩岸交流，拓展研究者舞蹈領域的視野，更進一步奠定研究者的想法及態度。

研究者在大三時，選擇中國舞為主修，而潘莉君老師啟發研究者更多元肢體的發展性，訓練較多內在情緒滲透外在肢體，而非先由外在形體去詮釋內在心聲，導致無法真實地展現。曾經在一次的排練中，潘莉君老師曾點醒研究者及其他舞者們說：「你們把中國舞跳的很虛偽，看不出來內心情緒表達及感動。」這一句話深深點醒研究者對舞蹈的詮釋再度重新思考，思考自身累積多年舞蹈經驗，應該靜下心去反思身體的真實面，因此憑著這股動力及衝擊，再度努力推甄考上研究所，藉由進修中不斷再找尋真實的身體，使身體經驗慢慢昇華。

5. 研究所

進入研究所表創組後，學科方面與大學的課程有所差異，像是高等研究法、高等應用統計學、舞蹈研究方法論、舞蹈史專題研究、論文提綱、體育運動科學講座、舞蹈與科

¹⁴歐建平，(1996)，*舞蹈美學鑑賞*，臺北：洪葉文化，頁 215-216。

技專題研究、舞蹈與人格特質專題研究等課程，處理事情的態度將由被動轉化為主動，任何事都是單一「個體」獨立去完成，甚至很多題材是沒有標準答案，必須自己獨立去發現、去探討、去分析及去下定論，讀書的態度及方式的改變，是研究者在研究所期間最大的差異。

而在術科方面，學習到專業技巧選修－中國舞、舞蹈編創、當代舞蹈實踐與製作及表演製作寫作等課程，讓研究者更強烈探索身體上的認知及感受，甚至自我要求更高，企圖追求研究者表演性的真實感，進而激發對畢業個展有自己獨特的想法，因此在研究所第三年舉辦畢業個展－【顛覆個體】。

在舉辦畢展時，分為行政執行及藝術表現兩方面去探討。行政方面皆由研究者獨立統籌畢製架構、組織，執行方面交由研究所的學弟妹們去完成工作進度，而指導教授潘莉君老師則從旁引導、不斷地溝通並針對困難逐一解決。針對藝術表現方面又細分為舞技和排練兩部份：在舞技部份，研究者個人的身體能力訓練以大學部的術科課程為主，訓練自身的基本功及技巧；在排練部份，則以自身與編舞者做協調，甚至於排練過程中，探索編舞者與舞者之間的想法及相互磨合，與舞者們多次的排練並產生默契，讓整個環節順利完成，達到屬於顛覆「蔡佳伶」的畢製風格。

第二節 原始 v.s 顛覆

於前一節提及研究者從小學三年級至研究所皆為舞蹈班(系所)，造就規律的舞蹈教育體制，較少大膽嘗試多元化的思維與身體改造，使肢體運用與思維皆屬為「原始」階段，並未加入衝擊性與刺激性的元素，因此研究者此時有股衝動，企圖挑戰自己，加入創新、與眾不同且推翻自己的新觀點，運用在肢體語彙與想法改造上，進入專屬研究者「顛覆」的階段。

整場製作的構思是從小劇場為表演形式開始，進而發展出【顛覆個體】的主題，意涵為推翻大家對研究者原有的印象，激發自我能力並開啟無限的潛能，創造新貌的「個體」，恰巧符合研究者想要打造出完全屬於個人色彩，整場風格以研究者最擅長的中國舞技巧為主，綜合現代舞及戲劇元素的劇場舞蹈，重塑研究者豐富的肢體語言，形成以舞蹈、音樂、劇場等三項元素融合的多元舞風，激盪表演者與觀眾彼此視覺、聽覺及觸覺的全新體會與感受。

在策劃表演場地時，面對許多障礙，多次與系上王主任、指導教授及燈光公司負責人不斷互相溝通、討論，綜合多方面的建議，結論以「小」的舞蹈劇場形式展現個人畢業製作，且是首次將本校的體操館羽球場轉化成舞蹈劇場的形式來製作演出，工程實為浩大！

很多人反問研究者，為何以「小」的舞蹈劇場形式來舉辦個人畢業製作？在本校歷屆表創組畢製演出中，首創以劇場形式作為畢製的風格，製作上是否遇到無法成行的困難？

以上種種原因，使熟悉鏡框式（Proscenium Arch）舞台演出的研究者在面對「小」劇場製作，將如何挑戰與突破自我，以顛覆大家對研究者的印象，此舉對研究者而言實為一大挑戰！不過，擔任舞者這麼多年來，第一次於皇冠小劇場觀賞舞蹈演出，劇場中的氛圍深深吸引研究者，經比較、分析後發現小劇場與鏡框式舞台之差異有兩點，如下：

1.舞者與觀眾的互動性：後現代表現主義將觀眾視為表演的部分精髓所在，因為舞蹈劇場沒有布幕讓舞者在旁準備，所以編舞者會改變舞者進入演出的方式，如從觀眾席進出，或與觀眾做互動，是與鏡框式舞台最大差異之處。

2.近距離的視覺差異：舞蹈劇場帶給觀眾一種身歷其境的感覺，宛如看電視(鏡框式舞台)跟大螢幕電影(舞蹈劇場)的差異。¹⁵由於與觀眾近距離的關係，所有小細節都會被放大檢視，因此研究者更密切注意所有細節的處理與表現，透過作品帶給觀眾更直接、更直觀及更貼近社會人性的訊息，在當下與觀眾產生共鳴，激發彼此共同的情感，分享並浸染彼此的生命經驗。

基於以上兩點原因，深深地吸引研究者想要對「小」劇場形式進行自我挑戰，研究者將把持「將不可能的事化為可能」的精神，盡全力去規劃小劇場的形式，並按部就班地處理所有繁重的行政事務，一切將操之在己，克服重重難關順利完成個人畢業製作，這是「顛覆」傳統但不失「原始」自我的風格，並提升自我潛能及創造多元化的風格。

¹⁵ 中正舞蹈劇場網站，(2006)，鏡框式舞台 v.s 黑箱子劇場，下載日期：2011/03/08，取自：

<http://blog.yam.com/ccumoddance/article/9231488>。

第三節 演出製作的全盤規劃

【顛覆個體】是研究者獨立完成的製作，於本校體操館之羽球場演出，結合知名及新生代編舞家的創作，由本系研究生擔任舞者及工作人員共同完成，為何有如此的想法去創造屬於自己的風格，以下歸納出三個原因來做說明。

一、演出類型－舞蹈劇場形式

研究者藉由以「顛覆」的理念為出發點，因而挑選本系表演創作組歷年來未曾演出過的形式－舞蹈劇場，由鏡框式舞台改至舞蹈劇場形式做演出，對研究者的挑戰有兩點：第一是突破，將羽球場打造為舞蹈劇場，以呈現嶄新的演出場地；第二是挑戰，挑戰自身與外觀至內部各個環節的連貫性。舞蹈劇場是「人」的藝術，透過聲音、肢體動作，表演者與觀眾直接溝通，是它的基本形式與價值，透過「小」劇場形式演出，與觀眾近距離接觸，編創新風格的舞作讓觀眾感受「顛覆」傳統，跳脫自身以往的風格，展現多變化的「個體」，這是最主要目的。

以下表格是研究者針對鏡框式舞台與舞蹈劇場之間的差異經由資料統整後，所列出幾項要點。

表 1 鏡框式舞台與舞蹈劇場兩者間之差異

形式	鏡框式舞台 ¹⁶	舞蹈劇場 ¹⁷
意義	17世紀之後在歐陸逐漸興起的劇場形式，從觀眾席往舞台觀看，可看到有如鏡框的邊框，表演者就在這個框子裡呈現，透過布景、燈光與其他舞台裝置發展華麗的劇場藝術，成為17至19世紀劇場建築的主流，並隨著西洋戲劇的傳播，逐漸出現在世界各地劇場。	近代興起的劇場形式，劇場內的所有物件都是黑色為主，包括地板、觀眾席、燈架。
舞作	適合演出精緻的舞蹈，如：芭蕾舞等古典作品。	適合演出具情緒張力的舞蹈，如：戲劇。
國內場地	國家音樂廳、國家戲劇院、嘉義縣表演藝術中心、嘉義市文化中心、國小的禮堂等場地。	嘉義縣表演藝術中心實驗劇場、皇冠實驗劇場、文山劇場、彰化縣員林演藝廳實驗劇場等場地。

(續後頁)

¹⁶ 中正舞蹈劇場網站，(2006)，鏡框式舞台 v.s 黑箱子劇場，下載日期：2011/03/08，取自：
<http://blog.yam.com/ccumoddance/article/9231488>。

¹⁷ 邱坤良，(2010)，表演空間的文化思考，下載日期：2011/03/09，取自：
<http://web.cca.gov.tw/inde/5-28-33.pdf>。

(續前頁)

舞台	呈現口型，觀眾坐在缺口處，兩側及舞台後方皆有布幕，供舞者在內準備以及穿場（從底幕左右換場）。	由於沒有明確的舞台規範，常是藝術家發揮創意、巧思的最佳表演場所。
觀眾席	呈階梯狀，刻意的營造出一種距離感、框架及規範觀眾的視線。	觀眾席的第一排與表演區域同高，然後階梯狀延伸上去。
特色	在觀眾的視線中，舞者被設計在這框框裡面做演出。鏡框式舞台作為傳統藝術的價值，其有明顯的區別出觀眾、表演者(台下、台上)；準備、表演(布幕內、舞台上)。	完全提供藝術家自行設計表演路線，觀眾與表演者的距離很近，所以更直接傳達訊息給觀眾。 劇場是「人」的藝術，透過聲音、肢體動作，表演者與觀眾直接溝通的交流，觀眾群本為一個團體，亦有聚集一堂的聯誼效果。

資料來源：研究者整理

劇場不僅是表演空間，它與表演者的互動，亦具引導表演藝術發展的創造性功能。羅伯·威爾森認為：「劇場是被人需要，人永遠需要劇場，一個可以聚集、可以交換想法的地

方——它來自我們的本性。」¹⁸這點就足以對研究者產生吸引力，積極走向小劇場形式風格的畢業製作，「顛覆」傳統方式，創造多元化的舞作，呈現嶄新的「個體」。

二、表演場地——計畫與現實的衝突

演出地點以台中為主，原訂於 20 號倉庫舉辦，製作方向以小劇場形式為主軸，恰逢該場地於 2010 年遭文建會收回，且場地太過於老舊，將修繕半年以上的時間，暫不對外開放租借。為使演出能順利進行，期間，研究者亦積極另尋備案場地，如：文英館、國美館竹林內廳（不對外開放）、台中創意文化園區舊酒廠（因 5 月與 6 月已舉辦聯展無法借用），陷入場地重重受阻的困境，深感苦惱，與王玉英主任及指導教授不斷地溝通，決定以本校的體操館羽球場作為演出場地，其困難點將原本風貌轉變「小」劇場形式演出，基於無燈架及無高低層次的觀眾席，如何將本校羽球場打造成小劇場，更為一大工程。

首先研究者先策劃場地規劃圖（圖 4），將與舞監帶領【顛覆個體】的工作人員及大學部一年級的學弟妹們共同協助場地佈置，舞台部分使用 13 塊地板及 18 塊翼幕，舞台前緣兩側各擺置一組投影布幕及單槍投影機，運用介紹各支舞碼的時間來當作串場之用。觀眾席則使用 33 個架高平台、130 個架高平台腳架、3 座鐵梯，主要展現高、中、低層次的觀眾席，分別從靠近舞台處由低至高來分配座位，低層次為 10 席貴賓席的沙發座椅、中層次為 144 席貴賓席的鐵椅、高層

¹⁸ 耿一偉，（2009），羅伯·威爾森：光的無限力量，臺北：中正文化，頁 216。

燈光部分，委由鑫緯亮燈光公司負責，經過多次與亮哥溝通、協商，使用燈光器材如下。

表 2 燈光器材

項目	品名	規格 / 廠牌	數量
1	側燈 side lighting	par 64 FF R	18 盞
2	橢圓形反射鏡聚光 special lighting	Leko 36 度	3 盞
3	.F.O.H.→very narrow par	par 64 FF R	12 盞
4	燈光調光器 dimmer	D 1220	2 部
5	燈光架 Lighting stand		2 組
6	側光架 Boom base		6 組
7	燈光控制器 control board		1 部
8	有線對講機 inder com		4 組

資料來源：鑫緯亮燈光公司提供

整場製作如此艱辛，研究者主要用意是將羽球館改造與實際的「小」劇場形式相似，因此運用耗資極大的人力來場佈，希望呈現完美的【顛覆個體】—「小」劇場形式演出。

三、精英制的工作團隊

一個劇場要能完美地呈現演出，勢必要透過精密的策劃、反覆地練習、不斷地修正錯誤、加上舞者間的默契培養，才能在演出時碰撞出最燦爛絢麗的火花，達到臻近完美的境界。

因此確定演出以小劇場的形式呈現後，工作團隊的陣容相較之下，自然精減許多，採精英制，以「分工合作」的行政概念，讓工作「分層負責」進行，以達到「分秒必爭」的績效。¹⁹由於突發狀況較多，導致工作需求明顯激增，只好採取舞者兼工作人員的方式進行，明知以精緻化的團隊來完成演出實為不易，最終仍決定堅持以「精英制」的團隊來執行【顛覆個體】的工作任務，感謝參與製作及演出人員的辛苦付出，為實踐理想，無私的陪伴研究者，將整場製作完成，過程儘管艱辛，但將不可能化為可能，充分展現【顛覆個體】的精神。

¹⁹王城氣度部落格，(2010)，*非關舞蹈行銷*，下載日期：2010/05/18，取自：<http://tncftmm.blogspot.com/>。

第三章、《You and me》－劇場與舞蹈的產生

圖 5 攝影：陳韋勝

編舞家：柯佩岑

音樂：給我一個吻／百代唱片公司

Electric Counterpoint／Signum Classics

En core／福茂唱片

往日情懷／芮河音樂有限公司

舞意：人往往不斷地追求自我預設的理想，又總在如願以償後，仍舊陷入不滿的漩渦，任憑慾望侵襲生活…

舞者：蔡佳伶、趙敦毅、李偉雄

第一節 合作緣起

第一次接觸時，瞭解她是台藝大舞蹈系畢業，為了完成自己的舞蹈夢想，便轉至本系體育舞蹈研究所就讀，與她認識了兩年，發現她在大學期間編創不少舞蹈作品，甚至看過編創作品的 DVD，觀賞之後，研究者對柯佩岑同學的作品產生了共鳴。

有鑑於此，研究者於 2009 年參加國立臺灣體育學院體育舞蹈學系（所）承辦的飛舞獎中，擔任柯佩岑同學編創《未完成》的舞者，編排上與以往學舞經驗中，感受有所不同，編舞者僅給予舞者們欲傳達的意念及想要呈現的意境，便讓我們自由發揮，當我們身體創造編舞者想要的感覺再去做修正、改進及不斷磨合、溝通，進而培養出研究者與柯佩岑同學兩人之間的默契。

研究者從中學習到編舞者能因應各個舞者的肢體能力，去編創整支舞作，讓舞者將自我的實力發揮得淋漓盡致，也因此誠摯地邀請她擔任【顛覆個體】的編舞者，研究者期望透過這次合作的機會，再度打造不同於以往的蔡佳伶。

第二節 舞蹈與劇場的碰撞

舞蹈劇場是「人」的藝術，透過聲音及肢體動作，讓表演者與觀眾直接溝通與交流，其特色具有：1.將觀眾視為表演的部分精髓所在，強化舞者與觀眾的互動性。2.由於近距離的視覺差異，舞蹈劇場帶給觀眾一種身歷其境的感覺。

《You and me》即以此劇場的形式來呈現編舞者想要傳達的意涵，劇场的魅力是在於讓觀者能近距離觀賞，甚至是進入作品直觀的狀態，或是參與事件發生，而此舞作以日常生活中被身體內化和成為習慣的動作出發，重複動作的手法，具體化將生活經驗呈現於舞台，以鮮明的意象喚起淺意識中急欲逃避的事物，將表演者與觀者放置於真實生活之中，與自身的生活寫照做連結，是此舞作最大之特色。

舞作進行的節奏，依據不同段落所選用的音樂來引領氣氛的轉變。編舞者在《You and me》的音樂安排下，選用張露所歌唱輕快板的「給我一個吻」、快板的「第五匈牙利」及悲情慢板的「第六感生死戀」三種耳熟能詳的音樂，皆是編舞者想要觀眾能直接切入主題的企圖，使此舞作的意涵一目瞭然，更直接觸動觀眾本身感受。

舞作一開始舞者使用手電筒照向舞台四周，甚至照至觀眾席，引領觀者窺視事件的發生，而手電筒的光源強度直接地射進人心，像男人的眼睛，在真實生活中不斷在找尋理想中的女神，猶如老鷹般地搜尋獵物。在播放「給我一個吻」輕快的音樂之後，舞台上五光十射，彷彿回到50年代綜藝歌舞廳演出，兩位舞者（包括研究者）分別扮演男人的真實女

友（研究者），及腦海中理想又夢幻的女人（由另一位男舞者扮演），兩人雖扮演同一人，但以男主角的觀點來看，他們卻屬於兩個不同世界的人，編舞者利用兩位舞者的特質分別詮釋純真及優雅的氣質，聚焦在視覺的感受上，其中有互相爭風出頭的橋段，你爭我奪，希望成為備受矚目的性感女神。

第二段在沒有音樂的情境下，加入舞蹈劇場的重要元素——語言，孔恩說：「語言本身的聲音，其實比舞作的內容還攜帶更多有趣的訊息。人聲是我們最敏感的表達工具，它其實比語言更具有溝通力，因此他將語言視為一種具象音樂（*musicque concrete*）。」²⁰編舞者以男人居家的狀態，輕鬆又自然地唱著熟悉的歌曲，及展現大男人對自己身體肌肉線條自戀的舉動，帶給觀眾既詼諧又真實的感受，同時讓觀眾有一種似曾相識的認同感。在快板的「第五匈牙利」音樂感染下，使男人與心中的夢幻女神盡情地嬉鬧及玩耍，其中有一個你追我跑的畫面不斷重複進行著，編舞者將古老伴唱帶中，男女主角常在海邊追逐、嬉戲的印象，移植至舞作中，當下看似簡單，但兩位男舞者耗費兩個小時的排練，才顯出一點雛型。畢竟兩位男舞者長期以舞者的身份，受到專業肢體訓練的牽制，導致無法掌握及捕捉生活中最自然的動作，對兩位男舞者而言是一大束縛！因為他們需要從生活觀照中取材，藉由提取經驗進而發展出生活動作，再放至最原始的身體，因此編舞者只好不斷從旁協助，用語言引導的方式，讓兩位男舞者能進入兩性情愫，使其置身在復古又浪漫的情境中，這也是研究者在排練當中，需特別注意之處，也就是

²⁰ 耿一偉，（2009），羅伯·威爾森：光的無限力量，臺北：中正文化，頁 197。

真實生活的戲劇表現。

第三段屬於三人舞的部份，在電子音樂²¹無重拍的節奏下，冷調的音樂絲毫沒有一點情緒，主要表現男人同時面對真實與夢幻的抉擇與窘困，練習過程中，男主角備受挫折，總在面對真實女人的嚴肅與冷漠，以及接觸夢幻女神的溫柔及細心呵護之間游移，對男主角本身來說，似乎無法瞬間轉換情緒去詮釋，畢竟舞者們（包括研究者）未曾受過專業戲劇訓練，如今以劇場方式來呈現，很難將真實的情感輕易地融入舞作中，因此編舞者針對此問題也花了較多時間與舞者們溝通、協調，以真實生活周遭的實例，企圖喚起舞者生活中的記憶，並將記憶移植至舞作中，以達到兩者間的平衡點。

最後第四段的音樂為悲情慢板的「第六感生死戀」，回到屬於兩人的真實生活中，過程中有酸、甜、苦、辣，主要表現男人的權威及女人的順服，時而甜蜜時而爭吵的畫面，猶如現今社會中，男女朋友常於交往之中遭遇到情形，足以用「又愛又恨」一詞來表達第四段的感受，尤其在快至尾聲，研究者與男主角長達兩分鐘的雙人舞，不斷對打、拉扯的情緒，總能將研究者內心情緒激發出來，每跳至此，情緒潰堤，不能自己，總激動地泣不成聲，瞬間達到情緒昇華的境界，對研究者而言，存在深刻的體驗及成就感（圖 6）。

²¹所謂電子音樂是以電子合成器、音樂軟體、電腦等所產生的電子聲響來製作音樂，電子音樂範圍廣泛，生活周遭常常能聽到，在電影配樂、廣告配樂，甚至某些國語流行歌中皆有使用到。很多人認為電子樂是一種冷酷及沒有感情的音樂，其實電子樂也可融入 Rock、Jazz、Blues 及古典樂等多種元素而充滿情感的音樂。元基科技網站，(2011)，電子音樂概說，下載日期：2011/03/20，取自：
<http://www.me.com.tw/cd-music/explain.htm>。

編舞者將繁雜的生活面貌，巧妙地轉換成能量爆發的劇場藝術，使觀眾在領悟作品的深刻意涵之外，同時享受肢體感官的刺激，最重要的是，編舞者提供了想像、激烈、娛樂之後，也使觀眾品嚐生命的真實況味。

圖 6 攝影：陳韋勝

第三節 過程與轉變

一、動作的元素

編舞者透過幽默的方式去述說舞意，用接觸即興的遊戲方式使我們身體放鬆，與舞者一起玩，一起找出符合這支舞作的的身體語彙。

動作編排上，除了獨舞和群舞（三人舞）之外，雙人舞就佔舞作的 2/3，而從未跳過雙人舞的研究者，這支舞作將挑戰雙人默契及拿捏每個橋段明確的情緒表達，這需要長時間的磨合，身體是誠實的語言，一直不斷反覆練習會產生許多舊經驗，而編舞者再給新經驗時，便與舊經驗巧妙融合，進而昇華，而這昇華在演出前一天的彩排，頓時在研究者腦中蹦發！將情緒帶到高潮，當下的研究者已無法控制情緒而淚流滿面，這經驗未曾有過，甚至爾後在觀看演出的 DVD 時，一陣悲意上心頭，瞬間鼻酸難過起來，是研究者深感成就的事！代表自己對表演的體會又有不同層面的領悟，不單是將身體技能展現完美，更融合生命經驗去提煉這支舞作。

在第三段的舞作中，其中一個橋段是敘述真實女人與夢幻女神一直向男主角獻殷勤，且不斷重複動作及加快速度的表現，研究者曾在碧娜·鮑許（Pina Bausch, 1940—2009）編創的「穆勒咖啡廳」²²中，亦是以三人不斷由慢而快的重

²² 碧娜·鮑許編作《穆勒咖啡館》（Café Müller, 1978），以纖細敏感的特質和純粹的肢體動作，帶來抒情的感動。片頭的字幕說明碧娜創作的動機：「碧娜的父母開了一家咖啡館。在童年的時候，她總是喜歡把自己藏在桌子底下，觀察四周的人群……」從童稚之眼出發，編舞家將童年時的經驗呈現在舞台上。藝域，（2011），碧娜·鮑許的童年回憶：《穆勒咖啡館》，下載日期：2011/03/28，取自：<http://163.20.119.145/blog/index.php?op=ViewArticle&articleId=4725&blogId=34>。

複動作，使觀眾的呼吸變得緊湊而無法呼吸，最後導致觀眾處於緊繃又痛苦的狀態，這是碧娜·鮑許慣用編創手法—「重複」，而編舞者用意也在於此，看似幽默但一再重複，身體接觸到地面的重擊聲，使觀眾產生不舒服及痛苦的感受，是研究者花較多的時間去琢磨之處，進而達到傳神的地方。

二、角色模擬

本舞作舞者僅有三位，分別是兩男一女的角色，其中兩位舞者（包括研究者）分別扮演男人的真實女友（研究者），及腦海中理想又夢幻的女人（由另一位男舞者扮演），兩人雖扮演同一人，但以男主角的觀點來看，他們卻屬於兩個不同世界的人。編舞者將真實女友設定為順服的個性，另外理想又夢幻的角色編舞者將其設定為屬於中性的特質，此男舞者的人格特質特別存在一絲絲的女性質地，這份陰柔兼具的人格特質與他人不同，導致此角色非他莫屬！動作質地及發展上，編舞者特別設計男舞者本身所擁有彈跳力及爆發力的肢體動作，同時擁有女人的嬌柔嫵媚。

而男主角在擁有現實和幻想的兩個女人當中，內心強烈地衝擊著現實與理想無法兩者兼得，及對現況不滿與慾望的作祟，在與研究者進行暴力與衝突方面的肢體接觸動作，展現一位大男人的人格特質。

三、服裝設計

服裝的改變，對編舞者的看法則是為了下一段轉變所準備的鋪梗，亦稱為銜接點，如能銜接得好，服裝也算是在舞作中不可或缺的一環。

研究者於第一段穿著暗紅色雨衣布材質所製成的服裝（圖 7），在「美與色彩心理」²³提及，暗紅色具有燃燒與挑逗性的特質，表現現實中認真又不失幽默的樂觀特質，與研究者本身外向、活力充沛、勇敢、有野心的個性相接近；研究者於第三段變換一套灰色針織的小洋裝（圖 8），灰色具有被動、緊張、壓力沉重、不願做承諾的人格特質，兩者性格差異度極大。²⁴

另外兩位男舞者，一位詮釋中性的角色，服裝為白長紗裙及用紅色膠帶黏貼胸部一圈（圖 7），主要呈現中性的特質，編舞者認為中性特質不能太裸露，應帶點隱密及夢幻的感覺，她甚至認為服裝是為了表達有男有女的性別，而非一定是男是女，此是編舞者堅持之處；而男主角則穿著白襯衫加灰色長褲，表現大男人主義的特質，操控現實生活中的女人，卻對幻想中的角色顯現出愛不釋手的反差性，反諷男人總沉淪在無止境的慾望之中。

²³生活百科叢書編譯組，(1989)，*美與色彩心理*，臺北：國家出版社，頁 5。

²⁴奇摩部落格，(2007)，*色彩人格分析與服裝風格*，下載日期：2011/04/17，取自：
<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!IXi6iLKThhZOReh0NLpzyw--/article?mid=2370>。

圖 7 攝影：陳韋勝

圖 8 攝影：陳韋勝

第四章、真情流露的《落葉歸》

圖 9 攝影：陳韋勝

編 舞 家：賴 珩 績

音 樂：女兒紅配樂原聲帶／屏風表演班
夜宴電影原聲帶／環球唱片

服裝製作：全國舞蹈戲劇服裝公司

舞 意：路 遙 遙

心 繫 念

日 夜 風 蝕 憶 舊 時

落 葉 歸 根 墜 心 間

舞 者：蔡佳伶、曾珮瑜、徐雪茹、黃馥君

第一節 編舞者的創作意念

當研究者與編舞者賴珣老師接洽的過程中，著實經歷了一段時間，主要編舞者企圖透過旅行所觸發的靈感，在合歡山仔細觀察到的美景，落葉在晨風中的顫動，不自覺被景色觸動到她本身在外地奔波多年起起伏伏的心路歷程，頓時激起許多情感湧進腦海中，進而編創作品。鄧肯（1985）曾經說過：「美即自然。」她認為學習舞蹈應該朝向大自然學習、觀察自然、研究自然及理解自然，然後努力表現自然。²⁵透過鄧肯此想法讓研究者較容易切入編舞者編創的動機，幾經排練過程後，肢體動作上更能輕易傳達最初的意涵。

《落葉歸》融入劇場式的元素，舞台上鋪滿大量的枯葉來作為舞台道具，這些枯葉猶如研究者點點滴滴的回憶，代表生命中每段過程有破碎的、有成群的，有零星的及孤寂的記憶，一一拾起屬於自己的片段記憶。此舞作最主要的意念為人一生的浪跡天涯，終究要回歸家鄉，猶如落葉歸根，編舞者運用親身的生活經歷來體現舞作，編創中發現編舞者將情感衝擊及思緒紛亂的情境，運用大量的枯葉來營造氛圍，蘊含她在每一個階段所遭遇的人生過程。尤其在舞作的高潮地方，如同蘇軾《定風坡》中最經典名句「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」意指人生經過多少艱難險阻、挫折委屈，到頭來就像這場風雨。試回頭看看當初風雨交加的地方，夜色漸起，風沒有了、雨沒有了，甚至晴天也沒有了，

²⁵ 奇摩部落格，(2011)，*Angus 拓展視野的開始*，下載日期：2011/03/29，取自：
<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!p7.fqxqBCR469lpTA7U7nvlts6l-/article?mid=3110>。

只有我這個人還在，我還是我，還是要走上我的歸途。²⁶

枯葉不僅在舞作中擔任舞台道具之一，另外則扮演為每個階段人生中的心境且其歷程中代表不同深層的意義，如《指月錄》中的卷二十八，青原惟信禪師曾對門人說：

老僧三十年前未曾參禪時，見山是山，見水是水。後來參禪悟道，見山不是山，見水不是水。而今個休歇處，依然見山是山，見水是水。²⁷

內文提到人生經過三個時期，最後人生仍舊回歸到原土，但已屬於歷盡滄桑後的心境，即為《落葉歸》的真諦。

²⁶奇摩部落格，(2007)，蘇軾·定風坡，下載日期：2011/04/25，取自：
<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!uWo1USmRGB7wIshPejk-/article?mid=396>。

²⁷奇摩知識，(2007)，見山是山的解釋，下載日期：2011/04/25，取自：
<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1507040108842>。

第二節 舞作的詮釋

《落葉歸》屬於跳脫傳統民族舞蹈的編排方式，以提與沈兩元素做為動作發展的動力，編舞者意圖運用語言來敘述，引領研究者開發身體語彙，將舞蹈意涵透過自己的思維，以及身體自由發揮進而吸收消化，引發本身最直接的原創性動作。在詮釋此舞作時，舞台的兩側吹起強烈的風，片片落葉不斷地從天而降，落在研究者身上，既心疼又安靜地引領研究者《落葉歸》。

鄧肯認為「編舞者的任務是在自然世界中尋找最美的形體並發現與其內在精神相一致的動作。」²⁸ 舞作中，不見繁雜炫技的動作，只運用創作技法，表現人類靈魂中最真，也是最深的情感，這是研究者較難以掌控之處。因此研究者必須在每次排練之後，隔天讓身體重新出發，找回編舞者所欲傳達的意涵，慢慢改變以往的練習態度，一點一滴去發掘身體，感受身體細胞與呼吸的關係。

舞作一開始，一位女舞者提著微光的燈籠緩緩步出，猶如時光的軌跡，引研究者進入舞台，此時，研究者彷彿行屍走肉的時空旅人，眼神無助地眺望遠方，彷彿世界只剩下一只昏暗的燈籠指引研究者步向人生的道路，走至舞台中間，在佈滿整個舞台的枯葉中，尋找屬於自己的那一片枯葉，亦即回憶。動作質地以重（墜落）與輕（無力）的元素交替表現在舞作中，女聲吟唱的催情下，引領研究者獨自回顧過往時光，喚回時空旅人歷盡滄桑、備受洗禮後，重返家園那般

²⁸ 朱立人，(1994)，*舞蹈美學*，臺北：洪葉文化，頁 17。

踽足不安及近鄉情怯的心境，而與研究者以無助的眼神眺望遠方緩緩步出之情境，兩者鮮明的對比，更顯出研究者孤寂、淒冷的情緒。

第二段以女聲輕唱的音樂浸潤在研究者回憶間，用輕鬆的態度回顧過往的人生，其他舞者則代表研究者各階段之喜、怒、哀、樂的人生歷程。編舞者運用細碎的步伐，安排舞者們在枯葉上安靜地來回穿梭，尋覓無邊無際的人生旅途，看似人生的故事不斷重複地搬演。

第三段是舞作情緒的高潮，在快板及節奏強烈的音樂催化下，勾憶起年少輕狂的歲月，描述研究者在外奔波歷經千辛萬苦的回憶，激盪研究者飽受滄桑的路程，狂灑紛飛的枯葉（圖 10），猶如急風驟雨般襲捲而來，似重創，似撫慰，狂風暴雨後的感動，喚起浪跡天涯的遊子那份歸鄉之情。研究者透過旋轉與跳躍的方式，將地面上大量的枯葉反覆地撥起，此起彼落，帶動整個舞台上的視覺畫面如遭狂暴的颶風肆虐。幾經波瀾後，枯葉緩緩飄落地面，同時音樂也伴隨著收尾，僅研究者一人再度拾起屬於自己的枯葉，回歸家鄉。

圖 10 攝影：陳韋勝

第三節 舞台的裝置

在表 1 提及到，小劇場的演出能完全提供藝術家自行設計表演路線，且觀眾與表演者之間的距離很近，所以必須仔細地處理每個環節，才能更直接地傳達訊息給觀眾。

演出當天舞台裝置及燈光道具林林總總，為此舞作塑造「回歸原本」的意境，讓空間呈現出無限無域的視覺感，同時帶領觀眾進入探索之旅。在舞台上鋪滿大量的枯葉，此為研究者與工作人員共同在兩個月內，走遍各大校園及綠園道慢慢蒐集而來。在尋找枯葉的過程中，每當研究者拾起一片，便回想起排練過程的點滴，因此這些枯葉代表了每一塊讓演出完整的拼圖，它的存在亦像個守護者，讓研究者心裡踏實不少。演出當天，它在無形中也賦予研究者一股動力，讓研究者在舞台上將最真的情緒表露得一覽無遺。

《落葉歸》採用小劇場的形式，加上編舞者堅持捕捉真實大自然的場景，羽球場雖設備簡陋，但工作團隊強調仿大自然的真實情境，所以堅持利用人力將《落葉歸》中狂掃枯葉紛飛的情境給塑造出來。原本計畫以美術紙來製作枯葉，但經編舞者與指導教授溝通後，認為舞台與觀眾間的距離較近，故以真實的枯葉來當正式道具會有較佳的舞台效果，況且老師們深慮到真實的枯葉在舞者們（包括研究者）進行走、跑、跳、滾等肢體動作下，每一個舞姿與落葉接觸剎那間的清脆聲，給予觀眾是多麼直接的聽覺感受！這是在小劇場演出才有的體驗，因此有了老師們及研究者的堅持，製作群費盡心力將大量的枯葉佈滿整個舞台，以及在兩側翼幕的高架上，各擺著兩大袋的枯葉，透過電扇的風力將枯葉從天而降

地吹灑至舞台中，使舞台上充滿豐富的环境感染力，也讓觀眾在視覺上有更震撼的效果，這是不同於鏡框式舞台中的呈現方式。

圖 11 攝影：陳韋勝

第五章、新與舊的《單行》

圖 12 攝影：陳韋勝

編舞家：顧凌睿

音樂：Boiling Spring／玖玖文化國際股份有限公司

被丟棄的寶貝／風潮有聲出版社

服裝設計及製作：曾天佑

舞意：獨往能真誠面對自己

卻在人群間堅強穿梭

一個人的形體不屬於任何一個人

舞者：蔡佳伶、曾珮瑜、徐雪茹、黃馥君

第一節 舞作意念

本作品首次完成於 2006 年國立臺灣體育學院飛舞獎創作比賽，並於隔年畢業班【發現】正式發表。此次邀請顧凌睿同學來協助此製作，將原本在大四畢製所呈現的舞作再做修整，以符合【顛覆個體】的宗旨。

與編舞者訪談後得知，最初在大三創作時，編舞者是沒有明確的意涵，僅單純將中國舞與現代舞兩種舞型融合並創作，進而挑戰自我，以動作結構的編排方式來呈現舞作，沒有故事、沒有濃烈的情緒，編舞者僅單純地藉由獨立的個體融入中國舞與現代舞兩種形式去進行與發展不同肢體動作，運用不同的身體部位，創造新的舞姿、舞步，展現別有一番中國舞的創作作品，就如同摩斯·康寧漢（Merce Cunningham, 1919—2009）的舞蹈抽象、沒有故事情節，強調舞蹈回歸於身體運動的本質，亦是編舞者想要傳達的意念。²⁹

舞作的第一段以單數為主，以研究者為主軸，在一個小光圈中，搭配流水聲與女聲吟唱，做出一段屬於中國舞提與沉元素的步伐，融合現代舞的重心轉移，完成獨舞部分的舞姿；第二段進展以小碎步的走路方式到人群中，不斷使用重複動作的編排手法，做出空間上不同面向的改變，在視覺上產生出更為豐富的效果。康寧漢曾說：「機遇是想像的最大極限。」也就是說，觀眾看到的，完全由不期而遇的藝術元素，碰撞出「可能」或「不可能」的火花。而意義的產生，必須

²⁹YAM 天空部落，(2007)，*舞蹈鑑賞*，下載日期：2011/03/13，取自：<http://blog.yam.com/dance2007>。

由觀眾自行組合完成。³⁰就如同編舞者僅單純將中國舞與現代舞兩種舞型去加以融合，以舞蹈動作做出不同變化性的形態，將由觀眾所想像來產生此舞作的意涵；第三段進入到以鼓聲為節奏的快板音樂，動作由簡單發展至複雜性，在群體中有錯綜複雜的改變，反映現況人與人之間在相處過程中，有衝突及融合的情形出現；最後到第四段，編舞者以前後呼應方式，將舞者以獨自一人停留在舞台正中央的區塊，表現最後仍屬於處在個體之中，不屬於任何形體（圖 13）。

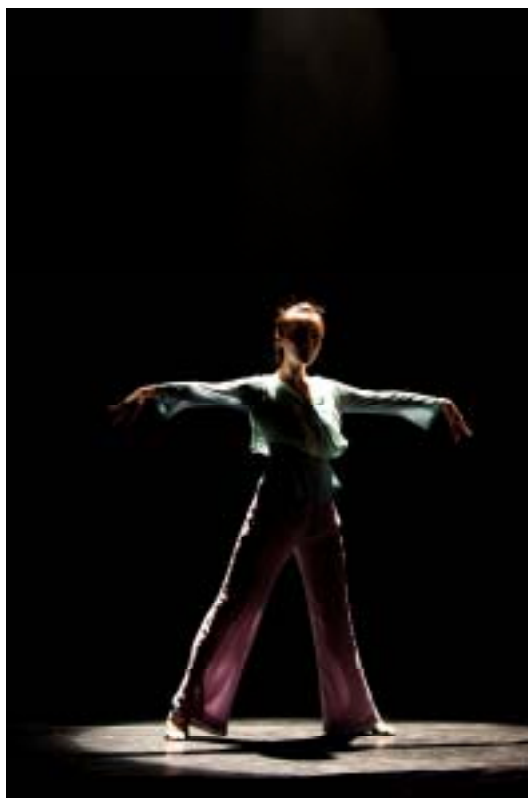

圖 13 攝影：陳韋勝

³⁰68 巴黎藝文誌，（2009），康寧漢即興，下載日期：2011/03/13，
取自：<http://viva68.blogspot.com/2009/07/merce-cunningham.html>。

第二節 過程與轉變

一、挑戰四人版

與編舞者訪談後，得知她原意為以十三位舞者來做編排，因為在 2006 年大三編創此舞作時，便是以這樣的人數演出，除了可靈活運用大舞台的寬敞空間外，更可將電子音樂風格及無重拍節奏的氛圍搭配舞者的人數，充分套用在每個段落中，進而產生《單行》的編舞結構。但基於此次製作採用小劇場的模式演出，故將舞者人數精簡至四位，也因此迫使編舞者重新檢視此舞作，歷經一番激盪，終於讓此舞作能以嶄新的面貌呈現。研究者在原作與四人版兩者之間，將訪談資料做統整，以說明原作與四人版不同之處（表 3）。

表 3 原作與四人版的不同之處

《單行》	原作	四人版
舞作時間	2006 年國立臺灣體育學院飛舞獎創作比賽，並於隔年畢業班【發現】正式發表。	2010 年於蔡佳伶畢業製作【顛覆個體】重現舞作。
意涵	以「第三人稱」的角度觀看此作品，單指在人來人往群體中，仍屬於獨立的個體。	以「第一人稱」看待事件，自己獨自在人群中，觀看整個事件。

（續後頁）

(續前頁)

結構編排	人數為十三位舞者時，在舞台上能佈滿整個空間，主要呈現一個「面」的視覺畫面，針對位置及隊形能給予此作更多空間變化的編排。	與原作的結構不變，但舞者減為四人，將改變為集中式的編排，在集中內又縮至成一個焦點的視覺畫面，必須增加複雜性的動作，配合音樂的強度，但避免音樂的強度蓋過舞者。
------	---	--

資料來源：研究者整理

如上表所示，在意涵方面，將觀看角度從「第三人稱」改為「第一人稱」；結構編排方面，視覺畫面呈現由「面」縮為「點」，這些改變皆與人數的精簡有莫大的關聯，研究者發現人數的精簡對編舞者在重現舞作來說，是創作以來遇到最大的限制，這對編舞者及舞者來說，無疑是一大挑戰！在編舞者方面，重點在於如何將多數減為少數的結構編排，且不失原作的意涵；舞者方面，挑戰其困難點則是以人數精簡導致舞者本身個體的展現勢必更精準、更具張力、更飽滿及耗費更多精力來完成四人版的《單行》。

二、舞蹈編排

《單行》屬於現代舞與中國舞兩種類型的融合，以中國舞的「小碎步」為元素，加上現代舞以「人體動律學」的理論，運用二十面體產生戲劇性的舞蹈及舞者與空間的關係，

進而發展不同方位的肢體運用，創造出多樣性的變化。³¹

編排組合以一對三及二對二的數字結構方式做不同的隊形變化。編排上以時間的切割、力量強弱的對比及空間上的堆疊、直線、斜線、橫線、散開及聚集等編排方式來賦予舞作生命力。³²編舞者擅用「重複」的手法，再融合以康寧漢偶發性「機率」³³的方式套用至舞作，動作元素的組合或事件的先後順序，一切都是可以相互連接的，連接的方式可以多不勝數，來呈現獨立個體的一面。³⁴

對研究者來說，跳舞最重要的細節就是重心轉移。重心轉移在各種舞步中有著舉足輕重的作用，重心只有轉移到位才能展現出優美的舞姿。此舞作另一大特色是以現代舞常用於重心轉移的方式為主，身為中國舞主修的研究者，較缺乏重心轉移的訓練，因此編舞者花費較多時間來訓練重心轉移，熟練後便使研究者掌控自身的重心，在動作上能運用到垂直重心與傾斜重心的轉移，且在空間上能自由改變方向與移動方位的能力。³⁵

三、自我轉變

研究者在大學畢業班【發現】正式參與《單行》舞作，對照研究所時期舉辦【顛覆個體】之畢業製作再度重現舊作，其中發現研究者在思維上、體力上及肢體運用詮釋方法等各

³¹歐建平，(1996)，*舞蹈美學鑑賞*，臺北：洪葉文化，頁156。

³²朱立人，(1994)，*舞蹈美學*，臺北：洪葉文化，頁75。

³³YAM 天空部落，(2007)，*舞蹈鑑賞*，下載日期：2011/03/13，取自：<http://blog.yam.com/dance2007>。

³⁴歐建平，(1996)，*舞蹈美學鑑賞*，臺北：洪葉文化，頁176。

³⁵大眾論壇，(2010)，*舞蹈技巧之重心轉移*，下載日期：2011/03/10，取自：<http://www.hk-pub.com/forum/viewthread.php?tid=3109489>。

方面皆有所改變。

當初原作的舞者人數為十三人，研究者以群舞者的身分來詮釋此作，因此偏重與其他舞者的關係，經由多次排練，達到動作的整齊度；在【顛覆個體】的畢業個展之中，由於主要以研究者為主，因此在原作獨舞的部分，便由研究者一人擔任及詮釋，並深思與舞者的關係不再是動作整齊劃一就已足夠，必須對其他三位舞者保持距離感，表示對人的陌生及不信任，不斷在想要跨越界線又不能跨越的兩者之中徘徊，這些企圖皆表露在肢體語彙上。雖然體力不如大學時期來的旺盛，但研究者反而更能成熟的運用肢體動作與呼吸的關係，利用更深沉的精、氣、神來輔助體力上的不足，與自身體力相輔相成，加上花費較多時間進行自我訓練的成效，使整支舞作的呈現乾淨俐落，且經由研究所三年進修的歷練後，不斷地探討對自身肢體的運用方式，進而啟發研究者由內在引發外在情感的方式，與大學時期單純以肢體動作來呈現舞作的態度大不相同，此為研究者再度重現《單行》中收穫最大之處。

第三節 舞台的裝置

《單行》原本在舞台上沒有擺放任何道具，由於此次製作以小劇場形式為出發點的關係，舞者人數驟減為四位，如何去蕪存菁，便此作呈現出舊瓶裝新酒的新意，是編舞者的困難點。

因此研究者與指導教授及編舞者不斷溝通與討論，為了展現更豐富又不失原作的精神，決定將運用四塊黑翼幕分別放置舞台的左上、左下、右上及右下的四個區塊（圖 14），增加在空間上的視覺變化效果，透過四位舞者運用「小碎步」的動作元素，創造出不同的路線，時隱時現地來回穿梭於四塊黑翼幕之中，塑造出許多驚奇或是不可臆測的事件，增加舞台的神秘感，像是旅程中許多不可預期的事件與景物一般。透過時間及空間的切割，在舞台上瞬間產生舞者眾多的幻覺，與舞者之間不斷發生時而進入時而抽離的畫面，如同社會上各個人生旅途一般，皆遇到生與死的階段，因此給予觀眾不同的新視覺效果與直接的觸動。

小劇場透過道具、言語、肢體等等手法巧妙地裝置，加上貼近觀眾距離的優勢，便能直接地傳達訊息，甚至讓觀眾彷彿身歷其境的感受，即是小劇場演出的魅力。

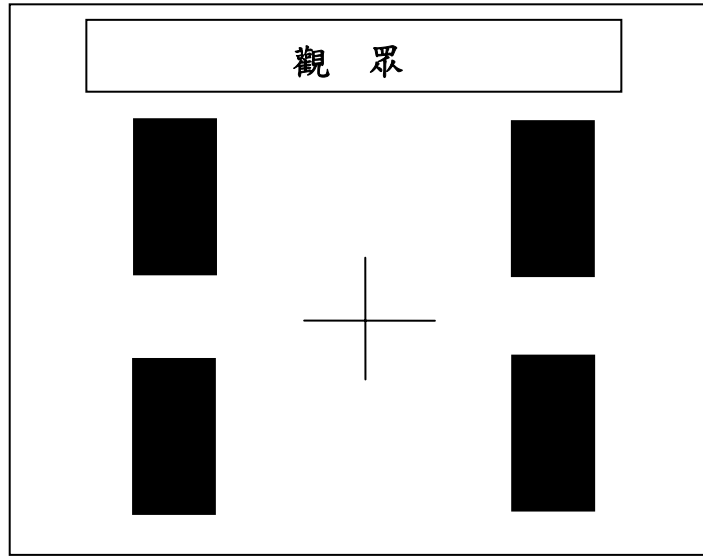

圖 14 資料來源：研究者提供

圖 15 攝影：陳韋勝

第六章、《驛站隨想》之選粹－顛覆個體

圖 16 攝影：陳韋勝

編舞家：王維銘

音樂：Turman Show / AMG Classical

Chamber Music from Russia / AMG Classical

舞意：記憶中，歲月的流逝，

好像是夢裡斑剝的車站、流水的過客，

如此的遙遠，卻又川流不息的殘缺！

舞者：蔡佳伶、曾珮瑜、徐雪茹、黃馥君、蘇祐慧

第一節 進入編舞者的理念

研究者在臺灣體院的訓練，較多以中國舞的技巧及情感的練習，而鮮少接觸用胯的部份來展現現代舞。當時力邀王維銘老師為【顛覆個體】編創一支舞作，原因是曾上過編舞者的現代舞技巧課，訓練不同的身體部位，尤其使用胯的部份較多，讓研究者能運用身體不同的部位來舞動，自身被改造成不同風格，再加上編舞者是從台北藝術大學畢業，曾經接觸太極導引課程，因此不難發現編舞者的舞蹈作品，皆有太極導引的影子出現，他主要透過太極導引現代舞，重現自然與簡單的舞蹈面貌，舞動的肢體融合呼吸及意念，使研究者的四肢藉由流暢的呼吸，讓舞姿看來如此自然和平實，表達出當下的感受，身體回歸到最簡單自然的姿態，因此這次很榮幸邀請編舞者王維銘老師編創《驛站隨想之選粹》。

然而王維銘老師是一位追求完美主義的編舞者，他希望擺脫美的外在形體，跳出原始身體該有的自我形態，勿刻意去塑造外在形體，只單純感受呼吸與身體是如何自己發動，拋開一切事物，將思緒沉澱下來，運用呼吸帶動身體，而非身體帶動呼吸，進而創造出乾淨的、優美的、簡單而明瞭的感染力觸動觀眾，是編舞者的最高宗旨。

第二節 動作與呼吸的關係

長期接受專業舞蹈訓練，卻缺乏太極導引的課程訓練，導致身體無法掌控鬆弛及柔軟的要訣，甚至無法用呼吸帶動身體，因此在排練舞作時，編舞者要求不多，只要先做好呼吸與動作的關係，不厭其煩地讓舞者們嘗試各種方式，像編舞者指示舞者全身平躺在地板上，把手放在身旁兩側，運用「全身放鬆運動」之方式，使身體安靜沉澱；³⁶另一個方式是舞者運用唱歌套用在一段動作組合中，利用腹部力量做動作，反而產生出極佳的效果，因此編舞者要求研究者及其他舞者務必在家或在任何地方，回想當時的情境，是如何做出有生命力的舞蹈動作。

某日，編舞者曾說「帶戲，三分生」，抱持此態度，上台演出才過癮。因此在排練過程中，編舞者希望不要將舞者動作練得太熟練，而是要求舞者的動作質地正確地做到位，慢慢儲存在身體記憶中；另一個要求是由於舞者的身體在每天的排練中，都處於不同的狀態，所以要傾聽自己的心跳，並把自己耳朵關閉起來，身體跟隨著呼吸的輕、重、緩、急，搭配自己的節奏，感受自己的呼吸，聆聽自己最深處的呼吸聲，上述種種原因，皆是編舞者曾要求的話語，這些都深刻烙印在研究者的腦海裡，也因為編舞者的完美要求，使研究者對自我要求逐漸提高，一直在揣摩編舞者想要的情境及身體與呼吸的密切關係。

³⁶郭玉珍譯，(1995)，*表演藝術入門：表演初學者實務手冊*，臺北：亞太圖書，頁26。

特別於舞作中，以將近三分半的獨舞開始（圖 17），筆主以快速的腳步從左舞台第二道幕進場做出伸手的動作，同時燈光與研究者的動作瞬間停頓，燈光快速地從全場明亮變換定點燈（spot light），在研究者全神貫注的投入下，使整場氛圍頓時凝結起來，全場聚焦在研究者身上每一處細胞，此時，享受全場焦點是多麼幸福的一件事！研究者一生當中，第一次感觸那麼深刻。編舞者要求研究者深入去了解執著動作與呼吸這兩者存在的關係，不僅使研究者清楚地分辨自身的動作質地，將輕、重、緩、急等質地以嚴謹的態度，仔細地做出編舞者所要求的動作，對身為一位舞者的研究者而言，透過此舞作領悟到舞蹈與呼吸的重要性。

圖 17 攝影：陳韋勝

第三節 排練過程的困難與挑戰

在編舞者王維銘老師面前練習，常伴隨著身體太雜及太多包袱的問題，太多繁雜的事務會影響自身的情緒及身體的舞動，再加上本身個性屬於較急，因此在編舞者的訴求下，要求研究者每次排練讓身體安靜，其方法很多種，如打坐、聽音樂冥想身體等等，編舞者更希望研究者多學習太極導引，藉以套用在舞蹈上，善用它的鬆、柔、勁來導引體內的能量，讓體內的元氣動起來，使呼吸變順暢，此時人會更容易傾聽到外在及內在的聲音，覺察力會增強，創造力也會更加流暢，甚至研究者將自己生活步調放慢，效果奇佳。

和編舞者排練過程中，編舞者注重舞者每個姿態的標準，如同雕刻家刀下精雕細琢出來的理想姿態，如機械品管般精準地控制角度、力道、質感、線條等，只為捕捉不可言喻的美感。³⁷因此，做出一小段動作卻能花上兩個小時，也是因為編舞者要求達到完美的個性，沒有做好便無法銜接下一個進度，因此每當下定決心要成功挑戰編舞者所要求的動作質地，心中的成就感及愉悅感油然而生，運用身體烙印記憶，讓身體慢慢累積經驗，過於刻意去做出一個動作，反而令身體太僵硬、不自然，研究者認為自己在呼吸控制身體的部分練習獲益良多；另一個困難就是研究者無法擅用「借力」（借地心引力之力）使力的方法套用在《驛站隨想之選粹》上，每當研究者做出舞步和舞步之間的銜接，編舞者常在要求研

³⁷ 耿一偉，(2009)，羅伯·威爾森：光的無限力量，臺北：中正文化，頁 78。

究者做出下一個舞步時，研究者總不自覺露出破綻，相對來說，也就是動作無法乾淨俐落，而「借力」³⁸的概念和合理運用是現代舞發力和用力過程中一個最重要的出發點，因此在排練過程中，「借力」的運用對研究者來說是一大瓶頸，但基於自己是製作人，帶著不氣餒的態度回家並自我檢視與反省，透過不斷反覆的練習，已達半年多的時間，最終目的在演出時，展現脫胎換骨的一面。回想起，演出當時身體已疲勞，但能靈活運用呼吸控制身體動作的質地，研究者自覺得跳得很舒服。演出後，讓觀眾留下有別以往中國舞主修造就出身體語彙的刻板印象，使研究者辛苦練習獲得肯定。

圖 18 攝影：陳韋勝

³⁸ 歐建平，(1996)，*舞蹈美學鑑賞*，臺北：洪葉文化，頁 214。

第七章、結論

「劇場一定要簡單；它必須要能被觸及。奧秘就存在表皮，所以作品的表面一定要很容易了解。在表皮底下，你必須要有肉，還要有骨頭——你必須有其他的結構和層次。」³⁹此為吸引著研究者將以小劇場的形式來發表個人的畢業製作的原因。

舞蹈生涯中首次擔任【顛覆個體】之策劃、執行及演出的製作，與來自不同領域的編舞者相互對話，企圖尋求挑戰與突破自我極限。落幕迄今近一年，回顧研究者在處理行政執行及藝術表現兩方面，從無中至有，其中最大的困難是如何將一個羽球場地打造成小劇場，這點對研究者來說有相當高的自我挑戰性！由於表演需要舞台做為活動的空間，而空間所需要的條件不一而足，從廣場、街衢到廟前戲台、戲院、禮堂和結合影音科技的現代劇場皆能提供表演者足夠的揮灑的空間，但因舞台條件不同，呈現的效果自然有別，良好的空間環境與劇場設施能襯托表演氛圍，呈現劇場最完美的一面，使觀眾能自然地融入表演情境，得到視覺與聽覺的最佳享受。也因為如此，研究者秉持著「將不可能化為可能」的態度去成功地將羽球館重新改造屬於小劇場形式的演出，便讓研究者擁有成就感，不僅達到研究者對舞蹈多年來的理想，也將研究者熱愛的舞蹈呈現於小劇場中，以不同風格之舞作給予觀眾視覺、聽覺及觸覺的感受，透過劇場舞蹈形式的《You and me》、顛覆傳統中國舞的《落葉歸》、以現代舞

³⁹ 耿一偉，(2009)，羅伯·威爾森：光的無限力量，臺北：中正文化，頁 216。

與中國舞融合的《單行》及以內在情感引發外在肢體動作的《驛站隨想之選粹》的現代舞風格等不同型態的舞作，面對四支舞作展現個人色彩，進行自我身心狀態的改變與調適歷程，將多年習舞的經歷於【顛覆個體】個人製作中，成功地改造研究者以往多變化的身體能力及技巧的表現，推翻過去以被動態度及直接模仿的方式習舞，反而能靜下思緒去深入探討自身肢體的運用方式、舞蹈與呼吸兩者之間巧妙的關係，亦或是運用自身的生活經驗與舞作連結來詮釋舞作等等問題，以文字整理及記錄外，從中為自己做階段性的反思與檢視。

在每個學舞階段中，研究者衷心感謝每位老師們嚴苛地指導與要求，使研究者能運用成熟的態度去處理各個環節，摸索多年身為舞者的肢體語彙，進而激發自我潛能，成功地完成屬於自己的理想—【顛覆個體】。此外，研究者期許能將舞蹈的領域套用在未來教學的歷程中，讓更多人去體會舞蹈的奧妙，共同發揚舞蹈藝術，感染舞蹈領域的氣息，是研究者最大願望。

參考文獻

中文書籍

于平，(1999)，*風姿流韻：舞蹈文化與舞蹈宙美*，北京：中國人民大學。

生活百科叢書編譯組，(1989)，*美與色彩心理*，臺北：國家出版社。

朱立人，(1994)，*舞蹈美學*，臺北：洪葉文化。

耿一偉，(2009)，*羅伯·威爾森：光的無限力量*，臺北：中正文化。

郭玉珍譯，(1995)，*表演藝術入門：表演初學者實務手冊*，臺北：亞太圖書。

歐建平，(1996)，*舞蹈美學鑑賞*，臺北：洪葉文化。

網路資料

大眾論壇，(2010)，*舞蹈技巧之重心轉移*，下載日期：

2011/03/10，取自：

<http://www.hk-pub.com/forum/viewthread.php?tid=3109489>。

中正舞蹈劇場網站，(2006)，*鏡框式舞台 v.s 黑箱子劇場*，

下載日期：2011/03/08，取自：

<http://blog.yam.com/ccumoddance/article/9231488>。

王城氣度部落格，(2010)，*非關舞蹈行銷*，下載日期：
2010/05/18，取自：<http://tncftmm.blogspot.com/>。

元基科技網站，(2011)，*電子音樂概說*，下載日期：
2011/03/20，取自：
<http://www.me.com.tw/cd-music/explain.htm>。

自由電子報，(2010)，*建功國小「舞」功高強全國賽優等*，
下載日期：2011/01/26，取自：
<http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/mar/26/today-north14.htm>。

邱坤良，(2010)，*表演空間的文化思考*，下載日期：
2011/03/09，取自：
<http://web.cca.gov.tw/inde/5-28-33.pdf>。

奇摩知識，(2007)，*見山是山的解釋*，下載日期：2011/04/25，
取自：
<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1507040108842>。

奇摩知識，(2010)，*顛覆的意思*，下載日期：2011/01/28，
取自：
<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1305083005096>。

奇摩部落格，(2007)，*色彩人格分析與服裝風格*，下載日期：
2011/04/17，取自：

<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!IXi6iLKTHhZOReh0NLpzyw--/article?mid=2370>。

奇摩部落格，(2011)，*Angus 拓展視野的開始*，下載日期：
2011/03/29，取自：

<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!p7.fqxqBCR469lpTA7U7nvlts6I-/article?mid=3110>。

奇摩部落格，(2007)，*蘇軾·定風坡*，下載日期：2011/04/25，
取自：

<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!uWo1USmRGB7wIshPejk-/article?mid=396>。

欣蕾舞蹈團，(2010)，*欣蕾簡介*，下載日期：2011/01/25，
取自：<http://www.shinleidance.com/main-index.htm>。

教育部，(2010)，*國語辭典簡編本*，下載日期：2011/01/28，
取自：

<http://dict.concised.moe.edu.tw/main/cover/main.htm>。

國立臺灣體育學院，(2010)，*95 學年度體育舞蹈系碩士班學
則*，下載日期：2011/01/25，取自：

<http://dancing.ntcpe.edu.tw/>。

雲門舞集 2，(2010)，什麼是「舞蹈劇場」，下載日期：
2011/01/25，取自：
<http://www.cloudgate.org.tw/cg2/cgnews/feature.php?id=210>。

新竹市立育賢國中舞蹈班，(2010)，師資簡介，下載日期：
2011/01/26，取自：
<http://163.19.105.82/dyna10/webs/index.php?account=5858>。

維基百科，(2010)，中國舞蹈，下載日期：2011/01/25，取自：
<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E8%88%9E%E8%B9%88>。

維基百科，(2010)，瑪莎·葛蘭姆，下載日期：2011/01/25，取自：
<http://zh.wikipedia.org/zh/%E7%91%AA%E8%8E%8E%C2%B7%E8%91%9B%E8%98%AD%E5%A7%86>。

藝域，(2011)，碧娜·鮑許的童年回憶：《穆勒咖啡館》，下載日期：2011/03/28，取自：
<http://163.20.119.145/blog/index.php?op=ViewArticle&articleId=4725&blogId=34>。

SEO 關鍵字研究 III 站，(2010)，世界盃啦啦舞賽 文華摘銀抱銅，下載日期：2011/01/27，取自：
<http://jobseo.twgg.org/7664.htm>。

YAM 天空部落，(2007)，*舞蹈鑑賞*，下載日期：2011/03/13，
取自：<http://blog.yam.com/dance2007>。

68 巴黎藝文誌，(2009)，*康寧漢即興*，下載日期：2011/03/13，
取自：
<http://viva68.blogspot.com/2009/07/merce-cunningham.html>。

附錄一

【顛覆個體】企劃內容

壹、蔡佳伶畢業個展「顛覆個體」實施計畫

一、主旨：

1. 展現個人特質及創造自我身體認知。
2. 深化個人舞蹈專業演出能力。
3. 提升藝術欣賞水準，推廣劇場藝術之功能。

二、組織方式：由國立臺灣體育學院體育舞蹈學系碩士班研究生進行行政製作及節目排練並邀請國內知名編舞家進行節目編排。

三、指導單位：教育部

四、主辦單位：國立臺灣體育學院

五、承辦單位：國立臺灣體育學院體育舞蹈學系碩士班

六、演出時間／地點：

演出時間：2010年06月28日 星期一 7：30 PM

(索票入場)

地點：國立臺灣體育學院體操館

地址：404 台中市北區雙十路一段 16 號

七、參與製作人員：47 人

八、觀眾人次：194 人

九、製作經費：179,229 元

貳、演出動機／形式

從舞蹈實驗班到體育舞蹈研究所的我，各階段經過每位老師們辛苦的栽培與用心的指導，從中汲取不同技巧的訓練方式，也創造出不同的自我風格。至今在研究所中，讓自身不斷地秉持專業的態度及多元的視野進行訓練與學習，並多次參與學校舞團全國巡迴演出，及代表學校至國外舞蹈藝術學校進行交流。

「顛覆」以往本校體操館舊有的規模，打造新的樣貌，深具實驗的性質，製作走向小劇場的風格，它是「人」的藝術，透過聲音、肢體動作，表演者與觀眾直接溝通，是它的基本形式與價值，深深吸引我，以及在不售票的情況之下，增加觀眾源，但以憑票入場，能掌控觀眾數量，因此更讓我挑選此場地來當作自身的畢業製作。將藉由自己多年所習的中國舞、芭蕾舞及現代舞運用在此次展演中，結合多元領域來搭配舞作，融合各編舞老師的編創想法，以各種舞型挑戰自身「個體」，並經由舞者們互動、磨合的歷程，探索彼此肢體、舞蹈及劇場碰撞的可能性。

整體上走入精英制，而沒有「分工合作」的行政概念，就很難讓工作有「分層負責」機會，沒有「分層負責」的機會，更難達到「分秒必爭」的成績。（引用於王城氣度 BOLG — 非關舞蹈行銷）因此，為提高整體製作效率與品質，【顛覆個體】將邀請本系碩士班精英舞者、及學弟、妹們共同籌備、製作與企劃。由於自身期望藉著多年對舞蹈的執著與學習熱忱，再度創造自我身體認知與訓練方式的提昇，透過舞蹈，

進而了解自己的不足與不斷的修正。此次演出內容將以舞蹈、音樂、劇場等三項元素融合，藉由表演者與觀眾近距離的對話，激盪彼此視覺、聽覺及觸覺的全新體會與感受，也使自身在學生生涯劃下完美的驚嘆號！

叁、演出執掌表

校長：蘇文仁

舞蹈系所主任：王玉英

指導教授／藝術總監：潘莉君

演出人：蔡佳伶

執行製作：徐雪茹

舞台監督：黃瑋婷

演出組：蔡佳伶

票務組／總務組：曾珮瑜

文宣公關組：孫玉軒

美工組：黃平

前台組：陳欣瑜

服務組：洪于雯

服裝組：蘇祐慧

器材道具組：趙敦毅

場地燈光組：李逸民

攝錄影組：陳韋勝、李偉雄

音控組：丁瑀

平面設計：劉仔珊

燈光設計：鑫緯亮燈光有限公司

服裝設計／製作：曾天佑、全國舞蹈戲劇服裝公司

肆、體育舞蹈學系所主任簡介

王 玉 英 教 授

學歷：菲律賓馬尼拉大學藝術教育研究所博士
菲律賓馬尼拉大學藝術教育研究所碩士
臺灣省立體育專科學校畢業

現任：國立臺灣體育學院體育舞蹈學系所主任

經歷：

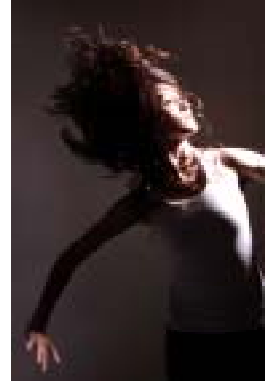
- 2005-2007 國立臺灣體育學院學務長
- 1999-2006 臺灣體院舞蹈系主任
- 1999-2005 臺灣體院舞團年度巡迴公演藝術總監
- 2000-2006 舞蹈系畢業巡迴公演演出執行
- 2005 中華歌舞學會理事
- 2004 大專運動會開閉幕典禮表演策劃執行
- 2003 參加美國大學舞蹈節執行製作
- 2000 國立臺灣體院體育研究所舞蹈教育組－學術研究
之舞蹈製作展演指導教授兼藝術總監
- 1997-1999 中華民國青年友好訪問團總編導
- 1981 全國大專院校啦啦隊比賽優等第一名及最佳指導
老師獎

伍、演出人簡介

蔡佳伶

學歷：國立臺灣體育學院體育舞蹈學系碩士班
國立臺灣體育學院教育學程
國立臺灣體育學院體育舞蹈學系第八屆
國立臺中文華高中舞蹈班
新竹市立育賢國中舞蹈班

經歷：

- 2010 舉辦碩士班畢業個展【顛覆個體】
- 2009 參加國立臺灣體育舞蹈學系碩士班【京天動地】演出
考取國立臺灣體育學院教育學程
- 2008 參加國立臺灣體育學院舞團【沁】巡迴演出
擔任國立臺灣體育學院體育舞蹈學系碩士班【我們之間】服裝／道具組
擔任國立臺灣體育學院舞蹈創意大賽服務組
應邀參加美國國際舞蹈節演出
- 2007 參加國立臺灣體育學院舞團【圓】巡迴演出
擔任國立臺灣體育學院體育舞蹈學系碩士班【夢幻風華】前台組
考取國立臺灣體育學院體育舞蹈學系碩士班
參與國立臺灣體育學院體育舞蹈學系畢業巡迴公【發現—羽翼覺醒的顫動】

- 2006 參加國立臺灣體育學院舞團【輪】巡迴演出
- 2005 2006「飛舞獎」班級創作比賽【勁】編創《武 喚》
10月 中華民國各界慶祝 94 年國慶大會表演
5月 參與 2005「飛舞獎」班級創作比賽【孵化】編
創金牌獎－《武云》
- 2004 12月 世界盃五人制足球賽閉幕表演
參加國立臺灣體育學院舞團【軸】巡迴演出
5月 參與國立臺灣體育學院體育研究所舞蹈教育組
學術研究之舞蹈表演製作展演【舞思源】
- 2003 10月 中華民國各界慶祝 92 年國慶大會表演
參加文建會 2003 舞躍大地藝術舞蹈 全民舞蹈創作
比賽
作品：佳作獎－《動靜之間》
編舞者：鄭素女 老師編創
優選獎－《對號入座》
編舞者：傅家玫 老師編創
- 2002 參加文建會 2002 舞躍大地創作比賽
作品：銀牌獎－《靈魂體》
編舞者：傅家玫 老師編創
優選獎－《晨林》
編舞者：楊琳琳 老師編創

陸、藝術總監／指導教授簡介

潘 莉 君

學歷：

國立臺北藝術大學舞蹈研究所

國立臺灣藝術大學舞蹈科

現任：

國立臺灣體育學院體育舞蹈學系專任副教授

創作作品：

- 2011 鼓宴、雙身菩提(臺灣體院)
- 2010 瀛洲共創·源本相傳(臺灣體院)
- 2009 黑河(臺灣體院)
- 2008 花沁、當你經過我身邊(臺灣體院)
- 2007 牽手的溫度(台北民族舞團)
- 2006 亂·花旋(臺灣體院)
- 2005 雪映·殘紅(臺灣體院)
- 2004 歡喜牽手作伙行、花嫁、舞躍台灣情(臺灣體院)
- 2003 阮的愛·擱叨位、龍騰玉山 舞躍台灣、滿山春色、歡慶(臺灣體院)、花雕(台北民族舞團)
- 2002 映畫(文華高中舞蹈班)、菅芒花(廖末喜舞蹈劇場)
- 2001 盤鼓(臺灣體院)、夢引(台北民族舞團)
- 2000 彝家歡歌(臺灣體院)
- 1999 春漫拉薩(臺灣體院)
- 1997 39度(台北民族舞團)

柒、編舞家簡介（按舞序）

柯 佩 岑

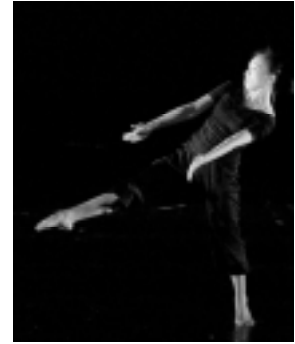
學歷：

國立臺灣體育學院體育舞蹈學系碩士班

國立臺灣藝術大學舞蹈系

經歷：

- 2010 演出李彩娥舞團春季公演「現代囡仔ㄟ世界」
- 2009 編排臺中全國運動會閉幕式舞蹈節目《百圓齊舞迎全運》
- 2009 編排彰化縣縣民運動會開幕舞蹈節目《QQ小丸子》
- 2008 演出兩廳院主辦藝像台灣「台灣舞蹈回顧篇－李彩娥」
- 2007 加入極至體能舞蹈團，演出過《櫥窗》、《寵物》
- 2007 改編第九屆磺溪文學獎短篇小說類－《逃》為舞蹈作品
- 2006 演出臺北詩歌節開幕作品楊乃璇《Zwei Kinder》
- 2005 演出兩廳院廣場藝術節之爆米花劇場入選作品周書毅《雙手 2》
- 2005 演出 30 舞蹈劇場舉辦之 30 沙龍獨舞湯岫璇《遇見》
- 2005 參與國立臺灣藝術大學舞團與美國雪蘭多大學舞團雙校交流，演出周書毅《路燈下》
- 2005 擔任國立臺灣藝術大學舞蹈系畢業公演「流浪天堂」舞者與編作《偷偷 ing》
- 2004 左營高中舞蹈劇場演出蘋婆歲月－左中舞 20 舞展，編作《偷偷》

賴 珣 績

學歷：

國立臺灣體育學院體育研究所舞蹈教育組

國立臺灣體育學院體育舞蹈學系

經歷：

- 國立臺灣體育學院兼任講師
- 明道大學兼任講師
- 環球科技學院兼任講師
- 成功工商專任體育教師
- 文華高中舞蹈班中國舞、啦啦隊之兼任教師
- 青年高中舞蹈科課後輔導課程之中國舞教師
- 中原大學體適能課程有氧教師
- 多次獲選臺灣體院舞團之舞團團員，並擔任要角參與全省巡迴演出
- 大學期間擔任學會幹部，協助學校辦理校內外多項國際大型活動

顧 凌 睿

學歷：

國立臺北藝術大學舞蹈表演研究所

國立臺灣體育學院體育舞蹈學系

經歷：

2009 舉辦國立臺北藝術大學舞蹈表演研究所畢業製作

【4→7+】

國立臺北藝術大學舞蹈學院 2009 初夏展演，演出鄭宗龍【白膠帶】

2008 國立台北藝術大學舞蹈學院 2008 歲末展演

國立臺灣體育學院研究生王偉帆畢業展演

國立臺北藝術大學舞蹈表演、創作研究所林宜瑾、張華瑋、賴炫均畢業聯展

國立臺北藝術大學舞蹈學院 2008 初夏展演

2007 國立臺北藝術大學舞蹈表演研究所呂欣玲、邱鈺雯雙人畢業聯展

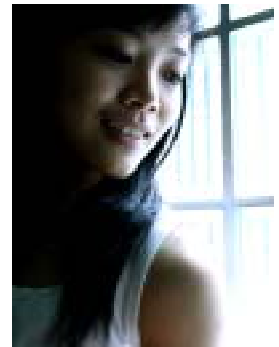
國立臺灣體育學院體育舞蹈學系第八屆畢業巡演【發現—羽翼覺醒的顫動】

2006 國立臺灣體育學院舞團【輪】巡迴演出

2005 國立臺灣體育學院舞團【創世紀】巡迴演出

國立臺灣體育學院 2005 飛舞獎班級舞蹈創作比賽發表《單形》，獲銀牌獎

2004 國立臺灣體育學院舞團【軸】巡迴演出

王 維 銘

學歷：

國立臺北藝術大學舞蹈表演研究所

國立臺北藝術大學舞蹈系

現任：

- 國立臺灣體育學院體育舞蹈學系，教授現代舞、舞蹈創作
- 台南科技大學舞蹈系，教授芭蕾舞、現代舞、肢體開發、太極拳
- 台中青年高中舞蹈科教授現代舞
- 自由舞蹈創作
- 表演者
- 戲劇表演工作者

經歷：

- 雲門舞集
- 台北越界舞團
- 世紀當代舞團
- 組合語言舞團
- 拉芳舞團

捌、舞者簡介

曾珮瑜

現就讀 國立臺灣體育學院體育舞蹈學系碩士班 二年級
國立臺灣體育學院體育舞蹈學系第九屆畢業

徐雪茹

現就讀 國立臺灣體育學院體育舞蹈學系碩士班 二年級
國立臺灣體育學院教育學程
國立臺灣體育學院體育舞蹈學系第九屆畢業

黃馥君

現就讀 國立臺灣體育學院體育舞蹈學系碩士班 一年級
國立臺灣體育學院體育舞蹈學系第十屆畢業

蘇祐慧

現就讀 國立臺灣體育學院體育舞蹈學系碩士班 一年級

國立臺灣體育學院教育學程

國立臺灣體育學院體育舞蹈學系第十屆畢業

趙敦毅

現就讀 國立臺灣體育學院體育舞蹈學系 三年級

李偉雄

現就讀 國立臺灣體育學院體育舞蹈學系 三年級

玖、演出舞碼內容說明

一、《You and me》

舞作長度：14分11秒

音樂：給我一個吻／百代唱片公司

Electric Counterpoint／Signum Classics

En core／福茂唱片

往日情懷／芮河音樂有限公司

編舞者：柯佩岑

舞者：蔡佳伶、趙敦毅、李偉雄

舞意：

人往往不斷地追求自我預設的理想，又總在如願以償後，仍舊陷入不滿的漩渦，任憑慾望侵襲生活...

二、《落葉歸》

舞作長度：12分40秒

音樂：女兒紅配樂原聲帶／屏風表演班
夜宴電影原聲帶／環球唱片

服裝製作：全國舞蹈戲劇服裝公司

編舞者：賴珣

舞者：蔡佳伶、曾珮瑜、徐雪茹、黃馥君

舞意：

路遙遙

心繫念

日夜風蝕 憶舊時

落葉歸根 墜心間

三、《單形》

舞作長度：9分55秒

服裝設計及製作：曾天佑

音樂：Boiling Spring／玖玖文化國際股份有限公司

被丟棄的寶貝／風潮有聲出版社

編舞者：顧凌睿

舞者：蔡佳伶、曾珮瑜、徐雪茹、黃馥君

舞意：

獨往能真誠面對自己

卻在人群間堅強穿梭

一個人的形體不屬於任何一個人

附註：

本作品首次完成於2006年國立臺灣體育學院飛舞獎創作比賽，並於隔年畢業班《發現》正式發表。

四、《驛站隨想》之選粹

舞作長度：16分

音樂：Turman Show／AMG Classical

Chamber Music from Russia／AMG Classical

編舞者：王維銘

舞者：蔡佳伶、曾珮瑜、徐雪茹、黃馥君、蘇祐慧

舞意：

記憶中，歲月的流逝，

好像是夢裡斑剝的車站、流水的過客，

如此的遙遠，卻又川流不息的殘缺！

附註：

原作於2009年10月於臺南首演，共分四段，總長21分。本次演出因舞者特質不同以及排練時間有限，僅呈現舞作中間的第二與第三段。

拾、經費概算表

序號	支出項目	說明	總計金額 (NT)
1	場租	演出當天 1680 元	1,680
2	燈光設計 燈光器材 租借費	一場 63,000 元 (含前一天搭台+當天彩排、演出)	63,000
3	演出服裝 製作費	演出舞碼共 4 首 映雪殘紅：服裝 4000 元+紅布 1350 元 =5350 元 you and me：服裝 1010+1708+安全褲 80 元=2798 元 落葉歸：白紗 90 元+綠紗 90 元=180 元	8,508
4	服裝 乾洗費	4/21 550 元+7/7 560 元	1,100
5	錄影費	錄製一場雙機 20,000 元 含剪接及錄製影片	20,000
6	攝影費	設計費 5000 元 租燈光相機器材 (4/23 1300 元+5/20 1250 元+6/4 2500 元+6/20 600 元+6/27-28 1200 元)	11,850
7	攝錄影 耗材	光碟片 139 元、電池 297 元等等	436

(續後頁)

(續前頁)

8	文宣費	A2大海報 100張，6000元 明信片 500套，3000元 邀請卡 50張、謝卡 50張(含信封 140張)，3000元 節目冊共 550本，9000元 美工設計(13000元) 裱框	38,500
9	雜費	郵費 茶水 工作會報誤餐 醫療 編舞者的車資 7000+5600 其它未列事項	18,791
10	膳食費	2009/11/24-2010/06/28 (含各支舞排練+正式演出全體舞者及工作人員)	15,364
總計			179,229

拾壹、演出工作分配組織表

一、製作部

製作人：蔡佳伶

執行製作：徐雪茹

- (1) 協調各演出場地、安排場次
- (2) 召開籌備會議、協調各工作人員
- (3) 演出節目策劃、職掌分工、工作進度協調
- (4) 演出場地行文及演出前聯繫
- (5) 統整各組資訊
- (6) 掌握各組工作進度概況

二、行政部

文宣公關組：孫玉軒

- (1) 文宣品、新聞稿文案撰寫
- (2) 海報、節目冊、請柬、入場券初稿製作、寄發
- (3) 貴賓名單擬定
- (4) 請柬、謝函、邀請卡製作
- (5) 請柬、謝函、邀請卡發送
- (6) 校內外貴賓名單管理邀請

票務組／總務組：曾珮瑜

- (1) 各項票券分配及規劃
- (2) 票務、稅務之劃分
- (3) 票務統整
- (4) 經費預算編列
- (5) 各項支出控制與支付

前台組：陳欣瑜

- (1) 貴賓及校友接待
- (2) 貴賓席位置席次安排掌控
- (3) 花籃收受登錄、獻花秩序維持

美工組：黃平

- (1) 前台佈置

服務組：洪于雯

- (1) 訂餐點和飲料及發放老師的餐點飲料

三、技術部

舞台監督：黃瑋婷

- (1) 演出當天劇場相關事務之掌控執行
- (2) 催場、演出人員活動及時間控制
- (3) 演出當天安排演出人員走位及彩排
- (4) 順排、彩排時間安排及執行

演出組：蔡佳伶

- (1) 協調舞者，排練時間表訂定公告
- (2) 演出節目舞序安排
- (3) 劇照拍攝及聯繫
- (4) 舞者訓練及演出管理

器材道具組：趙敦毅

- (1) 演出後整理道具點收裝箱
- (2) 道具設計圖初稿及數量清單擬定，並於製作期間內
負品管監督之責
- (3) 後台場地使用分配、服裝道具定位
- (4) 演出後場地整理

場地燈光組：李逸民

- (1) 協助場地租借事宜
- (2) 協助搭台拆台技術事宜
- (3) 舞台燈光技術人員聯繫

攝錄影組：李偉雄

- (1) 攝、錄影人員聯繫安排
- (2) 演出場地接洽錄影許可及錄影工作接待協調
- (3) 演出錄影資料拷貝建檔
- (4) 演出過程錄影整理

音控組：丁瑀

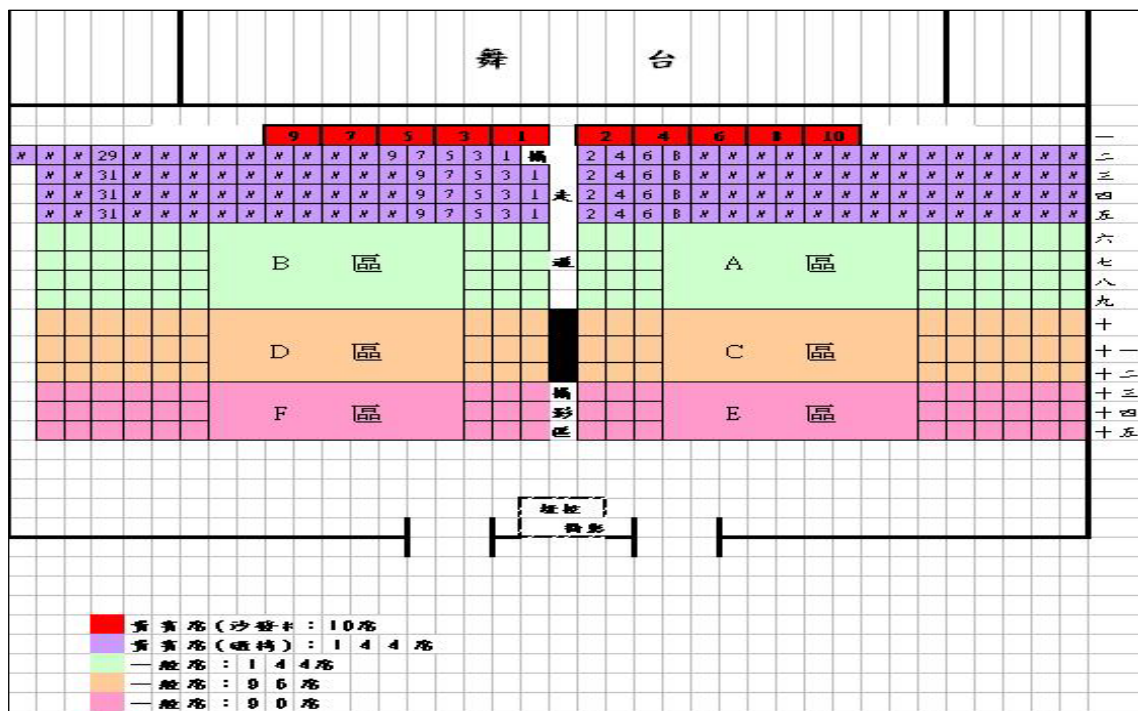
- (1) 節目音樂剪輯錄音
- (2) 配合演出流程掌控音樂播放

服裝組：蘇祐慧

- (1) 服裝道具清洗、歸位
- (2) 演出後整理服裝點收裝箱
- (3) 舞蹈服裝，並於製作期間內負品管監督之責

拾貳、觀眾座位圖

全圖

貴賓席圖

拾叁、演出工作進度表

前製期

日期	工作進度	工作內容	備註
2009/05/10	初稿	編撰企劃書內容	
2009/06/01	半成品	企劃書	
2009/06/30	完成品	企劃書	
2009/10/15	擬定個展 實施計畫	1.排練計畫 2.工作進度 3.舞者遴選 4.節目規劃 5.場次預定 6.經費預算	演出人
2010/01/15	召開舞者 排演前會議	1.定舞者名單 2.工作分配 3.個展主題與方式	演出人
2010/02/01	確定 表演場地	送企劃書至表演場地	

宣傳期

日期	工作進度	工作內容	備註
2010/03/31	服裝道具 佈景設計	1.清點 2.設計	服裝組
2010/04/25	文宣設計	1.規格 2.頁數 3.版面 4.色彩	文宣組
2010/05/30	各項工作加強	1.票務 2.節目 3.服裝道具 4.燈光 5.演出工作分配 6.生活管理	藝術 總監

排練期

日期	工作進度	工作內容	備註
2010/01/18	第一次 節目驗收		藝術 總監
2010/01/20 2010/02/28	演出舞者 加強訓練	1.各舞碼密集訓練 2.排練舞碼，完成全部節目	演出組
2010/03/01	第二次 節目驗收		藝術 總監
2010/03/05 2010/03/19	演出舞者 加強訓練	1.各舞碼密集訓練 2.排練舞碼，完成全部節目	演出組
2010/03/20	服裝道具 佈景完成	完成	服裝組
2010/03/22	第三次 節目驗收		藝術 總監
2010/03/24 2010/03/30	演出舞者 加強訓練	各舞碼密集訓練	演出組
2010/04/12	口試		演出組
2010/04/23	劇照拍攝	海報封面	演出組

(續後頁)

(續前頁)

2010/05/14	節目總驗收	1.各舞碼修正 2.檢討與修正	藝術 總監
2010/05/14 2010/06/03	演出舞者 加強訓練	各舞碼訓練	演出組
2010/05/20	劇照拍攝	1.舞者個人照	演出組
2010/05/28	海報 DM 印製完成	完成並寄發至各校	文宣組
2010/06/04	舞碼順排 劇照拍攝	1.舞者個人照 2.檢討與修正	舞台 總監
2010/06/09 2010/06/14	文宣品 邀卡、謝卡	完成並寄發至各校外及校內 各處室	文宣組
2010/06/15	道具佈景 完成	完成	道具組
2010/06/17	攝影 向日葵	再確定	演出組
2010/06/19 2010/06/20	節目總驗收	1.各舞碼修正 2.檢討與修正	藝術 總監
2010/06/24	文宣品 節目單	完成	文宣組
2010/06/25	票務分配	完成	票務組

演出期

日期	工作進度	工作內容	備註
2010/06/25 2010/06/26	節目總驗收	1.各舞碼修正 2.檢討與修正	藝術總監
2010/06/27	裝台+彩排	走位+彩排	舞台總監
2010/06/28	彩排+演出	正式演出	演出人

後製期

日期	工作進度	工作內容	備註
2010/06/29	送洗 表演服裝		服裝組
2010/06/30	送謝卡	完成	文宣組
2010/07/01	整理畢製 相關資料		演出人
2010/08/01	展演支出 入結算	完成	總務組
2010/08/12	演出 DVD	完成並寄發至指導教授及各編舞者	

拾肆、會議紀錄

日期：4/2（五） 時間： 12:00

地點：導師辦公室 主持人：蔡佳伶

參與人員：【顛覆個體】指導教授+製作群+舞者 共 14 人

第一次籌備會議

討論事項：

1. 分配各組工作內容及進度表。
2. 指導老師：感謝各位協助【顛覆個體】的幫忙，先主要 4/12 的口試，請大家加油！
3. 演出人：如果大家有事情或是不能來的突發狀況，能事先跟指導老師或是演出人報備一聲，不過還是感謝大家的幫忙。

指導教授簽名：潘荊君

日期：5/14（五） 時間： 13:00

地點：第一舞蹈教室 主持人：蔡佳伶

參與人員：【顛覆個體】指導教授+全體舞者 共 8 人

討論事項：

1. 排練時間過多，是否能濃縮時間並有效率的排練。
2. 排練時間與課程會衝突到，能否請各編舞老師調開時間，謝謝。

指導教授簽名：潘荊君

日期：6/16（三） 時間：12:00

地點：第一舞蹈教室 主持人：蔡佳伶

參與人員：【顛覆個體】指導教授+全體舞者 共 8 人

討論事項：

1. 排練時間能否縮減一次排練的時間長度並有效率的排練。
2. 排練因人數過少，盡量排開個人與排練的時間，謝謝。

指導教授簽名：潘莉君

日期：6/25（五） 時間：12:00

地點：視聽教室 主持人：蔡佳伶

參與人員：【顛覆個體】前台及後台的工作人員 共 30 人

討論事項：

1. 舞監分配演出當天工作流程，確定最後的工作。
2. 演出人感謝各位的協助並將大家的力量團結在一起，作為最後的衝刺！

指導教授簽名：潘莉君

日期：7/5（一）

時間：12:00

地點：視聽教室

主持人：蔡佳伶

參與人員：【顛覆個體】指導教授+工作人員

共 14 人

檢討會議

各組提出意見及演出當天遇到的情況與問題

執行製作：徐雪茹

建議：身兼舞者及行政兩職其實建議該分開，舞者應負擔舞蹈部份會比較妥當，才不會快到口試和演出導致無法兼顧。

舞台監督：黃瑋婷

從口試前的彩排到演出完，一次彩排比一次還盛大，要注意的細節一次比一次的複雜，再加上掌控整場大局，自身壓力頗大，不過還是完成此製作，辛苦大家了！

演出組：蔡佳伶

1. 在整場製作下來，非常艱辛，畢竟是一個人當頭來辦畢業製，所以工作量明顯地變多，因此很多地方要是做得不完善，請大家多多包涵。

2. 排練時間及次數，常會與舞者們常溝通，因自己忙於外務，課業上或系上活動關係，導致排練上斷斷續續，不過還是辛苦各位舞者能全力配合將整場演出做完美結束，非常感謝！

票務組/總務組：曾珮瑜

入場券雖然很早做出，但索票人數多於觀眾席數量，所以最大困擾處之一，只好調動自己系上的人數給其他觀眾，由於免費索票入場，再加上當天是下雨天的情況下，觀眾人數少之又少，所以建議不用做入場券，畢竟是在學校內演出，所以能省事很多。總務上沒什麼問題。

文宣公關組：孫玉軒

1. 因製作人忙於排練，所以在與印刷廠商及平面設計師就必須要做密切聯繫與討論細節，再與製作人做最後確認，這是比較辛苦之處。
2. 發送邀、謝卡也是與製作人分批去發送。

美工組：黃平

並沒有太大問題，製作人完全交給美工組去自由發揮。

前台組：陳欣瑜

1. 工作人員學妹居多，因她們五點半才下課，導致演出當天下午場佈時不夠人得需請別組的人幫忙協助。
2. 由於場地關係，演出當天下雨還沒到入場時間，觀眾在外面等時沒地方躲雨，後來決定提早時間入場。

服務組：洪于雯

優點：腦筋可以非常清楚

缺點：無法先確定餐點應訂的數量

服裝組：蘇祐慧

這此演出並沒有花太多時間在服裝上面做煩惱，反而能用最少支出在服裝上，這是能提供下次演出人的思考方向。

器材道具組：趙敦毅

道具在口試時比較多量，又找不出許多可用的電扇，所以非常緊張！但最後演出《落葉歸）用真落葉、製作燈籠部份皆由製作人、場地組逸民及其他工作人員去處理，非常感謝！

場地燈光組：李逸民

1. 申請體操館排練，除了臨時多加彩排時間，應每次都要申請到冷氣，避免中暑。

2.在場地上雖然能節省經費，卻使用大量人力來場佈，是否考慮還是以正式場合為主。

攝錄影組：李偉雄

1.工作只單純在每次彩排時借用攝影機，但自己當時有突發狀況，應須交代其他人來幫忙。

2.攝影公司皆由製作人來直接協商及聯絡。

音控組：丁璦

1.建議燒光碟的片子要買 sony 牌，免得跳針或是讀不出來的情況，且演出當天機器上出現音樂跳針，還會再詢問鈞偉老師到底哪邊出問題，免得之後又再度發生同樣的情況。

2.是否能將音控調到觀眾席來播放，畢竟在後面都是舞監 cue，也許有時間差，所以看能否下一次在體操館辦演出做調整。

製作人

優點：整場製作雖比之前學長姐獨立辦演出，經費省許多。

缺點：場地從一開始 20 號倉庫到舊酒廠，始終不順，而今借到體操館從無到有，讓我非常感動，這是一大突破！但因場地需要動用大量人力來改造一個小劇場；燈光上面也因電壓不夠，外加一個發電機；因場地小，觀眾人數有限，使得整場製作工作人員比舞者多，所以跟原本要實行小製作似乎還有一大步要邁進。

建議：文宣品因數量少而導致成本高，看能否與相近的製作演出合作，一同創造兩檔演出在同一個文宣品上，既又省又效率。

指導教授簽名：潘荊君

附錄二

【顛覆個體】演出舞碼劇照

前台佈置

攝影：陳韋勝

攝影：陳韋勝

攝影：陳韋勝

場內佈置

攝影：陳韋勝

彩排完檢討

攝影：陳韋勝

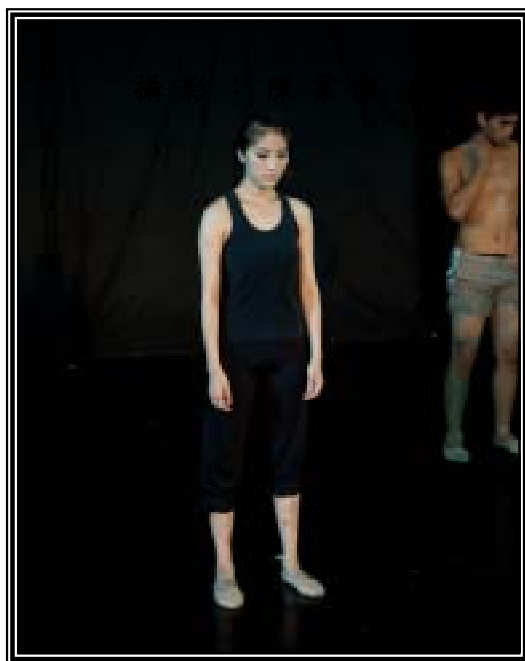
攝影：陳韋勝

攝影：陳韋勝

演出前暖身

攝影：陳韋勝

攝影：陳韋勝

《You and me》劇照／編舞家：柯佩岑

攝影：陳韋勝／99.06.26 彩排於體操館

攝影：陳韋勝／99.06.26 彩排於體操館

《You and me》劇照／編舞家：柯佩岑

攝影：陳韋勝／99.06.28 體操館演出

攝影：陳韋勝／99.06.28 體操館演出

《落葉歸》劇照／編舞家：賴珣

攝影：陳韋勝／99.06.26 彩排於體操館

攝影：陳韋勝／99.06.26 彩排於體操館

《落葉歸》劇照／編舞家：賴珣

攝影：陳韋勝／99.06.28 體操館演出

攝影：陳韋勝／99.06.28 體操館演出

《單形》劇照／編舞家：顧凌睿

攝影：陳韋勝／99.06.26 彩排於體操館

攝影：陳韋勝／99.06.26 彩排於體操館

《單形》劇照／編舞家：顧凌睿

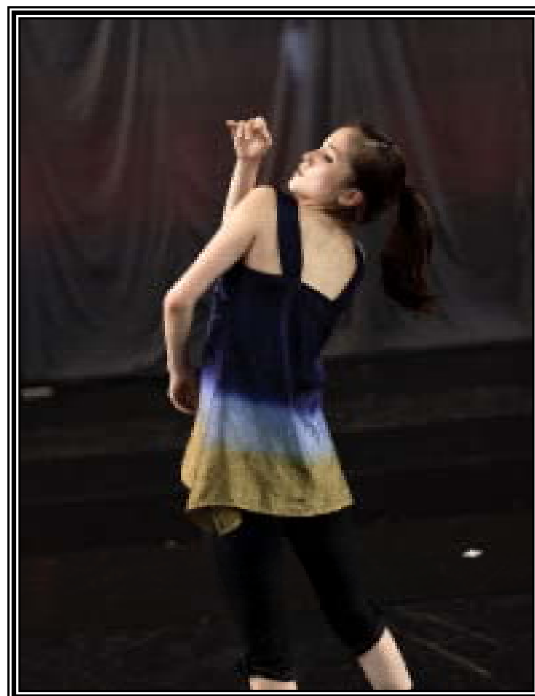

攝影：陳韋勝／99.06.28 體操館演出

攝影：陳韋勝／99.06.28 體操館演出

《驛站隨想》之選粹劇照／編舞家：王維銘

攝影：陳韋勝／99.06.26 彩排於體操館

攝影：陳韋勝／99.06.26 彩排於體操館

《驛站隨想》之選粹劇照／編舞家：王維銘

攝影：陳韋勝／99.06.28 體操館演出

攝影：陳韋勝／99.06.28 體操館演出

謝幕劇照

攝影：陳韋勝／99.06.28 體操館演出
所有舞者（左至右）：曾珮瑜、李偉雄、黃馥君、趙敦毅、
蘇祐慧、徐雪茹

攝影：陳韋勝／99.06.28 體操館演出
演出人：蔡佳伶

全體合影

攝影：陳韋勝

上排師長（左至右）：

李宏夫、潘莉君、王廣生、詹佳惠、柯佩岑、賴珣韻

下排舞者（左至右）：

曾珮瑜、蘇祐慧、黃馥君、徐雪茹、趙敦毅、李偉雄

家人合影

攝影：陳韋勝

演出後拆台

攝影：陳韋勝

附錄三

【顛覆個體】演出文宣品

海報

顛覆 本個

06/28, Mon. 19:30, 2010
國立臺灣體育大學-體操館

蔡佳伶
編舞
舞者

國立臺灣體育大學體育舞蹈學系碩士班表演班

編舞
王維銘、賴珩綺、柯佩岑、顧凌睿

舞者
蔡佳伶、曾珮瑜、徐雪茹、黃馥君、蘇祐慧、趙毅毅、李偉雄

系所主任 | 王玉英 指導教授・藝術總監 | 潘莉君
攝影 | 魏學勝 燈光設計 | 鑫緯光燈光有限公司 平面設計 | 劉仔珊
免費索閱方式 | 國立臺灣體育大學體育舞蹈學系辦公室 地址 | 404台中市北區雙十路一段16號
聯繫電話 | 04-22213108 ext 2078 / 曾珮瑜研究生
主辦單位 | 國立臺灣體育大學 承辦單位 | 國立臺灣體育大學體育舞蹈學系碩士班

設計者：劉仔珊

DM

正面

反面

設計者：劉仔珊

邀卡

信封

封面

內文

設計者：劉仔珊

謝卡

信封

封面

內文

設計者：劉仔嫻

入場券

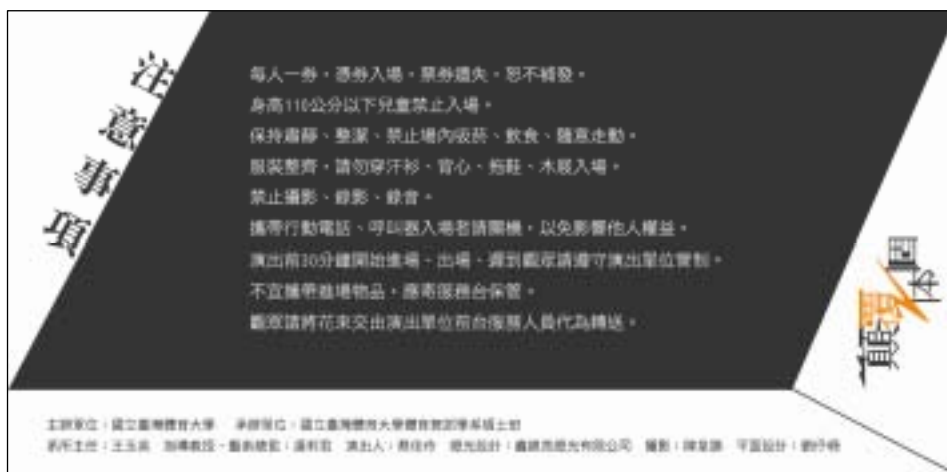
一般券

貴賓券

背面

設計者：劉仔珊

節目單

封面

內文

設計者：劉仔珊

附錄四

【顛覆個體】展演影像 DVD

【顛覆個體】展演影像 DVD