

職場體驗

臺北室內芭蕾舞團實習心得—茶花女

林竺萱/國立臺灣體育大學（臺中）體育舞蹈學系碩士班 研究生

時間：2008年07月11日至2008年08月19日

地點：臺北室內芭蕾舞團

緣起

大學畢業的第一個暑假，非常開心有機會可以考上臺北的一個半職業舞團—『臺北室內芭蕾舞團』，由余能盛老師擔任藝術總監。余能盛老師與臺灣舞蹈界前輩們有感於近年表演機會對臺灣芭蕾舞者成長的重要性，特別在2006年決定將『臺北室內芭蕾舞團』重新立案，並設定與建立表演的平台。

多年來，舞團精選臺灣優秀的舞者，結合歐洲職業舞蹈家聯合演出，從1994年回臺發表的【失落的影像】，到2007年的【當芭蕾舞邂逅柴可夫斯基】。今年我非常幸運的入選為成員之一，雖然剛開始還不知道有沒有上台表演的機會，但對我來說可以繼續鑽研舞蹈，並獲得與老師、前輩們和同學們一起上課的機會，就覺得心滿意足了。於是我抱著既期待又害怕的心情，上臺北展開了為期一個多月的舞團生活。

我們上課的地點在景美社教館，每天早上九點開始上課到11點，接著排練至下午五點。今年所要演出的舞劇是《茶花女》，還記得五年前我在臺北現場看過一次，也是由余老師細心編排的，沒想到五年以後，能有機會親自參與，感到無比的興奮與榮幸。舞團請來了四位德國的首席舞者擔任男女主角，並與我們一起上課。第一堂課就讓我相當震撼，輕盈的舞步、極佳的身體能力，讓我知道對於上課內容必須更加專心、加強練習，深深感覺到必須更把握、更珍惜這樣難得的機會。之外，我也認識許多臺灣的優秀舞者，雖然彼此來自不同的地方，但大家卻有一個共通點—就是熱愛舞蹈的心是不變的。

在高手如雲的舞蹈教室上課，能體會到不一樣的氛圍。課程內容安排緊湊而充實，每位學員無不專心聽講與練習，而滿腔舞蹈熱血的我則是越上越有勁，沒有絲毫疲憊的感覺，雖然一開始的課程讓我非常吃不消，無論在適應教學方式，或者記動作組合，都讓我覺得倍感壓力。而與其他舞者請教一番後，才慢慢跟上進度，虛心求教的學習態度絕對是提升程度的不二法門。跳舞就是練功，一天不練習，身體能力就會開始退步，連別人都可以清楚的感受到我的「功力衰退」。如今能夠擁有這樣上課的機會，真的很過癮，因此我常告訴自己不要想太多，只要盡情的揮灑汗水，努力的展現肢體動作吧！

關於排練

我發現老師習慣會先與舞者述說這一段舞的意境，以及需要配合的神情。因為是茶花女是一齣舞劇，在意的不只有舞蹈動作而已，還會加入一些戲劇成分，例如劇中的女主角還要表演感冒嚴重咳嗽的模樣。排練2至3天時，老師都會特定花一個下午的時間做一次整體的順排，一開始我的確不太懂為何當時就要順排，只看得出每一次舞者的表現都會有許多的改變，後來經過老師的解說才知道，原來老師在每次整排後都會寫下很多的叮嚀，除了動作和拍子之外，還會大量引導舞者的情緒、神情、身體角度和站位定點，這些都是表演時需注意的地方；一整場舞劇女舞者都穿著硬鞋，也是考驗舞者體力的時候。我在台下見識到老師求好心切的態度，他常叮嚀我們：「練習時如果只用了60%的力，那從台下看只會看到40%。一個大舞台是會吃掉舞者本身的動作，所以在練習時一定要誇大動作。」

關於服裝

在舞團裡，由於我們是實習團員所以沒有上台演出，因此老師特別賦予我們另一項重要的工作—負責服裝與道具。我非常感謝舞團給我擔任服裝組組長的機會，可以為大家服務，對我來說，這真的是一個難得的經驗。

服裝師是林瓊堂老師，記得國小演出的時候就穿過他做的衣服，林瓊堂老師的手工真的相當細緻。在舞團裡，他也教我們如何整理衣服，特別是一個人同時有多套衣服的時候更是一件大工程。他教導我們先把大家的名字分別寫在自黏貼紙上，再貼在衣桿上，例如：A有三套，那三套都必須掛在一起；B有五套，那五套都必須掛在一起，清點衣服時才會省事省時，一目了然。

這一次所有的服裝特別要注意的是女生的長紗裙，因為有很多雙人舞撐舉的動作，而有些男舞者經驗並不是很足夠或是不常練雙人舞，因此不太熟練如何幫助女生同時又不會弄壞紗裙。因為裙子容易被扯破或拉壞，為此老師還教了我們縫紗裙的小撇步。

- 1、 不能S型縫，一定要重疊才會牢固。
- 2、 直立式的熨斗，是專門在燙紗裙的。
- 3、 從服裝袋裡拿出來的服裝都會皺皺的，所以每次拿出來時都必須燙一次。
- 4、 男生的釦子也需要注意，盡量多縫了幾針，以免在演出中掉落。
- 5、 準備吹風機，讓容易流汗的男舞者表演完後可以快速吹乾服裝。

舞團彩排的時候是服裝組比較空閒的時候，只要準備好穿好各種顏色的針線，插在衣服上，分別站在左右舞團，有突發狀況時可以立即補教。

關於小助理

在臺南演出時，舞團聘請了奇美愛樂管弦樂團擔任現場伴奏。第一次現場聽他們演奏，即被音樂的感染力所震撼，這種感覺真是令人難忘。舞團在彩排時，老師請我待在他的身邊，協助他紀錄他所看到的小缺失，這樣的任務其實讓我非常緊張，深怕遺漏了老師的任何一個交代。老師不僅專心看舞，耳朵也很仔細的聽音樂，他看得出來指揮出錯的地方，也聽得出來什麼樂器什麼音演奏錯誤，包括音量的大小等等，這些細節我都得一一記錄下來，這個過程讓我深深感覺到排一齣大型舞劇並沒有想像中那麼容易，需顧慮到的細節真的太多太多了。

可以這樣近距離看表演，機會難得，我覺得好幸福，現場演奏音樂澎湃，舞者婀娜多姿的肢體動作，常讓我希望自己也是台上的一份子。

一次又一次的彩排，不管是群舞的隊形或雙人舞，大家都已培養了足夠的默契，既流暢又自然。每次看排，心中總是有股難以言喻的感動，鼻頭一酸，眼淚就不聽使喚的滑下來，他們的努力和華麗的畫面，比起五年前有極大的不同，但今年因為親身加入，體會的也就更多了。臺北的音樂由臺北市立交響樂團伴奏，與奇美交響樂團詮釋音樂的方式還真的很不一樣，指揮是老師特別從德國請來的，身為樂團中的靈魂人物，很會帶動樂團的氣氛，連我們這群不會演奏樂器的人注意力都會被指揮吸引，這常讓我不知道要欣賞台上美麗的舞者還是樂池裡面個個都有神奇魔力的樂手。

後記

近一個月的相處下，交到了許多朋友，也在余能盛老師身上學到了很多東西，分享了很多他對臺灣表演藝術發展的看法，臺灣的藝術風氣不如國外盛行，專業舞團的制度也不如國外健全，一個演出的票房並不只光看舞者本身，還需要外界各界人士的參與與支持。老師每天排完舞，除了參加記者會，還要各處去宣傳。臺灣的舞者為了生活，不可能只留在舞團跳舞，也需要在外面教課，但是現在少子化的趨勢越來越嚴重，舞蹈課也不如以往盛行，想教課也不一定有課可以教，所以立志成為舞者的學生想要以舞蹈維生，老師認為他有責任為學生們創造舞台、創造更多表演的機會。學校培養了這麼多優秀的人才，更應該懂得回饋，舞蹈需要被社會大眾看到，不該只是躲在角落自得其樂而已。

雖然企業界冷漠的態度曾讓余老師失望，但他依然不遺餘力的為臺灣愛好芭蕾舞藝術的舞者創造舞台，並在組織不健全的情況下，運用最少的人力，組織服裝、人員行程、排練、場地、音樂的合作和行政等各方面，讓團隊發揮最大的效率。老師讓我思考了許多事情，我希望自己能發揮更大的影響力，讓更多人踏入藝術的殿堂，學會欣賞更美好的舞蹈藝術。

整理服裝的大家

林竺萱、余能盛老師、林瓊堂老師