

從民間遊藝到異想世界「舞鈴劇場」的突破與創新

簡榮志/國立臺灣體育大學（臺中）體育舞蹈學系碩士班 研究生

壹、前言

「扯鈴」是我國的民俗體育活動，亦是流傳甚久的童玩之一。但「舞鈴劇場」運用新的思維與概念，將扯鈴從民俗技藝帶入表演藝術的殿堂，讓原本只是民俗技藝的扯鈴，意外的重現新生命與新姿態。因此，筆者產生想要深入研究探討「舞鈴」的動機。

文化意識的覺醒並非本研究的範圍，本研究首先採文獻收集，瞭解臺灣扯鈴的歷史發展，再透過半結構式訪談「舞鈴劇場」藝術總監劉樂群先生，試圖瞭解創作者對舞蹈結合扯鈴表演概念的形成與創作歷程。整理歸納「舞鈴」這獨特而創新的概念與其所創造出的價值。

貳、臺灣扯鈴的歷史發展

最早在 1975 年，教育部頒布「普遍推行民俗體育活動」的指示，當時推廣民俗體育活動是以「跳繩」、「踢毽子」、「放風箏」為主。一直到 1982 年，中華民國民俗體育運動學會成立，才加入「扯鈴」為推廣項目。自 1982 年至 1985 年，省教育廳及臺北縣政府教育局曾家扯鈴項目的民俗研習。1984 年，全國民俗體育運動協會將扯鈴正式列為比賽項目（全國中正盃）。1999 年，修正的「國民體育法施行細則」，明確指出扯鈴是我國固有之優良體育活動，則確立扯鈴在體育的地位。

臺灣在推廣扯鈴的歷程中，主要是在民俗體育改革政策主導之下，以「比賽」為主軸來進行。目前臺灣的扯鈴，已經發展為最具有特色的運動，並且從 2000 年之後，扯鈴比賽機會越來越多，在國際比賽成績也相當亮眼，值得一提的是，2008 年初臺灣扯鈴好手林韋良參加 29 屆法國明日節雜技大賽，以單人扯鈴技藝表演，奪下最高榮譽首獎總統獎，和觀眾票選第一名、俄羅斯藝術表演維克多奇

特別獎三大獎。由此可看出，臺灣的扯鈴發展不僅獲得國人的重視，在國際上也同樣受到肯定，也再次掀起大家對扯鈴運動的新熱潮。

參、舞鈴劇場

原名舞鈴少年的舞鈴劇場成立於1986年，藝術總監劉樂群放棄穩固優渥的國小教職，轉戰表演藝術陌生的領域，22年來，在劉樂群的帶領下，一路以「傳統」為基礎，不僅改良扯鈴，更開起扯鈴結合舞蹈的新面貌。

舞鈴劇場的製作團隊嘗試與國內外不同領域的藝術家合作，團員除了接受扯鈴的專業訓練外，還接受包括芭蕾、身段、體操和音樂節奏等訓練。除了必須精於各單項技巧外，更必須將所有技巧融合為一，形成獨特而創新的表演型態，稱之為～舞鈴（Diabolo Dance）。舞鈴劇場受邀於紐約林肯中心、臺北國家戲劇院、加拿大蜂鳥劇院、日本愛知博覽會及國內外藝術節，獲得熱烈迴響與肯定。

「海洋之心」表演劇照

舞鈴劇場提供

肆、創新思維的開端

本節將訪談劉樂群先生內容以逐字引用的方式，將整理結果分為四個部分呈現，一是劉樂群心中的扯鈴，二是扯鈴如何會說話，三是舞蹈與扯鈴的關係，四是創作的困難與挑戰。在自然非結構的敘述及筆者非斷章取義的前提下，依其敘述劃分主題，以試圖瞭解創作者對舞蹈融入扯鈴表演概念的形成與創作歷程。在呈現方式上，在每段引述之後括弧中所附注的編碼，表示為受訪者說話時的時間，如（0126）表示1分26秒時發言。

一、劉樂群心中的扯鈴

我一開始在看扯鈴的時候，它是一個道具，那道具之外，其實，不只是道具的可能性，甚至說它有沒有辦法變成身體的延伸，更好玩的是說，它還可以延伸出很多張力更大的空間，對我個人而言。(0053)

譬如說，我把它變成跟線的結合的時候，我把它延伸成舞台的立體空間，那或是說，我把它跟光影結合的時候，它會變成點。(0126)

對我來講，扯鈴是充滿想像的，我很開心的是，我自己在玩這個的時候是沒有負擔的，因為有的時候，你學了現代、學了芭蕾，有的時候你學了什麼...嗯，是不是應該要這樣，才比較合乎編舞的呼吸或什麼...(0141)

二、扯鈴如何會說話

鈴應該更有深度，就是我們跳的東西本來就是視覺取向，可是深度在哪裡？(0520) 鈴我們講他是道具，它很難產生太多的語言，所以我們要重形式上找到語言的時候，不是那麼容易，可是相對來說，我就試著把它跟人結合產生語言。(0735) 譬如說，兩個女孩在看熱鬧，一男一女在這邊，他想跟她說話，鈴丟給她，她做了一個動作，丟給他，丟給她...好像在說話一樣，那我覺得它是不是透過人，我覺得鈴這個東西是有趣的。(0751)

三、扯鈴與舞蹈的關係

舞蹈與扯鈴不是主輔的關係，而是並存的一個東西.....任何一個流動的身體，我認為它就是舞蹈...我覺得是概念的加入，就是說，對我來講，舞蹈是什麼？它就是一個概念，除了那些融入身體的形式之外...舞蹈發展了那麼久，從一個身體開始，到後來一齣一齣的舞劇，各種舞蹈類別出來，我覺得它是很多概念的形成。(2526)

舞蹈怎麼跟扯鈴結合，其實大家都在說結合結合.....包括跨領域，這種東西大家都會說，可是最重要是在於碰在一起之後，要怎麼樣讓它的能量協調，還有是一加一大於二，還是一加一等於二，甚至一加一小於二。(3056)

四、創作的困難與挑戰

唯一最大的挑戰是說，當你有那個想法，要把一個道具變成貫穿全場的東西，那壓力就很大……是在於是說，你當然會有很好的片段，可是你會有一種，嗯...更大的訓練和更大的體會，會是你怎麼掌握出讓這 70 或 90 分鐘，能夠掌握最漂亮的精髓，讓觀眾去看之外，你不能讓觀眾因為...本來這個節目只有 10 分鐘好看，可是演了 70 分鐘，就變成了歹戲，這是我做舞鈴一直很謹慎的地方。(0834)

五、舞鈴的組成元素

舞鈴，一個看似單純簡單的概念，事實上卻結合了許多元素，人、鈴、線和舞蹈是舞鈴主要的四個元素，但也運用音樂、多媒體、服裝和劇場元素來豐富其可能性。本節筆者將舞鈴主要的四個元素進行分析解釋，讓讀者能更清楚舞鈴這個概念（參考圖 1）。

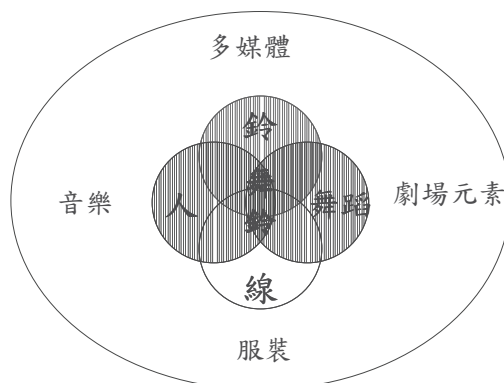

圖 1 舞鈴組成元素圖

元素一「人」

鈴很難找到太多的語言，從形式上找到語言不容易，試著從「人」、「身體」的結合而產生語言。人與角色結合，也會讓鈴產生個性。舞鈴捨棄雜技式的個人演出，將鈴與人結合，讓鈴更有深度。

元素二「鈴」

鈴是道具更是身體的延伸，延伸的空間可以是與線的結合，與舞台的立體空間結合，也可以與光影（多媒體、科技）結合，會在視覺上形成「點」。

元素三「線」

線與鈴同樣是道具，也是身體的延伸與視覺的延伸，且線為鈴旋轉的動力來源。

元素四「舞蹈」

舞蹈在此指的並不是什麼舞蹈動作，而是舞蹈元素的運用，因此，筆者利用拉邦的舞蹈元素的觀點進行分析（如表1）。

表1 舞蹈元素分析表

元 素	運 用
空 間	劇場空間、舞台構圖
時 間	身體與鈴的節奏、速度與音樂性
力 量	超控鈴的力道和精準度
流 動	動作與隊形變化的流暢性
關 係	人、鈴、線之間的變化與關聯性

伍、未來的難關與挑戰

一、 音樂上的突破

在音樂的使用上，目前是以組合式選曲的音樂，未來期許舞鈴能有屬於自己的原創音樂。

二、 人才的培育

創新的熱情與實現來自於「人」，而舞鈴最大的問題就是「沒有人」。人才的培育與推廣是舞鈴必須積極進行的工作。

三、 邁向國際

開拓扯鈴表演的市場，邁向國際是舞鈴遠大的目標與挑戰。如何讓國際人士聽到扯鈴、看到扯鈴，就聯想到臺灣是舞鈴最大的理想。

陸、結語

傳統民俗技藝並不會永遠保持「原汁原味」或「一成不變」，但如何拿捏「傳統」與「創新」是值得深思的。「舞鈴劇場」運用創新思維與表演藝術化的呈現，將扯鈴從民俗技藝帶入表演藝術的殿堂，開啟扯鈴與舞蹈藝術融合的新面貌。創造出扯鈴嶄新價值。舞鈴在扯鈴的思維創新上邁進一大步，但如何精益求精，將是未來的一大挑戰。文化意識的覺醒並非本研究的範圍，而是希望透過對「舞鈴」創新概念的了解，讓民間遊藝得以自然的、持續的進入當代人民生活之中，並延續民俗技藝的生機和豐富其可能性。

最後筆者認為，扯鈴這記憶中的童玩，都能有這麼大的突破與創新，相信還有很多東西也都能做到。有時候我們只要嘗試換一個角度，用一個開闊的心去接受包容，筆者堅信傳統的東西也會有嶄新的價值。

柒、參考文獻

- 吳慧貞（2002）臺灣民俗體育發展初探（1975-1990）。*體育學報*，32，157-168。
- 楊美英（2003）當表演藝術遇上民俗藝陣。*傳統藝術*，30，23-27。
- 鄭淑瑩（2005）現代舞蹈 vs. 傳統扯鈴「嬉遊舞鈴」開創表演新境，*表演藝術*，152，80-81。
- 鄭淑瑩（2005）從民間遊藝到國家藝術殿堂，*表演藝術*，155，34-37。
- 李坤展（2002）。*扯鈴在臺灣的文化傳承*。位出版碩士論文，國立體育學院，桃園縣（現國立臺灣體育大學 桃園校區）。
- 李宗芹（1991）*創造性舞蹈*。臺北：遠流。
- 陳俊榮（2007）璇乾轉坤—扯鈴。
- 陳寶玉（2007）傳統技藝結合舞蹈。*王城氣度*，18，110-113