

Arts Talented

專家學者專欄

淺談大觀舞集古典芭蕾舞劇 p.1-3

《舞姬 La Bayadère》

蘇威嘉

藝術新知

學生樂團合奏訓練二三事 p.4-5

黃思瑋

療癒之境 – p.6-8

以手抵心，讓創作成為治癒身心之道

熊培伶

MAFIA 跨域藝術 p.9-11

尤曉晴、張雅雯

藝才班面面觀

傳音下鄉列車 p.12-13

許宥閔

夢遊藝境 p.14-16

戴貝羽

Dance IoT p.17-18

徐一如

藝才專欄 – 藝才逐夢錄

音樂專欄

澎湖縣「音樂與表演藝術」領航者 – p.19-20

音樂教育家王正芸

柯逸凡

美術專欄

喜愛而堅持：從初心開展美術之路 p.21-22

黃懷萱

舞蹈專欄

跨領域藝術新勢力 – p.23-24

特技舞蹈的再現及演譯

吳瑛芳

動態資訊

教育部藝術才能專長領域輔導群 p.25

諮詢服務

教育部藝術才能專長領域輔導群 p.26

活動公告

- 指導單位： 教育部師資培育及藝術教育司
- 發行單位： 教育部藝術才能專長領域輔導群
- 主編：吳舜文
- 執行編輯：尤曉晴、柯逸凡、熊培伶
- 行政編輯：賴昱丞、鄭湘綦
- 輔導群臉書專頁：<https://reurl.cc/XWd0og>
- 藝術教育推動資源中心網站輔導群專區：
<https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/>

淺談大觀舞集古典芭蕾舞劇 《舞姬 La Bayadère》

芭蕾舞起源於義大利文藝復興時期，傳至法國後深受國王路易十四喜愛，命人成立第一所專門學校，制定了現今我們所熟悉芭蕾舞中的許多位置及舞步，後來傳入俄國，在法國芭蕾舞大師馬里斯·佩蒂帕 Marius Petipa (1818-1910) 的帶領下於俄國開啓了一個輝煌的時代，現今我們一般所熟悉的芭蕾舞劇天鵝湖 (Swan Lake)、胡桃鉗 (The Nutcracker)、睡美人 (The Sleeping Beauty)，都是那個時期的產物。

La Bayadère (舞姬) 是由馬里斯·佩蒂帕編舞，路德維希·明庫斯 (Aloisius Ludwig Minkus, 1826-1917) 作曲，於1877年在聖彼得堡劇院首演，此劇故事設定的背景幾乎都是在印度的神廟中，這是一個由異國風味與浪漫芭蕾舞組合而成的舞劇。印度武士沙羅 (Solor) 深愛神廟舞姬－妮基雅 (Bayadère, 又名 Nikiya)，卻受到酋王 (Rajah) 的阻擾，他逼使沙羅娶他的女兒甘薩蒂 (Gamzatti) 為妻，在沙羅與甘薩蒂的訂婚儀式中，甘薩蒂用計將毒蛇置於花籃中，使妮基雅遭毒蛇咬傷，神廟住持要給妮基雅解藥，讓她趕快解毒，然而妮基雅選擇放棄！刻意死在情敵與愛人面前。癡情的沙羅非常懊惱、傷心，每日沉迷於吸食鴉片。在精神恍惚中，他如夢幻般地遊盪於喜馬拉亞山中的黑暗王國 (The Kingdom of Shade)¹，迷幻中的沙羅看到，一群身著白色短 Tutu，頭繫長絲帶的各種幻影，輕盈飄逸地穿梭於舞臺上，他在此王國中尋找妮基雅的靈魂，他的真情終於獲得妮基雅的原諒。只是酋王還是逼沙羅一定要娶他的女兒甘薩蒂，在結婚典禮中，妮基雅的靈魂出現，將整座神廟震垮，無人幸免於難，妮基雅已被封為神，領著沙羅雙雙同往極樂世界。²

圖一：演出劇照

資料來源：李銘訓攝影 (國立臺灣藝術大學舞蹈學系提供)

圖二：演出劇照

資料來源：李銘訓攝影 (國立臺灣藝術大學舞蹈學系提供)

1 La Bayadère 一劇早年在臺灣也翻譯為黑暗王國。

2 故事大綱經作者同意取自芭蕾舞群陰臉書。不同版本之 La Bayadère 在最後一幕皆略有不同，如大觀舞集選擇之版本並無婚禮繼續神廟震垮之情節。

相較許多舞蹈形式，古典芭蕾舞在審美的要求上極為嚴苛，從天生的比例、腳背、身形線條、動作過程的精準、動作質地、角色詮釋……等，為滿足芭蕾舞數百年演化歷程以來所約定俗成的審美標準，訓練非常辛苦，甚至在天生條件不足的限制下，也會有不適合成為古典芭蕾舞者的這種情況發生。³

但就欣賞古典芭蕾舞的舞劇來說，門檻則是極為簡單的，因為通常動聽的音樂會引導著故事線的發展，而音樂的曲式、情境、主題，則會與舞蹈的風格、角色、舞步相符，因此跳跳演演，有了故事、角色、亮麗的服裝、奪目的佈景與燈光，觀賞舞劇也就比較不會有所謂看不懂的情況發生。

臺灣芭蕾舞發展的起步相比許多國家較晚，加上環境上先天不足⁴，在臺灣製作舞劇可說是吃力不討好的行為，因為製作完整的一齣舞劇，除了需要臺上許多表演者硬碰硬的實力外，舞臺佈景、服裝、燈光、音樂……等，也都缺一不可，而這背後代表的則是無比龐大的製作資源，因此臺灣民間的芭蕾舞團少有能力持續製作舞劇，抑或製作一齣舞劇後，需面臨財務危機多年，慢慢回血。

圖三：演出劇照

資料來源：李銘訓攝影（國立臺灣藝術大學舞蹈學系提供）

圖四：演出劇照

資料來源：李銘訓攝影（國立臺灣藝術大學舞蹈學系提供）

筆者印象中，La Bayadère（舞姬）在臺灣以全版的陣仗上演有三次，第一次是由張秀如老師的高雄城市芭蕾舞團於1997年製作，於高雄至德堂首演後，巡演屏東、臺中、臺北，第二次是2016年在臺北國家戲劇院由美國芭蕾舞團（ABT）演出，同時搭配長榮交響樂團現場全程演奏，第三次是近期由國立臺灣藝術大學表演藝術學院舞蹈系（大觀舞集）所製作，此製作特別邀請於英國伯明罕皇家芭蕾舞團（Birmingham Royal Ballet company）的首席舞者周子超擔綱演出男主角武士沙羅（Solor）以及同為首席舞者的比阿特麗斯·帕爾馬 Beatrice Parma 擔綱女主角（Nikiya）。

3 芭蕾舞的審美隨著時代的演進逐步的開放，膚色、身形漸漸都不在是審美的唯一標準，現今講求的是人人都可以跳芭蕾，當然若是最頂尖的職業古典芭蕾舞團，最嚴苛的那一個部分，也是絕對不會消失的。

4 如許多家長對於小孩習舞的認知是藝術在孩童的成長中並非必需品，大多會在時間或資源有限下，在與學科的權衡中被捨棄。

筆者觀察此演出有幾點值得讚許，首先是院長、製作人、藝術總監、芭蕾舞組的老師們⁵，很有勇氣的決定男女主角由非學校學生或校友擔綱⁶，通常這樣的決定會面臨外在許多的質疑，如：這樣的機會不留給學校學生、靠打手撐場……等言論，但此製作團隊勇敢的地方就在於接受無人可擔綱男女主角的現實，比起揠苗助長硬上，反而邀請出生於臺灣，站立於世界芭蕾頂尖行列的周子超與其舞伴比阿特麗斯·帕爾馬，化危機為轉機，讓學習的過程，可以與最頂級的表演者一起練習，此收穫無論對有芭蕾天賦的學生個人或團體，乃至對臺灣整個芭蕾環境絕對是正面的。

其次則是此次服裝由設計師林秉豪操刀，跟學習芭蕾一樣，古典芭蕾的服裝也有極其嚴苛的限制，服裝需符合身形、不能限制表演者的動態、要符合歷史脈絡、整體角色於舞臺畫面之間的總和考量、透過剪裁幫助修飾舞者不足的地方……等，若非有足夠的專業與喜愛，是絕對無法完成的，林秉豪長年沈浸於舞蹈服裝的設計，除了許多當代表演的服裝設計與製作，他在古典芭蕾服裝設計與製作的領域絕對可以讓臺灣站上全世界。

最後則是學生面對困難時並沒有放棄的精神，在古典芭蕾專業領域的認知中，追求的是盡可能的精準、完美無瑕，在這樣的標準下，或許學生的表演有許多的瑕疵，但在教育的理念中，則非如此，因為並非所有人都需要成為芭蕾舞者，甚至並非所有人都該成為舞者，舞蹈教育的道路，絕對不會是僅僅成為舞者才是成功這般狹隘，更需要在學習歷程中獲得的，或許是責任感、超越自我的期許、自我要求的紀律、認識自己有面對困難的能力，以及學習接納自己有許多不足的挫折。

舞蹈如同許多表演藝術，且不僅如同許多表演藝術，也如同所有的專業，更相似於人生，在追尋某些真理的過程中沒有輕鬆的，但當有了喜愛，我們都會樂於在困境中，好奇的摸索打轉。

圖五：演出劇照

資料來源：李銘訓攝影（國立臺灣藝術大學舞蹈學系提供）

5 院長曾照薰，製作人楊桂娟，藝術總監簡華葆，排練指導陳壽琴、陳武康、簡華葆、程佑慈。

6 國立臺灣藝術大學舞蹈系每三年定期製作一次芭蕾舞年度展，其中現今為眾人知悉的知名舞蹈家陳武康在校期間就多次擔綱男主角，在校期間即擁有職業實力，此情況並不容易發生。

學生樂團合奏訓練二三事

筆者學習指揮十餘年，目前就讀於國立臺灣師範大學音樂學系博士班指揮組，從民國100年開始從事學生樂團合奏教育，到今年為止已邁入第12個年頭，期間不論是在市賽或全國學生音樂比賽都屢獲佳績。除了在社團性的樂團擔任指揮外，也在音樂班擔任樂團指揮。從初出茅廬到現在不能說得心應手但略有心得，希望能在此和讀者分享關於訓練學生樂團之經驗。在學習器樂上的過程當中，並沒有一個明確的標準作業流程或是課綱，因此都是靠老師過去學習的經驗來教授課程，而合奏教學更是沒有固定的章法，剛開始接觸合奏教學的我相當迷茫，所以在教學的過程當中，作者不斷去歸納與思考對於學生有益的學習項目與方式。下面將分享作者認為在學生樂團訓練內容中較少被討論的訓練課題：

節奏與和聲基本練習

作者成長過程當中在樂團合奏上的學習，都是調完音就直接進入樂曲，的確對於職業樂團來說，因為已有非常嚴格的篩選過程以及團員具有專業的能力，因此在高水準樂團當中，樂團的整合方式與學生樂團就大異其趣。在建立學生合奏觀念最重要的三件事：演奏法（articulation）、音準與節奏的一致性以及音量平衡。因此在練習時必需有專門訓練的內容及教材，不論是現有出版的合奏基礎練習或是利用簡單的練習曲或音階來做暖身以及觀念的建立，在學生樂團中的訓練是不可或缺的，訓練必需由淺入深、由簡入繁，這對於學生之後在演奏樂曲能否順利會是最關鍵的課題。

律動的培養

在學生音樂比賽當中常會看到有些樂團會有比較誇張的肢體律動，但的確有律動的樂團與完全沒有律動的樂團兩相比較之下，絕對是有律動的樂團相對有音樂性，但律動並不是整齊一致的擺動，而是音樂中的「樂句」及「呼吸」。「樂句」的概念就像小學生學造句一樣，是累積語彙以及組織文字內容的過程，目的是最後希望能夠寫出一手好文章，學音樂的過程也是如此。樂團合奏在排練中重要的訓練課題，其中也包括了如何讓團員能對於樂句的想法一致，在樂句上統一後，所謂的「呼吸」也就會一致了。「呼吸」是將樂句設計起點與終點，一個好的預備就必需要有好的準備，因此將呼吸的韻律調整與樂句相同，演奏者的律動就會合乎音樂的律動，也就是觀眾看得見的音樂性。

圖一：指揮柯逸凡老師與澎青交響樂團
資料來源：澎湖縣青少年交響樂團提供

圖二：黃思璋老師擔任澎青交響樂團客座指揮
資料來源：澎湖縣青少年交響樂團提供

樂感的培養

學生樂團團員程度通常落差會比較大，對於指揮來說訓練的難度很大，因此很容易在於把樂曲練整齊就已花費大量的排練時間，但其實樂團合奏最難能可貴的地方，來自音量力度的層次與音色的變化，相較於個人練習時豐富且清晰許多。這些細節對於學生在音樂感受力上有很大的影響，指揮運用生動活潑且豐富的肢體引導學生音量的變化，這是引導學生更進入音樂世界的一把重要鑰匙，因為音樂是不具像的藝術，如何能讓學生「看見」音樂，這對於他們的感受力培養非常重要，進而能發展出所謂音樂內在的張力。

目前在臺灣學習樂團合奏的機會非常多，不論是學校內或社區型的樂團都有如雨後春筍般的出現。學習樂器是一件不容易的事情，從能夠發聲到演奏出漂亮的音色，箇中滋味只有學習過的人才能夠理解。因此讓學生們從啟蒙開始加入合奏的課程是個很好的選項，除了有同儕間一起學習的樂趣與情感，更重要的是多了許多聆聽、觀察學習的機會，透過合奏學習更接近音樂內在本身的精神，進而達到因學習音樂而熱愛音樂的終極目標。

圖三：指揮黃思瑋老師與澎青交響樂團
資料來源：澎湖縣青少年交響樂團提供

圖四：澎青交響樂團致贈團服留念
資料來源：澎湖縣青少年交響樂團提供

療癒之境－以手抵心，讓創作成為治癒身心之道

「纖維藝術 (Fiber Art) 起源於七〇年代的美國，意味著革新與現代化的藝術形式和理念。其多元的面貌有，二度空間的平面織物、三度空間的立體雕塑，或者融入空間的裝置藝術，乃至成為環境藝術。現今只要以纖維質、纖維形與纖維觀念都能成為藝術作品。」¹ 羊毛作為纖維藝術創作材質之一，其可立體可延展可複合媒材的特色，讓藝術創作者得以將所思所想與想挑戰的創意，都能有更多實驗開展，不只呈現二維織物的多重面貌，也激盪立體雕塑的更多可能。此外，以羊毛為材質的創作，因為毛氈過程裡的手觸身動，與毛料的溫暖質樸特質，都被運用在藝術治療期帶以撫慰身心，也是本展會以「療癒之境」為名之因。

苗北藝文中心「療癒之境」特展，邀請多位以羊毛作為主要創作材質的藝術工作者，以生命故事或者視野觀點為起點，開展自我的身心靈對話、對這個世界的叩問、探索記憶或擴展想像的思路、乃至回應自然環境的關懷。

林美玲在《轉生》提到：「以人與自然的共生為創作主軸。人類可能由動物轉生而來，也可能轉世為動物，融合草食性動物的善良與人類的靈動，看著四季更迭、時光流逝，藉此提醒愛護自然，尊重生命。」而胡玉燕在《方寸之間得見天地》裡提到創作的初衷，來自於「平日心情鬱悶時，喜歡徜徉在山岳雲霧之間，透過這塊小小方寸羊毛片，結合不同線材與布料，利用羊毛氈縮特性，時驗出可能形塑的肌理變化。這些紋理極具抽象，如同山水畫裡的山石型態，仿佛讓自己悠遊在方寸之間去感受如雲霧、如山水以及如疊石的幻化…。」兩位作者都將自己對自然的愛與感受，乃至於人與自然的關係投注在創作之上。

圖一：《轉生》
資料來源：熊培伶攝影

圖二：《方寸之間得見天地》
資料來源：熊培伶攝影

1 林佳臻 (2019) 《纖維藝術的興起與新樣貌》，藝點報報，2019年第9期。

資料來源：<https://archive.ncafrog.org.tw/hot?id=bd9eba066c8f21e3016d38cd059801a9>

2 以下本文所提作者自述皆取自現場作品牌之創作理念。

對於生命中的重要家人乃至於生命裡的某段記憶，又會是怎樣的思想展現？於是吳至鈺在《家之魂》論及「我用羊毛記錄我的家人，像候鳥一般的爸爸、愛用厚切鮭魚孝順子女的媽媽、還有追求自我成長的四姊妹、以及致力於野菜產銷的先生等等。『家之魂』說的是我和我的家人的故事，每一個人對外的顯性因子與對內（家）的隱性因子，宛如意識與潛意識的靈魂在共同生活。」陳珈玗則在《再見 窗台的對話》理念裡提及「待在窗台上的一隻貓，忽然想起的塵封記憶，以不可思議的方式組成某種感知，在我心裡停頓下來，轉化為創作的形體，以柔軟的姿態重生。」

圖三：《家之魂》
資料來源：熊培伶攝影

圖四：《再見 窗台的對話》
資料來源：熊培伶攝影

創作當然也有帶有想像與遊戲的喜悅，並期待帶來感受萬物和諧的心頻率。因此劉承祐創作《星語的秘密》，並論及「猶記兒時，仰望星空，總會感受到難以言喻的喜悅。成為療癒工作者後，了解宇宙萬物皆是頻率，一切街與能量有著微妙關連，透過與不同星球頻率的互動亦可平衡身心的和諧。此刻，邀請您拿起琴槌，輕敲管鐘，用心感受星頻帶給您的禮物，享受屬於個人的療癒之旅。」故在展覽現場，觀者可如孩子般拿起琴槌，每個人成為小王子穿梭在不同行星之間，敲出的意外之音則迴盪全場卻又巧妙共鳴。

圖五：《星語的秘密》
資料來源：熊培伶攝影

作為女性，有著來自於對母職對女性角色的沈重社會壓力與眼光期盼，於是在羊毛創作者裡，存著一股特殊的逸於日常的女性角色，在創作裡跳脫反覆的日常並與想望對話。而黃淑郁在《夢遊四季》也提到「四季如常，時間在工作與家庭的庸碌紛擾中流逝著…生活中需要多一點沈澱，放鬆成為日常的小確幸。精油的香氛、多彩的礦石、意外地與羊毛溫暖的手感相契合。身心靈的療癒之餘，也可以是日常生活中的另一種視覺饗宴。」因此創作夢遊四季，自我也如作品主角悠然生活。

圖六：《夢遊四季》
資料來源：熊培伶攝影

從上述作者的創作理念自述，可以看到羊毛作為創作材質的溫暖質感，除了多變多元的材質特性並有安撫之用。而纖維藝術軟多使用棉、麻、絲、毛皮、化纖等軟質材料進行創作實驗，本次展覽更可供對於纖維藝術或羊毛軟雕塑有興趣得創作者，尋找異質媒材間融合的火花與激盪不同創意的可能性，因此可以看到羊毛結合不同布料、礦石、香氛、陶土、樹枝、盆罐等材質，讓拼接混搭從二維度躍然而至三度的立體概念。此外，有鑒於國內外諸多動物權益組織反對血腥羊毛，此次展覽的羊毛原料來自紐澳以人道飼養及人道取得的農場，也是創作者對於生命的另一種重視。

展覽資訊

主題：《療癒之境》羊毛氈

日期：2022/12/31 (六) - 2023/03/05 (日) 09:00-17:00

地點：苗栗縣苗北藝文中心展覽室

圖七：《療癒之境》羊毛氈·兔年特展
資料來源：熊培伶攝影

MAFIA 跨域藝術

「MAFIA 跨域藝術」為專業音樂人結合異領域創作者的團隊，長期致力於跨領域藝術創作表演、辦理講座、工作坊等，是臺灣探索藝術跨域之先鋒。

2010於臺北舉辦第一檔跨領域即興表演計畫《造音》，於南海藝廊以室內連接戶外空間演出；《2011造音》以即興音樂結合詩文、繪畫、舞蹈之跨領域即興表演，並進行校園巡迴講座，TAIPEI TIMES 以標題「Friendly Fire」做專文報導；之後逐年進行雙媒材、三媒材結合的實驗創作。

2012《色界－眾聲相》即興繪畫×音樂於臺北國際藝術村；2012-2013《奇怪的音樂會》於臺南吳園，以解說式展演呈現音樂、繪畫與舞蹈三者相互激盪之表演，又演又講的進行方式讓觀眾不只欣賞一齣演出，也更了解團隊所欲傳達的演出內涵；2014-2015製作《音聲，詩三首》即興音樂×詩文系列，於臺北各式空間、臺南以及高雄衛武營進行巡演；2015-2016《眾聲相》《眾聲夏》即興聲音×繪畫系列，於臺灣、日本、香港等地巡演。《眾聲相》獲邀參與「2016年大稻埕國際藝術節」，在百年米店以即興聲音×繪畫×小物件，透過口風琴、人聲吟唱和實驗電子樂共振，同時畫家現場揮筆作畫；2017-2019《開 Jam 有藝思》以專題分享加跨域即興（Jam）開啓藝術家交流表演之風潮，並擴大至大學視覺藝術系、舞蹈系、音樂系、哲學系、文學所、高中舞蹈班等辦理；期間並規畫藝術表演講座《跨甚麼跨領域?!》多檔巡迴校園，引領學生近距離體驗藝術跨域的內涵與樂趣。

圖一：《造音》即興音樂×舞蹈－於臺北雷克雅維克實驗室
資料來源：「MAFIA 跨域藝術」張雅雯團長提供

圖二：《音聲，詩三首》詩×音樂即興
－觀眾包括多位詩人，於臺北保安捌肆
資料來源：「MAFIA 跨域藝術」張雅雯團長提供

圖三：《音聲，詩三首》
－（詩系列）劇場版首演，於高雄衛武營
資料來源：「MAFIA 跨域藝術」張雅雯團長提供

2021、2022因應疫情開發線上活動：獲國藝會補助【《聲漫·視境·舞形》音樂跨域專題計畫】，以音樂為主軸延伸至身體（舞蹈）、視覺元素等的跨域主題，邀請本地及海外藝術家進行線上講演。活動綜合了“講演、對談、示範表演”的方式，亦是日後“線上跨域講演”系列的前身。採線上進行讓參與人員研討不受限於實體場地，觀眾和藝術家有直接對話交流的空間，也藉此強化了藝術表演背後思維、知識性的展現。2020-2022《藝家都是料理王》也是因應疫情而開發的線上直播節目，透過美食和藝術流暢結合讓觀眾認識藝術家及其專業相關理念，亦為體現“藝術即生活”的真義。積極規劃線上活動，不僅是因應 COVID-19 疫情的影響，更因為看見遠端交流帶來令人驚喜的充沛能量，突破環境限制之外，並展現團隊的製作活力與創意，獲海內外觀眾熱烈回響！

近兩年重要表演及計畫

2020於屏東客家園區【六堆三百年】環境劇場《讀》為客家歌曲×舞蹈×裝置繪寫之跨領域展演，以音樂、繪寫及舞蹈多元表演藝術展現客家文化底蘊；2022台北國際書展《即興法漫音樂之夜》，透過跨國連線的方式，MAFIA 跨域藝術團長張雅雯及合作夥伴羅翡翠與來自法國的漫畫家巴斯提昂·維衛斯同步即興共創，以畫作為發想起點編創音樂，為觀眾帶來視覺與聽覺上的饗宴。2022【聲漫·舞形】《跨域專題講演》臺德法連線：「民間譚裡的聲音異想」、「芭蕾作品的解構與創新到樂舞十問」；2022校園巡演「亞洲民族樂舞對話」鳥之語：南島菲律賓×雲南傣族，於嘉義四校。

圖四：《即興法漫音樂之夜》漫畫×音樂即興，於台北國際書展
資料來源：「MAFIA 跨域藝術」張雅雯團長提供

圖五：《鳥之語 - 亞洲民族樂舞對話》校園表演講座，於嘉義東吳高職
資料來源：「MAFIA 跨域藝術」張雅雯團長提供

團隊長期推動國內及國際跨域交流，迄今參與音樂家、舞者、演員、畫家、詩人等逾百人，包括來自臺灣、法國、荷蘭、德國、加拿大、澳洲、日本、菲律賓、香港、澳門等各地藝術家，彼此激盪跨域新思維，為實驗性的跨域展演帶來許多不可預期的精彩與驚喜。對於未來，團隊將持續探索“藝術跨域”之內涵並推動社群人才的交流，期待集結出藝術跨域的多面向效益，有助豐富我們所處時代的藝術環境。

2023預定展演計畫，歡迎關注支持！

- 【流動的起點】「造音跨域」十年回溯與前探
- 【聲漫·舞形】《線上跨域講演》系列
- 校園表演講座：「亞洲民族樂舞對話」：2023鳥之語

圖六：《跨什麼跨領域》校園表演講座，於臺北中山女高
資料來源：「MAFIA 跨域藝術」張雅雯團長提供

傳音下鄉列車~傳統文化的繼承與傳承

繼承

采風樂坊成立於1991年，成立初期以絲竹音樂為基礎；為傳承傳統器樂，推廣在地文化，創作傳統音樂的兒童音樂劇－《七太郎與狂狂妹》得到高度的評價，也加深采風樂坊推動傳統器樂結合跨界劇場化的決心。首創「東方器樂劇場」的表演型態，並接連製作東方器樂劇場 I 《十面埋伏》、東方器樂劇場 II 《西遊記》、東方器樂劇場 III 《無極－俠客的春夏秋冬》、及東方器樂劇場 IV 《阿銘上菜》等多部劇作。

傳承

傳承必須從第一線的教育著手，讓莘莘學子盡早認識自我文化的發展，並認同自我文化的特色與美。采風樂坊每年都會積極安排校園巡迴計畫，以及社區推廣演出。采風用全新的表演型態包裝傳統器樂，讓傳統文化可以再次活躍於當今的時空間。藉由輕鬆活潑的形式與生動演出設計，往往讓民衆及學生對傳統器樂留下深刻的印象，讓學生對於傳統音樂的認識更加引發興趣。以教育紮根為目的之傳統音樂工作坊，秉持永續與發展的信念，持續為傳統音樂傳承而努力。

圖一：2021/10/04 澎湖縣外垵國小
資料來源：采風樂坊提供

圖二：2021/10/05 澎湖縣文安國小
資料來源：采風樂坊提供

教育資源有限，各地人口差異，及山區、離島等眾多因素，資源分配不均的困境，是采風樂坊前往傳承的動力。2021年前往澎湖以及臺東地區，當地之學校雖然有少數傳統器樂社團，但仍處於剛開始起步發展之階段，老師與學生們皆對於不熟悉之傳統器樂有著非常濃厚之興趣。透過采風的推廣教學也使得傳統器樂的發展與傳承有著更顯著的進步，更是促進澎湖和臺東地區對於音樂欣賞與傳藝的傳承有著正面積極的影響。

藝起FUN校巡

學生的表演藝術鑑賞能力，是繼承了傳統文化的采風樂坊重要的責任之一。期望透過寓教於樂的音樂會設計，把傳統器樂帶進校園，把表演藝術融入生活，開展學生的學習潛能，培養學生認識音樂、欣賞音樂、感受音樂，進而理解音樂與表現音樂。以傳統絲竹為主體，針對學生設計絲竹樂表演課程，並透過探索、啟發及與互動，透過演奏家親身的學習與表演經歷，介紹最完整最正確的傳統器樂文化，讓傳統音樂的學習不再是課本上的文字，而是多元與融合，東方傳統與西方文化的共同存在。介紹傳統音樂中極具代表性的樂器，包括：二胡、琵琶、古箏、揚琴、阮咸、笛簫，讓學生對於傳統音樂引發興趣，利用新穎的作曲手法，多種聲部合奏和重奏，演出經典的絲竹作品及采風樂坊的改編與自創樂曲，提供臺灣學子欣賞傳統絲竹作品的機會，促使學生對傳統與文化產生興趣與感動。

圖三：2021/10/06 澎湖縣馬公國小
資料來源：采風樂坊提供

結語

增進學生對於傳統絲竹樂的認識，使學生瞭解欣賞音樂並非只有在音樂廳，欣賞藝文活動可以是非常輕鬆愉快的休閒，進而建立學生對藝文活動的主動關注。藝文團隊若能與學校單位建立相互合作的機制，學生更能時常接受到美學教育，藝文團隊又能為教育做出貢獻，對於教學單位、表演團體及學生三方面而言，皆可達相輔相成之效。不論從基礎的認識國樂、認識傳統器樂、透過樂器示範演奏認識樂器、到互動方式進行活動……等，主要目的皆希望藉由活潑生動有趣的音樂會設計，讓學生能參與中學習，同時在「寓教於樂」的效果外，更達到「學以致用」，真正讓學生有所學習與獲得，也真正把傳統文化灌注進學子們心中，使傳統文化的推廣能有更深一步的出發，因為傳統很美。

圖四：2021/12/03 臺東縣豐榮國小
資料來源：采風樂坊提供

夢遊藝境

當文學音樂會遇到美術班的畢業美展，會碰撞出什麼樣的火花？！因緣際會下，臺北市民管樂團邀請民族國小第38屆美術班的孩子們，合作2021年¹的兒童文學音樂會－愛麗絲夢遊仙境。這是一場以《愛麗絲夢遊仙境》為文本，並結合文學、美術、音樂、表演藝術等，跨域合作的藝術演出，且同時也成為孩子們六年級畢業美展的創作主題。

圖一：跨域整合圖示
資料來源：戴貝羽提供

美術班四年來的學習，不論是平面、立體或是複合媒材、動畫拍攝等創作，每次都如同書中的主角－愛麗絲，經歷了一次次的冒險與探索，在問答與思考、嘗試與挑戰的過程中，創造出一件件美麗的作品。

課程規劃上，市民管樂團特別安排一次導聆課程，讓孩子們理解故事裡每個章節內容與音樂選曲的關聯，讓孩子們主動發想、討論，各章節適合創作的媒材，並進一步討論如何搭配樂曲，製作成影片或動畫，讓這些作品，能夠呈現在音樂廳的大螢幕上。

在《愛麗絲夢遊仙境》的主題下，我們規劃了立體書、紙漿偶、版畫、瓷盤彩繪、壓克力彩畫、水滴燈飾、逐格動畫……等多元媒材，更難得的是挑戰歐洲高加索舞蹈及宮廷舞的表演。我們邀請多位專業的外聘老師，共同協助指導，讓課程內容豐富完整。

由於篇幅有限，課程實際執行的細節，以「紙漿偶」課程做為舉例，步驟如下：

- 一、角色分配：愛麗絲的角色維基百科列出31個，而班上剛好30位同學。我們採自願制，若遇到多人想要做同一角色時，猜拳決定，這樣孩子們能對自己的角色更加有感。
- 二、設計草圖：先讓孩子們欣賞許多不同「愛麗絲」的插圖風格，引導孩子們設計角色時，需跳脫「迪士尼畫動角色」的既定印象，不能是任何已被繪製過的造型。因為紙漿偶最後會拍成逐格動畫，所以設計時需掌握動物或人體骨架關節活動方式。
 1. 畫出骨架及關節
 2. 以幾何形狀將體積畫出
 3. 服裝配件造型設計
 4. 色彩計畫

1 因疫情影響，音樂會日期延至2022演出。

- 三、製作骨架：以鋁線、保麗龍球、保特瓶、報紙、紙膠帶等主要材料，參考設計圖，做出20-40cm大小的骨架（角色比例有經過比較與討論）。
- 四、紙漿製作：蒐集各處室已被碎紙機絞碎的廢紙，泡熱水軟化並用水泥攪拌機充份拌勻，產生纖維，瀝乾水份後，請孩子們手動拌入白膠、高嶺土…等讓紙漿產生黏性的物質並搓成棒球大小的圓球狀，方便分發取用。
- 五、上漿：
 1. 先將骨架全部敷上紙漿（除了手腳等需活動的部份）
 2. 捏塑細節（鼻子、耳朵、頭髮、服飾、配件…等造型）
 3. 製作場景配件
- 六、上色：

用壓克力顏料由深至淺的上色，至少上三層顏料，並刻意保留筆觸與紙漿凹凸不平之質感。
- 七、大功告成！

圖二：紙漿偶製作過程
資料來源：戴貝羽提供

圖三：紙漿偶全體角色
資料來源：戴貝羽提供

製作過程難免有逆境及挫折，但最終孩子們克服了種種難關，讓畢業美展順利在2021年3月展出。展場中每個展區都有孩子們書寫的主題介紹，充滿自信且專業地為觀眾導覽自己的作品。

圖四：民族國小畢業展一隅
資料來源：戴貝羽提供

可惜的是，原訂同年5月在城市舞台的演出因疫情取消，持續三級警戒直到孩子們都畢業升上國中。逐格動畫拍攝只能利用暑假期間讓部份孩子返校完成，原訂的現場表演也因此無法如期排演與練習。所幸我們的創作、練習過程，都有家長們在旁側拍記錄，所以部份現場表演的章節，改為拍攝真人逐格動畫或影片剪輯的形式呈現。

文學音樂會順延至於2022年1月演出，看到孩子們的作品、表演能呈現在大螢幕上，還有專業的樂團一起演出，感動不言而喻。這是所有人共同努力的成果，感謝所有專業的外聘老師及協助的家長！不論是畢業美展或音樂會，相信孩子們不單單只是學習媒材、技法，跨域合作的模式也開拓了藝術視野，更重要的是親師生一起合作努力，克服種種挑戰，共同締造出四年來美好的回憶。

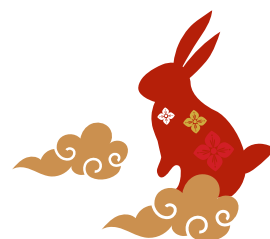
圖五：文學音樂會海報與現場實況

資料來源：戴貝羽提供

圖六：紙漿偶動畫 QR Code

資料來源：戴貝羽提供

Dance IoT

Dance of things

近年來，IoT (Internet of things) 物聯網已成為21世紀最重要的技術之一，物聯網透過嵌入式裝置將日常的「物」與網路整合，讓人們和事物之間進行無縫連結。其意義不僅止於上網，更是萬物之間的連結，無形地、無遠弗屆地被即時牽連，因關聯而重新創造意義。舞蹈是個人的身體協調及律動相連；舞蹈也可以是群體間的和諧聆聽。回顧舞蹈史源於宮廷舞、民族社交舞、原住民舞蹈等，不正是擅長於群體之間的動態關係變化。

筆者認為當前任教藝術才能舞蹈班的運作像極了 Dance of things 「舞蹈物聯網」，教學中除了舞蹈專業技巧訓練外，引導由生活中培養藝術美感認知，進行探索與學習，透過實踐勇於創新更提升多元之藝術涵養。在這多元化、多面向的課程設計，當回歸舞蹈本身開始發想之間的串連，從身體與身體、身體跟物件、物件跟物件，尋找物件跟舞蹈串連在一起的價值，不再是原始的物件本身，轉化為有意義的載體，並構成新的網絡關係。換言之，孩子們與物件共舞，不再是拿著道具揮舞，而是瞭解物件怎麼被製造、為何而設計？感受物件與人的主從使用關係，再加上物件與人共存於場域之中的共生共好。

手作藍染與肢體建構

在三合院建築的古厝環境下藍染，從設計花樣、浸泡清水、浸泡染液到漂洗定色，其中最有趣的過程為每浸泡一次染液後，要將布拿起來攤開，讓空氣進到布裡面，這個動作叫做氧化，每次會因為空氣結合的不同狀態有不同顏色，直到最後充分氧化為藍色。由水的渲染中，讓孩子們感受到空氣的流動，與夥伴共舞之間的關係，更延伸至舞台場域變化，進而成為舞碼道具，轉化為雲朵、躲貓貓，從藍與白之間，承攬著彼此之間的推擠、擴散與聚合。

學生回饋：

「一開始我們像在雲朵上飄著，接下來因為不想離開雲，所以一起把雲給滾走帶一起跳舞，我們在雲朵中來回穿梭位移，有著彼此連結的拉扯遊玩，最後轉動的雲慢慢落下，一起回憶美好時光。」

「要做藍染時先把包包用濕，再將包包浸泡染缸1-2分鐘幾次，在過程中會變綠，用好之後去沖洗和曬乾就大功告成，看到每個人不同的創意都好漂亮。」

「這次跳舞的道具是我們自己從無到有手創設計出來的，讓我跳起舞來很享受，更去想著一點一滴的過程，超級有意義！」

圖一：等待藍染氧化過程

資料來源：新北市中山國小舞蹈班提供

圖二：舞作《躲躲妞妞星球》

資料來源：陳堯輝攝影

參訪朱銘美術館

在參訪朱銘美術館之前，孩子對於姿勢的想法就是拿著 3C 產品紀錄拍照擺動作，對於姿勢的慣性思考較寫實並限制於框架中，較無抽象與聯想空間。帶領孩子觀看《太極系列》作品後，引導其思考靜態雕塑對比平時看到姿勢的差異，從動作瞬間轉換到動作凝結，在巨大雕塑體下，重新感受動態和時間的美感，恢弘穩重卻又流動自如的氣勢與力量，打開平時拍照之外的想像。

學生回饋：

「我感受到了朱銘老師的思維，聞到木頭作品的香味，我聽到了小鳥的叫聲，摸到了一些不同材質的作品，感動到了朱銘先生辛苦後得來的成果。」

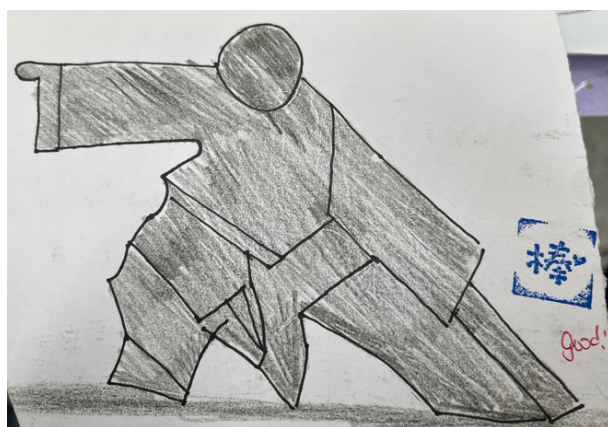
「我記得在太極系列裡有個作品是兩個人面對面的樣子，在老師還沒解說前，我還以為是兩個人在跳雙人舞呢！」

「朱銘爺爺沒做鼻子的原因是要讓我們發揮想像力。」

圖三：與〈單鞭下勢〉共舞

資料來源：新北市中山國小舞蹈班提供

圖四：手繪雕像

資料來源：學生鄧安晴繪

綜合上述，筆者於教學中以 Dance of things 為發想，帶領學生手作藍染，重新體會物件道具的變動性，感受渲染既需要時間浸泡卻又變換無常、手作有溫度觸感卻又不可控制性。欣賞朱銘的靜態雕塑，安靜感受被凝結的力量與厚度，孩子們擺著朱銘太極姿勢拍照，由模仿物件姿態開始，再感受或想像一群人之間有著行氣關係，小朋友與靜止雕塑共舞，建構與靜物的關聯性，也建構群體之間的關聯性，與其說是與物件共舞，更是孕育與想像共舞。總言之，Dance of things for the sake of imagination.

澎湖縣「音樂與表演藝術」領航者 音樂教育家王正芸

王正芸老師耕耘澎湖音樂教育界四十年，自1979年起加入澎湖縣國民教育輔導團行列，並擔任音樂科和藝術與人文輔導員三十多年，協助各校推動「學校藝術教育」。1990年王正芸老師承接及籌辦澎湖縣國小音樂班之創立，開啓澎湖縣音樂「專業藝術教育」擘劃，她開創並引進外地音樂專業師資，研發創新音樂與表演藝術教材，拓展澎湖學生專業藝術學習視野，二十多年來培育無數的澎湖在地音樂專業人才。2008年馬公國小舞蹈班創立，王正芸老師再任澎湖縣國小舞蹈班的創班策畫，奠定舞蹈班開班的藝術行政與課程教學基礎。她鼓勵接受在地藝術教育培植的澎湖學子們，有機會當飲水思源回饋的家鄉使命感。近十幾年來，許多音樂班子弟陸續返鄉服務，澎湖縣各級學校藝術師資素養大幅提升，藝術團隊表現也日益精進，王正芸老師開創藝術教育的投入與精神態度，正是今日澎湖縣藝術後繼耕耘者的指引標竿。

圖一：王正芸老師
資料來源：馬公國小音樂班提供

2001年起，王正芸老師開始兒童音樂劇創作，她積極投入兒童音樂劇的展演製作與教學，校內成立「教師音樂劇團」、「兒童音樂劇團」推動校園藝術教育，成立「菊之音小型表演歌劇坊」、「菊之音兒童音樂劇團」讓全縣更多的藝術愛好者得以參與。2002年起編創多首澎湖主題合唱曲，推動融入鄉土藝術的多元表演形式，開創結合音樂與表演律動的「合唱劇場」。她更鼓勵學校教師和學生共同參與藝術學習活動，透過音樂與表演體驗，傳達藝術熱情和鄉土認同情懷。每一年度的成果發表會，屢屢帶給觀眾視野的驚奇與感動迴響，不但培養澎湖縣無數音樂與表演人才，提升在地觀眾藝術欣賞層次，更帶動澎湖縣的嶄新藝術風氣。

圖二：王正芸老師作品【小紅襪與笑臉狼】
資料來源：馬公國小音樂班提供

王正芸老師在音樂教育工作上表現傑出，獲獎無數；音樂創作獲得文建會「創作獎項」、國藝會「創作專案」表揚；藝術教學的卓越成就，更榮獲2012年教育部全國「師鐸獎」、2007年母校臺南大學「傑出校友獎」肯定。與王正芸老師合作十數年的團隊夥伴們，十分感佩她認真的工作態度，及樂於提供個人閱歷與經驗分享的熱忱，合作同仁及演員對她信任，分工時不分彼此，一起學習也共同成長。在學校工作之餘，王正芸老師現為澎湖縣菊之音小型表演歌劇坊、菊之音管絃樂團、及澎湖縣青少年交響樂團藝術總監，協助澎湖縣「社會藝術教育」推動，為澎湖縣藝術工作寫下重要樂章，是澎湖縣近四十年音樂與表演藝術發展的重要人物，可謂澎湖縣的音樂與表演藝術之母、音樂教育家、音樂劇作家。

王正芸老師將兒童音樂劇作品分為四系列，分別為「傳奇」、「童話」、「澎湖縣五鄉一市」、「澎湖主題」系列等。以「兒童音樂劇本」融合音樂、視覺、表演藝術所研發之「藝術與人文」領域統整教材；更由「藝術與人文」領域為軸心，整合語文、社會、自然、數學、綜合活動等跨領域課程主題，以及關於生命、環保、海洋、資訊等各議題的統整探討，提供國內教學者有更創新多元的豐富教材選擇。

王正芸老師創作的每一齣兒童音樂劇作品和合唱曲，她皆親自指導排練、參與製作、完成展演；排練時的大小演員齊聚一堂，幕前幕後人員同心合力完成，過程化為演員深刻記憶。十多年來，帶領縣內一群伙伴參與幕前、幕後規劃，舉凡燈光、音響、道具、服裝，透過集思廣益、分工合作，完成了一齣齣精彩展演。

圖三：王正芸兒童音樂劇作品【七美、海盜與船長】
資料來源：馬國國小音樂班提供

圖四：王正芸老師作品【傘躍歌揚澎湖灣】
資料來源：馬國國小音樂班提供

王正芸老師除了劇本與音樂創作，並將「澎湖縣五鄉一市」系列主題兒童音樂劇，彙整編輯為各年段跨領域教材，研發以藝術與人文為主軸，融合音樂、視覺、表演藝術的綜合呈現，結合跨領域與議題的統整課程實施，提供給澎湖縣國民教育輔導團、以及縣內各級學校參考。她分享其教學經驗與專業研發成果，讓縣內外對兒童音樂劇跨領域統整課程有興趣的教學者，都能獲取更多教學資源，也期許耕耘兒童音樂劇領域的夥伴都能共同成長。王正芸老師教學與創作，培養了全國許多教學者與工作夥伴，許多澎湖年輕一代的杏壇新秀、藝界新手，亦紛紛加入兒童音樂劇的教學推廣或相關領域工作，其影響澎湖縣藝術教育的發展可謂既深且遠，王正芸老師所指導演出的作品首演資料及影音紀錄，也成為澎湖縣兒童音樂劇發展的歷史指標。

喜愛而堅持：從初心開展美術之路

若問想進入美術班，是基於甚麼特別理由嗎？很多人跟我會有同樣回答：因為喜歡畫畫！從小我就對畫畫、美術情有獨鍾，很多人問我為何會進入美術班。我總是笑著說：「我只是喜歡畫畫。」進入美術班前，沒有太多的想法，可以每天用一半的上課時間畫畫，做自己喜歡的事情，自在的感受創作的愉快，如此簡單的動機卻從此改變了我的生涯發展，令我踏出了美術道路的第一步。

圖一：國小校內畫展與同學合影留念
資料來源：黃懷萱提供

美術班的學習，累積創作基礎，培養美感創造力

國中與國小皆就讀美術班的我，認為在美術班的收穫不僅是繪畫技巧本身，更培養了對美感的敏銳度。小學時，自由創作展現創意；國中時，透過正規的美術教育，色彩、比例、構圖等，培養把抽象的靈感轉化為具象作品的的能力。最讓我印象深刻的是用複合媒材創作，燒窯瓦、拼貼作畫、壁畫、花燈，都使我在童年時有很快樂的創作回憶。在學期間我也透過不斷的欣賞作品、閱讀美術史，平時翻翻畫冊、看看展覽，讓藝術融入到我的生活中，使我一點一滴的累積屬於自己的美感判斷力，「人生沒有白走的路」，就讀美術班對於我日後的设计生涯發展有了非常好的啟蒙與基礎。

圖二：國中畢業畫展頒獎典禮
資料來源：黃懷萱提供

高中立定志向要走往設計一途

高中時期基於讓未來有更多的科系選擇與機會，我選擇就讀普通高中，繁忙的課業讓我比較少有機會接觸到美術，卻也讓我重新思考審視自己是否未來要走美術這條路。當時的我發現比起純美術抒發個人的情感，用設計去解決問題，釐清問題、探索問題更為有趣、設計也相較之下較貼近日常生活，於是在選填大學志願之際，因為對於平面設計、動畫設計深感興趣，故選擇進入了媒體設計學系就讀。

對日本文化有憧憬，計畫到日本就業

大學時期，對設計的喜愛驅使我更努力的學習，在課堂上總是想把設計做到最好。但設計的路上絕對不如表面輕鬆簡單或光鮮亮麗，背後需要學習的專業知識與技巧遠超乎想像，需要不斷的燒腦思考與想盡辦法執行出作品。儘管迷惘，我仍然保持熱愛設計的初心，既使過程很辛苦也很堅持自己的夢想：「到日本做設計」。

為什麼到日本做設計？是我常會遇到的提問。喜愛日本文化與日式設計的我，從小因多次的家庭旅遊，有機會浸潤與成長在日本文化中，讓我對日本充滿了憧憬。在努力苦讀日文加強語言能力之下，我順利爭取到半年去日本交換學生，並在這段期間，也讓我徹底愛上了在日本的生活，以及日式風格裡簡約卻又非常細膩的設計，而這也激發夢想輪廓由模糊到清晰，因此在日本從事設計職業，便成為了我專業設計之路的重要目標。

為了達成到日本從事專業設計的目標，大學期間是卯足全勁的加強日文與提升自己的設計專業能力。大四時為了畢業製作，更像是走進精神時光屋，為了具有指標性的新一代設計展，各種作品發想跟打掉重練的反覆鍛鍊過程，讓身體跟精神都幾乎超載，慶幸我們小組在最終以優秀的設計作品，拿到了紅點、放視大賞等獎項，更肯定自己對設計的喜愛與堅持不懈。

圖三、圖四：大學畢業專題「波浪谷」榮獲放視大賞銀賞
資料來源：黃懷萱提供

畢業即離鄉前往日本闖蕩尋夢

現在的我因為過往美術班的啟發與對設計的喜愛，跨越了語言和文化的隔閡，獲得日本職場的「入場券」！在日本東京著名的 teamLab 擔任網頁 app 的 UIUX 設計師，平時致力於使用介面設計讓生活中的 app、網站有更好的使用者體驗。而除了介面以外，包含整個品牌的視覺、美術設計都是工作範圍。

日本是個要求美學基礎很嚴格的國家，因為在美術班時期有很紮實的基本功，讓我不論是平面插畫，美術監督的工作都能很得心應手。大學時累積的設計知識與經驗，都成為了我設計時的養分。

「夢想只是遠一點的現實」當你有足夠的勇氣去挑戰自己，夢想可以不僅僅是一個夢想，而可能會成為現實。在美術、設計這條路上，我總是不忘初心，並且堅持自己的夢想與目標，即便過程辛苦，在未來我也將一步一步的努力往專業的介面設計師邁進！

圖五：在公司執行多種專案累積成就感
資料來源：黃懷萱提供

跨領域藝術新勢力－特技舞蹈的再現及演譯

空中環、高空皮吊、身體折疊、即席演奏、科技藝術，這是神色舞形舞團近年作品能看見的幾種藝術元素，團長吳瑛芳以自身身體文化舞蹈與特技，發展新身體展演形式－特技舞蹈，由此開始實踐她的跨領域藝術創作。舞蹈以流動的身體界定時間、空間，並在身體運動的過程展現動力。特技挑戰極限，使人離開地面、反地吸引力，激使各種物件被使用或輔助展演形式。特技舞蹈將兩者合一；以流動的身體輔助特技表演在技術過程中的轉接，以美感描繪並藉由線性的意象勾勒身體語彙，且在極限的身體動態中，不迷戀過多掌聲，而是以身體表現出富有美感、精闢的極致身體。

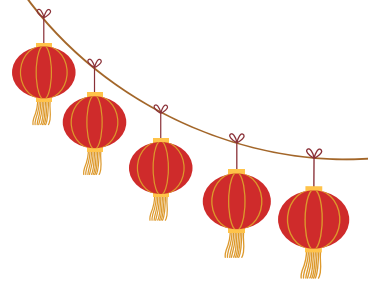
圖一：神色舞形舞團2021年度製作
《轉接·點 Toggle switch》
資料來源：吳瑛芳提供

建構跨領域藝術對話

吳瑛芳自小就讀舞蹈藝才班，受舞蹈訓練深厚的影響，在動作練習上，除了學習動作、訓練動作還要能夠記憶。大學時的特技養成以其身體經驗再詮釋特技技術或技巧。神色舞形舞團近年致力推展特技舞蹈，因此在團員及表演者的選才均以舞蹈及特技背景養成為主。她很在乎表演者的工作狀態，表演者帶著各自所學背景工作，各自覺察編創者的需求，以不同方式使作品不斷往前推進；特技出身的表演者能夠絕對感性地拋開自我束縛，以其身體記憶真實展現。而舞蹈出身的表演者，以絕對理性的雙眼觀察動作細節，覺知空間。兩者間的對話，除了身體的流動還有表演中理性及感性兩部分。當學院訓練脈絡建立在表演者身體，如何誠實面對訓練模組，進而轉化成表演的力量，之中還包含覺察表演者習性及個人性格。集結所有感知，身體表演不再只有身體，當所有覺知被喚起的時刻，更在乎的是如何全面建構媒材間的對話，甚至是身體之外的事。開始先以舞蹈流動串聯特技，特技不再只是擺放動作，而是以自身感受能力驅使動作，賦予身體動作意義。吳瑛芳以特技舞蹈身體做為跨領域藝術創作的開端，並以極致身體脫離地心、操弄物件。而物件作為一種藝術元件，多重指涉藝術作品中各種意涵，使表演藝術不再依循表演者的動作牽引：如科技藝術的即時影像互動，捕捉動態身體產出的影像敘事，使舞台中各種元件自行表述。

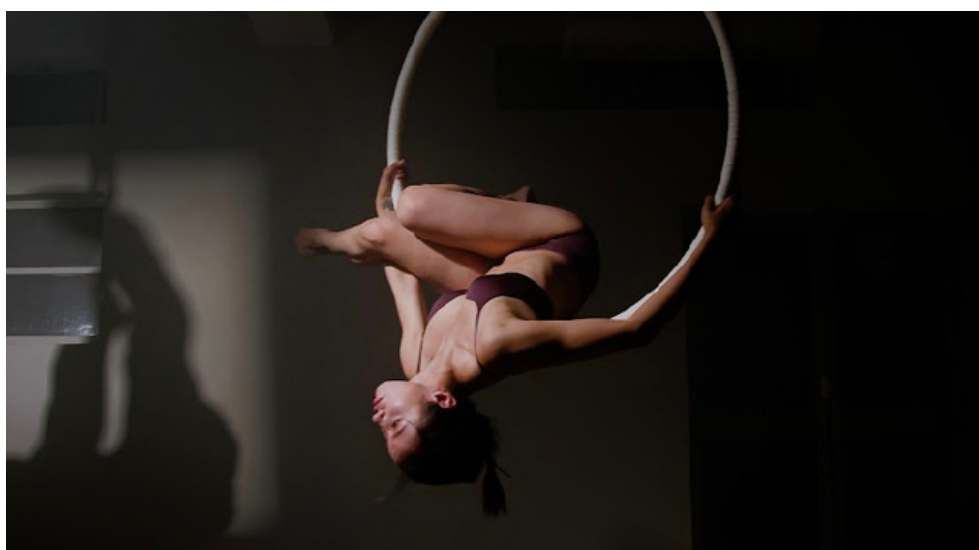
圖二：高中個人舞蹈比賽作品《憶》
資料來源：吳瑛芳提供

特技舞蹈的職涯發展

近幾年國家開始看見特技/馬戲演出，一切歸功於全臺唯一一所特技/馬戲訓練學校－國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系，而這其中主要推動特技/馬戲產業鏈的推手為李曉蕾，她以舞蹈滋養特技表演藝術人才養成自身之身體哲思，建立特技表演身體藝術脈絡為目標。吳瑛芳也是在這樣的訓練體系以特技為主舞蹈為輔，不斷釐清與建構新的身體演譯形式。目前在臺以特技為主，跨領域結合團隊如：福爾摩沙馬戲團、天馬戲創作劇團、0471特技肢體劇場等，團隊經營及主導者，皆為國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系培植的特技/馬戲專業人才。

特技舞蹈帶給跨領域藝術環境的滋養，源於多元訓練脈絡的精密，在全方位兼具的養成體制下，帶著這些養分至不同領域中發展加以連結更多。這也是吳瑛芳至今能夠作為跨領域創作者及團隊執行/經營者重要的來源，目前已進入跨領域表演藝術的新時代，未來期望以其文化背景再創跨領域創作之藝術品。

圖三：神色舞形舞團「C2-Continuous Casting 跨域共創計畫」前導研究

特技舞蹈肢體形塑作品《她說·身體在限》

資料來源：吳瑛芳提供

動態資訊

教育部藝術才能專長領域輔導群諮詢服務 音樂組

新北市政府教育局 2022年12月28日

舞蹈組

雲林縣斗六國小 2023年01月06日

2023藝術才能專長領域輔導群年度研討會：3C·藝群人 徵稿啓事

- 主 題：藝術教育或藝術才能班課程與教學之學術研究或教學實務相關議題。
- 形 式：海報發表（由主辦單位提供統一格式及印製），摘要並將登載於議程及成果專輯。
- 語 言：中文。
- 體 例：請於計畫頁面（<https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/type/5/55>）下載「徵稿報名表」word檔及海報初稿ppt檔（擇一版頁書寫）與格式說明。
- 報名方式：自即日起，傳送檔案至本計畫聯絡人信箱（主旨請註明：111學年度藝術才能專長領域輔導群年度研討會海報發表_姓名），採摘要方式收件，如有全文歡迎併附以利審查。

※詳細內容請見本中心官網。

藝術才能專長領域輔導群專區

活動公告

敬邀參加111學年度下學期公開授課活動

藝才班教師場次

112年3月23日(四)中西合璧玩起來
研習代碼 | 3552698
時間 | 09:00-12:00
地點 | 新北市板橋區後埔國民小學
人數 | 現場參與15人為原則
授課 | 新北市板橋區後埔國民小學教師許淳婷
與談 | 國立臺灣藝術大學中國音樂學系副教授黃新財
主持 | 臺北市立南門國民中學教師高瑀婕

112年4月13日(四)條條大路通音樂
研習代碼 | 3552708
時間 | 13:00-16:00
地點 | 高雄市立新興高級中學
人數 | 現場參與15人為原則
授課 | 高雄市立新興高級中學教師蔡佩芬
與談 | 國立高雄師範大學音樂學系教授黃芳吟
主持 | 花蓮縣花蓮市明義國民小學教師翁宗裕

112年4月24日(一)多元議題藍曬創作
研習代碼 | 3552685
時間 | 13:00-16:00
地點 | 高雄市立前鎮高級中學
人數 | 現場參與15人為原則
授課 | 高雄市立前鎮高級中學教師蔡孟恬
與談 | 國立清華大學藝術與設計學系兼任講師吳望如
主持 | 國立苑裡高級中學教師鍾政岳

專家學者場次

112年4月20日(四)誰說會畫畫只能當藝術家
-藝術生涯探索
研習代碼 | 3552679
時間 | 13:00-16:00
地點 | 臺北市立復興高級中學
人數 | 現場參與15人為原則
授課 | 國立臺灣師範大學美術學系副教授江學滢
與談 | 東方設計大學文化創意設計研究所教授丘永福
主持 | 國立苑裡高級中學教師鍾政岳

輔導員場次

112年5月8日(一)兒童音樂劇專題
研習代碼 | 3553908
時間 | 13:00-16:00
地點 | 澎湖縣馬公市馬公國民小學
人數 | 現場參與15人為原則
授課 | 澎湖縣馬公市馬公國民小學教師柯逸凡
與談 | 國立臺東大學音樂學系教授郭美女
主持 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學教師桑慧芬

112年5月10日(三)芭蕾與身體肌力的運用
研習代碼 | 3552694
時間 | 09:00-12:00
地點 | 彰化縣立彰安國民中學
人數 | 現場參與15人為原則
授課 | 彰化縣立彰安國民中學教師蕭家盈
與談 | 臺南應用科技大學舞蹈學系教授戴君安
主持 | 嘉義市東區崇文國民小學教師楊芬林

- 各場次均尚有名額，敬請教師報名參與。
- 若有研習相關問題歡迎來電詢問，連絡電話：02-77493276。

※歡迎賜稿

2023年02月
第十期

教育部藝術才能
專長領域輔導群

