

國立臺北藝術大學舞蹈學院研究生參與
『International ChoreoLab Austria (ICLA) 2011』
2011奧地利國際舞蹈創作工作坊計畫
「成果報告書」

.....
目錄
.....

一、計畫介紹：

1. 計畫說明

本舞蹈學院研究生（創作組：黃志雄和陳宜汶）與古名伸副教授（主辦單位特別邀請），於2011年8月27日抵達奧地利維也納，進駐位於克萊姆斯的多瑙河大學（Danube University Krems），參與由維也納舞蹈藝術工作室（Tanz Atelier Wien）所策劃和多瑙河大學合辦，為期8天的「2011奧地利國際舞蹈創作工作坊（ICLA）」。藉由理論與實踐並重的專題研討，此工作坊以主題「情感與動作頻率之緩慢（(E)MOTION FREQUENCY_deceleration）」深究舞蹈中相關其速度、空間與時間持續性的議題。此參與計畫主要為了提昇研究生對舞蹈創作的深度及廣度的思考，透過不同文化所給予不同面向的衝擊，拓展研究生對藝術創作和論述的思維與能量。公開的成果發表演出於克萊姆斯多瑙河大學的室內展演教室與戶外場域，演出時間是2011年9月3日晚上7時。

2. 工作分配之課程記錄

8月27、9月1日至4日：黃志雄

8月28日至31日：陳宜汶

二、工作坊說明：

1. 工作坊介紹

「2011奧地利國際舞蹈創作工作坊 (ICLA)」是藉由理論與實踐並重的專題研討。主辦單位舉辦這樣跨界跨藝術的計畫，主要為了提昇舞蹈藝術工作者對舞蹈創作的深度及廣度的思考，透過不同文化所給予不同面向的衝擊，拓展各國舞蹈人對藝術創作和論述的思維與能量。

2. 行程表

8月27日 (星期六)：

1900 開幕儀式

主持：多瑙河大學藝術文化與建築系主任Renate Hammer女士

維也納舞蹈藝術工作室暨ICLA藝術總監/編舞者Sebastian Prantl先生

2000 歡迎與交流餐會

8月28日 (星期日)：

1000 ICLA課程簡介

1030 動作與情感的空間I (導師：德國舞蹈藝術工作者Henrietta Horn女士)

1500 動作與情感的空間II (導師：Henrietta Horn)

2000 論壇I：客席講者講座與討論

8月29日 (星期一)：

0900 動作頻率 (導師：Sebastian Prantl)

1030 光·律/率 (導師：Renate Hammer)

1400 空間頻率 (導師：Sebastian Prantl)

1900 戶外探索：感官頻率

8月30日 (星期二)：

0930 動作詮釋I (導師：以色列身體實踐思想家Amos Hetz先生)

1400 動作詮釋II (導師：Amos Hetz)

1900 論壇II：Amos Hetz作品分享與討論

8月31日 (星期三)：

1400 鏡頭下的動作與情感 (導師：奧地利電影學者Gerald Trimmel與Hannes Rauchberger)

2000 影片賞析

9月1日（星期四）：

- 0830 動作頻率（導師：Sebastian Prantl）
1015 動作頻率/新媒體I（導師：英國獨立新媒體創作者Johannes Birringer先生）
1400 動作頻率/新媒體II（導師：Johannes Birringer與Sebastian Prantl）
2000 舞踏公開示範講作（導師：大野慶人 - 大野一雄之子）

9月2日（星期五）：

- 1000 舞踏（導師：大野慶人）
1500 聲音/音樂頻率（導師：多瑙河大學現代音樂中心主任Eva Maria Stockler女士）
2000 聲音/光影演奏會（鋼琴：旅居奧地利鋼琴家李秀玲、燈光設計：維也納Victoria Coeln）

9月3日（星期六）：

- 1000 移植：政治哲學與美學實踐（導師：奧地利媒體學理論家Soenke Zehle先生）
1400 緩慢：身體與心靈（導師：Soenke Zehle與Sebastian Prantl）
1900 公開成果發表：即興創作

9月4日（星期日）：

- 1030 檢討與分享
中午 賦歸

3. 課程記錄與心得

8月27日（星期六）

開幕儀式

主持：多瑙河大學藝術文化與建築系主任Renate Hammer女士、維也納舞蹈藝術工作室暨ICLA藝術總監/編舞者Sebastian Prantl先生

多瑙河大學藝術文化與建築系主任Renate Hammer女士首先歡迎來自各國的導師與學員們。ICLA進行到第三屆，主辦單位欲提升它原本僅是暑期課程的編制，而開始拓展其課程內容的深度與廣度，展望以舞蹈研究所的教育格局為方向，發展與規劃一套舞蹈進修課程的嶄新教材。系主任簡略介紹課程內容以後，工作坊藝術總監Sebastian Prantl

先生希望學員們在這遠離塵囂的校園裡，以多元化角度積極參與論述與實務課程的研習，進一步思考舞蹈身體在什麼樣的身心狀態下，可以延展它在空間裡的時間性，而到達「低」頻率的幅度，同時兼具「高」度警覺、敏感與能量的飽和度。在自我介紹過程中，發現學員裡包含專業舞者（含一位DanceAbility/身障舞者的成員）、編舞與學者（社會學、人類學等），匯集不同專業領域、文化背景與身體條件，我特別期待接下來跟大家的碰擊。

8月28日（星期日）

情感、動作、空間 I _10am

導師： 德國舞蹈藝術工作者Henrietta Horn女士

所有的人圍成一個圓，由一人將話傳下去給另一人，慢慢加快速度由話轉換為簡單的動作，動作的能量也一併傳遞下去。

在圓圈內的人-

保持身體的敏感度，讓時間去操作空間，地板，空氣，聲音，氣味。

在自己身體的時間內去完成指令。

當失去時間與空間時，記得接收，給與和處碰。

讓直覺帶著你，即便是速度快到你無法反應，就像是生活在這速食時的大環境下。像是人類複雜的身體。

在圓圈外的人（觀看者）-

從每個人的直覺下產生的反應，看出一點每個人的性格。

沒有任何的批判與評價，體內的直覺帶著你反應，舞動。

不管速度是變慢或放快，都能感受到圈內的人飽滿的能量傳遞。

當速度快到無法反應，腦筋一片空白停頓在那，才是真正有趣的時

情感、動作、空間 II _2:00pm

導師： 德國舞蹈藝術工作者Henrietta Horn女士

課程來到校區戶外空間

活動內容：

1.一人眼睛閉起來另一人引導，將視覺關上用其他感官重新認識這個空間。 a.速度慢的。 b.加速的。（閉眼睛跑步）

檢討與分享

2. 一人眼睛閉起來另一人引導，用身體去感受，肢體的接觸，舞動，接受並回應他人。

眼睛閉上時，所有東西的都被放大，包材質，溫度，大小，距離。敏感度放大了100倍，自我保護機制也啟動。

閉上眼睛導致空間感的消失，對於原本認知這個空間與那個空間，在腦袋裡重疊了。

當閉上眼睛跑步時，必需要完全信任帶領你的人，你的身體只能本能的提腳大步邁出去。

對於一個正常人來說，能忍受多久的時間閉眼睛，而不感到害怕焦慮，或是開始感到害怕焦慮。

在眼睛被要求閉起來的情況下，一個不熟悉的人來帶領你，信任感需要多久的時間才能被建立起。

Henrietta Horn女士以開放性的引導方式，只設定框架，讓時間與空間以及參與者，帶領了活動的走向。

圓桌 I _8:00pm

三位主講人分別分享了各自成長的心路歷程，學舞的經驗過程。

澳洲現代舞之母：Elizabeth Cameron Dalman

台灣即興舞蹈家：Ming-shen Ku(古名昇老師)

新加坡文劇場Odyssey Dance Theatre (ODT)：Dr. Danny

8月29日（星期一）

動作頻率_10am

導師：維也納舞蹈藝術工作室暨ICLA藝術總監Sebastian Prantl先生

活動：圍成一個圈，每個人的右腳放在右邊人的腿上，並且相互按摩。接著延續前一天在戶外，由Henrietta Horn所引導的接觸即興互動，延續其中兩位舞者即興之身體動作質地，回到室內空間，藉由不同空間，舞者間擦撞出不一樣的火花。同樣的思考在不同空間產生不同樣貌，這讓我了解到假使我們不停嘗試新的東西卻又太容易放棄一個點

子，一直只在表面嘗試，要真的能了解透徹一個想法一樣東西，就是得花時間一試再試，才能真正瞭解其中精髓才能融會貫通。

光·律/率 _10:30am

導師： 多瑙河大學藝術文化與建築系主任Renate Hammer女士
(Dean of the Faculty of Arts, Culture and Building, DUK)

地點： Room Audimax

進入一個全黑的空間，聚集彼此席地而坐。在投射螢幕上的畫面出現了顏色，像調色盤上的顏色慢慢的逐一出現，不同層次的白色，黑色，紅色，綠色，藍色轉換著。

課程中談到了不同顏色帶給大腦不同的心境與感受。多數的人剛開始認為無聊，直到綠色出現才開始覺得有趣。大腦的波長因著顏色的改變而受影響。自己對於色彩學涉略並不深入，漸漸的發現在表演藝術領域界，色彩學也占有相當重要的一環，例如燈光色調的使用及服裝顏色的搭配。經由這次課程將顏色的學問提升至另一個層級，讓我對色彩有了不同廣度的思考。

空間頻率_2:00pm

導師： 維也納舞蹈藝術工作室暨ICLA藝術總監Sebastian Prantl先生

地點： Room Audimax/ DUK校區

將原本活動的空間內移動式的牆面打開來，從教室一路移動到門廳，感受整個開放式空間，觸碰著陽光，來到門前的草地上。與一個人身體接觸即興的同時找到另一個人的眼神不間斷的跟隨。體會不只是人與空間的頻率，身體與身體的頻率，還有彼此空氣間的頻率。

戶外探索_5:00pm：感官頻率

ICLA藝術總監Sebastian Prantl先生帶著大家來到校園附近的山丘，呼吸新鮮空氣感受所身處環境，體會自然的美好。DUK校區離多瑙河盼不到十分鐘的路程，從山丘望下正好看到藍綠色的河水連接著一片綠油油的平原以及遠處山頭上峻峻的古堡。

8月30日（星期二）

動作詮釋 I _9:30am

導師：以色列身體實踐思想家Amos Hetz

地點：Room Audimax

主題：Head to Tail（頭頂至尾椎）

練習一

a.右手扶椅子把手，b.換左手面向椅子按壓坐墊，c.右手臂帶著身軀往後走，一動一換間順著動力將身體帶離。

練習二

站在椅子後方，右手放在椅背上，左腳跨到右手臂上，脊椎呈現放鬆狀態，右手一鬆，左腿被地心引力帶回地面。

練習三

站在椅子後方，右手放在椅背上，右腳跨到右手臂上，右手一鬆，右腿被地心引力帶回地面，因上身呈現延長狀態，當右腿回到地面時動力會將身體帶轉。

練習四

將練習三、二和一串聯起來變成一整套動作。

利用整套動作來練習頭頂至尾椎運動。Amos Hetz先生很強調舞者動作身體的方法，只有妥善使用身體中心（也就是骨盆與脊椎部份）才能自如的舞動身體而減少運動傷害產生。

動作詮釋 II _2:00pm

導師：以色列身體實踐思想Amos Hetz先生

地點：Room Audimax

延續早上對於 Head to Tail 探討與活動練習。

論壇II_7:00pm

導師：Amos Hetz先生作品分享與討論

舞作 “In search of the missing link”

8月31日（星期三）

鏡頭下的動作與情感_2:00pm

導師：奧地利電影學者Gerald Trimmel與Hannes Rauchberger

地點：Room Audimax

主題：Impuls Camera & Dance : A Documentary Series on the Shooting Stars of Contemporary Dance
播放一系列影像、影片。

影片欣賞_8:00pm

導師： 奧地利電影學者Gerald Trimmel

播放影片：Rosas-dants-Rosas

這次的學習旅程發現了許多有趣且值得學習的觀點。鄰近德國的奧地利因地緣及人種的交流，讓他們在於事情的探討上與德國人實事求是的性格有些許類似。

他們在討論一件事情習慣從多個角度切入，讓你認知有多方面與其的連結的可能性，進而對事情產生更多面的疑問。目的在於發現更多問題，建立其完整性。就像孕婦懷胎須經過十個月，讓胎兒在子宮營養補給生長完善，在適當時機下出生。所產生之論述多能擁有堅強的論點扶持。

撰寫：陳宜汶

9月1日（星期四）

動作頻率_8:30am

導師： 維也納舞蹈藝術工作室暨ICLA藝術總監Sebastian Prantl先生

此課程是Sebastian Prantl先生額外提出，開放於有興趣動動身體的學員們。Sebastian Prantl先生首先把我們帶到室外的草地上，以隨機兩人一組的身體接觸，透過按摩喚醒身體感官，然後利用草地上的方塊區分4個不同身體狀態的即興區域：「休憩」、「緩慢」、「迅速」、「身體接觸」。在這4個狀態裡，學員們不時切換「觀看」與「被觀看」、「觀察」與「表演」的不同角色。在外旁觀的觀察者兼具理性分析與感性體會，在方塊內即興者則仔細傾聽自己和舞伴身體當下的感受，即時反應之餘覺察身體與身體、身體與環境之間的關係改變。

動作頻率/新媒體I_10:15am

導師： 英國獨立新媒體創作者Johannes Birringer先生

演講題目為「新媒體裝置：表演學的重新定位（Dispositif: Performance Reposition）」。Dispositif源自於法國哲學家米歇爾·傅柯（Michel Foucault），原意指向由不同成分形成結構形態的連結關係，稍後傾向於用以指稱權力運作的空間形式。但在表演學的定義，它指向多元媒材的裝置關係，以表演中即時投影為一例，影像拍攝手法可以提出更多的觀看角度，最後組合成表演的整體，也重新定義表演美學裡科技與藝術結合的新形態。透過不同實例的觀摩，導師引導學員思考裝置設計的方法論、攝影鏡頭與感應器的運用、參與觀者與裝置的互動關係、表演主體的時間性、動態設計和互動裝置與環境空間的關係。

動作頻率/新媒體II_2:00pm

導師： 英國獨立新媒體創作者Johannes Birringer先生、Sebastian Prantl先生

此堂課為實務操作課程，Johannes首先帶領學員進行室內即時投影、錄影和錄音配置。然後學員分2大組，一組在室內，由Sebastian帶領的另一組則在戶外進行即興拍攝錄影，以獲取影像素材。這一堂課Johannes以教導Isadora軟體為主，此軟體為業界常用的影音互動控制版面，特別相應於新媒體的即時操作需求。此軟體可以即時連結到現場所拍攝的影音素材，透過預設的剪接撥放匯出功能，即時投影出創作者想要跟演出現場互動的效果。因為裝置時間與器材不足，原本計畫嘗試由舞者身上感影器即時控制匯出投影效果無法達成。

在這學習的過程當中，自己開始思考舞蹈結合新媒體時演出本位和其表演主體的問題。科技技術需要長時間實驗以尋找契合的共同連結關係，但舞蹈過度依賴科技會不會變成依附狀態？是失去舞蹈本身的動態美學還是創作出另一種溝通的可能性則是創作者要面對的問題。創作者也必須釐清演出和創作的定位，因為呈現實驗成果和利用實驗結果創造一個新型態表演文本是不同的。所有的實驗是要成就作品所要表達的意涵，而表演藝術觸動人的地方在於作品的意涵跟觀者產生連結，連結則是溝通的開端。

舞踏公開示範講作_8:00pm

導師： 大野慶人先生

示範講座一開始，大野慶人呈現一段獻給災難者的舞踏。特別的是，這段演出顛覆我對舞踏傾向於黑暗的沉重印象。大野慶人戴上亮麗的兔子耳朵，以膜拜和擁抱的手勢舞出對愛與和平的希望。舞踏原來可以如此明亮，如此貼近生活。演出後大野慶人娓娓道來它跟大野一雄的工作經驗，他的分享讓我更進一步認識大野一雄的舞踏發展脈絡，還有真實生活意象對其舞踏動作風格的密切關係，這些意象都是大野慶人在表演和教學時所秉持的主要信念。

9月2日（星期五）

舞踏工作坊_10:00am

導師： 大野慶人先生

聽了前一晚的講座，極度期待今天的舞踏工作坊。大野慶人在昨天演出示範時有簡略地講述舞踏的訓練方式，正式上工作坊時自己終於有機會進行實際演練。所有的練習取材於日常生活素材，簡單地跟空間微笑和打招呼是對空間的覺察與擁抱；跟花的互動（拿著花行走、把自己變成花）是在尋找人進入大自然/自然的狀態；拉撐棉巾除了感受千絲萬縷的牽扯也同時兼具輕飄的質地；擰毛巾的動作可以延伸到肢體的糾結狀態；跟紙巾的互動是利用其簡單多變的特質感受身體的純粹性。第一次上舞踏課後才發現它跟生活與環境息息相關，老師引導的方式都是沿用生活場景的意象，所以學習過程中個人的生活經驗和想像力變得很重要。他說：「一朵玫瑰就可以是一輩子的老師。」所以唸舞蹈科系在學習技術以外，有無意識自己遵循著什麼？感受生活可以如此簡單，也如此困難。利用隨手拈來的簡單物件作為想像和導引依據，我重新審視生活物件的多重含意與其潛在的象徵性。

聲音/音樂頻率_3:00pm

導師： 多瑙河大學現代音樂中心主任Eva Maria Stockler女士

Eva首先以科學的角度分析音樂/聲音進入大腦和腦部如何接受訊息的過程。回到樂理上的分析角度，緩慢的頻率可以從速度、時間長度、節拍與節奏去辨別音樂/聲音的差異，而頻率的規律性改變會影響人的呼吸、心跳甚至心情。音樂/聲音跟肢體的連結源自於人對節拍速度的感知，這樣的感知來自於其時間性、音程改變、漸進式速度和風格的屬性。除了一般樂理知識，Eva更著重於分享音樂/聲音跟人的互動關係和肢體對音樂的感知效應。「音符不是音樂」和「音樂中的旋律和律動都是呼吸」這些概念提昇了我對音樂的理解。過程中，Eva不時播放不同風格的音樂讓學員以聽覺上的感知進入對音樂的深入探討。透過積極分享，我可以從其他學員的觀點中拓展自己的認知，看見更多音樂的運作原理，還有音樂與身體的關係。

聲音/光影演奏會_8:00pm

鋼琴：旅居奧地利鋼琴家李秀玲、燈光設計：維也納Victoria Coeln

這是一個特別的演奏會，鋼琴家李秀玲的技巧無懈可擊，它對音樂的敏感度和詮釋上的力度充分表現她音樂裡的生命力，觀察她在演奏時的肢體更讓我屏息。她全身的肢體張力隨著音樂呼吸，輕入鴻毛、動如脫兔、重如崩雷，看起來像在跳舞，另一種肢體美學。燈光設計則即時變換投影素材，從黑白光影到不同色塊，從圖案、照片到動態影像。兩者結合後其實舞台上會有三種動態在流竄：音樂、肢體和影像，所以它們之間的平衡變得很重要。自己特別喜歡色塊的運用，它指涉某種氛圍又保留想像空間讓音樂被聽見，還有音樂在短暫靜謐中投影的緩慢切換，有一點像在利用影像的動態去延續音樂，然後轉變成下一章節的音樂氛圍。

9月3日（星期六）

遷移：政治觀點與美學實踐_10:00am

導師：奧地利媒體學理論家Soenke Zehle

「遷移」是決定朝向未知的狀態，它可以是離開混亂、離開或朝向嶄新的可能和它不是被動地。Soenke以政治學、社會學和人類學的諸多論點去解讀現今社會在科技發展尖端與無疆界所形成的新型態。這樣的型態發展出一套生活模式，直接或間接地對人類行動形成制約。所以人的動態或行動和其美學必須在這縫隙中找到和堅持自己的定位，才能找到自己的頻率與步調，而不是無意識地追趕著城市的脈

動。表演藝術的肢體觀和美學更要主動審視身體與社會和文化的連結關係。

緩慢：身體與心靈_2:00pm

導師：Soenke Zehle與Sebastian Prantl

這是一個練習結構性即興的階段，利用肢體結合音樂和聲音，室內部份加入了鋼琴家李秀玲的現場演奏和學員們即興吟唱與聲音演出。結構的編排上我被選為一開始的個人即興部份，隨後在旁的學員可以自由地選擇加入即興。到了全體學員都已經上場即興後，Sebastian Prantl突然暫停場上的活動，然後希望我們重建整個即興部份。這樣的要求是極具挑戰性的，學員開始試圖以身體或關係記憶的方式努力回溯即興的原本架構，而當中的細節則會受到當下狀態的影響而有所轉化。戶外即興則延用4個方塊有不同狀態設定的練習，以作為整個即興的結尾。

公開成果發表：即興創作_7:00pm

導師：Soenke Zehle與Sebastian Prantl

前一堂課的練習其實是為了準備公開成果發表的呈現內容，不同的是我們每個學員身上必須外加附有戲劇性的衣裝，而這一層覆蓋物增加了有角色個性的戲劇性演出，而不是下午來練習時完全純粹的肢體即興。從室內走到室外的過程中，學員則跟校園環境產生更多的互動關係，有些即興狀態甚至會進入類似行為藝術的表演模式。在暗夜中進行戶外即興有另外一種況味，在光影中各自尋找光亮點，又在彼此的光亮點互動，激盪出即興的花火。演出在大家體力疲乏後，學員們心有靈犀地圍在一起，感受彼此的能量與頻律，享受當下交流中的呼吸。其實有觀眾的既興會自然產生在「表演」的感覺，某種被觀看和注視後狀態的細微改變，當你真的進入即興的「玩」興，被觀看也只是當下環境的一小部份，身體的感知與反應才是動力的來源。

9月4日（星期日）

檢討與分享_10:30am

在Sebastian的帶領下，大家各自分享對於這個工作坊的心得感想。除了課程編排，這一次工作坊的成功在於所有學員們的積極參與。大家對舞蹈熱忱、虛心學習和有自我想法，所以都勇於跟不同身體互動和主動提出自己的觀點。難得處於這樣熱切的討論之中，但有時候無限度往廣度擴充的討論會失去最初衷的提問原點，這時候則需要自己整理出討論的脈絡。除了交流部份，這一個工作坊其實給我很大的衝擊，特別對於創作的不同思考：創作美學、舞蹈教育、肢體與文化社會的關係和即興與環境舞蹈。這些思考將會在我未來的創作、表演和教學過程中慢慢發酵，進而提升自己在所有舞蹈工作上的厚度。

撰寫：黃志雄

4. 影像分享

多瑙河大學藝術文化與建築系主任Renate Hammer女士

圓桌 I：主講人 Elizabeth Cameron Dalman

維也納舞蹈藝術工作室暨ICLA藝術總監Sebastian Prantl先生
與研究生黃志雄

舞踏工作坊道具：蟬絲

與大野慶人合影

公開成果發表：即興創作

課程：動作頻率/新媒體 講師：英國獨立新媒體創作者Johannes Birringer先生

大野慶人先生: 舞蹈工作坊

聲音/光影演奏會（鋼琴：旅居奧地利鋼琴家李秀玲、燈光設計：維也納Victoria Coeln）

旅居奧地利鋼琴家李秀玲（中間）

英國獨立新媒體創作者Johannes Birringer與古名昇教授以及研究生黃志雄、陳宜汶

