

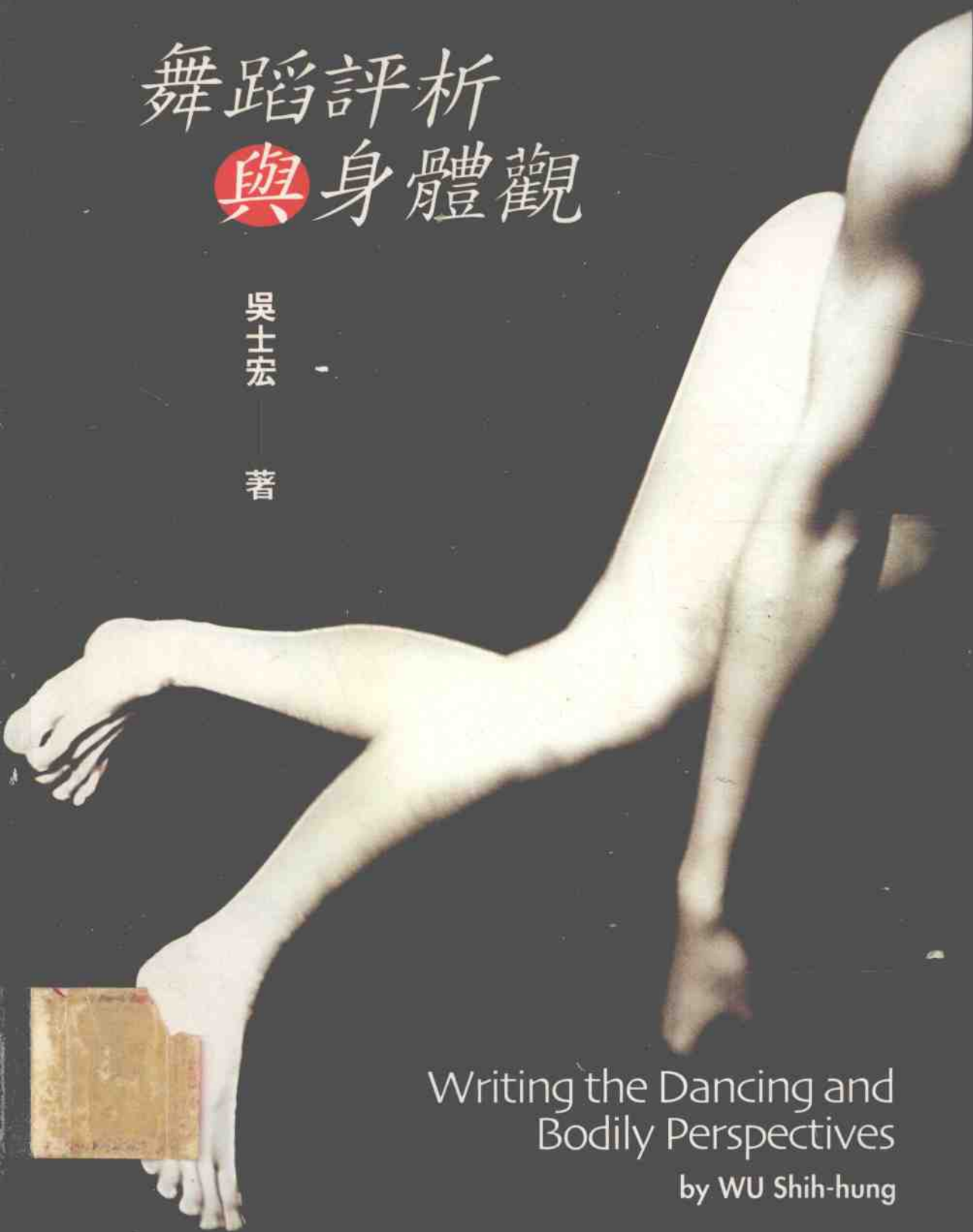
舞蹈評析 與身體觀

吳士宏

著

Writing the Dancing and
Bodily Perspectives

by WU Shih-hung

舞 蹈 評 析
——
與
身 體 觀

吳士宏 著

五南圖書出版公司 印行

1Y09

舞蹈評析與身體觀

作 者／吳士宏

封面設計／翁國鈞

責任編輯／陳佩玉

出 版 者／五南圖書出版股份有限公司

登 記 號：局版台業字第 0598 號

地 址：台北市大安區 106
和平東路二段 339 號 4 樓

電 話：(02)27055066 (代表號)

傳 真：(02)27066100

劃 撥：0106895-3

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

發 行 人／楊 榮 川

門 市／五南文化廣場

總 店：台中市區 400 中山路 2 號

電 話：(04)2260330

台北師大店：台北市師大路 129 號 B1

電 話：(02)23684985

沙 鹿 店：台中縣沙鹿鎮 433 中正街 77 號

電 話：(04)6631635

逢 甲 店：台中市西屯區 407 逢甲路 218 號

電 話：(04)2555800

高 雄 一 店：高雄市新興區中山一路 290 號

電 話：(07)2351960

高雄二店：高雄市新興區復興一路 42 號

電 話：(07)2265968

排 版／五南電腦排版有限公司

製 版／永華照相製版有限公司

印 刷／國堡國際股份有限公司

裝 訂／一絲裝訂行

中華民國 90 年 5 月初版一刷

ISBN 957-11-2437-0

基本定價 8 元

(如有缺頁或倒裝，本公司負責換新)

舞蹈評析與身體觀. / 吳士宏著 一初版.--臺北市
五南, 民 90
面 ; 公分
參考書目: 面
ISBN 957-11-2437-0 (平裝)

1. 舞蹈

976.01

90005618

〔陳 序〕

舞蹈評析之於舞蹈表演，就如同呈現在眼前的這篇推薦序之於士宏的這本著作：雖似主觀但嘗試從客觀的角度出發；評論與賞析都僅僅是分享的歷程。

舞蹈，是人類心靈溝通的方式之一；透過肢體律動的呈現，人類得以傳達各式各樣的訊息，以進行交流及互動。因而，表演者對於自身肢體的詮釋與闡揚，便完完全全透過舞蹈的形式呈現在一般大眾眼前；進一步，藉著傳遞出的訊息，我們亦能夠反觀整個社會文化價值下，人們所被期待應建立起的身體觀，或者，是個體潛移默化中所被塑造出的身體觀。從哲學及心理學中的自我概念出發，本書探討並強調舞蹈所賦予的社會、文化、美感教育上的價值，而對於性別角色的探討和舞蹈治療也有頗多著墨。集心理研究學者、藝術創作者與舞蹈評論者等多重角色於一身的士宏，除彙編了自1994年至2000年間曾經發表過的文章，也將其他評論者的批判和反對意見同時呈現，讓讀者擁有的思考與想像空間更加擴大。十篇「以詩代評」的嘗試，不僅僅反應了士宏書寫創作的長才，也將表演的舞台延伸至文字上的行雲流水；無限大的詩文體驗空間，不啻讓我們欣賞到另一場認真動人的精彩演出。

很榮幸能為士宏的這本著作撰寫序文！就讀政大心理系與碩士班期間的他，曾深入研究語言行為與性別差異、人際互動的影響，十分活躍於刊物編輯、藝文創作與劇場表演等領域，並獲得新詩、短篇小說獎項及優秀演員榮譽的鼓勵。累積多年

的舞蹈與劇場評論經驗，賦予士宏另一項專業而嶄新的活動與發展潛力；1997 年秋，於英國 Surrey 大學供讀表演藝術學位迄今，無論是融入東西各家文化或突顯各種藝術創作主體之間差異性的文章撰寫、攝影展出、表演裝置成果、混合媒材作品等等，士宏持續不斷地投入與努力以赴，已經開拓出一片專屬於他的創作天地。

日前，友人曾在觀賞過現代舞蹈後表示：舞者的確很賣力、佈景和配樂都十分不錯，美中不足的是，對於表演的內容體會有限。為什麼就是看不太懂舞者舉手投足所呈現的意念？節目表上寫的主題真的是舞者賣力所表演的內容嗎？近年來，國內出席舞蹈演出的民眾愈來愈多，但所謂真正看得懂與體會其表演主旨的人數似乎仍是緩慢成長的。因此，舞評作者的確有其存在的必要性；理想中，舞評要能提供舞蹈表演中的多重面向，進一步建構讀者對該表演某種程度的客觀概念，隨後從主觀分析、評論的角度介入，舞評作者透過分享的歷程，與讀者達到溝通與交流的互動。然而，評論的過程就是舞評作者的另一個創作，實在無法達到真正的客觀。可喜的是，在不可能完美、完全客觀的各方舞評互相衝擊下，創作者、舞者、舞評作者、讀者全是贏家，都是以藉由此種溝通的歷程中反觀自我、激發自我。不過，換個角度輕鬆地說，看不看得懂舞蹈是無傷大雅，只要觀賞者心有所得、心有所感，舞蹈本身就充滿各式各樣、包羅萬象的個人意義。

衷心地希望您能和我一樣喜歡士宏的這本著作，也一樣樂於分享這份對舞蹈表演的喜愛。

陳皎眉

國立政治大學心理系所教授

台北市政府社會局局長

〔古序〕

以文字漫舞的評論家撞進舞海的書寫者

吳士宏遠從倫敦打電話給我，他要出書了！仔細想來，他真是一個奇特的人。最早先認識的是他的舞蹈，那就好像有一天這個名字突然跳到你的面前，而你又似乎理所當然應該認識他一樣，四處打聽此為何人？也沒人能說個明白。然而就在漸漸認識他本人後，他的形象才開始落實下來。不過說「落實」終其真實的回答也必須繞在「他是……」「他是……」「他不是……」之間來完成整個形象的架構，說他是個蠻奇特的寫評人一點也不為過。

認識他少說有六年了吧，一直到這次讀完他的評論集，才了解原來吳士宏最大的興趣是用文字做創作。評論也就是各種表演激發他寫作靈感之餘剛好順便罷了。每個創作行為都要先有動機，然後再有工具去完成作品。吳士宏愛看演出，看完了心癢得很，有話想話，於是坐下來振筆疾書，一篇篇稱為「評論」的文章就產生了。吳士宏平時不太說話，看起來總像是在思考，等他開口表達想法時，你可以發覺到他獨到的思路及節奏，拜讀他的文章亦然。他處理文字的節奏，一如用文字來跳舞一般，有其延展、快慢、強弱的呼吸及節奏感。

舞蹈形成是有關意念、身體、動作、速度、空間及精力的調配。其中絕大部分的呈現除了外在的形象外，還有更多無法言喻的內在層面交雜其間，這是肢體語彙的特性，也是它令人

不解又耐人尋味之處。舞蹈是說不清楚的，吳士宏一定也同意。他的心理學背景有助於他尋找到另一個看舞的切面，這一切下去可能就成了表演之外僅可供流傳的文字記載，說來實在有點嚴重。但如果當它是另一個創作主體，它是可待再被評論的。開放評論與被評的交流是我在看這本評論集的另一種喜悅。

在國際間各處展開的舞蹈會議，「舞評」總是被放在研討會中的嚴肅議題。大家都承認它的必要與重要幾乎都是歷史的佐證，但也都對它抱有說不清的疑問。它的再製性使得它比舞蹈創作本身更具爭議性。不知道當年吳士宏是搞不清楚，還是少不經事撞進這個領域，而且一寫就停不下來了。

若說創作慾望是最深的源頭，吳士宏也漸漸地在他的評論中顯露了寫舞與跳舞的掙扎。這些年他乾脆身體力行跳舞去了。雖說寫評人最好要有些自身經驗，但也可能體會作品的角度因此也不同了。慶幸的是他只是要我幫他的書寫序，若是要寫評論的話，我是無法下筆的。

看到吳士宏一系列的作品在這本評論集中陳列出來，心裡的感覺頗為複雜。一方面是為他高興，心喜又有一本表演藝術的書出版；另一方面也感受到吳士宏強烈的創作力可能奪紙而出。也許哪一天我們就會看到吳士宏改變他的創作工具躍上舞台了。

古名伸

國立藝術學院舞蹈系所副教授
古名伸舞蹈團創辦人暨藝術總監

〔謝 誌〕

首先，感謝五南文化事業董事長楊榮川先生對本書得以出版所給予的最寶貴支持與肯定；以及在百忙中費心為本書撰寫序文的台北市社會局陳皎眉局長——我在政治大學心理系／所的永遠的指導教授；藝術學院舞蹈系所古名伸主任——影響我的身體觀至鉅的台灣「接觸即興之母」。

其次，我要向本書中所有珍貴照片的提供者與攝影者，致上十二萬分的真誠感謝！這數十張照片，除使本書增添難得的光彩外，也讓本書更具舞蹈圖像史料上的價值；特別是下列慨允提供照片使用權者：(依首次出現序為)光環舞集/楊宛蓉女士與劉紹爐先生，國立藝術學院舞蹈系/古名伸主任，光之片刻表演會社/劉守曜先生，何琴小姐，雲門舞集/林懷民先生、羅曼菲小姐與張宏維先生，組合語言舞團/楊桂娟女士，蔡瑞月文化基金會暨蕭靜文舞蹈團/蕭靜文女士、蕭渥庭女士與于復申先生，古名伸舞團/古名伸小姐，振興雅樂舞社/陳玉秀女士，野草莓舞團/李斌榮先生，台北民族舞團/蔡麗華女士、林慧玫小姐與王信智先生。

另外，也非常感謝王墨林先生、楊桂娟女士、劉紹爐先生、傅裕惠小姐，以及陳玉秀女士欣然同意本書編入他們的文章。

本書各篇內容的最後定稿最晚到 2001 年元月，最早則可

追溯到 1993 年，本人當時仍在服預官役，便開始受到《表演藝術》雜誌的歷任主編(閻鴻亞與林靜芸)，以及舞蹈編輯(黃尹瑩、林亞婷與陳品秀)對我的評論文章與「以詩代評」的接納，鼓勵與接納；另外在 1994 年年底，《台灣舞蹈雜誌》創辦人蔡麗華教授可說是破格聘用我為特約編輯與採訪，我以文字而非身體為媒介的「跨界演出」，才得以陸續開展；他們都是我無法不感謝的恩人。

另一方面，上列本書照片的大多數提供者，以及在本書各處可能已遭我「無情」評析的編舞者、表演者、舞蹈研究與評論者等，事實上都是曾在 1990 年代初期與中期直接或間接影響過我、感動過我的台灣舞蹈/劇場界前輩；在此雖礙於篇幅無法一一列舉，但我自知對他們個人的感激與崇敬之心，並不會因這些評析文字而減損。

最後，感謝為家辛苦了一輩子的我的父母：吳錦勝先生與洪玉霞女士，他們對我多年來「不務正業」的容忍與默默鼓舞。也謝謝二嫂鄧本祥女士、姐姐吳惠芳女士與姐夫高騰輝先生對本書的間接催生，以及本書責任編輯劉瑋琦小姐萬里之遙的悉心協助。

吳士宏 寫於英倫旅次

目 錄

[陳序]

[古序]

[謝誌]

序論

003 ■ 誰在乎舞評？

—— 舞文弄墨的自我詮釋史

◆ 舞蹈評析的空間與危機

025 ■ 舞蹈表演與評論的意義空間

031 ■ 虛飾身體的「身體事實」

回應《舞蹈表演與評論的意義空間》一文（作者／王墨林）

037 ■ 打著評論／權威反評論／權威

危機或商機？

046 ■ 編舞家的心靈感通與藝術風格

—— 「取法書法」的舞蹈創作心理論

052 ■ 僵化思想背後的教育危機（作者／楊桂娟）

057 ■ 詩與舞

058 ■ 記廣場上的政治經濟學表演

◆ 評析的策略：建構書寫的自我風格與形式

063 ■ 蟲之思維和非主流人類

——記澳洲舞者珊卓·派琳和蘇安倫·寇勒的表演

066 ■ "City Within Theater"

——《Synergy with Synergy》演出後的回響

073 ■ 當《康乃馨》不再叫《康乃馨》，碧娜·鮑許依然是碧娜·鮑許

——記某些觀舞經驗中的不可言說

080 ■ 肢體的暗語在控訴

——評魏瑛娟的《666 著魔》

084 ■ 身體的文本化或文本的身體化？

——《無言劇一、二及插曲》觀後

089 ■ 「風」的造型

——評永子與高麗(Eiko & Koma)演出的《風》(作者/劉紹爐)

094 ■ 如果你看不見風

——記永子與高麗《風》的身體意象

097 ■ 髮膚

——我看見劉守曜與龔志成在舞台上

◆ 舞蹈史：一種身體的敘述與自我的書寫

103 ■ 一種「舞蹈家」的母題，兩種舞蹈敘述的結構

——《四代》與《告別》的歷史論

110 ■ 舞作的兩性議題與編舞者的認同

——從組合語言舞團的《河界》談起

- 116 ■ 一場關乎自身的即興體驗
——評古名伸、蘇安莉雙人舞展《無關四月》
- 121 ■ ◎超越女性的「性身體」意象
——評《XX 的春天事件》
- 126 ■ 另類懷舊
——評台北芭蕾舞《Romeo 與祝英台》
- 129 ■ 歷史、國家與自我的情感
——評林懷民的《薪傳》與雲門舞集的薪傳
- 132 ■ 有一個灘族舞者
- 137 ■ 觀羅曼菲舞

◆ 舞蹈身體觀：自我政治學與倫理學的(再)詮釋

- 141 ■ 「主流」？「非主流」？
——從蘆川明乃的「另類舞蹈」談起
- 146 ■ 為什麼是「東方」身體觀？
——在追尋主體美學與解構主體權力之間
- 158 ■ 藝術與政治
——專訪王墨林，從台灣的文化史與文化認同談起
- 167 ■ 論《台灣，向前走！》的意涵
- 171 ■ 《中國風·中國火》何處尋？
- 174 ■ 冷熱交織的《山海經》(作者/傅裕惠)
- 178 ■ 九·問·別·港
——《山海經—老舍之歿》觀想之後
- 183 ■ 記台北藝術運動的一場戶外表演

◆ 舞蹈身體：心理－文化－美感的教育觀

187 ■ 探索「飆舞少年」的舞蹈文化

192 ■ 掌握身體，培養自信

—— 舞蹈治療中的身體溝通與「治療」課題

196 ■ 中醫模式的舞蹈傷害防治

—— 專訪李清漢

199 ■ 太極為尊，意氣相融於「身」

—— 太極、氣功與舞蹈的關係初探

204 ■ 表演藝術與宗教的第三類接觸

—— 《梵音樂舞－禮讚十方佛》演出的由來

211 ■ 「關於」雅樂舞的身體實驗

—— 身為「觀察員」的觀察與理解

245 ■ 除了讓孩子上台之外

—— 試論《孔雀公主》的舞蹈教育劇場意義

250 ■ 讓動作更真實而富深意

—— 專訪何曉玫

253 ■ 媒材是編舞關鍵

—— 專訪劉淑英

256 ■ 編舞者、舞者和觀禮者的危險關係

—— 試評《金詹府聯姻雙人獨舞展》

261 ■ 讓身體 High，也要讓心自由飛揚！

—— 試論光環舞集《框架》的真誠與局限

268 ■ 《空中飛舞》，真是壯觀！

—— 試評 Lois Greenfield 的舞蹈攝影

274 ■ "Choreo-photo-graphy"之書寫

— 攝影中的舞蹈身體與其反身詮釋

284 ■ 記那一年神遊楚國聆賞楚歌不見山鬼只見

吳義芳與兩個跟班之旅

286 ■ 我是一個編舞者

◆ 餘 論

291 ■ 評論、再評論、過度評論

— 那個舞蹈身體卻總是沈默以對

附錄：文字作品原出處.....307

中英文參考書目.....311

〔序 論〕

閱讀/解讀 (reading) 的個人面向中多少總是自戀的，但我們應記得自戀有很多種形式，且有一種可撤銷自戀的方式：胸襟寬闊的自戀 (expansive narcissism)；它允許並使我們能有一個接一個的動作，還提供個體如此的可能性：轉化他或她的極度主體性/主觀性 (subjectivity) 到一個兼容歧見的開放與接納態度。

——沃頓 (引自 Michael Worton, 'Foreword', in Janet Adshead-Lansdale (ed.), *Dancing Texts: Intertextuality in Interpretation*, London: Dance Books, 1999, p. x.)

我們總活在這感覺的世界裡，卻試圖在批判思考中超越這個世界——而幾乎全然忘卻了感覺對我們構築真理觀念之貢獻……我準備出版的書就是想傳達，我們與他人的溝通以及思辨是如何佔領並超越了感覺的疆域；感覺，才是真正能帶領我們進入真理之物。

——梅洛龐蒂（〈莫里斯·梅洛龐蒂未出版的手稿〉，引自 Maurice Merleau-Ponty, *The Primacy of Perception*, Evanston, IL: Northwestern University Press, 1964, p. 3.）

非彼無我，非我無所取。是亦近矣，而不知其所為使。必有真宰，而特不得其朕。可行己信，而不見其形，有情而無形。百骸、九竅、六臟，賅而存焉，吾誰與為親？汝嘗說之乎？其有私焉？如是皆有為臣妾乎？其臣妾不足以相治也。其遞相為君臣乎？其有真君存焉！

——莊子（引自《莊子·齊物論》）

圖為《框架》，編舞：劉紹爐，攝影：歐陽珊，提供：光環舞集。