102學年度第一學期通識教育講座記錄

講次：第六週

講題：林懷民的稻米情結─從「流浪者之歌」到「稻禾」

主講人：雲門舞集行銷副理張完珠

時間：2013/11/01 (五) Am10:15~12:00

地點：演藝廳

紀錄人：吳學儒

大綱：

1. **今日主題：40年來林懷民老師創作的轉變、如何成為辨識度高的藝術團體**
2. **簡介：短片**
3. 30週年時，Discovery的報導
4. 流浪者之歌，2005，雅典。融合多樣感官元素，結合印度風格與臺灣感性，配上喬治亞民歌。
5. 他期待跨越藩籬、尋求感動人心的現代舞。
6. **淺談林懷民老師**
7. 今年66歲。
8. 「懷民」，父親期待其「心中懷抱人民」。
9. 4歲時看了電視節目喜歡上舞蹈，但身為長子不被支持。14歲時寫文章投稿，被當時總編輯林海音女士選進，用第一筆稿費讓自己學舞。
10. 大學畢業後至美國念書，夢想在國外練芭蕾舞，隨意做自己。
11. 在美國進了ＯＯＯＯ舞蹈學校，他發現人的身體有太多可能性。
12. 民國60年回到臺灣，與許多好友（如賴聲川）一起聚餐、聊理想，對臺灣社會政治環境有許多想法，受到一女人（即三毛）刺激，發現自己總是紙上談兵，於是決定成立雲門舞集，當年他26歲，至今已經40年。
13. 成立雲門舞集的原因：用自己的音樂、舞蹈，跳給這片土地的人看。
14. 被譽為亞洲最重要的編舞家
15. 1999年榮獲「二十世紀編舞名家」─歐洲舞蹈雜誌
16. 2000年國際芭蕾雜誌將他列為「年度人物」，並為法國里昂國際舞蹈節選為「最佳編導」
17. 2009年獲歐洲舞動國際舞蹈大獎頒贈「終身成就獎」
18. 2013年獲美國舞蹈節頒「終身成就獎」：此獎項以往都頒發給歐美舞蹈家，認為亞洲的舞蹈非主流，但今年評審無異議一致通過，投給林懷民。
19. 2013年聯合國教科文組織（UNESCO）邀請林懷民老師以舞蹈家身分發表獻詞，他花了兩個月的時間練習英文咬字、不斷背誦練習。
20. **淺談雲門舞集**
21. 創立於1973年
22. 呂氏春秋：黃帝時，大容作雲門，大卷…

雲門之舞已失傳，林懷民老師決定以此為名。

1. 1988年成立非營利組織雲門舞集文教基金會
2. 董事為無給職，每年舉行兩次董事會
3. 統籌規劃雲門舞集、雲門２（1999年成立）各項演出活動，致力推動各項有助臺灣藝術發展、文話提升的活動
4. 簡易分別：
5. 雲門２的舞者跳年輕編舞家的舞，不跳林懷民的舞。
6. 雲門舞集的舞者則跳林懷民的舞。
7. 雲門的團隊組織
8. 目前有105人，舞者49位（包括一團、二團）、技術部門17位、行政團隊38位，藝術總監1人。
9. 其他國家這樣規模的組織，約有三分之一的經費需有政府補助。
10. 演出與觀眾
11. 平均每年演出135場，每2.7天演一場
12. 平均國內演出100場，國外演出35場
13. **西方三大舞蹈**
14. 芭蕾舞
15. 如哥德式建築，要往上，為了得到天的力量。
16. 芭蕾也許多往上、跳躍、踮腳、男舞者幫助女舞者向上。
17. 違反人體工學，要高、要直線，講究center。
18. 現代舞
19. 沒有一定定義，很難規範，故統稱現帶舞
20. 瑪莎˙葛蘭姆：舞者之所以能跳舞，是因為有極大的熱情，而非炫目的技巧。
21. 瑪莎不願被芭蕾舞規範、壓抑，認為人所有的力量與情緒，可透過腹部（丹田）來表達。
22. 瑪莎看了很多人體結構的書，運用呼吸、收縮釋放的技巧，表達人的情緒。
23. **東方舞蹈─建築水平發展，因為我們要與土地貼近**
24. 京劇
25. 強調感情表達，男女要分得很清楚。
26. 身段：如蘭花指、蝶姿、女生握虛拳
27. 武功：男生的劍訣、握實拳
28. 林老師創作素材
29. 運用、改編民間故事：如白蛇傳、廖添丁等
30. 觀看白蛇傳影片（特別注意青蛇角色）
31. 青蛇靈動、白蛇婉約
32. 西湖借傘，許先、白蛇、青蛇之間的曖昧關係，可由眼神傳遞、動作看出
33. 白蛇與許仙在簾子後面，以舞動表現性愛
34. 林老師認為青蛇鬼靈精怪，喜歡上許仙，但礙於白蛇不能表現自己
35. 青蛇同時結合京劇腳步與瑪莎˙葛蘭姆的系統
36. 社會議題─以〈薪傳〉（1978）為例
37. 先民來台如何開墾拓荒，想盡辦法生存下來的故事。
38. 強調勞動者的身體，便到新店溪旁紮營，訓練身體、匍匐前進、搬石頭、跳舞
39. 觀看〈薪傳〉影片
40. 中國古典文學─以《紅樓夢》（1983）為例
41. 要求舞者熟讀《紅樓夢》，彼此討論完後全部丟掉，跟著林老師的《紅樓夢》走
42. 林懷民老師會分享好文章給團員，並與大家討論，而且不能不說話，得講出自己的觀點，沒有對錯，但一定要有想法
43. 12個女生穿著12種不同顏色的舞衣，有12種不同的圖案，每件舞衣重達八公斤，但舞者需表現出優雅的感覺
44. 肢體動作結合芭蕾與京劇，以春夏秋冬四季表達心中的《紅樓夢》
45. **曾經的暫停與復出**
46. 林懷民老師在大學裡教課，是為了拿薪水來養團
47. 創作讓老師筋疲力盡
48. 團員在暫停演出期間四散
49. 林老師遇到計程車司機，聊到養團心酸。司機說：「哪個職業不辛苦？」震懾了林老師，司機也為林老師加油。他開始覺得自己沒有藉口能放棄，也沒有權利做這種決定
50. 1990年復出，思考臺灣舞蹈如何展現到國際上
51. 東、西方人的身材比例不同，他們能挑高、我們能蹲低。
52. **舞者訓練**
53. 靜坐
54. 注意呼吸
55. 氣在身體內流轉
56. 忘掉一切內在與外在
57. 「睡著了沒關係，他會醒」
58. 第一次的訓練靜坐20天
59. 要做就做到位，否則就不要做
60. 在靜坐中學習安靜，找到觀照自己呼吸與身體的入口
61. 「安靜的力量最大」
62. 心若不定，做任何事情都沒有力量
63. 太極導引
64. 介於太極拳與氣功之間的功法
65. 把氣引到身體裡面，透過身體扭轉，利用意念引導身體走向所欲之處
66. 講究鬆、沉、緩
67. 同學實際演練太極導引的起式─站樁垂直升降
68. 腳與肩同寬，手往前舉
69. 手掌往上，手心面對面
70. 想像手上握著一顆大球、腳中間夾了一顆大球
71. 深深吸氣到肚子裡，吐氣時慢慢往下蹲
72. 身體呈90度，想像自己坐在椅子上
73. 再深深吸口氣，再蹲低一點
74. 再深深吸口氣，再蹲低一點
75. 再深深吸口氣，整個坐下去
76. 放鬆四肢
77. 舞者一次練習90分鐘，不會放鬆，因彼此較勁，就能繼續撐下去
78. 作品〈水月〉（1998）
79. 減法創作：很多想要表達的東西已經表達過，而舞者身體已經產生質變，舞衣呈現黑白設計、舞臺設計也較簡單
80. 鏡花水月總成空，表達虛實、有無、陰陽之間的關係
81. 上舞台有一面大鏡子，放大舞台的感覺
82. 音樂使用巴哈伴奏大提琴組曲
83. 第一次在歐洲表演時忐忑不安，但表演完第二天，報紙寫著：「巴哈與林懷民，顯然便是等待百年來的這次相逢。」
84. 林懷民要求：水流到舞臺中間時，要大約36～38度。
85. 舞者與技術的小祕密：水中加了泡澡劑！→後來被林老師發現，紫色的泡澡劑染在舞衣上，就被嚴厲禁止了。
86. 布拉格演出時，只有兩人沒有食物中毒，其他人都送醫院，林老師思考晚上是否取消演出，但舞者決定晚上再說。最後正常演出，觀眾沒有發現任何異狀，林懷民老師在謝幕時，才告訴觀眾發生了什麼事。
87. 補充：〈九歌〉為加法創作的最大成
88. 流浪者之歌（1994）
89. 王子求道、尋求真理的過程。
90. 演出場次最多的作品，約兩百多場。
91. 其他舞者都換過了，只有站著入定的角色不曾更換，他甚至覺得人生是為了這個角色而存在。他雖然看不到舞者的表演，但他可以感受得到該次舞者表現如何。
92. 為了省錢用泰國米，發現會讓舞者受傷，還是改用臺灣米。
93. 現有兩批不同的米，為了演出場地不同可省運費。
94. 稻穀要洗、曬、烘，讓舞者盡量不要發炎。
95. 到某個國家，海關不放行稻米，直到演出當天，沒有經過處理，便看到舞台上的米還有許多小蟲，舞者只能處變不驚，繼續演出。
96. 內家功
97. 講究有勁，柔中帶剛、剛中帶柔。
98. 國外稱讚雲門舞者動如脫兔、靜如處子。
99. 書法
100. 氣韻、運筆與舞蹈表達方式相像
101. 作品集：〈行草〉（2001）、〈松煙〉（2003）、〈狂草〉（2005）、〈屋漏痕〉（2010）
102. **紮根再出發**
103. 走過五大洲，187個城市，獲獎無數
104. 即使票房全滿還是虧錢，仍舊要到各個地方表演
105. 40週年紀念：〈稻禾〉
106. 從台東池上開始，感受風、稻浪、在地人，將之作為40週年的題材
107. 稻禾是我們對於這塊土地，最美麗的呼喚
108. 記錄了稻田一年的變化與循環，投影在舞台上
109. 用稻子的循環隱喻人的生命歷程會遇到不同的階段
110. 泥土、風、花粉、日光、穀實、火、水
111. 觀看排練片段
112. 花粉：擔憂學生族群觀眾是否不宜觀賞，但林懷民老師將「做愛」轉化得很唯美。
113. 2014年1月11、12日，在臺東縣藝文中心演藝廳演出，票價：300、600、900、1200元，東大學生255元（300元85折）可到通識中心登記。