

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心

國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

衛武營

Call Cue 青少年

無垢舞蹈劇場——
觀 Song of Pensive Beholding

秋

冬

2022

fall / winter Cue to Youths

無垢舞蹈劇場

觀 Song of Pensive Beholding

世界的邊緣住著鷹族，發誓守護山河的鷹族兄弟Yaki和Samo，為了河流的神靈白鳥而彼此爭奪，結果造成山河變色。Samo被族人遺棄，獨自流浪遠方，白鳥的魂魄也冰封海底。悲愴的結局，述說著當慾望凌駕自然戒律時，生靈必須付出的慘痛代價。

《觀》的靈感啟發自家鄉的老鷹，來自基隆的編舞家林麗珍兒時常在港邊觀望天空盤旋的鷹。隨著生態失衡、老鷹數量銳減，她試圖以蒼鷹為喻，藉舞蹈劇場勾勒一部關於大地靈魂的故事，描繪悲憫自然的身體史詩。在無垢舞蹈劇場的天、地、人三部曲中，2009年首演的《觀》是最終曲。結合人類文化的生命體驗、宗教儀式、集體記憶，藉由神話的收攏，形成這齣風格獨立的舞蹈演出。主視覺取材自老文化的服裝、編織、飾品等元素，精細的工藝留存了先民的靈魂，透過當代舞者的身體，在現代的劇場裡開啟一場精采的時空交會。

時間

2022

9.17 (六) 14:30

9.18 (日) 14:30

地點

衛武營歌劇院

差點成為 漫畫家的 編舞奇才

小時候的林麗珍很愛畫漫畫，一直到國二之前，學校只要有繪畫比賽，美術老師都會鼓勵她參加，同學更是她的粉絲，每天都等著她日更漫畫，看故事發展。直到有一天被媽媽發現，早起的她根本不是在唸書而是畫漫畫，這才終結了她的漫畫夢。

俱樂部的 辣個妹子

來自基隆的她，當年基隆最多美軍俱樂部，舞會盛行。被阻斷漫畫夢的中二生逃出家門、開始四處跳舞，夜夜笙歌；沒學過舞也不管，音樂來了就跳，社交舞、扭扭舞、吉魯巴，跳到大家都知道，有個愛跳舞的妹子叫做林麗珍。

延伸觀看

紀錄片《行者》

紀錄片導演陳芯宜於2004年因緣際會開始拍攝林麗珍，一拍十年，記錄下林麗珍的生活與創作日常，是了解舞蹈家林麗珍與無垢舞蹈劇場的最快捷徑！

專訪文章《在夢中一編舞家林麗珍的年少回憶》

來源 Par表演藝術誌，
2022年7月號

立體刻畫林麗珍走在時代尖端的年少時代，撇除她帶領舞團締造的紀錄，林麗珍對生命的熱情與對舞蹈的痴迷，60年來未曾稍減。

經典無垢美學： 天地人創作三部曲

包括1995年《醮》、2000年《花神祭》、2009年《觀》，創作跨度長達15年。2017年《潮》則是三部曲的總結。

《醮》以中元節為核心，講述跨族群與陰陽兩界的關懷；《花神祭》取材花朵生長的時間與細節，詠嘆自然更迭；《觀》則從鷹族神話開啟，講述生命淒美的悲歡離合。三部曲以獨特的身體訓練來發展枝葉，結合儀式劇場的骨幹，長出獨一無二的無垢美學。

不只是用眼睛看： 儀式劇場的能源流動

《觀》延續了林麗珍擅長的儀式劇場（Ritual Theatre），既是演員與觀眾共同參與，也透過演員的溝通與串演，達成現實生活的需求。具有宗教儀式的性質，但又不純粹是祭儀，而是藉戲劇表演的形式（角色、場景、裝扮等），引導觀眾的身體、心神或能量加入，一起完成這場儀式。林麗珍曾形容自己只是一個引子，「把很多人柔軟的心引進來，包括觀眾。」

多元欣賞
方式再 +

1

撇除眼睛與心靈，本次還追加了「口述影像」的欣賞方式。專業人員會為有需求的觀眾特別準備內容，在不干擾演出及聲音的情況下，將舞台上的空間、人物動作等事物，在耳邊「說」給觀眾聽。

劇場共融 | 「聽」舞蹈、「看」音樂多了不同選擇

啟動儀式的火苗

上妝=著裝

不要懷疑，舞者身上的白彩就是服裝。

妝可以說是無垢作品裡視覺景觀的核心元素，舞者必須聚精會神、安靜專注地為自己「著裝」。透過這樣仔細與長時間的準備，同時打開身體感知，慢慢進入儀式（表演）的狀態。這就是無垢面對劇場的態度。

自帶故事的老件

林麗珍認為，先民的老靈魂會留存在精細的工藝之中。而工藝風格的流變，也呼應著族群間隨時間流動、相互匯流的過程，這也是《觀》的創作核心。因此從頭飾、編織、身體飾品、到舞者手上的道具，多半是有著絕美手工藝，且自帶故事的老件。

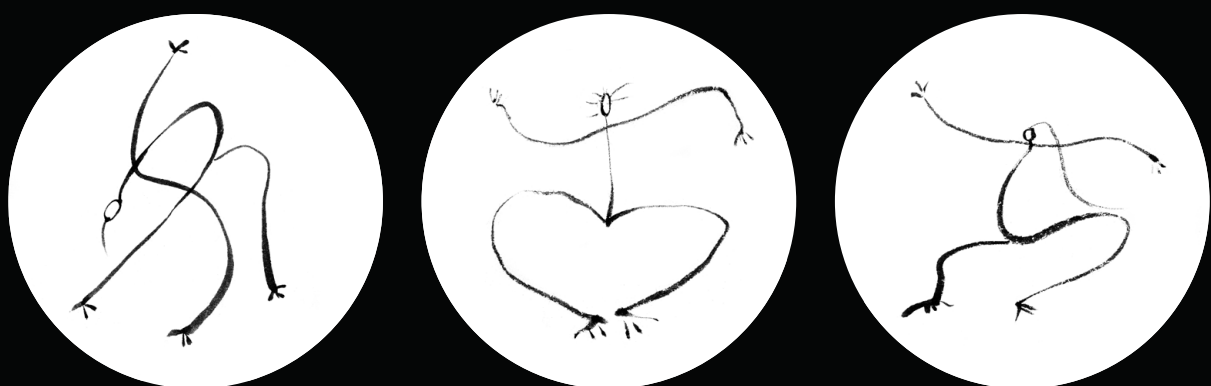
▲林麗珍繪製手稿

定、靜、鬆、
沉、緩、勁

這組六字訣是無垢舞者的訓練階段，也是身體的變化觀察。每個人都必須從靜坐練起，靜下來才能定，然後要鬆掉肌肉、感受深層肌肉的循環，接著讓重心下沉，最後才是緩。單從視覺來看，「緩」狀似「慢」的同義詞，但對身體來說，緩下來才能感受無數的細節，也才能觀察到身體與萬物的無限變化。從最緩的靜走漸漸加溫至勁速的奔走，方能重現身體核心的爆發能量。

緩的終極魔法

提到無垢的作品，第一直覺就是「慢」。不管是舞者的表演速度、劇場的時間感，都有如進到另一個次元般的緩慢。舞者的訓練自然不是一般，除了表演前的暖身，無垢的舞者還要花更多時間讓自己進入「緩」的狀態，才能在表演時徹底打開身體感知、與周遭環境全然融合，銜接自然的脈動。

▲林麗珍繪製手稿

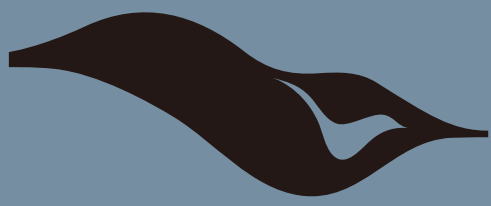

給麻瓜的 七天靜坐練習

選一個舒服的位置，換上舒服的衣服，用舒服的姿勢坐下來、閉上眼睛，親身體驗一下靜坐的魔法吧！

天	分鐘	觀察重點
1	1	什麼都不要想，在心裡讀秒，從1數到60。
2	2	觀察一下自己大概多久開始不耐煩，原因是什麼？（天氣太熱？車聲好吵？還是好想看手機！）
3	3	挑一首愛歌，好好在心裡唱完一整首。（其實3分鐘沒有很久吧？）
4	5	試著用鼻子規律的吸氣、吐氣，吸氣的同時也觀察一下空氣裡的氣味，有沒有食物味、汗味、香水味、或外頭樹木與花的香味？
5	7	打開耳朵，仔細聽聽周遭的聲響。從家電的低鳴到窗外的鳥叫聲，你聽得到巷口行人在說什麼嗎？
6	9	選定坐姿，今天來觀察身體肌肉的狀態吧！姿勢是正確的嗎，有沒有哪一條腿先開始酸麻？用力聳肩後放下，平常的肩膀是放鬆的嗎？癢癢的地方，如果忍住都不去碰會怎麼樣？
7	12	先恭喜你撐過前6天！ 今天才是真正的靜坐練習，端坐垂肩，保持脊椎在正中心，四肢輕鬆懸掛，閉上眼睛，試著什麼都不想，專注在前幾天練習過的耳、鼻、呼吸與肌肉的觀察，將內心安頓在穩定且平和的規律中，試試看！

*用筆記本寫下每日的觀察吧！

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心

國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

衛武營

Call Cue

青少年

出版：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

董事長：高志尚

發行人：簡文彬

總編輯：朱逸群

企劃執行：陳巧儀、連映涵、翁玉芬

內容編輯：蔡瑞伶

主編：蔡瑞伶

設計：劉丁菱

插圖：aminwu

Call Cue 青少年

使用指南

意見調查表

主要贊助 BISCUIT 小餅乾

協力贊助

玉山文教基金會

和運租車

HOT 大聯盟