

出國報告（出國類別：其他 學術交流）

Samudra Arts International
印度臺灣國際文化交流演出計畫

服務機關：國立臺灣體育運動大學

姓名職稱：黃建彪副教授級專業技術人員

張思菁助理教授

葛如婷講師

派赴國家：印度／孟買、喀拉拉邦

出國期間：103年7月24日至8月2日

報告日期：103年9月29日

摘要

此次計畫是本校首度與 SAI (Samudra Arts International) 進行舞蹈跨國交流合作。本次出訪交流是透過 Kanaka Sabha 舞團藝術總監 Siri Rama 博士之聯繫與接洽，所有演出的壓軸作品均是由本校黃建彪副教授與 Kanaka Sabha 舞團藝術總監 Siri Rama 博士共同編創，希冀藉由兩國編舞家之交流合作，並結合本校舞者與當地職業舞者共同演出，達到臺灣印度兩國舞蹈跨國合作交流之效。演出的場次共有三場，分別在孟買 Karnataka Sangha Auditorium 劇場、孟買大學示範講演以及喀拉拉邦-SAI (Samudra Arts International) 藝術節進行演出。表演內容除了 Kanaka Sabha 舞團的節目外，亦加入本校富有地方色彩與現代劇場所融合的舞作《盤鼓》、《Forbidden Love》，而以印度音樂所編創的《迷魅》也深受 SAI 的喜愛。又因主辦單位的需求，臨危受命加入一首極具臺灣特色的舞作《歡慶》，此舞作亦大受當地觀眾的好評。

透過計畫拓展臺灣與國際的接軌，更有助於豐富的異國文化交融，藉由不同舞蹈背景的衝擊，在短短的十天中，與印度的舞蹈同好，分享異國舞蹈經驗。此行對團員而言，最大的收穫除舞蹈語彙的拓展外，對於印度文化與民情的知識亦有所增長。兩國舞者所呈現的肢體語彙都展現了兩國不同的文化風格與特色。整體而言，本次參與印度交流演出，將臺灣舞蹈藝術的發展推向國際舞臺。藝術本不應受國界與文化的限制，透過本次文化交流展現不同族群的生命力與文化的差異，分享彼此的生命故事，成為此次交流最大的效益。

目錄

一、目的.....	3
二、過程.....	3
(一) 兩國交流合作編創.....	3
(二) 孟買 Karnataka Sangha Auditorium 劇場彩排、演出.....	4
(三) 孟買大示範講演.....	4
(四) 喀拉拉邦-SAI (Samudra Arts International) 演出.....	5
三、心得與建議.....	5
四、附件.....	7
(一) 演出劇照.....	7
(二) 彩排情形.....	13
(三) 臺印藝術家交流實況 (排練篇).....	16
(四) 臺印藝術家交流實況 (參訪篇).....	17
(五) 文宣相關資料.....	18
(六) 簡報資料.....	20
(七) 團員受領獎牌.....	21

一、目的

此次計畫是本校首度與 SAI (Samudra Arts International) 進行舞蹈跨國交流合作。SAI 是印度的一個慈善組織，多年來致力於推廣印度文化及藝術表演，總部設於科威特，演出內容是藉由和諧的印度節奏、旋律、舞蹈及其他各類型的表演來推廣印度文化，同時也與國際間的藝術工作者交流合作。

本次出訪交流是透過 Kanaka Sabha 舞團藝術總監 Siri Rama 博士之聯繫與接洽，所有演出的壓軸作品均是由本校黃建彪副教授與 Kanaka Sabha 舞團藝術總監 Siri Rama 博士共同編創，希冀藉由兩國編舞家之交流合作，並結合本校舞者與當地職業舞者共同演出，達到臺灣印度兩國舞蹈跨國合作交流之效。

二、過程

本次演出的場次共有三場，分別在孟買 Karnataka Sangha Auditorium 劇場、孟買大學示範講演以及喀拉拉邦-SAI (Samudra Arts International) 藝術節進行演出。表演內容除了 Kanaka Sabha 舞團的節目外，亦加入本校富有地方色彩與現代劇場所融合的舞作《盤鼓》、《Forbidden Love》，而以印度音樂所編創的《迷魅》也深受 SAI 的喜愛。又因主辦單位的需求，臨危受命加入一首極具臺灣特色的舞作《歡慶》，此舞作亦大受當地觀眾的好評。而有參與演出的重要貴賓與社會人士代表臚列如下：

印度孟買商會會長/印度臺商會總會副會長/盧秉承 Brian Lu
臺北世界貿易中心駐孟買辦事處經理/劉建均 Steven Liu
漢鐘精機公司經理(協助中央社拍攝訪問)/鄭世宏 Dennis Cheng
長興化學駐印主任(同臺灣世貿駐孟買前來)/洪志銘 Reder C. M. Hung
Kanaka Sabha 舞團的藝術總監 Dr.Siri Rama
孟買大學校長 Prof. Naresh Chandra
孟買大學民俗藝術系主任 Prof. Dr. Prakash Khandge
孟買大學戲劇系助理教授 Prof. Monika Thakkar
SAI 組織創辦人 Mrs Veena Janardhanan
SAI 經理/協辦人 Nikhil D Raj

(一) 兩國交流合作編創

2014 年 7 月 25、26 日抵達印度孟買後，在 Kanaka Sabha 舞團的 studio 排練，兩團舞者在編排上需要克服許多文化的差異性，例如不同的文化、不同的身體運用方式、不同的肢體語彙等等。開始練習前舞者們會先逐一到老師腳邊敬禮（此舉在當地的意義為“親腳”，

以示對師長的敬重)，排練中雖然動作都很小，但卻相當細緻並充滿意境，每位舞者都以眼神與頭部的律動來展現自我，表演性相當豐富且具有無形的張力。舞團在隔日進入劇場與印度團體進行第一次的彩排，兩國的舞碼相互穿插（印度傳統舞蹈：靈活的眼神，多變的手姿，以腳踏地發出聲響，配合著傳統印度歌謠，展現印度傳統文化；臺體大舞蹈：具有古典、現代芭蕾、民俗舞蹈，以創新手法編排而成），最後一首在兩國老師指導下同臺齊舞。雖是截然不同的民俗文化，一但在舞蹈上相遇，似乎所有的人事物都能合而為一，真的相當神奇。

（二）孟買 Karnataka Sangha Auditorium 劇場彩排、演出

2014 年 7 月 27 日早上 9：30 整裝出發前往位於市中心的孟買小劇院，劇院門口看似 60 年代的電影院，斑駁的劇院招牌、狹小巷道、富歷史味道的階梯，開起木門後進入劇院後臺，樓上有小小化妝間，但似乎很久沒人使用過。一進劇場的感覺跟昨天很不一樣，空氣中瀰漫著濃濃的香茅味，劇院裡的舞臺也很特別，舞臺和觀眾席皆為扇形，在舞碼道具定位時，印度工作人員用粉筆在木頭地板上畫記定位大鼓、小盆。彩排時，只排練我們的舞碼，團員們很敬業的互相幫忙完成彩排，在 Ben 老師給完 notes 後幾乎就直接演出。還好臺體舞蹈系平時訓練有素，才得以完成如此吃重的任務。演出結束後，演出單位逐一唱名出來敬禮、照相並頒授獎牌，演出當晚還有記者前來採訪，連駐孟買辦事處的長官都到場來觀賞演出並給予我們鼓勵，隔天舞團演出消息還上了印度報紙，舞團的演出和出訪深受當地藝文界高度的重視與好評。

（三）孟買大示範講演

2014 年 7 月 28，印度行的第四天，舞團花了將近一小時的車程抵達孟買大學。抵達後舞團首先參觀了大學的民俗藝術系與戲劇系，並且與當地學生進行交流互動與合影留念，結束後前往大學的禮堂即是今天下午的表演舞臺。

今日的焦點活動為示範講演，活動內容如下：

1. 由校長介紹臺體大舞團
2. 由民俗藝術系主任介紹孟買大學舞團
3. 孟買大學舞團表演印度特色舞蹈
4. 由思菁老師介紹臺體大舞團表演舞作
5. 臺體大舞團表演舞作《Forbidden Love》
6. 孟買大學舞團表演印度旋律舞
7. 臺體大舞團表演《歡慶》
8. Q&A 互動問答時間

過程中最令團員們印象深刻的是印度團的服裝、頭飾、妝容皆絕具特色，舞者的動作細緻且具不同韻味。除了舞蹈外，還有樂器表演（明明是擊鼓，卻又會發出弦樂的聲響），現場整體氛圍相當特別。Q&A 的互動相當熱烈，學生們詢問《Forbidden Love》舞作含意，由 Ben 老師親身回應，並做說明。

（四）喀拉拉邦-SAI（Samudra Arts International）演出

2014 年 7 月 30 日舞團搭機抵達南印度的喀拉拉邦，落地後由 SAI 舞團經理(本次演出的協同主辦人)接駁前往下榻的 Dubal 飯店，沿路隨處可見舞團演出的各式宣傳海報，可見臺體舞團本次造訪演出備受重視。

2014 年 7 月 31 日 SAI 邀約了臺體舞團及 Kanaka Sabha 舞團至喀拉拉邦演出。由於 SAI 藝術節希望營造歡慶的氛圍，原本只邀請我們演出《盤鼓》、《迷魅》以及《歡慶》等 3 首舞作(加上最後一首兩國共同創作)，但由於《Forbidden Love》在孟買演出完畢後備受好評，因此臨時決定演出與孟買劇場時一樣的節目(4 首舞作全跳)。表演實況設有三機攝影，現場觀眾爆滿，反應比在孟買演出時更為熱烈。

三、心得與建議

此次出訪印度展演總參與人次達 2000 人次(其中國內媒體或政府官員 6 人，國際人士或團體 1960 人，國際媒體 4 人)，除透過計畫拓展臺灣與國際的接軌，更有助於豐富的異國文化交融，藉由不同舞蹈背景的衝擊，在短短的十天中，與印度的舞蹈同好，分享異國舞蹈經驗。

為符合 SAI 藝術節的要求，並展現本校師生的編創與表演實力，本次特別準備三首富有地方色彩與現代劇場的舞作—《盤鼓》、《Forbidden Love》、《迷魅》，又因應主辦單位要求臨時加入《歡慶》。其中《盤鼓》是漢時極受民眾喜愛的樂舞，跨越古典與現代劇場的舞作，時而飛旋，時而騰躍，展現節奏強烈、豐富多采的特色。《迷魅》以印度音樂所編創，舞意呈現“聖、魅，虛實不可探，歡愉、哀傷、驗證靈魂，勿拘束於動靜之間，釋放在神的舞臺即是永恆”之意境。《Forbidden Love》在敘述“不應允的愛……順己心?如人意?千古難解的題”。《歡慶》以臺灣民俗藝陣-跳鼓為編創主軸，運用“七響”為元素，融合廟會節慶時的盛況以及臺灣名師-胡民山老師作詞作曲，編創而成的臺灣歡慶舞蹈。

本次受邀至印度展演 10 天在孟買與喀拉拉邦兩地總共演出三個場次，每個場次的觀眾不同，演出要求亦不盡相同不同。第一場在孟買劇場的演出即深受邀請單位、現場觀眾、駐孟代表以及媒體的好評，印度舞團的舞者在演出後不斷豎起大拇指稱讚我們“You are

very good!”，並表示特別喜歡歡慶和盤鼓，演出的消息隔天甚至登上了印度的報紙。第二場在孟買大學的演出，表演結束後觀賞的學生紛紛表示我們的演出相當神奇，並對《Forbidden Love》的舞作含意爭相提問，好奇我們的肢體語彙，並要求加入 FB。第三場演出，由於在孟買的表演深受好評，SAI 特別要求演出內容與孟買一致，當天的演出設有三機攝影、觀眾爆滿、座無虛席，演出中大人帶著小孩爭先至後臺來要求合影，團長在演出後表示當地小孩特別喜歡歡慶。

此行對團員而言，最大的收穫除舞蹈語彙的拓展外，對於印度文化與民情的知識亦有所增長。在舞臺上，舞蹈創造了我們共同的語言，兩國舞者所呈現的肢體語彙都展現了兩國不同的文化風格與特色。整體而言，本次參與印度交流演出，將臺灣舞蹈藝術的發展推向國際舞臺。藝術本不應受國界與文化的限制，透過本次文化交流展現不同族群的生命力與文化的差異，分享彼此的生命故事，成為此次交流最大的效益。此行，讓我們不僅在舞蹈上有了實質的學習，更讓學生在此行中開拓了國際的視野，增加自我信心並堅定自己的定位。由於本次舞團的演出兼具多元性、國際性與文化性等特質，演出品質深受當地觀眾的好評，團長表示對於演出相當滿意並邀請明年再次造訪。

四、附件

(一) 演出劇照

孟買 Karnataka Sangha Auditorium 劇場演出

音控室拍攝實況

觀眾座無虛席

舞碼演出《盤鼓》

舞碼演出《盤鼓》

舞碼演出《迷魅》

舞碼演出《迷魅》

舞碼演出《Forbidden Love》

舞碼演出《Forbidden Love》

舞碼演出《歡慶》

舞碼演出《歡慶》

臺印交流演出舞碼

臺印交流演出舞碼

演出結束後當地觀眾與舞者以及駐孟買代表與我們合影

孟買大學示範講演

孟買大學門口

參觀孟買大學民俗藝術系

Ben 老師與當地學生 Q&A 互動

思菁老師介紹舞碼內容

演出《歡慶》

演出《Forbidden Love》

當地學生表演節目

地學生表演節目

孟買大學校長獻花給本校師長

演出結束後大合照

喀拉拉邦-SAI (Samudra Arts International) 演出

場內設有三機錄影

觀眾席座無虛席

團員在大螢幕上的特寫鏡頭

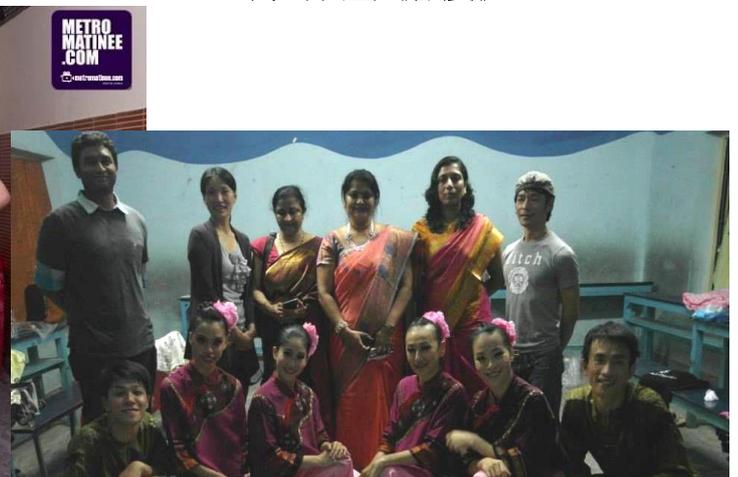
舞碼演出《盤鼓》

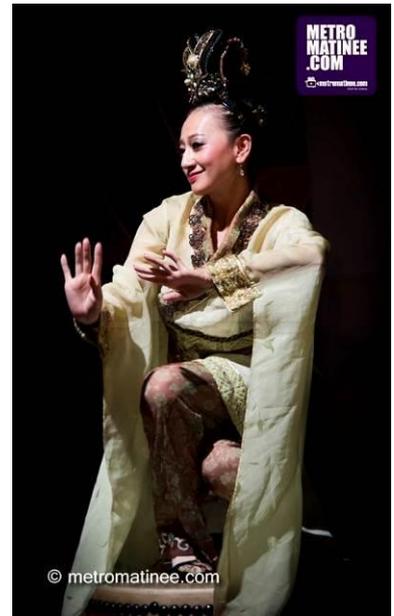
舞碼演出《迷魅》

舞碼演出《歡慶》

演出結束後與當地大明星及 SAI 創辦人 Veena 合影

正式演出劇照

(二) 彩排情形

孟買 Karnataka Sangha Auditorium 劇場

劇院門口

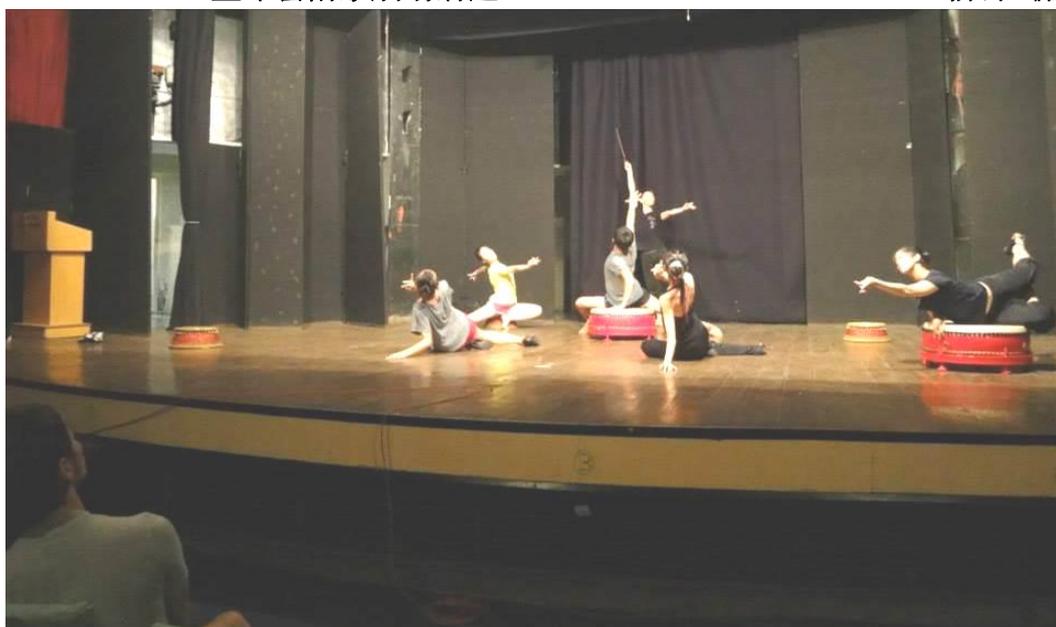
排練《Forbidden Love》

臺印藝術家劇場溝通

排練《歡慶》

Ben 老師看排《盤鼓》

劇院化妝間

印度團排演

排練《迷魅》

臺印團員合排

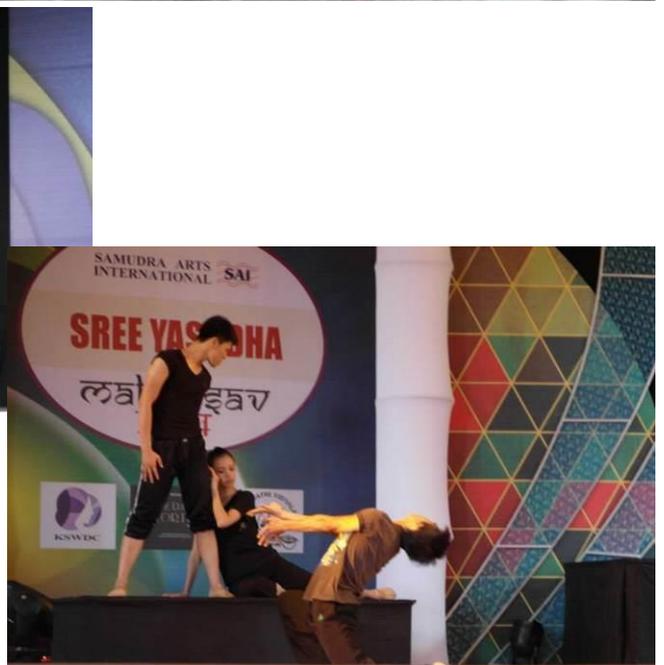
喀拉拉邦-SAI (Samudra Arts International)

印度團排演

排練《迷魅》

排練《Forbidden Love》

(三) 臺印藝術家交流實況 (排練篇)

孟買 studio

臺印藝術家與團員共同編創、學習

(四) 臺印藝術家交流實況 (參訪篇)

Dr. Siri Rama's House-兩國文化交流

孟買劇場-Ben 老師致贈臺體禮品

Ben 老師致贈臺體禮品給 Veena

思菁老師與 SAI Veena Janardhanan 合影

(五) 文宣相關資料

孟買劇院 DM 及 SAI 宣傳海報、DM

kanakasabha.com
Kanaka Sabha Performing Arts Centre
 Invites you to
 Collaborative Indian-Taiwanese dance recital
"Asian Rhythms, Monsoon Beats"
 Choreographed by: Dr Siri Rama
 Dr Huynh Kien Binh (National Taiwan University for Physical Education and Sports)

Date : Sunday, July 27th 2014 at 4:00 p.m.
 Venue : Karnataka Sangha Hall, Matunga West

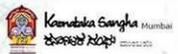
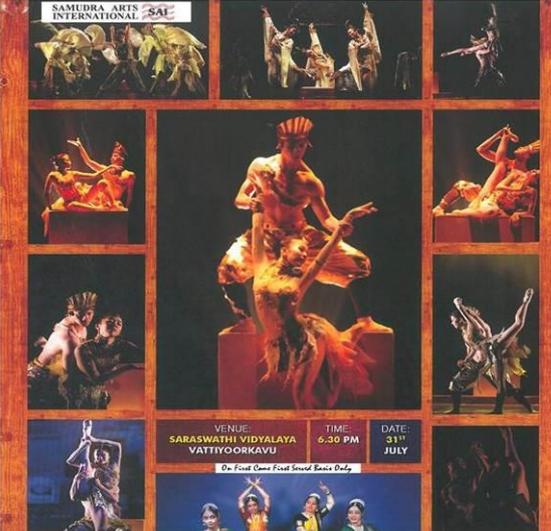
Date : Thursday, July 31st 2014 at 6:00 p.m.
 Venue : Al Saj Convention Centre Trivandrum, Kerala

Kanaka Sabha Dance Troupe
 Dr Siri Rama, Shobitha Kalyan, Surekha Radhakrishnan, Sarikha Ajay, Chandrika Shetty, Bhuvana Selvaraj, Anupama Shrivastava, Revathi Shreejit and Amara Rama

Taiwanese Troupe:
 Ko Ju-Ting, Huang Feng Hua, Huang Wei Ting, Ting Yu, Chang Chien Pin, Po Hung Lin

Manager: Dr Szu Ching

Contact : sirirama@hotmail.com
 Ph: 9920766541 / 9819892081/ 9820501091

VENUE: SARASWATHI VIDYALAYA VATTIYOORKAVU
 TIME: 6.30 PM
 DATE: 31ST JULY

On First Come First Served Basis Only.

IN ASSOCIATION WITH KSWDC

SREE YASODHA
MAHOTSAV
 THE MONSOON MOODS

EVENTS MANAGED BY THE DANCING TORTOISE
 FOR ENQUIRIES CONTACT: 98950 99955
 THE DANCING TORTOISE: 817084666
 995488806, 0474 3990007 (OFFICE), 9495527551, 9747757755, 98950 99955

THE MONSOON MOODS
 A GRAND EVENING OF CELEBRATIONS

ADMISSION FREE

SAMUDRA ARTS INTERNATIONAL SAI

EVENT MANAGED BY

THE DANCING TORTOISE
 Win The Race.

For Enquiries Contact : 98950 99955
 The Dancing Tortoise : 81298 26666
 99956 88806, 0474 3990007 (Office)

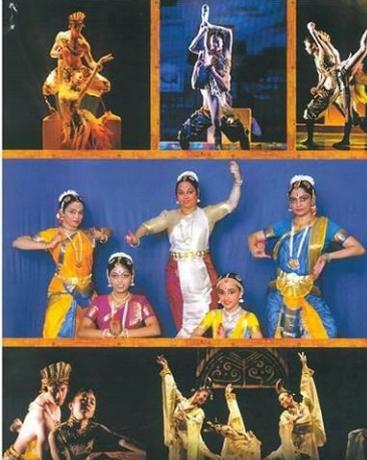
WEDDINGS/THEME PARTIES/ MICE
 PRODUCT LAUNCHES & PRESS MEETS
 BTL MARKETING/IMAGE MANAGEMENT
 VISUAL MERCHANDISING

www.thedancingtortoise.com
 www.samudraartsinternational.com

THE MONSOON MOODS
 A GRAND EVENING OF CELEBRATIONS

SREE YASODHA MAHOTSAV 2014

VENUE: SARASWATHI VIDYALAYA VATTIYOORKAVU
 TIME: 6.30 PM, DATE: 31ST JULY 2014
On First Come First Served Basis Only.

Dignitaries of the Day
 Shri.H.Venkatesh IPS Commissioner of Police, Trivandrum
 Shri. Manoj Abraham, IGP, Trivandrum Range
 Shri.M.A.Babu MLA
 Shri. Kodiyeri Balakrishnan MLA
 Advocate Shri.K.Ayyappan Pillai

Lighting the Lamp
 Princess Gouri Parvathi Bai
 Smt. Vinodini Balakrishnan

we request your presence for a
 Grand Evening of Celebrations by International Dancers
 from Taiwan & Singapore
 Presented by
 SAMUDRA ARTS INTERNATIONAL (SAI)
 In Association with
 Saraswathi Vidyalaya, Vattiyoor kavu &
 Kerala State Women's Development Corporation, Tvm.

MEMBERS OF NTUPES DANCE TROUPE FROM TAIWAN
 & KANAKA SABHA DANCERS FROM SINGAPORE

To be Inaugurated By
 SHRI.K.MURALIDHARAN MLA,

ON 31ST JULY, 2014 AT 6.30PM
 AT SARASWATHI VIDYALAYA VATTIYOORKAVU, TVM

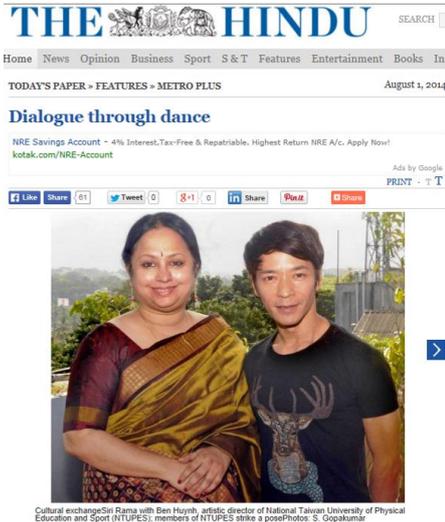
SAI 演出前記者訪問與拍攝實況

(六) 簡報資料

孟買劇場演完後登上印度報紙

Experimentation never ceases at the hands of danseuse and choreographer Sati Rama who is on her first trip to Kerala

Dance has been a way of life for Sati Rama. This Indian dancer, teacher and choreographer, now based in Singapore, has been constantly working towards expanding the repertoire of Indian classical dance by incorporating contemporary themes, stories and thoughts and taking it to audiences across the world. Founder-director of Mumbai-based Kanaka Sabha Performing Arts Centre, Sati Rama and her students are in the city as part of a dance festival organised by Samudra Arts International. On Thursday, she performed with five of her students and also a piece with members of National Taiwan University of Physical Education and Sport (NTUPES).

Having taken to dance as a young girl, Sati has never restricted herself to presenting traditional pieces of Bharatanatyam and Kuchipudi. In fact, she takes pride in the fact that choreography has been one of her greatest strengths. "We came up with a production based on Tulidas' 'Ramayana', which has covered over 100 stages. Then there has been three major productions on Buddha," she says. Among the major productions are 'Kamba Ramayanam' (in Tamil), 'Parvati Kalyanam' (in Telugu), 'Narayaneeyam' (in Sanskrit), 'Jaya Jaya Ganesh' (in Marathi), 'Hridayadhara' (in Hindi) and 'Buddha Charita', 'Buddhavatar' and 'Maya Dhvani' (all in Sanskrit).

The versatile dancer enjoys collaborating with musicians and dancers from other genres and countries. For example, in 'Ramayana', she worked with Chinese and Malay dancers. Her collaboration with Taiwanese artists was more of an interpretative ballet that blended the classic steps of Bharatanatyam with ballet. "It was my first project with them. It was more about how the choreographer, Ben Huynh, interpreted the composition. The piece was based on a fusion composition in Raga Malhar and its variations, in tune with the rhythmic sounds of the monsoon," says Sati.

She believes that it is the "Asianess" in all of us that helps us connect with artists, especially from Asian countries. "We all have a long tradition of art and dance. Also, when I collaborate with them I ensure that none of the dance forms loses its essence," says Sati.

Sati, who has her roots in Karnataka, has been trained in classical dances from childhood. Her career took a turn when she got an opportunity to teach Bharatanatyam at Hariprasad Chaurasia's Vrindavan Academy in Hong Kong. For this post graduate in physics and electronics, the journey meant exploring dance. She went on to do her doctorate in fine arts (on dance sculptures) from the University of Hong Kong. She lived in the United States of America for a couple of years but moved to Singapore "when I found that I am more comfortable in Asia." She comes down to Mumbai often to manage affairs of her school, Kanaka Sabha, which was formed in 1980.

SILK TRAIL

Up next is a project on silk. Silk? "Yes..." she says with a laugh. "I travel through the weaving and textile tradition of different parts of the country, blending other facets. One of them is based on what Alka Mathadevi, a Siharvite artist, wrote about the silk worm, that is how it weaves its house and die amidst the threads wound tight. There is a piece on Benares and the Benares silk. While the city is the abode of Lord Visveswara (Shiva), the weaving community predominantly has Muslims, who apparently make silk paintings for the Buddhist monasteries in Ladakh. We explore that journey of silk. Then we talk about Maharashtra's Patibani silk, Kanchi's seraram, weaves from Andhra Pradesh..." The project, "inspired by the silk route from China", is done in collaboration with Malayali Odissi dancer Jyoti Unni who is settled in Singapore.

INNOVATIVE MOVES

It is an experience in itself watching Madhuri Dixit's poetic moves in the mujra 'Kabe ched mohe', from the movie *Dedus*. But few could imagine the same number, choreographed by veteran Bijju Maharaj, in a classical ballet format. Well, it was one of the presentations by NTUPES, titled 'Fascinating', at the event. "I can't explain how much I love Indian rhythms, the beats... India is like a dream for me. As for this particular song, I just loved the rhythm. I don't understand the lyrics. I go by the music," says Ben Huynh, artistic director of NTUPES.

The troupe that performed in the city had six dancers, of which two are teachers.

"The Department of Dance and Graduate School of Dance at NTUPES has academic and professional courses. They study history of Chinese dance, modern dance forms, choreography and many other aspects," says Zhu-Ching Chang, an assistant professor in dance at NTUPES, who is accompanying the dancers.

The group performed Pangu dance (dance on tray and drum), and the piece 'Forbidden Love'. "Asianess" in all of us that helps us connect with artists, especially from Asian countries.

SAI 演出採訪報導

(七) 團員受領獎牌

孟買劇場演出榮獲獎牌

SAI 演出榮獲獎牌

