

出國報告（出國類別：觀摩參訪）

夏威夷亞太舞蹈節參訪

服務機關：國立臺灣體育運動大學

姓名職稱：詹佳惠副教授

派赴國家：美國夏威夷

出國期間：2015/7/20 -2015/7/27

報告日期：2015/9/25

摘要

為配合學校整體發展計畫，加強國際舞蹈交流合作，擬定前往亞太舞蹈節進行交流參訪，觀摩國際舞蹈節籌組安排方式與參訪舞蹈團體之工作內容，除吸取籌辦國際交流活動經驗之外，增進與國際藝術節團體經驗交換與瞭解，以培養專業舞蹈表演創作人才之管道及開拓與專業舞蹈團體交流之機會，更藉此開啟與夏威夷大學東西文化交流中心未來藝術交流之窗口，期許能藉由此次交流能促進未來本校系與國際舞蹈社群更密切的聯繫，以及未來學生至夏威夷或其他大洋洲國家與國際舞蹈藝術節展演之機會，並以此拓展本校師生全球性視野及藝術感知能力。

根據教育部 103 年 6 月 23 日臺教人（三）字第 1030091199 號函核定本校 104 年度因公派員出國訪問計畫實施，由新任舞蹈系主任詹佳惠老師赴夏威夷大學暨亞太舞蹈節參訪，觀摩舞蹈節演出及相關活動，以增廣見聞、拓展舞蹈教育視野。本次計畫以一週期程執行，前往夏威夷大學舉辦之亞太舞蹈節，觀摩舞蹈節工作坊舉辦形式、文化匯演邀演舞蹈團體、開幕展演儀式等活動，並與夏威夷舞蹈相關專家學者進行交流與聯繫。

目 錄

壹、參訪目的.....	1
貳、亞太舞蹈節介紹.....	2
參、參訪過程.....	3
肆、心得與建議.....	6
伍、附錄.....	9

壹、參訪目的

本系過往國際參訪多以學校教育機構或僑外機構為主，著重在舞蹈推廣層面。本次出國計畫以觀摩國際藝術節之內容規劃與舉辦方式為主，瞭解邀演標準與相關行政流程為輔，以替未來本系與國際藝術潮流接軌、擴大參與跨文化交流事務進行準備。本次夏威夷亞太舞蹈節參訪之目的主要有三：

- 一、熟悉國際舞蹈節藝術評選標準與流程
- 二、瞭解國際舞蹈節舞蹈展演創作之取向
- 三、增進國際舞蹈社群與本系舞蹈發展之交流互動

為達成以上參訪目的，本次亞太舞蹈節參訪主要在於藝術節整體規劃、展演內容的分析、展演活動場合的安排，以及和與會相關人士的交流互動，而並不特別著重其夏季舞校與夏威夷大學結合的課程部分。因此，本次參訪蒐集的資料也偏重舞蹈節展演的面向，包括其展演內容的評選分析，展演團體的選擇，展演藝術家的合作方式，以及以舞蹈社群融合為主軸的規劃方式等。

貳、亞太舞蹈節介紹

亞太舞蹈節主要展現了來自亞洲與環太平洋區域最佳的舞蹈、舞者以及編舞者與藝術家們，整個藝術節包括了全面性的活動，包括工作坊、大學程度的課程、公開的演講、論壇以及社群的示範展演。這些活動提供了多樣多種的互動機會，以產生能增進跨文化瞭解與尊重的對話。

由於人們的信仰與價值系統展現於樂舞之中，舞蹈成唯一個理想的窗口讓我們瞭解其他人群，並檢視自己與他人的世界關。因此，舞蹈節認可相似性與多樣性，並且藉由增進接觸瞭解來自亞洲及環太平洋區域的各種形式舞蹈，以推崇過去、當下與未來。

亞太舞蹈節在每隔一年的暑假舉行，是由夏威夷大學東西文化交流中心與推廣學院共同舉辦的活動，並且由戲劇與舞蹈系所協助。舞蹈節中的表演在夏威夷大學的甘乃迪劇場演出（Kennedy Theatre），其餘的課程、工作坊與推廣活動，則在校園裡、東西文化中心、以及當地社區舉辦。每年的舞蹈節都有其主題，而我們在地地的夏威夷文化會在每年的舞蹈節中，與其他來自亞洲跟環太平洋的舞蹈展演，一同呈現。舞蹈節瞭解傳統與當代的重要性，因此舞蹈節的觀眾能同時有機會接觸並探討傳統舞蹈與當代舞蹈的實踐成果。

過去數年的舞蹈節主題與代表國家：

2011：當代與傳統舞蹈的交會

代表國家：夏威夷、印度、日本、韓國、沖繩、菲律賓

2013：旅程

代表國家：夏威夷、紐西蘭、臺灣

2015：故事

代表國家：夏威夷、菲律賓、斐濟、沖繩

參、參訪過程

一、行程說明

本次參訪由 20 日開始觀察參與亞太舞蹈節的各項活動，著重在於其組織規劃的方式，瞭解前來交流的藝術家與團體的工作內容，並與相關與會人事交流，直到 27 日舞蹈節結束所有活動。以下針對三項主要活動進行介紹：

(一) 開幕演出儀式

此次開幕式，由亞太舞蹈節的副藝術總監 Eric Chang 擔任司儀，引介了藝術總監 Tim Slaughter 致詞歡迎各位來賓，最終由夏威夷大學的校長致詞感謝各位來賓與藝術家的到訪。開幕式在此次夏威夷課程中來自世界各地的學生表演他們學習到的夏威夷舞蹈「呼拉」中揭開序幕，以虔誠且優雅如海浪的舞蹈動作，歡迎與會來賓，並獻上祝福。同時由夏威夷歌者進行引介，分別邀請此次參與的藝術家團體上臺進行一小段展演，最後獻上夏威夷禮物給藝術團體，以示謝意。

參與此次開幕式，遇到同樣來亞太藝術節參訪的臺北藝術大學趙綺芳老師，並認識從中國到夏威夷大學交流訪問學者，互相交換對於亞太舞蹈節的想法與意見。同時，也與曾經為本人在美國荷西李蒙舞團的舞伴，目前為大洋洲舞蹈劇場藝術總監的 Peter Rockford Espiritu 相見甚歡，共同交流對編創與舞蹈節展演的想法與歷程。

(二) 亞太文化匯演

1、Churasa

由來自沖繩獲獎的表演藝術團體，融合了傳統沖繩打鼓、獅舞、以及舞蹈的當代表演形式。

2、故事

緊扣大會主題【故事】，運用舞蹈的方式來告訴觀眾，關於舞者的故事、人類身體的潛能、以及文化與歷史。由今年邀演團體菲律賓芭蕾舞、大洋洲舞蹈劇場（斐濟），以夏威夷當地舞團。

(1) 菲律賓芭蕾舞團 (Ballet Philippines)

於 1969 年成立，並由國家文化中心支持，菲律賓芭蕾舞團被視為菲律賓文化認同的奠基石。在菲律賓舞團長駐在菲律賓文化中心期間，被視為菲律賓在芭蕾舞與當代舞蹈的旗艦舞團。舞團的作品豐富且多樣化，從芭蕾舞到原住民文化以及民俗舞蹈等元素的融入，都彰顯了菲律賓獨特的文化特色。此次舞團由藝術總監 Paul Alexander Morales 帶領，演出以當代舞蹈肢體動作的為

基底，但結合菲律賓文化中的原住民特色，兼顧舞蹈技巧與文化意涵，為此次演出中相當現代化且創新的作品。

(2) 夏威夷大島 Hlau I Ka Wkiu 舞團

由夏威夷當地著名的編舞家，進行夏威夷舞 Hula 的教育推廣以及創作等工作，此次演出結合 hula 傳統的元素，進行舞臺化的編排與創作手法，讓觀眾了解到夏威夷五的文化內涵以及敘事能力，同時在抒情化的動作中，感受到傳承的濃厚情感與歷史底蘊。

(3) 大洋洲舞蹈劇場 (Oceania Dance Theatre)

舞蹈，在斐濟南太平洋大學的藝術文化與太平洋研究的大洋洲藝術文化中心，是由原創音樂編曲所伴隨著的原創編舞作品。不把舞蹈僅視為娛樂的一種形式，也不是祭儀的銜結，而是將舞蹈視為可探索經由身體動作與音樂編排去進行創意表達，以了解其可能性與限制的嚴肅藝術形式。除了舞團藝術總編與編舞者的作品外，大洋洲舞蹈劇場也有部分由舞者編創的作品。此外，大洋洲藝術文化中心也關注舞者的訓練課程、接待國際舞者與編舞家進行參訪交流或工作坊。

此次舞團由新任藝術總監 Peter Rockford Espiritu 帶領到亞太舞蹈節演出，該藝術總監也是我過去在美國舞團共同演出的夥伴。此次展演節目融合傳統形式的斐濟原住民舞蹈於當代舞蹈語彙中，也藉由海洋的意象，賦予當代斐濟舞蹈更多的面貌與文化意涵。

(三) 夏季舞校工作坊

夏季舞校提供 2 門大學程度的學分課程。

1、世界文化中的舞蹈 (DANCE 255)

參訪的藝術家與舞團，提供該文化區域的舞蹈之全球觀點。

2、舞蹈技巧 (DANCE 459): 夏威夷、菲律賓、以及其他亞太地區

學習來自參訪的藝術家與舞團，包括各種傳統的技巧，以及當代的舞蹈動作。

由於夏季舞校為最早於 7 月 14 日即開始之活動，主要提供夏威夷當地師生與訪問藝術家舞團間的深度交流學習機會，未註冊夏季舞校之訪者不能進入課程之中觀摩。本次參訪僅能從教室外觀看上課情形，同時在最後一天參與觀賞該課程期末之呈現。

二、參訪人員、日期：

(一) 參訪人員

人數	姓名	職稱	參訪日期
1 人	詹佳惠	副教授	7/20-7/27

(二) 交流活動行程

日期	參訪內容	地點	備註
7/20 (一)	東西文化中心	夏威夷大學 東西文化中心	
7/21 (二)	工作坊	夏威夷大學 舞蹈教室	
7/22 (三)	工作坊	夏威夷大學 舞蹈教室	
7/23 (四)	文化匯演 Churasa	夏威夷大學 劇院	
7/24 (五)	開幕演出	夏威夷大學 友誼之園	
7/25 (六)	文化匯演:【故事一】	夏威夷大學 劇院	
7/26 (日)	文化匯演:【故事二】	夏威夷大學 劇院	
7/27 (一)	工作坊結業呈現	夏威夷大學 舞蹈教室與戶外	

肆、心得與建議

一、參訪心得

(一) 舞蹈節以亞太地區之融合交流為主軸

夏威夷大學東西文化中心主辦的亞太舞蹈節，從根本的企圖心就想要讓夏威夷站在亞太地區的重要樞紐地位，而非自認為邊陲。主辦單位從各年度主題、邀請來的地區團隊、在舞蹈節期間的工作模式、以及善用團隊與團隊之間互動等各種方式，皆扣緊融合交流的這個主軸展開。也因此，邀請來的團隊會有很大的時間，在舞蹈教室一起工作互相學習，除了紮實地學習對方文化的身體表達方式與舞蹈動作技巧等，也互相交換對於舞蹈展演與創作的不同意見，而達成在藝術節中不同文化融合交流的方式。

這樣緊扣主軸並尊重不同文化展演的規劃方式，讓我自省了臺灣在主辦藝術節或交流活動的方式之不足與缺失。臺灣往往自認為邊陲而無法正視自己是介於東亞、東南亞大陸與南島語系之島嶼群的中介重要位置，這個重要不僅僅是軍事戰略上的，也是文化上的重要樞紐。過往臺灣藝術節多半以引介歐美的重要藝術團體到臺灣演出，演出成功後大家鼓掌後，歐美團體即離境，並未能和國內藝術界有更多的學習交流機會，受邀團體與團體之間更不會有所交流。而臺灣出國訪問之團體也多半是參與藝術節或周邊藝穗節形式的演出，也無互訪學習的機會，在深入了解甚至融合不同文化方面並無所助益，也減損了豐富自我創作與深化文化意涵的舞蹈創作發展機會。

(二) 舞蹈節運用在地夏威夷文化作為銜接與對話的工具

在整理活動流程上，可以發現主辦單位讓夏威夷舞蹈歌唱成為引導、中介、串接與連貫不同文化的媒介，而非過度的彰顯主辦地主國的位置，這是一種尊重多元且體察主客立場的貼心安排思維。因此，在地的夏威夷吟唱與舞蹈以及歡迎與致敬的儀式，成為無所不在的基底與感動，讓屬於夏威夷在地的根基得以彰顯。

(三) 與時俱進：強調傳統但鼓勵創新

每個傳統舞蹈都有她本身的特色，但在現階段的社會中，對於傳統舞蹈的接受度並不是很高，為了吸引觀眾的注意以及大眾的接受度，創作者會將現階段較受歡迎的特色，利用自己本身的創意，融入傳統舞蹈表演中，以融合兩者之間的優點。既能保持傳統舞蹈的精華，而加入了現代因素亦能使觀眾耳目一

新，因此達到一箭雙鵰效果。

但另一方面，如果加入太多現代化的創意而導致傳統與創新的比重失衡，而失去了傳統舞蹈的傳承意義，就會無法保存傳統文化而無法延續，也讓新世代失去瞭解傳統文化的機會。

此次，亞太舞蹈節的編舞者對於這方面的創新皆有深度思索傳統與創新的平衡，既能保持傳統的舞蹈元素，又能加入當代產生共鳴的部分，吸引觀眾由當代創作的部分入手，更進一步瞭解傳統舞蹈之文化意涵。此次展演節目皆掌握了這個舞蹈節所揭示的方向，從而展現出傳統舞蹈的當代詮釋，也能貢獻本身文化深度於亞太地區文化交流之中。

（四）舞蹈實踐與文化陶冶同時進行

本次亞太舞蹈節既有教授不同文化的舞蹈技巧課程，也有引介該舞蹈發源地的文化意義與歷史淵源之課程，兩者並行讓參與者學習該文化之精隨。此種課程設計方式讓參與者對於受邀團體的傳統歷史多加瞭解其深度意涵，並能有機會親身體會舞蹈動作技巧，能實現亞太舞蹈節的企圖擴大跨文化交流之深度與廣度的宗旨意義。

二、建議

（一）提案國際舞蹈節之作品應俱在地文化特色

根據此次舞蹈節的參訪心得，可知國際舞蹈節所尋求的邀演團體皆著重於該團體所能帶來的傳統文化特色，以期在文化展演的場合進行不同文化之間的交流與認識。因此，臺灣舞蹈團體必須創作融合深度在地文化意義元素之舞蹈作品，彰顯臺灣在地的文化特色，讓國際友人更能瞭解臺灣傳統文化之廣度與深度，也能增加臺灣團體受到類似亞太舞蹈節邀演之機會，增進臺灣在國際社會的能見度與知名度並贏得國際對於臺灣文化藝術之喜愛。

目前本系師生出訪國際交流與展演的機會，仍多半著重於中國大陸、以及亞洲地區，且提案過程不盡次次順利，未來可參酌此次參訪的觀察，從課程中增進學生對臺灣文化內涵知識，並多鼓勵本系師生創作出具備臺灣本地特色的舞作，以爭取國際舞蹈節為校曝光宣傳，同時推廣臺灣舞蹈文化之機會。

（二）應多與國際舞蹈社群保持聯繫與互動

臺灣舞蹈團體專注於國內外表演機會，對於類似跨文化國際展演活動雖有興趣但常常不得其門而入，或者在國際舞壇脈動與活動等資訊較為遲滯，因此

與國際舞蹈社群交流機會也減少許多，或者較無法掌握舞蹈社群討論議題之風向與脈動。此次亞太舞蹈節的參訪發現，過去本系與國際舞蹈社群接軌的機會較為缺乏，亞太舞蹈節曾邀請臺灣其他大專學院參與演出，但本系未能對此藝術節之概貌與定位進行研究了解，也較缺少與當地大學及舞蹈社群之連結。

建議未來本系師生藉由參訪等機會增進與太平洋大洋洲等各國舞蹈社群之連結，此也與本校系著重在臺灣中南部舞蹈人才資源之整合有相得益彰之效果。若能保持與國際舞蹈社群往來活絡，一來可以學習其他島嶼國家文化推廣的方式，二來也有機會讓國際舞蹈社群瞭解臺灣的傳統文化融合創新元素之創作。

(三) 本系師生創作應更強調融合傳統之創新

由於此次亞太舞蹈節參訪可知，運用傳統文化融合現代因素而創作出來的舞蹈為現在全球化的脈絡下，兼顧在地文化特色與觀賞觀眾的一種創作主流方式。本次亞太舞蹈節中成功的各地文化展演可以做為借鏡，建議本系師生在將來面對創作時，都可以把這個向度的視野與想法帶入所編創的舞蹈中，從深厚的臺灣文化特色中發展出的當代創作，更能增進國際文化交流之能見度與交流興趣。

(四) 臺灣舞蹈國際展演需配合文化知識之傳遞

觀察本次亞太舞蹈節融合舞蹈課及其本身之歷史文化課程之成效，可以發現此種方法乃是讓不熟悉他國傳統文化的人，快速了解到其歷史文化的意義以及欣賞傳統舞蹈的良好途徑。建議未來本校系舉行類似國際交流活動，以及臺灣舉行類似國際舞蹈展演活動時，也能安排類似的文化歷史導覽與動作技巧之學習同時進行，以增進國際友人真正深度體會臺灣文化、欣賞臺灣當代舞蹈成就，並且理解臺灣舞蹈背後的文化意涵。

伍、附錄

一、亞太舞蹈節場館介紹

舉行主要演出的夏威夷大學甘迺迪劇場

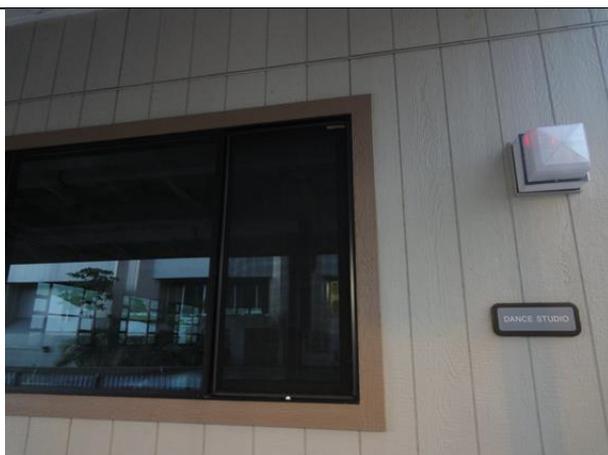
劇場外顯示稍後即將演出的【故事】海報

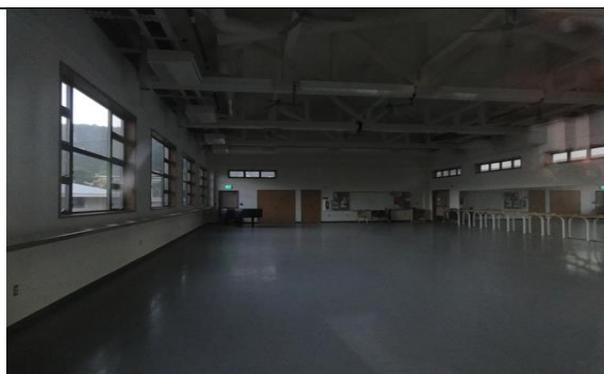
主辦亞太舞蹈節的東西文化中心

協辦亞太舞蹈節的夏威夷大學舞蹈系

舉行舞蹈工作坊的舞蹈教室外觀

舞蹈工作坊結束後的舞蹈教室

二、亞太舞蹈節與會來賓

開幕式：與臺北藝術大學趙啟芳教授、中國大陸參訪學者合影

開幕式：與大洋洲舞蹈劇場藝術總監 Peter Rockford Espiritu 合影

夏威夷大學校長 David Lassner 致詞

亞太舞蹈節藝術總監 Tim Slaughter 致詞

亞太舞蹈節副總監 Eric Chang 主持開幕式

三、亞太舞蹈節各國文化展演

各國青年 Hula 夏威夷舞呈現歡迎之意

菲律賓芭蕾舞團 (Ballet Philippines) 演出

大洋洲舞蹈劇場 (Oceania Dance Theatre) 演出

大洋洲舞蹈劇場藝術總監 Peter Rockford Espiritu

夏威夷大島 Hlau I Ka Wkiu 舞團演出

夏威夷大島 Hlau I Ka Wkiu 舞團演出

沖繩表演藝術團體

四、亞太舞蹈節工作坊呈現

大洋洲舞蹈劇場 (Oceania Dance Theatre)
工作坊呈現

沖繩舞蹈工作坊

菲律賓芭蕾舞團 (Ballet Philippines)
接觸即興工作坊