

行者 空緩美學的剛柔並濟

2017-04-23 記者 涂湘玲 文

舞者每一寸肌膚塗抹白妝，動作沉緩，屈膝躬身地魚貫入場，低頻的鉢磬敲擊聲開展了時間的綿延，無垢舞蹈劇場編舞家林麗珍，擅長在舞作中調和「緩」的表演美學，倍增觀眾的觀看時間，讓人誤以為舞者是靜止不動的，卻在不動之中，製造出對舞者特有的凝視，驚艷於他們對身體力量的完美控制。

紀錄片「行者」，一部描述編舞家林麗珍從日常生活乃至於創作的歷程，導演陳芯宜在嚴謹的劇情架構下，展現出細膩真摯的情感鋪陳，從事紀錄片及電影創作多年的她，所拍攝的議題圍繞著人文、藝術文化，風格流暢明快，屢屢獲得影展入圍的肯定。

[「行者」預告片](#)。(影片來源/YouTube)

十年淬煉成影像詩

「緩」的意念從現代舞延伸至紀錄片，導演陳芯宜用十年的時光，透過影像呈現林麗珍凝鍊藝術的歷程，將瞬間即逝的劇場，獲得永恆保存。

林麗珍和陳芯宜的因緣起於國家文藝獎。負責拍攝文藝獎得獎者介紹短片的陳芯宜，當時正經歷對未來創作的思索期，身陷劇本無法產出的瓶頸，有憂鬱症傾向。林麗珍的出現像是一盞燭火，話語間充滿哲思與溫暖，陳芯宜從中得到痊癒的力量，藉由拍攝的過程也同時自我療癒，沒想到一拍就是十年。

陳芯宜說道：「拍攝紀錄片就像在跳雙人舞。」一進一退間需要默契，紀錄片的特質在於記錄真實生活的影像，為了讓被攝者忽略攝影機的存在，導演花了好多氣力在取得雙方的信任，長時間的跟拍，捕捉日常生活樸實卻動人的鏡頭，透過舞者、家人、朋友闡述對於林麗珍的看法，淬鍊出此紀錄片，而積累十年的素材，透過篇章方式命名，讓每段影片依附著標題，以不同角度呈現林麗珍的人生故事。

儀式劇場 挑戰肉身最大限度

以儀式劇場聞名的無垢舞蹈劇團，將宗教儀式代入現代舞的表演中，舞者拿著手搖鈴或是線香，充滿神性與異界交涉。宗教信仰支撐著整個舞團的運作，舞者除了經年累月的身體修練，林麗珍更要求舞者探求心靈安定，沉潛而別無干擾的投入舞蹈。屢以「心經」謝幕的無垢，祭天地宇宙，禮眾生魂魄，將經文迴向給所有死者與生靈。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 台灣電商 行動新主流
- 就是字 教育與設計並進
- 擁抱靈魂的天使 張艾如

總編輯的話 / 洪于婷

262期喀報頭題為「無性無愛？遲緩兒與性犯罪」，用較為犀利的筆鋒評論，帶領讀者正視弱勢族群的性犯罪議題。

本期頭題王 / 范瑀真

曬太陽有益身心健康

本期疾速王 / 林有成

有成是我，在一個香火鼎盛和四周都是田地的地方長大，不管如何，開心的過每一天，才是最重要的！再怎麼平凡的事情，一定含有其不平凡的內涵！

本期熱門排行

就是字 教育與設計並進
何家沂 / 人物特寫

無性無愛？遲緩兒與性犯罪
范瑀真 / 影評

拒絕貪婪 阻止血腥盜獵
張博倫 / 文化現象

擁抱靈魂的天使 張艾如
林有成 / 人物特寫

每天一萬步？冷知識大解析
王廷瑄 / 文化現象

無垢舞蹈劇場以儀式劇場聞名，營造出莊嚴而肅穆的氛圍。（照片來源／典藏台灣）

「劇場不能找方便的路走」是林麗珍對於表演的堅持，不管是彩排或是登上正式舞台，必須投注全然的心力。舞者深諳相當高深的技巧，基本的躬身、緩步、擰轉，無不挑戰著肉身的極限，以及專心致志的毅力，舞者藉由自身苦難的施行，讓觀眾感受到生命本能的觸動，將肉身推展至身體最大的限度，表演結束後，看到的不是舞者在後台振臂高聲吶喊，而是用盡氣力後，流下簌簌淚水對於生命有更深層的體悟。

布帛 不可或缺的表演元素

傳說，有一種極為素淨的純白絲帛，不參一絲雜質，而用這種布料所裁製的衣裳隱於內層、不外顯示人，這種絲帛被稱作「白無垢」，團名以此為起，意味著不露鋒芒，也凸顯出布幔對於林麗珍的重要性，愛布成癡的她，常運用如水痕漫漶的布幔作為劇場佈景，將劇場規劃得對稱而和諧，營造出莊嚴而肅穆的氛圍。

林麗珍喜愛運用布帛作為劇場佈景。（照片來源／haveAnice）

鍾愛古玩物的林麗珍，在鏡頭下欣喜地展示收藏已久的寶物，諸如同族百褶裙、少數民族的頭飾、傣族的刺繡，這些物件成為表演不可或缺的元素，舞者穿戴後彷彿有直通上天的靈性，增添視覺上的美感。身兼服裝設計師的她，對舞者的服裝格外講究，將古老的物件注入新的靈感，不單只是裝飾品，而是身體的延續，因此要求舞者親手縫製，體會一件舞衣實質得來不易，更加珍愛這身為自己的一部分。

創作的發想 源於常民生活

從「我是誰」的舞作之後，內心的疑問在林麗珍靈魂深處躁動著，對自己的舞蹈反覆地提出疑問，也對天地生命提出哲思，漸漸重拾方向的她，將創作聚焦於對常民生活的觀照，一株含苞待放的花蕾、庶民的廟會繞境、家貓的躡足，皆為靈感的觸動，劇場成為林麗珍的祭祀場，是眾生與靈體魂魄溝通的媒介，從探究人鬼、人神到人與自然的關係，開啟了「醮」、「花神祭」、「觀」三部曲的創作里程，林麗珍眼神閃爍著光芒說道：「創作對我來說就是一個身體的釋放，也是心靈的釋放、心靈的寄託。」有感於現代社會凡事講求快速而方便，創作的製程亦是如此，她則不急不愠地用時間成就新的舞碼，回應當代表演藝術工業化。

林麗珍用紙與筆畫下對於靈感的觸動，將飄絮的思緒，化為成實體，從片中可以看到她對作品手稿如數家珍，分享每個作品所賦予的意義，講到激動處更潸然淚下，一位藝術家對於自己作品的堅持溢於言表。

重現劇場 舞蹈影片手法拍攝

有別於以往紀錄片的拍攝形式，導演採用少見舞蹈影片（Dance Film）呈現，由於劇場的空間與攝影機的景框，實屬不同的呈現型態，因此導演會運用現成的舞作，再用鏡頭語言重新詮釋劇場表演，舞者為攝影機而舞，近似電影的詮釋手法，雜揉舞蹈片段與真實事件，虛實之間的交錯，更拓展了觀眾在觀看影片時情緒的深度。

在國外，舞蹈影片的手法行之有年，而最著名的是導演文溫德斯（Wim Wenders）的「碧娜鮑許Pina」，導演讓舞者走出劇場，利用攝影機不同的運鏡速度，鏡頭的拉遠拉近，開發更多空間與舞者身體的可能性，完整的舞作讓觀眾看得目眩神迷，而較為可惜的是，「行者」雖然融入了舞蹈影片的元素，然而舞者純粹跳舞的影像瑣碎而片斷，比較像是精華式的點到為止，難以觀看舞作的完整敘事，在投入舞者與自然的漫舞時，隨即又被接續而來的訪問打斷。

導演陳芯宜運用舞蹈影片的拍攝方式，讓舞者與大自然共舞。（照片來源／ARTALKS）

舞蹈中緩行 照見絕美風景

林麗珍未師承國外的舞蹈學派，憑藉著「九十九分的傳統加上一分的新論點」，那一分新論點源於對在地生命的關懷，卻不耽於本土的俗套，林麗珍以台灣文化建構出獨道的身體語彙，絕美的舞姿得以跨越國界交流。

「獻給不斷被消耗而找不到生命力量的人。」獻給諸佛菩薩、獻給芸芸眾生，行者此紀錄片，不只是一段藝術家對於舞蹈本質的追尋，也是對生命本質鏗鏘的反思，林麗珍以血肉貼近大自然，帶著慈悲的眼睛諦視大千世界，面對夢想與生活的無所畏懼，在舞蹈中緩行，照見更多絕美風景。

實驗教育 另一個學習基地

介紹什麼是實驗教育和目前實驗教育概況。

零安樂死 流浪動物雙面刃

已實施將近二十個年頭的「動物保護法」的新法條正式生效，也就是俗稱的「流浪動物零安樂死政策」，使得臺灣成為全球第二個推動零撲殺措施的國家。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2017 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0