

102 學年度「中華文化專題」講座（4）紀錄

時 間：101 年 12 月 11 日(三) 15：10~17：00

地 點：大孝館 2 樓質樸廳

主持人：林春枝老師

主講人：王孟超

講 題：雲門舞集劇場設計

記 錄：洪詩筑

講座內容摘要：

演講人王孟超先生以雲門舞集的行草三部曲為例，介紹劇場設計的概念以及實行方式。

行草三部曲：Cursive 行草、Pine Smoke 松煙、Wild Cursive 狂草

書法與舞蹈的關係：

以中國人的身體來跳舞—太極、武功、打坐、氣，用舞蹈跳出書法的美。

水月—太極與巴哈的音樂的結合

草書的來由：

唐朝的書法家—張旭

有一次看公孫大娘舞劍領悟到書法可以與舞劍的道理相同，像行雲流水般的氣在流動。

※書法介紹：

王羲之：

書聖，作品—蘭亭集序，曲水流觴

書法的開始，永字八法，中國的藝術永遠都是可以拆解的，如同一個一個的模具，每一筆一鋒都暗藏了很多意義在裡頭。

書法寫得好就是筆透紙背，筆筆都要找到重心，寫出的字自然有力量。

中國的建築、繪畫，運用毛筆的乾濕拖拉構成一幅畫。

講者剛開始先解說永字的結構，運用永字讓舞者把書法帶入舞蹈，一開始規定舞者不能用手腳跳，希望舞者先用身體去寫這個字，找到身體的重心—丹田，在西方的舞蹈裡，與東方不同，是手腳先走，再來帶動身體。

書法寫在宣紙上會慢慢暈開，利用這樣的概念做出動態的身體書寫，像生命般慢慢渲染開來。

而後，舞者直接去學書法，呈現時在全黑的狀況下，打燈在舞者的身上，並在地面上鋪滿黑布，使光不容易暈開。

※西方與東方的比較：

西方：

達文西《最後的晚餐》

是以一個個的畫框所組成一畫框式劇場。現在的劇場以上下窄、左右寬為主，因為人的眼睛是左右各一，所以對於上下的高度比較沒左右廣度來得敏銳。

透視的畫法利用平面畫出3D立體的感覺，讓平面有深度，例如：巴洛克式的劇場，雖然舞台淺，但利用透視法，把舞台立體了。

東方：

長卷式的畫布，時間空間的不同展現方式

顧愷之，《洛神賦圖》

北宋，張擇端，《清明上河圖》，運用不同的位置代表不同的時空，也運用透視法

冊頁（摺疊頁）：

蘇州的樓台亭閣，每一扇窗打開都是不同的一幅畫，稱之為立軸。

北宋，范寬，《谿山行旅圖》

從不固定的點也可以看到不同的透視感覺，較西方為自由。

二十一世紀，台灣的優勢－中國文化，文創產業的興起。全世界的文字，沒有一個文字會被視為藝術，是文字背後的内容具有藝術感。書法在東晉即被視為藝術，是有被收藏的價值。

在行草的演出中，中國人很容易在看到一個中文字之後，就開始想像它想要表達的意思，而忽略了舞蹈本身，有種習慣是要搞懂所有舞台上的東西，而失去了純粹在享受抽象藝術的過程。文字的筆畫間透露出的歷史背景與思想使書法字更具意義。行草利用水袖表現出書法字的流動感。

李名覺先生，主窄美國舞台設計的宗師，影響著當代舞台設計的風潮。

行草二，松煙，透過絲的布料，加上同顏色的深淺堆疊出書法字。

表演本身是由台上的人與台下的人所結合而成，透過觀眾的情緒與生命經驗補全表演的完整性。中國的畫，會在畫布上留白，為了表現出化的層次感。

行草：

第一集—見山是山，見山不是山。

第二集—見山不是山，見山又是山。

第三集—紙與墨的關係，暈染的運用，濃淡乾濕。

藝術的標準就是鬼斧神工，巧奪天工。

因為受過文學的訓練，可以看出字裡行外的意義，而不會被文字所綁死。

透過行草三集後的經歷，演講者發現世界上的文字都是橫寫，只有中文字是直寫的原因。寫書法的方法是懸筆即書。