

亞洲首演 衛武營獨家

尤法·皮克 《巴赫 d 小調》

5/30 SUN 14:30 戲劇院

〈巴赫 d 小調第二號無伴奏小提琴組曲〉(BWV1004) 被許多小提琴家視為最偉大的作品之一，編舞家尤法·皮克被其中的情感力量撼動，進而啟發創作。透過挖掘音樂核心，以及八名舞者的肢體展現，重新編譯舞蹈與絃樂之間的對話，進而把觀眾和舞者細膩地連結在一起，創造出獨一無二的交響語彙。尤法·皮克的靈感來自「走向他的需求」，從樂曲的情感張力汲取動能，進而在空間中引導並試圖創造出連結。他重塑了個人在群體中證明存在的方式——單獨自處、成群相處也和他者共處。

文 楊雨樵 | 插畫 陳怡璇

什麼是《巴赫 d 小調》？

《巴赫 d 小調》指的是由約翰·賽巴斯汀·巴赫 (Johann Sebastian Bach) 所寫的一套組曲：《巴赫 d 小調第二號無伴奏小提琴組曲》(編號 BWV 1004)。這首組曲是小提琴手必經的關卡，尤其本組曲當中的「夏康舞曲」充滿各類高等技巧，乃是所有頂尖的小提琴手都必須克服的超高難度樂曲。而組曲 (Partita) 指的是由數首中古時期的民間舞曲組成的曲子。這些舞曲通常包含來自日耳曼民族的「阿拉曼德舞曲」(Allemande)，來自法蘭西的「庫朗舞曲」(Courante)，來自西班牙的「薩拉邦德舞曲」(Sarabande)，來自英格蘭的「吉格舞曲」(Gigue) 等。而在巴赫寫的這套組曲裡，還加上了源自墨西哥／西班牙的「夏康舞曲」(Chaconne)。

各位同學在聽的時候，可能會發現：咦，怎麼好像每一段的旋律都有點相像，又有點不同呢。其實組曲在一開始，就是有意把相似的旋律、相同的和弦，藉由不同舞曲的不同節拍、不同韻律、不同速度來呈現。這種表現音樂的形式，在十六世紀晚期到十七世紀之間，慢慢由西歐的一些作曲家們建立起來，直到十七世紀的伏羅伯格 (Johann Froberger) 確立了這個形式。各位同學可以想像透過各式各樣的凸透鏡、凹透鏡與萬花鏡，去看同一個物體 (例如一支鉛筆)，那個物體會在不同的透鏡中呈現各種面貌。物體本身沒有被改變，可是物體「呈現」出來的樣子，卻透過創作者的手法變得五花八門。

這場表演是用巴赫的音樂配上舞蹈，音樂和舞蹈之間有什麼關係呢？

我們不管是和朋友去 KTV，或是去看歌舞片 (例如《越來越愛你》) 裡面的人跳舞，或是看虛擬的動畫人物 (例如《冰雪奇緣 2》) 扭動，裡面全都充滿音樂。為什麼呢，因為音樂的韻律與節拍，能很快地讓人的身體產生重複的擺動與搖晃。當我們聽見重節拍的音樂咚咚咚時，我們的頭是否就會開始點動呢？古時候的人也是一樣的。上述的阿拉曼德舞曲或是庫朗舞曲，原本在民間都是節拍明確，韻律輕快的樂曲。百姓在喜慶與聚會中聽著舞曲擺弄肢體。音樂旋律舒緩時，舞步也變得柔和，反之，音樂激昂時，舞步就隨之激烈起來。此外，不同的調性 (Tonality) 與音高，也會影響人的情緒。

巴赫的這套組曲使用的 d 小調調性，通常會給予人陰性、內省、莊嚴與憂鬱的情緒。而這些情緒，也會反映在人們聽到音樂時的肢體動作上，例如四肢關節會向身體的方向收束、頭部低下、眉毛下垂，手掌可能交握或收緊，或撫於頰上、胸前。巴赫在譜寫此曲時，重新調整了這些古代舞曲的節拍、韻律與速度，因此編舞家尤法·皮克便也要一邊意識到這些舞曲的特性，一邊注意巴赫本人的創意與思考，以進行舞蹈的編排。

1

阿拉曼德舞曲
(0:00-3:11)

2

庫朗舞曲
(3:12-5:10)

3

薩拉邦德舞曲
(5:11-8:16)

4

吉格舞曲
(8:18-11:23)

5

夏康舞曲
(11:25-24:40)

在當代舞蹈表演中，經常會看到「空間」這個詞，這東西和舞蹈有什麼關係呢？

各位偶爾在電影裡面會看到一群人在尬舞，每當有一到兩個人出來獨秀時，旁邊的人就會「退開」，以便給予「足夠的空間」讓舞者方便盡情發揮。在這邊，同學會發現人在移動、擺動肢體時，會需要容納這一移動、擺動的空間。當一個人在跳舞時，一個人所佔據的空間，被舞蹈給「撐大」了。「人所佔據的空間」在舞蹈發生的時候，會變得有點像橡皮或有彈性的東西，四肢伸展時，空間被撐大；身體蜷縮時，空間則縮小。

除此之外，還有所謂建築的空間，舞台的空間，臨時與永久的空間等等。當人舞蹈時，假設我們恰好在走道狹小的建築物內，我們的肢體動作就勢必需要調整，萬一走道兩旁還擺滿昂貴而易碎的玻璃藝品，我們擺動肢體就要更加小心謹慎。在這例子中，同學可能就會發現外在的空間如何干涉、介入人的肢體舞蹈。在一個充滿障礙物的地方舞蹈，和在一個空曠平整的地方舞蹈，舞蹈的動作自然會有許多不同。現在我們不僅注意到空間，還可回頭想起音樂對肢體的影響，我們會發現音樂經由聽覺的感受，由內驅動人的肢體與情緒；空間則在外部與我們的肢體產生各式的交互作用。音樂在舞台空間中迴盪時，我們可以注意舞者如何因應著 d 小調組曲的各式節拍與旋律，來與空間本身以及空間中的其他舞者進行互動。

音樂與肢體活動練習

1 找到節拍

以〈d 小調組曲〉當中的庫朗舞曲為例，請每個同學試著找到「節拍」。當你發現「這是拍點」時，左腳往前踏一步，又發現一個拍點時，右腳往前踏一步。不用和別人對照，只管自己聽到的。然後我們來看看每個同學各自前進了多少。

3 發現力度

以〈d 小調組曲〉當中的吉格舞曲為例，請每個同學聽聽看音樂進行中，是不是哪裡有變大聲，而哪裡變小聲。音樂變大聲時，請同學把手臂往外伸展，變小聲時，把手臂收回胸前。那如果覺得音忽大忽小聲呢？你可以選擇讓手隨時因應音量大小，快速地收放；或者你可以選擇「音量有越來越大的趨勢時」才把手臂伸展，在「音量有越來越小的趨勢時」才把手臂收回胸前。不用和別人對照，只憑自己的耳朵判斷。

2 辨識音高

以〈d 小調組曲〉當中的薩拉邦德舞曲為例，請每個同學聽聽看旋律進行時，「音變高還是變低」。當你發現「音變高」時，頭與上半身往上挺，覺得「音變低」時，頭與上半身往下彎。同學可能會發現，音一下高一下低，動起來超難。所以可以選擇：覺得「音有越來越高的趨勢時」，上半身才挺起來，「音有越來越低的趨勢時」，才彎下來。同樣不用和別人對照，只管自己聽到的感覺。

4 綜合練習

以〈d 小調組曲〉當中四拍子的夏康舞曲為例。請每個同學試著在聽一段音樂時，同時做到：1. 腳步隨節拍前進 2. 上半身隨音高屈伸 3. 手臂隨音量收放。一開始一定手忙腳亂，但沒有關係，慢慢地你會發現，原來這些動作可以各自獨立，對應於音樂的不同元素，而在空間中展現出來。

衛武營節目指引 WEIWUYING PROGRAM GUIDE

劇場藝術體驗教育計畫

發行人 簡文彬

總編輯 李芷瑤

校對 陳逸萱

出版 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

地址 高雄市鳳山區三多一路 1 號

電話 07 - 262 6666

網址 www.npac-weiwuying.org

作者 劉佳旻、林佩菁、陳亭聿、賴柔蒨

楊雨樵、張凱伊

插圖 楊綠早、高妍、芳安、陳繭、桑拿大可

周依、陳怡璇、貓魚、陳瑞秋

手冊顧問 朱芝屏、吳政融、湯云璋、黃一軒

手冊主編 蔡雨辰

設計 陳怡璇

印刷 晶華彩印

製作 沃時文化有限公司、害喜影音綜藝有限公司

感謝名單 林靜娟、鄭溪和

出版日期 2020 年 2 月

版權所有 · 翻印必究

Printed in Taiwan

PLAY

PLAY

PLAY

PLAY