身體的記憶與土地的歌吟——「台灣舞蹈賞析」心得感想與致

張皓翔/輔仁大學/音樂系

115 年所修課程：臺灣舞蹈賞析

摘要與心靈洗禮

在這個盛夏，有幸透過全國夏季學院的平台，參與了「台灣舞蹈賞析」這門課。這不僅僅是一段跨越數個星期的學術之旅，更是一場深刻撞擊心靈、重塑自我身體覺知與文化認同的生命洗禮。未上課前，我對「舞蹈」的想像往往停留在劇院燈光下完美的足尖舞步、炫目的現代技巧或是遠不可及的藝術殿堂。然而，這門課程卻像一把溫柔而有力的鑰匙，解開了我思想上的枷鎖，讓我徹底明白：「生活動作皆舞蹈」——舉凡洗衣服的彎腰、打電腦的律動、洗菜開門的動作，乃至於日常與人互動的肢體語彙，其實都是生命最真實、最動人的舞姿。

一、　泥土裡的根脈：從部落祭儀到常民歲月

課程的起點，帶領我們走進了臺灣這塊土地最深邃的歷史褶皺中。當老師細細梳理原住民十七族的身體記憶與祭儀演變時，我深受震撼。舞蹈絕非憑空而來的幻象，而是真實生命經驗的「翻譯」與全人活動。阿美族海洋般遼闊的〈海浪歌〉、達悟族飛魚季裡震撼心魄的頭髮舞、布農族祈求小米豐收的八部合音，這些「以祭儀為目的」的舞蹈，從來不是為了娛樂觀眾而跳，而是人與祖靈、與天地土地之間的純粹對話。聽到老師在台東馬蘭部落蹲點十年的研究故事，那份因羞愧於不了解自己生存土地而展開的「回眸」，讓我萬分動容。這份謙卑與尊敬，正是我們尋找文化主體性的第一步。

隨著歲月推移，傳統身體語彙從「田裡的菜」被搬上了精緻劇場的大舞台，成為「總舖師的菜」。在布拉瑞揚的故事裡，我看到了創作者從最初因原住民身分感到自卑，到最後即便登上紐約林肯中心，心中依然念念不忘「回部落跳舞給老人家看」的真摯。這讓我深刻體會到，舞蹈從來不只是外在技巧的展現，更是個體與族群身分的自我和解，以及對根脈最深沉的尋根渴望。

而走過漢人移墾的歷史脈絡，從肅穆端正的孔廟「八佾舞」，到扎根於庄頭廟埕的「民俗藝陣」，臺灣常民在艱苦歲月中展現的旺盛生命力更是令人熱淚盈眶。不論是「車鼓陣」、「老背少」的隨興喜感，還是「打七響」身體擊打的原始節奏，那些曾經被輕忽為「俗氣」的街頭

Summer College National Taiwan University

陣頭，其實都凝結著先輩苦中作樂的智慧與土地的體溫。當壞鞋子舞蹈劇場走訪廟埕、無垢舞蹈劇場在舞台上展現空靈鎮魂的美學時，我終於懂了：傳統並非陳列在博物館裡的冰冷古物，而是一條流動不息、持續在當代生命中「更新」的河流。

二、 身體的代價與當代靈魂的跨域對話

課程中關於臺灣舞蹈教育與舞者訓練的探討，更是揭開了舞台璀璨光鮮幕後的辛酸與敬業。從高校長引進西方系統、深耕臺灣高等舞蹈教育，到世代舞蹈先驅在戰後物資極度匱乏的年代，利用美軍遺留的降落傘與釣魚線親手縫製芭蕾舞衣……這份對藝術近乎虔誠的匠人精神令人肅然起敬。然而，舞台上的輕盈美麗背後，是舞者無數次與重力加速度對抗、面臨關節磨損與極端體重控制的殘酷代價。舞者用自己的肉身作為淬鍊藝術的工具，這種以一生體溫與靈魂獻祭的極致執著，給予了我無可比擬的心靈震撼。

「科技能做到百分之百的精確與完美，但舞者在律動中流露的情緒、汗水與不完美，才是人類生命中最迷人且無法被取代的核心價值。」

在 AI 技術與數位浪潮氾濫的今天，這堂課讓我重新思考「肉身當下呈現」的不可替代性。無論是三十舞蹈劇場面對身體老化與現實困境時，將數十年創作檔案捐贈典藏、延續文化記憶的胸懷；還是雞屎藤舞蹈劇場深耕府城文學與歷史，讓老故事在舞蹈中復活；亦或是黃翊與機器手臂 KUKA 的精準對話、Focasa 馬戲團從橋下克難排練到走向國際舞台的熱血堅持，都一再證明了臺灣舞蹈驚人的包容力與創新動能。當街舞、客家採茶戲、廟會獅陣與當代劇場碰撞交融，我們看到的不是簡單的符號拼貼，而是一個個獨立靈魂對「我是誰」的熱烈追問。

Summer College
National Taiwan University

三、 在跨界中看見生命的微光

這趟豐盛充實的舞蹈美學之旅，若沒有「全國夏季學院」這座跨校通識教育的橋樑，將是我生命中巨大的遺憾。在此，我要向全國夏季學院表達最深切與真誠的感謝！

感謝全國夏季學院長久以來的用心規劃與平台搭建，破除了校園與學克之間的藩籬，讓來自不同專業背景、不同成長軌跡的學子們，得以在浩瀚的通識大海中相遇。正是因為夏季學院提供了如此優質且多元的課程資源，我們才能在暑期這段寶貴的時間裡，停下匆忙的腳步，沉浸在如此高品質、具有深刻人文關懷的課程之中。

這門「台灣舞蹈賞析」課程，不僅擴展了我的學術視野與審美眼界，更重要的是，它喚醒了我對自身生存身體的覺察，以及對臺灣這塊土地文化底蘊的無限愛惜。感謝全國夏季學院的工作團隊在幕後默默的辛勞付出，從選課行政、平台維運到教學資源的協調，正是因為有你

們無私的奉獻與堅守，才能讓這顆藝術與文化的種子，精準而溫暖地播撒在每一位學子的心田。

「參與觀看，就是在參與實踐他人的生命文本。」 走出課堂，當我再次走在繁華或樸實的臺灣街頭，看著身旁熙熙攘攘的人群，聽著廟埕的鐘鼓或街角的律動，我不再只是一個旁觀者。我知道，我們每一個人的站立、行走、歡笑與流淚，都是這片土地上最動人的舞姿。感謝夏季學院，讓我學會了「停下來」欣賞臺灣舞蹈的美，也在律動與震撼中，重新找回了屬於自己生命的溫度與光芒。

致 全國夏季學院 的深謝

感謝全國夏季學院打破學術的牆垣，為我們搭建這座通往美學與文化的橋樑。因為有了這個平台，知識不再是硬邦邦的文字，而是化為看得見的音樂、流動的雕塑，深深印刻在我們的生命經驗之中。感謝所有幕後付出心血的老師與工作人員，謝謝你們為臺灣高等通識教育所付出的熱情與堅持！

一名深受感動的學子 敬上

2026 年盛夏

Summer College
National Taiwan University