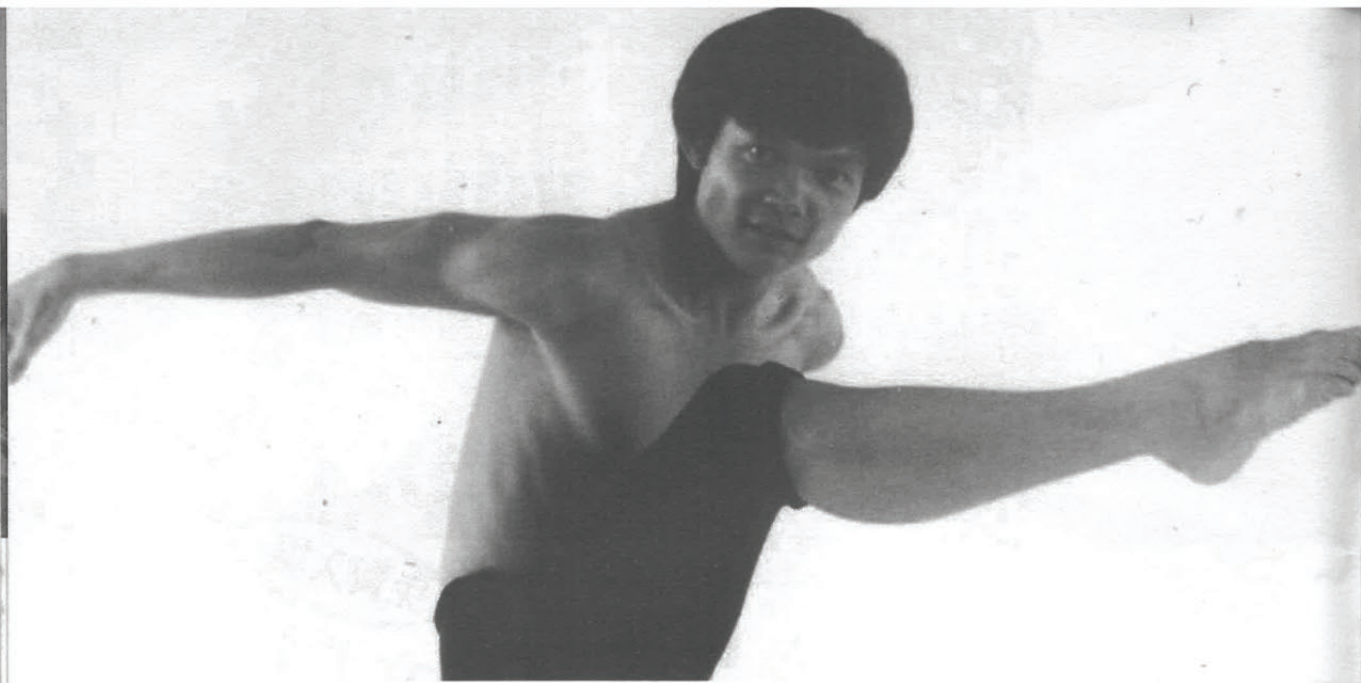

《當事與旁觀》

紀錄、整理：The Bookshop

即將出版的《舞者不懼——曹誠淵舞蹈書寫》，結集了本地舞壇首屈一指的人物曹誠淵以文字記下的舞蹈藝術。近年中、港兩邊走，見盡兩地舞壇生態，我們先找他來分享他所經歷的舞蹈世界。

曹：曹誠淵 問：The Bookshop

問：從工商管理的背景、學舞，到創辦舞團，一路走來，在舞台及行政、教育之間有何拉扯和掙扎？

曹：舞蹈團是以「人」為本的團體，舞蹈就是「人」的身體和動作。可能因為我在大學裡唸工商管理，碩士論文更以香港表演藝術行業為研究對象，所以對藝術和行政管理之間的關係特別敏感——藝術創作需要激情，舞團的行政管理卻需要冷靜的頭腦、清晰的思維。作為舞蹈家，我需要於舞蹈中徹底投入感情；作為管理舞團的人，卻需要跟舞蹈保持一段距離。我的訓練和教育背景令我懂得怎樣挪移身段，隨時進入或抽離這個誘人的舞蹈世界，使我能享受舞蹈藝術和管理舞團的雙重樂趣。

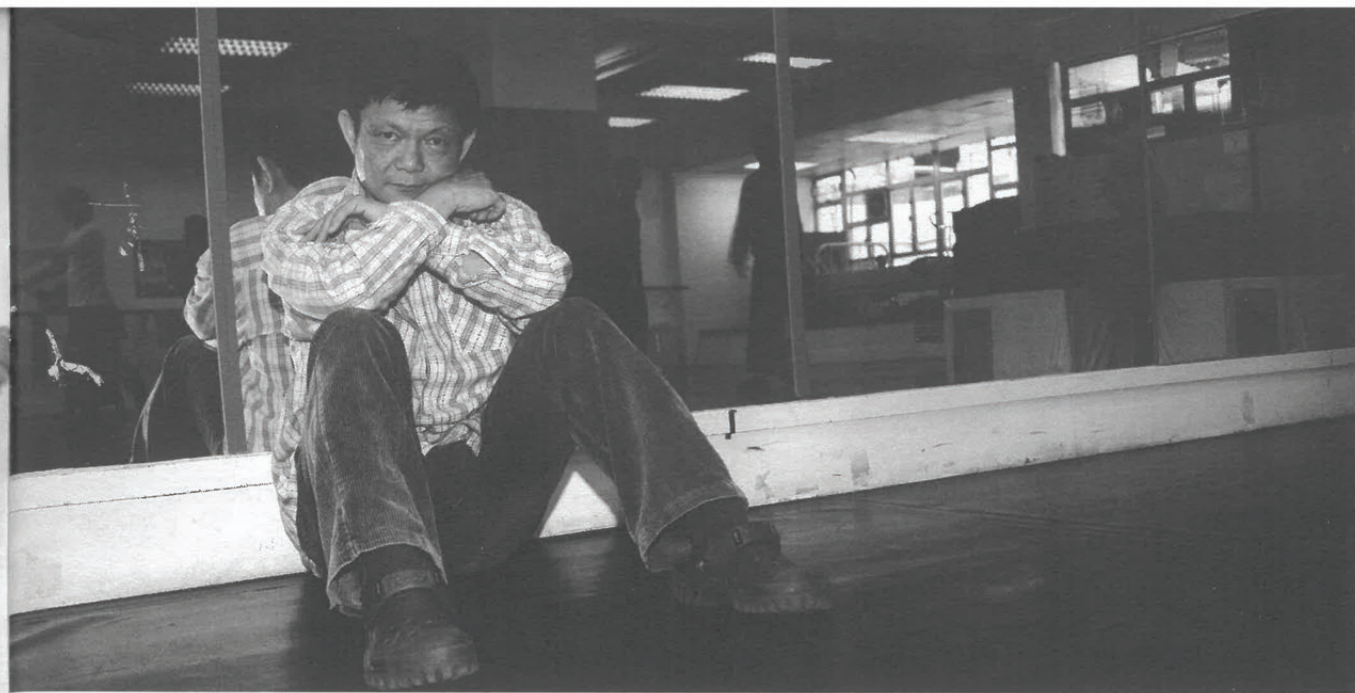
問：在書中提到 CCDC(城市當代舞蹈團)不是「曹誠淵舞蹈團」，舞團的方向和行政與不同編舞家之間的關係為何？

曹：雖然早期的城市當代舞蹈團由我全數出資，是名正言順的「曹

誠淵舞蹈團」，可是當時我已感到香港是個臥虎藏龍之地，有才華的編舞家大有人在，如黎海寧、戚家鳳、黃愛齡、雷佩瑜、彭錦耀等。尤其是黎海寧，她的編舞經驗和藝術修養都比我多和高。因此，從創團的第一天，我便有意識地把舞團塑造成一個香港舞蹈平台。這些年來，許多藝術家認同我對現代舞的理念，彼此尊重，合作愉快，舞團的實力因此愈來愈雄厚，演員愈來愈精彩，編舞作品愈來愈豐富，團員之間更浸潤著一股彼此包容和欣賞的精神，大家分享發展的樂趣。今天我已經沒有怎樣直接處理舞團的事務了，但這種藝術上的多元風格和包容精神，不只吸引其他藝術家樂意和舞團合作，更為舞團的長遠健康發展定下基礎。

問：從營運和經濟的角度看，現代舞與政府、商業、觀眾之間的關係為何？

曹：許多朋友以為做任何事，沒有盈利就是失敗。所謂「市場」，其實只是進行適當的宣傳活動。現代舞是肯定有觀眾的，但市場有多大，就取決於城市的精神面貌和人民的要求。當然，舞團是以發展藝術為目標；世界上幾乎所有現代舞團都主要以各式捐獻來維持，並不依靠演出收入。至於現代舞的發展，更應該以藝術的深度和高度來衡量。那些有遠見的政府、基金會和財團，他們看重的不是人頭湧湧、喧鬧繁雜、

人人想要分一杯羹的演出市場，而是現代舞背後的那份創造力，能為社會帶來的影響。當城市中開始有人不滿足於藝術只具娛樂功能，或只是美的享受，那現代舞的市場便會慢慢拓寬。

問：在全球化的今天，可以怎樣理解中國現代舞？中國現代舞的教育可以如何實踐？

曹：現代舞作為一種藝術形式，在中國，跟在美國或世界其他地方的本質都是一樣，就是表達個人對世界的觀點。不過，美國的現代舞有更多的即興，更隨意，跟中國大部份現代舞者的精巧敏銳很不一樣。我不覺得兩者之間有什麼優劣之分，而且這些追求只是體現在「大部份」舞者的身上，總有很多例外。

我認為當代藝術的核心價值在於真正獨立，並不時突顯叛逆的自我挖掘精神。可是中國舞蹈界的權威人士會認為現代舞的教學就是「老師怎樣教，學生就怎樣跳」，結果每年舞蹈學院培育出來的畢業生，不少是老師翻版型。現代舞的訓練目的是啟發學生的個性，怎麼能用「像不像老師」來拘限他們呢？若學生能夠創造一個連老師都想像不到的動作，這樣的現代舞教學才是成功的。

問：對於初接觸者來說，可以如何欣賞現代舞？

曹：現代舞每個創作所闡釋的都是藝術家的個人經驗，非常強調個性，所以要欣賞現代舞，最好不要帶有先入為主的觀念，只要透過觀察，及感受舞者的肢體動作，便很容易和作品產生直覺上和感觀上的共鳴。進深一層，亦可透過動作的設計、作品的結構和演員表現的質感，從哲學角度或人文歷史等方向解讀作品，甚或嘗試把作品跟自己拉上關係，從而改變對生命、社會與世界的看法與感受。這種欣賞角度會讓你不只停留在「很美、很好看」的基礎層面上，更能反映你的修養，而當中所獲得的思考和感受是你獨有的；也因為這樣，更顯藝術的可貴。

曹誠淵

生於香港，1979年創辦城市當代舞蹈團，30多年來曾編創多齣舞蹈作品，並自87年起於北京、天津及廣州等多所高等院校講學，現為中國三大現代舞團（城市當代舞蹈團、廣東現代舞團、北京雷動天下現代舞團）藝術總指導，遊走於香港、廣州及北京三地，積極推動中國內地的現代舞發展，並由2007年起於博客發表文章，暢談現代舞之種種。

地下書店 (The Bookshop)

位於香港藝術中心地下，書種中英文並重，包括表演藝術、視覺藝術、攝影、建築、插畫、詩歌和兒童書，還有談書的書。書店定期舉辦有關藝術文化的活動，以及每月一次的「英語讀劇」和「都市傳說」。

網頁：mccmbookshop.wordpress.com

由MCCM Creations出版的《舞者不懼——曹誠淵舞蹈書寫》將於2010年7月下旬面世。