

學海飛颺/學海惜珠學生出國研修心得報告內容大綱

請於封面上方列標題(標題內容須含：選送生獲補助年度、薦送學校系所、年級、中文姓名、前往研修國家及國外研修學校名稱)

獲補助年度	111
薦送學校、系所、年級	國立臺南藝術大學民族音樂學研究所四年級
中文姓名	王詠心
研修國家	印尼
研修學校	印尼藝術學院(Institut Seni Indonesia, Denpasar)
國外研修成績	第一學期 Dramatari Gambuh 舞劇-----B Legong Kuntul-Kuntir 雷貢舞-----B Tembang Sekar Madya 經典詠唱-----A Etnomusikologi 民族音樂學-----A Cipta Seni 藝術創作-----A Manajemen Seni 藝術管理-----A Estetika Nusantara 群島美學-----B Filsafat Seni 藝術哲學 -----B 第二學期 Tata Rias Tradisi 傳統服裝妝容-----B Tari Kekebyaran 舞蹈-----B Legong Bapang-Jobog 雷貢舞-----A Kecak 克差-----A

一、緣起

筆者於2023年初赴位於峇里島登巴薩的印尼藝術學院(Institut Seni Indonesia, Denpasar，以下簡稱 ISI Denpasar)開始為期一學年的交換生活，身為全校**唯一的臺灣學生**，非常幸運能夠融入大學部與研究所，接受與當地學生平等的本土全印尼語高等教育。

位於峇里島的這所登巴薩印尼藝術學院，為全島唯一一所藝術學院，峇里島的傳統文化底蘊聞名國際，而藝術學院當中集結了全島大部分的藝術大師以及藝術世家，當時筆者剛入學期間尚未熟悉峇里島的藝術領域，幸好後來透過各系教授與同學引薦，在課外時間除了習慣參與大大小小的婚喪喜慶、傳統印度教廟宇祭典儀式、音樂舞蹈演出與展覽，也**每周規律且扎實地向國寶級的藝術家們一對一從基礎開始學習峇里島最經典的幾支傳統舞蹈**，例如:迎賓舞(Tari Pendet)、宮廷仕女舞(Tari Condong)、雷貢舞(Legong)等等。

在交換的這一年間，筆者也不忘將在臺南藝術大學研究所的論文研究主題「在台印尼移工的生活與表演藝術」帶入峇里島的藝術創作課程的作品當中，多次克服近十個小時的車程，來回峇里島與爪哇島東部，完成了「Selalu Bersama」一部講述**印尼移工遠距離家庭關係的紀錄片**，並與當地的同學們共同舉辦影展，於峇里島的小型電影廳公播，非常感動。

在峇里島交換的經驗，筆者從一名旁觀表演藝術場景的民族音樂學研究生，成為了一名表演者，彷彿是從觀眾席走到了後台，耗盡體力地彩排，而後被快速精緻妝點完妝，最後匆匆地華麗登台的過程。一整年扎實的學程跨足了音樂、舞蹈、影像等多項學門，偶爾享受晴天與海灘，卻日日說服自己必須習慣分秒奪命的交通、計畫之外的行程和不可能準時的時間，然後依循峇里島曆法跟著峇里島人過著謝天謝地的日常生活，筆者相信，這一年在峇里島的生活絕對是上天給過最好的禮物之一。

圖一：筆者與登巴薩印尼藝術學院(ISI Denpasar)校門合影

圖二：筆者的印尼移工遠距離家庭關係紀錄片「Selalu Bersama」
於登巴薩之獨立影廳「Mash DENPASAR」公播

二、研修學校簡介

登巴薩印尼藝術學院 (ISI Denpasar) 是一所由教育文化部舉辦的藝術學院，隸屬於教育文化部長並直接負責。登巴薩印尼藝術學院 (ISI Denpasar) 的前身為 Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI)，其成立於 1967 年，後來根據 2003 年印度尼西亞共和國第 33 號總統令將登巴薩印尼藝術學院 (STSI) 和烏達亞那大學美術與設計研究計畫 (PSSRD) 整合而成。登巴薩印尼藝術學院 (ISI Denpasar) 的教育體系涵蓋大學部、研究所、博士班以及國際學生學程，大學部有美術與設計系與表演藝術系，美術與設計系包含視覺傳播設計組、室內設計組、時尚設計組、產品設計組、美術組、雕刻組、動畫組、攝影組、影視組；表演藝術系包含傳統音樂組、西洋音樂組、舞蹈組、操偶組、表演藝術教育組。

三、國外研修之課程學習(課內)

筆者參與的國際學生學程可以跨系跨組選修，依據登巴薩印尼藝術學院規定，每個學程每一學期只能修習十學分。

筆者於第一學期同時修習大學部的實作課與研究所的理論課，共八堂課，二十學分。大學部的課分別為：舞劇 (Dramatari Gambuh)、雷貢舞 (Legong Kuntul-Kuntir)、經典詠唱 (Tembang Sekar Madya)、民族音樂學 (Etnomusikologi)；研究所的課為：藝術創作 (Cipta Seni)、藝術管理 (Manajemen Seni)、印尼群島美學 (Estetika Nusantara)、藝術哲學 (Filsafat Seni)。

礙於專業術語的印尼語能力不足以及時間分配的考量，筆者決定於第二學期只專注修習大學部的實作課，共四堂課，十學分，分別為：傳統服裝與妝容(Tata Rias Tradisi)、舞蹈(Tari Kekebyaran)、雷貢舞(Legong Bapang-Jobog)、克差(Kecak)。

藝術學院舞蹈系的同學們幾乎都是峇里島本島人，只有個位數的同學是外島人，所以在大家都有基本舞蹈背景的狀況下，老師教舞的步調非常快，課程也是印尼語(官方語言)混合峇里島語(方言)，對我這位外籍生來說全部都學得非常吃力，因此我必須在課外時間額外付費找樂舞教室加強訓練。

圖三：登巴薩印尼藝術學院(ISI Denpasar)外籍生之學生證

四、國外研修之生活學習(課外)

為了能夠扎實地練就峇里島傳統舞的舞蹈底子，筆者規律練習於以下兩間樂舞教室：Sanggar Puri Saraswati與Sanggar Warini。

Sanggar Puri Saraswati是位於吉安雅의樂舞教室，目前由Cok Istri Putri Rukmini經營，筆者主要與Bu Cok學習迎賓舞(Tari Pendet)、宮廷仕女舞(Tari Condong)與大黃蜂舞(Tari Oleg Tamlilingan)，筆者也參與了2024年初教室舉辦的32週年慶典。Cok老師非常重視跳舞時的角色轉換以及神情傳達，她每堂課都提醒者筆者：「Balinese dance, start the feelings from the heart, express out through the eye, face and body position. (峇里島舞從心出發，心神將展現於你的眼睛、面部與肢體動作。)」。

Sanggar Warini是由印尼國寶級舞蹈大師Ni Ketut Arini於1973年登巴薩所創立，今年剛過八十大壽的Bu Arini依然身體硬朗，平時常與Arini老師練習迎賓舞(Tari Puspanjali)、宮廷仕女舞(Tari Condong)與多種雷貢舞(Legong Bapang, Legong Kuntul, Legong Kraton, dll.)。除了練舞，最珍貴的片段絕對是休息時間聽老師講述她習舞的生命史以及峇里島舞蹈的發展史，Arini老師身為國際級的舞蹈老師，卻非常耐心且不厭其煩地重複教室牆面上那些錶框的老照片裡的故事，那些曾經啟蒙她的老師、她曾經教導過學生、曾經

一起合作過的音樂家與舞蹈家。我永遠不會忘記在某個平凡的一天，Arini老師特別傳給我的一段鼓勵的訊息：「Silahkan datang ke SANGGAR WARINI. Saya mau Nini bisa menjadi penari yang mengerti hubungan musik dan gerakan, sehingga jadi hidup, punya jiwa tarinya. (請過來我的樂舞教室，我想要妳可以成為一名舞者，能夠懂得音樂與肢體之間的關係，直到這成為你的生命保有舞者之魂。)」。

此外，筆者會不定期拜訪另外兩位老師。筆者的打鼓老師是八十歲左右國寶級鼓手的I Wayan Tama，學習基本的峇里島鼓 (Kendang)技法有助於提高跳舞時對於鼓聲節奏的敏感度；同時也為了溯源去到了吉安雅的沙巴村向 I Gusti Ngurah Seramasemadi學習當地獨有的雷貢舞——Legong Bapang Saba，不過老師於2023年六月剛歷經中風，目前身體尚未完全康復，即使如此，老師能賣力地教導我，我們都非常期待他盡快把病養好，重返舞台。

圖四：與Arini老師於Sanggar Warini的日常練習
(筆者於右方)

圖五：筆者與Cok老師於Sanggar Puri Saraswati的表演彩排
(筆者於右方)

五、研修之具體效益(請條列式列舉)

1. 學習峇里島傳統表演藝術，專注於舞蹈領域。
2. 精進筆者的論文研究領域，透過親自在印尼生活，了解印尼爪哇島與峇里島產業現況與生活現實，深刻了解印尼幅員遼闊，個人經濟能力、各地建設落差極大。
3. 跳出舒適圈，跨國跨文化學習與過往不同的生活方式，價值觀的改變將帶給筆者一輩子深遠的影響。
4. 認識來自世界各地的同齡藝術家，彼此交換靈感、一起成長，激發筆者創作的潛力。
5. 累積人脈也累積未來藝術創作的能量。

六、感想與建議

筆者建議，第一，來峇里島交換前最好具備基本的印尼語能力，一方面有助於交友和課程吸收，另一方面更是能大大控制生活費，峇里島無疑是充滿外國人的觀光勝地，基本消費與臺北不相上下，如果短期生活還好，不過身為預算有限的國際交換學生，若有了基本印尼語能力，我們更有機會認識本地商家進而議價，無論在傳統市場或是觀光景點，都比較不容易吃虧；第二，保持禮貌與謙虛的人都會比較幸運，整個印尼都是非常重視禮儀的，這些禮儀展現在語言階級的轉換以及肢體的姿態之中，加上峇里島保有種姓制度以及處處可見的神聖印度教廟宇，**禮儀的拿捏需要極度小心**；最後，身為交換生的噩夢絕對是峇里島的移民署等行政機關，流程難懂卻沒有清楚的行政流程資訊，好不容易克服交通與天氣種種問題終於到了辦公處，機關卻因為臨時有重要祭典而關閉或是臨時要求你要線上預約或補件，這些防不勝防的失望，只能透過正面思考與降低對於效率的期待值來讓自己心裡舒服些，而其中最重要的就是「**主動學習、主動求助**」，很多時候印尼藝術學院國際處的辦事人員也缺少經驗，如果不清楚如何處理那些繁瑣的流程，只能不斷的找人詢問，保持著研究的精神，努力自己找出答案。

在峇里島交換的經驗，筆者從一名旁觀表演藝術場景的民族音樂學研究生，成為了一名表演者，彷彿是從觀眾席走到了後台，耗盡體力地彩排，而後被快速精緻妝點完妝，最後匆匆地華麗登台的過程。一整年扎實的學程跨足了音樂、舞蹈、影像等多項學門，偶爾享受晴天與海灘，卻日日說服自己必須習慣分秒奪命的交通、計畫之外的行程和不可能準時的時間，然後依循峇里島曆法跟著峇里島人過著謝天謝地的日常生活，筆者相信，這一年在峇里島的生活絕對是上天給過最好的禮物之一。

圖六：筆者參與登巴薩印尼藝術學院(ISI Denpasar)展覽開幕式之
克差(kecak)演出
(筆者於最外圈右三)

圖七：筆者參與Sanggar Puri Saraswati樂舞教室三十二周年紀念演出
(筆者於第二排左一)