

2006

秋季
鉅獻

白蛇傳與雲門精華

12/6-10 國家戲劇院

12/15-16 台中中山堂

- 白蛇傳 1975** 以現代手法，顛覆傳統民間故事，細緻生動，扣人心弦，是華人當代舞蹈的經典之作，三十一年歷演不衰。
- 渡海 1978** 「薪傳」中的「渡海」，描繪先民「柴船渡烏水，唐山過台灣」的歷程，演出超過 400 場。國際芭蕾舞雜誌稱為「編舞藝術的經典」。
- 星宿 1979** 精美的造型，展現流動的佈局，星辰的流轉與散聚。
- 輓歌 1989** 再現江湖，11 分鐘天旋地轉的獨舞，直撞心靈底層的悲憫情懷。
- 雲中君 1993** 踩在巨人的肩膀上、全程不落地翱翔天際，是「九歌」中最受觀眾歡迎的一折。歐洲舞評譽為「二十世紀當代舞蹈的里程碑」。
- 水月 1998** 林懷民九十年代的顛峰之作，寧靜唯美，紐約時報評為年度最佳舞作。
- 行草貳 2003** 「行草貳」的淡墨美學，透過冥想的基調體現宋瓷的素雅溫潤，國際舞壇譽為「完美的舞作」。墨爾本藝術節評論家首選，觀眾票選的最佳節目。

星宿

編 舞 林懷民
音 樂 王正平
燈光設計 林克華
服裝設計 呂芳智 潘黛麗

人生不相見 動如參與商 杜甫

一九七九年九月十三日於台北國父紀念館首演

《星宿》以天上的星辰遷移，暗喻人生的聚散離合。身著水袖的舞者，以京劇動作發展出來的舞蹈語言，流轉、飛躍。《星宿》在台灣與歐美各大城已演出超過一百五十場。

沈怡彤 林姿君 周偉萍 柯宛均 劉惠玲
王立翔 汪志浩 余建宏 林佳良 黃志雄

白蛇傳

編 舞 林懷民
音 樂 賴德和 洪建全教育文化基金會委託作曲
燈光設計 張贊桃 根據林克華的原始設計改作
服裝設計 林懷民
道具設計 楊英風

一九七五年九月三日於新加坡國家劇場首演

《白蛇傳》取材自家喻戶曉的民間故事。林懷民以獨創的動作、京劇象徵手法，使這個古老的故事有了鮮活的新生命。迄今演出四百多場，是雲門搬演最頻繁的經典之作。

白蛇 周章俊 青蛇 邱怡文 許仙 蔡銘元 法海 陳雋立

雲中君 選自《九歌》

編 舞 林懷民
音 樂 日本雅樂「平調·越天樂」
舞台設計 李名覺
燈光設計 林克華
服裝設計 林懷民 羅瑞琦
面具設計 王耀俊 林彥伶

一九九三年八月十日於台北國家戲劇院首演

雲門二十週年紀念作《九歌》，由屈原的《九歌》出發，發展出融合古今、荷花與燭光、神話與詩的舞作。《九歌》曾在美國華盛頓甘迺迪中心、紐約下一波藝術節、澳洲雪梨奧林匹克藝術節以及歐洲各大城演出，受到國際舞評人一致推崇與觀眾的喜愛。

〈雲中君〉踩在兩位舞者身上、全程不落地翱翔天際，是《九歌》中最受觀眾歡迎的一折。

雲中君 吳義芳
坐 騎 汪志浩 宋超群 旗 手 王立翔

輓歌

編 舞 林懷民
音 樂 李斯特的「葬禮進行曲」
燈光設計 林克華
服裝設計 林璟如

一九八九年七月四日於台北社教館首演

懷念羅曼菲

董述帆

渡海 選自《薪傳》

編 舞 林懷民
前 奏 曲 陳 達
音 樂 陳 揚
燈光設計 林克華
服裝設計 林懷民

一九七八年十二月十六日於台灣嘉義體育館首演

《薪傳》是敘述四百年前開台先民，以血汗拓殖台灣的史詩舞劇。首演以來，演出超過百場，被歐洲舞評譽為「編舞藝術經典之作」，並多次授權歐美亞澳各洲舞團演出。《薪傳》舞譜已被紐約舞譜局收藏。

〈渡海〉描繪先民「柴船渡烏水，唐山過台灣」的歷程，單折演出超過四百場。

陳達是台灣最受敬愛的國寶級民間歌手。他那沙啞滄桑的嗓音在劇院中響起時，觀眾每每淚下。一九七八年，他應林懷民之邀，抱著月琴以恆春曲調「思想起」，即興吟唱台灣拓荒史。他這樣敘述先民渡海的心情：

思想起 祖先鹹心過台灣 不知台灣生作啥款
思想起 海水絕深反成黑 在海山浮漂心艱苦
思想起 黑水要過幾層啊 心該定 碰到颱風攪大浪
有的抬頭看天頂 有的啊 心想那神明
思想起 神明保佑祖先來 海底千萬不要做颱風
台灣後來好所在 經過三百年後人人知

舵 手 汪志浩
桅 手 吳義芳
祈禱婦人 黃珮華
以 及 全體團員

水月 選粹

編 舞 林懷民
音 樂 選自巴赫的無伴奏大提琴組曲
舞台設計 王孟超
燈光設計 張贊桃
服裝設計 林璟如

一九九八年十一月十八日於台北國家戲劇院首演

林懷民由「鏡花水月畢竟總成空」的偈語獲得靈感作舞。舞蹈動作根據熊衛先生所創「太極導引」的原理發展成形。

《水月》是林懷民九十年代的巔峰之作。一九九八年首演以來，獲得海內外熱烈好評，被譽為「二十世紀當代舞蹈的里程碑」。二〇〇〇年，《水月》應邀赴法國里昂雙年國際舞蹈節，林懷民因此作膺選為舞蹈節「最佳編導」，同年於奧林匹克藝術節演出，雪梨晨鋒報選為該藝術節最佳節目，向觀眾高度推薦。二〇〇三年應邀在紐約「下一波藝術節」演出，《紐約時報》選為該年度最佳舞作第一名。

薩拉班德舞曲 楊儀君 溫璟靜 汪志浩 宋超群
前奏曲 黃珮華

行草 貳 選粹

編 舞 林懷民
音 樂 約翰·凱吉
舞台設計 王孟超
燈光設計 林克華
服裝設計 林璟如

二〇〇三年八月三十日於台北國家戲劇院首演。

雲門舞者自九〇年代起，開始接受靜坐、太極導引、武術及書法等訓練。二〇〇一年，林懷民與舞者汲取書法美學，創作了《行草》，舞名源自於中國書法。二〇〇三年再創《行草 貳》，以二十世紀前衛音樂大師約翰·凱吉的音樂入舞。《行草》以充沛的力道著重於濃墨，而「行草 貳」以冥想的基調探討淡墨，引出宋瓷的寧靜之美。

劉惠玲 蘇依屏 蔡銘元
以及 全體團員

雲門舞集

「黃帝時，大容作雲門，大卷……」 《呂氏春秋》

根據古籍，「雲門」是中國最古老的舞蹈，相傳存在於五千年前的黃帝時代，舞容舞步均已失傳，只留下這個美麗的舞名。

一九七三年春天，林懷民以「雲門」作為舞團的名稱。這是台灣第一個職業舞團，也是所有華語社會的第一個當代舞團。

三十三年來，雲門的舞台上呈現了一百五十多齣舞作。古典文學，民間故事，台灣歷史，社會現象的衍化發揮，乃至前衛觀念的嘗試，雲門舞碼豐富精良；多齣舞作因受歡迎，一再搬演，而成為台灣社會兩三代人的共同記憶。

從台北的國家戲劇院，各縣市文化中心，體育館，小鄉鎮學校禮堂，雲門在台灣定期與觀眾見面。近年來，每年輪流在各城市舉行戶外演出，平均每場觀眾高達六萬，演出結束後，會場沒有留下任何垃圾紙片，建立了美好的廣場文化。

雲門也經常應邀赴海外演出，是國際重要藝術節的常客。三十三年來，舞團在台灣及歐美亞澳各洲兩百多個舞台上，演出超過一千五百場，以獨特的創意，精湛的舞技，獲得各地觀眾與舞評家的熱烈讚賞。

中時晚報：當代台灣最重要的活文化財。

倫敦泰晤士報：亞洲第一當代舞團。

法蘭克福匯報：世界一流現代舞團。

雲門舞者多為國內舞蹈科系畢業生，他們的訓練包括現代舞、芭蕾舞、京劇動作、太極導引，靜坐與拳術。

林懷民與雲門的故事，已由楊孟瑜撰寫成《颯舞》一書，天下文化公司出版；張照堂監製的《踊舞·踏歌 雲門 30》紀錄片 DVD，已由公共電視製作發行。多齣雲門作品已拍攝為舞蹈影片問世。在荷蘭攝製的《流浪者之歌》，在法國攝製的《水月》，在德國拍攝的《竹夢》以及在瑞士拍攝的《行草 貳》為多國電視台播放，DVD 發行全球。二〇〇三年，由雲門製作的《雲門·傳奇》舞作套裝 DVD 由金革發行。

一九九八年，雲門創立雲門舞集舞蹈教室，以多年專業經驗創造「生活律動」的教材，讓四歲到八十四歲的學員，透過啟發性的教學，認識自己的身體，創造自己的生命律動。

一九九九年五月，雲門在創立二十六年後成立子團，雲門舞集 2，深入台灣各地校園和社區，為更多的觀眾演出。舞團的年度公演「春門」，以演出台灣年輕編舞家的作品為主。二〇〇〇年啟動的藝術駐校活動，獲得大專院校學生熱烈好評，已有近一千兩百位學生選修。二〇〇三年起每年秋季的《波波歷險記》，已成為最受歡迎的親子節目。

二〇〇三年，台北市政府將雲門三十週年特別公演的首演日，八月二十一日，訂定為「雲門日」，並將雲門辦公室所在地的復興北路二三一巷定名為「雲門巷」，「肯定並感謝雲門舞集三十年來為台北帶來的感動與榮耀。」

同年，《紐約時報》首席舞評家安娜·吉辛珂芙將雲門的《水月》列為該年最佳舞作的首選。為澳洲墨爾本藝術節揭幕的《行草 貳》，榮獲「時代評論獎」及「觀眾票選最佳節目」。

二〇〇五年《狂草》首演，獲頒「2005 年度台新表演藝術獎」。二〇〇六年二月，「行草三部曲」在香港藝術節、五月在柏林穿越藝術節博得熱烈好評，一週內連演三齣舞作，被視為國際舞壇盛事。二〇〇七年將於紐約下一波藝術節、倫敦沙德勒之井劇院以及美國、加拿大、巴西各國演出。