

雲門舞集藝術教育推廣演出
2021

雲門舞集

十三聲

13 TONGUES

5/07 (五) 桃園展演中心展演廳

5/14 (五) 彰化縣員林演藝廳表演廳

5/21 (五) 嘉義縣表演藝術中心演藝廳

5/28 (五) 臺南文化中心演藝廳

6/04 (五) 花蓮縣文化局演藝廳

6/11 (五) 屏東藝術館

贊助

TDCC 臺灣集中保管結算所

舞作委託製作

國家兩廳院
National Theater & Concert Hall

指導

文化部
MINISTRY OF CULTURE

共同主辦

桃園市政府文化局

彰化縣文化局

嘉義縣文化觀光局
Chiayi & National Sun Yat-sen University of Chiayi County

臺南市政府文化局

桃園市政府藝文設備管理中心

花蓮縣文化局

屏東縣政府

雲門基金會 CLOUD GATE Foundation

十三聲

編舞	鄭宗龍
音樂創作暨統籌	林強
美術設計	何佳興
燈光設計	沈柏宏
影像設計	王奕盛
服裝設計	林秉豪
聲音指導	蔡柏璋

舞作委託製作
國家表演藝術中心國家兩廳院

二〇一六年三月十一日
於台北國家戲劇院-TIFA台灣國際藝術節首演

六〇年代艋舺華西街傳奇人物
他在大厝口廣場賣藝
舉凡古今佚事、流行俚俗，都是他的拿手好戲
一人分飾多角，忽男忽女，幼聲老嗓，唯妙唯肖
圍觀者眾，拍案叫絕，人稱「十三聲」

舞者

桃園 台南 花蓮

邵倅紋 陳珮珮 陳慕涵 黃羽伶 賴韋純 顏孝芯
侯當立 陳宗喬 黃立捷 黃柏凱 黃詠淮

員林 嘉義 屏東

邵倅紋 陳珮珮 陳慕涵 黃羽伶 賴韋純 顏孝芯
周辰燁 侯當立 陳宗喬 陳聯璋 黃立捷

依姓氏序

鄭宗龍

藝術總監

2020年，接續林懷民，出任雲門舞集藝術總監。

出生於台北艋舺的編舞家，2002年國立臺北藝術大學舞蹈系畢業後加入雲門舞集，同時開始編舞。2006年起擔任雲門2特約編舞家，2012年任助理藝術總監，2014年任藝術總監。

從擺攤叫賣的幼年汲取創作靈感，作品交織街頭張力與人生百態，獨樹一幟，被譽為是國際舞蹈界新鮮而獨特的聲音。《狄德貝許》獲德國No Ballet當代編舞比賽銅牌獎，《在路上》獲西班牙MASDANZA編舞大賽首獎及台灣台新藝術獎「年度表演藝術獎」。2006年至2015年間，他為雲門2編創了《牆》、《一個藍色的地方》、《來》等作品，多次帶領舞團在歐美亞澳舞台演出，獲得好評。紐約時報讚譽：「雲門2的卓越應與世界分享！」2017年應邀為澳洲雪梨舞團編作《大明》，在巴黎與澳洲獲得熱評。

他的長篇作品《十三聲》挖掘台灣古老、俚俗、在時代洪流中逐漸凋零的文化記憶，全球巡演，受到觀眾及舞評的熱烈迴響，被法媒譽為是鄭宗龍「吸引眼球的一場勝利」。與冰島搖滾天團席格若斯Sigur Rós合作的《毛月亮》，結合人文、科技、當代、未來，國際專業舞蹈評論網站 Seeing Dance 稱這個作品「兇猛而美麗」，展示了「一個因物質享樂而變得貪婪的世界，正快速地瀕臨崩解」。2020年《定光》，融合身體與自然，宛如在舞台上建構一片森林，舞評譽為「雕琢精緻，值得一看再看」。

2020年他獲選入羅德里奇出版社出版的「五十位當代編舞家」，與阿喀朗·汗、威廉·佛賽等齊名。

攝影 李佳暉

集舞門雲

1973年，林懷民以中國最古老的舞名「雲門」為名，創辦「雲門舞集」。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。林懷民擔任舞團藝術總監46年。2020年，鄭宗龍接任雲門舞集藝術總監。

舞團長年海外巡演，以獨特的動作語言，傑出的舞作，精湛的舞技，獲得各國熱烈讚美和獎賞，被譽為「世界一流現代舞團」。2018年，雲門從全球重要舞團脫穎而出，獲頒英國國家舞蹈獎的「傑出舞團獎」。

「為所有人起舞」是雲門創團的宗旨。除了正式劇場的公演，舞團每年在台灣不同城市舉辦大型戶外演出。每場觀眾數萬，演出時秩序井然，現場不留一片紙屑，西方媒體譽為「地球上最大的舞蹈演出」。

1999年，雲門基金會創辦雲門2，每年邀請年輕編舞家創作新舞並進行首演。2014年，鄭宗龍出任藝術總監，帶領團隊編創新作，巡演國際，深獲好評。

雲門兩團於2019年8月進行重組，雲門2暫停。重組後的雲門舞集，除了發表新作，搬演歷年經典舞作，培養新生代編舞家及年輕觀眾族群，也以親切、活潑的方式深入社區，讓舞蹈走進大眾的生活。

創辦人	林懷民
藝術總監	鄭宗龍
助理藝術總監	李靜君
舞團舞蹈構作	陳品秀
排練指導	楊凌凱　蔡銘元

舞者					
李姿君	陳慕涵	黃嫩雅	蘇怡潔		
吳睿穎	侯當立	黃立捷	黃詠淮	葉博聖	
邵倖紋	范家瑄	黃羽伶	鄭希玲		
周辰燁	陳宗喬	陳聯璋	黃律開	黃柏凱	
張育慈	陳珮珮	顏孝芯	黃彥程	黃敬恆	

實習舞者					
趙　心	賴韋純	林品碩			

藝術是稍息，不是立正

文／林懷民

藝術是稍息，不是立正。孔子說：「游於藝。」那就是說，用輕鬆的態度去欣賞，不是求學問，不是參加考試。

舞蹈拙於敘事而長於抒情，那甚至是像「詩」一般的抒情，而不是小說或散文，不一定有「故事」。

舞蹈，是人類身體表現出來的藝術。舞蹈提供姿勢、動作、能量、音樂性、表情豐富，帶給人美感、力量。觀眾用眼睛看，用耳朵聽，只要覺得美，很舒暢或很刺激，那就對了。有時，一個完全沒有情節的舞蹈，卻讓我們感動莫名，那就是舞蹈的魅力：它跟我們的本能直接溝通。

我們的教育一向著重文字思考，一看到新鮮事物先要急著問：「這代表什麼意思？」舞蹈不是每個動作都有特殊的意思。一面看跳舞，還要一面看圖說話，忙著拼湊故事，挖掘隱喻，那會很辛苦。

再說一次，看舞蹈不是考試，沒有對和錯。每個人都可以根據自己的感受去詮釋，每一種詮釋都是最好的，因為那是想像力的發揮。舞蹈比文學繪畫更能提供你想像力的翅膀。

劇場是一個讓人稍息的地方。在劇場中體驗一個現實生活中沒有經歷過的經驗，會讓人感到快樂，所以你若是想當一個好觀眾，我的建議是：「珍惜那個經驗。」

面對每一個令你感動的經驗。不是去面對學問或是知識。看到自己喜歡的作品，就再去看一次，常常去看，你就會「知道」。看到一個讓我感覺很好的演出之後，我總慢慢離開劇院，走到沒有人的角落，讓觀賞的感覺沉澱下來；不急著與朋友討論，也不太去思考，更不急著去趕公車，深怕感覺因此而粉碎、蒸發掉。感動保存下來，過了一兩天，或是兩三年，那個美好的經驗自然會在反芻過後跑出來。

把看舞當成生活中的一個寄託，就像有些人愛唱卡拉OK，有些人愛上酒吧，有些人愛讀書。讓舞蹈成為生活中快樂與趣味的泉源，然後因為樂趣引發你想去懂得更多，而去讀書，去聽演講，去跟人討論，廣泛接觸。親近藝術，用心去感覺、你的生活因此更加豐富。

練習 練習 再練習

雲門舞者的故事

很多人以為，舞者是藝術家，靠天賦就可以化身舞台上翩翩起舞的彩蝶。事實上，要成為一名出色的舞者，靠的是專心與持續的練習。為了讓筋骨更軟，腿抬更高，站得更穩，動作更靈敏，舞者每天花很多時間調整自己的身體，提高自己的能力，只為確保每一次站上舞台，都能展現自己的最佳狀態，贏得觀眾的讚嘆與掌聲。

雲門的舞者跟許多人一樣，每天上班：上午磨練技巧，下午排練舞作，一天工作八小時；遇到演出，在假日也「加班」。閒暇時，他們也和一般人一樣，上網，看電影，逛美術館，做自己喜歡做的事。他們平均每四天演出一場，一年有三、四個月離開家人在國外巡演。

舞者「上班」一天平均要換掉四件T恤，跳到腳長繭，膝蓋瘀青，腳也磨破皮。這些傷痕，成為一名專業舞者的美麗印記。舞者消耗的體能有時遠超過足球員，卻吃得很精簡。他們午餐常以水果、餅乾、麵包裹腹，因為纖細結實的身材，能讓他們更容易找到肌肉，更自如地運用自己的身體。下班以後，他們花很多時間按摩、泡澡，安慰肌肉。處理完自己的身體以後，吃點東西，讀書，睡覺。

舞者必須經過幾十次，甚至幾百次的排練，才能把作品完美地呈现在觀眾面前。他們不怕辛苦、精益求精的堅持，創造了每一次完美的演出。舞者經常重複演出同樣的作品。但不管在台北、紐約、巴黎、倫敦的舞台上，舞者都把每一場當作第一場那麼投入。雲門舞集助理藝術總監，在雲門超過三十年的李靜君說：「你必須不斷檢視每一個動作及呼吸的關係，尋求新的可能性，才能維持每一次演出都像剛長出來的肌膚那樣鮮嫩。」

嚴謹的紀律是舞者最重要的自我要求。即使生病，失戀，或遭遇挫折，依然要求自己能夠上台，全心全意投入演出。2002年雲門在布拉格，大半的舞者們因食物中毒，上吐下瀉，虛弱無力，卻堅持抱病上台，身影依舊美麗，觀眾完全沒有發現。落幕時，台下照常掌聲如雷。這樣的紀律和自我要求，全都源自對舞蹈的熱情和對專業的責任感。

從生活、閱讀、藝術中學習，是作為舞者的重要功課。一個舞者如果沒有內涵做後盾，就算學會高超的舞蹈技巧，跳出來的舞也不會動人。舞蹈技巧的練習之外，雲門的舞者也學武術、打坐、和太極導引，也學習書法，從臨摹體會王羲之、懷素等書法家的內涵與精神，進而豐富自己的學養與藝術。

問舞者為什麼不怕吃苦？他們會說：「很喜歡光照下來的感覺，一直在追尋那道光。」因為「不服輸，不相信自己做不到」，「對自己的選擇，熱愛的事，應該不計代價為它付出。」他們知道，想要實現自己的夢想，贏得全球觀眾的肯定與掌聲，沒有任何捷徑，只有持續不斷的練習，練習，再練習！

劇場的第一課

什麼叫劇場？

假如你曾經進劇場看演出，你看到了什麼呢？劇場裡有表演者、舞台佈景的變化、明暗的燈光及絢麗多彩的服裝。不管是表演者、舞台佈景、燈光及服裝，都是構成劇場的一部分。也因為劇場演出包含這麼多的元素，劇場也因此被稱之為「綜合藝術」。

一場演出是怎麼產生的？

一個表演作品，通常先由創作者的構想開始，導演根據劇本指導演員，編舞家指導舞者編排舞作，再集合各個不同領域的藝術家—舞台設計、燈光設計、音樂家、服裝設計等，經過長時間的溝通，達成共識。再逐步完成設計圖稿，製作舞台佈景及服裝，最後再與表演者共同在舞台上呈現而完成，就是我們在舞台上看到的演出了。

幕後有什麼？

一場演出的完成，要很多的「幕後工作人員」，除了舞台上看見的表演者之外，有更換佈景道具的舞台工作人員、變換燈光明暗的燈控人員、掌控音樂的音控人員、協助表演者換裝的服裝管理員、還有最主要的發號施令者—舞台監督。他是演出進行的總司令，告訴技術人員佈景道具什麼時候變換、燈光跟音樂該如何搭配、表演者該何時出場。舞台監督必須非常了解一場演出進行的大大小的細節，以掌控全局，讓演出順利進行。台前幕後所有人、事、物，彼此合作才能將表演完美地呈現。

<p>分享觀後感 獲神秘小禮</p>
<p>徵文活動</p>
<ol style="list-style-type: none">將您的觀後感書寫於雲門提供或您自備的稿紙上，註明學校、班級及姓名。字數以300-500字為佳。 請於下列截稿時間前，將觀後感郵寄至雲門舞集。 <p>桃園場 5/21 (五)　員林場 5/28 (五)</p> <p>嘉義場 6/04 (五)　台南場 6/11 (五)</p> <p>花蓮場 6/18 (五)　屏東場 6/25 (五)</p> 可交給班級老師，統一寄送至： <p>251015新北市淡水區中正路一段6巷36號</p> <p>雲門舞集 廖舒寧小姐 收</p> <p>信封請註明：教育推廣演出徵文活動</p> 所有稿件均不退還，敬請自留底稿。
<p>獎勵 擇優入選「雲門獎」的同學，可獲獎狀及神秘小禮。</p>