

雲門舞集

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

雲門教師

太極導引
熊衛 李國維

內家拳
徐紀

芭蕾
吳青吟 林立川 莊媛婷

現代舞
黃旭徽 黃珮華

鋼琴
梁春美 吳佳錦 洪佳伶 郭宗翰

演出

淡水雲門劇場
4／11 4／17—18

桃園展演中心展演廳
5／8—9

彰化縣員林演藝廳表演廳
5／15—16

嘉義縣表演藝術中心演藝廳
5／22—23

臺南文化中心演藝廳
5／29—30

花蓮縣文化局演藝廳
6／5—6

屏東藝術館
6／12—13

十三聲
創作溯源
系列紀錄片

身體篇

色彩篇

聲音篇

十三聲

13 TONGUES

舞者

桃園 台南 花蓮

邵倖紋 陳珮珮 陳慕涵 黃羽伶 賴韋純 顏孝苾
侯當立 陳宗喬 黃立捷 黃柏凱 黃詠淮

依姓氏序

員林 嘉義 屏東

邵倖紋 陳珮珮 陳慕涵 黃羽伶 賴韋純 顏孝苾
周辰燁 侯當立 陳宗喬 陳聯瑋 黃立捷

依姓氏序

感謝

Shaghayegh Beheshti 朱聖倫 李佳曄 何嘉元
姚坤君 高倩怡 陳以軒 陳俊廷 麒麟水族設計企業社

依姓氏序

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」

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

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

攝影 劉振祥

音樂

創作暨統籌

林強

廣州街

觀世界

滿州小調

演唱 曾徐戊妹

錄音授權 屏東縣滿州鄉民謠協進會

聲聞

獨覺

新獨覺

五行——水

請神咒 唱咒指導 陳威銘

變奏那卡西

打擊

鍾成達

嗩吶

郭進財

電吉他

黃培育

錄音

淡水洋活音樂

王秉皇

聲音藝術家

吳燦政

記憶的連連連 漪漪漪漪

文——寫於2016年首演前夕
鄭宗龍

母親說的故事，開啟了這個作品，像石頭丟進平靜的水塘，激起記憶的漣漪向外擴散，童年的視角是蹲在萬華尿涕路邊向上望的景象，只記得天天處處精彩，用文字準確形容，我不會，所以試著用舞蹈，以身體和聲音呈現水面倒映的景象，母親說的「十三聲」也因此被轉述千百次，每次說起，童年記憶裡生猛的人物一尊尊跳到腦海的波浪上，貪心的想看得更清楚，靠近時卻總是被自己映在水上的影子給遮住，我抓著這些感覺跟林強前輩聊起回憶，也感慨這些失去的不再回來：聲音，氣味，形體，事件，顏色，街上人們的態度，如每天世上發生的事，轉眼即逝，如空氣般看不見，是生存吧！我再也找不回記憶裡的人物。林強像是那指路人，我的叩問，他的牽引，召喚出這些模糊的記憶，一天一天慢慢成真，轉化，讓我可以再次追憶，童年艋舺的一條街、一處廟口、一間茶室裡所展現的人事物各種樣態。

乩童們通靈時的臉部表情與赤裸著上身的肉體，相似在廣州街受環境折磨而心智失常的飄泊街友，突如其來的精神發作；酒酣耳熱搖擺過街的男男女女，對比著長年屈窩擺路邊攤的勤奮體態；隔著破鏽的鐵窗飄得不自然的粉簾後，是那一張張強顏歡笑的濃妝豔抹在招手，原來人們不只相貌不同，身體與聲調也大相逕庭，什麼家庭，什麼喜好，什麼信仰，會像舞作裡的錦鯉上的斑紋嗎？帶著它游過一生，這斑紋會隨著人的成長變為多彩嗎？還是有可能漸漸褪去？

和藝術家們佳興，秉豪，奕盛，柏宏一同潛進滋養我們的環境，試圖挖出些什麼，我們像通道，經過後的再生產。柏璋的協助讓我和舞者們更勇敢地探索自己潛藏的聲音向度，在他的鼓勵下，大膽的嚎叫成真了，也不再羞恥害羞，像嬰兒般地記得這與生俱來的純粹力量，每一次編舞，我面對創作的過程依然心懷戒懼，但，我知道的是，有種不能言說的感覺，介於悲傷和喜悅之間，一直蟄伏在身體裡。透過創作，透過和舞者夥伴的交流，由他們站上舞台，展現出這些記憶的樣態。

我總是為這些記憶裡的人們編故事，用想像串起他們的過去現在和未來，或許當年還太小，急需一個故事來解釋這個沒有爆米花和可樂的限制級電影院。「十三聲」不是懷舊的再現，揉合過去的歌、咒語、嘶吼的身體與聲音，是希望編織一條脆弱的絲線，連結過去父母輩傳遞下來說不出來的一種感覺，往源頭的未知繼續探索，然後理解，然後再出發。

往源頭的未知繼續探索，
然後理解，然後再出發。

斯德哥爾摩。

倫敦。

杜塞朵夫。

巴黎。
奧爾良。
克雷泰依。
安錫。
里昂。
香貝里。
布雷斯特。

足

《十三聲》

跡

北京。

長沙。

上海。

寧波。

廣州。

廈門。

澳門。

新北。
台北。
台中。
嘉義。
台南。
高雄。

2016 首演季

十二聲 13 Tongues

台北 國家兩廳院國家戲劇院

台中 中山堂

嘉義 嘉義縣表演藝術中心

高雄 大東文化藝術中心

新北 雲門劇場

萬華剥皮寮

鄭宗龍：「在這裡有點回到家的感覺。我外公的麵店就在前面轉角，我小時候就在這裡賣拖鞋。」鄭宗龍從小就在這條街上長大，蹲在地上顧攤，或抓起兩雙拖鞋載歌載舞吸引人客。

台北國家兩廳院藝文廣場
台南市立體育場

2017 戶外公演

十二聲 13 Tongues

攝影 劉振祥

戶外公演

2017 年 7 月雲門舞集的夏日盛事迎來鄭宗龍的《十三聲》。

螢光色彩流動在台北國家兩廳院藝文廣場與台南市立體育場，數萬人席地而坐，目不轉睛的隨著舞者的肢體時而屏息、時而渴望一齊吼叫，澎湃激昂傾注於夏夜。

攝影 曾悅倫

2018 世界巡演

十三聲 13 Tongues

廈門 廣州 上海 北京 長沙 寧波

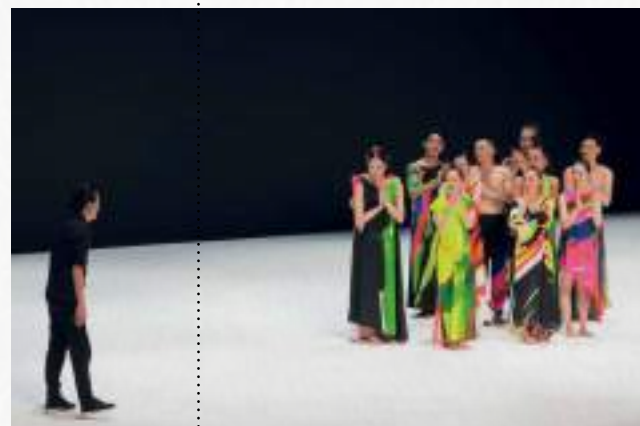
杜塞朵夫國際舞蹈博覽會

澳門藝術節

德國

杜塞朵夫舉辦的國際舞蹈博覽會（Internationale Tanzmesse NRW），為全球最具規模的專業現代舞蹈博覽會。繼 2012 年雲門受邀前往杜塞朵夫國際舞蹈博覽會演出鄭宗龍作品《牆》之後，2018 年鄭宗龍帶著《十三聲》再次回歸杜塞朵夫，於勒沃庫森展演中心（Forum Leverkusen）演出。

2018 年《十三聲》受邀至澳門藝術節壓軸演出。
同年秋季至廈門、廣州、上海、北京、長沙、寧波
六城巡演，並舉辦講座及工作坊交流。

2020 年初，雲門舞集帶著藝術總監鄭宗龍的作品《十三聲》，巡演法國的瓦朗榭納（Valenciennes）、奧爾良（Orléans）、布雷斯特（Brest）、克雷泰伊（Créteil）、里昂（Lyon）、香貝里（Chambéry）、安錫（Annecy）、巴黎（Paris）、克萊蒙費朗（Clermont-Ferrand）、英國倫敦（London）和瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）。一共 11 個城市，演出 27 場。

舞台上的盛大可以想見，長達 63 天，跨過農曆新年的日程裡，隨團的演出行政但漢茵在這一趟巴士里程三千多公里的巡演裡，經歷《十三聲》與巴黎鐵塔、安錫雪景、斯德哥爾摩零下六度的相遇，在她的側寫中嚐得漫長巡演的辛勞，異鄉天氣的冰寒與人情的溫暖，以及跨越國界對舞作喜愛的沸騰——

首站法國瓦朗榭納陰雨綿綿，太陽慵懶近九點才能天亮，鳳凰劇院的夥伴卻笑著說：「這裡的太陽不在天空中，而是在每個人的心裡。」

法國 瓦朗榭納 國立鳳凰劇院

奧爾良 國家劇院

布雷斯特 石英國家劇院

克雷泰伊 藝術之家

里昂 舞蹈之家

香貝里 馬勒侯國家劇院

安錫 邦立厄國家劇院

巴黎 國立夏祐劇院

克萊蒙費朗 國家劇院

英國 沙德勒之井劇院

瑞典 斯德哥爾摩 舞蹈劇院

《十三聲》裡神性、靈魂與人類相遇並對抗——

有時在黑暗中，有時在聖光前，或在水中，在田野。

雲門舞集的年輕舞者以其身體和姿勢的靈活性，如貓般地流動，如空氣般地輕盈，讓觀眾沉浸在一個夢幻世界，一個民族傳奇。

在自然與祖先之間，建立了精神聯繫的迷人故事。

——法國 Artistikrezo.com

奧爾良國家劇院《十三聲》演出前台，滿滿觀眾，無一缺席。

OI

巡演途中我比較在意：

飯店房間乾不乾淨

舞者有沒有浴缸泡澡、水夠不夠熱、水壓夠不夠強

天氣突然變冷時隔天要不要熬鍋薑汁檸檬蜂蜜水、要不要煮個蔬菜湯

要再三提醒演前的便當要準時送到

已經吃了兩天的青江菜和花椰菜當配菜了明天該換個櫛瓜

大家的身體是否健康、心情是否愉快

長途巡演中幫舞者找的洋人按摩師合不合他們的口味

從一個城市移動到下一個城市的途中會不會有什麼意外

法國罷工的群眾會不會影響我們開演

機場報到櫃檯願不願意用團體共同分擔行李重量的方式計算全團的拖運行李

——等枝微末節的小事。

舞團於瓦朗榭納美術館進行工作坊，在藝術作品環繞下交流分享。

02

舞者真的很神奇，無論他們有多麼常弄丟需要報帳的車票機票，甚至把車票跟著褲子一起送進洗衣機，他們一上台演出就像是變成另外一個人，生活中的大條神經都收束為精準的控制力和專注力，台下的靦腆轉瞬就變為自信。平常走路 10 分鐘好像要他們的命，也沒有爬上兩層樓梯的力氣，但在台上卻可以悠然自得地跳 70 分鐘沒有問題，一直堅持到退場後，才趴跪在地上氣喘吁吁。

03

第一站演出的城市是瓦朗榭納，它在法國北邊，鄰近比利時，主要工業是汽車製造，是台灣旅行團不會踏足之地。長年陰雨，當地人只能樂觀地用「雖然太陽不在天上，但都在我們心中」安慰自己。可是《十三聲》票房出奇得好。剛開始我們都歸因於法國民眾普遍勇於嘗試新奇的事物，或是票價低廉這類理由。但演出結束後，一位芭蕾舞者紅著眼眶說：「舞作直擊人心。」

是什麼擊中他的心呢？應該不只是艱舛的野性或是某個狹隘的台灣元素，而是他看見《十三聲》中某種更接近人類共識的源頭，某種舉世皆然的東西吧。也有劇院技術人員的小孩說：「舞者像女神一樣！」舞作中有一段以軟身媽祖為靈感而編成的片段，別說法國小孩了，就連大人都不一定知道這些台灣信仰，可是他的感受卻那麼準確。

里昂舞蹈之家劇院迎來台灣雲門舞集以及驚人奇觀的《十三聲》，一次與宇宙特別的交會，當代與遠古儀式打造出獨特發光的姿態。

——關注全歐洲藝文盛事的義大利媒體 Persinsala

左上 里昂舞蹈之家劇院外牆掛上巨幅主視覺，來自台灣的鮮豔色調，為冷冽的法國冬天抹上刺激的《十三聲》色彩。

右上 在被阿爾卑斯山包圍的香貝里演出。

左下 編舞家在演出後繼續與舞者工作，把握每一次把舞作調整更好的機會。

右下 側台視角——謝幕也還不能放鬆，在台上就是在演出。

巡演到第三站布雷斯特，法國重要的海軍基地和港口城市時，一位 15 年前曾來台灣旅遊的老太太說《十三聲》讓她回憶起台北街道和廟宇的顏色，讓她很感動、很懷念。

左上 歐洲巡演首站鳳凰劇院的行政人員，聽到舞團要去布雷斯特演出，他們笑說：「你們要去世界的盡頭演出了。」此景為舞者所拍攝，布雷斯特的港口風景。

右上 雲門舞集於法國巴黎國立夏祐劇院首演《十三聲》，謝幕時觀眾迴響熱烈。

左下 雲門舞集首度登法國巴黎國立夏祐劇院，舞團於艾菲爾鐵塔前合照。

巡演到法國最後一站克萊蒙費朗，米其林輪胎發跡的城市時，遇見一位曾在米其林公司任職做腳踏車輪胎的退休老奶奶，她以前常常因公來台灣，看完演出後說：「真是動人！」

還有一位二十幾年前在台灣外國學校教書的女士，她特地從衣櫃深處挖出她 1992 年購買的雲門 T 恤，興奮地說：「我今晚不是在法國，我跟著舞作到台灣去了，《十三聲》喚醒我 28 年前在台灣的回憶，我可以聞到台北的味道，看到台北的人，好像有一條線把大家串在一起。」

左上 布雷斯托石英劇院舉行演前導聆，引述舞蹈家羅曼菲的話：「舞蹈其實很簡單，就跳得很開心就好了。」

左下 完成法國最後一站克萊蒙費朗國家劇院的演出，舞團與載著他們奔波 3,000 多公里的巴士說再見。

右上 緊湊的行程中，舞團難得抵達位於阿爾卑斯山腳下的安錫，大夥被美麗的山景雪景震懾。此圖為鄭宗龍於安錫拍攝的雪景。

右下 克萊蒙費朗國家劇院為《十三聲》特別製作了風格獨特的海報，輕巧的排版又現代又有東方風味。舞團於海報前合照留念。

《十三聲》用獨特的美感，在一場一場的演出中一邊結交新朋友，一邊喚起老朋友的記憶，一股無以名狀的、發著光的能量就這麼流動來流動去，從台灣串接到歐洲，或許輕輕撫摸一下觀眾的心，或許短短停留在觀眾的腦海裡，直到下一次再度攪動。

英國倫敦金融時報（Financial Times）以雙面跨頁大篇幅報導雲門舞集。