

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
排練指導 楊凌凱
排練助理 黃嫩雅 葉博聖

舞者

李姿君 陳慕涵 黃嫩雅 蘇依屏
吳睿穎 侯當立 黃立捷 葉博聖
邵倬紋 范家瑄 黃羽伶 鄭希玲
周辰燁 許辰 許誌恒 陳宗喬 陳聯璋 黃律開 黃柏凱
張育慈 陳珮珮 顏孝芯 黃彥程
黃湘庭 趙心 賴韋蕪 王鈞弘 林品碩

《薪傳》

策劃編作 林懷民
創作顧問 奚淞
舞題提供 張繼高
薪傳題字 董陽孜
音樂 序幕曲／南管 間奏曲／陳達 人聲／第一代薪傳舞者
作曲 陳揚（序曲、渡海、節慶）
李泰祥（耕種與豐收 改編 蘇桐／曲 陳達儒／詞 的農村曲）
現場演奏 朱宗慶打擊樂團
燈光 設計／林克華
重現／林思甄
道具設計 獅頭（節慶）／奚淞
服裝設計 林璟如（時裝）以及 傳統客家服裝
舞作重現／排練 李靜君
音樂指導 梁春美

林懷民 策劃編作

出身嘉義的林懷民原是一位著名的小說家。2019 年，他長銷的成名作《蟬》發行五十週年紀念版。1970，23 歲那年，就讀美國艾荷華大學「作家工作坊」時，開始正式習舞。1973 年創立雲門舞集。1983 年創辦國立藝術學院（今國立臺北藝術大學）舞蹈系。1999 年創立雲門 2。2019 年年底，從他主持四十六年的雲門舞集退休。

林懷民經常從亞洲美學汲取靈感，編創充滿當代意識的舞作，包含《白蛇傳》《紅樓夢》《薪傳》《九歌》《家族合唱》《水月》《流浪者之歌》《風·影》《屋漏痕》《稻禾》以及「行草三部曲」的《行草》《松煙》《狂草》等，作品屢獲國際重要媒體選為年度最佳舞作。倫敦泰晤士報讚譽他是「當代最重要的編舞家之一」。

2019 年，英國衛報將他的《關於島嶼》選入「21 世紀頂尖 20 舞作」。同年雲門舞集從全球舞團脫穎而出，獲頒英國國家舞蹈獎的最佳舞團獎。在他的領導下，雲門舞集演遍臺灣城鄉，每年舉辦免費戶外演出，每場觀眾數萬，讓雲門舞作進入普羅大眾的生活，成為三四代臺灣人的共同記憶。

2013 年，林懷民繼瑪莎·葛蘭姆、模斯·康寧漢、碧娜·鮑許、威廉·佛塞之後，獲頒有「現代舞諾貝爾獎」美譽的「美國舞蹈節終身成就獎」。同年，聯合國教科文組織的國際劇場機構邀請他在巴黎舉辦的「國際舞蹈日」，代表全球舞蹈界人士發表獻詞。

其他的獎賞包括臺灣和香港六所大學的榮譽博士，美國洛克斐勒三世獎，法國文學藝術騎士勳章，英國三一拉邦音樂與舞蹈學院榮譽院士，德國舞動國際舞蹈大獎的終身成就獎，國際表演藝術協會卓越藝術家獎，勞力士基金會創藝師徒計畫的導師，菲律賓麥格塞塞獎，行政院文化獎，蔡萬才台灣貢獻獎，並獲選為時代雜誌「亞洲英雄人物」。

林懷民的文字作品包括《蟬》（印刻）《跟雲門去流浪》（大塊文化）《摩訶婆羅達》（聯合文學）。他退休後，在 2022 年出版的《激流與倒影》（時報出版社）連獲臺灣文學獎的金典獎、臺北國際書展的非小說獎首獎、亞洲週刊全球華人十大好書、金石堂年度十大影響力好書。

奚淞 創作顧問

國立藝專美術科畢業後，留學巴黎美術學院。1976 年返臺，任雄獅美術主編，漢聲雜誌副總編輯，長期從事民間藝術的採集與出版，與吳美雲、姚孟嘉、黃永松並稱「漢聲四君子」，對臺灣文化影響深遠。

奚淞是重要的畫家，與文學創作者。出版的作品包括白描的《三十三觀音畫像》、油畫的佛傳《大樹之歌》與《光陰十帖》等畫作，以及《封神榜裡的哪吒》《給川川的札記》《姆媽，看這片繁花！》。

七、八〇年代，奚淞擔任雲門的創作顧問，與林懷民合作舞劇《哪吒》《夸父追日》《我的鄉愁，我的歌》等舞作。他協助林懷民構思《薪傳》文本，也用米篩設計繪作了〈節慶〉中憨態可掬的獅子頭。

董陽孜 舞題題字

8 歲開始臨習古代碑帖，書法結合傳統與西方美學，是當代最重要的書法家之一。董陽孜作品筆力雄渾奔放，充滿現代感，展出每每轟動，廣為國內外美術館收藏。2021 年，香港M+ 博物館便以四根高聳的長柱展出董陽孜書法迎賓。同時，她為書籍、表演藝術活動、機關行號的題字也深入臺灣人的生活。

1973 年，留美歸來，32 歲的董陽孜應林懷民的邀請，題寫了「雲門舞集」的團名，自此展開數十年的合作，題寫了《薪傳》《廖添丁》《紅樓夢》《九歌》《春之祭禮》《夢土》《定光》等舞作題目。

陳達（1906—1981）作曲

臺灣最知名的民歌手陳達，1906 年出生於恆春。他不識字，也不會讀譜，憑著口傳，意會，與高超的自編歌詞的稟賦自學吟唱，成為鄉里極受歡迎的歌手。

1967 年，作曲家許常惠帶領「民歌採集」小組到了恆春，聽到這位孤獨的老人吟唱的滄桑民歌，不禁感動落淚。「民歌採集」另一位召集人史惟亮邀請陳達北上，錄製出版了唱片。1977 年，史惟亮將錄音帶交給洪建全基金會重新出版唱片。

七〇年代，「唱自己的歌」蔚然成風，陳達成為民歌的象徵。1976 年，陳達到臺北「稻草人」西餐廳駐唱，場場爆滿，從此間斷性的應邀到臺北演唱。1978 年 11 月，邱坤良受林懷民之託，遠赴恆春，把陳達帶到臺北。進了錄音室，從「祖先鹹心啊過臺灣」，唱到蔣經國與十大建設，陡然收尾：「臺灣後來好所在，三百年後人人知。」林懷民從這龐大的史詩吟唱，剪輯出三小段，為舞劇的發展點題。

2022 年，洪建全基金會復刻發行絕版四十五年的《陳達和他的歌》的黑膠唱片。

陳揚（1956—2022）作曲與音樂演出

先天右耳失聰，5 歲由母親啟蒙，學習鋼琴。8 歲撰寫第一首廣告曲。15 歲於中山堂舉辦首場鋼琴發表會，並出版《陳揚鋼琴作品集》。18 歲考入文化大學音樂系，主修理論作曲，副修鋼琴與打擊樂。23 歲決定放棄演奏生涯，專事創作。陳揚創作範疇包括廣告、電影配樂、流行歌與劇場音樂。《魯冰花》《桂花巷》都是廣為流行的傑作。

1981 年起，陳揚先後獲頒五座金鼎獎，三座金馬獎，六座金曲獎。2015 年，獲頒金曲獎的特別貢獻獎。他的劇場作品包括綠光劇團的《領帶與高跟鞋》、當代傳奇的《奧瑞斯提亞》、舞蹈空間的《東風乍現》等。在《薪傳》首演季，他和許婷雅合力完成打擊樂部分的演出。1983 年，舞作整修重演，陳揚譜出〈序曲〉〈渡海〉與〈節慶〉三段音樂，更一人獨挑〈拓荒〉的打擊樂演出。

陳揚於 2022 年病逝，享年 66 歲。

李泰祥（1941—2014）作曲

臺東馬蘭部落阿美族人。1964 年國立藝專音樂科畢業後，應聘擔任臺北市交響樂團小提琴首席，1974 年出任樂團指揮。1965，24 歲那年，在國際學舍舉辦首度作品發表會，備受好評。

李泰祥是極少數能夠兼顧嚴肅與流行的音樂家。他現代音樂作品包括《弦樂四重奏》《太虛吟》鋼琴五重奏《氣斷流》，清唱劇《大神劇》歌舞劇《大風起兮》歌舞劇《棋王》管弦樂《狩獵》等。他也是多產的流行歌作曲者，〈橄欖樹〉〈歡顏〉〈一條日光大道〉〈錯誤〉〈告別〉都是傳唱幾代人的經典。

林懷民在 1973 年，雲門首演季，便以李泰祥的現代音樂《運行》編舞，隨後委託他為《生民》譜曲，又以《大神祭》編作《射日》。1978 年，李泰祥應邀以〈農耕曲〉的旋律改編為人聲與器樂的樂曲，作為〈耕種與豐收〉的配樂。

2011 年，李泰祥獲頒二等景星勳章。2014 年，病逝臺北，享壽 72 歲。

林克華 燈光設計

乙太設計公司主持人，亞洲華人地區最負盛名的劇場設計家之一。美國耶魯大學戲劇學院設計研究所碩士，師事國際劇場大師李名覺、珍妮佛·提普頓等人。

林克華長年與優劇場、果陀劇場、朱宗慶打擊樂團、當代傳奇劇場、漢唐樂府、南管樂坊王心心合作，設計燈光與舞台。1980年與詹惠登創立的「雲門實驗劇場」，為臺灣培訓了眾多劇場技術人才。近年來，參與包括衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心、雲門劇場等臺灣多數重要劇院、音樂廳的規劃設計。

1979年加入雲門，擔任雲門技術總監與燈光設計多年。作品包括《紅樓夢》《九歌》《家族合唱》《焚松》《松煙》《風·影》等舞作的燈光。

目前《薪傳》的燈光是林克華在1983年設計的版本。

林思甄 《薪傳》燈光重現

2003年國立臺北藝術大學劇場設計系畢業，主修燈光設計。2008年至2018年為雲門專職燈光技術指導，參與《流浪者之歌》《水月》《花語》《屋漏痕》《稻禾》《白水》《微塵》《關於島嶼》《十三聲》《毛月亮》《定光》《霞》等舞作演出。其他燈光技術指導作品包含阮劇團《我是天王星》及優人神鼓《藏音天路》等。

林璟如 服裝設計

從事服裝設計近半世紀，曾與無數知名團體合作，為三百多齣舞台作品設計服裝，是劇場界最資深的服裝設計家。1992年獲傅爾布萊特獎學金，赴紐約市立大學遊學一年，參與紐約市立芭蕾舞團及紐約市立歌劇院五十週年演出之服裝工作。近年來致力於技術劇場新生代人才培訓工作，並任無獨有偶劇團的藝術顧問。2006年獲頒國家文化藝術獎。

1980年起與林懷民長期合作，為雲門《紅樓夢》《我的鄉愁，我的歌》《夢土》《水月》《行草》《松煙》《屋漏痕》《秋水》等多齣重要舞作設計服裝。

本季《薪傳》的時裝是林璟如的設計。

李靜君 舞作重現／排練

生於高雄。1983 年加入舞團。1994 年起擔任排練指導，2003 年起擔任助理藝術總監。

李靜君在雲門擔綱獨舞，以精湛的舞技與細膩的詮釋，創造許多重要角色：其中《九歌》的女巫，《竹夢》的紅衣女子，《家族合唱》中以一隻手舞出萬千表情的獨舞，最感人肺腑。媒體讚美她是「舞台上最亮的舞者」。2004 年成為第一個以舞者身分獲得國家文藝獎的藝術家。

1999 年獲倫敦三一拉邦音樂舞蹈學院碩士學位。曾與英國編舞家 Lea Anderson 工作，赴巴黎演出，並與加拿大舞台設計 Tania Étienne 合作演出獨舞《珍珠之庭》。2004 年代表林懷民赴瑞士，指導蘇黎世芭蕾舞團演出雲門舞作《烟》，2005 年指導荷蘭茵楚登斯舞團演出雲門舞作《白》。

本季，她重排復刻二十年未演的全本《薪傳》。

梁春美 《薪傳》音樂指導

1990 年赴美國加州大學音樂系進修應用音樂，曾於美國德州、東京、首爾等地發表作品。1991 年起，擔任雲門的音樂指導。她是這三十年來，林懷民創作上最重要的音樂夥伴。她回答林懷民音樂上的問題，一起討論、選擇舞作的音樂。《關於島嶼》《稻禾》《風·影》《狂草》《松煙》《行草》《烟》《竹夢》等舞作的編創過程，都有梁春美的貢獻。她也是《風·影》《狂草》《稻禾》《關於島嶼》的作曲家之一。在過去三年裡，梁春美在臺灣、日本創作樂曲。