

算一下，認識劉紹爐老師已有廿五年了！當時我是國立藝術學院（台北藝術大學前身）音樂系的新鮮人，被找去甫成立的舞蹈系去彈鋼琴伴奏，委身在基隆路台灣工業技術學院（台科大前身）地下室的藝院舞蹈系排練教室，我替一位也很年輕的男老師彈奏現代舞伴奏。反正是「現代」舞嘛，又不是古典芭蕾一點兒跳錯或我彈錯眾人皆知，所以我也就隨便彈彈，還蠻愉快的賺了不少生活費。沒多久，這位老師就離開學校，聽說到美國去了。

再次見到劉老師是我1996年自美國返台後的事，在什麼場域相遇我已不記得了。而到了1999年春末，劉老師找我為光環十五週年舞作《黑潮》譜曲，同年十月底在台北國家劇院首演，音樂部份由七名音樂家現場演奏，視覺與聽覺的美感共呈，傳為佳話。

一晃眼十年，劉老師又要我提供些音樂，為光環廿五週年新作配樂，並希望也能有音樂家現場演奏。首演日是十月一日，一下子讓我想到去年十月一日辭世的我作曲恩師盧炎（1930-2008），他與劉老師同為1998年第二屆國家文藝獎的得主，劉老師也曾於盧老師七五大壽慶生音樂會中興之所至、翩然起舞。盧老師於1997年寫作一首大提琴獨奏曲《歌》，樂曲瀟灑自成、游刃有餘，完全是大師風範。而我初聞此曲後甚為感動，於次年也寫了一首大提琴獨奏曲，名為《短歌》，樂譜上記著將此曲「含蓄地敬獻恩師盧炎教授」。此曲使用相當儉約的聲音素材表達悠然、閒逸之感，但我自知此曲之氣度侷促如小兒，距離老師爐火純青的地步還差的遠，因而我一直沒有將此曲與敬獻之事告訴盧老師，現在更沒機會了。

大提琴的深沉與耐聽是很適合搭配舞蹈的，這也是為什麼雲門的水月會請大提琴家演奏巴哈的無伴奏，而不是找樂器之后小提琴來。此外，劉紹爐老師也特地將我早年一首低音提琴獨奏曲《八》配舞，此曲非常具有空間性與戲劇性，結構龐大，許多聲響可直接聯想到京戲武場之身段表現。

盧炎老師七零年代末期在美國求學時寫了一組《鋼琴前奏曲四首》，五聲音階的片斷化交匯著西方現代語彙的無調性手法，特別是其中的第四首「鋼琴低處的和絃、底部的頑固音型或沉實的密集音堆與高處飄落的旋律線或迅捷的音群等『音響客體』的呼應、對比與互補；廣闊的空間裡悠然地漫步、自在地歌唱，莫名的情緒騷動，喜悅和激情，風暴與平靜...」。〈音樂學家連憲升語〉而我近年來或許因年歲日增，對南管音樂所表現出獨特的「深、穩、雅、韻」之感日益喜好。寫於2003年春為大提琴與鋼琴的《南·樂II》，其創作理念更是露骨地將「非西方」傳統音樂演奏者自主加花修飾性所形成的「支聲複音」（Heterophony）表現方式，作為此樂曲主要且幾乎是唯一的創作手段依據。曲風典雅閒靜，刻意避免出現過於西方式的感官性張力對比，嘗試呈現出南管音樂中的細緻、嫵媚之情趣，並保持音樂質地上的純度。

我也邀請我的同事、也是盧老師的高足、居國內電子音樂創作翹楚地位的曾毓忠提供數首精彩之作品。其中《幻象山水》透過現場鋼琴家與預先錄製電子音樂之交相融合與情境氛圍烘托，嘗試刻畫出一種幻象式的山水畫面；《天空不再是藍的》、《太極氣》與《五行》則嘗試透過西方科技之運用，傳達若干東方哲學之想法，體現一種東西文明相互為用之創作理念。而今晚最後一支舞作的音樂《無·炎》，也是特別為此盛會而作，取材自盧炎老師大提琴作品《歌》之若干片段，透過電腦加以剪接、變形，最後以數位蒙太奇手法組織而成，也傳達了對盧老師思念之情懷。

綜觀《無言2009》的音樂形式與呈現，會是個有趣的經驗。劇場內可「看到」現場兩位音樂家輪流「新鮮」地現做出些許溫暖的曲調，交替穿插著從幽暗空間傳來的帶有冷峻、距離感又變化多端、難以莫測的電子聲響，聽覺感受上不斷的一來一往，製造出真實與幻境、虛擬與實體，似是對立的兩者也因此有對照、並列、協調、乃至共存。

這次邀請的大提琴家劉妹嫻，曾在盧炎老師生前演奏過其作《歌》，也是十一年前我的《短歌》的首演者。鋼琴家謝欣容也是從小被盧老師看著長大的，也曾於盧炎七五大壽慶生音樂會中演出盧老師的新作。我曾詢問過劉紹爐老師，真的要在空間有限的實驗劇場中安排音樂家現場演奏嗎？不但要邀約音樂家費時排練、場地租借鋼琴等所費不貲，播放錄音不就省事多了？劉老師淡淡的回我：「舞者知道音樂家在旁演奏，跳起來是不一樣的。」非常佩服劉老師總是對藝術的執著，欣賞光環演出的觀眾是有福的。

演職人員表

藝術總監：劉紹爐
團長：楊宛蓉
藝術顧問：鍾明德

【創作演出】

編舞：劉紹爐
燈光設計：房國彥
作曲家：盧炎、李子聲、曾毓忠
大提琴：劉妹嫻
鋼琴家：謝欣容
排練指導：楊宛蓉
服裝設計原創：李冠毅
再設計：劉紹爐
舞者：王憲彬、廖家興、
林思良、黃如玥、
張悅珊、卜凱蒂(實習舞者)、
劉紹爐

【教師】

現代舞與即興：劉紹爐
芭蕾舞與肢體調整：楊宛蓉
太極拳：王憲彬

【行政】

製作人：楊宛蓉
企劃執行：王妍雅
推廣執行：楊環宇
會計：陳福連
攝影：李銘訓
平面設計：鄭楚如
英文翻譯：呂真真

【技術】

舞台監督：翁翌軒
技術執行：群動藝術有限公司
網頁支援：季惠民
協力相助：李信友

國立師範大學體育學系畢業，美國紐約大學悌西(TISCH)藝術學院舞蹈研究所碩士。早期受到劉鳳學教授啟蒙，開始投身舞蹈生涯，之後在雲門舞集受到林懷民老師薰陶，為雲門舞集創始團員。1982年赴美進修，曾隨安娜·哈普林、艾文·尼可萊斯及莫瑞·路易斯等多位大師學習編舞。1984年與同為舞蹈工作者的妻子楊宛蓉共同創辦光環舞集，現任光環舞集藝術總監暨編舞。

- 1982~1996曾任台南女子技術學院舞蹈系副教授。
- 1990年在紐約發表《念天地之悠悠》一舞，紐約時報舞評家評為「動作簡單、卻饒富深意」。
- 1993年發表新作《大地漫遊》，國立藝術學院鍾明德博士認為此舞把臺灣現代舞帶至另一高峰。
- 1994年獲中華民國舞蹈學會舞蹈飛鳳獎。
- 1995年獲台灣省文藝作家協會頒發第十九屆中興文藝獎章。
- 1997年以《奧林匹克》榮獲德國路德維「表演藝術創新獎」。
- 1998年獲第二屆國家文化藝術基金會頒發國家文藝獎。
- 1999年由鍾明德博士撰寫《舞道》一書，闡明劉紹爐舞蹈途徑與方法。
- 2001年獲台北縣政府頒發年度文化藝術人才舞蹈貢獻獎。
- 2006年獲行政院客家委員會頒發首屆客家貢獻獎。



劉紹爐舞蹈編作年表

- 2009年《無言2009》*Silend Dance*
- 2008年《朝聖者之夢》*Pilgrims' Dream*
- 2007年《人物語》*Of Man and Object* / 《山歌踏舞》*Dancing to Mountain Songs*
- 2006年 新版《奧林匹克》*Olympics*
- 2005年《水際》*Waterside* / 《滿山越》*Meandering Over the Mountain*
- 2004年《水域70%》*Body Water*
- 「光環20・精華再現」*20th Anniversary Retrospective of the Taipei Dance Circle*
- 2003年《平板》*Pingban or Moderato*
- 2002年《流轉》*Flow* / 《身音書寫》*Sight and Sound - Exercise Two*
- 2001年《神曲2001》*Divine Comedy 2001* / 《肢體延伸》*Sight and Sound - Exercise One*
- 2000年《斷層》*Faults*
- 1999年《黑潮》*Black Tide*
- 1998年《草履蟲之歌》*Ode to a Paramecium*
- 1997年《油畫》*Oil painting*
- 1996年《框架》*Framework*
- 1995年《舞田》*Dance Field*
- 1994年《奧林匹克》*Olympics*
- 1993年《大地漫遊》*Dance over the Universe*
- 1992年《箱上走》*Walking on a Box*
- 1991年《鏈》*Interlock*
- 1990年《念天地之悠悠》*Hermits in the Bamboo Forest*
- 1988年《另一波》*Another Wave*
- 1987年《天真》*Naivete*
- 1986年《霸王別姬》*Farewell, My Concubine* / 《主題與變奏》*Theme and Variation*
- 1985年《鄉旅》*Journey through the Country*
- 1984年《網纏》*Spider Web*



(左)光環舞集團長暨排練指導/楊宛蓉

(右)藝術顧問/鍾明德

光環舞集團長暨排練指導 / 楊宛蓉

1984年與劉紹爐共同創辦光環舞集，現任光環舞集團長暨排練指導。從事舞台表演、教學數十載，曾參加『雲門舞集』演出、擔任『台北藝苑』芭蕾舞團舞者及排練指導。1982年與1992年兩度赴紐約隨芬妮絲·強(Finis Jhung)及瑞娜·羅曼特(Zena Rommett)學習芭蕾與身體位置調整，並於摩斯·康寧漢舞蹈學校習現代舞。1985~1999任教於台南家專舞蹈科，現任光環舞集芭蕾舞及肢體調整教師、嘉義女中舞蹈班、台南科技大學舞蹈系芭蕾舞教師。

藝術顧問 / 鍾明德

紐約大學戲劇博士，現任國立台北藝術大學戲劇學教授，亞洲文化協會(Asian Cultural Council)及中美亞洲文化基金會顧問、光環舞集藝術顧問等職務。著有《神聖的藝術-葛羅托斯基的創作方法》(2001)、《舞道—劉紹爐的舞蹈途徑與方法》(1999)、《小劇場運動史》(1999)、《繼續前衛：尋找整體藝術及當代台北文化》(1997)、《現代戲劇講座：從寫實主義到後現代主義》(1995)、《補天：麵包傀儡劇場在台灣》(1994編)、《在後現代主義的雜音中》(1989)、《紐約檔案》(1989)、《從馬哈/薩德到馬哈台北》(1988譯述)等書和學術論文多篇。

燈光設計 / 房國彥

紐約州立大學帕契斯分校劇場設計技術系藝術碩士。現任教於國立台北藝術大學劇場設計系。近兩年舞臺設計作品，包括國立台北藝術大學《一口箱子》、《吶喊竇娥》，台灣弦樂團《消失的王國》、蘭陵三十《荷珠新配》，以及芭蕾舞劇《柯碧莉亞》的燈光設計，並長期為光環舞集舞作：《奧林匹克》、《油畫》、《草履蟲之歌》、《黑潮》、《斷層》、《神曲2001》、《流轉》、《平板》、《水域70%》、《水際》等擔任燈光設計，並隨團至美國、澳洲、捷克、愛沙尼亞、法國、新加坡、日本、越南、葡萄牙等地藝術節演出，其設計風格普獲國內外舞評及觀眾之喜愛。

作曲家 / 盧炎

(1930年11月20日~2008年10月1日)，費城賓州大學音樂研究所碩士，返台後即擔任東吳大學音樂學系講師。汲汲於作曲達四十年之久為藝文、樂界人士所敬重。1998年獲頒「國家文藝獎」，為首位獲得此獎的作曲家。

作曲家 / 李子聲

交通大學音樂所副教授，美國賓夕法尼亞大學作曲博士，台灣中壯世代重要作曲家。作品涵蓋中西器樂、聲樂等室內樂、獨、合奏唱等各類型，音樂風格融合中國傳統音樂菁華與西方現代性語彙之手法。作品曾在歐、亞、北美與大洋洲等十餘國演出，包括國際現代音樂協會、亞洲作曲家聯盟、上海之春、華沙之秋、德勒斯登、薩爾茲堡等音樂節。

美國北德大學音樂藝術博士，現為國立交通大學音樂研究所及聲音與音樂創意科技碩士學程(SMIT)專任副教授。作品曾獲得國際電腦音樂比賽優勝，包含義大利Pierre Schaeffer首獎及三獎，比利時Metamorphoses優勝作品，及捷克布拉格MUSICA NOVA、法國Bourges之決選作品。電腦音樂作品已被收錄於加拿大DISCONTACT、美國CDCM、義大利Pierre Schaeffer、丹麥KECD2、美國SEAMUS、比利時Metamorphoses、義大利Contemporanea等國外出版之音樂專輯中。

大提琴 / 劉姝嫻

奧地利維也納市立音樂院演奏家文憑特優獎畢業，約翰霍普金斯大學琵琶底音樂院大提琴演奏碩士，國內最受矚目的大提琴演奏家之一。曾多次與國際知名演奏家如Rostropovich、Alexander Rudin、Gil Shaham、林昭亮等於音樂會中合作，目前為國立高雄師範大學專任及台北藝術大學兼任副教授。

鋼琴家 / 謝欣容

國立藝術學院(現國立台北藝術大學)畢業後，赴奧地利隨David Lutz教授繼續深入學習聲樂伴奏藝術，1999年取得國立維也納音樂院(現國立維也納音樂大學)之「聲樂伴奏家」文憑。2001年受邀擔任維也納現代音樂節中，中國作曲家郭文景歌劇作品「夜宴」之歌劇伴奏。2002~2003年受聘為俄國聖彼得堡馬林斯基劇院青年歌唱家學院(Mariinsky Academy for young singers)專任伴奏。2002年獲國際林姆斯基·高沙可夫聲樂大賽《最佳伴奏》獎。2008年獲德文藝術歌曲大賽《最佳伴奏》獎。現任職於國立台灣藝術大學音樂系、國立台北藝術大學音樂系、國立實驗合唱團。

舞者 / 王憲彬

輔仁大學體育系畢業。1986年加入光環舞集至今演出超過400場，為光環舞集之資深舞者。多次隨團出國參加日本、美國紐約中華新聞文化中心、德國阿亨市路德維美術館及柏林世界文化會館、澳洲墨爾本、布拉格、愛沙尼亞戴奧尼西亞...等國家參與國際藝術節開幕、閉幕演出。國內參與《身音書寫》、《流轉》、《平板》、《水域70%》、「光環20·精華再現」、「水際》、《滿山桂》、《奧林匹克》、《人物語》、《朝聖者之夢》等舞作首演暨巡演，為今年度新作《無言2009》舞者。

舞者 / 廖家興

國立中正大學哲學系畢。曾參與《2608》那個劇團、《界》抱抱劇團公演、台南人劇團第八屆青年劇場。2008年加入光環參與《人物語》巡演、《山歌踏舞》巡演、《朝聖者之夢》新作首演暨巡演，為今年度新作《無言2009》舞者。

舞者 / 林思良

國立台灣藝術大學舞蹈系畢業。曾參與十方樂集十週年音樂會擔任「阿席那Carlos-Roque ALSINA」舞者、陸涓姿打擊獨奏會演出獨舞者、「MIT」台灣精品車服發表會演出舞者、「紡拓會」車服發表會舞者、香港地鐵廣告舞者。2009年加入光環，參與《朝聖者之夢》巡演，為今年度新作《無言2009》舞者。



舞者/王憲彬

舞者/廖家興

舞者/林思良

舞者/黃如玥

舞者/張悅珊

舞者/
黃如玥

台南科技大學舞蹈系畢業。2006~2009年參與臺南科技大學舞蹈系相關活動。2009年加入光環舞集，為今年度新作《無言2009》舞者。

舞者/
張悅珊

國立台灣戲曲學院畢業。曾參予2003~2007年間各類舞蹈比賽，偶偶奇幻劇團「驚爆火焰山」演員、屏風表演班「京戲啟示錄」演員。2009年加入光環，為今年度新作《無言2009》舞者。

實習舞者/
卜凱蒂

美國華盛頓州（西雅圖）人，華盛頓州大學戲劇系畢業並於2000年來台。2008年入學國立台北藝術大學劇場藝術研究所主修表演。在學期間1998-1999年曾師事Phyllis Gooden-Young學習現代舞。對各類表演及跨文化藝術有濃厚興趣。

企劃執行/
王妍雅

樹德科技大學幼教系畢業。曾任《漂白水》票務、《房間裡的衣櫃》舞台監督「六八劇舍」，《風吹過十三號碼頭》道具助理「南風劇團」。2006年加入光環，參與《奧林匹克》、《人物語》、《朝聖者之夢》舞作行政執行。

推廣執行/
楊環宇

稻江科技暨管理學院應用藝術與設計系畢業。2007年任職於宇喬企業社設計助理，期間經歷：雪見山莊之雪霸地景模型製作，高雄世運吉祥物製作生產。2008年加入光環，參與《朝聖者之夢》巡演推廣執行。

舞台監督/
翁翌軒

在劇場工作期間，擅長電腦燈操作及音響工程，現任職於群動藝術有限公司。曾合作過的國內團體不計其數，其中包括：三十舞蹈劇場、舞蹈空間、肢體音符舞團、台北愛樂、當代傳奇劇場、光環舞集、原舞者...等；近年合作過國外團體包括：蘇州崑劇團、雲南映象、國際舞星芭蕾舞團...等。