

The Game of

嬉遊舞鈴

DIABOLO

Dance

建·華·表·演·廳

2003年由國藝會及建弘等文教基金會合作企劃之「表演藝術追求卓越」專案，共甄選出2005-2006年十六個國內優秀製作計劃，贊助其創意發想與首演製作。

為協助國內表演藝術團體推廣票房並使其有機會學習經營管理課程，建華金控特“接力”另行贊助這十六個製作的票房行銷工作，並運用企業資源進一步為表演團體規劃財務、行政管理、人力資源等課程，建華金控希望這樣的長期互動能為企業及藝術雙方都帶來新的思維與生命力。

「建華表演廳」各項演出，敬請期待！

2005年1月14~30日	表演工作坊/這一夜，Women說相聲/城市舞台
2005年2月19~20日	亦宛然掌中劇團跨界演出【驚見虹霓關】/中山堂光復廳
2005年4月15~16日	舞蹈空間舞團/三探東風/新舞台
2005年5月6~15日	創作社劇團/影痴謀殺/國家劇院實驗劇場
2005年5月22日	擊樂文教基金會/「非」常活力-朱宗慶打擊樂團非洲樂舞情/國家戲劇院
2005年6月16~19日	外表坊時驗團/恐怖酒吧/新舞台
2005年8月26~28日	舞鈴劇場/舞鈴世紀/國家戲劇院
2005年9月16~18日	唐美雲歌仔戲團/人間盜/國家戲劇院
2005年9月16~18日	如果兒童劇團/誰是聖誕老公公/新舞台
2005年10月14日	十方樂集/十方.音樂.李泰祥/國家音樂廳
2006年3月31日~4月1日	三十舞蹈劇場/Cinderella,她是誰啊?/城市舞台
2006年4月28~30日	台南人劇團/希臘喜劇<利西翠坦>/台南延平郡王祠
2006年5月	舞蹈空間舞團/明日事件/華山藝文特區
2006年7月22日	金枝演社劇團/流浪胡撇仔—浮浪人之歌展演製作/淡水捷運站
2006年8月	優人神鼓/與你共舞/國家戲劇院
2006年11月	果陀劇場/歌舞劇—金大班的最後一夜/國家戲劇院

指導單位：國家文化藝術基金會

嬉遊舞鈴—2005國家戲劇院首演

The Game of Diabolo Dance

2005/08/26~27 19:30 國家戲劇院

2005/08/28 14:30 國家戲劇院

演出單位：舞鈴劇場

DIABOLO DANCE
THEATRE
舞鈴劇場

主辦單位：

舞鈴劇場（首演場）

國立中正文化中心（首演以外場次）

協辦單位：台北市立中正國小

媒體贊助： *SinoPac* 建華金控

首演贊助：

建弘文教基金會

復華文教基金會

新光吳火獅文教基金會吳東進基金會

國家文化藝術基金會

★ 特別感謝英國畫家Lilia Pegado提供私藏畫作「痛苦到不了的花園」為舞台主視覺。

表演藝術 追求卓越

策劃執行：

國家文化藝術基金會

贊助單位：

建弘文教基金會

復華文教基金會

吳東進基金會

新光吳火獅文教基金會

嬉遊舞鈴

夏天 SUMMER

Game 1. 快樂島 Happy Island

夏天淡淡晨霧中，甜甜的陽光從樹葉層層疊疊間隙中灑落在草地上，小朋友趁著爸媽賴床的時候偷偷的跑到這裡玩耍。他們在無意間發現了鈴，莫名喜歡上「她」，從此，生命有了彩虹。

音樂：「白鷺鷥」/台灣民謠 梁春美改編

「大地之舞」/台灣原住民音樂 鍾耀光改編

「中國花鼓」/克萊斯勒

Game 2. 大腳丫 Super Foot

光光的腳丫，大大的太陽，長滿葉子的大樹旁邊有涼涼的溪水。孩子們踮著腳尖跳過燙燙的石頭，「鈴」也跟著跳著跳著跳過小溪、葉尖和熱熱的微風。

音樂：「白鷺鷥」/台灣民謠 梁春美改編

「草螟弄雞公」/台灣童謠 鍾耀光改編

「蝴蝶假日」/馬克歐康諾

秋天 FALL

Game 3. 拍拍手 Pili-Pala

時間轉呀轉，小男生小女生漸漸長大，「鈴」和頭髮一樣輕快，會笑也會飛。跳房子、玩泥巴、鍋蓋和腳踏車，鬥嘴鬥鈴鬥感情，青澀的青春在滋長，「鈴」也會長大。

音樂：「天鵝」/聖桑

「鱒魚鋼琴五重奏」/舒伯特

中場休息二十分鐘

Game 4. 小星星 Little Star

在秋天的黃昏裡，太陽沈下山頭不見了，小星星們開始跑出來偷看草叢裡的螢火蟲，飛呀飛的，小女生手上的鈴不知不覺中變成忽明忽暗的螢火蟲，對著天上的小星星們眨眼睛。

音樂：「粉紅色的旋舞」/ 何真真
「小星星變奏曲」/ 莫札特

冬天 WINTER

Game 5. 好朋友 Friends

不知道什麼時候開始，樹上的葉子都不見了，地上的草也黃黃乾乾的，刺刺的風開始吹，太陽躲起來只剩下月亮，但少女和少男還是在樹下一起練習，一起笑一起哭，一起流汗一起做夢。

音樂：「粉紅色的旋舞」/ 何真真
「小歌曲」/ 拉赫曼尼諾夫

春天 SPRING

Game 6. 鈴鈴鈴 Ring-Ring-Ring

嘰咕嘰咕的小「鈴」子，好像變成了精靈，在樹梢間、矮樹叢裡，騎乘著風到處玩。有時翻滾、有時飛躍，來去自如，逍遙自在。

我們就是愛扯鈴，一個圓圓的鈴、兩根棍加一條繩，我們就把快樂帶給全世界。

音樂：「梆笛協奏曲」/ 馬水龍

音樂是創作的維他命

劉樂群

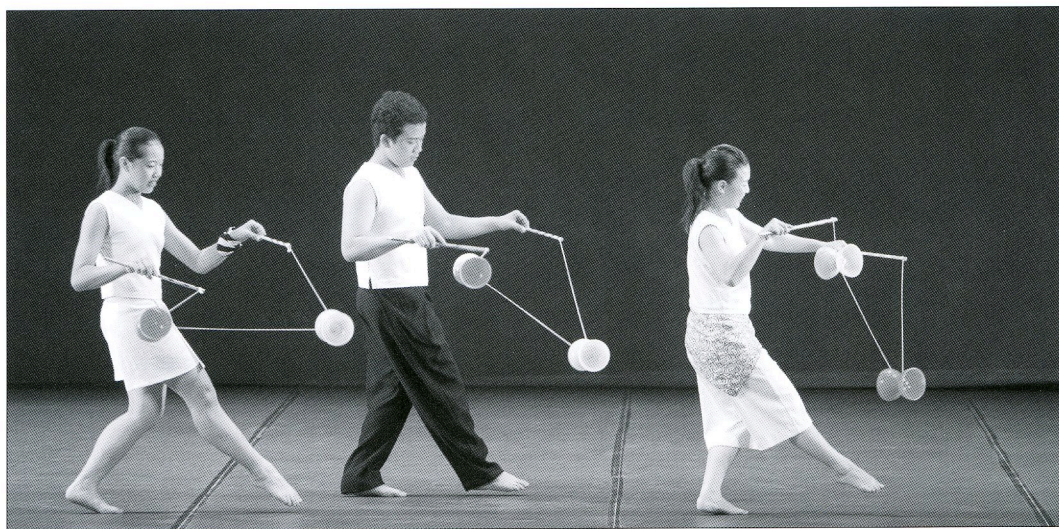
音樂是創作的維他命，對我而言。在每一次的創作過程，音樂是首要產生的元素，它會提供我無數的畫面與情緒的追求，成為每一個作品創作的源頭。這兩年，我對創作這件事稍稍起了些化學變化，也變得多想了些，不再這麼直接從音樂裡尋獲創作的起始，而是開始學習我想做什麼樣的作品？作品的概念、方向甚至於作品形成的樣貌，已慢慢的改變了我對創作的看法與思考。

最近在和一位藝術界前輩的機緣下，看見了巴蘭欽（George Balanchine）的作品，當我不斷的重覆觀看，從Pattern、走位到與音樂的關係等等，意外的讓自己發現了更多有趣的畫面和靈感，雖然，我無法像查驗血型基因般的對照出彼此之間的關係，但是，卻也因此發現了前所未有的新視野。

在自己的在表格裡不斷填入、刪除，在以前，往往可以很快的發展出不同的作品，然而

這一次卻覺得難關重重，除了進入不熟悉的古典音樂領域、還有舞者們的吸收能力。我通常都會有創作表格，幫助自己檢查動作與編排的流暢與節奏，裡面通常會有舞碼段落、時間長度、Timecode、動作及走位、幾個小節及速度…等，但是這兩三年，在前期製作之前，已開始發展概念與方向，這對我和舞團來說都是一個全新的經驗，通常我也會召開創意會議，讓主要舞者參與，提供對新作品的想法與可能性，逐漸的，舞者慢慢的體驗創作的趣味、讓編導與舞者之間彼此激盪，收穫不少。

進入國家劇院演出，不論對我或舞鈴來說，都是一趟夢想成真之旅、也是一種真實的証明，我們該如何詮釋這近二十年來累積的能量？如何透過我們認真而誠摯的表演讓大家可以不假思索的體會扯鈴的美妙？這些都是我腦袋裡徘徊不去的問題……

藝術總監暨製作人／劉樂群

舞鈴劇場創辦人兼藝術總監，專長於扯鈴，鑽研國內外扯鈴文化長達二十年之久。1986年創立「舞鈴少年」，為國內首度結合扯鈴、舞蹈、體操及專業劇場觀念的表演藝術團體，更是一個充滿了創意與專業劇場理念的表演藝術團隊，團員們在專業的教學訓練系統中，接受了全面而完整的學習，其中包括了扯鈴技巧、音樂節奏、芭蕾、身段、體操、爵士、武功等各項訓練，團員們除了必須精進於各單項舞鈴技巧外，更必須將之融合為一體，形成一種獨特而創新的表演藝術風格。

自1994年起，劉樂群便陸續擔任許多大型節慶活動的編導製作，如美國奧蘭多迪士尼樂園戶外劇場、屏東藝術節、嘉義縣主辦台灣區運動會、日本大阪文化祭、莫斯科世界青少年運動會開幕典禮、總統府世紀跨年節目、第一屆全國運動會開幕典禮等，累積了許多編導製作經驗，也為「舞鈴」日後的國際巡迴打下基礎。

劉樂群不但熟悉扯鈴技巧，並加以創新，自行發展出三十公尺跨越舞台觀眾席的遠距離扯鈴創舉，並進一步研發將鈴回傳三十公尺的挑戰，現在，他已完成五十公尺的超遠距離的長索任務。

在創作上，他吸收大量的生活題材加以運用，徹底打破扯鈴的表演疆界，落實為真正舞鈴生活家。劉樂群與邊國華因扯鈴交織出一段綿密濃郁的合作關係，他們同為扯鈴醉心而努力尋找各種生活藝術素材，舉凡古典現代舞蹈、體操、各時代音樂、滑輪運動等，都被一一運用在創作中，現今他們走進劇場，深刻感受劇場形式與戶外場所的分野，他們尋找著更多可以揮灑的空間、同時尋找著快樂的因子，在未來，實現。

最最單純的感動

汪慶璋

純與簡，是造就「動人」的基石。人、鈴、繩和棒，是這一次演出的基石，也正是這最基本最單純的組合，舞出今晚每一支動人的作品。

「人」是最重要的元素

第一次到中正國小排練場，雖然不是第一次看舞鈴的表演，但看到演出之外的練習過程仍是感動莫名。這群扯鈴的小朋友們專心的練習每一個困難的動作與隊型，從開始到結束的過程中沒有抱怨的言語和情緒。心中浮現的第一個問題是「練習也是表演的一部分嗎?」。這個問題在開始參與排練的第一個星期就有了答案，毫無疑問地答案是百分之兩百的否定，這也是舞鈴小朋友每一場演出會令人感動的原因，因為「真心」與「誠懇」在他們每一個動作和每一個笑容中自然流露，也讓我決定今晚的節目就從小朋友身上開始。

「鈴」是另一個主角

「鈴」是今晚的另外一個主角。思考節目內容與設計的過程中，最先確立的基本原則就是把演出的焦點回歸到「人」和「鈴」身上。因此如何把一個沒有「人」參與就沒有生命的物體，透過人的控制技巧，傳遞動人的情感與畫面。舞者們經過長年累月的訓練，大都擁有熟練的扯鈴技術與臨場反應，然而一套套令人瞠目結舌的技巧，卻和舞者真誠的心成了平行線。因此從三月就開始的排練，如何讓舞者熟練的技巧讓「鈴」和「人」合而為一成了最重要的課題。

要特別感謝音樂顧問暨設計梁春美老師，用音樂做為工具，徹底改變原有的表演邏輯與結構，讓這次的演出有了最堅固的軌道，也因為有這堅固軌道，才能在長時間的排練過程中不偏離方向，一步步完成今晚節目的所有工作。同時也要感謝林懷民老師在過程中適時的給予重要的建議與指點。

這是一齣很難用文字或言語形容的製作旅程，創作及排練的過程中，這群單純追求理想充滿熱情的孩子，令我生命中許多消失的記憶與感動重新浮現，讓我有機會重新享受學習與成長。希望舞鈴的孩子也有相同的感受，因為這七個月，我們一起完成了一個令人開心的演出，也希望今晚演出的來賓都能感受到小朋友們的誠懇與熱情。

導演・節目設計構成／汪慶璋

出生台南，從小學習音樂及繪畫，1994年自洛杉磯學成返國後，便參加台南人劇團（原華燈劇團）的各項演出及製作工作，包括導演、編劇、舞台設計、舞台監督、執行製作等，1995年導演作品《我不送你回家了》，馬森教授曾在表演藝術雜誌評論為當年小劇場的佳作之一。

1996年至2003年定期參與台北市立交響樂團的年度歌劇製作，擔任導演助理與舞台監督等工作，包括：華格納《漂泊的荷蘭人》、葛路克《奧菲歐與尤里蒂婭》、威爾第《茶花女》、《弄臣》、普契尼《波希米亞人》、《杜蘭朵公主》、《蝴蝶夫人》、馬斯康尼《鄉村騎士》、理查·史特勞斯《莎樂美》等。

其他歌劇及演出製作經驗包括：文建會新創中國歌劇《鄭成功》舞台監督、嘉義市文化局台語文創作歌劇《奪金計》導演、國立台灣交響樂團《塞為里亞的理髮師》歌劇舞台監督、台北愛樂文教基金會《Making Track・鋪軌》音樂劇舞台及多媒體設計、舞台監督、譚盾多媒體歌劇《門》台北首演舞台監督、第五屆台北藝術節《老地方・新發現》技術總監。2003年8月擔任美國第二代劇團音樂劇《囍宴》台灣世界首演製作統籌。

在累積歌劇與音樂類型製作豐富經驗後，近年開始朝向創作領域發展。2002年參與NSO音樂總監簡文彬指揮、林懷民導演歌劇《托斯卡》，擔任助理導演。2003年擔任NSO華格納樂劇《崔斯坦與依索德》導演，並入圍2004年第二屆台新藝術獎十大年度表演藝術節目。隨後參與NSO歌劇系列製作包括白遼士《浮士德的天遣》舞台監督、貝里尼《諾瑪》排練指導，並於2004年推出全新歌劇創作《莎樂美》，開啓了歌劇的嶄新演出形式。

舞鈴劇場

舞鈴劇場成立於1986年，為國內首度結合扯鈴、舞蹈、體操及專業劇場觀念的表演藝術團體。團員們接受各項表演藝術訓練，包括扯鈴技巧、音樂節奏、芭蕾、身段、體操、爵士、武功等，除了必須精於各單項技巧外，更必須將所有技巧融合為一，形成獨特而創新的表演型態，我們稱之為～舞鈴 (Diabolo Dance)。

舞鈴，一個看似單純容易的觀念，事實上結合了高難度的技巧性，精準的身體協調控制能力及分毫不差的節奏性。演出者必須在精準的時間與音樂中，以融合了扯鈴、舞蹈身段及地板體操技巧的表演語彙，再加上對音樂與節奏的詮釋與掌控，表演者之間的走位、力道、高度與速度的拿捏，除了彼此完美的搭配默契外，每一段精彩的演出背後，事實上都包含了舞鈴團員們多年的練習與幕後專業團隊的心血所累積而成的結晶。

舞鈴更是一個充滿了創意與劇場觀念的表演藝術團隊，從節目編排設計、音樂、燈光、舞台技術、視覺創意特效等專業幕後技術，到行政管理及訓練系統，在藝術總監劉樂群的堅持下，以團隊工作的方式、共同激發出最大的演出效果與能量，完成每一次的創作與演出。

秉持著這份執著，舞鈴不但以創新的演出風格獲得國內外觀眾的熱烈迴響，同時更得到總統府、僑委會、文建會、教育部、外交部等的肯定，不僅經常應邀在國家慶典及各重要場合演出，也多次獲邀參加國內外重要的表演藝術節演出，讓舞鈴劇場在世界的表演藝術舞台上，逐漸散發出真正屬於這塊土地的光與熱。

鈴的旅行～從民間到劇場

扯鈴是中國的民間遊藝之一，十六世紀初，十字軍東征、蒙古西征促成東西文化交流，扯鈴於此時進入歐洲世界，而歐洲的貴族仕紳，將原本單純的童玩發展出必須身著正式服裝方能進行的拋接遊戲。

原本扯鈴只是民俗技藝中的玩意兒，卻意外地重現新生命的灼熱姿態。

扯鈴新生命

1986年初夏，劉樂群，一個熱愛表演藝術的年輕人，從最簡單的元素出發，一方面臨摹扯鈴技術，尋找技術層面的突破；另一方面群

聚藝術元素，打破扯鈴傳統藩界，凝結新舊扯鈴文化優勢，造就一股巨大的扯鈴趨勢。1988年，意想不到的視覺意象與表現形式豐富了單調的扯鈴技術，開展式的肢體節奏與鈴的聲響成了絕佳的拍檔。

連續幾年，不論在技術層面或是藝術素材的使用均日益精湛，團員們的訓練也由單純的扯鈴加上一些突破性的肢體動作，於是，這支滿載亮眼成績的夢幻隊伍正式成軍，決定快樂玩鈴。1993年，舞鈴來了！

一個舞鈴少年的養成，必須經過三年以上的基礎訓練包括扯鈴的五大技巧、體操、舞蹈、節奏音樂及武功身段等。最小的舞鈴少年從六歲開始接受各種必須的訓練，除了基礎的養成外，生活常規是重點課程。對訓練他們的劉樂群而言，舞鈴少年的孕育不單只是看得見的表演技巧，更應該有豐富的生活感情，舞鈴的涵義不是表演形式的突破或是獲得數字證明的成績，舞鈴是快樂的生活藝術。

變化萬千的舞鈴劇場

扯鈴世界中的五大要素：繞、拋、甩、纏、跳，是扯鈴者的入門基本功，也造就扯鈴千變萬化的特質；舞鈴者處理五大要素的交叉重組，像是落水花石激起的圈圈漣漪、層層疊疊，彼此牽連、環繞著。由民間遊藝到劇場異想世界，紮實的扯鈴功夫成就了無限可能的舞鈴美學。

★《新傳舞鈴》1994年—不對稱的現代觀點，挑戰傳統美。

以傳統扯鈴為主題，有單人、雙人及多人組合

的技術呈現，徹底實現扯鈴五大要素的夢想，多人運用團隊的潛能，扯拋接出各種圖形與線條，不再力求傳統扯鈴的對稱觀念，以不對稱的落差派遣傳統新意。

★《舞鈴少年心》1995年——律動與節奏，重新界定鈴的關係。

結合身體律動與鈴的節奏，不再樣板的隱藏表演者的情緒，身體的自然律動加上優美的鈴於拋接中的舞動恰似渾然天成的自然美，形成構圖明亮搶眼的人鈴對白。

★《舞鈴四季》1996年——體操互動人鈴的情感。體操重整人鈴情感的溝通，律動與節奏給予人鈴純淨的對白空間，體操的加入添加視覺色彩的撼動！

★《舞鈴高手》1998年——螢光鈴的出現解構繩線的生存。

舞鈴容納所有當下趨勢的文化產物，如流行音樂的採納，不再堅持無歌詞的配樂；另外走進劇場，尋獲新的視覺刺激——黑光，產生螢光鈴，顛覆舞鈴世界的亮度極限，也清淡了繩線

的存在。

★《風動舞鈴》2000年—爵士搖滾樂，風動武林。

取材日趨豐富的舞鈴，將視覺上的焦點轉移到聽覺上，爵士、搖滾樂的加入帶來新的時代感，與延伸傳統的舞鈴精神有了絕佳默契，是前所未有的創意。

★《魔法舞鈴》2001年—三十公尺遠距舞鈴穿梭魔幻劇場。

現代芭蕾、戲劇成為舞鈴藝術元素的新成員，完整專業的劇場表演風格取代原來雜在傳統與創新的灰色地帶，利用劇場技術製造過奇幻影像，輔以戲劇張力，呈現緊湊的發展情節。

★《舞鈴傳奇》2002年—現代中國風重現扯鈴風

華。

以中國文化重塑扯鈴整體風格，寫意的大刀點綴行書法、拋水袖，國劇橋段的鋪陳，武術力道的運功舞鈴，均融入環境劇場中，開拓東方文化雄厚的藝術資源。

2005 舞鈴登上國家劇院

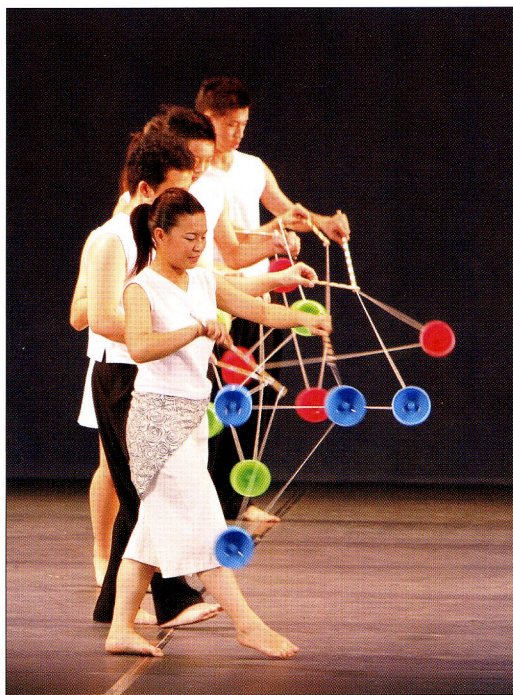
十五年的時間，舞鈴劇場使民俗童玩轉變為令國際友人驚歎不已的表演藝術；讓舞鈴從青澀少年蛻變成專業的表演團體，2005年8月26日至28日要以「舞鈴劇場」之名正式宣告—「It's my show time！」

這場《嬉遊舞鈴》入選國藝會「表演藝術追求卓越」專案，並結合劇場菁英導演汪慶

璋、音樂設計暨顧問梁春美、燈光設計張贊桃、舞台設計王孟超及服裝設計林環如等人共同創作，不但保有舞鈴原本的生命張力，更加入了美感的流暢性，為《嬉遊舞鈴》找到一個嶄新的扯鈴視覺美學。

《嬉遊舞鈴》大量使用了過去舞鈴從未嘗試的音樂選曲，有舒伯特的鱒魚、馬水龍的梆笛協奏曲等，在節目的主軸上，則以四季的時光緩緩展開如卷軸般的故事。我們將在《嬉遊舞鈴》看見創作起初、製作過程、默契養成、激盪發生，每每都是一段嬉遊。

透過《嬉遊舞鈴》，將帶領舞鈴迷體驗嶄新的扯鈴視覺美學，有人說「舞鈴變詩意了」、有人說「舞鈴懂得呼吸吐納」、也有人直呼不習慣「還是喜歡放肆勇敢的舞鈴氣味」，無論如何，舞鈴還是舞鈴，只要進到國家劇院一探究竟，怎麼樣都值得……。

音樂設計暨顧問・編舞／梁春美

文化大學音樂系畢業，目前為雲門舞集音樂顧問、駐團伴奏。1990年赴美國加州大學音樂系進修應用音樂，曾參與「音樂作曲營」研習音樂編曲，並於美國德州及東京等地發表作品。1991年起，與雲門舞集合作多年，原任舞團駐團伴奏，2001年起同時擔任雲門音樂顧問。並擔任國立藝術學院舞蹈系伴奏教師，課餘從事流行音樂編曲及配樂工作。

曾任舞鈴少年藝術表演團音樂指導，並擔任嘉義、宜蘭、桃園等區運運動會開幕舞蹈表演之音樂編曲。2000年及2001年擔任雲門舞集2「亞太青春編舞營」音樂指導與執行，曾為許多舞蹈及戲劇團體擔任音樂伴奏及樂曲編創，包括三十舞蹈劇場《一九九八初夏的遊戲》、《收集眼淚》、《國歌四賦》，伍錦濤《框架》，鄭宗龍《地下室》等。

曾與「北京舞蹈學院」學生研討「中國古典舞伴奏樂譜」。蔣勳「藝術概論」有聲光碟配樂編曲與演奏。2002年於東京電子音樂賽獲獎，受邀赴日發表演出。2003年與黃美娟等人創作現代舞伴奏CD「波浪」（家威影音出版）。

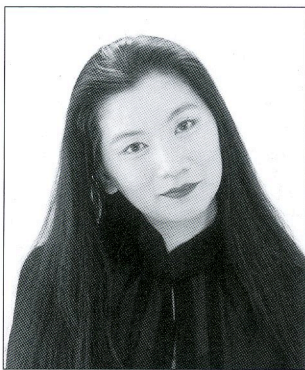
（攝影 劉振祥）

編舞／邊國華

現任舞鈴少年藝術表演團團長，專長於舞蹈，畢業於國立藝術學院舞蹈系，尤精芭蕾舞。擅於整合各類表演與扯鈴，並將許多的創意加以實現，具有冷靜理性的特質，嚴密控制形式的流向，使表演的主題清晰，是一位游走藝術與生活的製作人。

自1992年起，邊國華曾擔任許多國內外大型慶典活動的編導，也負責製作「舞鈴少年」歷年年度公演。她喜歡分解著眼前表演者的線條、造型、舞台空間、影像構圖、視覺感觀，以全新的角度來反觀原有的想法，她接受所有的可能性，同時也推翻所有的可能性，在沒有對錯界定的舞鈴世界裡，它應該有著各種特殊或不按牌理出牌的觀看角度，可以有它的適當性與新語義。

邊國華堅持著學習的終點是快樂，無謂的付出著青春歲月；她不畏藝術的分分合合，她只願生命裡有真、有奇蹟。

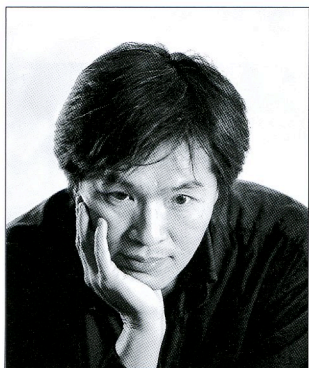

(攝影 劉振祥)

燈光設計／張贊桃

美國紐約市立大學布魯克林學院設計系碩士，目前為雲門舞集技術總監及駐團燈光設計。德國南德日報舞評家安德·魏瑟曼讚許張贊桃的燈光，宣稱「張贊桃是當今劇場界最優秀的燈光設計家。」美國芝加哥太陽報稱讚他是「燈光界的繪畫大師」，法國費加洛報則說他的燈光「彷彿林布蘭特…華麗非凡，煙火般的景緻，別出心裁，令人難忘」。

近年，張贊桃為雲門舞集設計的重要舞作包括《陳映真·風景》、《在高處》、《烟》、《竹夢》、《水月》、《行草》、《白》、《流浪者之歌》，並為《行草 貳》燈光原始創意。除雲門之外，他也為台北越界舞團，果陀劇場，蘭陵劇坊，三十舞蹈劇場，金枝演社等表演藝術團體設計燈光，還有國家交響樂團《托斯卡》、省立交響樂團《西施》，台北市音樂季《蝴蝶夫人》等多齣歌劇的燈光設計。

(攝影 劉振祥)

舞台設計／王孟超

美國南加州大學舞台／燈光設計碩士，目前為雲門舞集技術顧問，「創作社」核心團員、舞台設計。他為雲門所做的舞台設計，包括《陳映真·風景》、《在高處》、《行草 貳》、《烟》、《竹夢》、《水月》、《流浪者之歌》、《悲歌交響曲》等多齣舞作，他的舞台與張贊桃的燈光，堪稱雲門的黃金組合。2004年於波蘭華沙總統官邸獲頒表彰國際藝術家的「雪樹國際成就獎」。

明華園赴北京演出《濟公活佛》、當代傳奇劇場赴法演出《慾望城國》時，皆由王孟超擔任舞台技術、燈光指導。其他燈光設計作品尚有：陶馥蘭、羅曼菲、蕭渥廷、游好彥等舞展，當代傳奇劇場，以及太古踏舞團《無盡胎藏》歐洲演出，《大神祭》等。並曾為「創作社」陸續設計《夜夜夜麻》、《一張床四人睡》、《天亮以前我要你》、《無可奉告》、《記憶相簿》、《瘋狂場景》，以及「幾米《地下鐵：一個音樂的旅程》等劇場的演出舞台。

服裝造型設計／林環如

台 北劇場最資深的服裝設計家，參與演出設計作品多達百齣，近年來致力於技術劇場新生代人才培訓工作。曾為雲門《紅樓夢》、《陳映真·風景》、《行草 貳》、《行草》、《水月》、《涅槃》、《我的鄉愁，我的歌》、《薪傳》之時裝部分、《羽化》、《夢土》、《悲歌交響曲》、《牛犁歌》、《輓歌》、《流雲》、《川流》、《射日》等舞作設計服裝。其他重要作品：芭蕾舞劇《柯碧莉亞》、《天鵝湖》、《胡桃鉗》，現代舞《生之曼陀羅》，舞台劇《慾望城國》、《王子復仇記》、《尋找關漢卿的三個女人》、《鬆緊地帶》，音樂劇《棋王》、《仲夏夜之夢》，明華園歌仔戲團《燕雲十六州》，台灣省立交響樂團歌劇《弄臣》，國家交響樂團歌劇《托斯卡》、《崔斯坦與伊索德》、《莎樂美》，以及新古典舞團《灰瀾三重奏》等。

(攝影 劉振祥)

助理燈光設計／沈柏宏

政 治大學社會學系、台灣大學戲劇研究所設計與技術理論組畢業，現為自由劇場工作者。曾任台灣戲曲專科學校京劇團《射天》燈光技術指導、101巷藝術節《卡爾維諾》燈光設計，以及明華園戲劇團《白蛇傳奇》、《韓湘子》、《劍神呂洞賓》燈光設計助理、朱宗慶打擊樂團《就是菁彩》燈光技術指導、果陀劇場《跑路天使》燈光設計助理、林向秀舞團《身體戰爭》、《林家花園》燈光設計、組合語言舞團《東方驚艷》燈光技術指導等。

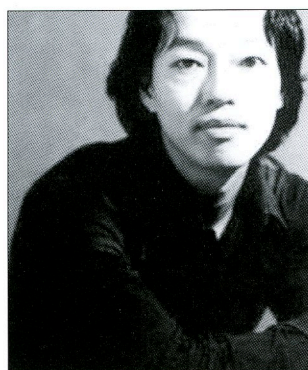

舞台監督／陳智康

資 深劇場工作者，專職國內各類劇場演出技術工作達十年以上，並參與規劃製作國內各大型節慶活動之硬體設計監造。參與規劃台北市西門紅樓劇場古蹟再造，並任職技術部主任，現任職舞奕和創意製作股份有限公司總經理。

曾任綠光劇團《領帶與高跟鞋》、《結婚？結昏！一辦桌》、《人間條件》及春禾劇團相聲劇《佛曰：不可說！夫子曰：大聲說！》、歌舞劇《愛情哇沙米》的舞台監督。並參與大型活動規劃監造，如1998年嘉義「新港國際兒童社區藝術節」的大型戶外雕塑劇場「媽祖收妖」、2000年「中華民國第十任總統副總統就職慶祝晚會」、2000年總統府跨年晚會、2001年高雄縣全國運動會、2004年總統就職晚會等。

舞台技術指導／斯建華

文 化影劇系畢，曾任雲門舞集技術助理及舞台組組長，隨團至歐、美、亞、澳各國巡迴十餘次，並曾任希爾特舞台設計製作有限公司舞台技術指導、國立中正文化中心統籌舞監。現為劇場自由工作者，擔任戲劇、舞蹈、歌劇等舞台技術指導，合作團體包括屏風、表坊、果陀、春禾、創作社、明華園、新古典舞團、台北越界、當代傳奇、太古踏、光環舞集、漢唐樂府等，並多次與外國演出團體合作，如貓、ABT（美國芭蕾舞團）、PINA BAUSCH等，本次演出為第86號舞台技術指導作品。

製作經理／劉佩貞

資 深表演藝術行政工作者，美國卓克索大學（Drexel University）藝術管理研究所畢。曾任職傳大藝術經紀公司、兩廳院表演藝術雜誌，財團法人擊樂文教基金會（朱宗慶打擊樂團）。任職擊樂文教基金會期間，負責執行與企劃督導之演出超過五百場次，曾擔任四次「朱宗慶打擊樂團音樂劇場」執行製作，隨團赴新加坡、西班牙、法國、美國、匈牙利及莫斯科演出，並實地參與四屆（1993、1996、1999、2002）「台北國際打擊樂節」（TIPC, Taipei International Percussion Convention）之策劃與執行工作。現為自由藝文工作者，曾任「2005新竹之春音樂節」演出組總協調。

梳化妝／陳正義

資 深彩妝師，1990年跟隨陳福堂先生學習攝影與平面視覺美學，1993年跟隨梅大林先生學習彩妝與整體造型技巧，正式跨入彩妝界。四年後成為美商《Bobbi Brown芭比波朗》彩妝師，並於1999年成立個人彩妝造型工作室，開始接獲各界邀請，如日商Chic Choc及法國嬌蘭彩妝活動講師、名牌新品發表會、國家交響樂團華格納歌劇《崔斯坦與伊索德》及台北市立交響樂團理察·史特勞斯歌劇《莎樂美》彩妝設計等，接受多元彩妝型式挑戰，並受好評。

首席舞者—楊心怡

舞鈴是我的過去，也是我的夢想和未來。

十幾年來，不管是紐約林肯中心還是日本愛知博覽會的巨蛋，我曾經在許多的國家、不同的劇院和舞台演出，但是這一次在台北國家戲劇院的演出，是我最期待的演出，因為，它就在我們自己的家。

副首席舞者—蘇鈺雯

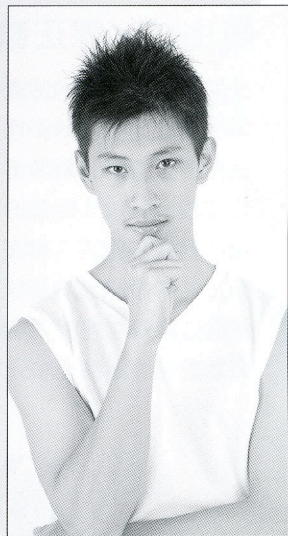
在舞鈴已將近12年了，從懵懵懂懂到對未來的自己有所期許，舞鈴讓我了解自己、肯定自己，讓我與眾不同。個子嬌小的我，站在舞台上卻能如巨人一般，喜歡扯鈴的我、喜歡表演的我，站在舞台上是最發光發熱的！

丘珮珍

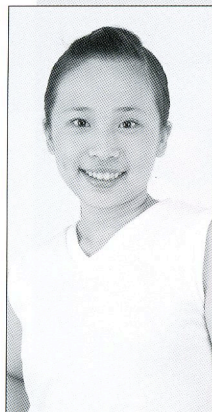

舞鈴就像一個大家庭，從小大家一起練習，情同手足，而老師就像大家長。在這裡學到了很多的平常碰不到的事情，大家都會互相學習、互相幫忙、共同解決難題…只要來舞鈴都是件快樂的事。

廖碩恩

這次的演出可以說是舞鈴舞者最大的挑戰，因為這次沒有節奏跟拍子，要順著音樂的高低起伏做老師所要求的動作，跟以往的編排方式有很大的不同。大家也為了這次的表演在努力，希望能把演出做到最好！

邱竹儀

以前總認為只要穿著戲服站在舞台上隨著音樂扯鈴就是表演，但現在我了解表演不只如此，必須將每個情緒、表情、感覺傳達給台下的每個觀眾。這次我們不一樣了，我們懂得如何用鈴去表達我們內心的感覺，我們成長了許多。

杜玉晴

在舞鈴，雖然辛苦，但是苦得很甜蜜；雖然疲累，但是累得很值得。因為，我們總是一起笑、一起哭、一起為同個目標奮鬥，我們是一起的！能參與這次演出，就像夢一樣的不真實——國家戲劇院，那是一個遙不可及的夢呀！

谷冰

從以前的傳統技藝到現在的嬉遊舞鈴，舞鈴是不斷的創新發展，不斷的改變自己的表演型態。這次於國家戲劇院演出，可說是舞鈴的一大挑戰，也因為這場演出，使舞鈴已一步步邁向高峰。

楊晴琇

從前以為表演扯鈴一定要用多一點高難度動作，再加上震撼的音樂，這樣的表演才算好看，現在終於知道，真正的表演不是太多的技巧襯托，而是帶觀眾進入我們的情境，才是真正好的演出，這次的進步希望能帶給大家不一樣的感受。

谷學謙

我在舞鈴已經七年了，我們之所以能夠站在國際舞臺上表演，也是慢慢磨出來的，所以我很感謝學長學姊，沒有以前的他們，就不會有今天的舞鈴。我也會在本次表演盡最大努力，因為這是我第一次踏進國家劇院的演出。

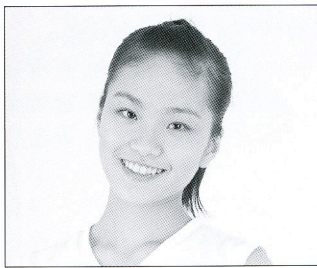
趙志翰

我很喜歡扯鈴，我從小二練到現在，舞鈴在台上呈現出來的扯鈴技巧和一般大眾所認知的「民俗技藝」是截然不同的！這次的表演型式比以前更有藝術深度，例如我們用螢光的扯鈴在黑暗中傳達五線譜般音符的趣味，讓大家看到舞鈴的另一種可能！

黃子諤

曾雅君

吳佩臻

連 婕

小舞者

周詩恩、曾雅筠、趙瓊仔、邱思寧、劉乃文、周詩亞、
劉 芸、姚婷婷、劉 芯、楊采紋、劉 蕙

痛苦到不了的花園

The Garden Where Pain Does Not Enter

Lilia Pegado是英國著名的女畫家，出生於非洲安哥拉盧安達，現在定居英國倫敦。她的畫作充滿幾何圖形的動能，而她的工作方式與生活態度則充滿禪意，她說：「別急，沒有目標的生活是不會錯過任何事情的，因為只有在漫無目的的不急不徐的時候，人們才會對這個世界有所感覺。」

Born in Luanda, Angola, Africa, Lilia Pegado resides in the UK since 1990. Her work is expressed with geometrical shapes and mathematical theorems. The way she works, actually, is "Not hurrying, the purposeless life misses nothing, for it is only when there is no goal and no rush that the human senses are fully open to receive the world."

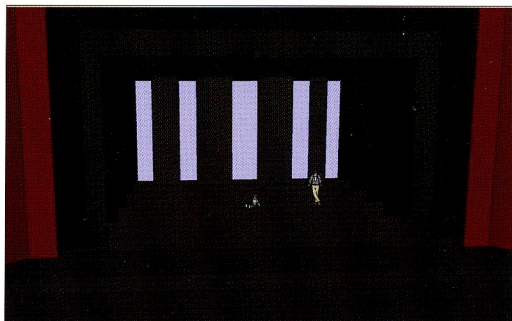
Lilia Pegado's work can be seen on the web site : www.liliapegado.co.uk

Lilia Pegado的畫作

繽紛畫作變身舞台布景

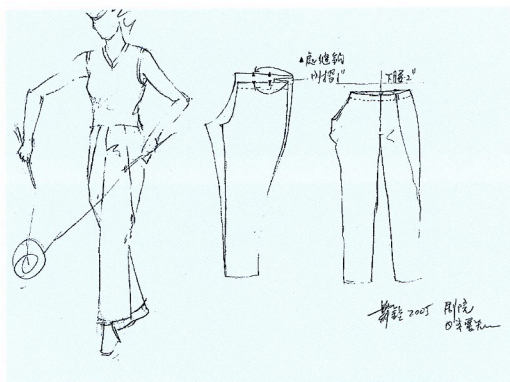
英國畫家 Lilia Pegado 私藏畫作「痛苦到不了的花園」色彩豐富、構圖飽和，讓人聯想到繽紛多彩的舞鈴！舞台設計王孟超認為「不論是原貌重現或是擷取其中畫面，都能呈現豐富的視覺風格。」因此，經過畫家的授權同意，王孟超將畫作搬上舞台，採用投影的方式將畫作靈活的使用於舞台上、並設計無縫紗、表現畫作中白色透明似銀河的曲線，形成不同型態的畫面層次；飽滿又豐富的色彩與佈滿圓形、點狀的構圖，立刻溢滿在整個舞台上，形成瑰麗的色彩世界。此外，這次並大膽使用旋轉舞台，舞者將於旋轉舞台上表演優雅高超的扯鈴技術，同時在導演的要求下，舞台上將出現鞦韆，和舞者交織一段有趣的對話關係。大量的視覺元素，完全傳達嬉遊的意象。

單純與鮮艷的呼應

透過舞台主視覺的投射，服裝設計林璟如採用純色、裁線流暢的設計，與鮮艷的舞台做對比，並為彌補黑白兩色的單一性，於舞者的褲裝設計類似時下少年所穿著的胯褲，

即褲的兩側設計如翼般的造型，在快速跳躍時即會隨著動作飛舞，擴張視覺的焦點。舞者穿梭在彩度繽紛的舞台視覺裡，演繹嬉遊舞鈴的況味。

The Game of Diabolo Dance

19:30, August 26, 2005 National Theatre, Taipei (*World Premiere)
19:30, August 27, 2005 National Theatre, Taipei
14:30, August 28, 2005 National Theatre, Taipei

Performer: Diabolo Dance Theatre

Presenter: Diabolo Dance Theatre

National Chiag Kai Shek Culture Center R.O.C.

National Theatre & National Concert Hall

Sponsor (for World Premiere):

SinoPac Holdings

National Securities and Finance Group Foundation

Fuhwa Cultural & Educational Foundation

Shin Kong Wu Foundation

Shin Kong Wu Tung Ching Foundation

National Culture and Arts Foundation

* Special Thanks to Lilia Pegado for her permission to use the painting “The Garden Where Pain Does Not Enter” as the backdrop.

The Game of Diabolo Dance

SUMMER

Game 1. HAPPY ISLAND

In the Summer morning mist, the sweetness of sunshine is sprayed to the grass yard through layers of tree leaves. Little children are having fun with themselves while their parents are still in sleep. The children find the dialobos and are fond to it for no reason. Since then, diabolo draws an arch of rainbow across their lives.

Music: *Great White Egret* / Taiwanese Folk Song, arr. By Chun-Mei Liang
Chung / Taiwanese Aboriginal Tribal Song, arr. By Yiu-Kwong Chung
Tamborin Chonois / F. Kreisler

Game 2. SUPER FOOT

Bare feet, big-round Sun, the flourished trees stand aside the brisk stream water. These children jump on tiptoe over the hot rock, along with their dancing diabolos.

Music: *Great White Egret* / Taiwanese Folk Song, arr. By Chun-Mei Liang
Taiwanese Children Song / arr. By Yiu-Kwong Chung
Butterfly's Day Out / Mark O'Connor

FALL

Game 3. PILI-PALA

As time goes by, the little boys and girls turn into teens. The diabolo keeps them company in the happy childhood.

Music: *The Swan* / Saint-Saens
Piano Quintet "The Trout" IV Theme & Variation: Andantino / Schubert

Intermission for 20 min.

FALL

Game 4. LITTLE STAR

In the dawn of Autumn when the sunset is fading, tiny stars peep at the lighting bugs flying. The diabolos in the girls' hands are turning into lighting bags, blinking at the stars in the sky.

Music: *Spring in Pink* / Chen-Chen Ho

12 Variations on " Ah, vous dirai-je Maman " K 265 / Mozart

WINTER

Game 5. FRIENDS

No one notices when the leaves start to fall off from the tree and the grass is withered in the chill wind and the moon shows up. However, these teens are still practicing diabolo under the bald tree. The sweetness and bitterness also rippled over their hearts.

Music: *Spring in Pink* / Chen-Chen Ho

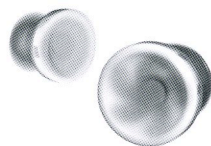
Vocalise Op. 34 No.14 / Rachmaninoff, arr. By Rose

SPRING

Game 6. RING-RING-RING

No one notices when the leaves start to fall off from the tree and the grass is withered in the chill wind and the moon shows up. However, these teens are still practicing diabolo under the bald tree. The sweetness and bitterness also rippled over their hearts.

Music: *Bamboo Flute Concerto* / Shui-Long Ma

The Diabolo Dance Theatre

Since 1986 when The Diabolo Dance Theatre was founded, it has merged traditional diabolo with contemporary dance and gymnastics. It is the first artistic performing group that combines these creative elements with theatrical ideas. Under systematic and professional direction, these young performers, ranging from 6 to 22 years old, have gone through an overall and strict training, including the skill of playing diabolo, sense of musical rhythm, ballet, gymnastics, jazz, and martial arts. The performers have to master every skill and combine all of them into a unique and creative style, Diabolo-Dance.

Diabolo-Dance is much more difficult than it looks. It demands the combination of skillful diabolo playing, accurate physical coordination and musical sensibility. Each outstanding performance is built upon the individual's strength, speed, rhythm, and accurate interaction with each other. In addition to the hard working for years, their success is also attributed to the creativity of The Diabolo-Dancing Art Center's teachers and staff.

The Theatre's professionalism and innovation can be seen in the choreography, music, lights, special visual effects, stage design, and the group management. All this behind-the-scene support, led by the Artistic Director, Le-Chun Liu, has brought the group's collective energy without any reservation into every lively and beautiful performance.

Through the company's efforts for the past nineteen years, it has led to enthusiastic response from the audience and been highly appraised by the Council for Cultural Affairs, the Ministry of Education, and the Ministry of Foreign Affairs in Taiwan. In addition to performing in many important occasions in Taiwan, they have been frequently invited to perform internationally, playing a very important role for Taiwan. With this experience and reputation, the company will continue performing in many countries and introducing Diabolo-Dance to the audience around the world. Hopefully this will create more opportunities for culture exchange and allow Diabolo-Dance to continue growing into the new century.

The Game of Diabolo Dance

Producer & Artistic Director: Le-Chun LIU

Director: Calvin WANG

Music Design & Consultant: Chun-Mei LIANG

Choreographer: Kuo-Hua PANG Chun-Mei LIANG

Lighting Design: Tsan-Tao CHANG

Set Design: Austin WANG

Custom Design: Jing-Ru LIN

Associate Lighting Design: Po-Hung SHEN

Stage Manager: Chih-Kang CHEN

Technical Director: Chien-Hua SZU

嬉遊舞鈴

創作演出

藝術總監：劉樂群

導演・節目設計構成：汪慶璋

音樂設計暨顧問・編舞：梁春美

編 舞：邊國華

燈光設計：張贊桃

舞台設計：王孟超

服裝造型設計：林璟如

助理燈光設計：沈柏宏

首席舞者：楊心怡

副首席舞者：蘇鈺雯

舞 者：丘珮珍、廖碩恩、邱竹儀、杜玉晴、谷 冰、楊晴琇、黃子讓、曾雅君、吳佩臻
連 婕、趙志翰、谷學謙、周詩恩、趙瓊仔、曾雅筠、邱思寧、
劉乃文、周詩亞、劉 芸、姚婷婷、劉 芯、楊采紋、劉 葳

技術／製作

舞台監督：陳智康

舞台技術指導：斯建華

舞台燈光技術人員：陳慶洋、潘彥銘、徐昌宏、蘇俊學、毛鈞、徐瓏瑄、林思甄、鄭期英、
柳若羚

小道具製作：李宏美

舞者梳化妝：陳正義、李繡惠

行政

製 作 人：劉樂群

製作經理：劉佩貞

行銷經理：張寶慧

舞團行政：王雅文、陳以沛、呂珍誼、鄭美滿

節目單文字編輯：盧家珍

平面攝影：李銘訓、陳鵬至

美術設計：許志宏、俞嫻伊

舞鈴劇場衷心感謝企業及各界朋友的支持與協助

正如國立中正文化中心平珩總監所說：「舞鈴劇場能獲得這麼多優秀藝術家與朋友們的協助，真是幸福得讓人嫉妒！」

感謝洪敏弘博士與國家文化藝術基金會搭起藝企合作的贊助平台，提供藝文團體更優質的創作空間，讓舞鈴能有機會進入國家最高的表演藝術殿堂；並感謝林懷民老師在繁忙的創作及排練工作之餘，仍不斷的給予舞鈴精神上支持，並介紹最優秀的製作群投入此次的製作；最後，因為有鍾奇峰校長及中正國小長期以來提供排練場地，才讓舞鈴有今日實現夢想的機會！

感謝名單：王文儀、王昭驊、王凌莉、王淑貞、安百芬、朱宗慶、李小平、李永昌、李佳蘋、杜惠萍、林曼麗、林慧玲、吳敏發、吳淡如、洪淑芬、馬水龍、夏大同、徐開塵、許孝存、陳揚、陳琪、陳安伶、陳麗娟、范宗沛、張秀珍、郭巍、溫慧玟、楊淑雯、黃旭徽、華碧玉、葉艾艾、劉小雯、劉叔康、劉錫安、謝寅龍、羅北安、Jerry Snell (依姓氏筆劃順序排列)

中華民國表演藝術聯盟

朱宗慶打擊樂教學系統總管理處

技嘉教育基金會

奇美發展文化事業有限公司

兒童戲劇協會

紙風車文教基金會

研揚文教基金會

真石創意企劃公司

財團法人台北富邦銀行公益慈善基金會

財團法人國家文化藝術基金會

財團法人雲門舞集文教基金會

財團法人建弘文教基金會

財團法人復華文教基金會

財團法人新光吳火獅文教基金會吳東進基金會

國立中正文化中心

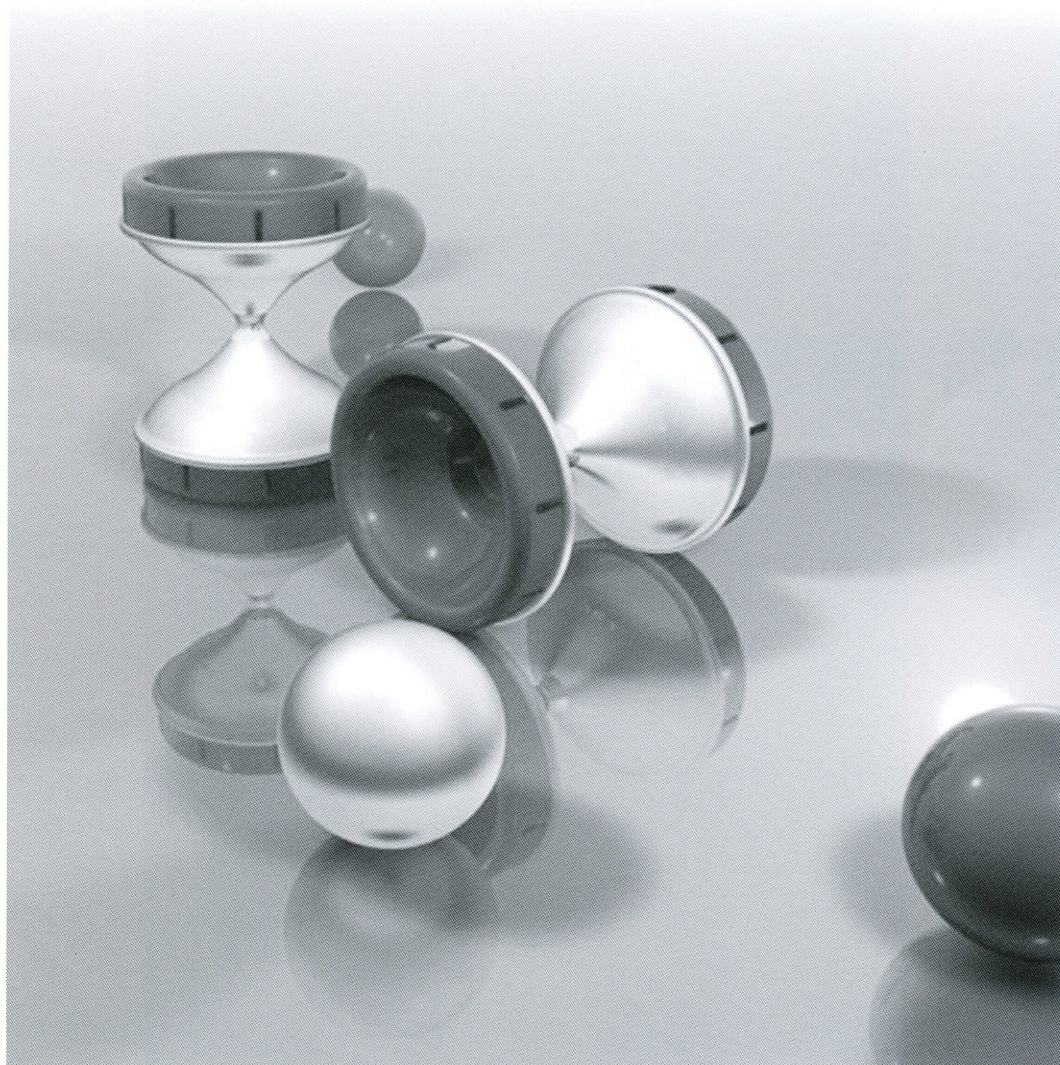
雲門舞集舞蹈教室

尋樣數位攝影有限公司

(依姓氏筆劃順序排列)

不只是玩具…

舞鈴劇場指定用鈴

訂購專線：+886-2-2341-6066分機20

www.diabolo.com.tw

律動舞鈴

我的好朋友 我的大舞台

DIABOLO DANCE
ACADEMY
舞鈴教學中心

免費體驗預約專線：2341-6066分機15

www.diabolo.com.tw

台灣最佳證券公司「亞洲金融」雜誌 2005年7月

台灣最佳銀行「財資」雜誌 2004年11月

台灣最佳證券公司「亞洲金融」雜誌 2004年7月

台灣最佳銀行「全球金融」雜誌 2004年5月

台灣最佳證券公司「亞元」雜誌 2004年5月

台灣最佳商業銀行「亞元」雜誌 2003年5月

台灣最佳商業銀行「財資」雜誌 2003年1月

台灣最佳公司治理企業「財資」雜誌 2002年12月

全球最佳企業金融網站「全球金融」雜誌 2002年9月

亞太區最佳個人金融網站「全球金融」雜誌 2002年9月

台灣
最佳
銀行

建華銀行

建華證券

台灣最佳商業銀行「財資」雜誌 2003年11月

亞洲證券商指標「財資」雜誌 2003年11月

台灣最佳企業金融網路銀行「全球金融」雜誌 2003年9月

台灣最佳公司治理企業「歐元」雜誌 2003年9月

台灣年度最佳銀行「銀行家」雜誌 2003年9月

台灣最佳銀行「歐元」雜誌 2003年7月

台灣
最佳
證
券
商

台灣最佳公司治理企業「歐元」雜誌 2002年7月

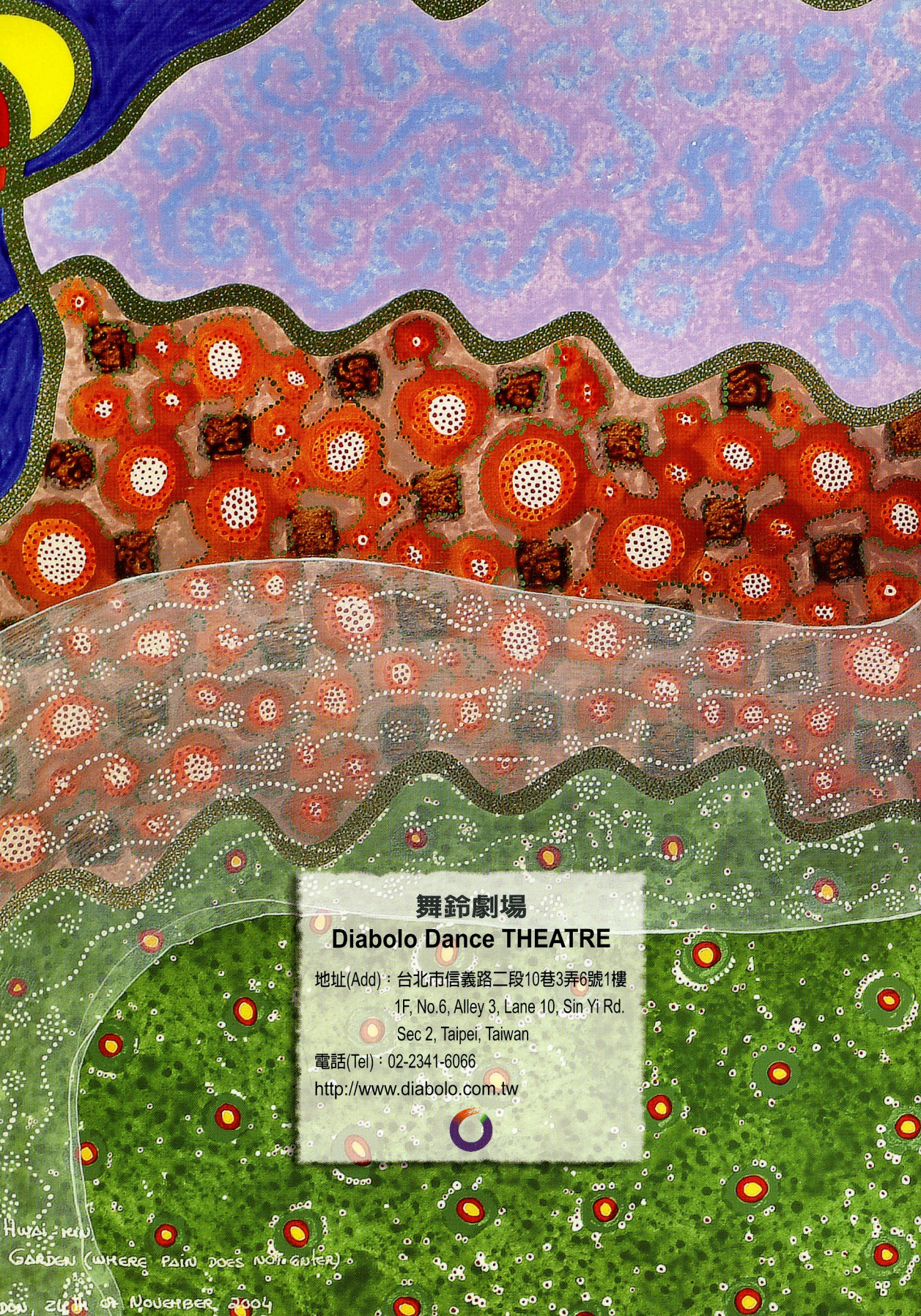
台灣最佳商業銀行「歐元」雜誌 2002年7月

台灣最佳商業銀行「亞元」雜誌 2002年5月

台灣最佳商業銀行「財資」雜誌 2001年12月

台灣最佳商業銀行「亞元」雜誌 2001年12月

台灣最佳銀行「全球金融」雜誌 2001年5月

舞鈴劇場

Diabolo Dance THEATRE

地址(Add) : 台北市信義路二段10巷3弄6號1樓

1F, No.6, Alley 3, Lane 10, Sin Yi Rd.

Sec 2, Taipei, Taiwan

電話(Tel) : 02-2341-6066

<http://www.diabolo.com.tw>

Huayi-Ken
GARDEN (WHERE PAIN DOES NOT GUTER)

NOV. 21st OF NOVEMBER, 2004