

每一縷的關係
都照見自己的內心

李小平×古名伸

國家文藝獎得主古名伸、李小平跨界聯手 籌劃三年
在戲與舞間 共探表演本質 創造全新劇場與肢體語彙 重磅凝視死亡之作《星圖》

2022 4/2 (六) 19:30 4/3 (日) 14:30

衛武營國家藝術文化中心 戲劇院

劇情簡介

他，沒有想到踏進老師的病房會這麼困難，曾
比父親還親的恩師，也是傷他最深的人。

她，日覆一日地在醫院照顧病人，但最親愛的丈
夫說走就走，女兒遠在他鄉，只餘下一屋子的記
憶。

他與她，分別在夢境與元辰宮中闖蕩，於意識難
明未明的地帶，聆聽那無以言說。

他與她，在病房的長廊上相遇，在死亡前交錯。

你的遺憾，我的錯失，不要再發生。面對失落，
我們是否可以再更勇敢一點？

一場告別式，告別的是過去的自己。在轉身重新
邁步時，只見滿天星斗，燦燦發光。

He didn't expect that it would be this difficult to step
into his teacher's hospital ward. Someone that was
more a father to him than his actual father, yet also
the one that hurt him the most.

She takes care of patients in the hospital day in and
day out. But her dearest husband left her without
any hesitation, her daughter absent afar, and what's
left is only an empty house of memories.

He and she, separately wandering in between dreams
and the place where your soul resides, listening to the inexplicable inside the hazy area of
consciousness. Their paths cross before death, encountering each other in the corridor of
the hospital ward.

Your regret, my mistake, Let's not repeat it ever again. Can we choose to be braver in the
face of loss?

This is a farewell ceremony, where we say goodbye to our former selves. When I turn around
to take a new step ahead, the only thing seen is a sky full of stars, shining brightly.

關於星圖

創作動機

這是一個試圖深刻反省傳統與當代邊界相容性的作品，同
為舞台表演藝術的傳統戲曲與舞蹈，皆是藉由表演者的肢
體傳達敘事內容，2017年秋天古名伸與李小平開始了他們
的對話，試圖找尋一個敘事脈絡，能夠同時乘載兩位創作
者深厚的表演背景。

編舞家林懷民形容古名伸是臺灣第一代舞蹈實驗班、舞蹈
科班養成的跳舞人，她一路從芭蕾舞、民族舞蹈走到現代
舞，最後著迷於沒有套路、限制與預設立場的接觸即興技
巧，終其一生追求解脫形式的窒鋼，成為全世界少見的接
觸即興舞蹈家，接觸即興的動人火花在個體流動與碰觸的
當下，就像朝露碰觸在每一片葉片，落下的姿態都不一
樣，她的作品往往不帶著故事來，她的身體就是故事。

李小平，九歲京劇坐科，在嚴格的套路、招式養成中，學
習戲曲的身體規範，什麼天賦就被分配到專攻什麼行當戲
曲演員一生被定格在「角色」中。在每一個舞台上，熟背
角色動作，舞台上與角色生，與角色死。就在解嚴前台灣
京劇逐漸式微之際，他帶著戲曲的根底走進當代劇場觀念
的泅泳與鬆綁，在他的詮釋下，角色跨越時代，並從傳統
刻畫中脫離框架，享有自由，李小平成為兩岸炙手可熱的
跨界創新導演本製作試圖連結古名伸與李小平——兩位臺
灣過去三十年來文化藝術發展鼎盛中之創作大將，進行一
場身體文化的辯論。

特別感謝

王麗萍 平 珩 吉米布蘭卡 江慧楓 吳怡瑛 吳品儀
李名正 周素玲 林悅棋 林偉瑜 俞秀青 洪櫻芬 胡悅盈
范瀨文 張漢軒 張慧如 陳建合 斑 斑 曾鳳君 黃昱君
楊錦聰 虞羅貴珠 鍾尚樺 簡秀芽 簡素玲 關河仁

宣傳協力

三餘書店 虎尾厝·SALON CKB 成功電台AM936《成功快遞》
高雄廣播電臺《943人聲小劇場》
國立教育廣播電台高雄分台《Tea Time時光》 文藻外語大學
國立中山大學劇場藝術學系 樹德科技大學表演藝術學系
高雄師範大學音樂系 劇場狂粉的日常 Theatremania.Life
舞蹈空間舞團《舞空A》 轉吧！創夢大叔

《星圖》製作團隊

編導、演出 | 古名伸、李小平
創排協力 | 陳秋吟
製作人 | 王惠娟
文本構作 | 邢本寧
音樂設計 | 柯智豪
影像設計 | 王正源
舞台設計 | 陳成婷
服裝設計 | 陳婉麗
燈光設計 | 黃祖延
崑曲指導 | 楊莉娟
服裝製作 | 凌詩芬
服裝植物染色 | 繡蓮染織工房
影像執行 | 朱星朗
繪景 | 阮姿華
舞台監督 | 郭芳瑜
舞台執行統籌 | 山賊製作設計
舞台技術指導 | 雷陽隆
音響技術指導 | 郭樹德
燈光技術指導 | 萬書瑋
技術人員 | 王冠翔、陳宣妙
盧希、童偉倫

排練助理 | 陳筱筑
執行製作 | 陳思迦、李雅涵
數位行銷策略 | 王信智
平面設計 | 林育全
宣傳影片製作 | 朱星朗
宣傳攝影 | 林育全、吳依純、蔣秉翰、湯詠茹
錄影人員 | 鄭宇捷、陳聖華
前台協力 | 伍靜緜、吳凱欣、邱芊淨、洪潔珊
陳名義、黃頌傑、楊喬安

主辦單位 | 古舞團
協辦單位 | WEI WUYING 衛武營國家藝術文化中心
指導單位 | 文化部 高雄市政府文化局
贊助單位 | 國藝會
合作夥伴 | 高雄 春天 藝術節
高雄行銷協力 | 財團法人高雄市藝起文化基金會

編導／演出

古名伸

《星圖》是一個很難的創作，只因一個想要探訪「未知」的念頭，把我和一群朋友拖進了一個漫長的探索之路。故事也許不是最重要的，但在過程中的討論、建立、推翻、迷惑、再討論、再建立、再推翻等等繁繁複複的斟酌是隨念頭而來的必經之路。我和小平都放棄了我們原本拿手但被既定印象框住的本領，卻又試圖在專業的判斷中找到一線契機，真的很辛苦，但希望到頭來能進去一個不會去過的花園。一個夾雜著傳統與當代、肢體和語言、文本與詩意的奇異花園。

古舞團藝術總監，第21屆國家文藝獎得主。美國伊利諾大學舞蹈碩士，中國文化大學舞蹈系畢業。曾任北藝大學舞蹈學院院長、國立藝術學院舞蹈系系主任、先後任教於國內多所學校舞蹈科系、並常年應邀赴美國、澳洲、歐洲及亞洲等國多所大學及機構擔任客座教授、編舞。2009年獲吳三連藝術獎、1997年受中興文藝獎章。1993年成立古舞團，開始大力推廣即興表演與接觸即興，自此成為在亞洲推動接觸即興的第一人。舞團演出遍及歐、亞、美、澳、非等地。

人生本是一場旅程，你可以用自己最佳的狀態、節奏、呼吸去到你自已設定的方向。等待你的是挑戰，挑戰你成為一個更豐富閱歷的、圖畫一般的人生。更多時刻面對的是意外，意外讓你產生更多可以無計劃去到的方向，心情或記憶獲得更多采多姿的醞釀——如同古老師邀約合作本是一場意外，不意外的是我們都一直堅持在舞台上用自己熟悉的語言在說我們想說的故事。

第15屆國家文藝獎得主。國立臺北藝術大學劇場藝術研究所導演組碩士、國立臺灣藝術專科學校、陸光劇校畢業。1995年榮獲中國文藝協會戲曲導演獎；2009年高雄「世界運動會」開幕式演出導演、2017年台北「世界大學運動會」開閉幕導演顧問、2018年桃園地景藝術節「水young桃源」導演、2018年臺北時裝週總導演、2019年第三十屆傳藝金曲獎頒獎典禮總導演。創作類型多樣，橫跨傳統與現代劇場之間。

編導／演出

李小平

創排協力 陳秋吟

創世記：1：14神說：天上要有光體，可以分晝夜，作記號，定節令、日子、年歲。兩顆交互燦耀的星，令人驚喜不已！物換星移仍然璀璨閃亮！

前雲門2助理藝術總監。1992年獲文建會海外留學獎學金赴美，1993年獲亞洲文化協會舞蹈獎學金，1994年獲席德門劇院舞蹈優異獎。曾參加譚盾的歌劇「馬可波羅」德國香港巡演，參與Elisa Monte、Mary Anthony、Loren MacDougall等舞團演出，擔任編舞家Elisa Monte為艾文·艾利舞團編舞的排練助理。取得紐約大學舞蹈系碩士後返臺，客席任教於國立藝術學院舞蹈系，隨後返回雲門舞集。2021年擔任衛武營國家藝術文化中心與香港城市當代舞蹈團共同製作，皮亞佐拉輕歌劇《被遺忘的瑪麗亞》執行導演。

製作人 王惠娟

曾任台北市文化基金會台北表演藝術中心節目組資深經理，於2008-2017辦理臺北藝術節、臺北兒童藝術節與臺北藝穗節，擔任節目策畫，一手規劃臺北藝穗節的制度與執行。她與古舞團合作關係始於1999年，擔任舞團經理，負責舞團國內外製作演出、規劃及執行。之前也跟國內許多戲劇舞蹈團隊工作過，包括台新銀行文化藝術基金會、台北越界舞團、當代傳奇劇場與太古踏舞團。也曾在美國紐約的外百老匯劇團工作過，國內外製作經驗豐富。

文本構作 邢本寧

仰望星空，面對宇宙浩瀚，很多糾結的心事彷彿都沒有那麼重要了。命運有節奏，時而如暴雨強襲，抑或緩和如風。能否有力量直面命運挑戰，卻源於平時我們和自己的身心多常在一起，多知道自已的航向。即興考驗當下最誠實的反應，半點矯飾不得，於我，《星圖》正是一趟習練與自己的心在一起的旅程。

畢業於臺北藝術大學劇本創作研究所，臺大戲劇系。2013年創立本事劇團本事劇團，歷年來創作無數，作品深受好評。相信戲劇能超越日常的繁瑣，超越想像的邊界，使人得以自由。

音樂設計 柯智豪

能和兩位老師合作，整個過程如同奇觀的教材，有幸參與，獲得由內而外的洗禮，十分感激。

柯智豪，臺灣音樂家，曾獲臺灣金曲獎最佳客語專輯，金鐘獎最佳音效配樂，金音獎最佳嘻哈專輯製作人，法國金音叉獎，誠品選樂，TAIPEI TIMES年度最佳專輯，金音獎最佳電子音樂製作人，最佳民謠作曲，金曲獎最佳樂團，最佳非流行演奏專輯，最佳客語專輯製作人台北電影節配樂等。音樂作品涵蓋古今東西古典，演唱會，電視，電影，舞台劇，京崑，歌仔布袋戲等戲曲。

舞台設計 陳成婷

我們想要討論框架，關於框內框外的世界與其延伸，然後個體可能的交會與流動。團隊裡代表著至少三個世代不同的文化養分的我們，想要一起畫一份能輪廓出生命重量的結構圖，而這條路似乎一直也走不完。「沒有背景設定，又好似在共同經歷。」這是我星圖筆記本的第一句話。

2008-10年間任職於牯嶺街小劇場技術統籌，同時以舞台設計師，舞台監督與表演者等身分與身體氣象館、江之翠南管劇場、再拒劇團、O劇團等團體及台灣各世代劇場藝術工作者合作。目前為聚合舞Polymer DMT駐團藝術家，近年劇場設計作品散見於德、法、荷、挪威、臺灣與墨西哥各國各域。

影像設計 王正源

謝謝老師跟夥伴，星圖是一段長長的旅程，詩化的語言讓這段經歷充滿想像力又浪漫，文字上面抽象的變化跟繁複也讓創作充滿挑戰。謝謝老師們耐心的陪伴，感謝過去一年奇特的經歷讓緣分走得更長。

畢業於倫敦藝術大學溫布頓藝術學院MA Visual Language of Performance，設計作品包含劇場、展覽及演唱會領域。合作對象包含：古舞團、阮劇團、四把椅子劇團、台南人劇團、莎士比亞的妹妹們的劇團等，現任國立臺灣大學專任講師與四把椅子劇團團員。

服裝設計 陳婉麗

現任國立臺北藝術大學劇場設計學系專任教授，2011-2017年任職北藝大傳統藝術研中心主任。研究和設計領域包括表演藝術、時尚服裝設計與染織工藝研究，並透過教學和設計探討傳統與當代的跨域創意。

燈光設計 黃祖延

在時間的長河裡，面對自己是需要勇氣，喚醒過去更是困難。他們努力的足跡、淚水和影子都在天空的下方留下美好的印記。

中國文化大學戲劇系影劇組畢業。曾為台北藝術節、台北國際舞蹈季、宜蘭國際童玩藝術節、台北詩歌節系列演出擔任技術總監及舞台監督等技術統籌工作。燈光設計作品無數，多受好評，是一位資深的實力派燈光設計。

古舞團簡介

古舞團成立於1993年，由編舞家古名伸所創立，目的在從事現代舞的創作及發表，演出足跡遍及台灣、香港、美國、澳洲、法國、英國及中國等地。

除了從事現代舞的創作演出之外，舞團自創團以來就積極地推廣即興舞蹈表演及「接觸即興」的舞蹈方式與觀念，也成為台灣唯一以此種表演藝術形式作專業演出的團體。1992年發表

《我曾經是個編舞者》為首度嘗試的作品，1998年發表大型結構即興作品《獵景》，開始舞團新的表演方向。之後每年推出異於劇場的表演空間作品如《活動畫》、《天使·人間》等。2010年推出即興舞蹈力作《亂碼2010》大獲觀眾好評，獲第九屆台新藝術獎表演藝術類提名。除了即興舞蹈的演出與推廣，舞團也不斷推出現代舞編創作品，包括《心事》、《安魂曲》、《出走》、《交遇》、《記憶拼圖》等，作品屢屢受邀赴國際演出。

2001年起與【影舞集】聯合創作動畫舞蹈劇場作品「非愛情故事」，開發舞蹈與電腦影像結合的作品，包括《我和我自己的影子》、《Dilatation》，2003年協力參與影舞集《@夢》的演出。

此外，古舞團亦著力於開發國內舞蹈創作的清新氣象，於2000年及2001年籌辦「狂想年代」系列舞展，提供新生代編舞家創作發表，觀摩的機會與空間。並於2002年舉辦為期12週的「舞蹈創作工作坊」，進一步讓年輕編舞家們進行創作與自我審視的機會，2005年支持蘇安莉、黎美光聯合編創《未知》，以及2014年蘇安莉與余彥芳的《愛情如是繼續》皆巡迴全省並多獲好評。

2011年11月策劃首屆「i·dance Taipei 國際愛跳舞即興節」連續9天13場活動11種國籍30多位藝術家共襄盛舉，獲第十屆台新藝術獎表演藝術類提名。2012年《回來》20週年紀念製作，在桃園大溪老街的百年古厝中演出，結合舞蹈、偶戲、現場音樂、多媒體影像等元素，邀請民眾一起體驗古今交錯、充滿故事與幻想的歷程，三度獲台新藝術獎表演藝術類提名。2016年獲兩廳院委託創作，於國家戲劇院發表《沙度》。

2018年，舞團發表二十五週年特別製作《夷希微的凝視》，同年發行全亞洲首支接觸即興紀錄片《無動不舞》。2020年古舞團經典作品《獵景》入選臺南藝術節，並成為藝術節的閉幕節目。2020年推出全新製作《星圖》兩位不同領域的國家文藝獎得主歷時三年精心製作一場突破自我的旅程。