

國立臺灣體育學院
National Taiwan College of Physical Education
體育舞蹈學系碩士班碩士學位論文

【絕代雙嬌】表演製作之研析
A Study and An Analysis of Performance and the Production,
“Peerless Twin Dancers”

研究生：黃楓華 撰
指導教授：潘莉君 教授

中華民國 98 年 9 月

論文名稱：【絕代雙嬌】表演製作之研析

院校所組別：國立臺灣體育學院體育舞蹈碩士班 總頁數：91 頁

畢業時間及提要別：九十八學年度第一學期碩士論文提要

研究生：黃楓華

指導教授：潘莉君 教授

摘要

【絕代雙嬌】是為筆者—黃楓華與簡如君共同籌劃、製作而產生的，在系所主任、指導教授及學弟妹們的協助下共同完成此次雙人聯展，並邀請知名編舞家胡民山老師、潘莉君老師、黃建彪老師以及新生代編舞家簡華葆、陳韋勝協助編創舞蹈作品，藉由不同舞風的詮釋，如《雙子座》的堅毅深沉、《黑河》的天真單純、《獨白》的悲傷恐懼、《絕代雙嬌》的靈巧聰穎，開創筆者個人肢體詮釋的多面向，挑戰體能極限，進而激發舞者表演的能量。

此次畢業製作讓我深刻體會，身為一名製作人及演出人，除了身體技能與表演能力的提升外，必須學習如何兼顧行政宣傳等事宜，從選定演出場地、企劃書送審、規劃舞碼排練行程、安排劇照拍攝、規劃口試相關事宜、文宣品製作、宣傳與票務的統籌運用以及規劃演出當日工作人員的調配…等相關事宜，演出行政工作大多要求自己獨立完成，藉由實際的參與累積製作的實務經驗，作為個人日後從事舞蹈教育工作的基石。

本研究將從行政製作及表演理念研究與分析兩方面進行，從企劃、執行、排練到演出，忠實的記錄，並分享個人在【絕代雙嬌】演出中，對表演的掌握與觀點。

關鍵字：絕代雙嬌、雙子座、黑河、獨白

Abstract

The performance “Peerless Twin Dancers” is planned and produced by both Feng-Hua Huang and Ru-Chun Jian. It is completed by the assistance of the department director, the thesis advisor, and the junior schoolmates. We also invited the recognized choreographers—Min-Shan Hu, Li-Chun Pan , Ben Huynh, Hua-Bao Jian, and Wei-Sheng Chen—to help us choreography the pieces of the performance. Through interpretation of these different dancing styles, we can see the character of fortitude and the deepness from the “Twins” , the sense of the innocent from the “Black River” , the emotion of sadness and the fear from the “Monologue” , and the challenge of skillfulness from the “Peerless Twin Dancers” . Doing these works helped me to create diverse interpretation of the body language and to challenge the limitation of the physical vigor. Then, it can arouse the performance ability of the dancer.

As a producer and a performer of this performance, I realize that I am not only have to improve body technique and performance ability, but also have to learn how to take care of administration, propaganda, etc. The works of administration include the choose of the performance place, submit the project plan, schedule the time of the practicing, arrange the schedule of making the stage photos, schedule the oral examination, take care of the posters, the advertisements, and the tickets selling, and arrange the human source of the performance. Most of these works are conducted by myself. Thus I can learn a lot of practical experiences from participating and working of the production. The experiences will become my energy of the dancing education work in the future.

The thesis includes two parts, which are the study and the analysis of administrative production and the concept of performance. I honestly record the process of the project, executing, practicing, and the performance. I also share with my concept and perspective of the performance from the “ Peerless Twin Dancers” .

Keywords : Peerless Twin Dancers 、 Twins 、 Black River 、 Monologue

謝 誌

圓滿完成一場演出製作，絕非僅靠演出人在舞臺上的展現，而是仰賴幕前幕後不斷支持我們的師長、家人、學弟妹們和我們共同完成這場雙人聯展【絕代雙嬌】，同時也實現了我的舞蹈夢想。

首先，感謝王玉英副校長於百忙之中給予我關心、支持、指導，因為有你才有【絕代雙嬌】的誕生，您總是在關鍵時刻為我們付出、設想、抉擇、解決困難，謝謝您的不吝指教，而我們一直都相信您給予的建議。

再來感謝教導我 13 年的潘莉君老師，正所謂「一日為師，終生為師」，您永遠是我的恩師，從五專、大學、研究所，我始終如一的選擇這間學校、選擇中國舞主修，我從不後悔，因為有您教導，我感到很幸運、很幸福，您是我努力的原動力，往後，我會繼續依循你教導我「努力」、「堅持」、「不放棄」的精神，為舞蹈生涯邁進。

黃建彪老師，感謝您給我機會，讓我在您的舞作中學習到不同風格的身體技巧，也開啟人生另一個舞台。吳雅珍老師，謝謝您總是為我們默默的付出，您永遠是【淡淡三月天】最敬愛的班導師。

最後，感謝蔡麗華教授及蕭君玲教授，擔任筆者的口試委員，並在專業表演領域上給予建議、支持及鼓勵，讓我得以思考、內化、並加以改進。

從來不覺得自己可以成為焦點，能有今天的楓華，最大的功勞還是歸功於所有教導過我的老師，各位老師你們辛苦了，因為你們的付出，我才有機會站在台上，謝謝你們！

還有一群幕前幕後幫助我們、支持我們，讓我們無後顧之憂的在舞台上演出的行政群、幕後工作小組以及舞台上一同奮戰的舞者們，能有你們的協助，讓我們很放心、很安心，謝謝。

最後，感謝我最親愛的爸爸媽媽，謝謝你們在我舞蹈生涯中無時無刻的支持、照顧與關心，讓我能專心於學業，因為有你們的一路相伴、扶持，讓我備感幸福、溫暖、窩心，我因你們而幸福，謝謝你們！

楓華 謹誌

民國九十八年九月

目 錄

中文摘要	i
英文摘要	ii
謝誌	iv
目錄	vi
第一章 緒論	1
第一節 研究動機	1
第二節 研究目的	3
第三節 研究限制	4
第四節 名詞釋義	5
第二章 【絕代雙嬌】行政製作歷程	8
第一節 演出行銷方法與策略	8
一、演出主題與形式	8
(一) 演出名稱	8
(二) 表演形式	9
二、演出市場需求與評估	10
(一) 製作成本與票價	10
(二) 演出地點	12
(三) 演出時間	12
三、文宣策略	13
(一) 套票優惠	13
(二) 文宣與宣傳	14
第二節 演出製作、排練時程表	20

第三章	《雙子座》表演理念研究與分析	26
第一節	藝術的象徵符號意義	27
第二節	編舞者創作動機之探討	28
第三節	參與創作過程	29
第四節	詮釋舞作	30
第四章	《黑河》表演理念研究與分析	33
第一節	苗族文化特色概述	34
第二節	排斥與接受	35
第三節	創造情境、相信自己	37
第五章	《獨白》表演理念研究與分析	40
第一節	視覺藝術與心靈之對話	41
第二節	自我表述	42
第三節	創作歷程與舞作意涵	43
第六章	《絕代雙嬌》表演理念研究與分析	46
第一節	舞蹈與武術的衝撞	47
第二節	飛躍竹林之歷程	48
第三節	我是小魚兒	52
第七章、結語		55
參考文獻		58
* 附錄：【絕代雙嬌】企劃內容		61
【絕代雙嬌】演出照片		81

第一章、緒論

第一節 研究動機

【絕代雙嬌】為國立臺灣體育大學舞蹈系碩士班表演組研究生-黃楓華、簡如君之雙人聯展，筆者在校 13 年來，舞蹈專長皆為中國舞，但對於芭蕾舞及現代舞也不落人後。從大學時期開始到研究所期間，積極參與學校舞團之巡迴公演並多次代表學校參與全國性及國際性重要演出，累積豐富的演出經驗。

筆者肢體特質為靈敏、強烈、明快，表演較具爆發性，在學期間，除了展現個人獨特表演性格外，更多次在班級創作展中嘗試編舞，期望自身能成為表演與創作兼具的舞蹈工作者。此場演出集結了兩人豐富的表演、創作及行政經驗，企圖激盪出彼此的潛力，在自己最熟悉的舞台上，留下自己舞蹈生涯中最深刻的記憶。

【絕代雙嬌】是因兩人個性及身體特質差異而產生的製作，期望透過此次的畢業製作，將兩人所累積的舞蹈專業訓練實力，得以充分發揮與展現，並突破個人的肢體慣性及表演方式。因筆者認為，舞者身體能力的展現不再是以單純的高難度技巧為重，反而更強調舞者內在情緒的表達，從內在出發並牽動身體技巧的運用，進而更加了解自己，並在不足的地方適時加強與修正。因此，筆者結合了編舞、行政、演出之人才，透過各種藝術媒介的刺激，挑戰自我表演的可能性，並激發更豐沛的藝術能量，創造強弱、剛柔之間的共融性，產生獨有的演出形式與風格。

這篇論文筆者將以雙人聯展【絕代雙嬌】作為實例，分七個章節來撰述，第一章是以研究動機、研究目的、研究限制以及名詞解釋為主，第二章則是描述【絕代雙嬌】製作過程，其中概括行政、宣傳、售票方法等，第三章到第六章則以舞蹈表演理念研析為主，探討如何運用身體張力以及情緒來詮釋不同風格的舞蹈作品，第七章為結語。我將針對以上章節分別加以論述，最後附上詳盡製作資料，期望能將此論文呈現在大眾眼前，更希望藉由文字闡述將【絕代雙嬌】雙人聯展詳加記載，透過筆者的實務經驗分享，引領讀者進入舞蹈藝術理性與感性的歷程。

圖 1 攝影/趙樹人

第二節 研究目的

筆者在校期間曾擔任演出排練組、場地組、票務組…等職務，並在 2008 全國舞蹈推廣計畫中，執行研討會、研習營、教材編製…等行政工作，筆者認為學習是一種刺激自身進步的動力，樂於嘗試舞蹈相關事務的我，到目前為止還未嘗試從演出人的角度身兼行政及表演者的角色，因此本研究目的為：

- 一、透過畢業製作過程，了解行政執行所面臨的問題與其因應之道。
- 二、了解表演製作行銷策略與手法，試圖發展及建立舞蹈界以外的觀眾群。
- 三、分析各舞作之表演理念及意涵，從「心」思考詮釋的角色及方法，突破以往狹隘的表演方式及肢體慣性動作。
- 四、透過不同舞蹈風格及角色性格的學習，嘗試《雙子座》的堅毅強悍、《黑河》的淳樸性情、《獨白》的空虛脆弱以及《絕代雙嬌》靈巧聰穎…等多元個性，期望自身能達到做什麼像什麼的舞蹈工作者。

第三節 研究限制

碩士班表演組的畢業製作皆為研究生獨立製作，在相關的製作群、創作空間、經費、文宣、道具…等，雖有彈性的自主空間，但也會因學校活動及人力資源而有所限制，茲敘述如下：

- 一、場地限制：本研究礙於時間、票房、人力及物力等因素，僅以台中市為研究地區。
- 二、舞作形式及類型之考量：為展現研究生的表演能力，特以獨舞、雙人舞和群舞三種形式來呈現，為尋求觀眾能感受舞蹈類型的多元及變化，因此以中國古典舞、現代芭蕾、少數民族舞蹈…等舞作，來規劃【絕代雙嬌】的演出。
- 三、經費的限制：一場演出經費預估 30 萬左右，舞蹈系補助兩萬元（一人一場一萬），其餘經費皆為演出人自行負擔，因此為減少經費開銷，必須考量舞者及後台工作的人數、服裝製作費、道具的運用、排練次數的多寡…等等相關事宜，皆會影響經費開支。
- 四、舞者限制：運用精緻化舞者來呈現大製作，除了展現本校研究生多元的表演能力外，亦可降低經費開銷及人力資源運用的成本，因此在選定舞者時，必須考量能詮釋多種舞蹈類型能力的舞者較為恰當。
- 五、排練時間的限制：排練行程必須避開學校展演活動、舞者上課時間以及場地借用等限制，因此，只能利用每天中午、晚上以及假日的時間來排練。

第四節 名詞釋義

一、中國舞：(Chinese Ethnic Dance)

中國舞分為古典舞、民間舞，盛行於漢、唐。民間舞：又分漢族及少數民族民間舞蹈，圍繞歷朝時間的某一點上，在各民族之區域空間中文化傳承。在悠久的歷史中，各民族依據自己的歷史傳統、地理氣候、生活習俗、生產方式、宗教信仰等，創造了獨樹一格的民族舞蹈。「少數民族民間舞」簡單來說，就是除漢族以外各民族的民間舞蹈¹。

二、芭蕾舞：(Ballet)

芭蕾舞是一種輕盈，舒緩，優雅的舞蹈。「芭蕾」起源於義大利，興盛於法國，「芭蕾」為法語「Ballet」的譯音。

二十世紀以後，在美國發展出現代芭蕾，大多不具故事性，而表現抽象美感；舞衣趨向簡單化，可視各種需要而改變服裝的樣式，沒有一定的限制；較重視技巧，姿勢和動作須靠不斷的嶄新創造，以各種表現手法傳達內心感情。許多二十世紀後半葉的編舞家創造了各種不同風格的當代芭蕾，並在舞蹈創作中注入其他舞蹈如：爵士舞或現代舞等舞蹈來豐富舞蹈創作²。

---

¹ 伍曼麗主編(1999)。《舞蹈欣賞》。台北市：五南，P.58。

² 資料來源取自 2007-11-21

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=150711200866>

三、現代舞：(Modern Dance)

現代舞是一種脫胎自芭蕾舞的舞蹈。它沒有芭蕾舞的華麗服飾和刻板的技巧，但另一方面也比較芭蕾舞更難於理解。

現代舞往往搭配現代戲劇形式，變成一種新的舞，或是簡化為小型的獨舞，雙人舞形式。在二十世紀初，伊莎多拉·鄧肯 (Isadora Duncan, 1877-1927) 認為芭蕾舞缺少了感情的舒放，是精神空虛的產物而厭棄這種陳腐的表演形式，舞蹈應該是隨意的並且能夠表達出人類最深奧的思想與感情。

她從古希臘的舞蹈中吸取靈感，拋棄了芭蕾舞亮麗的舞服及舞鞋，改穿古希臘寬鬆的衣服與赤著雙腳，在舞台上跳出了現代舞的原型，後人稱他為「現代舞之母」。她所提出的舞蹈概念：「舞蹈節奏的形成是由引力定律，吸力與斥力、抗力與應力來支配。」她這個概念，也影響了芭蕾舞往後的發展歷史³。

六、武術：(Martial Arts)

「武術」這詞語，在歷史上的第一個記載是負面的。南朝宋的太子舍人，顏延之 (384~456) 做了首四言詩《皇太子釋奠會作》：「偃閉武術，闡揚文令。庶士傾風，萬流仰鏡。」意思是「廢止武術，促進文學。使百姓佩服，大家仰慕好榜樣。」但是此句中的「武術」應該是

---

³資料來源取自

<http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E8%88%9E&variant=zh-tw>

指「軍事」。此詞後來還有在明朝用。李漁的《閒情偶寄·種植部》：「自幼好武術。」也稱功夫⁴。中國武術包含了南北各家拳術、兵器及氣功，具有強身防禦的功能。

---

⁴ 資料來源取自

<http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AD%A6%E8%A1%93&variant=zh-tw>

第二章【絕代雙嬌】行政製作歷程

身為【絕代雙嬌】的製作人之一，除了考驗我們在舞臺上的舞技及詮釋外，對於行政、規劃、統籌...等能力，也是必備的條件之一，因此，本章將以行銷方法與策略、演出製作、排練時程等面向，詳加闡述【絕代雙嬌】之相關製作與規劃。

第一節 行銷方法與策略

一、演出主題與形式

產品包裝就是為給產品一個響叮噠、容易記憶的名字，為舞展起名、為劇場命名，或是為節目命名，無論是什麼名字，都是在給予產品本身一個形象，消費者可以從名稱上得到對產品的第一印象。藝術節目的名稱通常有大標題和小標題，大標題是個象徵性的名稱，可以聳動、可以嚴肅，從活動本身的性質來訂定。小標題則約略和節目內容有直接關係，如季節、地點等。活動節目本身應該要包含什麼樣的節目，如何搭配不同性質的節目，或是邀請哪些藝術家組成一個系列，都會影響到行銷策略和行銷市場的選擇。

(一) 演出名稱

【絕代雙嬌】這主題是如何產生的呢？畢業製作的主題選定可是一大難事，系所主任王玉英教授考量碩士班、大學部、系所舞團之展演活動頻繁，避免造成混淆，建議演出名稱舞團以一個字，大學部畢業展演二個字，碩士班表演組畢

製以四個字作為演出主題，我們前後思考近一個月的時間，主題有【絕代雙姝】、【並蒂蓮花】、【風華如君】...等等，大約近 20 個主題名稱，讓系所主任及指導教授給予最後的建議，霎時間，有人說出【絕代雙嬌】四個字，主任及老師們都覺得這主題很妙、很吸引人，從那時定案後，筆者就有了小嬌和小魚兒的綽號，而大嬌和花無缺可想而知就是簡如君了。【絕代雙嬌】的小標題則是邀請蔡麗華教授的協助，最後擬副標「雙姝展翅驚武林」。

（二）表演形式

主題確立後，舞作內容也較容易訂定，依據碩士班表演形式之規定包括獨舞、雙人舞及群舞三部份，因此在演出內容中我們規劃了各自的獨舞及群舞，雙人舞則以互相支援的方式呈現，編舞家則邀請到資深的舞蹈家胡民山教授、潘莉君老師和黃建彪老師，還有年輕一輩的畢業校友簡華葆、陳韋勝幫忙編排新舞作。

為讓整場製作呈現多元風格，六首舞作皆以不同類型來呈現，包含《漣漪》以中國古典舞風為基底，融合現代創作之手法；《雙子座》屬現代芭蕾舞風格，並展現雙人舞抱和撐的技巧；《黑河》以少數民族該有的黏柔、顫動、敏捷...等特性，展現苗族人的純樸；《獨白》以獨舞的形式完成實驗性的創作；《D》是一首結合中國舞動作元素的現代舞作，如手姿、步法、身韻...等等；《絕代雙嬌》以武術劍為基礎，運用吊鋼絲及竹台等舞台空間設計，強化舞作本身的獨特性。

二、演出市場需求與評估

產品價格在市場行銷策略上也是重要的一環。在市場行銷上，如果消費者喜歡某一項產品，卻因無法支付過高的價格而放棄該項產品，那麼市場效益將會大打折扣。如何訂出合理價格產生最大效益，筆者依據以往國立臺灣體育大學體育舞蹈系碩士班表演組【夢幻風華】、【我們之間】、【黑的記憶】…等紀錄和經驗，來擬定【絕代雙嬌】票務等相關事宜，再搭配其他促銷手法增加訂票量。以下是設計訂票價時應考慮之因素：

（一）製作成本與票價

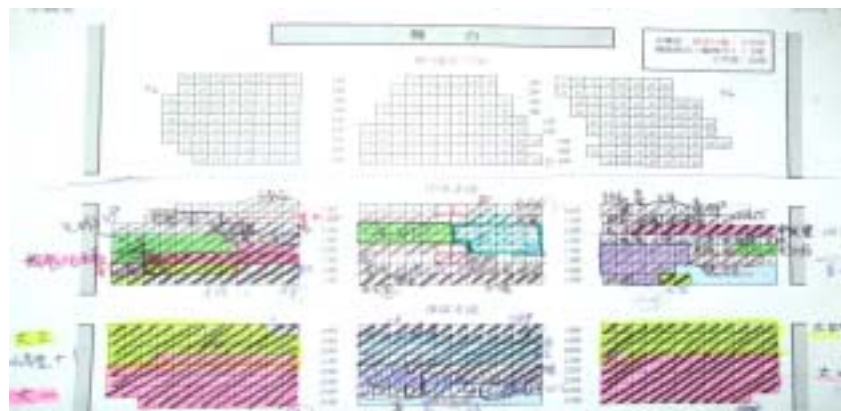
雖然藝術活動不是營利行為，不應該把成本因素反映在票價上，但是，一場製作的大小和成本等相關因素，多少對票價還是有影響的。

【絕代雙嬌】演出票價是參照【黑的記憶】而產生的。觀眾席前九排座位無法全視舞台的整體面，因此，經筆者與如君討論後決定從第十排開始規劃貴賓席、10元、300元、200元等票價，我們所使用的觀眾席位共953位，依據兩廳院售票之規定，中興堂貴賓席票券只能有61張，但此場演出的貴賓席需要大約148張，筆者擬定的貴賓名單包含本校師長、各處室一級主管、贊助廠商、台中縣市舞稻相關科系主任及師長、舞蹈社團長、編舞者、舞者…等等，因此，筆者將93張10元票券，請兩廳院在輸出票面文字上更改為貴賓券，更改字面的原因是考量貴賓收到票卷的心理反應，筆者不希望因「10元卷」而造成貴賓心裡的不舒服感受，因此稍許變更以表示尊重與誠意。

筆者於 2008 年舞團巡迴公演【沁】，曾幫忙協助舞團管理票務的工作，記得當時主任在旁細心的教導我、讓我學會如何規劃並管理票務，引發筆者對這方面的興趣，雖然登記票務工作繁雜，但也就此學會劃位的方法及管理方式，首先準備票務記帳本，其內容包括訂票單位、聯絡人、聯絡電話、訂票張數、票價折扣、樓層座位區塊、贈送貴賓票張數...等等，再來從網路上下載中興堂空白觀眾席位，以便劃位不重複的風險，從中也可牢記貴賓座位、訂票單位所座之區塊。下列圖示為筆者紀錄【絕代雙嬌】售出之觀眾座位圖。

【絕代雙嬌】觀眾席分配圖

一樓

二樓

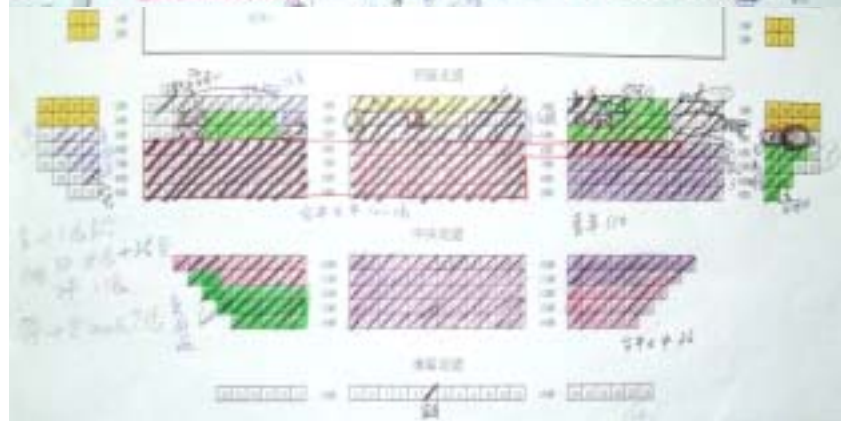

圖 2 圖片提供 / 黃楓華

（二）演出地點

劇場與市中心的距離、停車和交通的便利性都會影響觀眾參觀演出的意願，本計畫以國立臺灣交響樂團中興堂作為第一目標，從本系碩士班歷屆畢業製作【夢幻風華】、【我們之間】、【黑的記憶】皆以中興堂為演出地點，選擇同樣地點必定有它的優點，其原因如下：第一、能在正式劇場完成個人舞展的夢想。第二、筆者和如君皆傾向鏡框式舞台演出，對舞者的肢體張力與表演力，有較多的挑戰與啟發，而且本製作之部份舞作設計必須運用劇場專業設備與技術才能實現。第三、硬體設備較完善，從觀眾入場動向、前台、售票口、觀眾席人次、舞台大小、後台化妝室、燈光、音響設備…等等，皆符合我們的需求。第四、筆者及幕後工作人員因支援歷屆碩士班畢業製作演出，對此劇場之大小、設備、動線規劃以及劇場工作人員皆相當熟悉，利於在校彩排之規劃。第五、交通及地理位置對觀眾而言較為便利。

（三）演出時間

此次畢業製作的時間選定，因為筆者鎖定的觀眾群皆以學生為主，且通常會觀看舞展的群眾大部份都相同，因此，演出時間的規劃，避開本校舞團公演、大四畢業巡演、飛舞獎、青年高中舞團巡演以及國高中考試時間後，認定四月中旬以後才是最佳時機，且配合中興堂的檔期，最後訂於2009年4月29日星期三晚上七點三十分演出。在排練的時間上，一來可利用演出期最後一個週末，加強技術排練與彩排的工作，提升演出品質；二來也不影響所有參與演出與支援學弟妹的課業，如此才能同心讓演出順利進行。

三、文宣策略

製作一場演出除了從節目內容和性質來考量外，套票的設計和其他的優惠辦法也是包裝產品時的重點，藝術團體可以提供許多不同的價位安排和套票設計，如整季的套票、系列的套票、學生票，團體票等，配合免費停車、免費咖啡、票價折扣等優惠來包裝。

文宣品的設計也是包裝很重要的一環，包括文字和圖像兩部份。節目的名稱就像一個人的名字，好不好記，能不能留下強烈的印象很重要；而文宣就是產品的「面子」，亦須突出、精緻、體面，才能吸引人。行銷計畫最常運用的文宣品，包括海報、DM、節目冊等。

（一）套票優惠

此次宣傳為吸引觀眾群，結合下一檔期碩士班表演組張建濱、梁雍樺雙人聯展【京天動地】，共同推出買兩場套票可享五折優惠的方案，此種宣傳方式不但可以減輕學生及觀眾的經濟負擔，更可以吸引及確保觀眾群前往觀賞。筆者和如君皆達成共識，既然已經在人力、物力、資源上耗費了不少，就無須在票房收入上斤斤計較，我們努力辛苦的付出，最主要目的就是希望有大批觀眾前來分享我們的成果。

就票務推動成效來說，最快速且最有效的方法，則是親自打電話邀請親朋好友、舞蹈社老師以及舞蹈相關科系的主任及教師蒞臨指導，並請求該校老師幫忙廣為宣傳。首先擬定文宣通路分類表，主要針對中部與舞蹈相關之學校、民間團體及單位邀請之貴賓名單，並依此進行聯絡與宣傳工作，

此舉不但可以讓受邀師長獲得尊重感，也因此讓【絕代雙嬌】的票房率達九成以上。

表 2-1 【絕代雙嬌】文宣通路表

序	單位	地址	電話
1	國立台北藝術大學	112 台北市北投區學園路 1 號	02-2896-1000
2	國立台灣藝術大學	22058 台北縣板橋市大觀路一段 59 號	02-2272-2181
3	國立台北體育學院	111 臺北市士林區忠誠路二段 101 號	02-2871-8288
4	私立中國文化大學	11114 臺北市陽明山華岡路 55 號	02-2861-0511
5	台南科技大學	71002 台南縣永康市中正路 529 號	06-253-0705
6	東海大學	704 台中市西屯區台中港路三段 181 號	04-23590478
7	國立台中教育大學	40306 台中市西區民生路 140 號	04-2218-3199
8	國立中興大學	402 台中市南區國光路 250 號	04-2287-3181
9	中國醫藥大學	40402 台中市北區學士路 91 號	04-2205-3366
10	國立台中技術學院	404 台中市北區三民路三段 129 號	04-22195678
11	嶺東科技大學	40852 台中市南屯區嶺東路一號	04-2389-2088
12	靜宜大學	433 台中縣沙鹿鎮中棲路 200 號	04-26310631
13	新民高中	404 台中市北區三民路三段 289 號	04-2233-4105
14	國立桃園高級中學	330 桃園市成功路三段 38 號	03-394-6001
15	國立竹北高中	302 新竹縣竹北市中央路 3 號	03-551-7330
16	國立台中文華高中	407 台中市西屯區寧夏路 240 號	04-2312-4000
17	臺中縣青年高中	412 台中縣大里市中湖路 100 號	04-2495-4181
18	臺中市立光明國中	403 台中市西區自由路一段 75 號	04-2375-6287
19	高雄市鼎金國中	807 高雄市三民區鼎山街 445 號	07-383-1029
20	臺中市中山國中	407 台中市西屯區寧夏路 179 號	0930-066109
21	臺中縣立長億高中	411 台中縣太平市長億六街一號	04-22799267
22	臺中市安和國中	407 台中市西屯區天助街 1 號	04-2358-9779
23	彰化縣員林國小	510 彰化縣員林鎮三民東街 221 號	04-8320145
24	台中市國光國小	402 台中市南區國光路 261 號	04-22872475
25	台中市篤行國小	40442 台中市北區篤行路 321 號	04-2201-3483

序	單位	地址	電話
26	台北民族舞團	104 台北市中山區大直街 110 號 2 樓	02-8509-6695
27	紅瓦民族舞蹈團	235 台北縣中和市連城路 203 巷 6-2 號	02-2245-5363
28	極至體能舞蹈團	404 台中市華中街 6 號 6 樓	04-2202-4759
29	帝國十一芭蕾舞團	408 台中市南屯區大墩路 280 號 3 樓	04-2475-3317
30	高雄城市芭蕾舞團	802 高雄市四維二路 96 號 3 樓	07-771-5483
31	蘭陵古典芭蕾舞團	704 台南市北區公園南路 39 號	06-2288154
32	綿綿舞蹈團	400 台中市自由路 2 段 43 號 7 樓	04-2220-5061
33	光環舞集	241 台北縣三重市新興路 30 號 B1	02-89720061
34	YMCA 社團法人臺中市基督教青年會	403 台中市三民路一段 174 號 5 樓	04-2220-0603
35	芯蕾舞蹈藝術中心	401 台中市東區一心街 297 號	04-2215-3862
36	大地舞藝空間	台中市南門路 3 號 2 樓	04-2285-5180
37	天玥舞集	台中市北區日進街 3 號	04-2202-4196
38	全國舞蹈戲劇服裝	台中市西區中港路一段 156 號之 7	04-23220378
39	寶綺華舞蹈用品	台中市中區中正路 108 號	04-22235592
40	陳婷舞蹈用品	台中市西區太原路 1 段 166 號	04-23142121
41	台中市立文化中心	台中市西區英才路 600 號	
42	國立台灣美術館	台中市五權西路 1 段 2 號	04-23723552
43	中興堂	台中市精武路 291 之 3 號	04-22261105
44	中山堂	台中市北區學士路 98 號	
45	帝國十一芭蕾舞團	台中市南屯區大墩路 280 號 3 樓	
46	極至體能舞蹈團	台中市北區華中街 6 號 6 樓	
47	王彩珍舞蹈班	406 台中市北屯區三光巷 33 之 2 號	04-2233-4607
48	大河舞蹈藝術空間	台中市大墩 20 街 99 號 2 樓	04-23102588

（二）文宣與宣傳

此次文宣品設計為配合及符合主題【絕代雙嬌】，以竹林及仿古風格為背景。海報設計是邀請本校吳雅珍老師協助幫忙，為我們設計一系列的海報、邀請卡、DM、節目單以及謝卡。在宣傳方面，除了在校內張貼海報外，也寄發海報、DM以及邀請卡至各個舞蹈相關科系、台中市舞蹈社以及舞蹈相關單位等。

此次【絕代雙嬌】和【京天動地】兩場製作共同合作，推出系列宣傳，因兩場性質相近，皆為碩士班表演組畢業展演，演出日期相隔一個月的時間，為了開發其他市場的觀眾，特別邀請大四學妹組成宣傳小組，在「全國就業博覽會」開幕典禮，為兩場演出製作設計宣傳橋段，以戲劇的方式呈現，達到宣傳造勢的效果。

【徵才博覽會宣傳紀錄】

圖 3 照片提供 / 劉欣怡

1. 海報 & DM

國立臺灣體育大學舞蹈系碩士班表演組
黃楓華 簡如君 雙人聯展
絕代雙嬌
雙姝展翅驚森林

主辦單位：國立臺灣體育大學(臺中)
協辦單位：國立臺灣交響樂團中興堂
承辦單位：國立臺灣體育大學(臺中)舞蹈系碩士班
系所主任：王玉英
指導教授：黃楓華 / 簡如君
演出人：黃楓華 簡如君
編舞家：劉國山 / 黃建勳 / 廖莉君 / 陶華潔 / 陳淑娟 / 黃楓華
演出日期：98年4月24日(三) PM7:30
演出地點：國立臺灣交響樂團中興堂
購票方式：網路售票系統
票價：200元、300元【團體20張打八折】
聯絡方式：04-22213106轉2518

圖 4 圖片提供 / 吳雅珍

2. 邀請卡

圖 5 圖片提供 / 吳雅珍

圖 6 圖片提供 / 吳雅珍

3. 節目單

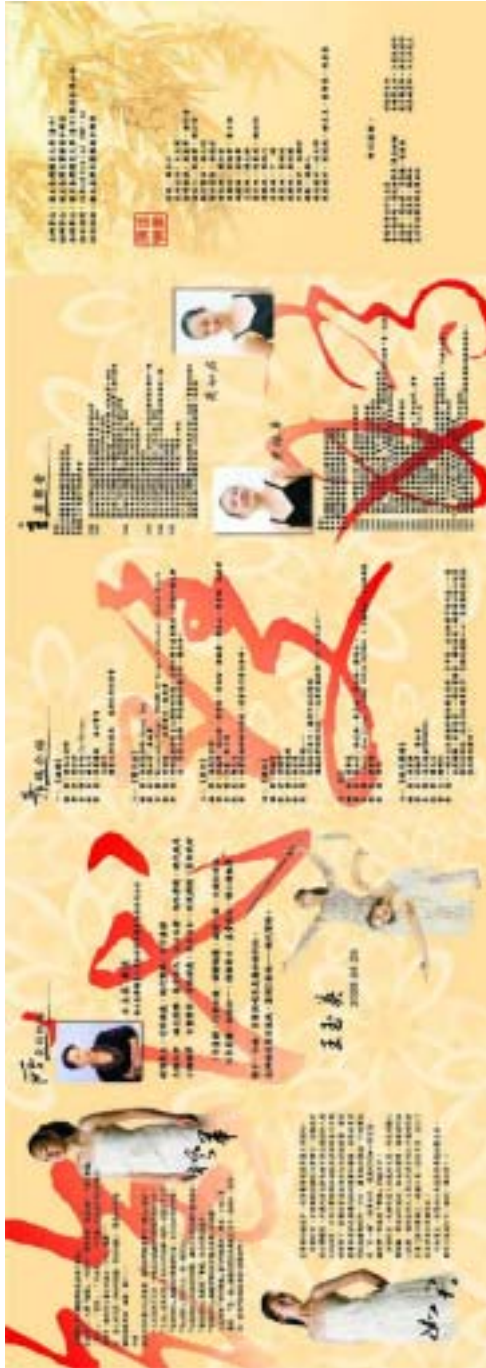

圖 7 圖片提供 / 吳雅珍

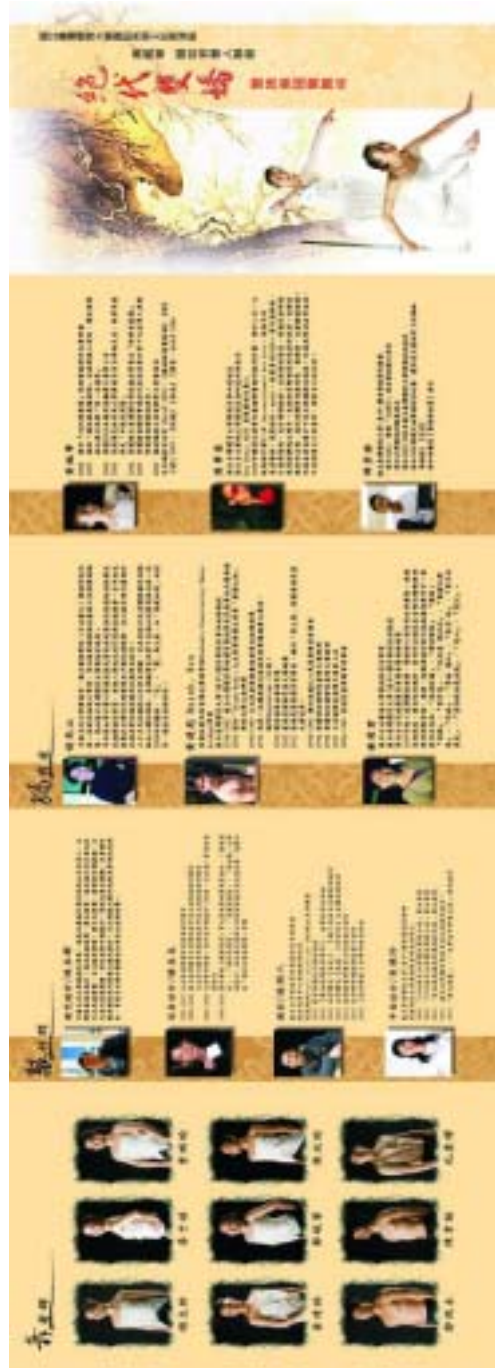

圖 8 圖片提供 / 吳雅珍

第二節 演出製作、排練時程表

筆者認為行政製作及排練進度必須事前擬定計畫、再依循執行，每一環節皆不可耽誤，在行政方面，如：拍攝劇照時間關係到文宣品製作、印刷、校稿、出品時間；售票系統開放時間會影響銷售率；就舞作而言，擬定口試及演出日期後，再往前推算準備時間，並排定舞碼進度表、彩排及舞作完成的時間，才不會耽誤演出品質及舞作完整性。由上述可知，擬定工作項目完成日期，再依工作進度表一一執行，才能確保萬無一失之風險。在排定工作進度表之前，筆者必須先參酌並克服以下四點影響工作進度的因素後，才能擬定正確時程。

- 一、因工作人員之組成多以大學部四年級學弟妹為主，而口試時間必須定於演出前一個月，其考量因素包含大四工作人員的時間，因大四畢業巡迴演出時間於三月初至中旬後，而本場演出的舞監、場務組、服務組、幕後工作人員，都以經驗豐富的大四學弟妹為主，因此，除了學弟妹溝通協調外，排練及彩排時間的規劃及舞碼完成進度之掌握尤其重要。
- 二、因本學期同時有兩檔畢製，相隔一個月演出，因此排練場地的使用必須和【京天動地】協調擬定，且舞者有重複運用的狀況，排練表也必須先行擬定、公佈，而後才能依排練表執行。
- 三、因排練場地有限，且因本製作期間適逢大學部二、三年級之班級創作展及【京天動地】的排練，教室課後使用頻繁，因此，提早擬定排練表，並依系所場地借用辦法

先申請排練場地借用，以避免不必要的爭執與困擾，俾利排練進行順暢。

四、此次編舞家有一半以上在外縣市授課或是當舞者，因此，安排排練時間先以外縣市編舞家為主，次而安排台中縣市編舞者的排練時間，由於編舞者每週行程無法確定，因此排練前一週必須再次與編舞者確認，而後再給予舞者及幕後工作人員正確排練時間表。

下列為筆者從企劃到演出之製作進度總表統整：

表 2-2

【絕代雙嬌】演出製作進度總表

時 間	工 作 進 度
2008 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 與演出人共同提出畢製初步構想 ◎ 預定演出場地與日期 ◎ 完成校內畢製企劃審核同意之程序 ◎ 確認演出日期並完成場地租借之相關程序
2008 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 與指導教授討論演出內容架構與成員組織 ◎ 確認舞者及工作人員（行政、舞監、場務等） ◎ 確定舞碼內容 ◎ 邀請合作藝術家及組織行政團隊 ◎ 確定演出主題 ◎ 與兩廳院售票簽定合約

2009 年 1 月	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 第一次製作會議（各部瞭解工作內容） ◎ 擬定排練計畫 ◎ 與編舞者做初期溝通（調性、內容、時間） ◎ 舞碼開排並執行排練工作 ◎ 確定拍攝主題與服裝
2009 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 第二次製作協調會議（確定工作進程） ◎ 擬定初步宣傳計畫 ◎ 確定體操館可借用之時間 ◎ 舞碼排練（進度 80%） ◎ 拍攝海報及宣傳照 ◎ 海報、文宣設計等相關事宜 ◎ 尋找海報、DM、節目冊製作廠商 ◎ 接洽燈光設計事宜 ◎ 確定道具製作進度 ◎ 確定服裝製作廠商
2009 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 畢製計畫口試申請 ◎ 舞碼排練、每週彩排一場（先完成後修改） ◎ 蒐集演出節目冊及製作內容等相關資料 ◎ 確定服裝製作進度 ◎ 確定道具製作完成 ◎ 第一波宣傳（網路） ◎ 海報、DM 初稿完成 ◎ 統整貴賓名單 ◎ 燈光師看排 ◎ 3 月 30 日口試（體操館場地申借）

<p>2009 年 4 月 演出前</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 舞碼加強排練、彩排 ◎ 海報、DM、邀請卡、謝卡月初印製完成 ◎ 寄發海報、DM ◎ 節目單月中校稿、印刷完成 ◎ 第三波宣傳(網路、海報、DM、電話) ◎ 票券發售、掌握票務資訊(開始售票) ◎ 尋求贊助商(前台掛報、花籃…等等) ◎ 辦理演出證 ◎ 安排「技術彩排」及錄影工作 ◎ 確認公假人員名單 ◎ 接洽前後台工作技術人員 ◎ 確定所有演出前工作之執行 ◎ 4/28(二)進劇場裝台 * 正式演出 4 月 29 日 (星期三)
<p>2009 年 5 月 後製作業</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 畢製相關資料彙整 ◎ 結算各項開支 ◎ 畢製總檢討 ◎ 寄發感謝函 ◎ 演出錄影帶錄製與拷貝 ◎ 撰寫畢業製作報告

表 2-3

2009/4/29 (三) 【絕代雙嬌】演出行程表

時間	行程	參與人員	備註
AM08:50 ~ 09:00	集 合	師長 全體舞者 工作人員	面對中興堂左側
AM09:00 ~ 09:30	絕代雙嬌		舞者化妝 工作人員待命
AM09:30 ~ 10:00	黑河		
AM10:00 ~ 10:30	獨白		
AM10:30 ~ 11:00	雙子座		
AM11:00 ~ 11:30	漣漪		
AM11:30 ~ 12:00	D		
PM12:00 ~ 13:30	休息 用餐	工作人員 音控組	清理場地 確定音量
PM13:30 ~ 14:15	舞者暖身 場地整理 佈置	全體舞者 道具組	道具定位
PM14:15 ~ 14:30	著裝準備	全體舞者 工作人員 音控組	全體人員就位
PM14:30 ~ 16:00	正式彩排	師長 全體舞者 工作人員 音控組	舞序~ 1. 漣漪 2. 雙子座 3. 黑河 ~中場休息 15 分鐘~ 4. 獨白 5. D 6. 絕代雙嬌
PM16:00 ~ 16:50	師長時間	師長 全體舞者 工作人員	準備祭台

PM16:50 ~ 17:00	祭台	師長 全體舞者 工作人員 音控組	
PM17:00 ~ 18:15	各舞碼加強 休息 用餐	師長 全體舞者 音控組	
PM18:15 ~ 19:00	舞者暖身 場地整理 佈置	全體舞者 工作人員/音控組	舞監 催場 確認細 項
PM19:00 ~ 19:20	著裝準備		全體人員就定位
PM19:20 ~ 19:30	第一支舞碼預備		
PM19:30 ~ 21:00	【絕代雙嬌】 正式開演		教授 師長 全體舞者 工作人員 音控組
PM21:00 ~ 22:00	拆台	全體舞者 工作人員 音控組	快速拆台 工作人員 男舞者 協助道具回校
謝謝大家的幫忙，大嬌、小嬌感激於心~~下台一鞠躬~~謝謝你們!			

第三章、《雙子座》表演理念研究與分析

圖 9 攝影 / 黃仁男

編舞者：黃建彪

舞者：黃楓華、簡如君

音樂：Mussorgsky-Songs·

VOLUME IV Sergei Leiferkus· Semion Skigin

服裝設計：黃建彪

服裝製作：程彥菱

舞意：每個星座都有自己獨特的性格，此舞以雙子座為題材，表現和諧又衝突，緊密又疏離，尋找種種狀態中的一體兩面。

第一節 藝術的象徵符號意義

四千年前人類就發明了似文字的圖案或象徵符號，來記載所知、所見所要表達的情感和看法，如敦煌壁畫。這些發現說明人類需要以一種書寫或是圖畫表徵似的「文字」來呈現所感興趣的事物。因此象徵符號的運用不再是一種單純性的美或裝飾作用，往往意味著濃厚的「語言」意義⁵。

符號是一種記號，就是一物表一物的效用，而人為的記號被稱為符號，人為的記號分為具體可以讓人明確的瞭解其符號所代表的實質意義，也可能成為生活中所需遵行的規矩，如交通標示的記號；另外抽象的符號，大都是指藝術創作上的表現，因為個體受限於文字敘述，因此，藝術的呈現不是簡單的一物表一物的作用，而是錯綜複雜且含意抽象與意味深遠的心理內容。Langer指出，藝術品就是人類情感表徵符號的呈現，而整個藝術創作過程是個體在製造發明屬於自身的象徵符號。藝術如人類的語言表達一樣，人們藉著線條、色彩、雕塑、設計、舞蹈、戲劇、詩歌文詞、故事等等，傳達了內心的感情、心理和觀念，這些「語言」的表達方式，不全是直接以說話的方式表達出來，而是透過創造經驗，將蛰伏在內心的衝動與體會，呈現出可看、可聽、可感受，或是可書寫出來「藝術性的語言」形式⁶。

編舞家藉由雙子座的象徵符號與圖像，透過舞蹈肢體創作的表達方式，傳達了創作者對雙子座的看法與想法，其舞作的呈現是象徵符號和運用想像力最明顯直接的橋樑，使創

---

⁵ 夏學理等著（2008）。文化藝術與心靈管理。台北：五南，137頁。

⁶ 夏學理等著（2008）。文化藝術與心靈管理。台北：五南，138頁。

作者、欣賞者、舞作三者間，存有「默契式」的相連現象並引起共鳴。

第二節 編舞者創作動機之探討

本校舞團於2008年3月受邀至美國大學進行舞蹈交流參訪，感謝主任給予筆者及如君有展現的機會，為此國際舞蹈交流，特請黃建彪老師編排一支雙人舞，《雙子座》由此誕生，此舞首演於美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin, Madison），巴沙迪那社區學院（Pasadena City Collage）及巴沙迪那市立圖書館（Pasadena City Libraries）。

舞者的真實個性，通常會透過肢體而顯現於舞蹈表現之中，猶如筆者肢體特質為靈敏、強烈、明快、較具爆發性，而如君為細膩、婉約、內斂…等特質，黃建彪老師正好利用我倆個性之對比性來進行創作，他先讓我們嘗試單一動作，進而延伸、發展出適合我們的連貫組合動作，在沒有音樂、沒有拍數的配合下，只能依彼此呼吸聲及默契完成動作，而後耗費兩天時間共同尋找適合的音樂，在我們學習、消化和搭配音樂呈現後，黃建彪老師說：「舞碼名稱我想好了，就是雙子座，因為給予相同的動作，兩人呈現的質感卻不同，正好道出《雙子座》的特性，剛強的外表下也有溫柔、脆弱的時候，這種一體兩面的積極與消極，動與靜、明與暗，相互消長，共榮共存。因此，編舞者藉由舞者兩極化的性格，運用現代芭蕾的手法，譜出一段表現力十足的《雙子座》。

第三節 參與創作過程

黃建彪老師，不但演出經驗豐富，每年舞團巡迴公演所編創之作品皆獲得好評，近年來，能成為他的舞者真是備感榮幸，此次邀請他為【絕代雙嬌】編舞，是因為筆者本身對於他的舞作、動作要求、肢體特質…皆可掌握，除了情緒，我還是依然不知如何拿捏。

第一次呈現《雙子座》，筆者腦中沒想太多事情，心中只有跳舞，當時舞作呈現出來的氛圍，奇特的廣受好評，因此，在籌劃畢業製作期間，再度邀請老師將四分多鐘的舞作，增加第二段長達八分鐘，但是，再次呈現出來的結果，卻被說越來越難看，原因為何？這並不是老師的問題，問題是出在舞者身上，我們靜靜的思考、互相討論問題出在哪？該如何改進，但結論像無解題一般想不透，最後經由指導教授才了解，我們只關注自己的身體及情緒，忘了舞作想表達的意念，觀看者無法感受我們彼此的關係，眼神、肢體、互動、甚至是擁抱，必須真實的感受對方的存在，建立互信關係，放心的給予或接受對方的重量，這才是我們該去學習的，但因筆者詮釋始終無法掌握舞作的情緒，幾經轉換後，最後決定以堅強冷酷的心態去演繹，就不會有情感無法流露的情況發生，事實證明亦是如此。

體力上的負荷，也是我該去克服的另一大障礙，《雙子座》是我整場製作的第一支舞碼，需要較大的爆發力及能量來詮釋角色，消耗的體力之大，難以想像，總覺得自己負荷量過大，有跳不完的感覺，老師也會說：「其他人都跳的完，你怎麼會那麼沒體力。」雖然是無心話，但心理也會有失衡的時

候，而我也會笑著說，如果兩人調換角色或是個性，該有多好。因此，心理想法影響了自我表現，也影響舞作中所需要的融合性，而我調適了一段時間，唯有放下雜念，才能無礙的面對自己所愛的舞蹈。為了增強自身的體力，在演出前兩星期開始，每晚筆者會利用他人排練結束後的時段來練習，在《雙子座》的部份，要求自己正式連續跳兩次，再繼續排練其他舞碼，經過幾天後在彩排時發現，體力有明顯的進展，這樣的效果對舞作的詮釋也會有明顯的提升。

對一名舞者而言，身材、舞感、技巧都為必要條件，為了在舞台上能擁有完美的線條，筆者必須控制自己的飲食，期望自己擁有骨感身材。歷年來，只要有機會參與黃建彪老師的舞作，必定會要求自己不進食，畢竟上半身貼身的裙裝，是無法掩蓋身材不纖細的我，從小骨架就像男生一樣粗，以致我無論怎麼減重，看起來還是比別人大隻，這是不變的事實，所以只能要求自己持續的控制，減重的原因除了讓線條更為美觀，體態較為輕盈之外，也可以減輕因重量而消耗多餘的體力等因素。

第四節 詮釋舞作

燈光亮起，堅毅的心情驅使我向前邁步，此刻溫馴軟弱的她，正背著我漫步離去，遠處望去，是培養我長大的家人及師長們，腦中不斷的浮現他們對我說過的話，回顧 28 年的歲月，生活中的歡笑、受挫、傷心、難過或是在學校發生的事情，只會和家人提起，在外人面前，總是以堅強、要求完美的態度去完成每一件事情，藉由此舞作，我將以自身的經

驗加以詮釋、呈現，以堅毅冷酷的態度表現雙子座的其一面貌。

編舞家黃建彪以擅長的現代芭蕾舞手法編創《雙子座》，運用筆者堅毅、好強、靈敏、強烈、明快…等鮮明性格的特質，設計適合筆者在舞作中的角色，其角色必須顯現出雙子座面對外界的態度，是一種女強人的外在型態，而另一位舞者，則以柔軟、舒緩的肢體，呈現雙子座隱藏於內心世界的脆弱。

第一段的獨舞，以乾淨俐落的肢體語彙，結合義大利文賦融入生命情感的樂章，呈現細緻、綿密、乾淨的肢體，當兩人共融為生命共同體時，以剛柔對比、外放與內斂交戰…等兩極化個性，詮釋面對外界的掙扎、強勢，同時也得承受自己受傷的心靈。隨著樂章的起伏，筆者以緊繃、迅速、顫抖、神經質的肢體，展現別於第一段獨舞的綿密、延展性，心境變化也從開始堅毅、好強、具霸佔性的女強人，轉換為具神經質、鑽牛角尖、個性情緒化的角色。從筆者內心想像及創造的角色，直接反應在動作的呈現與詮釋，因此，第一段從大處著手，以身體大面積的延展及外放，展現不凡的氣度、寬容、強權；第二段從小處著眼，以細碎、片段的肢體詮釋急躁、苛求及情緒化的態度。

第三段筆者融合前兩段的延展性與細碎質地，來詮釋《雙子座》較積極的一面，再次的相遇與融合，兩人互相扶持、給予安慰，最後以背對背的方式，構出《雙子座》的圖像，也給予觀眾另一種一體兩面的意象和深化的意涵。

圖 10 攝影 / 張經岳

圖 11 攝影 / 趙樹人

第四章、《黑河》表演理念研究與分析

圖 12 攝影 / 黃仁男

編舞者：潘莉君

女舞者：黃楓華、楊文齡、黃瑋婷、曾珮瑜、鄭毓馨

男舞者：鄭琨永、陳韋翰、孔慶樺

音樂：印象·劉三姐

服裝設計：鍾豆豆

舞意：歌聲穿越神秘的流域，隨著黑河漫延傳頌。

第一節、苗族文化特色概述

編舞者以印象·劉三姐的 CD 封面引發編創的靈感，黑河流域湍湍不息，歌聲穿越神秘流域，企圖以苗族特殊肢體語彙，敘述男女之間單純的愛，透過苗人的歌、苗人的真，穿越時空，在山川溪谷間，漫延、傳頌。

「苗族」的起源眾說紛紜，有一種說法是，與黃帝大戰於涿鹿的蚩尤，戰敗後退入長江中下游地區，後因漢人的驅迫，逐漸向西遷徙，進入今日的雲貴地區；另一種說法是，苗族為原始南方土著，本生息於南方。

苗人多數居處在雲貴高原一帶，地形崎嶇多山，平原、盆地稀少，平均海拔高度 800-900 公尺；因地勢高，距海遠，雖屬亞熱帶，但晝夜溫差大，受季風與地形影響，氣候多變，陰雨不斷，有天無三日晴，地無三里平之說。因氣候濕潤，適合樹木生長，建材以杉木為主，苗族為因應狹窄陡峭的山坡地形，爭取更多的居住空間，發展出獨特的住屋類型「吊腳樓」。

中國貴州境內的苗族人口約有 800 萬，其生活環境多為峰巒與峽谷，支系繁複，早在明清就有「百苗」之說。由於各支系的服飾不論花紋、樣式與製作技法上，皆有不同之處，因而成為區別苗族支系的標誌之一。當地人只要看見服飾，便可知大概屬於哪個支系，居住地在何處。由於黔東南的苗族支系複雜，各支系的服飾又以居住地命名，豐富多樣，可以說體現了苗族歷史文化的成熟與極致。

苗族服飾以刺繡、蠟染、紡織等多種傳統手工技術製作而成，工法繁複、外型美觀，不但是苗人特有的文化資產，

更被視為世界染織的起源之一。幾千年來，歷經了歲月的洗禮，受到外界不同程度的影響，也產生與傳統略微不同的風貌。然而苗族服飾儘管有多變的造型，婦女較典型的裝束仍是短上衣，百褶裙；男裝為大襟短衣，襟向右開，顏色多為藍、黑色。至於服飾的衣料則以麻織土布為主，裙子以白色、青色居多，服飾的用料、顏色、款式、刺繡等方面，都極具民族風格⁷。

苗族飛歌，苗語稱為"Hxak Yangt"，是苗族歌曲的一種，流行於貴州台江、劍河、凱里等一帶。飛歌的音調高亢嘹亮，豪邁奔放、明快，唱時聲振山谷，有強烈的感染力。飛歌，多用在喜慶、迎送等大眾場合，見物即興，現編現唱。過苗年、劃龍舟等節慶活動，一般要唱飛歌⁸。

第二節 排斥與接受

筆者已經忘記這是第幾次和老師一起工作了，能和莉君老師一起想動作、試動作，對我而言，那是一種學習也是一種榮耀，那代表老師對我的肯定與信任。因此，在我舞蹈生涯中，最後一次舉辦畢製的同時，內心期盼能邀請老師幫忙編排舞作，然而老師爽快的答應了。

⁷ 資料來源國立自然科學博物館網站

<http://www.nmns.edu.tw/nmns/04exhibit/97/97-7-miaos-clothes/circumstances.htm>

⁸ 「苗族文化」聲振山谷的貴州苗族飛歌

2009/04/18http://translate.google.com.tw/translate?hl=zh-TW&sl=zh-CN&u=http://wenhua.eco.gov.cn/3/7/6/20090525/29617.html&ei=27F_SsyjF6fW6gPzy-1D&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%25E8%258B%2597%25E6%2597%258F%25E9%25A3%259B%2B%25E6%25AD%258C%25E7%25BF%2592%25E4%25BF%2597%26hl%3Dzh-TW

由於筆者很熱愛少數民族舞蹈，曾學過蒙族、苗族、傣族、彝族、藏族、瑤族、佤族、白族...等等，因此老師審慎的思考，哪一族群是性格強烈，風格較明顯，最後，浮現眼前的是印象·劉三姐的意境之美，江邊岸上神秘女子，川流渡江大漢，以苗族特有的肢體語彙，編織出單純、熱情、神秘的苗女故事，故事就以苗族的「飛歌」習俗開始⁹。

苗族之急速、斷續、抖動、點頭、顫胸、擺手等動作特質，對受過苗族舞蹈基本訓練的筆者而言，不是難事，較困難的反倒是太過訓練化的身體，過多的主觀意識與自我，難以回復最初的單純與質樸。

排練前，老師先讓我學習幾套苗女動作，再從動作組合中加以變化成群舞主要動作，排練過程中，總有不順遂的時候，連老師都感覺我們在打架，因為當我覺得動作不順暢時，老師都覺得很順，長期工作不順暢的累積造成內心的排斥，我跟隨莉君老師13年了，對她的感覺像親人也像大姐姐，所以對她會不自覺產生賭氣、鬧脾氣、耍任性，也知道自己不該如此。事後，老師找我溝通，也請佳惠老師幫忙修改獨舞的部份，了解我的問題所在，動作也順暢了，事情一一解決後，排練終能漸入佳境。

舞作中的雙人舞「相信」是最基本的心態，但對我來說，是需要時間去克服的，對「人」的不信任，無法給予對方情感，況且筆者不屬於纖細型舞者，害怕對方無法承接或托舉，

---

⁹ 歌兒有翅膀，會飛，飛到遙遠的地方傳情，對方聽到了，也唱首歌兒飛回來給你，所以就叫「飛歌」。這是苗族的傳情方式，妹妹在這個山頭望著對山唱，哥哥在對面山頭和。這在客家人是「茶山相褒」，在貴州有「茶山情歌」，在其它地方也有「山歌對唱」之類的民謠，因為要傳得遠，情人才聽得到，所以這類歌嚟總是清亮的，曲調情緻總是纏綿婉轉的。

因此，懼怕將真實的重量給予對方，常導致雙人默契不足的窘境，經過多次的練習及溝通後，了解彼此的動作時間點，以接觸即興借力使力的方法，互相給予或承接重量，在多次的高難度雙人拋接技巧成功後，漸漸的可以信賴對方，從中了解，只要勇敢相信自己、信任對方，透過不斷的練習，一切都是可以克服的。

服裝設計是聘請國內知名的服裝設計師鍾豆豆老師為我們量身訂做，筆者透過網路、圖片等相關資料搜尋，配合苗族服飾特點，提供給豆豆老師進行設計，為增加舞台深邃之神秘感及主群之分際，獨舞者以紅色、紫色為主，群舞者以黑色、咖啡色系為主，呈現出來的效果，令人為之讚嘆！

第三節 創造情境、相信自己

憂鬱、悲傷的舞作，向來是我所擅長表達的類型，然而此舞作所要呈現的氛圍卻是歡樂、愉快，像是一個情竇初開的少女，透過歌聲傳情，清亮的嗓音在山川縱谷間迴盪，苗家少男、少女們，以原始不經修飾的肢體，互相表述他們堅信那份真愛的永恆與無邪，望著山川河流，只想單純、平凡的生活。黑河流域，湍湍不息，山谷歌聲環繞，苗女依靠山頭隨風緩緩擺動，聽，是誰在江邊唱山歌？隨著歌聲繚繞，苗女穿梭神秘黑河，望穿遠方，環視熟悉的家鄉，追尋那神秘的聲音。筆者相信自己看山是山、看河是河，融入在情境中，也相信傳達的聲音無論多遠，對方一定聽的見。

中國舞的訓練，我們所要面對的不是自己，常常是進入別人的世界，所以創造情境的想像是非常重要，但在畢製期

間，我卻遺忘了「融入情境、相信自己」這件事情，行政和舞蹈的瑣碎事務，讓我無法靜心思考、開心跳舞，甚至有想放棄把舞跳好的念頭，慶幸的是，和朋友談心後，我告訴自己要拋開不好的想法，只想著專心跳舞最為重要，精神不可以鬆散，相信舞碼內容是好的，這麼多的舞者、工作人員都在幫助我，我要努力、要堅持、不怕苦的撐著，這是面對自己和幫助我的師長、舞者、工作人員的一種責任與專業態度。

記得課堂與排練時，老師常要求「心中有情、眼前有境」，情境的營造一直是老師創作最重要的因素，13年的中國舞主修基底，早已練就見山是山、見水是水的能力，甚而創造山水、巨石、草原。漫長黑布的組合排列運用創造了黑河、高山流域，群舞者不斷穿梭、竄流的安排，猶如苗女的歌聲盈繞在我的周圍，筆者運用肢體唱出心意，相信對方一定會聽見，也會傳達出去，只有這麼單純的信念。在一陣狂歡後，一切恢復平靜，黑夜前的寧靜，黑河依舊川流不息，苗女依舊望著遠方山頭，隨著波浪緩緩起伏邁進，唱著屬於自己的情歌。

圖 13 攝影 / 趙樹人

圖 14 攝影 / 趙樹人

第五章、《獨白》表演理念研究與分析

圖 15 攝影 / 黃仁男

編舞者：黃楓華

舞者：黃楓華

音樂：彩繪恩雅

服裝設計：程彥菱

舞意：真實的我……

堅強的外表下，掩飾不安的情緒

隱藏真實個性的我……也需要被扶持…

但…說不出口…

第一節 視覺藝術與心靈之對話

人類經常透過藝術形式的活動抒發情感、表達思想，而傳遞著各個不同文化特質與生活內容。藝術的創作與欣賞在本質上有其不同層面的意義，然而，現今的藝術創作和欣賞行為，都是屬於人類心智上高度發展的結果，也是人類生活情境中必要的一種表現或生活模式。成熟的藝術創作必須是考究相關邏輯性的條理、結構的內容，並且符合人類美學概念，與人類情感的基本訴求¹⁰。

藝術的表達純粹屬於個人的自我表達，因此藝術活動對於個體在思考上、感受上和行為上都形成很重要且基本的轉變過程。在心理治療的領域中，藝術的表達是呈現個人情感之視覺投射作用，也是幫忙個體找到一份支撐力量，使內在與外在世界得以平衡，所以藝術的表達不但是對於物體的認知，也是包含著所有知覺的喚醒¹¹。

佛洛伊德認為「藝術是一種願望的表現，而藝術家是神經質者。…藝術像是一場公開的夢，將其潛意識的想像表露無疑。」。由此可見，藝術活動是一種潛意識的過程，內在的情感與思想，可透過藝術創作賦予具體的形式表現，觀賞者亦可從中觀察出創作者的心理運作¹²。

認知心理學認為藝術創作可以形成個體在心理上或認知上，為一種類似「監督性」的自我調適方法，和在心靈上或自我心靈中進行深度會談的工具。因此，筆者相信，任何有

---

¹⁰ 夏學理等著（2008）。文化藝術與心靈管理。台北：五南，137頁。

¹¹ 夏學理等著（2008）。文化藝術與心靈管理。台北：五南，131頁。

¹² 鄧元忠（1995）。西洋現代文化史。台北：五南，141頁。

心設計的藝術創作或是自發性的表現，都是人們抒發情緒和心理壓力最直接的管道。在創作過程中，感覺就好像被人刻意攪動起泥砂的湖水，等待著恢復安定、澄淨，透過淨化(創作)的管道，期間也存在著一種意義，讓自己去學習及觀察從攪亂到安定的過程，慢慢的理出頭緒直到淨化。

第二節 自我表述

創作一支舞，係屬情之致，情感來自於生活經驗，創作的意象來自想像情境、編織空間畫面，構思著舞者、音樂、空間的三角關係。對筆者而言，音樂為靈感之首，它引發情境和畫面層疊的空間感，找對了音樂，腦內便會源源不絕的出現層層畫面，因為畫面觸動心弦，浮現內心壓抑已久的景象及情緒，思緒直接影響舞作構圖及創作氛圍，漸漸的醞釀出舞作想敘述的故事與情緒。

舞蹈路程，跌跌撞撞，光鮮亮麗的背後，是承受多少壓力和打擊才獲得的。每天步出校門，我，仰望夜空，深嘆一口氣，可以忘卻今日的痛明日的憂，星空如此遼闊，一切的不順遂，早已被黑夜中閃亮的星星所掩飾，習慣獨自承受喜、怒、哀、樂，回到家中，它是一個不被入侵的世界，房間裡，我可以盡情發洩，只有它讓我感覺到我的存在。

我不是天生舞者，無論在台上台下，我並不是最亮眼的那一位，我一再告訴自己要很努力，或許在某個時刻會被看見，很在意老師的眼光，對筆者而言，那是一種被肯定的感受，很感謝莉君老師看見我的努力，我因為您，才能走到今天，過程中我了解努力、堅持、付出不一定會被看見，但我

喜歡默默做自己該做的，我熱愛自己所做的事，經歷的過程都將是我永遠的財富。筆者想藉此傾訴舞蹈歷程中有過的挫折、淚水、傷痛…等等心境，找尋一個可以傾吐心聲的世界，我，才能得以釋懷、忘卻煩惱。

第三節 創作歷程與舞作意涵

筆者的獨舞，原是邀請黃建彪老師編排《The Four Tango》，敘述一位美艷性感女子遊走在三位男士之間的愛情故事。我很努力也很盡力的學習當一名性感女神，而外在肢體質感可以神似，但始終無法真正的由內心散發出女性魅力，展現「性感」這兩字始終困擾著我，經過3月30日口試審查後，結論是修正後通過，而《The Four Tango》不符合獨舞的定義，因此製作必須有所更動。正在思考獨舞的編舞者可以找誰時，主任建議：「你應該可以嘗試自己編舞吧！」當時，我抱著勇於嘗試的心情，笑著答應了。時值本校大學申請入學考，舞蹈教室皆為考場及考生預備場地之用，而排練時間緊迫，場地又無法借用，真是雪上加霜，最後，還好可以利用體育館貴賓室前的空地，狹隘的空間，來來往往的人群，我竟無視於他物的存在，可以如此心無旁騖的進入屬於自我私密的空間，動作隨著音樂的情緒油然而生，三小時後，我排完了第一段《獨白》，約3分多鐘。利用一天時間尋找第二段音樂，星期六的傍晚，在一個沒有開燈的教室，寧靜的黑暗世界，彷彿在沒有人的天際，凝視著閃爍星空，安靜的思考著過去種種，在沒有人的世界裡，很安心的跳完我的《獨白》。

藝術的創作經驗，往往可以提供個體克服生理上和精神上的顧忌，以表達自己的心理語言，而這種語言往往經由象徵語言，如線條、色彩、圖案佈局等創造設計，以表達蛰伏在心理上很深、很久且不想用口語說的，或不敢告訴他人的情緒及感受¹³。從創造活動過程中，可以釋放緊張的情緒，也使自我得以成長與歷練。

筆者徬徨、無助、渴望的眼神、舒張的四肢，透過全身上下的小細節，以跌撞、抖動、狂奔、拉扯、無力…等肢體語彙，傳達我想說的內心世界，期望將真實的我，毫無保留的呈現在觀眾面前。

我因《獨白》能紓解壓力而感到幸福，我的身體、心理，所有累積的不痛快，透過舞蹈肢體，誠實述說著我的故事，第一次這麼勇敢、毫無顧忌的說著，舞蹈紓解了我紛亂的心情，讓我更確信，我的人生因跳舞而快樂、而幸福。八分鐘的獨舞，沒有背景、沒有道具，場景很簡單，就像獨自待在空洞的房間，等待黎明的曙光。曙光來臨前，思想是灰色的，心情是沉重的，腦海閃過的片段是黑白，總期待著有一天、有一個人、有一雙手引領著我，走向人生中的彩虹。

人群後，一個孤單的背影，仰望天空，記憶如過往雲煙，呼嘯而過，告訴自己人要往遠處看，勇敢向前邁步，雖然無人能瞭解獨自一人的恐懼，灰暗房間裡的我，內心顫抖著，黑夜的寧靜，思緒起伏，只有淚可以陪我度過漫漫長夜。情緒的壓抑、長久的累積，隨時間而爆發，聲嘶力竭後的無力，無暇關心自身於何處，只是累、只想躺著，仰望遠方一絲曙

---

¹³ 夏學理等著（2008）。文化藝術與心靈管理。台北：五南，146頁。

光，內心僅有的希望，使我伸出顫抖的手，渴望它會有溫度，會被緊握，但終究還是害怕信任，我退縮了，在黑暗世界的我，依舊狂奔、依舊流淚、依舊有說不出的痛，帶著滿身傷痕，繼續生存在邊緣角落的我，只想安靜的看著、想著我的故事。

圖 16 攝影 / 趙樹人

第六章、《絕代雙嬌》表演理念研究與分析

圖 17 攝影 / 黃仁男

編舞者：陳韋勝

舞者：黃楓華、簡如君

音樂：鬼太鼓座 ONDEKOZA

服裝設計：鍾豆豆

舞意：一對才出生就被拆散的雙生姐妹，多年後，在竹林間不期而遇，一為風度翩翩、武藝高強，一為古靈精怪、聰明伶俐。編舞者以兩人剛柔對比的個性，配合竹林場景設計，交織出撼動人心、突破傳統表演風格的經典舞作。

第一節 舞蹈與武術的衝撞

《絕代雙嬌》一聽，腦中隨之浮現的畫面，就是兩位絕世雙姝在落葉紛飛的竹林裡舞劍、對峙。為了表現絕世之尊，以及本次演出主題之訴求，與編舞者數度溝通後，決定以武術結合劇場技術—吊鋼絲的特技來表現。編舞者陳韋勝運用中國武術中的「太極劍」劍法，結合吊鋼絲技巧，創造出新穎獨特的現代版《絕代雙嬌》。

中國武術包含了南北各家拳術、兵器及氣功。劍，為兵器之一種，具有防身作用，文人和武士都喜歡佩帶。劍的用法有點、崩、刺、撩、掛、斬、砍、磨、倒、攔等方法。它的練法尚輕巧，有謂「刀如猛虎、劍如鳳舞」，必須身手配合，靈活多變。身法是練好劍術的關鍵，唯有掌握「隨著劍法屈伸吞吐，進退盤旋，轉折擰抱，不斷變化，而又總不失頂頭正脊，含胸拔背，松腰沉氣，縮胯斂臀」等基本要領，才能達到「身與劍合，劍與神合，於無劍處，處處皆劍」的境界。

劍法是一門很高深的學問，它是手指的延伸，意念要集中在劍端，此兵器因為沒有長兵器的長度優勢，也沒有重兵器的力量優勢，因此，劍器走向是以柔克剛，輕巧為主。在武俠小說上的大俠，也有很多是以劍術走天下的，因為劍術的多變著實會讓練劍的人有俠義之氣，所謂「刀為王者之風，劍為俠者之氣」是也¹⁴。

---

¹⁴ 資料來源取自

<http://club.ntu.edu.tw/%7Entuks/martialarts.htm#1>

第二節 飛躍竹林之歷程

為引出【絕代雙嬌】主題，特邀請擅長武術的研究生陳韋勝編排新舞作，為突破空間上的限制，我們嘗試結合吊鋼絲的技巧，一來創造舞台空間的層次感，二來強化小魚兒在竹林間飛躍自如的形象，但實行上有一定的困難，因校內沒有吊鋼絲的設備與場地，因此我們尋求休閒系攀岩專長指導黃士俊老師的協助，在通盤了解如何運用攀岩吊繩技巧，來營造飛簷走壁的效果後，決定架設一座竹台，由於劇場內沒有左右滑動的軌道可以架設，只能單點固定在燈桿上，因此必須依靠竹子的推拉作用，讓筆者能在空中有限的空間裡，上、下、左、右自在的移動。

裝置一座竹台，必須耗費龐大的人力，兩座厚實的竹子底座，8支孟宗竹的長度分別有5、6公尺長，50-60公斤重，架設過程十分艱辛，還好有學弟妹們的協助。還記得第一次架竹台就耗費了一小時才完成，當時心裡還想著，演出當天該怎麼辦？在此，感謝舞監詳盡的事前規劃與魔鬼的訓練，我們克服了。在竹台裝置解決後，開始尋找校內適合練習懸吊的場地，我們嘗試過在逃生架上練習，但是懸吊點離牆壁過近不太適合，因此另尋他處，最後，找到學校後方近棒球场附近的大樹，此處即成為絕代雙嬌與繩索、竹子、蚊子大戰的秘密基地。

練習過程中狀況不少，懸吊在半空中時，因穿著攀岩護具使肢體無法屈伸自如，而懸吊中心點位於後腰部份，導致重心及身體無法隨心所欲的翻身、直立、左右位移，更別說像電影武俠片一樣的飛行自如了。筆者考慮到劇場內無滑輪

裝置，移動只能靠手推拉竹子在一定的範圍內滑行，並利用滑輪槓桿原理，由人力拉扯操控上升與下降的飛行，因此，操控者與舞者的默契就成為效果成敗的關鍵，舉凡時間、力度、速度皆需要密切的配合。記得第一次架上竹台，嘗試依靠人力往竹台上飛行，結果拉力過大，雙腳先撞上竹台，身體再擦撞竹子，險象環生，嚇壞了所有人，當然也包括我在內，為了讓大家安心，只有撐住說：「沒事、沒事，繼續吧！」這些過程的點點滴滴，只有和我共同經歷的人才看見、才了解，但它將是我人生中一段美好的回憶，因為有痛過、傷過、苦過，才有值得回憶的價值存在。

起初，以武術的方式舞劍，內心有些排斥，筆者本身對劍器，早就已經不喜愛了，更何況在呼吸、力道、身體運用方式，都和舞蹈有所不同，中國舞大部份要求過程流暢、動作圓滑，已習慣此種訓練模式的筆者，對武術所要求的動作頓點、瞬間爆發力無法適應，而我要呈現的是以速度為主的技擊劍，動作必須乾淨、俐落、有頓點、有張力，體力上的消耗，讓我難以承受，後與編舞者陳韋勝溝通閒聊時，告訴我他在拉芳舞團的排練情形，以及編舞者對舞者灌輸的觀念與嚴苛等要求，是他讓我轉變內心的想法，從那時起，要求並強迫自己在短時間接受它，因為「相信」編舞者呈現的作品，「相信」他要求的動作質感，放下一切自我的想法和觀點，聽信並接納外在給予的指教，才會有多餘的空間讓自己吸收、成長，也才能專注的融入在這角色中。

【搬運竹台前往練習地點】

圖 18 攝影 / 簡如君

【攀岩隊長架設器具】

圖 19 攝影 / 簡如君

【練習吊鋼絲】

圖 20 攝影 / 簡如君

【竹台下抱竹固定避免倒塌】

圖 21 攝影 / 簡如君

【人力拉鋼絲】

圖 22 攝影 / 簡如君

第三節 我是小魚兒

【絕代雙嬌】原版小說中，文質彬彬「花無缺」和鬼靈精怪「小魚兒」，雖然兩人是雙胞胎，但從小被迫在不同的環境下長大，因而造就出截然不同的個性，《絕代雙嬌》與《雙子座》的內容皆是以兩人個性上的差異來規劃、編排，但筆者對兩首舞作的詮釋方法截然不同，《絕代雙嬌》筆者是飾演「小魚兒」，想像自己扮演的角色個性是逗趣、俏皮、聰明、伶俐、迅速、武藝高超，勇於嘗試冒險的「小魚兒」在竹林飛躍，在遇見文質彬彬的花無缺一如君後，兩人從巧遇到不打不相識的熟悉彼此，過程中筆者以逗他玩、模仿他的心態，想盡辦法引他注意，因此，筆者催眠自己是個擁有許多鬼點子的俠女，從眼神中，透露出聰慧和鬼靈精怪的個性；動作中，運用速度來展現活潑、靈巧、好動的特質；在《雙子座》中則以堅定的眼神，乾淨、冷酷、沉穩、給予關懷的肢體來詮釋，由此可知，兩首舞碼的個性是經由一次又一次的嘗試、練習而訓練出來的，筆者期望自己能分飾不同的角色，並以芭蕾舞、現代、武術、少數民族等不同舞型的融合來完成碩士畢製。

大幕緩緩升起，簫聲迴繞，四處落花飄零、靜心舞著太極劍的「花無缺」一如君，融入其中、無視於他人的存在，等待時機隱藏在竹林底座的筆者，早已蓄勢待發，玩興四起，鼓聲響起，在竹林飛躍、玩耍的「小魚兒」—筆者出現了，以遊戲人生、好奇心重的心境躍上竹台，鋼絲懸吊起飛時，傲人的氣勢隨鋼絲躍升而起，在竹林上下穿梭間，必須讓自己遊戲其中，身體以竹子為重心，隨之躍升、前進、左右位

移、閃躲、定點，全靠竹子支撐來完成動作，空中盤旋時，想像是在自己熟悉的地盤上，自由的上下穿梭，得意的展現輕功、炫耀武技。

兩人相遇時，未曾謀面的「花無缺」卻有著似曾相識的感覺，貌似「小魚兒」的「花無缺」，為此對他產生了好奇心，筆者接近他，完全置之不理，有著無視他人存在的態度，筆者就此決定，要以無賴的心態模仿他、挑逗他，讓他正視我的存在。以劍對打的雙人舞，是我們磨練最久的舞段，為了呈現持劍對打的真實感，且不傷及對方，兩人改進的內容包含肢體擴展的張力，上下左右位移的區塊，將身體力道使用到劍尖，讓劍尖平面互打，發出劍器聲響，增強對打效果，對刺的角度及時間必須從慢動作嘗試，確認先後出劍順序，才不會傷到對方，另外加上眼神、氣勢、態度…等細節，這些都會影響觀眾的視覺效果及舞作品質，因此兩人時常討論、溝通、試動作加強對打的真實感。

筆者所扮演的角色，在每一個動作細節上，都必須展現鬼靈精怪的情緒，無論是在吊鋼絲、獨舞或是雙人打鬥，都必須維持小魚兒聰明、靈巧的形象。

圖 23 攝影 / 趙樹人

圖 24 攝影 / 趙樹人

第七章、結語

【絕代雙嬌】落幕了，時間消逝的如此之快，從大幕升起、中場、謝幕、大幕落地，每一分、每一秒的呈現、消逝。舞蹈演出的珍貴就在於它只有一次機會，無法重來，當它一點一滴隨著時空消失，內心清楚知道，這是唯一的一次，也是最後一次站在舞台上，燈光亮起，我告訴自己：「楓華，加油、堅持到最後，我一定可以做到最好。」

「舞蹈」在我生命裡是不可或缺的，它紓解我緊張的思緒，釋放我內心的壓力。站上了台，相信平常的累積，相信身體的記憶，還必須相信自己有給予和分享的自信與能力。

以前的我在跳任何舞作，認為只要將肢體動作或是自認為的情緒表達出來就好，但是經過這場畢製後，發現原來以前只是了解舞蹈的表面，卻沒發覺自己的不足之處，需要改進及加強的部份，包含雙人舞彼此動態、呼吸、默契等關係；個人對舞作無法透析編舞家的想法，導致肢體語彙無法貼近舞作所表達的意涵；還有情緒常受外在因素，導致無法專心融入於情境之中…等等情況，經與指導教授溝通後，筆者也在每次彩排後，仔細觀看錄影機中的自己，有哪一部份需要改進，是情緒、是表情、是眼神、是肢體張力亦或是動作語彙與舞作的關連性…等，所有細節部份，在一次又一次的排練及彩排中試驗、改進、解決，進而發展到演出當時的最佳情況。

「舞蹈」為我的心開了一扇窗，情感若是抑鬱在心而久久不得發洩，似乎容易造成性格乖離與精神喪失，這是畢業製作前半期發生的事情。而後，因「創作」抒發了內心的壓

力，從悲觀世界中見到光亮，從創作中尋得傾訴的空間，在無限制的自我世界，可以自由的呼吸、喘息，使內心與外在世界維持平衡。每當筆者為著無以為繼的狀態而心感茫然時，「舞蹈」和「創作」總是能適時的為我填補那份空虛，它像是老天爺賞賜的禮物，給了我恣情想像的特權，在超現實的時空中，成為一個抗拒心靈束縛的神；同時「舞蹈」和「創作」也像是一面明鏡，讓我能夠真實的面對自己，仔細觀看內心的點點滴滴，將不平整的地方撫平，每當生活陷入困境，感到悲傷、痛苦、恐懼時，透過舞蹈藝術讓我獲得宣洩，它賦予我勇氣去破除思考的框架，讓新的念頭與想法源源不斷的湧現，讓心靈空間變的更加寬廣，使內心充滿希望，讓自己脫胎換骨。

從不覺得自己可以獨當一面，楓華能有今天，最大的功勞還是歸功於教導過我的老師們，舞蹈讓我有學習的動力，一路走來的挫敗、辛苦，讓我迅速成長並獲得經驗，也是我面對未來挑戰的最大本錢。身為一位舞者，追求完美的同時，也要隨時承擔受傷的風險，傷，它是一種學習、一種成長，因為有傷，讓我體會過程的苦，因此得到的結果讓我更加珍惜。感謝一路陪伴我、支持我的師長、家人、親友、學弟妹們，擁有你們強大的支撐力，我才能順利完成人生中短暫的句點。

【絕代雙嬌】從企劃、執行、彩排、演出、善後等過程，筆者身兼行政與舞者的角色，過程中看到、學到、感受到的事物，將使我受用不盡，時時要求以學習的心態參與各行政組工作，包含文宣、票務、經費、排練、前後台管理...等等，其中，累積許多寶貴經驗，如文宣品必須在演出前一個月寄

發完畢，因此拍攝劇照及演出主題亦隨之提前擬定；票務在文宣品寄發後，再配合學校以電話邀請方式加強宣傳效果；為減少經費開銷，工作人員數量之斟酌及彩排時間的妥善規劃，可減少不必要的經費開支等等，從中體驗凡事以多種角度考慮周詳，並做好備案的準備，才能從容的面對任何突發狀況，並冷靜、理智去解決與克服。參與各環節除了可以掌握各組工作進度外，藉由實際參與亦可累積製作的實務經驗，作為個人日後從事舞蹈教育工作的基石。在舞蹈方面，學習編舞家的靈思、增加自己的智慧和經驗、紓解疲乏不堪的身心、感受因創作所產生的妙趣，過程再苦，亦甘之如飴。一路走來，有領悟、啟發、感知及自我肯定，「舞蹈」對我來說，不但具有心靈治療的效果，更是我人生中動力的源頭，未來我將不斷的反思，期望將「舞蹈」推廣到大眾生活之中，無異是當代社會治療人心的一帖良方。

圖 25 攝影 / 趙樹人

參考文獻

中文書籍

- 鄧元忠 (1995)。西洋現代文化史。台北市：五南。
- 涂瑞華 (譯)(1997)。表演學：準備、排練、表演。台北市：亞太圖書。(Dr.Bella Itkin, 1997)。
- 伍曼麗主編(1999)。舞蹈欣賞。台北市：五南。
- 蔡依雲 (編撰)(2001)。樂舞相和：羅曼菲 v.s 賴英里。台北市：松崗。
- 劉其偉 (2002)。藝術人類學：原始思維與創作。台北市：雄獅。
- 洪惠瑛 (2002)。藝術管理。台北市：揚智文化。
- 曾肅良 (2002)。當代藝術廣角鏡。台北市：三藝文化。
- 吳霈恩 (2003)。藝術與宣傳。台北市：遠流。
- 陳羚芝 (譯)(2003)。藝術這一行：如何以藝術為職業的自修手冊。台北市：五觀藝術管理。
- 唐立淇 (2003)。唐立淇讓你了解雙子座。台北市：大峽谷行銷。
- 劉太安主編(2004)。中國雷山苗族服飾。北京：民族出版社。
- 林潔盈 (譯)(2004)。如何開發藝術市場。台北市：五觀藝術管理。
- 余秋雨 (2006)。觀眾心理學。台北市：天下遠見。
- 余秋雨 (2006)。藝術創造論。台北市：天下遠見。
- 荷米·夏侯(Remy Charest)著 (2007)。羅伯·勒帕吉創作之翼。台北市：中正文化。
- 夏學理等著 (2008)。文化藝術與心靈管理。台北市：五南。

碩士論文

葛如婷 (2005)。【夢幻風華】表演製作之研析。未出版碩士論文，國立台灣體育學院，台中市。

徐康倫 (2008)。從心出發走出困境－【我們之間】表演製作之探究。未出版碩士論文，國立臺灣體育大學(臺中)，台中市。

夏學理等著 (2008)。文化藝術與心靈管理。台北市：五南。

期刊資料

彭宇薰 (1999)。音樂與繪畫類比性之探索－談表現主義之荀白克與孟克。美育，103期 1-8頁。

網路資料

雙子特性

取自 <http://www.syjhs.tp.edu.tw/t109/star/03-aa.htm>

淺談國術

取自 <http://club.ntu.edu.tw/%7Entuks/martialarts.htm#top>

維基百科

取自 <http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E8%88%9E&variant=zh-tw>

古典音樂報

取自 <http://paper.udn.com/udnpaper/PIC0002/148892/txt/index.txt>

「苗族文化」聲振山谷的貴州苗族飛歌

取自 2009/04/18

<http://translate.google.com.tw/translate?hl=zh-TW&sl=zh-C>

N&u=http://wenhua.eco.gov.cn/3/7/6/20090525/29617.html&e
i=27F_SsyjF6fW6gPzy-1D&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct
=result&prev=/search%3Fq%3D%25E8%258B%2597%25E6%2
597%258F%25E9%25A3%259B%2B%25E6%25AD%258C%25E
7%25BF%2592%25E4%25BF%2597%26hl%3Dzh-TW

附錄

【絕代雙嬌】企劃內容

一、主旨

1. 展現學生舞蹈專業表演及製作能力。
2. 提升藝術欣賞水準，推廣舞蹈社教功能。
3. 展現本校舞蹈教學成果及特色。
4. 促進國際舞蹈藝術交流。

二、演出目標

此演出為國立臺灣體育大學舞蹈碩士班之畢業展演，整場演出呈現有別於大學部的畢業展演以及學校舞團之演出，不同之處在於極力達到「實驗性」、「獨特性」、「專業化」之演出目標：「實驗性」指的是編舞者依據演出場地之特性與舞者身體能力互相搭配而嘗試出不同於以往的編舞型態；「獨特性」意指每首舞碼之編舞者皆邀請自國內創作手法新穎並受肯定之年輕編舞家以及有豐富教學/編舞經驗之中生代編舞家，基於編舞者充分掌握表演者身體能力而編創出獨一無二之舞作；「專業化」意指整場演出之幕後團隊和參與演出之舞者皆選自研究所和大學部的精英，藉由各自在舞蹈學、術上之專才共同發揮，以求專業化的表現。為努力達到「實驗性」、「獨特性」、「專業化」之演出目標，整個製作將以最嚴謹的態度，呈現一場至真、至善、至美的精緻視覺饗宴。

三、發展策略

為提供中台灣及對舞蹈有興趣的學生在大學畢業後有繼續深造的機會，國立臺灣體育大學自2004年起奉准成立了體育舞蹈碩士班，延攬了國內外舞蹈學、術表現優異之菁英進入本校就讀，並聘請國內外學有專精及留學美、歐之博、碩士教師給予學生更專業的指導，共同

創造個人藝術生命的巔峰。學校舞團每年皆舉辦國內外巡演，為這批熱愛舞蹈的優秀舞者提供展演自我及拓展國際視野之平台，因此，本著資源共享的感念，期望本系所培養出的人才能結合中臺灣在地的文化資源，共同為台灣之藝術發展與提昇全民文化素養盡一分心力。

四、組織方法

由國立臺灣體育大學體育舞蹈學系碩士班研究生進行行政製作及節目排練並邀請國內知名編舞家進行節目編排。

五、主辦單位：國立臺灣體育大學（臺中）

六、承辦單位：國立臺灣體育大學（臺中）舞蹈系碩士班

七、協辦單位：國立臺灣交響樂團中興堂

八、演出時間/地點：98年4月29日（週三）7：30pm

國立臺灣交響樂團中興堂

九、舞序

1. 《漣漪》	編舞者：胡民山
2. 《雙子座》	編舞者：黃建彪
3. 《黑河》	編舞者：潘莉君

中場休息 15 分鐘

4. 《獨白》	編舞者：黃楓華
5. 《D》	編舞者：簡華葆
6. 《絕代雙嬌》	編舞者：陳韋勝

十、工作執掌

1. 校長：蘇文仁
2. 舞蹈系所主任：王玉英
3. 指導教授：蔡麗華、潘莉君

4. 演出人：黃楓華、簡如君

5. 執行製作：黃楓華、簡如君、孫玉軒

- (1) 協調各演出場地、安排場次
- (2) 召開籌備會議、協調各工作人員
- (3) 演出節目策劃、職掌分工、工作進度協調
- (4) 演出場地行文及演出前聯繫
- (5) 統整各組資訊
- (6) 掌握各組工作進度概況

6. 舞台監督：黃馥君

- (1) 演出當天劇場相關事務之掌控執行
- (2) 催場、演出人員活動及時間控制
- (3) 演出當天安排演出人員走位及彩排
- (4) 順排、彩排時間安排及執行

7. 演出組：簡如君

- (1) 協調舞者，排練時間表訂定公告
- (2) 演出節目舞序安排
- (3) 劇照拍攝及聯繫
- (4) 舞者訓練及演出管理

8. 票務組：黃楓華、壽于禎

- (1) 各項票券分配及規劃
- (2) 票務、稅務之劃分
- (3) 票務統整

9. 總務組：黃楓華

- (1) 經費預算編列
- (2) 各項支出控制與支付

10. 文宣組：黃楓華、簡如君、楊文齡

- (1) 文宣品、新聞稿文案撰寫
- (2) 海報、節目冊、請柬、入場券初稿製作、寄發
- (3) 貴賓名單擬定
- (4) 請柬、謝函、邀請卡製作
- (5) 請柬、謝函、邀請卡發送
- (6) 校內外貴賓名單管理邀請

11. 前台組：林素蓮、劉欣怡

- (1) 前台佈置
- (2) 貴賓及校友接待
- (3) 貴賓席位置席次安排掌控
- (4) 花籃收受登錄、獻花秩序維持

12. 場務組：黃啟川(道具器材)

- (1) 舞台燈光技術人員聯繫
- (2) 演出後整理道具點收裝箱
- (3) 道具設計圖初稿及數量清單擬定，並於製作期間
內負品管監督之責
- (4) 後台場地使用分配、服裝道具定位
- (5) 演出後場地整理
- (6) 演出場地接洽錄影許可及錄影工作接待協調
- (7) 協助場地租借事宜
- (8) 協助搭台拆台技術事宜

13. 音控組：丁 瑀

- (1) 節目音樂剪輯錄音
- (2) 配合演出流程掌控音樂播放

14. 服裝組：曾珮瑜

- (1) 服裝借用、修繕、清洗、歸位。

- (2) 演出後整理服裝點收裝箱
- (3) 舞蹈服裝設計圖初稿及數量清單擬定，並於製作期間內負品管監督之責。

15. 服務組：梁怡婧

- (1) 彩排訂購餐點等事宜
- (2) 準備口試、審查當日禮品、餐點。
- (3) 確認師長、舞者、前台、後台工作人員、燈光小組…等人數。

16. 平面設計：吳雅珍

17. 攝影：趙樹人

18. 燈光設計：林立群

19. 服裝設計：黃建彪、鍾豆豆、簡華葆、程彥菱。

十一、舞蹈系所主任簡介

王玉英

菲律賓馬尼拉大學藝術教育博士

現任國立臺灣體育大學(臺中)副校長兼體育舞蹈學系
系所主任

2008年～ 國立臺灣體育大學(臺中)副校長

2007年～ 國立臺灣體育大學(臺中)體育舞蹈學系系所
主任

2004-2006年 國立臺灣體育學院學務長

2006年 擔任國立臺灣體育學院舞蹈碩士班表演
組【夢幻風華】藝術總監/指導教授

2006年 赴廈門「中華民族兒童歌舞週」藝術總監

2000-2006年 國立臺灣體育學院舞蹈系系所主任

2004年 擔任93全國大專運動會開閉幕式總編導

2003年 受邀參與美國金山灣區華人運動會開幕
式表演

2000-2007年 擔任國立臺灣體育學院舞蹈系畢業巡迴
公演演出執行

1999年 應邀新加坡宗鄉會館聯合總會主辦“春
到河畔迎新99”演出

1998年 菲律賓馬尼拉大學藝術教育博士

1997-1999年 擔任中華民國青年友好訪問團節目總編導

1996年 作品「《佻山行》應邀「兩岸舞蹈家之夜」
代表臺灣舞蹈家作品公演

十二、指導教授簡介

潘莉君

國立臺北藝術大學舞蹈研究所碩士畢業

現任國立臺灣體育大學(臺中)體育舞蹈學系副教授

曾任台北民族舞團首席舞者暨排練指導

1997年進入臺灣體院服務，開啟個人創作的生命歷程，無論是地域性、歷史性的題材，創作作品總是在空間的橫軸與時間的縱軸穿梭、漫遊，細膩委婉的創作風格盡現舞作中。重要作品包括：〈春漫拉薩〉、〈彝家歡歌〉、〈盤鼓〉、〈花雕〉、〈管芒花〉、〈院的愛 擱叨位〉、〈舞躍台灣情〉、〈花嫁〉、〈雪映 殘紅〉、〈亂花 旋〉、〈牽手的溫度〉、〈當你經過我身邊〉、〈花沁〉、〈黑河〉。

十三、編舞家簡介

胡民山

國立藝術學院（今北藝大）舞蹈研究所畢業

現任國立臺灣體育大學舞蹈系教師

中國文化大學舞蹈系、國立藝術學院（今北藝大）舞蹈研究所第一屆創作組碩士畢業，曾任陸軍總部陸光藝術工作隊舞蹈編導、現任國立臺灣體育大學舞蹈系教師。

早年經由軍中藝工隊接受國民黨政府政策性的愛國政治歌舞及民族舞蹈的學習，再進入學院式的修習與出國遊學。多年來也採集於台灣的民間藝陣及少數民族歌舞，並以融合現代藝術於民族美學的概念應用於教學及創作。

三十多年的編創工作從未間斷，近年來致力於身體與動作的探秘及心體的潛修，是經驗豐富具實力及誠心的舞道修行者。於 2008 年的體悟，「定」、「慧」為元素，以「菩提加持」的創作，感念及祝福所有！

黃建彪

荷蘭柏蘭巴斯音樂及舞蹈學院

Brabants Conservatory Dance Academy 畢業

現任國立臺灣體育大學（臺中）體育舞蹈系專任助理
教授

- 1994-2002 國立臺灣體育學院體育舞蹈系芭蕾舞專任外籍教練
2002 擔任《Dream Body》之主要舞者獲文建會【舞躍
大地】舞創比賽之金牌獎
1995-1997 台北芭蕾舞團藝術指導及排練指導
1995 第一位獲邀擔任香港芭蕾舞團編舞之舞者，編作
Happenings(如意)
1993 獲香港最佳藝術年獎
1992 盧森堡國際芭蕾舞大賽銅獎
1991 香港芭蕾舞團首席舞者，編作《聲之舞》榮獲香
港芭蕾舞大賽冠軍
1990-1994 擔任法國 Nice 芭蕾舞團首席舞者
1990 榮獲紐約國際芭蕾舞大賽銅牌，1990 榮獲紐約國
際芭蕾舞大賽銅牌
1987 日本國際芭蕾舞大賽第三名
1986-1992 香港芭蕾舞團首席舞者

創作作品

2008《Black》、《我與她》、2007《時間的流逝》、2006《Tears
in Heaven》、2005《沒有文字的故事》、《摯愛一生》、2004
《Betrayed by Freedom》、2003《夢境》、2002《我與他》、
2001《女人心事，我的看法》、2000《畢業舞會》。

簡華蓀

國立臺灣體育大學舞蹈系第四屆校友

國立臺北藝術大學舞蹈表演研究所碩士

Bao Dance ARTS 葆舞藝術召集人

2009 年

- * 獲選文建會巴黎國際藝術村駐村計畫，將於八月一日起進駐巴黎 Cité Internationale des Arts，為期半年。

2008 年

- * 國立臺灣體育大學舞蹈研究所 王偉帆 個人展演【黑的記憶】邀請創作《C》同時擔任服裝設計與製作。
- * 國立臺北藝術大學舞蹈表演研究所 呂欣玲 邱鈺雯 雙人聯展演【Embrace】邀請創作《Between Us》同時擔任服裝設計與製作。
- * 委託擔任兩廳院 2008 新人新視野服裝設計，製作編舞家林宜瑾 作品《那一刻》That Moment、李尹櫻作品《凝滯》、Frost 楊乃旋作品《27 28 29》。
- * 委託擔任兩廳院 2008 意象台灣-台灣舞蹈煉金篇服裝設計，製作編舞家田孝慈 賴韋君 作品《in》。
- * 委託擔任世紀當代舞團服裝設計，製作《三十型男》於兩廳院實驗劇場演出。
- * 邀請擔任國立臺北藝術大學舞蹈創作暨表演研究所 林宜瑾、張華偉、賴炫君 聯合舞展服裝設計【三色瑾】。

陳韋勝

國立臺灣體育大學(臺中)體育舞蹈學系肄業

參加LAF A·舞團「37ARTS」演出暨紀錄片演出

參加台灣舞蹈回顧篇演出

參加2004~2008年國立臺灣體育大學舞團巡迴演出

參加2008舞躍大地舞蹈創作比賽，獲年度大獎兩首〈伶
拂袖 唯鼓動〉、〈宅男〉

參加兩廳院【舞蹈煉金篇】演出

黃楓華

現就讀國立臺灣體育大學(臺中)體育舞蹈研究所

國立臺灣體育學院體育舞蹈系第五屆畢業

台北體育學院特殊教育舞蹈資優教育學程

2008年 國立臺灣體育大學(臺中)舞蹈推廣專案助理

2008年 擔任『2008飛舞獎』班級舞蹈創作比賽評審

2008年 赴美國加州參加2008美國國際舞蹈節巡迴演出。

2008年 擔任國立臺灣體育大學(臺中)舞蹈創意大賽競賽組

2007年 編排「騰袖輕履盤鼓賦」由莊敬國小演出，獲全國
舞蹈比賽古典舞『第一名優等』

2007年 赴美國大學巡迴公演及堪薩斯州際舞蹈節演出。

2007年 美國奧克拉荷馬大學舞蹈系來台學術交流，教導美
國學生「中國民間舞」。

2006年 擔任『2006國際學術研討會』會議紀錄組組長

2004年 榮獲國立臺灣體育學院應屆畢業生『特殊貢獻獎』

2003年 榮獲國家體委會選派代表赴美參加第十九屆華人運
動會開幕典禮舞蹈演出。

十四、演出人簡介

黃楓華

學歷：

現就讀國立臺灣體育大學(臺中)體育舞蹈研究所
國立臺灣體育學院體育舞蹈系第五屆畢業
台北體育學院特殊教育舞蹈資優教育學程
國立臺灣體育學院體育舞蹈科第四屆畢業

- 2008年 國立臺灣體育大學(臺中)舞蹈推廣專案助理
- 2008年 擔任【2008飛舞獎】班級舞蹈創作比賽評審
- 2008年 赴美國加州參加2008美國國際舞蹈節巡迴演出。
- 2008年 擔任國立臺灣體育大學(臺中)舞蹈創意大賽競賽組副組長
- 2007年 編排《騰袖輕履盤鼓賦》由莊敬國小演出，獲全國舞蹈比賽古典舞『第一名優等』
- 2007年 參加Dance Tour In USA台灣體院舞團美國巡演
- 2007年 參加國立臺灣體育學院舞團公演【圓】。
- 2007年 赴美國大學巡迴公演及堪薩斯州際舞蹈節演出。
- 2007年 特殊教育舞蹈資優教育學程
- 2007年 擔任國立臺灣體育學院舞蹈系碩士班【夢幻風華】舞者
- 2006年 擔任舞蹈教育趨勢國際學術研討會工作人員
- 2006年 榮獲2006全國創意颯舞大賽第三名。
- 2006年 美國奧克拉荷馬大學舞蹈系來台學術交流，教導美國學生「中國民間舞」。
- 2006年 擔任『2006國際學術研討會』會議紀錄組組長
- 2004-2006年 擔任申請入學及獨立中國舞示範
- 2004年 榮獲國立臺灣體育學院應屆畢業『特殊貢獻獎』

簡如君

學歷：

現就讀國立台灣體育學院體育舞蹈研究所
國立台灣體育學院體育舞蹈學系畢業
省立桃園高中舞蹈班畢業
板橋縣立江翠國中舞蹈班畢業

- 2008年 參加2008國立台灣體育大學舞團美國巡迴公演
2007年 參加國立台灣體育學院舞團系展【圓】演出
參加台北民族舞團年度展【百年好合】演出
參加台北民族舞團二十週年慶-樂舞台灣世紀風華演出擔任國立台灣體育學院體育舞蹈碩士班【夢幻風華】之舞台監督
擔任「2007年飛舞獎」班級舞蹈創作比賽之評審
2006年 參加國立台灣體育學院舞團巡演【輪】演出
參加台北民族舞團年度展【拈花】演出
隨台北民族舞團赴中南美洲巡迴演出
隨台北民族舞團至韓國演出
2005年 參加台北民族舞團年度展【牡丹紅】演出並擔任執行製作隨台北民族舞團至日本參加杜之賑演出
2004年 參加台北民族舞團年度展【香火】演出並擔任執行製作隨台北民族舞團至美國巡迴演出
2003年 隨台北民族舞團至美國巡迴演出
參加台北民族舞團年度展【華漫】演出
加入台北民族舞團
參加國立台灣體育學院舞蹈學系第四屆【突破】畢業巡迴演出
獲選參加國立台灣體育學院【ACDF全美舞蹈節】訪美演出

十五、舞者群

楊文齡 / 國立臺灣體育大學舞蹈系碩士班研究生

壽于禎 / 國立臺灣體育大學舞蹈系碩士班研究生

黃瑋婷 / 國立臺灣體育大學舞蹈系碩士班研究生

曾珮瑜 / 國立臺灣體育大學舞蹈系碩士班研究生

鄭毓馨 / 國立臺灣體育大學舞蹈系碩士班研究生

陳欣瑜 / 國立臺灣體育大學舞蹈系碩士班研究生

鄭琨永 / 國立臺灣體育大學舞蹈系碩士班研究生

陳韋翰 / 國立臺灣體育大學舞蹈系三年級

孔慶樺 / 國立臺灣體育大學舞蹈系二年級

十六、工作進度表

(一)前製作業

時間	工作進度	相關人員
2008年4月初	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 第一次製作人協調會議提出畢製初步構想 ◎ 與指導教授討論演出初步內容架構與成員組織 	製作人
2008年4月	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 第二次製作人協調會議 ◎ 敲定預定演出場地與日期 ◎ 撰寫演出企劃案 ◎ 邀請合作藝術家及組織行政團隊 ◎ 邀請執行製作 ◎ 瞭解行政體系、分配職務 	製作人 執行製作
2008年5月	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 第三次製作人協調會議 ◎ 第一次行政會議(各部瞭解工作內容) ◎ 初步擬定演出預算 ◎ 確認相關合作人員(編舞者、舞碼、行政) ◎ 擬定初步宣傳計畫 ◎ 討論是否申請補助、尋求廠商贊助 	製作人 執行製作 合作藝術家 演出組 宣傳組 公關組

2008年6月	<ul style="list-style-type: none"> ◎擬定排練計畫 ◎與編舞者做初期溝通(調性、內容、時間) ◎第二次行政會議(確定工作進程) ◎第四次製作人協調會議 	合作藝術家
2008年7月	<ul style="list-style-type: none"> ◎第五次製作人協調會議 ◎確定演出主題 ◎確認演出日期並完成場地租借之相關程序 ◎完成企劃書 ◎完成校內畢製企劃審核同意之程序 	製作人 執行製作

(二) 排練期

2008年12月	<ul style="list-style-type: none"> ◎第六次製作人協調會議 ◎第三次行政會議 ◎舞碼開排 	製作人 編舞者 執行製作
2009年1月	<ul style="list-style-type: none"> ◎第四次行政會議 ◎第一次看排(進度50%) ◎服裝設計與執行 ◎初擬舞作順序 	執行製作 行政人員 後台工作組

2009年2月	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 第七次製作人協調會議 ◎ 第五次行政會議 ◎ 執行排練工作 ◎ 第二次看排（進度 75%） ◎ 決定售票方式 ◎ 尋找海報、DM、節目冊製作廠商 ◎ 接洽燈光設計事宜 ◎ 確定舞序 ◎ 確定服裝製作進度 ◎ 確定道具製作進度 	<p>執行製作 行政人員 排練組 指導老師 宣傳組 後台工作組</p>
2009年3月	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 口試彩排（體操館場地申借） ◎ 第三次看排（進度 100%） 	<p>執行製作 排練組 指導老師 後台工作組</p>

（三）宣傳期

2009年1月	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 尋求廣告贊助商 ◎ 蒐集演出節目冊及製作內容等資料 ◎ 拍攝海報及宣傳照 ◎ 海報、文宣設計等相關事宜 ◎ 調查藝文記者聯絡方式與宣傳處 ◎ 票卷發售、掌握票務資訊（開始售票） ◎ 第一波宣傳（網路） 	<p>製作人 執行製作 服裝道具組 指導老師 宣傳組 票務組 （兩廳院售票系統） 所有人員</p>
---------	--	---

2009年2月	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 第二波宣傳(網路) ◎ 申請演出節目音樂版權 ◎ 擬定宣傳、新聞稿 ◎ 確認票務執行情形 ◎ 畢製製作計畫口試申請 	<p>宣傳組 藝術總監 指導教授 合作藝術家 排練組</p>
2009年3月	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 第三波宣傳(網路、海報、DM、平面媒體) ◎ 節目冊、觀眾意見調查表設計與執行 ◎ 統整貴賓名單 ◎ 寄發海報、DM ◎ 敲定演出期間行程表 ◎ 畢製製作計畫口試 	<p>製作人 執行製作 指導老師 宣傳組 票務組 (兩廳院售票系統) 所有人員</p>
2009年4月	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 寄發邀請函 ◎ 確認各單位票務執行情形 ◎ 節目冊完成 	<p>製作人 執行製作 指導老師 宣傳組 票務組 (兩廳院售票系統) 所有人員</p>

(四) 演出前

<p>2009 年 4 月</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 辦理演出證 ◎ 第三波宣傳(網路、海報、DM、媒體) ◎ 貴賓卷寄發 ◎ 安排「技術彩排」及錄影工作 ◎ 確認公假人員名單 ◎ 接洽前後台工作技術人員 ◎ 確定所有演出前工作之執行 ◎ 4/28 (二)進劇場裝台 * 正式演出 4 月 29 日 (星期三) 	<p>宣傳組 票務組 演出組 前台組 執行製作 舞監組 演出人員</p>
-------------------	--	--

(五) 後製作業

<p>2009 年 5 月</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 蒐集整理觀眾意見調查表、 ◎ 畢製相關資料 ◎ 結算各項開支 ◎ 畢製總檢討 ◎ 寄發感謝函 ◎ 演出錄影帶錄製與拷貝 	<p>宣傳組 總務組 行政人員 宣傳組 演出組</p>
-------------------	--	---

附錄

【絕代雙嬌】演出照片

【演出前台佈置】

圖 26 攝影 / 廖志綺

【主要舞者休息室】

圖 27 攝影 / 張經岳

【暖身】

圖 28 攝影 / 張經岳

圖 29 攝影 / 張經岳

【《The Four Tango》編舞者：黃建彪】

圖 30 攝影 / 張經岳

圖 31 攝影 / 張經岳

【《雙子座》編舞者：黃建彪】

圖 32 攝影 / 張經岳

圖 33 攝影 / 黃仁男

【《黑河》編舞者：潘莉君】

圖 34 攝影 / 趙樹人

圖 35 攝影 / 趙樹人

【《黑河》編舞者：潘莉君】

圖 36 攝影 / 趙樹人

圖 37 攝影 / 趙樹人

【《獨白》編舞者：黃楓華】

圖 38 攝影 / 黃仁男

圖 39 攝影 / 黃仁男

【《絕代雙嬌》編舞者：陳韋勝】

圖 40 攝影 / 趙樹人

圖 41 攝影 / 趙樹人

【《絕代雙嬌》編舞者：陳韋勝】

圖 42 攝影 / 趙樹人

【謝幕】

圖 43 攝影 / 趙樹人

【謝幕】

圖 44 攝影 / 趙樹人

圖 45 攝影 / 趙樹人