

國立臺灣體育運動大學
National Taiwan University of Sport
體育舞蹈學系碩士班學位論文

【微光角落】演出製作與表演理念之研究
A STUDY ON PRODUCTION AND
PERFORMANCE CONCEPTS OF “THE
CORNER OF SUBTLE LIGHT”

研究生：白碧惠 撰
指導教授：潘莉君 副教授
協同指導教授：張思菁 助理教授

中華民國 103 年 8 月

論文名稱：【微光角落】演出製作與表演理念之研究

總頁數：123 頁

校院所組別：國立臺灣體育運動大學體育舞蹈學系碩士班
表演創作組

畢業時間：102 學年度第 2 學期碩士學位論文

研究生：白碧惠

指導教授：潘莉君副教授

協同指導教授：張思菁助理教授

中文摘要

本論文旨在探討並分析筆者【微光角落】畢業製作與演出歷程。除了以製作人的角度分析展演的製作行政面，也以演出者的角度深入剖析舞作編創、身體表現詮釋及演出的歷程。透過回顧記錄整場演出與分析四首參與舞作，從中檢視與反思展演之內涵與意義。本論文分為五個章節，第一章緒論，闡述自幼至研究所的舞蹈學習歷程，並陳述製作演出之研究動機與研究目的、製作方法與架構及限制；第二章演出形式與文獻探討，以文獻探討表演理念及舞蹈形式作為學理之依據；第三章演出內容與製作架構，呈現製作架構及展演舞作內容與工作歷程；第四章舞作詮釋歷程與身體分析，分別陳述《偃溪水聲》、《花雕》、《映水月》、《時間的流逝》如何以不同的身體運用方式去詮釋舞作，並突破挑戰自我的探索歷程；第五章展演回饋與反思，筆者回顧整檔製作的心得及省思，並討論觀眾回饋意見以供未來參考。

關鍵字：微光角落、偃溪水聲、花雕、映水月、時間的流逝

Pai, Pi-Hui(2014) A Study On Production and Performance Concepts of “The Corner of Subtle Light”.Unpublished Master Thesis, National Taiwan University of Sport.

Chair of the Committee:Li-Chun Pan

Co-Chair: Szu-Ching Chang

Abstract

The goal of the thesis is to record and analyze the researcher's graduate production, “The Corner of Subtle Light,” and the performance process. The researcher not only analyzes the details of the production, as one of the producers, but also deeply traces and reflects on the process of the choreographic choices, dance interpretation and performance. The thesis is divided into five chapters. The first chapter, Introduction, summarizes the researcher's dance background and the ideas, motivation, and the methods in producing this graduate concert. The second chapter, Literature Reviews, focuses on the knowledge and literatures about the dances interpreted in this production. The third chapter, Frame of the Production, is about the procedure and the setting process of the performance. The fourth chapter, Interpretation and Analysis of Dancing Body, analyzes how the researcher challenged her limitation and used different methods and trainings to interpret the four dances that she performed. The fifth chapter, Feedback and Reflection, reviews the whole performing process and discusses the audience's feedback, and concludes with some thoughts that can be used for future reference.

Key words: The Corner Of Subtle Light, The Sound Of Rivulet, A Life's Wither, Flying Goddess, The Lapse Of Time

謝誌

完成論文真的要感謝很多人，我覺得自己是個幸運的人，不管在多困難的時候，都有著你們的陪伴一起渡過，而【微光角落】是一個夢，也是一個信念，能將它完成真的衷心感謝、感恩，這對我來說，意義非凡。

感謝已故的天使-王玉英老師，王老師謝謝您從小教育我做人的道理以及生活的態度，很感恩您總是願意跟我多講幾句話，讓我用心看待這個世界，在您身上學的不是東西，而是一種無法言語的感動，謝謝有您，讓我始終堅持努力，希望在天上的您，快樂又幸福，謝謝您。

感謝我的指導教授潘莉君老師、協同指導教授張思菁老師以及詹佳惠老師、黃建彪老師、胡民山老師，謝謝你們對我這麼全心全意的指導與付出，讓我一路成長蛻變，順利完成學業，謝謝臺體大的家人們。

感謝所有教導過我的師長們，沒有你們的辛苦耕耘，我想我也無法支撐到現在，也謝謝你們給予的鼓勵與肯定，讓我能繼續朝著夢想前進。

感謝所有參與【微光角落】的老師、工作夥伴、編舞者、舞者、學長姐，因為有你們我才能有完整的製作，謝謝！

最後感謝我的父親白聰文先生和母親鄭秀鳳女士，謝謝你們送我去學跳舞，並一路支持你們的女兒，也謝謝我的弟弟白柏根，謝謝你們如此愛我疼我，我也愛你們。

白碧惠 謹誌

2014年8月

目 錄

中文摘要	i
Abstract.....	ii
謝 誌	iii
目 錄	iv
表 目 錄	vi
圖 目 錄	vii
第一章 緒 論	1
第一節 演出製作動機與目的	1
第二節 演出製作方法與架構	7
第三節 演出製作範圍與限制	10
第四節 演出製作名詞與釋義	13
第二章 演出形式與文獻探討	14
第一節 胡旋舞與敦煌飛天	14
第二節 禪舞與死亡詮釋之相關文獻	20
第三節 身體意象相關文獻	27
第三章 演出作品內容與製作架構	30
第一節 演出舞碼簡介	31
第二節 演出作品介紹	37
第三節 演出工作歷程	46
第四章 舞作詮釋歷程與身體分析	55
第一節 意在言外－《偃溪水聲》角色詮釋與身體分析	55
第二節 臨死前的掙扎－《花雕》角色詮釋與身體分析	61

第三節	幻化為真－《映水月》角色詮釋與身體分析	68
第四節	永恆的瞬間－《時間的流逝》角色詮釋與身體 分析	77
第五章	展演回饋與反思	82
第一節	展演回饋	82
第二節	展演反思	88
參考文獻	90
附錄一	【微光角落】劇照	92
附錄二	【微光角落】文宣品	109
附錄三	【微光角落】意見調查表	121
附錄四	【微光角落】票務資料	122
附錄五	【微光角落】展演影像 DVD	123

表目錄

表 3-3-1	演出工作執掌分配表	46
表 3-3-2	演出舞作分配表	49
表 3-3-3	演出舞碼工作進度表	50
表 3-3-4	演出工作進度表	51
表 3-3-5	文宣工作進度表	53
表 5-1-1	【微光角落】觀眾意見調查表	83

圖目錄

圖 3	【微光角落】演出架構圖	30
圖 3-1-1	作品《偃溪水聲》	31
圖 3-1-2	作品《花雕》	32
圖 3-1-3	作品《映水月》	33
圖 3-1-4	作品《時間的流逝》	35
圖 3-2-1	作品《偃溪水聲》	37
圖 3-2-2	作品《偃溪水聲》	38
圖 3-2-3	作品《偃溪水聲》	38
圖 3-2-4	作品《花雕》	39
圖 3-2-5	作品《花雕》	40
圖 3-2-6	作品《花雕》	40
圖 3-2-7	作品《映水月》	41
圖 3-2-8	作品《映水月》	42
圖 3-2-9	作品《映水月》	42
圖 3-2-10	作品《映水月》	43
圖 3-2-11	作品《映水月》	43
圖 3-2-12	作品《時間的流逝》	44
圖 3-2-13	作品《時間的流逝》	45
圖 3-2-14	作品《時間的流逝》	45
圖 4-1-1	作品《偃溪水聲》	57
圖 4-1-2	作品《偃溪水聲》	59
圖 4-2-1	作品《花雕》	63
圖 4-2-2	作品《花雕》	64
圖 4-2-3	作品《花雕》	66

圖 4-3-1	作品《映水月》.....	70
圖 4-3-2	作品《映水月》.....	71
圖 4-3-3	作品《映水月》.....	72
圖 4-3-4	作品《映水月》.....	73
圖 4-3-5	作品《映水月》.....	73
圖 4-3-6	作品《映水月》.....	74
圖 4-3-7	作品《映水月》.....	76
圖 4-4-1	作品《時間的流逝》.....	78
圖 4-4-2	作品《時間的流逝》.....	79
圖 4-4-3	作品《時間的流逝》.....	81

第一章 緒論

第一節 演出製作動機與目的

製作一場舞蹈演出是筆者的夢想，是一個圓自己當舞者的夢想，夢想著能夠在舞臺上發光發亮，將多年所學透過一場演出製作呈現，同時能深入探索身體的表演方式，沿用於舞蹈表演、教學、編排上，將筆者最喜愛的舞蹈分享給更多人。

筆者對於中國舞蹈藝術深深著迷，因此主修中國舞，同時也接受芭蕾及現代舞的技巧與訓練。研究所期間更深入的學習其專業性技巧研究與實踐，以及不同類型、不同形式的表演風格，而舞蹈的鍛鍊過程非常的艱辛，面臨許多的挑戰，在一路上遇到許多老師們用心的指導與培育，創造出自我的風格。

筆者與研究所中的同儕皆是不同的舞蹈主修與舞型，因此激盪了彼此藉由異質性的身體，要如何融合不同主修的舞者？調配不同的舞風及形式？除了磨練自身的表演及身體詮釋能力，在各項行政分工及舞作選擇與組成上都是一項新的挑戰。此次製作除了為筆者在研究所的里程碑外，同時為本校研究所首度由五位研究生共同製作演出，由此誕生五人畢業聯合展演－【微光角落】。

壹、演出製作動機

筆者從小就患有氣喘病，媽媽為了讓筆者強身健體，讓筆者隨媽媽的顧客一同去報名全班都是大人的有氧韻律班，這是開始接觸舞蹈的第一步。

小學二年級時，參加全校甄選的全市國小二年級團體組唱遊比賽，這是筆者第一次參與的舞蹈演出，讓筆者覺得很有成就感，啟發了想學舞蹈的心，就去報名新竹市立民富國小舞蹈班，在沒有舞蹈的基礎下順利考上，開始正規舞蹈的訓練。

三年級開始接受舞蹈專業訓練，見識到專業領域的軟硬體設備及教育環境，開始學習不同種類的舞蹈，奠定了筆者往後紮實的基本功。但因筆者起步較晚，擔心程度跟不上，決定到外面的林妙芬舞蹈教室加強學舞，後來老師決定把舞蹈社收起來，介紹了筆者到欣蕾舞蹈社去學舞，在學校及舞蹈社雙重學習下，使筆者在身體的訓練上才漸漸有了初步的成果，也因此與欣蕾創辦人—王玉英教授結緣。

國中考取新竹市立育賢國中舞蹈班，在王人禾老師用心的帶領下，每學期的寒暑假都會安排課程來加強術科，聘請郭美香老師、鄭憲法老師、陳永佳老師等師資。國中一年級參與全國舞蹈比賽團體組古典舞，以《行雲天上間》拿到特優第一名，加深了對中國舞的認識，覺得中國舞怎麼可以如此的優美。而在年度公演和畢業公演大型舞劇《新梁祝》中擔任祝英臺的經歷，鍛鍊了筆者對角色揣摩的功力，以及要如何透過表演來感動他人。有一次，王人禾老師的姐姐王玉英教授親自蒞臨指導梁

祝詮釋樓臺會那一幕，筆者試了多次都無法做好，老師便開口說：「在舞劇中不是比出動作就好，當你無法融入情感，化身在裡面，那麼就無法感動自己，更別說感動別人。」這段話受用至今，也讓筆者特別喜愛中國舞的韻味及細膩的情感。透過在大大小小國內、國外的演出中學習成長，體會舞臺的魅力，提昇自己的表演能力，讓筆者更加確定往舞蹈這條路走下去。

國中時看了一場來自臺中文華高中舞蹈班的演出，舞臺上的舞者舞得翩翩動人，在腦海中不斷盤旋，因此立志要成為這訓練有素、高品質團隊的其中一員，下定決心去報名參加南區六校聯招的國立臺中文華高中舞蹈班，在高中舞蹈班接觸更多來自國內外的老師及身體訓練方式，除了四項術科外，更有如身心學、運動傷害、營養學等專業課程，開發多元的體能及藝術認知廣度。身體技能方面，筆者在現代舞中學習瑪莎葛蘭姆的脊椎收縮及延長的技巧，以及荷西李蒙擺盪掉落的技巧，幫助筆者在後期身體發展上概念的建立。加上吳曉菁老師以有條理的方式管理學生，要求學生自律自動，在高中三年中除了舞技增進外，行政方面因演出實習課程及實際辦理畢業舞展也磨練不少，讓筆者鍛鍊出好功力。

大學考取第一志願國立臺灣體育學院（現為國立臺灣體育運動大學）體育舞蹈學系，在校期間的課程更加多元，從舞蹈術科到劇場實務、舞蹈相關學科、演出實習等專業課程。筆者最喜歡術科身體的運用，那種藉由肢體盡情釋放身體的能量，通體舒暢感無法比擬，尤其是站在舞臺上的那刻，享受聚光齊一的感動，更是令人

回味。筆者在大三時選擇主修中國舞，副修現代舞，認為跳中國舞是綜合其他兩項主修的優點，卻又有著中國舞的風味及別緻處，也有不同少數民族的舞蹈。在學期間受王玉英教授、潘莉君教授的重視，從大二開始入選參與本校舞團演出及大二、大四出國至美國、上海、廣東巡演的機會，在大四畢業公演中的亮麗表現，及擔任票務組的工作，這些讓筆者產生希望對身體能有更深入及更專業的瞭解之想法，而憧憬能進一步學習研究。

同年推甄進入研究所表演組，延續對舞蹈的熱忱，研究所的課程除了精進專業術科能力外，也需要修習高等研究法、舞蹈專題研究、舞蹈與文化理論研究等舞蹈領域課程，與大學的課程有很大的差別，很多事情必須主動去發現與探索，用自己的方式去解析、說明。學舞就像是金字塔般，時間越長留下的人越少，除了學科上的鞏固，在練舞的過程艱辛且耗費時間、體力，是需要強烈的意志力。術科方面，表演性及身體表現力變成是很重要的課題，不再只是鑽研技術那麼簡單，而是要求筆者認識自己的身體真實性和成熟感，去思考中國舞蹈與其他元素的融合會有什麼火花，產生不同的身體表演方式，激發屬於自己的風格。因此筆者希望透過策劃製作，除了舞蹈呈現、身體的開發，它的過程還包含龐大的舞臺製作群及鎖碎的行政執行，臺上臺下多方面進行，將筆者十幾年所學學以致用，打造出屬於自己的一場製作—【微光角落】。

在學舞的背景中，已故的王玉英教授對筆者影響深遠，除了在舞蹈專業上給予許多鼓勵與指導外，對筆者

來說也是個能夠坐在一桌吃飯的家人，就像是筆者的第二個媽媽一樣，細心的照顧及指引方向。而她在舞蹈教育上的貢獻甚多，對筆者來說是位非常尊敬崇拜的長輩。

筆者與合作的製作人，彼此是從小在舞蹈社一起跳舞的同窗好友，從國中後分別到不同的高中就讀，到大學又相聚在一起，聯絡不曾間斷過，是好友也是競爭的對象，身在不同主修，卻有著相同的理念，希望能一起站上舞臺、一起跳舞，讓更多人認識自己喜愛的舞蹈。因此共同策劃演出製作，也同時是紀念恩師王玉英教授的紀念演出，並且以王玉英教授的生日 5 月 28 日為舞展演出日期，為此弔念。

貳、演出製作目的

【微光角落】為本校研究所首創五人展演。本次演出探討筆者身為舞者於不同風格舞作中所展現的多樣身體詮釋方式，從跟自己與其他舞者身體的互動對話中，獲得嶄新的變化及想法。本次由不同主修的五位研究生共同辦理演出製作，整場製作可分為行政事務及舞臺層面兩個部份，在行政方面由五位製作人共同策劃分組，執行方面由研究所及大學部的學弟妹協助完成。在演出之藝術組成方面，邀請多位擅長中國舞、現代舞、芭蕾舞以及融合不同舞蹈的類型等編舞家為五位製作人量身打造，塑造出整場風格迥異各具特色的舞作。透過平日的排練及彩排，不斷研究身體的使用方式，來增進個人專業舞蹈能力，也同時磨練舞臺幕後工作，安排各種行政事務，而演出後的成果回饋，透過筆者於演出的過程中，反思對身體的詮釋及能力、觀眾的回應，來研究探討整檔演出製作及表演理念。綜合以上所述，列出以下三點目的：

- 一、藉不同專長的身體表現以突破自我表演能力。
- 二、挑戰個人舞蹈表演之詮釋能力。
- 三、深化個人舞蹈專業能力及自我身體認知。

第二節 演出製作方法與架構

演出製作的架構，筆者以主題的訂定為主要方向，貫穿在這場製作中所要表達的紀念意義，然後針對五位製作人如何共同合作及分配各項事務工作的安排，再到規劃整場演出的內容形式，舞作如何安排份量來達到平衡，將上述列點分別說明之：

壹、主題的訂定

【微光角落】

透微光，仰望思念，
佇角落，彌漫信仰，
傳香氣，角落微光。

演出製作在訂主題時，因應紀念演出的概念，選了充滿情感的【微光角落】，就像恩師王玉英教授一路指引方向般，在角落中，因微光的照射抬起頭，而有了希望與思念。副標題中的「傳香氣」一詞是指老師在生前總是在演出前，給與一人一顆蘋果祝福大家平安，幾十年來都是如此，蘋果的香氣從沒斷過，是一種意念及精神，筆者傳承此念，帶著祝福製作此次演出，故訂主題為【微光角落】。

貳、五人製作的方式

筆者與共同製作人朱淑儀、周瓊萱、許仲滢、劉怡方一起辦理【微光角落】演出製作，分成行政及演出兩個層面，工作執掌是藉由分工分組，每人依專長的項目來選擇管理的組別，並找尋適合的人選來協助執行，五人一同決策並執行來完成製作。演出方面，透過討論來邀請編舞家及舞碼類型，同時兼具舞舞碼的練習及場地

的安排。其中場地及舞者的安排最容易卡住，因舞者、場地重覆使用，於每次的排練都必須考量，讓舞碼能夠順利排練。由於五人皆有相同的學習成長背景，秉持著共同信念，辦一場具有紀念性質的畢業製作。

參、舞作性質之思考與分配

舞碼編排邀請編舞家胡民山、潘莉君、詹佳惠、羅雅柔、黃建彪、黃楓華、曾志浩、陳翔崧、趙敏陟操刀編舞，老中青三代不同的層次。也因製作人的主修不同，將舞碼比重及舞蹈形態分別安排為製作人每人兩支舞作為主要舞者，兩支舞作為次要舞者，其中舞蹈編排上需達到有獨舞、雙人舞、三人舞、群舞的安排在四支舞碼中呈現。舞碼類型風格不重覆，以芭蕾舞、現代舞、中國舞為主，結合不同元素去作為創作的空間，為展現多元的身體風貌，激盪出火花。

筆者透過編舞家的編創想法，將不同風格的身體特質展現於舞作中，筆者藉由編舞者給予的意念及想法，結合筆者自身經驗，慢慢揣摩詮釋，透過排練指導、身體筆記、影像紀錄、同儕給予建議，不斷反覆觀察及修正，與編舞者溝通、討論、消化，經過長時間練習，將舞作角色特質融入自身，真實的展現出來。

肆、舞作節目的組成

【微光角落】中，安排的舞碼風格類型多元，包含中國舞美學範典的《偃溪水聲》、印度風味的現代芭蕾《迷魅》、中國花鼓燈扇子與現代肢體對話的《語扇·與扇》、結合中國舞及現代舞元素的《花雕》、中國敦煌舞的《映水月》、芭蕾融入爵士、街舞、國標舞的《愛情流程上、

下》、帶有戲劇味道的現代舞《包裹的糖衣》、豐富情感的現代芭蕾舞《時間的流逝》，整場一共九首舞碼。

筆者本身是中國舞主修，舞碼安排上以中國舞為主核心，現代舞及芭蕾舞為輔，呈現《偃溪水聲》、《花雕》、《映水月》、《時間的流逝》四首舞作。

伍、行政分配

行政執行方面，分為行政秘書、文書、總務、票務、服務、文宣、公關、場地、前臺、美編、道具、服裝等，而燈光及攝錄影則是與廠商合作，五人分別認養不同的組別。像是筆者除擔任製作人外，還有排練組、票務組、服務組的工作，擬出各種工作職務的內容、分配人員及工作進度表。同時並邀請本系研究所及大學部學弟、妹共同參與協助執行，負責檢視小組進行速度，透過開會來討論決策及解決問題，提高團隊製作的品質與效率，同時可強化學弟妹的實務經驗，給予累積與修正的機會。

第三節 演出製作範圍與限制

從籌劃到製作演出的過程中，面臨不少須要克服的困難，因【微光角落】是五位研究生共同辦理，並且達到執行紀念性的演出，所以在節目編排上，除了以五位研究生的特點去安排舞作外，還需符合訴求的主軸情感意念，因此在選擇邀請的編舞家及舞作上有所限制，同時也有場地、經費的種種限制下完成製作。在整場演出的執行過程中，受到限制的影響，其限制如下：

壹、場地限制

臺灣的演出場地甚多，遍及北中南，但因筆者的學校位於臺中市，因地域關係，選擇位於臺中市國立臺灣體育運動大學中興堂辦理演出，而中興堂本身是音樂廳起家，並不具備完善的劇場表演設備。【微光角落】屬於大型製作，需要足夠的燈桿來掛燈光及佈景，而中興堂的舞臺設備不敷使用，因此請燈光設計師幫忙加燈桿的方式解決舞臺設計。中興堂的左、右舞臺及後臺較不寬敞，還需要擺放側燈，因此在道具空間非常不足，筆者運用中場休息時間請工作人員將上半場部份道具移出至館外，再將下半場的道具進行擺放，把舞臺左右兩側的空間運用的淋漓盡致，來解決空間不足的問題。另外，在觀眾席的部份，靠近舞臺前九排座位因地勢之故無法觀看舞臺全貌，視野不佳因此不建議開放售票。中興堂全場座位數為 1195 個座位，扣除視線不佳的座位，剩下的座位數有限，導致觀眾想看卻無法觀賞，但因場館規定，觀眾數不能超出座位數，在多方考量下，開放了前九排的座位，並告知座位條件不好，讓更多的觀眾可前

往欣賞。

貳、舞碼的選擇

舞碼的安排上，其限制為因五位研究生製作的關係，需要顧及每個人之演出需求而無法隨心所欲地邀請編舞家，且設定舞作類型編排的風格不能重複，必須在舞作內呈現獨舞、雙人舞、三人舞、群舞的形式為前題作舞碼的安排。其中一首舞作為五位製作人共同參與其中，但因先天條件（身高）不同、專長主修項目（中國舞、芭蕾舞、現代舞）不同、擅長的特點不同，在詢問指導教授的建議之下，邀請禪舞著名編舞家胡民山老師來操刀，融合彼此的不擅長，呈現出製作人不同的風貌，整場演出共有九首舞碼，各首舞作融入不同的動作元素，結合出風味不同的九首舞作。為求舞臺演出份量均衡，限制參與舞作一人至多四首舞作，規定兩首主要舞者，兩首次要舞者，以達到平衡舞臺表現次數。

參、時間限制

一個演出製作有劇場時間長度的限制，須包含謝幕在內不超過兩小時的節目下，每人作為主要舞者的舞作長度不宜超過 20 分鐘，在不包括謝幕的情況下，每人需達到參與整場製作 45 分鐘為下限。筆者與共同製作人共同決定先以個人主要舞作的長度為主，將剩下的時數互相調配，多位製作人參與的該首舞作時間長度可較長，該首參與人少，縮於 5 至 10 分鐘內完成舞作，加以計算每個人的時數。在過程中因編舞老師太用心，導致整場製作超過 10 分鐘，但再經過與編舞者的溝通下，作了舞碼的縮短修正，以求演出長度能於時間內順利完成。

肆、多人製作

五位共同製作人，具多元面向，但同時也會具有多衝突及想法要磨合，因此在討論及規劃部份，不能光是按照個人意見，打造個人專屬，要互相配合來達成共識，筆者與共同製作人，以多數決的方式做最好的決定，互相給予建議作修正，促使演出製作順利進行。

伍、經費限制

經費的籌備是由五位製作人共同分擔，一人開銷約十萬元內，包含場地租借、文宣設計、舞臺設計、服裝、道具、攝影、錄影、車馬費等等，各項開銷中需要控制支出，以最精簡的方式來辦理演出，避免超出預算達到預算內的成效。

第四節 演出製作名詞與釋義

壹、偃溪水聲

在此篇論文中為舞名《偃溪水聲》。「偃溪水聲」一詞是禪學裡所提到的一篇入禪道理，內容是敘述禪師玄沙師備一則拈提問：「學人詐入叢林，乞師指個入路。師曰：還聞偃溪水聲否？曰：聞。師曰：是汝入處。」（鈴木大拙，2009，20頁）

此次舞作的編舞家胡民山老師亦提到：「中華民族是一個講究詩文化藝術的國度，中華傳統文化中的各種藝術審美趨向於詩，詩傾向於恆久而普泛的人性主題和含隱的藝術風格，而被指為不食人間煙火、不切實際的無奈！（胡民山老師手稿，2013年4月13日）

偃溪水聲代表著存在的生命、情感、物體，卻顯現了不存在的詞外之情，「花無影，水無踪」的無切、無入的淒涼，由如「詩，貴在言外之意」，有限中的無限。

貳、花雕

在此篇論文中，《花雕》為舞作名稱，由潘莉君老師與詹佳惠老師以「花雕」緣由故事為發想靈感，而編創出現代舞結合中國舞元素的舞作。

「花雕」是中國浙江省紹興市的傳統習俗，每戶人家在生下嬰兒後會埋下一罈花雕酒，如果是生男孩，埋的酒稱作狀元紅，如果是個女孩，埋下的則叫女兒紅，而在紹興的傳說故事中，假如女兒未到出嫁時，未能如期完成或夭折，這無法如期釀完的女兒紅，即稱作「花雕」。

第二章 演出形式與文獻探討

本章節旨在探討畢業製作中演出內容及舞作背景之相關文獻。筆者將文獻共分成三節，第一節探討胡旋舞與敦煌飛天；第二節探討舞蹈詮釋哲學之相關文獻；第三節探討身體意象。

第一節 胡旋舞與敦煌飛天

此檔製作中，舞作《映水月》的飄帶及動作特點與敦煌飛天的圖片形象共同作意象結合，將不同之處融合產生新風貌，運用其兩大元素於舞作編排，透過相關文獻探討研究胡旋舞及敦煌飛天的脈絡及特性。

壹、胡旋舞之相關文獻

一、胡旋舞之歷史脈絡

胡旋舞是唐朝從西域傳來最著名的健舞之一，健舞的舞蹈特性充滿西域的民族風格，矯健、快速、活潑、俏麗，充份展現豪放、爽朗的民族性格。(劉芹，1993)

胡旋女，胡旋女，心應弦，手應鼓。
弦鼓一聲雙袖舉，回雪飄飄專蓬舞。
左旋右旋不知疲，千匝萬周無已時。
人間物類無可比，奔車輪緩旋風遲。
曲終再拜謝天子，天子為之微啟齒。
胡旋女，出康居，徒勞東來萬里余。
中原自有胡旋者，斗妙爭能爾不如。
天寶季年時欲變，臣妾人人學圓轉。
中有太真外祿山，二人最道能胡旋。

梨花園中冊作妃，金雞障下養為兒。
祿山胡旋迷君眼，兵過黃河疑未反。
貴妃胡旋惑君心，死棄馬嵬念更深。
從茲地軸天維轉，五十年來制不禁。
胡旋女，莫空舞，數唱此歌悟明主。

這首白居易的《胡旋女》描寫出，表演者像飛雪一般隨著樂器和鼓笛聲變換著動作，旋轉的速度極快，甚至讓觀眾分不清正面還背面，唐朝的天子非常迷愛此舞蹈，因此文武百官及嬪妃宮女各個都學轉圈，而唐玄宗的愛妃楊貴妃及寵臣安祿山都是胡旋舞的高手（劉芹，1993）。由此可以瞭解筆者在《映水月》舞作中，需要表現的動作風格特色，像這首詩所描述的極快的速度、不停的旋轉的動作為基底。

二、胡旋舞之特性

唐代《新唐書》禮樂志寫到：「胡旋舞，舞者立球上，旋轉如風。」（轉引自袁光明，2003，101頁）用此形容胡旋舞的旋轉快速。而在段安節的《樂府雜錄》也提到：「舞有骨鹿舞、胡旋舞，俱于一小圓毯子上舞，縱橫騰踏，兩足不離球子上，其妙如此也。」（轉引自袁光明，2003，101頁）

從這兩首詩中，可看出胡旋舞是在一個小圓毯上舞蹈而胡旋舞的特色，從詩人元稹的《胡旋女》詩中寫到：

蓬斷霜根羊角疾，竿戴珠盤火輪炫。驪珠進環逐飛星，虹暈輕巾掣流電。潛鯨暗吸笄波海，回風亂舞

當空霰。萬過其誰辨終始，四座安能分背面。（轉引自袁光明，2003，101頁）

以此來形容胡旋舞的旋轉速度飛快，而元稹《胡旋女》詩中的「柔軟依身著佩帶，裴回繞指同環釧。」，則寫出身上穿得是薄又軟的緊身衣服，且在身上掛著輕飄飄的長巾，戴著會發亮的飾品。（劉芹，1993）

貳、敦煌飛天之相關文獻

飛天的原始形象，是源自於印度古老的神話故事，而在中國最早出現「飛天」是見於（公元547年）南北朝時後魏撫軍司馬楊銜所著的《洛陽伽藍記》，其中描寫景興尼寺中記載的「飛天伎樂，望之雲表」（轉引自袁光明，2003，115頁）。而飛天飛舞出現在敦煌壁畫中數量極多，他們具有生動的姿態、流暢的線條，上下翩飛騰躍、隨雲舞弄之姿，在某種形式上來說，可視為天人之舞或仙人之舞。（袁光明，2003）

一、敦煌飛天之形象

古代的壁畫上的樂舞形象，是敦煌古典舞發展而成的依據（羅斌、高思遠，2008）。中國式的飛天姿態的開始，是出現於北魏時期（沈以正，民67），而漢代昇華為雙翅的羽人繪畫，將飛天的飛舞形象以持有飄帶作為象徵，來形容空中飛行的動勢。

袁光明（2003）寫到：

在北梁時期某些天宮樓閣中的飛天，或佛背光中的兩行小飛天，卻扭曲身體呈S狀，姿態生動、通體

身體的傾斜扭動、手臂的伸屈和裙帶、天衣的飄動，表現出憑空飛舞的意境。他們手舞足蹈、有時兩手相擊拍手，更有表現出西域龜茲舞中撼頭、移頸、弄目、躡腳等動作，十分生動有趣，也有些一手舉在頭上，一手在下，作彷彿彈指的動作。更有持巾而舞。(96-97頁)

舞蹈學者李天民(民90)也描述：

飛天舞姿在每一個朝代中，皆有不同的姿態出現在繪畫中，像是北魏的飛天頭部上仰，自腰以後向上折，成V字形。(李天民、余國芳，民90，93頁)

雙足甚至與頭同高，形成僵硬姿態。而在隋代飄帶有增長及多了轉折的動態感，飛舞的姿勢從胸部開始轉曲，雙腿往上傾斜，儼然有空中下降的姿態和氣勢，飛天本身是端坐的，但畫家藉由雲的動勢感產生出飛天從天而降的感覺，在動的表現中同時出現端重莊穆的靜態，到了宋代的飛天在裝扮上頭冠及腳間的裝飾華麗高貴，布料的質感和飄帶也有所不同。(沈以正，民67)

二、敦煌飛天的舞蹈形態

羅斌與高思遠(2008)提出：「敦煌舞蹈重於中國古典舞形態的多元視角的整理與連接理念、方式的探索」(30頁)。且著重在關注地域特色。北魏時期的孝文帝實行漢化政策，敦煌也因此融入了佛教和道教文化，形成道釋合一，在西魏249窟北壁上出現有四身飛天在飛

舞，其中的兩身飛天上面的為男性，身穿紅色的袍服，彷彿側著身子而騰躍，甩出長袖、衣擺和飄帶，面帶笑意，下面的飛天俯衝而下，腿彎曲在一旁，飄帶在頭上扭曲成8字型，並且似乎做了一個迴旋打轉在天空跳躍的動作，他一手纏著飄帶，彷彿熟練的在控制整個舞蹈動（袁光明，2003）。北周因武帝迎娶突厥公主，也順道帶來了西域的歌舞表演及音樂藝術，因此挾帶著龜茲舞的色彩在其中，到了隨代，與西域的往來更加頻繁，隋文帝時期將舞樂整理成「七部伎」，隋煬帝增加為「九部伎」，這時期的壁畫飛天姿態多采多姿，每身飛天的手勢都不同。唐代時，唐太宗更改九為「十部伎」，以「坐部伎」和「立部伎」為「二部伎」。西域舞蹈流傳於宮廷及民間。（袁光明，2003）

黃凱寧(2008)認為敦煌舞蹈在臺灣發展分成三期，萌芽期、發展期、本土化時期，將這三期列舉如下：

（一）萌芽期：臺灣舞蹈界由李天民老師編創的飛天舞開始傳開，中國文化大學最先開始有相關研究課程。

（二）發展期：90年代，中國敦煌舞蹈權威高金榮到臺灣授課，進而開始研究敦煌飛天舞蹈，包括動作、音樂、造型等等。

（三）本土化時期：2000年，臺灣開始將宗教等不同條件綜合，開創新舞風。

胡旋舞及敦煌飛天皆是極具民族風格的舞蹈，過去的歷程是實際存在的，有一定的歷史源頭來作為根據再發展，筆者參考歷史脈落的考查及圖片上的姿態，得知其特質、服裝、傳說等元素，再進行發展想像，模擬詮

釋心中的飛天形象，與《映水月》舞碼作連結，幫助筆者深入瞭解情境來表現，並從中體會飛天與金剛力士間的關係及動作起源何來，為什麼會有這樣的動作出現，增加揣摩空間。舞蹈創作是沒有腳本的，因此發展空間很廣。

第二節 禪舞與死亡詮釋之相關文獻

壹、禪學

鈴木大拙（2009）說：「禪不是一種哲學，也不是一種宗教」（59頁）。禪是要以心靈的真正本性，來訓練心靈做自己心的主人，自心和靈魂的真實，是禪宗的基本目標，因此禪的訓練在於開啟心靈，以看見自己存在的理由。（鈴木大拙，2009）

在古今中外許多的文明中，禪可以說是智慧之學，也是生命之學。禪的原則是唯心，任何事不論好與壞，都是依據心中所開啟的門而呈現，只有自己能開創自己的心門（見了法師，2009）。就像法國修士雨果（Hugo）所說：「升上到神那裡的方法，就降下到自己裡頭。」，當個體重回到整體時，對個體來說是種解脫和覺悟，對整體就是人類永遠的使命與目的。（見了法師，2009）

一、禪與美學之關係

漢寶德（2007）「美是在形式、內容之外的東西，一種抽象的價值」（49頁）。由此可知，禪學注重心靈的本質，從歷代詩詞之美看東方美學，東方文化與西方文化的不同在於講求情、境之美。

張德馨（2004）在其論文《禪中美學特質應用在書畫上之創作》中整理出禪學的美學特質有以下四點：

（一）空靈之美：

從靜默照而產生空靈，再由空靈而幻化出藝術美感，隱含無窮無盡的意境，含有「清、靜、淨、簡、淡、逸、留白、空無、靈動、通透」等特性。

（二）圓成之美：

圓成及圓滿自成，充實和諧之意，與「空」對照則為「實」為「有」，含有「圓滿、圓融、統一、和諧、協調、完美、一氣呵成、渾然天成、無意於佳乃佳」等特性。

（三）頓悟之美：

用心體悟的直觀，更是一種生命的體驗，頓悟不僅是思想的核心，亦是中國美學思想的精髓，含有「覺悟、質樸、自然、脫俗、即興、豁然開朗、靈機一現、從心所欲不越矩、復歸平正、趣在法外」等特性。

（四）意境之美：

意境亦是禪宗的美學特質，更是中國藝術審美的關鍵所在，張節末指出：「境是最虛靈的，作為人心的剎那逗留之地，它指心靈的某種非理性狀態，是直觀或直覺。」，意只可意會，不可言傳，含有「直觀、直覺、構想、境地、氛圍、心悟境界、莊嚴情境、禪意象徵」等特性。

綜合上述四點美學的特質，其中還包含不同的特性，它們並不是獨立存在，而是併存，藝術創作將此四項特性串聯在一起，才能達到禪宗美學最高境界（張德馨，2004）。禪的特質更加豐富美學的層次，將審美觀念提昇，「看」提昇到「見」、「取象」到追求「取境」、「氣」轉而「韻」生，三個層面的思考方式建構在禪學基點「無心」上，虛實並行，為美學加入純粹性和自由性（王凌莉，2008）。筆者運用此四點，來解析《偃溪水聲》所帶出的美，胡老師將禪的美學特性一一呈現於舞作中，不需言語的將這些美涵蓋其中，並將於表面下的意思默默

的傳遞出，使觀賞者能細細品味。

二、禪舞之觀

日本禪學家鈴木大拙（2009）提到：「禪著眼於諸法實相，而非它的邏輯、語詞、偏見和笨拙的表象。直心是禪的靈魂，那也是它的活力，自由和原創性的來源」（93-94頁）。禪的範圍沒有限制，因此禪在舞蹈中的美學，表現出來常常是沒有邏輯性和明確性，而文化藝術評論家林谷芳說：「所有禪的行為都依循者破、悟、當下三個步驟來進行。」，在舞蹈藝術運用了他所提到的三個禪觀，來探視回歸到自我身體本質。（王凌莉，2008）

中國舞蹈的身體使用方式圍繞著圓，跑圓場、雲手、小舞花、旋轉、擰扭等，都是常出現的語彙，與禪學之美學特質契合。禪學是一門減法美學，化繁為簡，企圖以直接的、變形的、理想的造型來表達內心的感受（倪再沁，2004）。例如在賴玫玲（2009）的論文中，提到以臺北民族舞團作品《拈花》為例，編舞家將禪結合舞蹈意象表達「菩提本無樹，明鏡亦非臺」的禪學思想，舞蹈動作以簡單為主，動線則是流線性的，說明編舞者：在觀想千手千眼觀世音菩薩的過程中，終於明白一切煩惱的終點就在慈悲坦然的面對困境。由此可知，《偃溪水聲》發展的動作是由中國舞蹈的身體作為基礎，但將不扭捏做作的禪學，自然的放進了舞作中，並出現許多跑圓的路線，連道具變換的路線也是，還帶出禪學中回歸自我的寧靜。

倪再沁（2004）也舉例說明兒童在作畫時，畫出來的只有外形和色彩，他們作畫大多是沒有目的，是一種

無意的行為，但專家卻能藉由形狀、線條、色彩等變化中，能瞭解他們的內心情緒，而這些其實都隱現在畫中（倪再沁，2004）。筆者認為在舞作的背後，有著禪學挾帶的「言外之意」，舞作的價值就如同這「意」，所傳遞出的「義」，透過視覺感受，進而影響心之所向。

貳、死亡的詮釋

不同民族對死亡有不同的體會和領悟，人們常因恐懼死亡不願意面對，而將死亡反射性的美化，我們常看到的場景像是裝潢雅緻的殯儀館，禮儀師為死者上妝，接著放在棺木內供人瞻仰遺容；安靜的墓園裡，環顧四周是修剪整齊的草皮，美麗的花朵及長廊。這麼做，只是為了遠離死亡。(夏鉞坦真仁波切，2013)

一、死亡之心理

小田晉(1998)在《生與死的深層心理》書中提到，根據美國心理醫生高斯曼研究，他將死亡共分成五階段的心理層面：

(一) 第一階段恐懼，會大受衝擊及有面對深淵的恐懼感，當一個人得知自己必死無疑時，反而會更加感性，展現出真情及藝術細胞。

(二) 第二階段憤怒，抱持著不想死的念頭，大致有兩個面向，一是對死亡這種具體存在事實的憤怒，另一種是對周遭人物的憤怒，會有生氣「為什麼是我？」的態度。

(三) 第三階段是無力感及自暴自棄的心情繼續加重，偶爾會生氣，為什麼自己一定得面對死亡。

(四) 第四階段「前臨死期」，開始認真思考如何面對死亡。

(五) 第五階段「臨死期」，心情多半會非常平靜，用看開了的態度面對即將來臨的死亡，易出現孤獨的情緒，別人的哭、笑都和自己無關。

藉由上述，可以瞭解死亡有這麼多種不同的層次與

時期，在每個階段也有著不同的心境，而非只是單一的事件在發生，是由很多種面向在進行。透過這五階段解析面臨死亡前的情緒及心理層面，筆者想像面臨死亡的心境，來詮釋當事人與他人之間的互動關係，該用什麼的情緒去對待，每個段落要用什麼不同的方式去表達，就像戲劇一般高潮迭起，自己區分轉換的時機，表現於舞作中。

二、身體的揣摩

情緒有很多種，而面對死亡則大多是以負面情緒來看待，不論在哪一個國家，中國或是古埃及，從他們的古文明開始，都是花很長的時間在凝視著死亡這件事，這段期間裡，他們忍住悲傷、忍住慌張，各自找尋自己如何面對死亡的方式和態度，自嘲或是安慰，不過卻沒有找到真正超越亡者的定論(蔣勳，2011)。由上述可知，面對死亡的旁觀者，他們的狀態是不知所措的，卻沒有人可以知道死者的真正想法。也因為這樣在表演的舞臺上，嘗試的方式可以有千百種，作為表演者尋找的不是想像中的劇中人物，而是想像的身體，因為觀眾並不知道表演者所要傳達的真正訊息是什麼？像是在默劇中，觀眾必須要透過自己的經驗去想像，來判斷表演者正在推一個有重量的物體，如此一來，表演者的表演才算是成立。這是一種心理技巧，重要的是表演者的身體表現，對於觀眾觀看後，認為的意義是什麼(尤金諾·芭芭·尼可拉·沙瓦里斯，2012)。

人們藉由揣摩的方式，去想像那些從未有過的經驗，而在舞作《花雕》及《時間的流逝》中，筆者運用這樣

子的心理層面，去詮釋內心的角色，不論是哀悼也好、傷心也好，甚至不甘心也罷，這都是筆者對於它的釋義方向，並觀察身體會出現的態度及狀態，進而運用在詮釋舞作中。

第三節 身體意象相關文獻

身心學博士劉美珠（2007）在《舞蹈意象與身體訓練》的推薦序中提到：

意象訓練是建構在身心學，提出重視身體的內在經驗，體會與探索每個當下的身心變化和動作可能性的理念下，提出再教育身體的正確使用及開發內在的覺察能力，以便提昇身體動作的表現力（ii 頁）。

由此可知，表演者藉由意象的練習瞭解身體運作的方法，可使身體表現能力和技巧往前躍進，對於身體與意象訓練之瞭解與運用，能增進筆者表演詮釋之能力，以下分別從身體意識與意象訓練分別闡述。

壹、身體的意識

舞者在舞臺上最主要是藉由身體語彙來傳遞訊息，表演就像是用身體來與觀賞者對話產生共鳴，這樣一來身體顯現出得能量就變得很重要了，作家蔣勳（2008）說：「當身體處於最好的狀況時，其實我們不容易察覺到身體的存在」（29 頁）。最普遍的意識到身體，就是生病的時候，此時身體才與你對話，但倘若能主動與身體對話，改善強化這項傳遞訊息的媒介，那所傳授出的訊號就更加的清晰，身體的意象能給予表演很大的幫助，身體意象的產生，首要的就是瞭解自己，增加身體意識的敏感度。

貳、意象的運用

Eric Franklin（2007）在《舞蹈意象與身體訓練》

中提到正確的舞蹈意象，運用時需注意以下 14 點：

(21-24 頁)

- (一) 保持意象充滿動態
- (二) 使用簡單易懂的意象
- (三) 正面的闡述意象
- (四) 把意象融入動作中
- (五) 聚焦於動作的樂趣
- (六) 使用節奏
- (七) 維持平穩的專注力與覺察控制
- (八) 做好從視覺到生理過程的轉換準備
- (九) 針對目標，而非難題
- (十) 以充分的強度、清晰度及力度來運用意象
- (十一) 真誠的態度
- (十二) 安全比美學重要
- (十三) 維持接納性
- (十四) 持之以恆

透過上述要點，有效的運用身體意象，可以持續調整身體狀態，幫助筆者在平時練課及練舞中，將動作的侷限放大，不順暢的動作，因身體意象的幫助，洞悉轉換動作的過程，尤其在低重心轉換上，透過想像移動的身體部位，改善了輕浮飄移的觀感，自然而然的身體於舞臺上就具有流暢感，且動作紮實、穩重。

參、真實的身體

鈴木忠志 (2011) 說：「表演是刻意地展現自己的身體給別人看，表達話語給別人聽，以這兩種重要的行為為基礎的遊戲」(89 頁)。作為表演者，將表演的身體狀

態真實地呈現出來，這會使演出帶來最真誠的一面，而這狀態靠得便是身體的意識，由大腦傳遞出訊息帶到身體的每一寸肌肉，同時著墨於內在的深度，筆者作為表演者，追求舞臺上真實的自己，這真實就像透過演出宣洩情緒。

對於表演者來說，觀眾就像是我們的眼睛般，從他們的視線反觀到我們自己，感知觀眾的反應，來印證觀眾是否同化其中，備受感染。世阿彌曾提到「離見之見」與「見所同心」，也是在說表演者與觀眾產生共鳴的方式有生理的層面、呼吸的節奏、肢體動作。(鈴木忠志，2011)

人的身體奧妙的秘密無可限量，這股身體外現力量，多半來自於內在的意象產生而成，一個人動和一個人意識到自我而動，所表現出來的身體視覺感受是不同的，我們的身體傳達出的訊息除了語言外，還有身體的溫度、肢體動作、臉上細微的表情等等，皆傳送不少訊號，這訊號的敏感強度，要透過對人的觀察和經驗，更重要的是瞭解自己(蔣勳，2008)。由此可見，舞蹈反應出人生百態，在人類還沒有語言之前，對話的工具就是我們的肢體，而認識自己的是表演者的第一項功課，先認識了，才能夠誠實的面對自己，當感動自己時，就能夠從你的表現來感受所要傳遞的訊息，那麼，身體所體現出的語言，觀眾就能夠讀到。

第三章 演出作品內容與製作架構

本章節旨探討【微光角落】演出作品內容與製作架構，共分成三節，第一節演出舞碼簡介，第二節演出作品介紹，第三節演出工作歷程，整場演出共分成九首舞碼，因此檔製作為五人製作，需調配每位製作人的舞碼比重，每人皆參與其中四首舞碼，兩首為主要舞者，兩首為次要舞者，並討論舞碼的類型，將它互相區別，展現多元及個人專長。

筆者參與的舞作品為《偃溪水聲》、《花雕》、《映水月》、《時間的流逝》四支，每首舞以不同的舞型、服裝、道具、背景、音樂作編排，從中呈現獨舞、雙人舞、三人舞、群舞，演出架構圖如下：

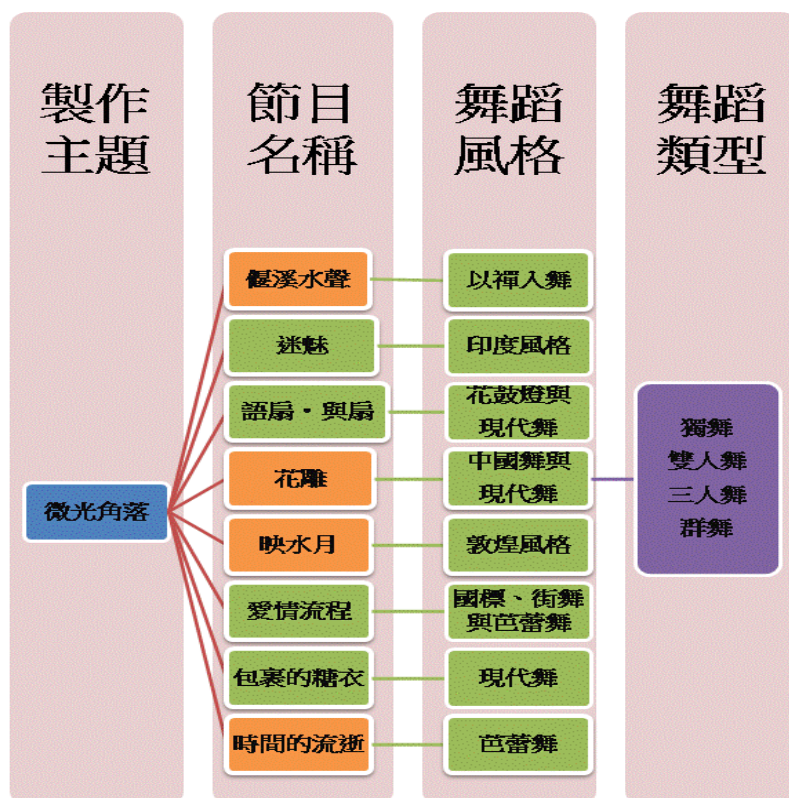

圖 3 【微光角落】演出架構圖

第一節 演出舞碼簡介

壹、《偃溪水聲》

圖 3-1-1 作品《偃溪水聲》 攝影：陳韋勝

編舞者：胡民山

排練指導：簡如君

主要舞者：朱淑儀

次要舞者：白碧惠、周瓊萱、許仲滢、劉怡方

舞意：禪師玄沙師備一則拈提問：學人詐入叢林，
乞師指個入路。

師曰：還聞偃溪水聲否？

曰：聞。

師曰：是汝入處。

服裝提供：臺北民族舞團

服裝設計：鍾豆豆

音樂出處：南管散曲/蔡小月/臺南南聲社

貳、《花雕》

圖 3-1-2 作品《花雕》 攝影：陳韋勝

編舞者：潘莉君、詹佳惠

排練指導：李蕙雯

主要舞者：白碧惠、劉怡方

舞者：陳彥綺、黃雅雯、陸澤芸、陳曉昀、洪瑄華

舞意：芙蓉落 酒未飲 斯人遠

服裝提供：臺北民族舞團

服裝設計：鍾豆豆

音樂出處：張維良－「天幻簫音」索、

張維良－「問天」問天、秋風

參、《映水月》

圖 3-1-3 作品《映水月》 攝影：陳韋勝

編舞者：潘莉君

舞蹈指導：黃建彪

排練指導：黃楓華

主要舞者：白碧惠

次要舞者：朱淑儀、周瓊萱、劉怡方

舞者：陳彥綺、陸澤芸、馬駿逸、吳泓瑋、嚴億晉
林博紳、吳浩德

舞意：似箭金烏 重啟驚峰雲水；
如梭玉兔 回流倒轉時光；
箏韻猶在耳 曇華依舊香；
丹青紛彩用盡 只留水月映心房。

服裝提供：臺北民族舞團

服裝設計：鍾豆豆

音樂重製：黃鈞偉

音樂出處：馬友友－「絲路」沙漠隨想、賀蘭傳奇、古

伊朗曲、藍綠松石之夜

ANANDAGIRI-THEONENESSCHAKRAMEDI
TATIONL

道具製作：賴輝杜

肆、《時間的流逝》

圖 3-1-4 作品《時間的流逝》 攝影：陳韋勝

編舞者：黃建彪

排練指導：葛如婷

主要舞者：周瓊萱

次要舞者：白碧惠、許仲澄

舞者：陳曉昀、莊語歆、錢恩潔、劉芮慈、張廷誠
馬駿逸、吳泓瑋、吳浩德、歐陽皓偉
林博紳、嚴億晉

舞意：在時間的流裡

有時不斷的被時間追趕

有時不斷的在追趕時間

我們都在時間的流裡躊躇

走著看著記憶著已經忘卻

最初的應該有的存在或者

最初的從來不存在

服裝設計：黃建彪

音樂出處：ARIEL RAMIREZ-MISA CRIOLLA

第二節 演出作品介紹

壹、《偃溪水聲》

編舞家胡民山老師，是一位充滿美學的藝術家，筆者在小時候就認識胡老師，非常欣賞老師創作作品細膩又附有淡雅的風味，可以說是中國舞領域中的美學大師，而其他製作人皆與筆者有相似的成長背景，因此以《偃溪水聲》作為五位製作人唯一共同參與的作品。

胡老師近期的作品，隨著他對生活的態度，從繁到簡，充滿禪學的道，遍佈整首舞，舞作中隱藏著許多巧思，編舞家運用一條黑布、兩塊屏風，拼湊出不同風情的畫面，像是寫實與抽象的對話，布可以是條溪、界線、披風、裙子，屏風則將舞臺空間劃分，營造不同場景，而屏風的透化與帶有似若無的禪念呼應，充份展現創意美學，並且利用慢而不亂的編排手法，細膩的將五位製作人的精緻刻劃出美感。

圖 3-2-1 作品《偃溪水聲》 攝影：陳韋勝
畫面營造有個女人在屏風前的桌子若有所思

圖 3-2-2 作品《偃溪水聲》 攝影：陳韋勝
舞者們像是融入屏風畫中的人物

圖 3-2-3 作品《偃溪水聲》 攝影：陳韋勝
將兩片屏風傾斜將上方對齊互靠在一起變成船，船的前方有條黑河，女人們像是划著船回到各自的崗位去。

貳、《花雕》

《花雕》於 2003 年由臺北民族舞團首演，這首舞是中國舞與現代舞的結合，由教授中國舞的潘莉君老師及現代舞的詹佳惠老師共同編創。在選擇欲邀請的舞作時，先與熟悉筆者身體能力及特色的佳惠老師討論，並了解《花雕》背後故事及意義。《花雕》的淒涼深深感動人心，筆者不擅長情感表達的舞，但能體會最愛的人遠離人世的生離死別的心情，《花雕》講得是即將面臨死亡的掙扎，而詮釋面對死亡是很難受的，是一個新的挑戰。

「花雕」是指女兒未到出嫁時，未能如期完成或夭折，無法如期釀完的女兒紅，稱作「花雕」。舞臺上佈置五個大缸，裡頭裝滿水及枯枝，缸底下各擺放一個會發光的燈箱，舞臺佈景則掛上六條長長的白色珍珠紗，在舞臺的最前方正中央，有一個方框，它是一個單純只有四邊框的架子，上面覆蓋著一層防水布及一層白色布，布延伸框的左右兩邊一直到左右布幕，白布上放著大大小小的枯枝，這水代表著花雕酒一般，無法如期釀成的遺憾。

圖 3-2-4 作品《花雕》 攝影：陳韋勝

在舞作《花雕》中，筆者代表著主體及靈體的其中一方，就像是主體與影子的關係，互相扶持，因此在動作設計上，有許多雙人接觸、呵護、相扶的地方，而情感是《花雕》最挑戰的高潮，尤其是第二段中，筆者與水的互動表現，將情緒帶到最高點，而最後的第三段，將其中一位舞者以不落地的方式，任由舞群將她在空中做變化，而筆者以一種護送不捨的狀態，慢慢步向池子，舞臺上方下起了代表著哀傷的雪花，雪花片片，哀情綿綿。

圖 3-2-5

圖 3-2-6

作品《花雕》 攝影：陳韋勝

參、《映水月》

潘莉君老師的歷屆作品，將舞者塑造的可以說是首首經典優美，她在動作質地的變化上，有著音樂的水靈性，及賦予這些中國典故中的經典人物一種豐富的生命力，活靈活現的呈現眼前，而《映水月》這個作品的誕生，是潘莉君老師於敦煌畫集上圖片帶來的靈感，在與筆者討論的當下，決定讓筆者挑戰敦煌舞的風情萬種，有別於筆者溫和淡雅的表演特性，同時構思要如何呈現敦煌壁畫上的各種天女飛天姿態，在道具上設計巧思，讓筆者挑戰高度及舞者間默契度的考驗，重重的考驗下，產生《映水月》這首美侖美奐的舞作。

圖 3-2-7 作品《映水月》 攝影：陳韋勝

《映水月》的臺子分成前後兩面，隔開天上飛的天女及下凡間舞動的天女兩個畫面，為了營造飛翔的優美

畫面，因此編舞者利用巧思，將筆者隔在板子前，板子約三公尺高，上面鑽了幾個洞，運用兩條珍珠紗來控制筆者的離心力，營造視覺上的立體感，使動作不侷限於地心引力，可有飛翔倒掛的特技動作，來增加高低水平面的層次感。

圖 3-2-8

圖 3-2-9

作品《映水月》 攝影：陳韋勝

轉動臺子的另一面，將臺前臺後的畫面分割乾淨，呈現的是由階梯拼湊成的洞窟，塑造出吳哥窟神像的氛圍，而高度的不同，讓畫面富有層次感，舞者流動其中，刻畫出敦煌壁畫中的人物。

圖 3-2-10 作品《映水月》 攝影：陳韋勝

而舞作中，運用很多抬舉的動作，來表現天女的流線性，男舞者的托舉，使筆者能夠有著漫天飛翔的空中姿態，以及胡旋帶子的形象，帶出仙女的飄然味道，舞作最後則以大群舞的形式，從舞臺正中央降下了綢吊，將筆者升到空中，將天女形象雕塑更鮮明，成為舞作的高潮。

圖 3-2-11 作品《映水月》 攝影：陳韋勝

肆、《時間的流逝》

此舞作於 2007 年於臺中市中興堂首演，由黃建彪老師編創，黃建彪老師來自於荷蘭，是個芭蕾舞界的小巨人，一位非常好的芭蕾舞者，他的作品以動作與音樂的關係為重，擅於使用故事性來串聯，有很明顯的男、女主角、次要雙人舞、及大群舞的段落，男女之情的肢體語言展現，非常清晰。

《時間的流逝》講述一群男女，不論生老病死，都想抓住那永恆的瞬間，不斷的追著時間跑，就是想搶在時間之前，無奈時間依舊流失，過去的追不回，未來的等不到，最重要的還是珍惜當下所擁有的一切。舞作的一開始所有舞者圍成一個圓圈，一步一步慢慢順著圓走，彷彿時鐘不停的流動，之中不斷的以追、跑、轉、跳為主要動作元素，及運用上半身的收縮、擴張的肢體動作，加上瞬間爆發力的使用，形成具有張力的舞蹈作品。

圖 3-2-12 作品《時間的流逝》 攝影：陳韋勝

圖 3-2-13 作品《時間的流逝》 攝影：陳韋勝

圖 3-2-14 作品《時間的流逝》 攝影：陳韋勝

第三節 演出工作歷程

【微光角落】是場有別以往的五人製作，因此在工作及人員上的調配也不盡相同，除了五位共同製作人外，同時有各自的指導教授及口試委員，參與的人數多，相對處理事情上會有許多不一樣的意見，包含舞碼的分配及長度、邀請編舞家、排練場地、行政工作、文宣計劃等，筆者將演出工作歷程依據前置作業、演出工作及行政工作三大部份來說明。

壹、前置作業

筆者與其他製作人將演出製作團隊劃分為製作、技術、行政三個區塊，彼此分擔認養組別，去執行各項工作管理，並於每週開會時提出問題及報告各組進度來討論，因此在人力分配上節省許多，加快執行速度，經由不同層面的規劃，將不同的工作內容，有效的執行演出製作。

表 3-3-1

演出工作執掌分配表

工作項目	負責人	工作內容
製作人	白碧惠 朱淑儀 周瓊萱 許仲澄 劉怡方	統籌整場演出事項，並企劃、 規劃、執行整場製作。

(續下表)

執行製作	陳思婷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協調各演出場地、安排場次 2. 協調各工作人員 3. 工作進度協調 4. 演出場地行文及演出前聯繫
舞臺監督	劉欣怡	<ol style="list-style-type: none"> 1. 演出當天劇場掌控執行 2. 演出時間控制及安排流程 3. 安排演出人員走位及彩排 4. 彩排時間安排及執行
排練	白碧惠	<ol style="list-style-type: none"> 1. 排練時間表訂定公告 2. 演出節目舞序安排 3. 舞者暖身活動及演出管理 4. 協調製作人排練時間及人員
場地	周瓊萱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助場地租借事宜 2. 協助搭臺拆臺技術事宜
道具	劉怡方	<ol style="list-style-type: none"> 1. 演出前後整理道具點收裝箱 2. 道具數量清單擬定 3. 製作期間負品管監督之責
服裝	劉怡方	<ol style="list-style-type: none"> 1. 服裝道具清洗、歸位 2. 演出後整理服裝點收裝箱 3. 舞蹈服裝數量清單擬定 4. 製作期間內負品管監督之責
音控	周瓊萱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 節目音樂剪輯錄音 2. 配合演出流程掌控音樂播放

(續下表)

總務	周瓊萱	1.經費預算編列 2.各項支出控制與支付
票務	白碧惠	1.各項票券分配及座位規劃 2.票務登記之劃分 3.票務資料統整及聯繫 4.演出當天寄票事宜
文宣 公關	許仲滢	1.宣傳服製作相關事宜及聯絡 2.海報、邀請卡寄發 3.邀請卡、謝函製作發送 4.校內外貴賓名單管理及邀請
前臺 美工	許仲滢	1.前臺佈置 2.貴賓及校友接待 3.花籃收受秩序維持
服務	白碧惠	1.準備彩排所需桌椅等物品 2.負責訂、發放餐點

資料來源：筆者整理

貳、演出工作

一、舞碼分配

此檔製作的舞碼分配上，因演出時間總長度約至多兩小時，故在舞碼時間長度調配上參與總長每人要達到45分鐘，並讓每位製作人一人有四首舞碼，作為主要舞者的兩首舞碼，次要舞者兩首舞碼，且在舞碼中要呈現獨舞、雙人舞、三人舞、群舞的形式，類型不拘。演出舞作分配表如下：

表 3-3-2

演出舞作分配表

製作人	舞作	主要舞作	次要舞作	參與長度
白碧惠	4首	《映水月》	《偃溪水聲》	約 60
		《花雕》	《時間的流逝》	分鐘
朱淑儀	4首	《偃溪水聲》	《映水月》	約 46
		《包裹的糖衣》	《愛情流程上》	分鐘
周瓊萱	4首	《迷魅》	《映水月》	約 49
		《時間的流逝》	《偃溪水聲》	分鐘
許仲溚	4首	《愛情流程上》	《偃溪水聲》	約 48
		《愛情流程下》	《時間的流逝》	分鐘
劉怡方	4首	《語扇·與扇》	《映水月》	約 49
		《花雕》	《偃溪水聲》	分鐘

資料來源：筆者整理

二、舞碼排練進度表

在舞作開始排練之前，事先與編舞家溝通製作的概念及舞碼適合度，而有些舞作是舊作再現，若是新作呈現的舞碼就需要長時間工作排練舞蹈，在演出製作前期需完成初步的進度，已掌握整場製作節目品質與方向，明確後便將舞碼繼續完成，在演出製作中期需將舞作編創完全，演出製作後期則已修舞碼及練習、彩排為主要活動。演出舞蹈工作進度表如下：

表 3-3-3

演出舞碼工作進度表

時間	工作完成進度
演出製作前期	1.與編舞者做初期溝通（內容、時間） 2.第一次看排（舞碼完成進度 50%）
演出製作中期	1.第二次看排（舞碼完成進度 75%） 2.準備口試各舞碼服裝道具 3.第三次看排（舞碼完成進度 100%） 4.畢業口試彩排
演出製作後期	1.各舞碼最後修改 2.演出前彩排（舞碼完成進度 100%）

資料來源：筆者整理

參、行政工作

行政的討論事宜方面，因不是單一人能決定，筆者與其他四位共同製作人透過會議，將需要討論及問題記錄下來，再將方案與指導教授協商，並給予指導，製作

人在做最後的討論，才能決定一件事情，要將事情做到最好，團隊精神及互助合作是不可缺一的。

一、工作進度

表 3-3-4

演出工作進度表

時間	工作完成事項
演出製作 初期	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬定畢製初步構想 2.與指導教授討論研究演出內容 3.確定舞碼類型、編舞者及舞者 4.申請演出場地 5.確定演出場地及時間 6.撰寫演出企劃書
演出製作 中期	<ol style="list-style-type: none"> 1.初版演出服裝 2.設計文宣、印製文宣品 3.觀眾席的劃分、票價 4.歸納貴賓名單 5.擬定寄發文宣名冊 6.拍攝海報、舞碼劇照及舞者照 7.聯絡技術廠商（燈光、攝影、錄影） 8.擬定宣傳型式 9.完成兩廳院售票系統簽約相關程序

（續下表）

-
- 演出製作
後期
1. 演出前五星期：
 - (1) 演出訊息公告於兩廳院
 2. 演出前四星期：
 - (1) 文宣品印製、寄發完成
 - (2) 演出服裝、道具完成
 - (3) 節目冊初稿
 3. 演出前三星期：
 - (1) 確定節目冊樣本
 4. 演出前兩星期：
 - (1) 設計謝幕
 - (2) 設計問卷
 - (3) 節目冊印製完成
 - (4) 製作演出工作證
-

- 後製作業
1. 統整問卷調查表
 2. 畢製相關資料統整成果報告書
 3. 演出 DVD 存檔、拷貝
 4. 寄發感謝卡
 5. 結算各項開支
-

資料來源：筆者整理

二、文宣計劃

在文宣方面，以【微光角落】的主軸概念，在海報及文宣印刷品運用透亮乾淨的背景，光與影的對話，五位製作人的動態微美感，有點像是電影海報那樣的清新透光又不雅俗。而舞者照片在與攝影師討論後，舞者們在拍攝時穿著灰色調寬鬆的上衣，看起來有不拘束的溫暖的味道，現場打暗只在舞者的左方擺上一盞燈，舞者們像是在黑暗中尋求微光所帶來希望及方向，舞者照拍攝概念呼應出主題黑暗的角落及微亮的光明。文宣工作進度表如下：

表 3-3-5

文宣工作進度表

時間	工作內容進度
3 月	1.與攝影師討論主題風格 2.拍攝海報照片、劇照、舞者照 3.討論初步宣傳品設計 4.文宣品初稿 5.拍攝第一波宣傳片
4 月	1.印刷海報 2.拍攝第二波宣傳片 3.拍攝節目冊劇照
5 月	1.印製節目冊、宣傳服 2.拍攝第三波宣傳片 3.演出當天及彩排拍攝影像紀錄

資料來源：筆者整理

宣傳影片一共分成六次，首波是五人共同的宣傳片，第二波是各製作人的主要舞碼宣傳，第三波則是舞碼內容，首波影片以五人共同努力的精神及各首舞碼的影子，並介紹製作人的特點，而筆者個人的宣傳片，以映水月作為主打，拍攝舞作經典畫面，利用故事書為主題，翻開一頁頁的舞姿，如同穿越時空回到過去，第三波宣傳則以演出舞碼各首舞之精華片段，來作為宣傳。

第四章 舞作詮釋歷程與身體分析

本章節旨在於探討表演詮釋與身體運用的方式，進行詳細的敘述，以每支舞碼作為一節講述舞作身體發展過程，從舞作平時的排練及彩排過程至演出，將動作詮釋及身體質地的改變及運用方式，自我挑戰與突破過程，將排練過程教師的指導、同儕口述及影片的顯示，分析每首舞作不同的形式上的身體質地的運用、詮釋舞作的方式、自我挑戰與突破的關聯性。第一節意在言外—《偃溪水聲》角色詮釋與身體分析，第二節臨死前的掙扎—《花雕》角色詮釋與身體分析，第三節幻化為真—《映水月》角色詮釋與身體分析，第四節永恆的瞬間—《時間的流逝》角色詮釋與身體分析，將舞作深入探討與分析。

第一節 意在言外—《偃溪水聲》角色詮釋與身體分析 壹、身體「入禪」引導

偃溪水聲的中心是禪之思想，以無我、脫透、空靈來傳達那份透與淨的真諦，透過身體力行體悟出心平氣和的動，動中有靜，靜中有行，行中帶溶，關關相扣，互相輔佐進入禪道的入口，這首舞以禪道為貫穿舞作概念，套到身體的運用。

舞作共分為四個段落，全程五位舞者皆在舞臺上，透過黑布及屏風的道具運用，隔出舞臺空間的情緒，第一段是主要舞者的獨舞，第二段是與屏風的對話，呈現出女人遮半臉且若有所思的內在情感，第三段是畫中人物，運用動與靜之間的矛盾作為畫面構成的主要元素，第四段則是黑布的想像與運用。

在開始舞蹈前，編舞家胡民山老師先帶領舞者們熟悉對自己身體的態度，身韻著重的是身軀、軀幹，而移動的動力要由胯來帶動全身，胯就像是發電機，身體的啟動鈕皆要從胯開始，類似太極的下盤扎穩。

這樣的訓練讓筆者發現自己的慣性動作是從腰、背帶動全身，很少將身體下沉，有別以往的運用方式感到有些吃力。為了挑戰身體的可能性，胡民山老師更是要要求將身體速度放慢來調整身體的肌肉使用及動態過程細節，嘗試去體會“慢”、“靜”、“沉”，以及身體的“空”這件事。這“空”的禪意，筆者覺得是身體沉穩的靜下來，但不是停止，只是一種自然的精神、神態的沉靜，帶動身體的意象持續在流動。

現今的舞蹈發展趨勢走向精緻化，不論是在舞技、舞臺美術、道具或服裝等方面，加以包裝使其看起來更精美好看，然而此作是走向禪意，動作以“簡”、“少”為概念，動作也因為少反而將質地表現的更巧、更精、更細膩。舉例來說：光是一個重心下沉的動作，外表看來只是蹲的動作，筆者的身體意象則是將軀幹垂直向下移動，往上直立站起則是由尾椎向上垂直帶起，用這兩種不同的意象來帶領，檢視自己的身體，產生動作啟動點不同，那出來的質感也會不同，重要的是那銜接的「過程」。

對筆者來說，如何一節一節細緻的移動身軀是最難的，動作之中的連結不能突然粗糙又粗魯的移動，順著身體的律動、重心的轉移，去品嚐身體位移的每吋肌膚，經由思考如何輕鬆自在的移動身體，才能將身韻的細膩、

韻味與節奏呈現出來。

舞作一開始是由筆者與共同製作人身體在不同的層次互相倚靠，並蓋在黑布底下靜止不動，在舞臺中央的最前面，遠觀就像石頭景觀一般，然後在一位一位慢慢甦醒離開黑布走向屏風後方。在排練的過程中，筆者與同儕重覆嘗試多次，只要身體疊得位置不對，凡有一人開始動就會造成彼此身體互相打架，東撞西跌。再來因為在布裡頭很黑，身體與黑布是密不可分緊貼，不可以讓黑布看起來很騷動，且只能採低姿態緩慢的躺在地上移動出黑布，在布裡頭動一下馬上就會被發現。有次筆者認為布的空間太小不斷的貼著身體無法動彈，便用手掌去撐開布來改變空間，沒想到整個手掌的形狀被看的一清二楚且不雅觀，這些小動作會使觀眾心情不平靜而影響到氛圍，筆者只能靠著彼此的身體來帶動布的形狀與空間，控制布的流動性別被身體移動而捲入或勾到。

圖 4-1-1 作品《偃溪水聲》 攝影：陳韋勝

筆者透過排練影片觀察，發現真的是要靜下心來，想像舞者彼此之間如同冰淇淋般交融，一部份一部份的慢慢融化到布外面，身體盡量貼近地板，就像是貼貼紙有空氣跑進去，而筆者就像是那空氣，而黑布就是貼紙，你需要把空氣慢慢的往邊緣擠出來，貼紙才會變得平順無痕。每次最常聽到胡民山老師大喊：「再慢一點，再慢一點！太粗魯了！」，必須不急不徐的動，每次的動作、移動，好比龜速，稀鬆的走路姿，腳底的肌肉，都能夠從腳跟、腳面到腳趾，一寸一寸的踩下，讓觀眾欣賞起來是很平靜的，才能達到無感的境界。

貳、人與「屏風」、「布」的對話

屏風有個神奇之處，在屏風前，女人就是保守、端莊的形象，帶著一股若有所思的氣息，在屏風後，對筆者來說就是個讓女人喘息的空間，屏風將舞臺區隔開來，成為舞者在臺前臺後一個世界的兩個面向。胡民山老師讓筆者在屏風邊緣，利用手來表達情緒，從手指尖一根一根的發芽，帶動手臂往屏風外發展，但身體不能超出屏風，光是調整如何讓手姿是有生命的，就琢磨許久。老師帶領筆者從握拳頭開始，從食指向外延伸，感受一節節的關節及肌肉，拇指沿著中指慢慢滑到第三指節，另外兩指也像外延展，手就像是一朵含苞待放的花朵，漸漸展開。此段演出，讓筆者了解舞蹈是經由身體的每一部分傳達意念的藝術，甚至當臉部並不被觀眾觀看時，更要用身體表達出最好的表演力，連每一個細微的手指活動都要懂得說話。

屏風區隔掉平時慣用來傳遞的工具，就如同女人有

苦不能輕言。過程中，筆者與另一位舞者要一起搬移屏風，想不到搬移屏風是一大學問，需要將身體蹲低靠近它，借力使力的像是筆者身體一部份似地搬起，因屏風的關係，腳會隱約的露出，因此即便到屏風後也依舊不能夠鬆懈，要保有它的情緒，並要兩人同步搭配橫面移動。

圖 4-1-2 作品《偃溪水聲》 攝影：陳韋勝

一條有重量的黑布，它是有生命的，布上的皺折是它的表情，布的形狀則是它的衣裳，隨著筆者的運用賦予了黑布各式各樣的心情與話語，當你抓起它，手如何抓起、身體與黑布的搭配，則成為思考的問題。

經過這段排練與演出的歷程，深刻體會動作多不一定就是好，動作與動作之間的銜接更為珍貴，不論是舞者間的互動、照應，還是與道具的對話關係，讓筆者對於如何詮釋舞作上有進一步的認識。這支舞作舞步不難，

但舞蹈的過程及體內的肌肉要使用得更加細膩，在《偃溪水聲》中挑戰簡而慢、優而美，跳舞莫過急、莫過雜，簡單內斂形成了另一種心境的美學。

第二節 臨死前的掙扎－《花雕》角色詮釋與身體分析

舞作共分三段，第一段呈現是由筆者及共同製作人劉怡方呈現主體與靈體的兩面，互相憐惜扶持，第二段呈現對現實的憤世嫉俗及與身邊的人的關係，第三段則呈現死亡前的哀悽與絕望。音樂選自於張維良的專輯，樂曲裡充滿簫聲，有種老天也一起不捨而哭泣的味道。編舞者以主舞者與群舞來表達朋友之間的相互扶持與不捨，最後面臨悲痛的死亡之路。

壹、體會死亡情

舞臺前方設置方形水池，筆者將它看作是死亡的地域，也就是棺，舞臺白色布幕裝置帶出冰冷的情緒。起初學習這首舞是藉由影片，因為是舊作，舞作的架構及氛圍都很明瞭，而《花雕》在筆者心中已經有了詮釋的方向。作品帶有一種很悲傷、哀悽的味道，影片中舞臺上放置五個大水缸，黑色的布將舞臺前端包裹起來，上頭擺放滿滿的白沙及些許的枯枝，上舞臺懸掛了五條白色珍珠沙，透過燈光照射顯得若隱若現，營造出淒涼冰冷的氣息。

面對這支情感豐富的舞作，一個會說故事的身體顯得特別重要，《花雕》的故事與筆者的經歷有些巧合，看著影片腦海中，思念起筆者逝去的親人及最敬愛的老師，爺爺奶奶年事已高，因病去逝，而在舞蹈界奉獻一生的恩師，原本健康的她，老天爺卻跟她開一個大玩笑，在忙完筆者大四畢業舞展後沒多久，醫生宣告得了癌症，她努力與病魔抗爭的點點滴滴，身為親近的人，一切看在眼裡，疼在心裡，幫不上什麼忙，只能陪伴及安慰鼓

勵，印象最深刻是在老師去世前最後一次探望，她躺在病床上不發一語，但眼神依舊是筆者熟悉的那樣，炯炯有神，筆者向她說：「老師，我是碧惠！」，她手緊握筆者，目光像是在跟筆者訴說：「碧惠，我不想躺在這！」，她被百合花包圍的那天是我們最後一次見面，這些歷程讓筆者在看《花雕》時感觸更深，彷彿《花雕》就是筆者所看到的、經歷的故事。

筆者在《花雕》中，將自己及怡方視作老師的主體與靈體，代表著外表的堅強及內心的脆弱，第一段的獨舞表現內心釋放出求救的訊號，動作元素有繞、伸手、低頭、仰來表現內心想活下去的煎熬。而雙人舞便是互相安慰別向命運低頭的扶持與接觸，而死亡是恐懼的，會使人慌張的跑、衝、摔、跌，然後無力、無奈，《花雕》就是一首扣人心弦的舞作。

貳、身體動作意象及傳達

觀眾是透過舞者帶領進入舞作的氛圍，透過身體語彙傳遞出舞作的精神，才能將《花雕》的故事說出來。

在舞作的開頭中，筆者從白幕中緩緩向水池前的怡方走去，看見怡方就如同看見筆者自己本身，襯托出第一段的雙人舞那種互相憐憫、支撐的心。而這段「走」，編舞者只給了一個指令「要如何去安慰扶持面臨死亡的人」，透過意象的發想，筆者搖晃無力的向前走，像是同情保護般伸出援手，這段路非常不好走，光是一個手的動作，經常因身體傳達的情緒不足、太微弱而重來。編舞者在排練時說：「當你心裡想著那麼身體就會自然的把態度表現出」，但筆者的狀況卻不是，筆者認為自己以將

態度及想法放在腦海中，但身體卻無法順利呈現，依舊是看起來敷衍的情感。

圖 4-2-1 作品《花雕》 攝影：陳韋勝

這樣的困境讓筆者意識到自身對動作的敏感度還需多多觀察，藉由照鏡子練習，修正每次伸出手的時間點，並靜下心檢視出手的動作看起來得感覺為何，有沒有把心中所想的感覺表現出來？透過排練影片檢視後，發現出手的位置高低不同，感覺也不同，筆者的手從自然垂下在身體旁，再慢慢由指尖帶起手臂往前方延伸去，是使用大肌肉的方式，這樣其實較不能表達你是想安慰又害怕的情境，之後筆者換了方式，是由手肘往後舉，出手的高度改變，再從指間慢慢的往前延伸，加上胸口的氣必須吐掉，因為傷心的人並不會挺胸氣足，老師建議筆者在每個動作的過程多注意胯的彈性，動作皆要由胯起動帶到背的肌肉，才是手的延展，每一個小肌肉都要

注意，它們都是表演的工具，要好好思考如何運用小肌肉省力的舞動，並且呼吸順暢，動作才會流暢。

圖 4-2-2 作品《花雕》 攝影：陳韋勝

在獨舞的部份，每一個動作都有它存在的原因，為什麼要向前伸出手，因為想得到救贖，為什麼要往後彎腰，因為無語問蒼天等種種原由。有個動作是雙手往旁緩慢從身體兩側往上方拉起，延伸帶動胸口、腰，再到雙腳慢慢踮立，這時心中空靈的狀態似乎是一片空白，筆者直覺反應做出動作，卻總是看起來硬梆梆的，一股腦的直接動作到位，如此而已。老師之後給了筆者一句：「傷心不甘的狀態，要表現於妳的身上，呼吸是輕的，肌肉是長的，重心卻是往下的。」。筆者修正動作的速度及重心的提昇，注意自己的心境狀態，尤其當延伸到最上方的那一刻，要如何無力像軟腿一般的向前跌落，心境的故事加上身體意象，漸漸修正。

參、雙人與多人關係

筆者是一個缺乏安全感的人，因此在與怡方的雙人中有著許多考驗，彼此的節奏、速度，尤其在層層疊疊的動作，常常會重心無法互相依靠，或彼此相隔距離不對而失誤。我們將步調減慢，一個動作一個位移慢慢檢視問題的所在，發現呼吸必須一致外，換動作的啟動點也要搭配到。舉例來說：筆者仰胸向上手撐在水池前，頭頂在水池中，怡方的手經由筆者的胸口順勢要將筆者從地面上帶起，換怡方蹲下，怡方藉由筆者的動力順水推舟，讓筆者像側翻似的從她背上翻過去。光是這一個八拍不到的動作，調整不下數次，發現到兩個問題，一是怡方需要帶起筆者的重心，使筆者安心，另一個是筆者在翻時，因為怡方身高嬌小及彼此對雙人接觸動力沒默契，所以我們得找個基準點來完成動作，透過練習發現到只要骨盤左右兩邊的骨頭對上對方的背上骨盆後兩點，動作就能不費力氣的順利完成，屢試不爽。

除了動作上的配合度，眼神的交集和承接的互動，但筆者卻一直有情感表達不出的障礙，練習後老師對筆者說：「當你們在做雙人搭配時，彼此之間是要有給對方溫度、呵護她的感覺，當你要送走對你很重要的人時，眼神一定是關注著對方，捨不得他的離去」。老師的一番話，筆者細細的思考，改善表現方式，當人悲傷時，身體是很惆悵的，從直挺挺的身軀，將胸口中的氣吐掉，身體表態向下發展，重心偏低，像是想找尋依靠的人，互相靠的時候，要把自己力量放給對方，並且「真實地」依靠上去。

在舞作第二段中，有許多與水及同伴的群舞及詮釋，水對筆者來說有許多不同的意思，水是生命的泉源，它液態的流動、無法掌握特質，像極消逝的人生，筆者不斷穿梭在水缸間，找尋可依靠的地方，不時的望向缸裡頭撈起水，就像自身的命運一般試圖將它緊緊抓牢。另一個角度，水是用來發洩情緒的管道，第二段中，筆者衝到舞臺前方的水池，發了瘋似的不斷潑水、拍打水，要詮釋對命運的反抗及掙扎，不願意像命運低頭，還記得老師第一次看舞時說她感受不到絕望的心，只覺得像在互相潑水玩耍，並告訴筆者一句：「請放入你最憤怒的情緒去宣洩」，當人憤怒時，並不會輕潑水，使用的力道就像是甩巴掌似的，盡全身的力量去發洩，筋疲力盡後，仰天無奈地坐在地上。

圖 4-2-3 作品《花雕》 攝影：陳韋勝

筆者認為「身體的情感表達」是這首舞作最大的挑戰，同時也挑戰筆者跨越中國舞主修的框架，把慣用上背、胸腰擰轉身體來帶動動力，到運用下盤為中心點來放低重心增強位移及動力來源，這之間的身體轉變運用，把東方加上西方使用的身体概念，從一開始的做作身體漸漸融入自己的情感，身體表述也越來越鮮明，演出的當下彷彿自己就是那個將要離開的人，眼淚自然的落下。

第三節 幻化為真－《映水月》角色詮釋與身體分析

此舞作是以胡旋舞為起點，透過《敦煌舞樂線描集》裡的圖片作為動作發展的元素，舞作中設計許多天女形象的飛翔姿態，筆者對於細膩、緩慢、輕盈的質地掌握以及道具的運用是一項大挑戰，舞作共分為三段，第一段以天女於空中飛翔的各種姿態及樹立女神飛天莊嚴祥和的個性魅力形象，並運用大型道具營造飛的畫面，第二段以洞窟神像與金剛力士的雙人配對為主要，女神們漸漸甦醒起舞，金剛力士穩重剛烈的形象恰巧與天女是一柔一剛的調和之美，第三段著重於女神與眾金剛力士的抬舉翱翔、身體對話和天女們的群舞，利用隊形的流暢性滿臺飛舞，加入旋轉、跳躍、翻滾的元素，最後使用綢吊，將筆者緩緩升空，將天女形象鮮明釋義。音樂的選用含有朗誦經文的印度風格及神秘風情的西域風格樂曲，由黃鈞偉老師改編而成。

壹、天女形象

筆者本身是中國舞主修，很喜歡富有濃厚歷史考蹟的中國古典舞蹈，它有著東方美學獨特的神態與韻味，明顯與西方舞蹈的身體表現又多彎曲的線條，而舞作的發想是從畫冊中的圖片開始，編舞家讓筆者與女舞者們選擇圖片作為發展動作的形象，再加上敦煌胡旋舞的動作輕盈、節奏鮮明、風格獨特，舞蹈動作中常出現急速旋轉，才有“旋”字，同時也運用許多三道彎線條的動作。

在詮釋第一段時，音樂是很安靜的，每一個動作細節顯得特別重要，指尖的延伸與定點成為揮毫下的驚嘆，也是筆者需要注意的部份，排練最常聽見的一句便是

：「手延伸要到末端，節奏拍點要清楚」，而身體轉換的銜接，要像圖片中的推腮、推胯的三彎姿態中求變化，並隨著音樂的起落、節奏的快慢，舞出內心情感，只有獨舞時，身體的段落就必須有快慢之分，不能從頭到尾都使用同一種頻率在跳舞，會使觀眾視覺疲勞，因此需要給予頓號、逗號、驚嘆號輔助，天女給人形象一直都是輕飄飄的飛來飛去，筆者在詮釋上區分身體的節奏感，使身體代替口語表達來敘述一句話。

第二段筆者身上多了胡旋帶，長長的帶子常左右互相打結，因此與它的對話便是第二段的課題，起初都會使用蠻力把它甩出，使得帶子沒有情緒的表現，感覺不出生命力的靈巧性，為達成胡旋舞的輕盈，帶子在運用時，要清楚它該去的方向，打出去時透過手腕的力氣，輕揮後帶子的尾端便會飄出，不需要過力，盡量讓帶子呈拋物線，成為身體的一部份，在身段的部份，胯擺動缺乏靈活性，有種不順暢感，莉君老師說：「重心盡量放低，胯擺動的幅度要大，腳才能靈活移動，使身體輕盈舞動。」，記得高中上中國舞基訓時，曾有老師說過：「欲上先往下，欲左先往右」，這概念就適用於此。

貳、極限挑戰

天女顧名思義是在天上的女神，編舞家潘莉君讓筆者挑戰離心力及騰空的種種身體限制，在第一段獨舞中，使用兩條長 1100 公分的金色雪紡紗，取中間點將布纏在腰後，將部穿過板子上的洞中，道具臺子有兩面，一面是兩面板子組合而成的高牆，腳下站立的面積寬度只有腳掌的大小，而在板子背後的另一面，有三位男舞者

控制者這四條繩子，他們將繩子收緊與放長、力量的大小都會影響筆者在板子前的每一個動作，這其中最困難在於我們彼此看不見對方，男舞者必須配合筆者動作的轉換，適應筆者的重量，憑感覺互相搭配，才能順利完成動作。

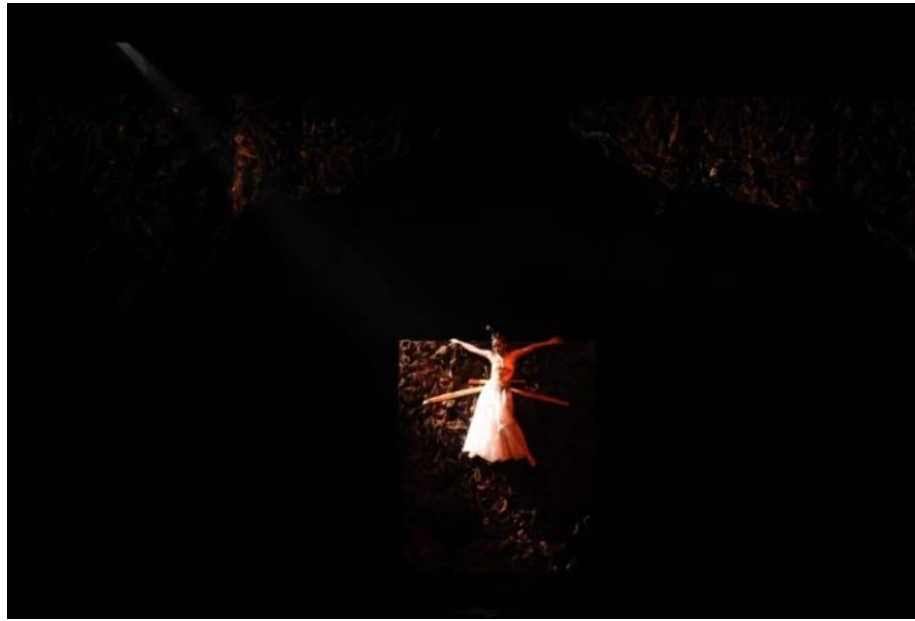

圖 4-3-1 作品《映水月》 攝影：陳韋勝

幕起時，筆者站在板子上，從空中慢慢降下到平面，像是天女飄下凡間的落地姿態，過程中手腳並無支撐之處，然後向正前方送出重心，並將身體打直傾斜 45 度，如同天女飛在空中俯瞰著凡間事物，全身唯有腰上的帶子作為支撐點，依靠板子後頭男舞者的拉力轉為動力來動作，拉繩子的力氣需左右配合，一個使力錯誤會造成動作的失敗而無法繼續。

圖 4-3-2 作品《映水月》 攝影：陳韋勝

起初試雙腳打直的狀態身體往正前方傾斜 45 度這個動作時，是從平地開始練起，沒有板子的遮擋，只要有一條繩子放太鬆或是拉太緊，筆者便會向前撲倒無法收回重心，練習時繩子會不時纏住身體，動作便會綁手綁腳，且因离心力的關係，速度會不好控制，懸掛式的重心移動及飄移，失衡的狀態下很難按照自己的意思去做出。

圖 4-3-3 作品《映水月》 攝影：陳韋勝

有個動作筆者右手拉著右邊的繩子，左腳彎曲跨在右腳上，上半身超過平衡點往左方傾倒，左手往左斜前方延伸，透過反作用力及拉力，將身體像圓規般，以右腳為定點，左腳加左手從左邊往右邊繞個半圓形，因此繩子時長時短，如同偶戲被左右著，有次男舞者繩子收太快，筆者整個人撞上板子，無法動彈，後來利用作記號的方式來限制放長的位置，避免失誤而失衡，在每次的練習中，告訴男舞者哪邊要再緊再鬆，動作的動線會做怎麼從一到二去，立即調整，彼此逐漸培養默契，還有個左腳踏在洞裡，面向板子上半身往後半彎腰，左腳用力一蹬，右手拉住繩子，使身體呈現倒吊，右腳往上舉，纏繞住右方的繩子後，左腳隨著同一路線，在板子

上翻轉 270 度，身軀會因為纏繞住的繩子而不會掉落，才形成騰空姿態，這個動作嘗試非常多種，最困難的部份是如何理出方式讓線條順暢，不會成為負擔，讓上半身倒吊後還能動作自如。

圖 4-3-4 作品《映水月》 攝影：陳韋勝

圖 4-3-5 作品《映水月》 攝影：陳韋勝

練熟之後，改成在演出的道具上排練筆者在前面要保有一顆信任的心，克服心理障礙，常會因為繩子的鬆緊限制動作的開展度和延展性，身軀是飄浮在空中擺盪的，所以只能給予男舞者自己的重量，讓他們去感受，板子還曾在排練中向前倒下差點摔傷，也有繩子放太鬆，筆者失衡掉下臺子，這之中筆者認為最可貴的是對舞伴的「信任」，再來克服的才是動作的侷限。

圖 4-3-6 作品《映水月》 攝影：陳韋勝

舞作的最後筆者挑戰綢吊，讓仙女真的飛天並且空中旋轉，畫面雖優美，但內心真煎熬，綢吊的困難點在於筆者懼高，且高危險性，綢掛時不是從地面掛上，而是從坐在男舞者的肩上，掛上綢吊，掛不是人抓住綢帶就好，還需位置正確，人才不會墜落，順利掛上後燈桿開始升空，慢慢離開男舞者，置身於空中，同時男舞者抓住筆者的雙腳旋轉將綢帶互纏，當他放開手的時，綢

帶會反向打開，筆者便會在空中旋轉，然後將抓綢帶的雙手放開，全程只倚靠背上唯一的綢帶，彷彿特技演員，心臟快衝破皮膚。

在與編舞家溝通要呈現此片段時，既緊張又期待，先是借用相關的用具來嘗試，在本校體操館試動作，上面的支撐點只有一個鉤子，非常的搖晃，因此將綢帶以U字型的方式來綢掛，演出的當下，是將掛鉤掛於燈桿上，到作品的結尾時，緩緩降桿，筆者抓到帶子後一邊升桿，為了要練這個部份，於演出前的彩排借用本校文英館圓夢廳練習，它的燈桿是可升降，不過跟劇場比較起來差別還是很大，但至少能夠練習空中旋轉的控制，開始練習時，筆者卡在空中無法旋轉，動彈不得，腳也沒有固體可以踩，整個人很慌張無助，只好雙手緊抓著綢帶不放，頻頻大叫，可是已經到演出前兩天，硬著頭皮一次又一次的請教老師，分秒必爭，讓自己立即適應，筆者嘗試放鬆身體，在空中利用腳畫圓的動力來帶動旋轉，旋轉到底後再次反向帶動，並再空中變換身體姿態，這才造就飛天女神飛旋上天的經典畫面。

參、突破自我

雙人舞、托舉對筆者來說是很恐懼的事，或許與缺乏安全感以及筆者從小到大很少接觸抬舉動作有關，因為有體重的限制，通常編舞老師選擇他人較多，較不會造成男舞者的負擔，在托舉這方面筆者很不能適應且不熟悉。

一開始練習時常常因為害怕或亂用力而無法與對方有默契，筆者在練習的過程中，會不斷反問男舞者，有

沒有哪裡要改進，例如翻身時不需要使力，就交給男舞者來幫忙，反而他們會更輕鬆，有一段筆者從左上舞臺往右下舞臺斜對角的抬舉動作，兩位男舞者站在筆者的左右，一手抓著筆者的手腕，一手則托住筆者的胳肢窩，往斜前方去，每次練習時常常過了舞臺中心，還沒到位置，男舞者就覺得很重而無力，筆者就開始下降，經過溝通討論，原來是筆者要把自己的身體撐起來，就像是把男舞者的手當作按鈕，要施力按下去才會啟動，並不是放鬆任人抬，才不會使合作的男伴累死。

圖 4-3-7 作品《映水月》 攝影：陳韋勝

第四節 永恆的瞬間－《時間的流逝》角色詮釋與身體分析

《時間的流逝》是 2006 年編舞家黃建彪（Ben 老師）的作品，筆者一共看過三個版本，對舞作的編排及感染力印象非常深刻，編舞家擅用男女的情感表來及雙人技巧來闡述，舞作中挾著很深厚的情緒。

舞作共分成三大段，第一段由舞者們繞著代表時間的圓，時間一直向前走作為開始，過程中身邊的人會跑出圓敘述自己的故事，離開時間的軌道就像是人與人之間，有的留下，而有的離去，雙雙對對的男女運用很多跳躍後馬上落地以及翻轉的動作，有許多情感的呈現，第二段悲傷的百合花，一根一根的放在同一條道路上，而男舞者將它一一拾起，有一種安慰的意義，群舞呈現快節奏的身體表現，想把這些逝去的事物通通帶回，因此有著抓、拍、跳的動作元素，腳步動作多，給人一種慌張無助的感覺，第三段雙人技巧的變化來表示人互助的關係，加深女性柔弱、男性堅強的形象，並強調追著時間走的每個瞬間，而最後所有人吸了口氣後倒下，彷彿是活著的最後一口氣，隨著時間人依舊會流逝人間。

壹、角色揣摩

《時間的流逝》是一支現代芭蕾舞作品，混合著芭蕾舞的腳部基本功加上現代舞靈活的上身，一加一使這舞作的質地提昇，筆者在畢業製作以前就參與過 Ben 老師的作品，在身體運用上速度很快且爆發力十足，老師強調身體的音樂性，每個動作與呼吸都需跟音樂搭配到，身體就是音樂的音符，而在舞作中有許多雙人搭配及抬舉的舞姿，其中筆者擔任的是女配角的角色，較多群舞

的表現，因此在詮釋的角度會不同。

燈光走，音樂下，所有舞者圍成一個圓不斷繞著圓走，走著走著會有舞者不時的出去舞動一段。在這段踏出的每一步筆者覺得都是人生中經歷的片段在你眼前浮現，但他都是過去所發生的事，頓時會讓人認為時光倒流，回到當下，但時間始終繼續向前轉動。而出去的舞者都用身體與觀眾對話自己的故事，每個人想法不同傳達的也會不同，舞作的情緒是悲傷而低落，講著人們都在追逐時間這件事，但終究時間是會流逝掉，留下的存在於我們的腦海裡，變成回憶。

圖 4-4-1 作品《時間的流逝》 攝影：陳韋勝

筆者在舞作中自己定了個角色，除了自己所流逝想追回的回憶，還有與同伴之間的友情，以及與舞伴的愛情，伴隨著女歌手滄桑淳厚的嗓音，聽著聽著就把這些故事放入舞蹈裡頭，有個片段是筆者與男舞者的雙人，男舞者背對著觀眾，而筆者站在他的身後，伸出右手沿

著他的頭頂、耳朵、脖子再到肩撫摸一遍，筆者剛開始時就單純按照所給的指示去做出摸的動作，每次的排練檢討自己的缺點，研究其他舞者好的部份，慢慢發現伸手之前，將視線看著久一點後，再伸出手，摸的同時眼神隨著手勢流動，就像是身處於戰亂中，愛人即將上戰場離你遠去，想深刻的留住最後一次的背影，心中想的故事不同，所表現出的態度及感動也會不同。

圖 4-4-2 作品《時間的流逝》 攝影：陳韋勝

角色的揣摩不一定要是實際所發生的故事，它可以從生活經驗產生，包括書本的文字、圖片、電影、戲劇演出，或是曾經所看過的，亦可於日常生活中觀察各式各樣的人，筆者的歷練不足，也是透過這些方式來增加想像力來幫助角色建立形象，每一個動作及眼神重建著一頁頁的故事。

貳、身體表現

第一段是筆者與女舞者的雙人，虛弱的往右緩緩掉落，在快要跌倒時又不放棄的向上跳躍，搖搖擺擺無力站不穩的身軀在掙扎。一個胸口朝上雙手打開在腰的兩側，但身體卻是如螺絲釘般的往地面鑽的動作，要如何讓到地面的重心轉移順利是一大挑戰。起先筆者會下地後失衡，試了幾次，請其他舞者幫忙觀察，發現是因步伐踩太大及動力太大而不穩，縮小範圍移動重心快又穩，動作感覺有種在對蒼天納喊求救，將快來拯救我的訊號傳遞給上天，這簡單的一小段動作，使用的動力不同也會影響爆發力的強度。因為是舊作，舞蹈動作不是此次發展出的，而是透過影片學習，要自行消化了解動作的細節，因此在練習上要互相找尋適合的舞姿。

筆者的舞伴是第一次合作的大二學弟，他對雙人的技巧很陌生，因此在搭配上需要一點一點的調整動作與練習彼此的默契，像是有個女舞者是下腳半踮、膝蓋微彎的阿拉伯姿式，而男舞者扶著女舞者的腰將女舞者原地帶轉一圈，這個動作一直找不到互相平衡的點，總是會往外倒去，無法順利帶轉一圈，起初覺得是不是筆者的動作不正確或動力不對，但我們嘗試過交換舞伴，跳起來沒有問題，找了另一對來做比較，發現差別在於男舞者帶走的路線與扶的位置及方式不太一樣，腳走的軌跡要走大圓，手要扶在女舞者的大腿內，及反扣腰部，力度不宜太大，順著動力就能成功帶轉。

在最後一段的全體雙人動作中，筆者發現自己節奏會比其他人慢，原因落在筆者的位移比其他人還大，因

為移動大，一拍的動作，需比別人多花費時間來移動，相對拍子用就多，透過影像來比較，問題產生於手，例如女舞者與男舞者面對面雙手互牽，男舞者會將女舞者帶往他的右邊，以男舞者的方向來說，手會呈現右手在上，左手在下，女舞者右腳往男舞者右腳腳邊踩去，左腳後踢阿拉伯式姿，再移回面對面，這個動作與別對的差別在於筆者與舞伴的上手沒往上拉，縮短彼此間的距離，後來試著只要是要上舉的手，都往上拉長，改善後不僅位移重心更好找，且很迅速就能完成動作。

圖 4-4-3 作品《時間的流逝》 攝影：陳韋勝

《時間的流逝》中挾帶深深的男女之情，因此在情感及動作設計需要更流露情緒，筆者喜歡這支作品帶來的感動，它像是把人生的種種都刻畫在其中，音樂的感染力也十足，將身體代替音符，跳躍在舞臺上，像首歌曲道盡一路走來的每時每刻。

第五章 展演回饋與反思

本章節一共分為兩節，旨在探討【微光角落】製作展演回饋與反思。首先第一節為展演回饋，筆者以自身於演出製作的經歷反思身體、舞作詮釋及增進能力，並將演出問卷調查中的觀眾意見及感想深入探討；第二節為展演反思，敘述筆者對於此檔畢業製作展後的檢討與省思。

第一節 展演回饋

壹、自我身體探究

經由半年的時間訓練、磨練、學習，在筆者的身體上看得出成績，從半知身體到瞭解身體，從不可能到可能，這些歷程都是經得起重重的考驗。筆者最初也覺得要演出這麼長的舞作，體力肯定負荷不了，的確在一開始時完全跳不完，但漸漸地於身體上累積能量，跳完一首還可以再來一首，因此在體力上大躍進。

而在舞作的詮釋中，學到了身體呈現出來的體態及感覺，對表演者的重要性，舞蹈展演是一場感官的饗宴，因此必須將所要傳遞的訊息，使觀眾接收到才算完成，也因為這樣筆者的身體表述就必須是很好的傳媒，透過肌肉的運用、身體意象的理念、呼吸的練習改善了原本較不注意的小細節，也透過了舞作的練習，使動作更加細膩，且節奏有輕重快慢之分。平時的練習加上指導老師給予的建議，讓筆者漸漸尋找到屬於「白碧惠」的詮釋方式，先瞭解舞作所想傳達的方向，自己找出其中的故事，結合自己的經驗或想像，讓情感自然流露於舞作中。在這些種種的練習成果，使筆者在表演中盡情地發

揮，享受當下的舞臺。

貳、觀眾回饋

演出是製作人辛苦的結晶，而藉由觀賞者給予的回饋，勢必會成為製作人的動力與肯定，尤其是一點一滴籌劃許久的畢業製作，到底觀眾得到的感受為何？是否有首觀群因為這場演出而愛上藝術？有沒有觀賞後因而決定未來人生志向？每一種影響都是筆者好奇的地方，因此筆者彙整展演當天發放的觀眾問卷調查表，透過不同的觀眾群所填寫的意見及心得，獲得的不同回應，並同時檢視改進之處，期望可作為日後舞蹈同好辦理舞蹈製作的參考方向。以下是筆者將當日現場觀眾所填寫之意見調查表彙整成表格，如表敘述之：

表 5-1-1

【微光角落】觀眾意見調查表

日期	回饋內容	觀眾類群
102年 5月 28日	第一次在臺體看到迷魅編舞的風格，很好看，舞者的眼神很棒。胡民山老師的舞真的很好看，很喜歡慢的身段，做出舞者的質感優美。花雕好看，北民的衣服真的做得太好看了，編舞的張力架構好棒。好久沒看到這麼精采的演出了，映水月的舞臺效果，服裝在加上燈光害我好想也上去跳。包裹的糖衣意境好看哦，舞者有把氛圍表現出來，看到後面整個起疙瘩。	學生

(續下表)

很享受，很好看，每一段都超精彩，超
棒的，期待臺體下一屆（下一場）的表
演。

學生

海報效果很美。

其他

我覺得很美 :) 很用心！很讚！我喜歡 ^^
期待下次的演出 ><

學生

碧惠老師很漂亮，舞者的腳好漂亮。

學生

舞者都非常專業，也感動了！音樂雖然
跳針，但跳舞的熱情依然不變。

學生

姐姐們在臺上好美，吸睛！！！！

學生

非常感動！謝謝你們！希望下次能夠來
。

學生

音樂跳針，舞著們臨場反應佳！

學生

真摯動人。

學生

GOOD！學姊們跳得超棒。

學生

非常好看！希望下次還有機會觀看臺
體的演出。

學生

愛情流程的編排現代，配樂也很新穎
。

學生

最喜歡浪的愛情（下）以及故事性的花
雕，很棒！很棒！

老師

（續下表）

花雕此首的感覺滿震撼的，有種特別吸引人的 feel，迷魅的異國情調有霸氣中帶點女性柔美以男性的控制想法，整體的吸引感滿強的！

二樓錄影機後三列九個位置不應售票。 學生

頭次接觸此類藝表演，很感動，很深刻。
。

時間的流逝中間有一段跳針，其餘非常棒！五位製作人風格鮮明，特色豐富，舞碼特別、創新且好看，讚啦！舞者都很棒，VERY GOOD～PS.謝幕感人且溫馨～～棒！

每個舞者肢體非常美又投入。 學生

每一支舞蹈都看得很入神！ 學生

舞臺效果很好。 學生

服裝及舞者表演很棒值得大家一起來欣賞。

我很喜歡臺體這次的精采演出。 學生

舞蹈編排方式很特別。 學生

真的很好看:)加油。 學生

(續下表)

燈光與舞蹈很有創意、優美。 學生

投影加上燈光和音樂，舞蹈的編排非常強，非常喜歡。 學生

第一次觀賞令我印象深刻，不同風格給予我不同感受。 其他

碧惠老師表現超強，映水月 VERY GOOD。 學生

風格多樣，表現精采。 學生

燈光很酷！ 學生

非常炫麗，很吸引人注意。加油，超愛芭蕾舞！ 學生

音樂會跳針，燈光及道具設計優異。 學生

很喜歡這次的風格:)希望還有機會再看類似的舞作。 學生

每個舞作都令人驚艷！慶幸自己有來欣賞！音樂好聽！ 學生

音樂與舞蹈契合度非常好，謝謝你們給予我一個美好的藝術之夜！ 學生

資料來源：【微光角落】問卷及筆者整理

透過上表敘述內容，相信【微光角落】所帶給觀眾的感官饗宴及感動是有所收穫的，看到問卷中觀眾填寫的意見與

感想，帶給筆者繼續前進的動力，也藉此瞭解觀眾喜歡的部份，加強沒被列出的地方，作為下次展演的依據，對筆者是一種非常好的鼓勵與支持。

第二節 展演反思

壹、製作層面

這場製作從無到有，以往沒有行政經驗的筆者，都一一克服完成，而累積能量是筆者對於【微光角落】最大的心得，在過程中除了租借場地及尋找練習場地是一大困難外，對於舞作的排練、身體上的訓練都是需要付出很多時間來消化吸收，筆者需同時還要兼顧行政和表演者的角色，所有事情卡在一起的當下，非常的忙碌又崩潰，常常要練舞又要去辦事情，每一件事都必須要顧全，不能馬虎，還好有許多老師及同伴的指導和協助，要完成一場演出是不能端靠一個人的力量，團隊合作很重要，也因此每檔製作後，彼此的感情會很好。

在演出當天的問卷調查中，觀眾提出建議演出時間不宜太長，可以將品質濃縮到最高，以及演出場次可以多場，讓更多的觀眾群可以欣賞，至於觀眾席的部份，應該盡量避免掉觀看死角，筆者很感謝觀眾所給予的建議，因為不論事前如何防範，現場的狀況總是活的，而這些意見非常的寶貴，讓下一次會更好。

貳、學以致用

學舞至今十八年，歷練過一場又一場的演出，相對地在身體能力上日益精進，隨著年紀的不同，在舞蹈中也體會出不一樣的感受，你的動作開始變得細膩成熟，追求深入探索身體內的流動方式，這是以往不太會注意的部份，而這些也是在學習歷程，老師所想教導的精華。透過演出提昇身體表演能力及瞭解身體使用方式，藉此運用到教學上，從中將自己的身體排練過程所體會到

的點滴，反思到教導學生的方式，如何修正課程內容，引導學生對身體的認識，增加學習成效。

參、自我省思

筆者常在思考為什麼臺灣許多藝術團體，願意花費許多時間、精力、金錢在創作及推廣藝術，除了本身愛好藝術外，就是希望能把自己喜歡的藝術介紹給大眾，邀請大眾一起體會它帶來的美好，同時也可提供表演的舞臺，來滿足舞者的表演慾望，去好好享受舞臺，還讓編舞家有個創作的平臺，辦一場演出真的是全方面的投資，儘管砸大錢，花時間，能夠讓這社會充滿著小確幸，就是一大幸福。

「劇場能給我們力量與動力，讓我們從不同面向去了解過去，並自由地參與，創造我們的新未來」(鈴木忠志，2011，46頁)。一場藝術饗宴就如同這段話所講的，不論是從觀眾的角度或是表演者的角度來觀看這場演出，透過演出回味了自己的故事，想起了某件事，或發現新的事物，筆者認為每一種感受都來自劇場的溫度，不論冷暖皆自取，而帶來的附加價值是無法計算的，藝術是貼近人的心，常觀賞美的事物，同時也能陶冶自己，豐富人生。

參考文獻

中文部份

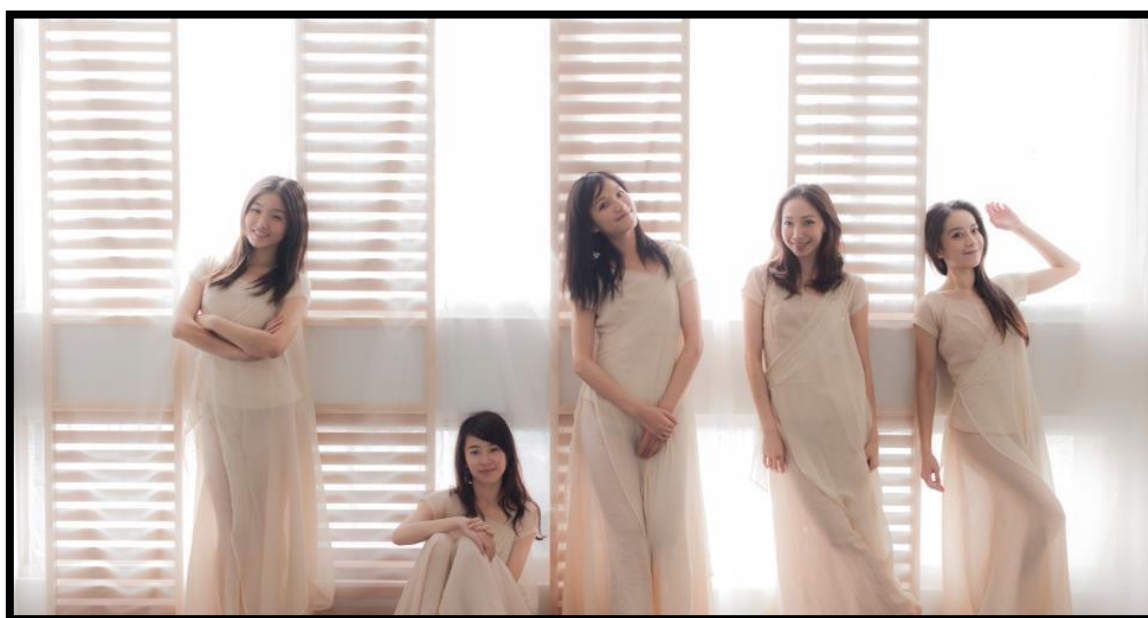
- 丁凡（譯）（2012）。**劇場人類學辭典：表演者的秘藝**（原作者：尤金諾·芭芭、尼可拉·沙瓦里斯）。臺北市：國立臺北藝術大學。
- 王凌莉（2008）。**道與藝—禪在臺灣舞蹈藝術中的實踐，1991~2006**（未出版之碩士論文）。佛光大學，宜蘭縣。
- 李天民、余國芳（民90）。**臺灣傳統舞蹈**。臺北市：藝術館。
- 見了法師（2009）。**但用此心**。臺北縣：賽斯。
- 沈以正（民67）。**敦煌藝術**。臺北市：雄獅。
- 林文中（譯）（2007）。**舞蹈意象與身體訓練—各種舞蹈中舞出顛峰的自我訓練法**（原作者：Eric Franklin）。臺北縣：藝軒。
- 林于竝，劉守曜（譯）（2011）。**文化就是身體**（原作者：鈴木忠志）。臺北市：中正文化。
- 袁光明（2003）。**敦煌壁畫中飛天之研究**（未出版之碩士論文）。中國文化大學，臺北市。
- 倪再沁（2004）。**美感的探險**。臺北市：典藏。
- 陳霞琳、楊啟萱、連秀卿（譯）（2013）。**你本就擁有的完美生命：讓每一口呼吸都喜悅圓滿的方法**（原作者：夏鉞坦真仁波切）。臺北市：有鹿文化。
- 張德馨（2004）。**禪宗美學特質應用在書畫上之創作**（未出版之碩士論文）。臺北市立師範學院，臺北市。
- 黃凱寧（2008）。**臺灣敦煌舞蹈發展之研究**（未出版之碩士論文）。中國文化大學，臺北市。
- 鈴木大拙（2009）。**鈴木大拙禪學入門**。臺北市：商周。

- 漢寶德 (2007)。談美感。臺北市：聯經。
- 劉芹 (1993)。中國古代舞蹈。臺北市：臺灣商務。
- 賴玫玲 (2009)。臺灣當代民族舞蹈發展之探討－臺北民族舞團之個案研究 (未出版之碩士論文)。臺北市立體育學院，臺北市。
- 蔣勳 (2008)。身體美學。臺北市：遠流。
- 蔣勳 (2011)。此生一肉身覺醒。臺北市：有鹿文化。
- 蕭志強 (譯) (1988)。生與死的深層心理 (原作者：小田晉)。臺北市：方智。
- 羅斌、高思遠 (2008)。五十年不輟－關於中國古典舞的爭論。舞蹈，328，26-33。

附錄一 【微光角落】劇照 攝影：陳韋勝

全體大合照

製作人合照

作品《偃溪水聲》

作品《偃溪水聲》

作品《偃溪水聲》

作品《偃溪水聲》

作品《花雕》

作品《花雕》

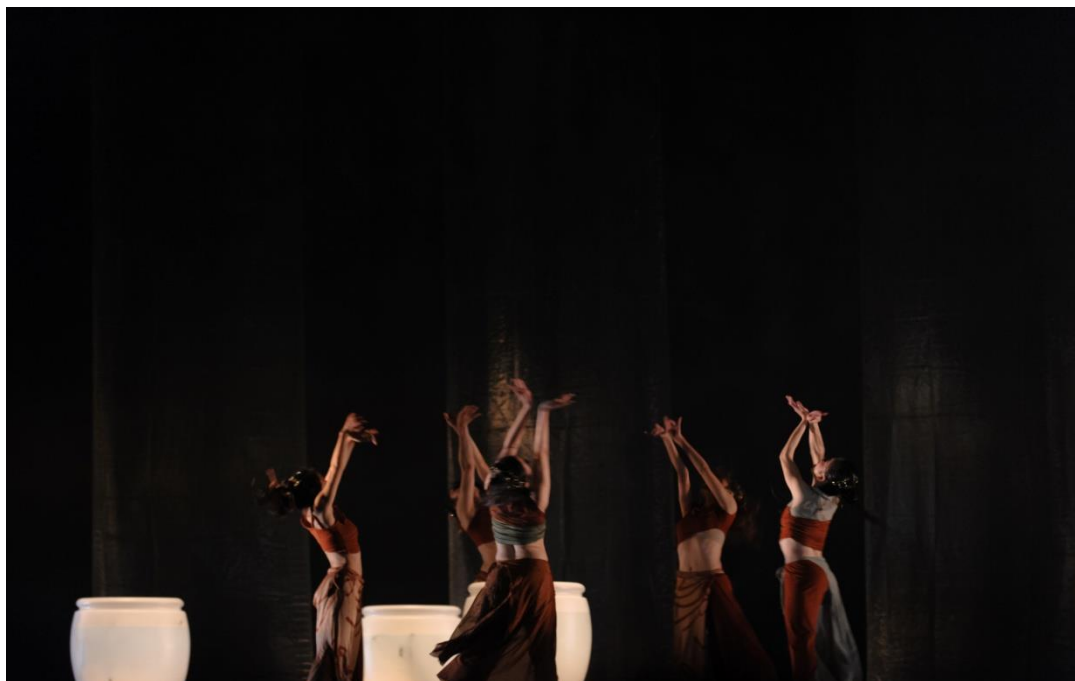
作品《花雕》

作品《花雕》

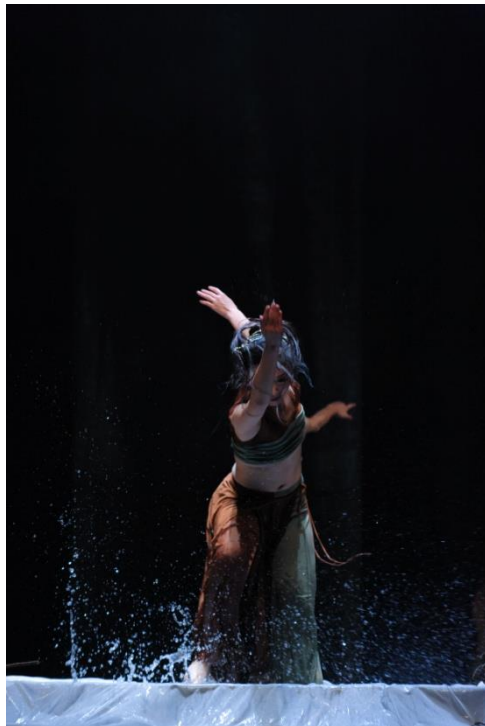
作品《花雕》

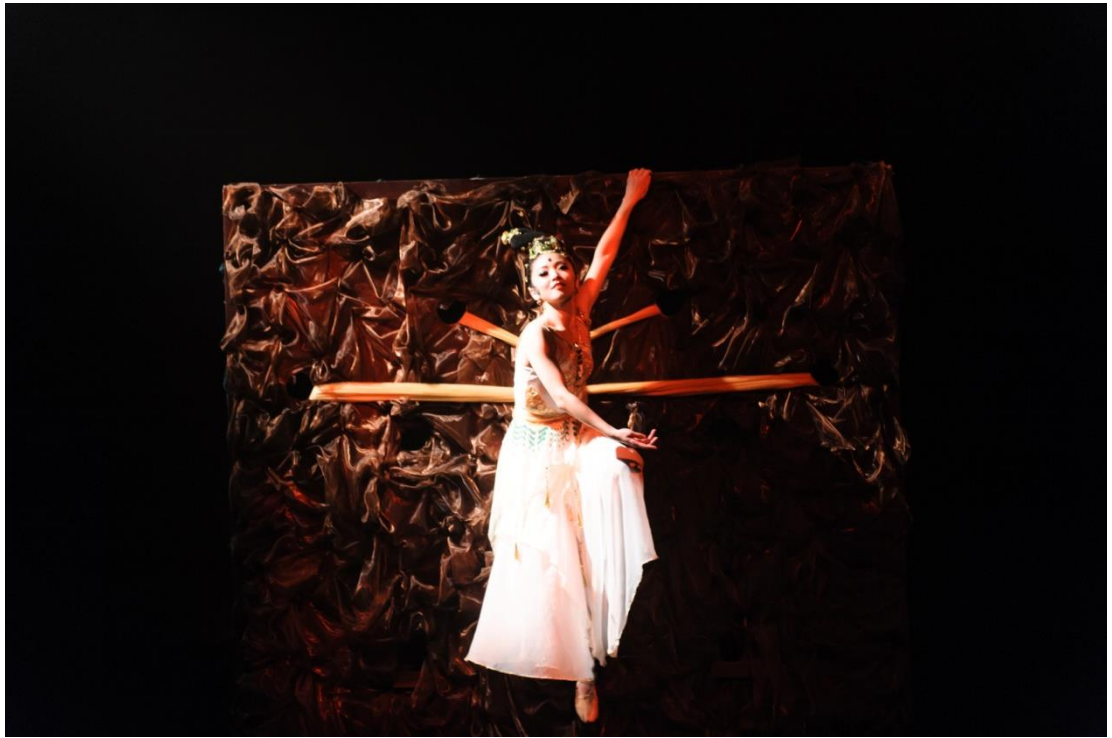
作品《花雕》

作品《花雕》

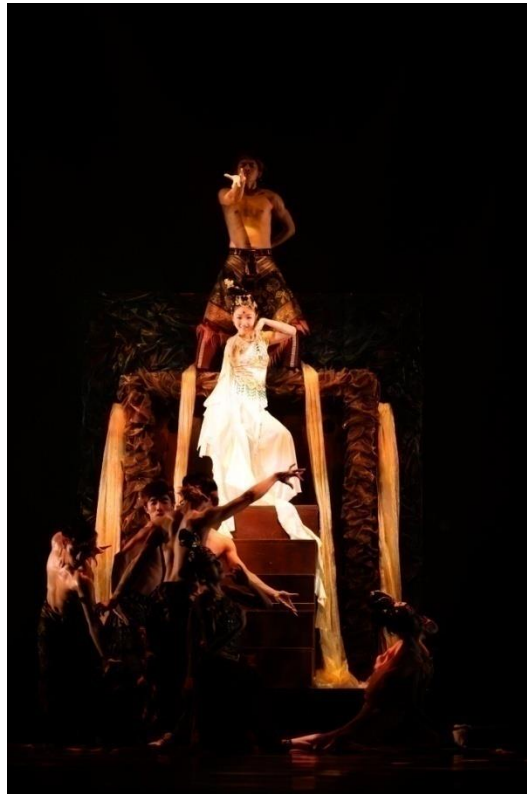
作品《花雕》

作品《映水月》

作品《映水月》

作品《映水月》

作品《映水月》

作品《映水月》

作品《映水月》

作品《映水月》

作品《映水月》

作品《時間的流逝》

作品《時間的流逝》

作品《時間的流逝》

作品《時間的流逝》

【微光角落】謝幕

【微光角落】謝幕

演出後全體合影

舞者及工作人員合影

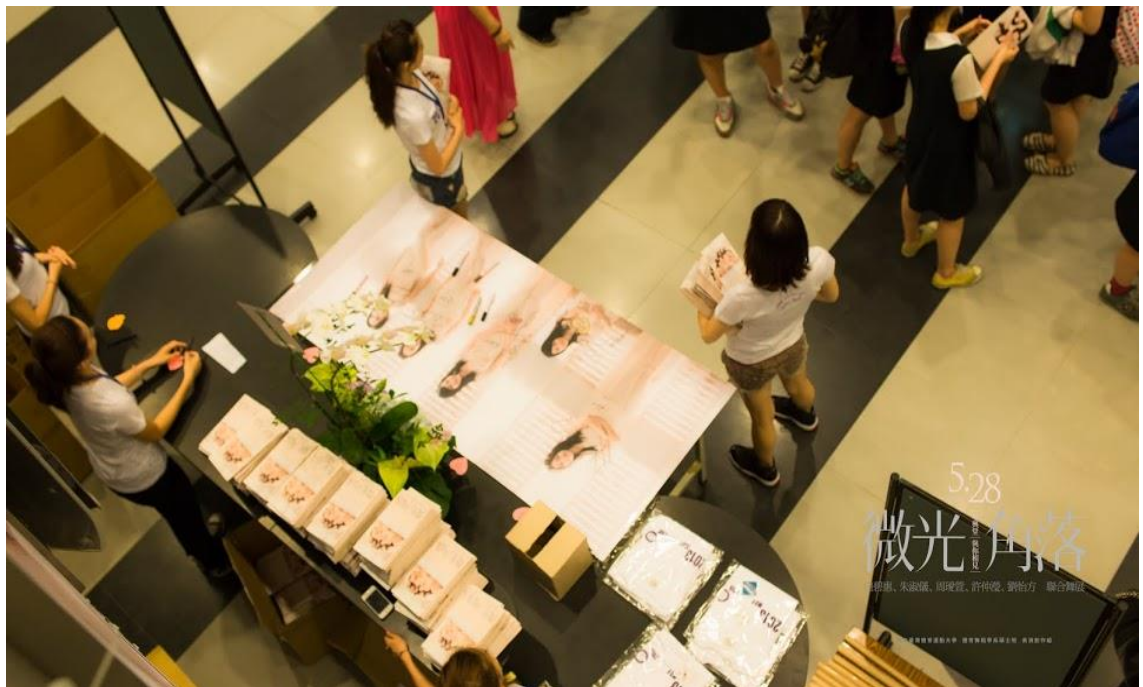
《花雕》舞臺佈置

《花雕》舞臺佈置

前臺佈置

前臺佈置

附錄二 【微光角落】文宣品

海報

白碧惠

朱淑儀

周璦萱

許仲澄

劉怡方

透微光 仰望思念
佇角落 彌漫信仰
傳香氣 角落微光

5.28
19:30

微光 角落
中興堂 與你相見

國立臺灣體育運動大學 體育舞蹈學系碩士班 表演創作組 白碧惠、朱淑儀、周璦萱、許仲澄、劉怡方 聯合舞展

◆藝術總監——詹仕惠 ◆製作人——白碧惠、朱淑儀、周璦萱、許仲澄、劉怡方 ◆指導教授——潘莉君、羅雅柔、詹仕惠、黃建彪、張思齊 ◆主辦/承辦單位——國立臺灣體育運動大學/體育舞蹈學系碩士班
◆演出時間——2013年5月28日(星期二)晚上 19:30 ◆演出地點——國立臺灣體育運動大學中興堂 ◆編舞者——胡心山、潘莉君、羅雅柔、詹仕惠、黃建彪、黃楓華、趙敏婷、曾志浩、陳阿琪
◆客席舞者——呂欣怡、黃雅雯、陳幸誠、陳澤弘、陳曉明、洪清平、林昱君、吳亞珠、陳欣宜、莊語欣、謝敏敏、謝思潔、劉巧恩、張廷鳳、馬駿池、吳冠斌、吳浩德、陳偉皓、林博軒、丁嘉琪、嚴德祥、趙曉婷、孔慶祥、吳亞妮
◆服裝——羅豆豆、黃建彪、林秉豪、全國舞韻戲劇製衣公司 ◆燈光——關嘉翔 ◆攝影——陳存勝 ◆文宣設計——陳育民 ◆影像——劉羽恩 ◆音樂——黃鈞偉
◆售票資訊——南總院售票系統 ◆票價——500、300、200(300以上 20張八折) ◆聯絡方式——0975-795639 陳小姐 ◆FB粉絲專頁——微光角落

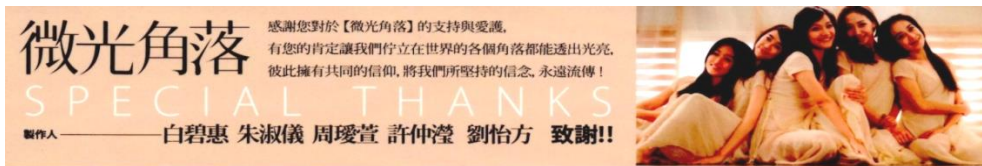
DM

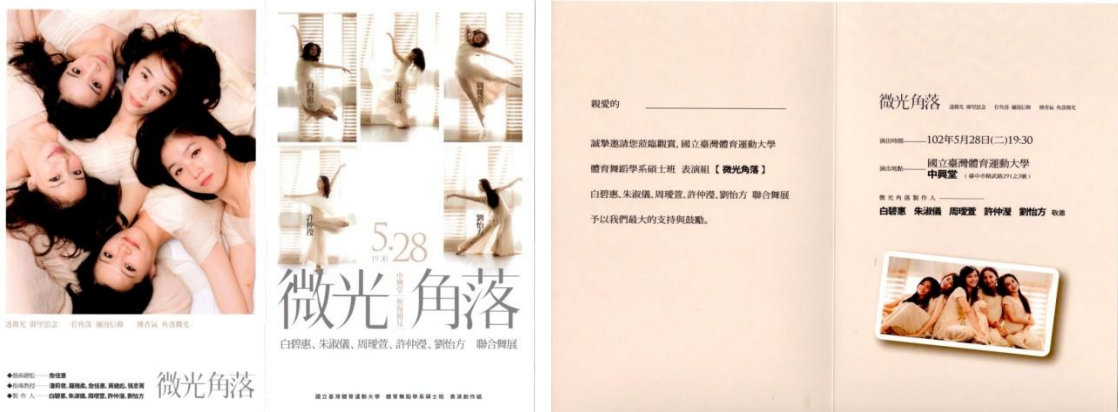
貼紙

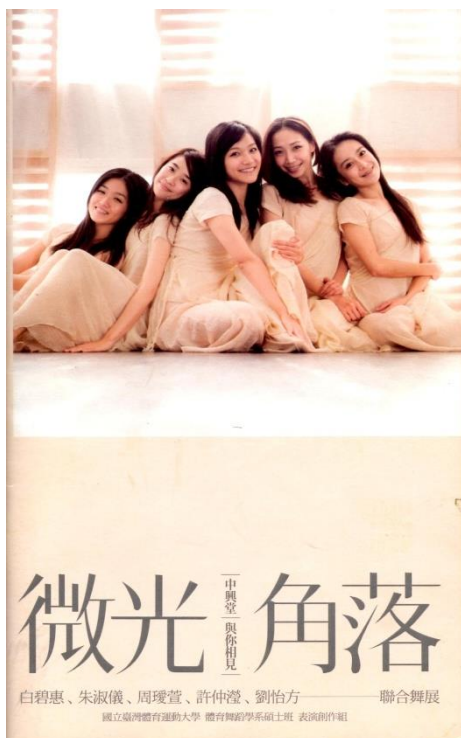

謝卡

邀請卡

微光角落

——中興堂與你相見——

白碧惠、朱淑儀、周瓊萱、許仲澄、劉怡方 聯合舞展
國立臺灣體育運動大學 體育舞蹈學系碩士班 表演創作組

製作人 /

白碧惠

國立臺灣體育運動大學體育舞蹈學系碩士班表演創作組
國立臺灣體育運動大學體育舞蹈學系第11屆(舞展)畢業
國立華中文字學研究所舞蹈與肢體學系

永遠的王老師

**因為舞蹈使我們相遇
因為您讓我們更熱愛舞蹈**

您總說
不管什麼稱呼，最喜歡我們叫您「老師」
因為您說這是永遠不會改變的。
這場演出希望讓您看到我們的成長與蛻變
也遵守了我們答應您一起畢業的承諾。

在5月28日這個意義非凡的日子裡
您傳遞著一股溫暖的力量
帶領我們勇敢、堅持完成彼此之間的約定
是一個夢想
是一個信念
就算遇到什麼困難
我們知道您一直都在

因為您就像是一道幸福的微光
總是溫暖每一個人
照亮每一個角落
所以我們想要用您和我們最愛的舞蹈
帶給身邊所有人幸福快樂

獻給您【微光角落】

因為您，信念更加堅定
因為情，彼此團結一心
而我們，更是因為愛

微光角落是學校首創五人畢業製作聯展，過程的點點滴滴都由我們籌辦規劃，也因老師的指導，家人的支持，朋友的幫忙，共同的信念，才有今天的【微光角落】。
感謝王玉英 教授，碧惠很幸運是您一手拉扯大的學生，您是我的精神領袖，感謝有您，讓這場演出完善善美，畢業季風永遠都在，希望您喜歡，感謝您愛的人給予最大的支持，謝謝你們是我永遠的後盾，最感謝的莫過於爸爸您，出錢出力出關心，不管女兒與什麼永遠都支持，有家人的助力真的好窩心，感謝指導教授-潘莉君教授，身兼系主任的您，每每拖著展職職位去問您，再忙都能給予我最佳解答，謝謝您的平日照顧及犧牲假日前來排練，還特地台北，就為了讓碧惠更好更亮，也謝謝我好喜歡、用心教，什麼都會好的，讓我能屏除這些雜事，專心於舞台上，一切一切很謝謝您的指導教授！感謝您佳惠教授處處替碧惠著想，不僅是難作，在碧惠低落時，給予我擁抱及打氣，這些碧惠都放在心上，感謝黃進德教授，碧惠是您從小看到大的學生，一路走來給予很多參與舞作的機會，讓碧惠成長不少，更是在這次的舞上精心盡力，好愛你囉！感謝羅龍來教授，對學生無私的您，總是對碧惠很好，還記得出國的那一夜，您為了碧惠花很多心思，感謝張思齊教授在論文上時時刻刻的為碧惠設想，以及臺灣大舞蹈系大家族的每一位老師、助教，謝謝這些老闆們的用心指導及陪伴，能夠當您的學生真好！謝謝欣賞舞蹈藝術中心的培養，讓碧惠有資格綻放在舞台上，特別是中王老師，謝謝陪伴碧惠成長的死黨及五夫人及工讀生幫，讓我們繼續為藝術發光發熱，往夢想前進，謝謝各位叔叔阿姨們的支持，你們給予碧惠太多的愛，碧惠深感幸福，謝謝Mia，感恩您們的囑咐帶給我的，還有收到甜甜強強的打氣讓我更有元氣，謝謝支持碧惠的你們，沒錯，就是您！謝謝參與微光角落的各位優秀舞者、工作人員，有你們在我很幸福、很幸運，謝謝我們一起！

最後，謝謝合夥人淑儀、瓊萱、仲澄、怡方，我們一起走過來了相信這份緣會持續綿延，今晚合作愉快，微光角落加油！今晚5月28日超略你的感言！

製作人／

朱淑儀

國立臺灣體育運動大學體育舞蹈學系碩士班表演組
國立臺灣體育運動大學體育舞蹈學系第11屆內職畢業
國立竹北高級中學舞蹈班畢業

因為有愛，所以成長
因為有情，所以堅持
因為有您，所以堅強
感恩有您，淑儀這一路才有明確的方向
這思念，永無止盡。

**今晚獻給您，
我親愛的王玉英老師，
生日快樂。**

這場製作，要感謝好多人，感謝好多機會，感謝好多挫折。
我最愛的指導教授-詹詹老師，感謝你不嫌棄我時常不聽使喚的身體，每次排練的累積，讓我也現代的我漸漸愛上了那些人的挑戰性，NOTDS永遠是快、狠、準，這也讓我更加了解自己的身體；在你身邊總是很安全，常常看著你冷靜思考的神情，總會讓我想起她，我們所愛的她，這感覺很熟悉也很幸福，但我老是給你添麻煩，真是謝謝你哈~我真的超愛妳!!!
也要感謝胡民山老師、潘君君老師、羅雅柔老師、黃建勳老師及此檔製作的編舞家們，各位厲害的大師，把奇形怪狀的我們塑造出有別於以往的姿態，每個用心的作品都有著豐富的故事內容，每種挑戰都讓我們成長，大師們的用心，我們深刻體會著，也深深的感激著；為了我們犧牲許多的時間反覆的排練，真是辛苦您了；還有可愛的小黑人們，此種有如大製作般的一堆道具，每次搭台拆台搬進搬出的，小的真是感嘆不盡呀；還要感謝每一位幫助我的哥哥姐姐弟弟妹妹們，也要感謝你、感謝你、感謝你，對就是你，在春節期間的你跟妳!!! 感謝有你們，微光的孩子好幸福。
謝謝我可愛的家人，總是引導我用最樂觀的態度去面對所有事物，雖然很多話都沒說出口，但總覺得就是這麼甜膩，每次短短的見面都有大大的擁抱，都能大大的充電，來窩，萬里家鄉及寶貝都是我的大大靠山，最愛你們了。
這一路大風大浪的，碰到好多的挫折及難題，但有好多的鼓勵，微笑、幫助及肯定，讓我更堅強；感謝我的夥伴們-白、朱、周、許、劉的另外四位製作人，我們一起渡過每一關，一起五四三，一起大吼大叫，一起面對所有事物，謝謝有你們，LOVE YOU ALL~

-就在今夜，角落微光，閃閃發光-

製作人／

周瑗萱

國立臺灣體育運動大學體育舞蹈學系碩士班表演組
國立臺灣體育運動大學體育舞蹈學系第11屆內職畢業
國立竹北高級中學舞蹈班畢業

回首當初為何愛上舞蹈?
我只知道,也只記得……
因為有您,我最親愛的「老師」,一路走來,始終最支持、最鼓勵我的您,讓我在堅持舞蹈的路途上,不曾放棄、不曾後悔!

**還想再對您說一句,
『老師,謝謝,生日快樂!』**

回想當初,剛開始接觸舞蹈的那一刻起,原本害羞內斂的我,在舞蹈無垠的自由空間裡,突然間找到了另一種與人溝通的模式,自此激起了我對舞蹈的熱情與幻想;而最難能以及我最珍惜的,舞蹈使我變得更真實、更完整,更能坦誠地面對自己!因為舞蹈,我擁抱熱忱,我體會付出,我開始面對!
我會包容,我勇敢微笑,我堅強克服!
因為舞蹈,我學會「放水思源」~舞蹈教會我的事,如今歷歷在目,現階段,我正接受著即將踏入真實社會的極大挑戰,對未知的未來,我不是很有把握,但對於未來與舞蹈共處的每一天,我將全力以赴!
感謝我的指導教授【Den老師】,謝謝我長大一路到研究所,堅守著他與王主任的承諾,從服裝設計到舞蹈實地編排,全心為我量身打造,屬於我的「舞」!感謝Ben老師無私的栽培我,不斷給我機會與挑戰,使我成長、茁壯!
感謝【荷君主任】,對於較為羞怯的我,總是耐心的以故事敘述的方式引導我融入舞蹈的情緒中,使我在情感的表達上,信心與日俱增!
感謝【佳惠老師】,感謝賦予微光角落生命的您,上您的課我總是很忐忑,偶爾聽到您一句讚美、一句關懷,我倍受鼓舞,彷彿又向前邁進了一大步!
感謝【雅柔老師】,是您讓我克服對硬鞋的恐懼,感謝您不停地鼓勵與愛護!
感謝【知晴老師】,每次排練都能聽到您大叫「瑗萱」,您總是不厭其煩的督促我練習,給予我最細心的指導與要求,謝謝您!
感謝我的微光姐妹們,感謝老天讓我們有機會一起將這個任務完成,過程雖辛苦但我們真的做到了,就為了今晚~5月28日!
感謝系上所有曾經指導過我的師長們,因為你們用心的教學及付出,才有現在的我,強烈感受你們對微光角落的支持!

感謝所有參與微光角落的舞者及工作人員,沒有你/妳們的付出與努力,微光角落就不會完整;感謝我最親愛的爸爸媽媽,以及所有一直默默支持我的親朋好友們,因為大家滿滿的愛與關懷,我才能這麼幸福、幸運的成長!

製作人 /
許仲滢

國立臺灣體育運動大學體育舞蹈學系碩士班去歲的伴唱
國立臺灣體育運動大學體育舞蹈學系第11屆內場、畢業
國立台北高級中學舞蹈社現任畢業生

在這個特別的日子裡，做了人生當中一件最重要且最有意義的事，因為我要畢業了~雖然這一路來，經歷了些許波折，但從中學習到與體驗到的絕對是比結果還更讓人難忘，也最為珍貴，因此使我更加成熟、懂事。

感謝有一道奪目的光，總是在我退卻時，引領我想起最初愛舞蹈的心，而再次找回自信，也讓我更有動力去努力，去完成所有的事，希望這一切的成果，你可以給我一個溫暖且最熟悉的微笑與擁抱。

感謝我最親愛的家人，爸爸、媽媽、哥哥、嫂嫂、小亨利，讓我可以沒有任何顧慮的去追逐夢想，在我最需要幫助時，也是第一個挺身而出，更可以容忍我這個全心準備畢業，只出不進一切的米蟲，你們可知道我有多愛你們！

感謝我的指導教授兼編舞老師-雅柔老師，從寒假在美國與女兒享受天倫樂時，還要24小時不眠的被我騷擾，也謝謝你除了是老師外，也像媽媽、像朋友，大大小小事對我的照顧與付出，也謝謝你為我量身打造新的舞蹈，讓我在台上是最美麗的~

感謝所有曾經在我最難的時，幫助我的師長，因為有你們使我不感到孤單與害怕，才能勇敢面對所有事物，你們的溫暖我現在還感受著，一切盡在不言中。

最後，感謝其他四位製作人，阿白、小朱、璽璽、姊，能夠與你們一起完成不可能的任務，實在很美妙也很難，有你們一起共同面對事情，一起解決問題，一起味聚，一起哈哈大笑，一起晚上開會吃買一送一餐條，然後減肥。

有你們的陪伴，才能讓我有勇氣勇往直前，
才能夠一起享受這美麗的今晚。

製作人 /
劉怡方

國立臺灣體育運動大學體育舞蹈學系碩士班去歲的伴唱
國立臺灣體育運動大學體育舞蹈學系第5屆(前)伴唱、畢業

"跳舞"，打從3歲初登台(什麼都不怕)，到現在身為人師授業教學，就是由我最親愛的郭惠良老師和學綿老師，讓我認識舞蹈、熱愛舞蹈、進而舞蹈教學，感謝老師一直在我身邊，對於舞蹈的那份熱情與專注，我始終如一，舞蹈絕對是快樂幸福！老師，愛您！

大學進入舞蹈系大家庭，到多年後再考取研究所，這個家庭的意義，因為您，您的精神意念，凝聚這大家庭的心！深植在所有台灣舞蹈人心中！三心三意，永永遠遠放在心中，就在今天特別的日子，獻給最敬愛的王玉英主任。

老是要我"這是挑戰！"的阿惠老師，穴穴阿惠老師編排第一支"中國舞"小蘭花給我，讓我很很有Fun的去挑戰！"花廳"也是一個情感大挑戰，很touch的，去面對自己的心，感受不同以往的身體舞蹈方式，用心去感受釋放，阿惠老師，我親愛的指導教授-最佳老師，穴穴妳包容我的糊塗，抱抱妳，老師，辛苦妳了！

最會笑的眼睛-孔雀公主潘潘主任，妳的"美麗花園，蝴蝶滿天飛，腳踩雲朵，棉花糖..."，總是能讓我一點就笑，進入妳的舞蹈世界！主任的妳，更要好好照顧身體！一直都很愛妳！

在這舞蹈路上很感謝每一位教導我的老師們，因為你們，讓我累積很多舞蹈記憶，演繹雅柔老師，謝謝妳的寬讓，給了我很多的演出機會，去演舞，挑戰在舞台上的自己，去相信堅持自己，當我身邊最愛的姐妹朋友們，你們都在我背後支持我著，我懂，心是一響子的，"總動員"，沒錯！我是第五屆總動員，謝謝"風風老師、如婷老師、姚雅婷老師"還有保潔老師、惠雯老師、欣玲老師、學員姐們，在研究所期間，你們的陪伴與編舞幫忙，讓我就甘心！愛你們！

舞蹈路的過程，永遠都有新的挑戰，是辛苦、煎熬、汗水，也是歡笑、勇敢、快樂，而擁有這些愛的一切，什麼都不怕，最後，謝謝我最親愛的家人，永遠給我無數的支持與愛護！

<白朱周許劉>我親愛的伙伴製作人，一起攜手努力，今晚的我們：
微光美麗的感動
滿滿心中每個角落。

微光的過程是那樣的奇妙！SO COOL！
謝謝所有陪伴我們滴-
I LOVE YOU ALL SO MUCH！

系主任/指導教授/編舞者
潘莉君
副教授

現任國立臺灣體育運動大學體育舞蹈系專任副教授兼系主任
國立台北藝術大學舞蹈研究所畢業

編舞作品：
《回到古文明》《春邊拉薩》《舞家歌歌》《點點》《花舞》《曾芒芭》
《玩的光 體印記》《舞羅台兩球》《花裡》《雪映 飛起》《麗花 夏》
《華手的高程》《當你即將轉身》《花火》《星河》《亂世共舞 - 舞本相舞》
《秋葉》《雙身若霓》《忽如秋》《三岔口內舞》

典麗閃耀的燈光

因為舞蹈，她們相遇
因為舞蹈，她們攜手
因為舞蹈，她們同舞
因為舞蹈——

今晚，在這銀燭飄揚且且充滿愛的日子-5月28日，
燈光角度的女仔們
舞臺、舞臺、舞臺、舞臺、舞臺
舞臺大家看見她們的感動與心的躍動
感謝舞蹈的課程讓我們茁壯
感謝支持的力量讓我們溫暖
感謝嚴苛的家才讓我們進步
感謝緣分讓我們出現在這生命

指導教授/編舞者
羅雅柔
副教授

現任國立臺灣體育運動大學體育舞蹈系專任副教授
美國 LA SIERRA UNIVERSITY 教育博士 Ed.D
美國愛荷華大學表演藝術碩士 M.F.A

編舞作品：
《羅羅欲愛》《春天的舞動》《仲夏的舞動》(E LADIES)
《肥前前第二部-舞動》《伴》《伴》(THE YOUTH PART2)
《羅了的女兒》《阿拉伯的茉莉》《「巴洛克」的舞蹈與舞臺》
《THE YOUTH》《舞舞舞舞》《DREAM BOYS》《秋-千》
《PIANO BAR》《西班牙風情》《追擊季節》
《「LONGING ALONE LONELY」舞臺製作》
《THE END AT THE MUSEUM》《THE SEARCH》

五位美女的組合

空空的舞臺的舞情

絕無僅有的創意

搭配獨特的教授

獻給永恆的愛情

指導教授/編舞者/服裝設計
黃建彪
副教授

現任國立臺灣體育運動大學體育舞蹈系專任副教授
荷蘭格羅寧根音樂及舞蹈學院
BARABANTS CONSERVATORY DANCE ACADEMY 畢業

1995-1997年 臺北音樂學院舞蹈指導及排舞指導-1995年為第一位獲選擔任香港
芭蕾舞編舞之舞會、編作 HAPPENINGS (如影)、1993年獲香港最佳舞蹈師年獎、
1990年獲美國紐約國際芭蕾舞大賽銀牌、1990年獲美國國際芭蕾舞大賽第三名、
1986-1992年 香港芭蕾舞團首席舞者、1987年日本國際芭蕾舞大賽第三名

給

五舞之舞

點點滴滴 舞知舞知

舞舞在舞舞角 都有舞幸福

光芒 永遠閃耀著你們

p.s. I LOVE YOU

愛你們的JUBEN

指導教授/編舞者
詹佳惠
副教授

現任國立臺灣體育運動大學體育舞蹈系專任副教授
美國 MILLS COLLEGE 舞蹈研究所畢業

創作作品：
《伴》《先浪的伴舞》(RETURN) (MOMENT REMEMBERED) (伴-彼此)
《運動比音樂》《舞蹈圖說》《回到古文明》(STRUCTURE IN MOTION)
《舞動的時間》《舞動的時間》《自由》《自由》《舞動的時間》
《舞舞下的天空》《若你心內有台灣》(花舞)《舞之舞》
《DANCE FOR SORROW》(BEFORE THE LIGHT) (WITHOUT THE HRG)
《華手的高程》《伴舞的伴舞》《舞動的時間》(自由-伴舞)《舞舞舞舞-舞本相舞》
《秋葉》《日出》《愛樂舞動》(TIME FOR TAIWAN) (I LOVE YOU)
《先浪的伴舞》(伴舞)

我們 因為愛所以相伴
我們 因為愛所以相陪
我們 因為愛所以相識
道路上
相伴 相陪 相識的我們
就像為你定步舞舞一樣
讓陽光 何處是家
行內舞 舞舞舞舞
舞舞舞 舞舞舞舞
就為一份 值得
更為愛我們彼此的 懂得
LOVE

協同指導教授
張思菁
助理教授

現任國立臺灣體育運動大學體育舞蹈系的副教授
曾任三所大學專業編舞學系助理教授
美國加州大學河濱分校舞蹈碩士
國立臺灣藝術大學表演藝術研究所舞蹈碩士
國立政治大學教育系學士

舞舞 五舞 舞舞 五知
舞舞你們在天地一舞
舞出舞舞自己 安然自在的光

演出舞碼

01 《偃溪水聲》

02 《語扇·與扇》

03 《迷魅》

04 《THE FLOW OF LOVE
...PART1 愛情流程(上)》

05 《花雕》

-中場休息 10分鐘-

06 《映水月》

07 《THE FLOW OF LOVE
...PART2 愛情流程(下)》

08 《包裹的糖衣》

09 《時間的流逝》

《偃溪水聲》 O1

編舞者：胡民山
 練功指導：簡如君
 主要舞者：朱淑儀
 次要舞者：白碧惠、周琬萱、許仲滢、劉怡方

舞意：禪師玄沙師備一期話題問：
 學人許入叢林，乞師指個入路。
 師曰：還聞個水流聲否？
 曰：聞。
 師曰：是汝入處。

服裝提供：台北民族舞團
 服裝設計：鍾豆豆
 音樂出處：荷寶戲曲/華小月唱/臺南南聲社

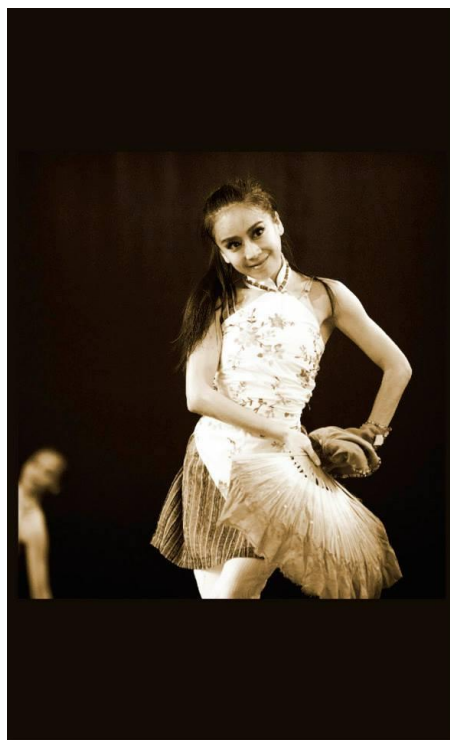

《語扇·與扇》 O2

編舞者：詹佳惠、黃楓華
 主要舞者：劉怡方
 舞者：呂欣玲、陳彥綺、黃雅雯、陳欣宜、
 廖敏妙、湯雅涵

舞意：
 畫眉喜
 喜畫眉
 扇贊讚
 贊贊扇

服裝設計：鍾豆豆
 音樂出處：優人神鼓《禪武不二》夜襲
 音樂重製：黃鈞偉

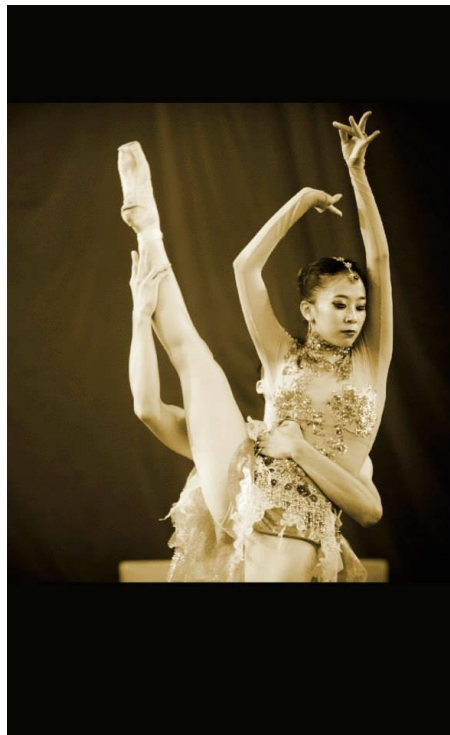

《迷魅》 O3

編舞者：黃建彪
排練指導：葛如婷
主要舞者：周瑗萱
舞者：張廷誠

舞意：
聖。魅。虛實不可探
歡愉、哀傷、驗證靈魂
勿拘束於動靜之間
釋放在神的舞台 即是永恆

服裝設計：黃建彪
音樂出處：DEVIDAS-KAAHE CHHED

《THE FLOW OF LOVE ...PART1 愛情流程 (上)》O4

舞碼(一)：《心動夜上海》HEART TOUCHED
編舞者：羅雅柔
主要舞者：許仲滢
舞者：馬駿逸、吳浩德、歐陽皓偉、吳亞珉

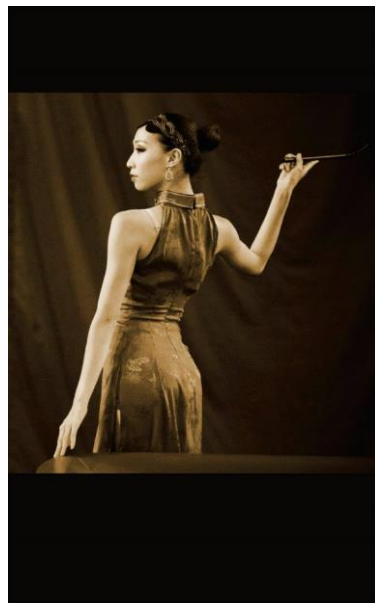
舞意：
遇到機會
使人交會、表白、充滿歡笑、感到天真與歡
愛情的初期是心動的開始

舞碼(二)：《熱情BURLESQUE》PASSION
編舞者：羅雅柔、趙敏鈔
主要舞者：許仲滢
次要舞者：朱淑儀
舞者：林昱君、吳亞珉、趙敏鈔、馬駿逸、吳浩德、吳亞珉

舞意：
超越熱戀中的情侶
除了熱情及盲目外，心無旁人
戀愛中的無愛階段是熱情

音樂出處：
原聲 / 夜上海
/ 愛神的箭
鼓動 / 從愛到無愛
(A PUTIMAO BLEND) - SUSANA BACA
《BURLESQUE》- CHER / WELCOME TO BURLESQUE

《花雕》 O5

編舞者：潘莉君、詹佳惠
排練指導：李蕙雯
主要舞者：白碧惠、劉怡方
舞者：陳彥綺、黃雅雯、陸澤芸、
陳曉昀、洪瑄莘

舞意：
芙蓉落
酒未飲
斯人遠

服裝提供：台北民族舞團
服裝設計：鍾豆豆
音樂出處：張維良《天幻蕭音》紫
張維良《問天》問天、秋風

《映水月》 O6

編舞者：潘莉君
舞蹈指導：黃建彪
排練指導：黃楓華
主要舞者：白碧惠
次要舞者：朱淑儀、周璦萱、劉怡方
舞者：陳彥綺、陸澤芸、馬駿逸、吳滋璋
嚴億晉、林博紳、吳浩德

舞意：
似箭金烏 重啟驚峰雲水；
如梭玉兔 回流道轉時光
箏韻猶在耳 曇華依舊香；
丹青紛彩用盡 只留水月映心房

服裝提供：台北民族舞團
服裝設計：鍾豆豆
音樂重製：黃鈞偉
音樂出處：馬友友《歸路》沙漏隨想、賀蘭傳奇、古伊朗曲 藍綠松石之夜
ANANDA GIRI-THE ONENESS CHAKRA MEDITATION
道具製作：觀禪社

《THE FLOW OF LOVE ...PART2 愛情流程(下)》07

舞劇(三)：《爭取平衡》BALANCE

編舞者：羅雅柔

主要舞者：許仲滢

舞者：吳法璋

舞意：

相愛、相識、摩擦、爭吵，爭取愛的平衡點
孰重孰輕，產生了質疑，成了愛情的低潮期

舞劇(四)：《求婚》PROPOSE MARRIAGE

編舞者：羅雅柔

舞劇指導：陳翔崧

主要舞者：許仲滢

舞者：吳法璋

舞意：

吵鬧後，仍發現生命中沒有她(你)，我無法快樂的生活，
於是走到了愛情流程的轉點，結婚：未來的幸福與否？
則是另一個人生的起點！

音樂出處：
《TCHOLOLO》-LEONA LEWIS / I GOT YOU
DJ CUDDLES/JASON MRAZ-I AM YOUR RABBIT

《包裹的糖衣》08

編舞者：詹佳惠、黃建彪

排練指導：曾志浩

主要舞者：朱淑儀

舞者：孔慶樺

舞意：

等待 虛構的長紗
沾黏 織布的毒液
遺漏 心跳的節拍

服裝設計：林秉豪

音樂出處：

1.MIA ET LE MIGOU- LES DEUX PETITS AMOUREUX

2.MIA ET LE MIGOU- PERE MARCEUF

3.SCHINDLERS LIST- OYFN PRIPESHOK AND NACHT AKTION

4.SCHINDLERS LIST- THEME

《時間的流逝》 09

編舞者：黃建彪

排練指導：葛如婷

主要舞者：周瓊萱

次要舞者：白碧惠、許仲澆

舞：陳曉昀、莊語歆、錢恩潔、劉芮慈

張廷誠、馬駿逸、吳淦瑋、吳浩德

歐陽皓偉、林博紳、嚴億晉

舞意：

在時間的流裡 有時不斷的備時間追趕

有時不斷的在追趕時間

我們 都在時間的流裡踴躍

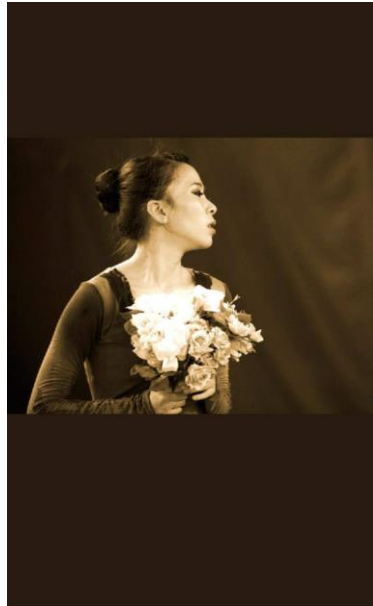
走著看的記憶著 已經忘卻

最初的應該有的存在 或著

最初的從來不存在

服裝設計：黃建彪

音樂出版：ARIEL RAMIREZ-MISA CRIOLLA

舞者介紹

呂欣玲

黃雅雯

陳李綺

陳澤芸

陳曉昀

洪煊萃

林昱君

吳亞臻

陳欣宜

莊語歆

廖敏鈔

錢恩潔

舞者介紹

劉芮慈

嚴億晉

張廷誠

馬駿逸

吳淦瑋

吳浩德

歐陽皓偉

林博紳

吳亞珉

孔慶樺

趙敏鈔

特別感謝

台北民族舞團 蔡國華教授
 編舞舞蹈藝術中心 郭惠貞團長
 歐雷舞團藝術總監 王冠鳴老師
 青年高中舞團科 洪淑玲主任
 新設高中表演藝術科 陳志祥主任
 文章高中舞蹈團 吳曉菁編導
 竹北高中舞蹈團 薛美貞編長
 歐雷舞團藝術中心 劉鈞慧主任
 游民山老師
 吳曉珍老師
 葉秋雲老師
 簡早萍老師
 陳 琦老師
 黃仁男老師
 鍾秉勳主任
 賴輝光先生
 張建源學長
 黃琇婷學妹
 林芝雲學妹
 結結舞團團 簡啟華老師
 文方舞團藝術中心
 歐雷舞團藝術學院
 ZERO FOUR 運動休閒舞團
 OTTO 凸廣告設計公司
 印樂舞團 團體(印刷團隊(新竹店))
 全舞舞團戲劇服裝公司
 劉怡君(仲澆的媽媽)
 工作人員 王貞慧、卓 珏、王文萱、謝雅琪、陳桂穎、吳芝婷、
 葉梓淳、白心彤、王婕妤、謝承恩、邱美如、姜 旻、
 王順惠、何亦雅、曾詩婷、陳悅兰、蔡宗國、詹雅婷、
 江宜輝、邱郁雯、吳宇婷、黃之昇、鄭伊欣、鄭云甄、
 胡明龍、陳柏儀
 及所有指導老師、學弟妹們

演出執掌表

校 長：羅文仁
 院 長：許光華
 系主任：潘科君
 指導教授：潘科君、羅雅柔、詹仕惠、黃建彪、張思菁
 製作人：白碧惠、朱淑儀、羅雅柔、許仲澆、劉怡方
 編舞者：游民山、潘科君、羅雅柔、詹仕惠、黃建彪、黃毓華、趙敏鈔
 排練指導：葛如婷、李麗雲、簡如君、曾志浩
 副排練指導：陳雅韻
 舞台監督：劉欣怡
 行政執行：吳絲輝
 執行製作：陳思輝
 排 練：白碧惠、陳曉昀
 票 務：白碧惠、黃毓華、陳亦綺
 總 務：周瓊萱
 文 書：朱淑儀
 文化、公關：許仲澆
 舞台、美工：許仲澆、洪煊萃、吳廷瑜
 服 飾：白碧惠、陳欣宜
 場 地：周瓊萱、莊語歆
 運 具：劉怡方、吳浩德、馬駿逸
 服 裝：劉怡方、周瓊萱
 音 控：周瓊萱、陳柏儀
 後台組：蔡宗國、詹雅婷、江宜輝、邱郁雯、吳宇婷、黃之昇、鄭伊欣、
 鄭云甄、胡明龍、陳柏儀
 服裝設計：陳豆豆、黃建彪、林秉豪、全舞舞團戲劇服裝公司
 燈光設計：陳思輝
 文宣設計：陳有民
 音樂製作：黃的偉
 影像設計：劉鈞慧
 攝 影：陳存勝

附錄三 【微光角落】意見調查表

2013 國立台灣體育運動大學體育舞蹈學系碩士班表演組[微光角落]
白碧惠，朱淑儀，周瓊萱，許仲滢，劉怡方聯展意見調查表

- 1、請問您是第幾次觀看臺體大演出？
 第一次 第二次 三次以上
- 2、請問您是經由何種管道得知我們的演出？
 海報 報紙 朋友同學 舞蹈社 其他：
- 3、請問您對於今天的演出整體是否感到滿意？
 喜歡 尚可 不喜歡 其他：
- 4、請問您對於「微光角落」的文宣產品最喜歡那些？（可複選）
 海報 節目冊 T-Shirt DM
- 5、請問您對於今晚的演出，您最欣賞哪一部分？（可複選）
 編舞方式 燈光 服裝 道具布景 舞者表現 音樂 其他
- 6、請問您對於今晚的演出，您認為那些部分需要改進？（可複選）
 編舞方式 燈光 服裝 道具布景 舞者表現 音樂 其他
- 7、請問您欣賞完所有節目後，可以與我們分享觀賞心得或建議？

- 8、如果有機會是否願意再來觀賞臺體大研究所表演組創作組的演出？
 願意 不願意

感謝您抽空填寫這份問卷，最後請您留下您的基本資料，未來將可以繼續為您提供演出資訊，再次感謝您的觀賞與支持。

姓名：
性別：
年齡：
職業：
電子信箱：

附錄四 【微光角落】票務資料

觀眾席座位表

兩廳院售票資訊

如何購票

如何入會

購/取票處

常見問題

兩廳院駐店

客服電話

台北 每日 09:00~20:00
售票時間 12:00~20:00

台中 一~五 09:00~18:00

台南 一~五 09:00~18:00

高雄 一~五 09:00~18:00

Taiwan International Festival of Arts 台灣國際藝術節 2/15-3/31

2013/04/12 2013焦點舞團年度巡迴公演【風行】 [購票](#)

2013/04/12 2013第一屆鐵屋頂大專表藝節-網探《再/藝點/時/間》 [購票](#)

2013/04/13 2013舞鈴劇場【海洋之心】 [購票](#)

2013/04/13 2013KSAF高雄春天藝術節-《一百年的寶藏》豆子劇團+孔美舞蹈團 [購票](#)

2013/04/13 萍影舞集《2013 昆崙舞好好玩II：經典變奏小品選粹》 [購票](#)

2013/04/13 王元兩個人舞展《繪聲》 [已售完](#)

2013/04/14 2013第一屆鐵屋頂大專表藝節- Recontre《Mad》 [購票](#)

2013/04/19 臺北市立體育學院動態藝術學系第三屆畢業公演《你也會想起我 / Long For You》 [已售完](#)

2013/04/20 風乎舞等以文會舞 2013春季製作【母親】 [已售完](#)

新登場

稻草人現代舞蹈團 2013創作獨白 The Apartment 6/29-30 高雄衛武營

◎稻草人舞團2013創作獨白系列-The Apartment
《稻草人舞團2013創作獨白系列-The Apartment》左滿潔、蘇廷婷/編.....[購票去](#)

◎現代舞劇《說佛拉明哥》《小頭情緣》
由一群專業在地表演藝術工作者一同創作的現代舞劇，是宜蘭第一齣結合現代芭蕾舞與佛拉明哥.....[購票去](#)

◎【微光角落】-白碧惠、朱淑儀、周瓊萱、許仲澤、劉怡方 五人聯展
此次製作以經典舞作和新編舞作的方式來呈現五位製作人不同的表現力，並結合多元表演風格.....[購票去](#)

◎極至體能舞蹈團-衣起就瘦【衣起就瘦】從西裝筆挺到貼身衣物，再到變形的奇裝異服...從巴黎大鐘琴到狂野搖滾，再到.....[購票去](#)

一部以肢體語言 打動人心的舞劇 將浪漫、惟美的傳.....[購票去](#)

野天鵝 The Wild Swans

高雄城市芭蕾舞團-2013創作芭蕾舞劇《野天鵝 The Wild Swans》
在《野天鵝 The Wild Swans》故事中，本來柔弱嬌貴的公主，為了拯救11.....[購票去](#)

What the Body Does Not Remember

比利時終極現代舞團《身體不記得的》
溫·凡德吉帕斯Wim Vandekeybus 對於《身體不記得》創作，給予以下的註.....[購票去](#)

近期節目

2013/05/28 【微光角落】-白碧惠、朱淑儀、周瓊萱、許仲澤、劉怡方 五人聯展 [已售完](#)

2013/05/28 【TCO】台北民族舞團《香火》 [購票](#)

2013/05/30 2013世紀當代舞團《愛遊樂園》 [購票](#)

2013/05/31 米靈岸湖畔音樂晚宴（5月） [購票](#)

2013/05/31 華岡藝展-華岡舞團2013公演 [購票](#)

2013/05/31 《秘碼-魔幻之境》 [購票](#)

2013/05/31 2013年臺南藝術節「城市舞台」-曙光種子舞團《復感》 [購票](#)

2013/06/01 許芳宜&藝術家《身體要快樂》年輕藝術家 城市系列-彰化 [購票](#)

2013/06/07 舞蹈空間2013春季演出《NOs》 [購票](#)

2013/06/07 2013新點子舞展-陳顯如《呼-吸》 [購票](#)

節目總覽

資料來源：兩廳院售票網

附錄五 【微光角落】展演影像 DVD