

翹舞製作 HUNG DANCE

PETER PAN

彼得
潘

2024

7.27 (六) 14:30 (談) 19:30 (談)

7.28 (日) 14:30 (談)

臺中國家歌劇院 中劇院

演出長度 | 全長約75分鐘，無中場休息

主辦單位 | 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

演出單位 | 翹舞製作

建議7歲以上觀眾觀賞

主辦單位保留節目內容異動權

本製作為臺中國家歌劇院於2022年底向新生代編舞家賴翹中提出創作邀請，期許在沒有年齡及語言隔閡的舞蹈裡，讓大人伴著孩子、陪著自己，一起探索成長。編舞家賴翹中發揮創意將太極元素融入作品當中，這次藉由具東方元素的舞蹈與西方文學擦出的火花，透過9個彼得潘的拉扯與飛翔，彷彿帶領大家在未知的世界裡展開一場無可避免的冒險，「純真與勇氣」正是《彼得潘》想保護的價值。

在這個製作中，歌劇院邀請文華高中參與，讓校園灌溉的青少年舞者種子在舞台上發芽，並期勉這個製作在未來的國內外巡演時，皆秉持初心與在地年輕舞者交流、合作重製，展現深度連結，實踐減碳足跡的永續製作理念。

當彼得潘還沒有成為小飛俠

文 / 何宗翰

俠，是打抱不平、見義勇為。在彼得潘還沒有向惡名昭彰的虎克船長宣戰、砍下其手臂餵鱷魚之前，他還不是「小飛俠」；他曾是一名永遠只有7天大的小男嬰，出現在蘇格蘭小說家及劇作家J.M.巴利（James Matthew Barrie）1902年出版的小說《小白鳥》中，以一個傳奇人物、好多世代都聽過的床邊故事主角之姿現身，這個小嬰兒不僅穿梭在仙子與鳥兒們之間，還在英國倫敦肯辛頓花園裡擁有魔法圍繞著的奇妙生活。

如果《彼得潘》是《魔戒三部曲》，《小白鳥》或許可比為《哈比人歷險記》。後來的《彼得潘》故事中，已經長成小男孩的彼得潘曾對溫蒂說起這段回憶，他說逃家是因為「聽見爸爸媽媽在討論我長大變成男人後會是什麼樣子」，而他「想永遠當個小男孩，永遠開開心心地玩」，所以逃到肯辛頓花園跟仙子們住在一起，已經住了很久很久了。

J.M.巴利用孩子般的視角書寫《小白鳥》，有些天馬行空、多愁善感，從似真似假、似懂非懂的世界觀出發，書中敘事者是一名年長的英國紳士，和名叫大衛的6歲男孩成為朋友，在他們的想像，入夜閉園後的肯辛頓花園是禁止人類進入的魔法世界，仙子們是一群身段優雅、姿態美麗的舞蹈家，花朵是他們的搖籃、蘑菇是他們的坐椅，園中蛇形湖的湖水會流向遠方的夢幻島，島上出生的雛鳥未來都會變成人類小孩，除了「半人半鳥」的彼得潘之外，沒有人類可以登上夢幻島。

翹舞製作的舞劇《彼得潘》靈感來自《小白鳥》，編舞家暨藝術總監賴翹中分析，這個7天大的彼得潘，和希臘神話中的牧神潘形象類似，一樣吹著笛子、騎著山羊，「對我來說，彼得潘是一個非常聰明的小孩子，有耐心、對事物保持熱

情的純真；9位舞者將分別代表不同個性的彼得潘，呼應原著中塑造鮮明的角色們，一起在花園裡探索、認識自我。」

但真正的冒險，是再次回家的路。彼得潘當初從窗戶飛離家出走，穿著嬰兒睡衣、不用翅膀就在天空遨翔，但當他降落在花園的草坪上後，卻從鳥兒、仙子的敵意，察覺自己是人類，而在他向島上的智者烏鴉提出懷疑，自己是否能飛翔的那一刻，就永遠終結了飛行能力；為了離開，他曾經請鳥兒拉著線，想要乘風箏飛行，也曾請畫眉鳥用築巢的方式編織了一艘小船。

仙后實現了彼得潘的願望，在仙子幫助下飛回家。第一次，看見了睡夢中悲傷思念他的媽媽，卻因貪玩飛回了花園；第二次，他看到媽媽抱著新生的孩子，曾以為永遠不會關上的窗戶，也裝上了鐵欄杆。回到花園的彼得潘，遇到了人類小女孩梅米，2人相愛結婚，但梅米因思念媽媽選擇離開，留給彼得一隻山羊；在夜裡，彼得會騎著山羊帶領仙子大軍，在花園裡拯救迷失的孩子。

作者J.M.巴利6歲的時候，哥哥大衛在14歲生日前一天因為溜冰事故喪生，讓他的母親傷心欲絕，巴利曾試圖填補大衛在母親心中的位置，穿著大衛的衣服、學哥哥吹口哨；但唯一能讓他母親感到安慰的，是大衛將永遠是個男孩，永遠不會在長大後離開她。

或許，彼得潘的世界是一個現實，長大成人反而是個夢境，讓大衛和每個人心中迷失的孩子，都能一直活在夢幻島上。

獻給所有在心靈世界持續長大的人

編舞家 / 賴翊中

「所有的人類皆是雛鳥幻化而成的」，在閱讀作家James Matthew Barrie的小說《小白鳥》時，這是最觸動我的一句話，腦中閃現鳥類簡單純粹的姿態：點頭、轉頭、整理羽翼、拍動翅膀起飛、平穩滑翔、降落、休憩、快速跳躍移動、啄食…《彼得潘》的舞蹈語彙即來自鳥類那些細微又細緻的姿態。

我們好像都從很小的時候、很久以前，就認識了彼得潘，像隔著夢境那樣朦朧的認識；過去一年，我緩慢而持續的認識彼得潘，嘗試接近那個一百多年來即使闔上書本、彷彿仍在他的世界裡永恆成長的男孩。

曾有這樣的記載：作者創造出彼得潘這個角色，用以紀念自己6歲時逝去的哥哥。書本上的彼得潘故事一直在講一個永恆的世界，那個彼得潘沒有長大；在《彼得潘》這部舞劇裡，我想透過肢體去探究，沒有在肉體上長大的彼得潘，其實是否已在心靈上不斷的、永恆的成長，比任何大人都熟稔長大這件事？

人生無法重來，生命會凋零，心靈會成長，長大的心靈世界，會裝進許多的自己，不同樣貌、情緒、個性、角色，流轉變換。因此舞劇中安排了9個彼得潘，全部的角色都是彼得潘，愛哭的、開心的、勇敢的，並非以9種個性框架定義彼得潘，而用以各種性格和不同的情緒來呈現彼得潘的樣貌，舞者需要一直轉換角色與情感——所有的流轉更迭，終究還是自我。

情緒的舞蹈化呈現是編排上的重點，需要用肢體質地去展現想說的話語，如傳統戲曲中，常以身段姿態等元素展現角色的鮮明情緒，因此成為彼得潘舞蹈動作的創作靈感來源，帶出每位彼得潘的鮮明個性；道具運用也蘊含了傳統戲曲的元素與特色，單一道具可被變換出多種象徵，也將戲曲道具中的水袖化為小仙子們的翅膀，透過這些方式，將傳統文化融入西方故事。

曾經是孩子的我們，是否也永恆地擁有了孩子的視角？感謝此刻能夠同在這裡，同在雛鳥般簡單純粹、細緻細微的舞裡，一起凝視長大，俯瞰自身。

彼得潘，獻給所有在心靈世界持續長大的人。

翊舞製作 藝術總監暨編舞家 | 賴翊中

高雄人，畢業於高雄左營高中舞蹈班與國立臺北藝術大學舞蹈系。2016年參加文化部舞躍大地舞蹈創作比賽，四首作品囊括金牌獎、兩個優選及佳作，為舞躍大地歷年來同時拿下四個獎項的編舞者。2017至2018年間將作品投件至各大國際編舞競賽，在數百件作品中脫穎而出獲得13項國際編舞競賽大獎與藝術節邀約，展開翊舞製作的國際巡演。

賴翊中的作品以自由和限制為核心，靈感源於日常生活，並融合太極元素，打造獨特的舞蹈風格。作品包括《無盡天空》、《再見》、《嶙峋》和《羽人》等，都體現了這一精神。《再見》入圍台新藝術獎，並在愛丁堡藝穗節和阿德萊德藝穗節贏得九項五星評論。在2022-2023年，《再見》和《羽人》在外亞維農藝術節連續創下20場完售的佳績。

最終都能豁然開朗

排練總監 / 鄭伊涵

《小飛俠彼得潘》電影中，有一幕我非常喜歡：當彼得潘邀請溫蒂、約翰及麥可前往夢幻島時，溫蒂3人詢問該如何前往，而彼得潘直覺回應：「就是飛呀，很簡單！」

接著他瞬間意識到，不是每個人都能夠像他一樣——自在的飛行。於是他邀請溫蒂3人想著一個很棒的地方，再撒上小精靈的金粉，終於讓3人翱翔，順利前往夢幻島。

這次以排練總監而非舞者的角色加入《彼得潘》這個製作，過程中我一直想起電影中的這一幕。

加入翹舞以來，長期以舞者的身份在國內外各劇院演出，接收編舞家的指令並順暢執行，對我來說一直是很習慣並擅長的事，當臺中國家歌劇院委託翹舞創作《彼得潘》舞劇時，我滿懷期待要再次在舞台上飛翔，但卻收到翹中邀請我以排練總監的身分協助此次的作品，從內心湧出的掙扎拉扯，我自認與彼得潘不想長大的拉扯、不相上下，花了好些時間釋懷。

身為排練總監，在這個作品接觸到外部舞者及文華高中的學生舞者，舞者們來自不同背景、資歷、年齡，我也要如同彼得潘，將自身嫻熟的舞蹈能力，轉換成不同語言，拆解出不同方法，協助編舞家將指令傳遞給不同舞者。

編舞家的創作與進度，舞者與舞蹈相處的餘裕，自己彷彿一直在這兩者之間看顧、思考、帶領、表達、維繫，因此針對每一幕做了大量的筆記，留存每次大家排練的樣貌與進度，讓一切有所依據。

這次作為客觀的角色，陪伴著創作者與舞者，這段過程讓我有許多思考，許多學習，一步步一起與大家走向作品成真的那一刻，看到彼得潘的魔法在劇場誕生。

這個作品裡，彼得潘們面臨重重挑戰，其實作品外的觀者的人生，何嘗不是如此。期待大家能夠從作品裡獲得力量，能夠感受到面對連綿峰迴的難關，最終都能夠豁然開朗。

翹舞製作 排練總監 | 鄭伊涵

基隆人，畢業於國立臺北藝術大學舞蹈學系及舞蹈表演研究所。4歲到15歲期間學習民族舞，15歲後正式進入學校接受科班舞蹈訓練以術科第一名畢業並考上國立臺北藝術大學舞蹈系，以舞蹈表演作為人生志向。

2017年加入翹舞製作，現為翹舞製作的專職舞者與排練總監，參與舞團長短篇作品擔任主要舞者，並在國內外巡迴演出，足跡遍佈歐、亞、美、澳、非洲，演出場次逾160場，曾榮獲13項國際大獎，其中《羽人》獲得西班牙第16屆布爾戈斯暨紐約國際編舞大賽（16 Certamen Internacional de Coreografía Burgos - New York）及多個國際獎項，此作品演出曾被評論家林育世提到：鄭伊涵的氣場實在太強，讓人看舞時全將注意力放在舞台上的須臾之間而至目不轉睛近乎窒息。

翹舞製作

2017年由編舞家賴翹中成立，以「翹」的翱翔之意做為團名。舞團以「年度製作」、「國際共製計畫」、「國際巡演」及「漂鳥舞蹈平台」為核心方向發展。編舞創作以生活日常事務為啟發，除將情緒及身體狀態導入肢體外，更以太極元素及當代思想融入創作中。2022年獲選文化部法國外亞維儂藝術節及英國愛丁堡藝穗節臺灣季演出；2020年《再見》入圍第十九屆台新藝術獎；2019年創立漂鳥舞蹈平台，建立年輕編舞家與國際市場間的連結。

文華高中舞蹈班

成立於1991年，為中部地區唯一擁有舞蹈藝術才能資賦優異班之市立高中，已培育了30屆的畢業生。在學、術科扎實的學習中，歷年來學生在全國學生舞蹈比賽團體組決賽均榮獲特優第一名佳績；升學部份，則進入國內、外大學舞蹈系就讀。校友們的職業生涯發展多元，如擔任國高中、大學表演藝術教師、國內外職業舞團舞者、劇團演員、藝術行政人員等，亦有優秀校友遠赴美國紐約大學及猶他大學等舞蹈研究所深造。

演出創作團隊

藝術總監暨編舞／賴翹中 排練總監／鄭伊涵

技術總監／蔡詔羽 音樂設計／Alexandre Dai Castaing 燈光設計／宋永鴻

服裝設計／楊好德 舞台道具設計／曾玫琦

翹舞製作舞者／李冠霖、郭爵愷、盧澄潔、吳欣潔、何姿妉、陳婷淪、徐立恩、王官穎、蔡昀庭

文華高中舞蹈班／王嘉欣、李昀容、林凡儀、林育汝、黃冠儒、黃歆雅、楊侑妤、楊紫晴

廖尹姍、廖姝涵、劉有汝、劉家妤、鍾子晴、蘇盈瑄、丁品蓁、吳聿涵

張艾慈、蔡尚恩

文華高中舞蹈班協力／黃偉立校長、吳曉菁、傅家玫

舞台監督／黃郁雯（小參） 舞台監督助理／李婉寧 燈光技術指導暨燈光編程／吳以儒

燈光技術執行／曹芯慈、盧冠諺、張文信、邱立瑜、陳泰豪

音場設計／鍾仰哲 音場設計助理／李昊騰 舞台技術指導／周冠志 舞台技術執行／陳洪晟

舞團行政／陳元瑜 行政助理／黃昱祺 文案設計／李微潤 主視覺設計／張閔涵

宣傳片拍攝／瘋狂家族影像製作有限公司 團隊指定住宿／塔木德飯店台中館

製作單位／臺中國家歌劇院

製作統籌／邱美芳、陳韻如、林瑞姿 行銷統籌／劉孟菱

文案編輯／何宗翰 美術設計／張家豪

本製作由臺中國家歌劇院委託創作

🌐 節目完整資訊

<https://npacntt.tw/n03FAAv>

🗒 節目線上問卷

<https://npacntt.tw/n03NANbr>