

Call Cue 青少年

衛

武

營

#周書毅 #拉威爾 #波麗露 #舞蹈 #環境劇場

《1875 拉威爾與波麗露》

2024劇場重製版

1875 Ravel and Bolero 2024 Theater Remake

CUE TO YOUTHS

2024

秋 AUTUMN · WINTER 冬

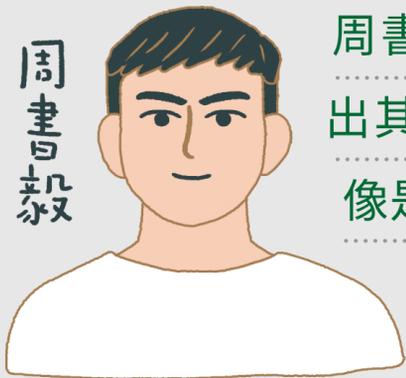

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS
WEI WUYINCE
衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

攝影：陳長志

1928年，法國作曲家拉威爾創作出經典舞曲《波麗露》，結合西班牙民間舞蹈風格與三拍節奏，以反覆敲擊同一個節奏的小鼓貫穿全曲。2006年，臺灣編舞家

周書毅

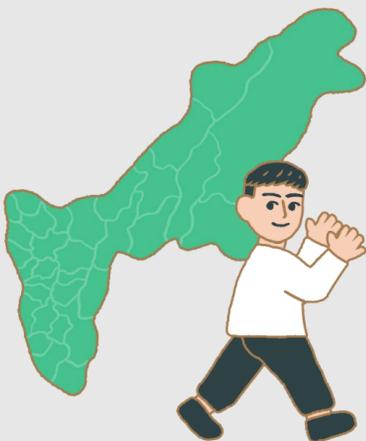

周書毅在火車上聽到《波麗露》，備受啟發。從小鼓到長笛，再帶出其他樂器，宛如生命中的夥伴陸續出現，而循環往復的樂章，就像是日復一日的生活日常。這首曲子讓他感受到生命的流逝與累積，

也隨著旋律的前行，體會「活在當下」的生命意義，舞作《1875拉威爾與波麗露》於焉誕生。

他以拉威爾出生的1875年，連到拉威爾人生最重要的創作《波麗露》從生命的誕生連結到創作的再生，再到生命的逝去，用一支舞作體現生命的循環。

舞作在英美斬獲好評，帶著國際光環回到臺灣，周書毅又起身帶著作品前行，開啟為期四年(2011-2014)的「舞蹈旅行計畫」。

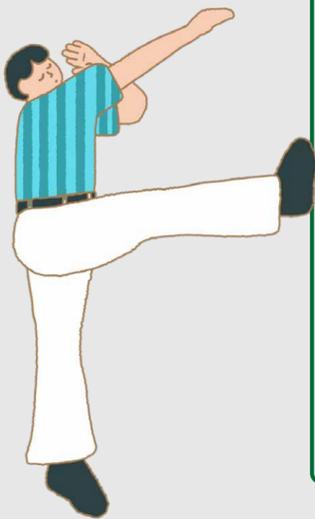

從車站到廟口，以最貼近土地的街頭巷弄為舞臺，讓舞作走出殿堂，走進地方；2021年疫情正盛，他以衛武營駐地藝術家的身分開啟「波麗露在高雄」三年計畫(2022-2024)，不畏豔陽風雨，讓這支誕生於高雄的舞作，走遍高雄38個行政區，讓地方民眾得以在自己熟悉的地方，近距離感受獨一無二的舞蹈表演。

歷時3年56場，舞作匯聚了山海、城市與鄉間的能量，《1875 拉威爾與波麗

露》在2024年秋天將重返劇場

。無論是編舞家或舞作，都已與2006年截然不同，藉著同一首《波麗露》，體現生命的更迭與流轉，一次又一次，一天又一天。

演出日期 / 時間

10.12 (六) 14:30

10.13 (日) 14:30

演出地點

衛武營歌劇院

◆ 超勁舞曲的始祖——波麗露 (Boléro) ◆

想像一個西班牙小酒館，少女站在桌上，起初舞姿優美，步伐緩慢；隨著音樂逐漸加快，舞步越發熱烈奔放，周遭的人們也隨著氣氛影響，開始跟著音樂打節拍，起身加入共舞，最後全體一起在狂歡的氣氛中嗨跳到高潮。這就是《波麗露》，一個撼動身體細胞，讓所有人都忍不住動起來的歡樂西班牙舞曲！

早在拉威爾創作《波麗露》之前，「波麗露」早已是流行的西班牙舞曲，誕生於18世紀末。舞者展現鬥牛士的動作美學，舞伴則演繹公牛或鬥牛士的斗篷。法國後印象派畫家羅特列克 (Henri de TOULOUSE-LAUTREC) 1893年著迷於舞者 Marcelle LENDER，1895年更看了她演出劇作家 Herve 的作品《Chilpéric》多達20次！儘管最後求愛未果，卻讓他以此作創作出六幅畫，包括這幅帶動全場氣氛的波麗露《Marcelle Lender Dancing the Bolero in "Chilpéric"》。

《Marcelle Lender Dancing the Bolero in "Chilpéric"》

拉威爾
Joseph-Maurice Ravel

後來拉威爾創作的《波麗露》舞曲，即取材自這款西班牙舞風。儘管從頭到尾都用同樣節奏、反覆的主旋律，但透過逐漸加入管弦器樂的聲音，層層堆疊增加音樂強度，最終呈現超級生動的曲子，1928年於巴黎歌劇院首演就受到熱烈迴響，也為拉威爾開創全新的作曲方式。

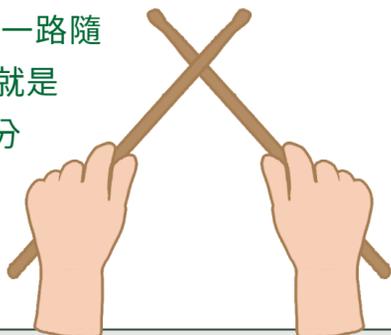
1875年出生於南法，7歲學鋼琴，14歲進入巴黎音樂學院。受到西班牙籍母親的影響，他的音樂裡雜揉了法國與西班牙鄉村風情，1907年後更開始大量創作西班牙風格的曲目，《波麗露》正是1928年舞蹈家魯賓斯坦 (Ida RUBINSTEIN) 委託拉威爾創作的西班牙舞曲！

拿一雙筷子，跟著打看看！

◆ 進擊的鼓手密碼：2，9，17，169 ◆

仔細聽，《波麗露》的主旋律從橫笛開始，一路加入不同的樂器夥伴。但有一個從頭到尾貫穿的小鼓聲音，從小小悶悶的邊緣敲擊開始，一路隨著旋律逐漸變大聲，節奏始終如一，也就是這串數字密碼：2小節，重複9次，17分鐘，169次打擊循環。

答、答答答、答、答答答、答、答
答、答答答、答、答答答、答、答答答答答答

TIPS：無論音樂多激昂，節奏都要維持一致，不可以變快或變慢喔！

《波麗露》節奏練習

隱藏在日常生活中的舞步

說到跳舞，很多人都會害羞地搖手拒絕，甚至聲稱自己是「肢體障礙」。然而，並不是只有刻板印象中「美麗的動作」才算是舞蹈哦！如同最初的波麗露舞曲來自鬥牛士的動作，我們日常生活中走路、跑步、搖頭、揮手，都可以算是「動作」的一環，自然也可以是舞蹈的一種！在《1875拉威爾與波麗露》中，你不但可以看到展現優美肢體的編舞，也可以看到如同日常動作的肢體表現，襯著熟悉的〈波麗露〉舞曲，交織出優美又不失親切的模樣。

波麗露
在高雄

2023年在高雄燕巢與
田寮月世界的表演

2024年在逍遙園與林園
的歷史建築中起舞

電影《戰火浮生錄》
(Les Uns et les autres)

史詩級電影作品，描寫來自交戰國的藝術家們，如何在戰火後重拾人生。全片以一支巴黎艾非爾鐵塔前的〈波麗露〉舞蹈開場，也以〈波麗露〉作結，強大的情緒衝擊至今依然蔚為經典。

確認過眼神，我遇上對的人～～啟動舞蹈的咒語

比賽有裁判喊「Start」，電影有導演喊「Action」，交響樂團的樂手跟著指揮走，那〈波麗露〉的雙人舞要怎麼開始？

既不是發出聲音、對音樂點，也不是透過彼此身體的拉鋸找到啟動點，〈波麗露〉是在雙方眼神的交互凝視，並獲得對方眼神回應——所謂的「確認過眼神」後，才一起深吸一口氣，有默契的起跳！

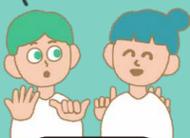
小試身手

默契大考驗

把好朋友找來，一起拍一支Instagram動動或舞蹈短影音吧！按照下列順序，試試看能不能逐步與夥伴培養默契，最後用眼神一起默契起舞！

5678

Level 1

倒數
5-6-7-8

嘴巴發出一個微小的聲音（如：「ㄉ」）

Level 2

♪♪♪

Level 3

聽好音樂，一起對點或對拍

一方深呼吸，另一方跟上

Level 4

Level 5

確認過眼神

Good!

環境劇場 Site-Specific Theatre

所有空間都可以是表演場地，空間裡的人事物都能納入表演內容！

不同於習以為常的「鏡框式舞台」劇場演出，環境劇場是以「環境」為創作題材，或是搭配現場情境所創作的劇場演出。將演出帶入生活領域，讓演出者的肢體動作融入周遭景物，結合空間與表演，彼此互為演出背景、創作主體，甚至連觀眾都有可能參與其中，成為表演的一部分哦！

跳進城市地景裡

漫步風城—
新竹市限地創作 (2023)

表演者

4位舞者

地點

新竹市

跳進美術館裡

A live dance performance
in the National Gallery (2019)

表演者

4位舞者

地點

倫敦國家美術館

跳進公園裡

The Beginning (2018)

表演者

30位舞者、200位歌手

地點

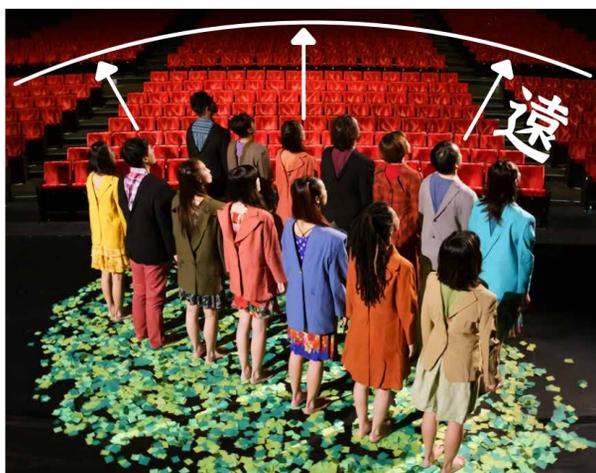
The Northfield
Cemetery

介於3D與4D之間——近在眼前的波麗露

你知道表演跟觀眾可以有多近嗎？

從2022年「波麗露在高雄」，到2023-2024年「波麗露在高雄—那座山&那片海」，波麗露改採不搭舞台、不架燈光，以各種因地制宜的方式，免費在高雄各城市的公共空間演出，讓藝術深入生活。看看那些因著表演圍聚而靠近的觀眾，隨著音樂與舞者的表演漸漸熱絡，跟著拍手、哼唱，甚至歡呼，活脫脫就是樂曲〈波麗露〉創作的初始歡樂設定！

一代一代，復古融入當代風格
The style of cross-generational fusion

早在第一版的《1875拉威爾與波麗露》，編舞家就選擇翻出媽媽阿姨們衣櫃中的花洋裝，讓舞者藉著融入日常的衣裙，走入人群。透過顏色搭配，五彩繽紛中自成風格，整體視覺毫不混亂，一現身就能吸引場域中的所有目光。日常的動作，抽象的肢體語言，偶爾大叫，偶爾奔跑。《1875拉威爾與波麗露》展現各種得失與悲喜，情緒的矛盾與並立，綜合起來，就是人生的當下。

〈波麗露〉舞曲

誕生於1928年

五彩繽紛的
阿嬤花洋裝

流行在1960年代

古董電風扇

起源自1950年代

當代《1875拉威爾與波麗露》

2006年

小試身手

如果情緒有顏色，
你現在是什麼顏色？

後期的巡演中，花洋裝逐漸收束成一個個單色，每個舞者既是獨立個體，也代表了各種情緒狀態。忙碌的日常生活中，你有沒有好好傾聽自己內在的聲音呢？你覺得下列各色服裝，分別指向什麼情緒？

Highly detailed illustration showing five dancers in various outfits (blue plaid, white top with patterned skirt, green polka dot, green plaid, and striped shirt with white pants) surrounded by a large vintage electric fan. The scene is surrounded by numerous emotion words in colored circles:

- 高興, 快樂, 雀躍, 喜悅, 興奮, 樂觀, 狂喜, 沮喪, 輕視, 厭惡, 恐懼
- 害怕, 著急, 沉痛, 寂寞, 無依靠, 鼻酸, 孤獨, 空洞
- 震驚, 嘆為觀止, 詫異, 吃驚, 驚奇, 空虛, 緊張, 被冷落, 被忽略
- 抑鬱, 愕然, 失望, 傷心, 絕望, 焦慮, 哀傷, 難受

想一想，不同的情緒你會想用什麼動作來呈現？

Call Cue 青少年

衛武營

[更多資源](#)

[意見調查表](#)

出版：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
董事長：高志尚
發行人：簡文彬
總編輯：林娟代
企劃執行：鄒鳳芝、陳宜謙
內容編輯：蔡瑞伶
主編：蔡瑞伶
設計：劉丁菱
插圖：aminwu

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS
WEI WU YING
衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

協力
贊助

 玉山文教基金會

GPN : 4811300018