

BENSHI

本事 16

數字衛武營

Numerical Weiwuying (1)

劇場

Theater (5)

京劇

Peking Opera (2)

古典樂
Classical Music (14)

聽劇禮儀
Theater Etiquette (5)

芭蕾舞

Ballet (2)

Percussion (4)

打擊樂

舞台劇

Drama (7)

聲樂

Vocal Music (11)

指揮
Conductor (4)

實驗音樂

Experimental Music (4)

打開黑盒子
Behind the Stage (14)

你問我答

FAQ (5)

馬戲
Circus (5)

現代舞
Modern Dance (6)

偶戲

表藝空間
Performance Space (4)

Puppet Theater (5)

歌劇
Opera (4)

表演藝術 101

Performing Arts 101

表演藝術
Performing Arts

總監的話

我常常被問到這樣的問題：演出時什麼時候適合拍手？演員們在台上有提詞機嗎？歌劇演唱家真的不用戴麥克風嗎？音樂廳真的沒有偷藏喇叭嗎……諸如此類民眾的疑惑，因此在討論這一號的主題時，我們決定大膽嘗試，蒐集關於表演藝術有趣的101則話題，內容包括專業學問、歷史、空間、表演種類、道具服裝、奇人異事等，希望藉由這次的主題，幫讀者們解答內心眾多的「為什麼」。

要在短短幾個月內整理完101則大家的「為什麼」非常不容易，為此，我們透過衛武營的社群網站蒐集民眾提問，並邀請藝術家、衛武營職員、業界專家們來幫大家揭曉答案。

這次的嘗試讓《本事》成為實體的互動平台，就好像場館人員、藝術家、表團與群眾透過書本進行了對話！此外，本期我們依然沿襲了《本事》的創刊宗旨——用淺顯易懂的方式，告訴大家藝術離我們不遠，它就是生活且為每個人而存在。

你心中有關於表演藝術的種種好奇嗎？趕快來翻閱《本事》16號「表演藝術101」，一起找答案吧！

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
藝術總監

馬戲

聲樂

表藝空間

Performing Arts 101

表演藝術的

撰文 Arya.S.H、Gill Li、Stella Tsai、游姿穎、羅健宏、劉亞涵
插畫繪製 Nathan Liao

歌劇

現代舞

打開黑盒子

101件事

001—101

知識就是力量!

你一定有過這種經驗……

坐在舞台下，驚嘆眼前聲光和演出的瞬間組合、好奇於工作人員耳麥裡傳遞的訊號，或在進場前，趕緊用手機查詢觀劇禮儀等，儘管表演藝術在臺灣發展已相當蓬勃，但走出同溫層，表演藝術和多數人的生活仍有一道神祕面紗，越接觸越在心中種下許多「為什麼」，渴望找到出口和答案。

你的心聲我們都聽到了，《本事》16號為你嚴選101則表演藝術話題，從專業知識、經典溯源、都市傳說到奇人軼聞、冷知識，還有表演者的初衷和圈內人真實血淚分享等，精彩人事物一次網羅，以輕鬆幽默的角度，為對此超陌生的你打通關，無論是渴望輕鬆入門，知識補給、找約會話題、上廁所打發時間，記得翻開本刊物補充生活維他命。表演藝術101件事，讀完讓你變小博士。

目錄

衛武營 Weiwuying

- 001 從數字認識衛武營——6

劇場 Theater

- 002 劇場是如何開始的？——8
003 國外劇院的特殊儀式——鬼燈——9
004 國內外的劇場有何不同？——9
005 劇場與電視劇的差別在哪？——9
006 劇場裡的哲學家 耿一偉——10

古典樂 Classical Music

- 007 為什麼樂團演奏前，一定要在台上調音？——12
008 很想接觸古典樂，素人能怎麼入門？——12
009 亞洲最大管風琴在高雄衛武營——13
010 葡萄園式音樂廳——14
011 五線譜的起源——15
012 方便、好讀的簡譜是怎麼來的？——15
013 脾氣暴躁的好丈夫：巴赫——16
014 騷亂到出名的音樂狂人：貝多芬——17
015 貝多芬的迷弟：舒伯特——16
016 鋼琴如何成為家喻戶曉的樂器？——18
017 作曲聽起來很難，我能試試看嗎？——19
018 音樂家小心呵護的雙手——19
019 大提琴界公認最難演奏的樂曲是？——19
020 音樂家范宗沛
——大提琴應該是奶油義大利麵的味道——20

指揮 Conductor

- 021 指揮會的，不只打拍子——22
022 指揮棒曾是人間凶器？——23
023 牙籤也能當指揮棒？——23
024 指揮在比劃什麼？——23

歌劇 Opera

- 025 歌劇、音樂劇傻傻分不清？——24
026 史上最長歌劇——《尼貝龍的指環》——25
027 腸胃不好的天才作曲家：貝里尼——25
028 女高音的終極試煉——貝里尼歌劇《諾瑪》——26

聲樂 Vocal Music

- 029 聲樂家左涵瀟
——用歌聲演戲，唱歐洲時代故事給你聽——28
030 聲樂家要具備哪些基本功？——30
031 如何保養聲帶？——31
032 聲樂表演會用麥克風嗎？——31
033 舞台上危險也有小幸運——31
034 - 39 走過路過，不能錯過的護嗓妙方——32

打擊樂 Percussion

- 040 高雄鼓道場——敲響生命悸動的瞬間——34
041 - 043 民俗樂器有故事：
迪吉里杜管、非洲鼓、手碟——36

實驗音樂 Experimental Music

- 044 聲音藝術家李婉菁
——實驗就要做沒有人做過的事——38
045 美國作曲家阿爾文·路希爾
——朗讀也可以是實驗音樂——39
046 實驗音樂究竟在玩什麼？——40
047 聲音創作程式推薦——40

表藝空間 Performance Space

- 048 星空間：在老宅裡玩即興實驗——41
049 新嘉義座：生活有劇場陪伴，青春也是——42
050 野漫空間：藝術像風，在當下流動——42
051 袖園。微棲所：跟大自然學生活藝術——43

CONTENTS

打開黑盒子 Behind the Stage

- 052 在劇場工作，黑衣是標配——44
- 053 「馬克」是誰？——44
- 054 有笑有淚劇場人生學——《苦魯人生》——45
- 055 「女生當男生用，男生當畜生用」是真的嗎？——45
- 056 一起去衛武營戲劇院後台冒險——46
- 057 Crew 工具包，開箱！——48
- 058 祭台儀式：演出前先和神靈打招呼——49
- 059 劇場裡的都市傳說——49
- 060 英倫經典舞台劇——《馬克白》——50
- 061 劇場系晴天娃娃：燒烏龜——50
- 062 破解劇場行話——50
- 063 世界各地上場前的加油口號——51
- 064 表演者臨時無法上場怎麼辦？——51
- 065 舞台技術人員：為了守護演出而作戰——52

京劇 Peking Opera

- 066 京劇，來自安徽的混血兒？——54
- 067 傳統戲曲界最強綠葉：扇子——55

舞台劇 Drama

- 068 《進口人類新城》開放賞屋——56
- 069 演員都是怎麼入戲、背台詞？——57
- 070 劇場導演也有導演椅嗎？——57
- 071 阮劇團編劇吳明倫
——加入劇團後，寫本不再是孤軍奮戰——58
- 072 編劇該怎麼入行？——59
- 073 同樣是戲，寫影劇、劇場劇本就是不一樣？——59
- 074 編劇召喚靈感有方法？——59

馬戲 Circus

- 075 馬戲是什麼？傳統跟現代哪裡不同？——60
- 076 馬戲就在生活中——61
- 077 是真失誤，還是假失誤？——61
- 078 成為馬戲表演者要有的特質？——61
- 079 夢想行動十年之間
——FOCA 福爾摩沙馬戲團——62

現代舞 Modern Dance

- 080 看懂現代舞有方法？——64
- 081 編舞家與舞者，有什麼不同？——64
- 082 WeArt 表演藝術平台 董桂汝
——舞出地方的真性情——65
- 083 喜憂參半的舞者職業病：腰痠 VS. 腰痛——67
- 084 排練或演出後，舞者都怎麼保養？——67
- 085 舞者身體是一把尺？——67

芭蕾舞 Ballet

- 086 芭蕾舞狂接力賽，皇室貴族全員跳起來——69
- 087 翩翩起舞好朋友：蓬蓬裙、足尖鞋——69

偶戲 Puppet Theater

- 088 偶的類型有哪些？——70
- 089 玩玩偶有門道——無獨有偶工作室劇團——71
- 090 人與偶如何培養默契？——72
- 091 製偶有禁忌嗎？——72
- 092 比人高大的巨型劇偶：法國皇家豪華劇團——73

觀劇禮儀 Theater Etiquette

- 093 觀劇 NG 行為不可為！——74
- 094 何時鼓掌才恰當？——74
- 095 曲終人不散？必須進退有度的安可默契——75
- 096 為什麼不能上台獻花？——75

你問我答 FAQ

- 097 衛武營最賣座票房前三名是哪幾部？——76
- 098 衛武營場地這麼大，員工們有祕密景點？——76
- 099 歌劇演出者會看提詞機嗎？——77
- 100 看戲看到一半，突然地震或停電怎麼辦？——77
- 101 現代舞為何不能在我家附近的公園跳？——77

CIRCUS

馬戲

Traditional
Circus

Contemporary
Circus

圖片提供——FOCA 福爾摩沙馬戲團

75

馬戲是什麼？
傳統跟現代哪裡不同？

馬戲是外來語，在東方統稱為雜技，疊羅漢、丟球、軟骨功都是基本功，廣義來說，能做到常人無法辦到的動作技藝，就統稱為「馬戲」。

早期雜技是純粹的練功，像是倒立、劈腿、下腰等，當時表演仍停留在「讓人感覺到驚嘆」的思維，甚至有些馬戲印象，是戲班裡總有各方奇人、動物一起參與，現代馬戲早已沒有動物，取而代之的是更精緻的表演。現代馬戲可以有文本，不單單讓別人驚嘆於常人所不能，同時也會有想表達與詮釋的意念，它有觀點，不像過去每段表演都追求觀眾驚喜的掌聲，是雜技、也有舞蹈、戲劇的成分，甚至能夠跨越種族、語言傳遞，能為人帶來歡樂，也能陳述沮喪悲傷，變得亦剛亦柔，有千萬種表現方式。

76

馬戲就在生活中

最初的馬戲特色其實就是「奇人怪事」。日本有些某項技藝特別強的能者，如會用各種道具打乒乓球，打得爐火純青、學生上課無聊甩筆，能用上幾十、幾百圈等等，都算是馬戲的範疇之一。通常專業馬戲演出者會稱這類人為「招人」，有一招特別強的人。你呢？有拿手招嗎？

77

是真失誤， 還是假失誤？

傳統雜技會有一種套路，一顆球不慎掉到地上，表演者會立刻拿出三顆或更多，佯裝自己是故意的，為接下來難度更高的表演鋪眼，接著玩更厲害的招式。但現代馬戲的表演不是量化的段落，過程充滿了流動性，厲害的表演者，不會讓觀眾看出失誤，就像舞台劇演出時，只有演員跟導演知道哪個段落講錯了台詞。（當然，若表演者整場都瘋狂掉球，下次大概也沒機會上場了。）

78

成為馬戲表演者要有的特質？

馬戲是一種相當具有危險性的表演，要對自己負責，也需要守護夥伴安全，有責任感、團隊合作的意識十分重要，也需要有勇於挑戰的心及自我約束、自我對話的能力，此外，思維和觀察力也很重要，才能挖掘獨特性，將在地特色融入表演。

例如一直在思考「臺灣馬戲是什麼」的 FOCA 福爾摩沙馬戲團就曾想，臺灣人很喜歡跳舞，甚至連去看棒球都會跳舞，生活裡就有許多舞作素材。他們嘗試過具象符碼，例如作品《一瞬之光》就是用臺灣十元商店的物件，作為道具表演。技術是底子，唯有思想才能創造文本。

79

夢想行動十年之間

FOCA
福爾摩沙馬戲團FOCA 福爾摩沙馬戲團
團長 林智偉

與 FOCA 福爾摩沙馬戲團（後簡稱 FOCA）團長林智偉約好碰面的那天，陰雨多日的臺北出現久違的暖陽，點杯黑咖啡之後，他便興奮地分享：「今年將會有第一座馬戲棚空降在臺灣，那是 FOCA 創立十週年的里程碑，也是初次在外國馬戲棚表演時，對自己許下的目標——希望有一天能在自己的馬戲棚裡表演。」

十年是汗水及淚水的綜合，林智偉 24 歲就創團，起初只是不甘於戲曲學院畢業後只能去當廣告臨演、明星的武打替身，雖然學習系統與舞蹈系不一樣，但同樣擁有肢體技能，出路卻相對地窄。他於是與志同道合的朋友們共組「MIX 舞動劇坊」，沒有排練室，就在公園的路燈下排練，沒有演出經費，憑著一股熱血就衝到兩岸論壇發傳單，他們心想，或許活動會有很多大人物造訪，結果真的有位中國老闆，從保全人牆中接下傳單，幾個月後邀請他們到當地演出，為他初創舞團的拮据注入活水。

2015 年林智偉在雲門舞集的鼓勵下，咬牙將四處兼職的表演者納為正職，以淡水八里為起點，正式扛起一個組織，只盼表演藝術的環境能變

得更好，若沒有這樣的傻勁，FOCA 可能也很難有今天的光景。「我們從來沒有把去國外表演，或以登上哪個藝術節為目標。我們只是一直想做好玩的事，一直做一直做，然後有一天被看到，回頭一看才發現走了十年，走了好遠，去了好多地方。」

他仍抱持著初心，也還記得初次看國外表演的震撼。以往在臺灣學雜技，表演是技術量的堆疊，一顆球、兩顆球、五顆球、十顆球；疊羅漢兩個人、五個人，最後變成一層樓高，國外的馬戲演出可能只有兩人，但全程無冷場。國外養分對他們影響極深，除了雜技外，也融入現代舞蹈、戲劇，有了劇情跟主題，肢體能發揮的情緒也有了更多蔓延，不斷地嘗試，逐漸成為現在大家所看到的 FOCA。

問及創團以來最辛苦的，林智偉帶著開朗的笑容，輕輕說了一句：「常常很辛苦啊。」但深刻烙印於心的，不是演出，而是看著一路跟著他的夥伴，畢業、買車、結婚生子、買房，看見大家能在表演藝術裡安頓下來，把 FOCA 當作圓夢的地方，一起去了世界，回到排練場又是家。

現代馬戲的元素很多，時常會加入流動的舞蹈表現情緒。

2018年FOCA創作結合當代馬戲與臺灣年代金曲，表現小島歷史的《土地的歌》。

本事

BENSHI

本事十六號 Winter 2021

發行所 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

董事長 朱宗慶

發行人 簡文彬

總編輯 朱逸群

企劃執行 陳巧儀、劉若余

企劃主編 許雅欣 (Arya.S.H)

執行編輯 Gill Li、Stella Tsai、游姿穎、羅健宏、劉亞涵

編輯助理 蔡婕妤

設計統籌 洋葱設計 Onion Design

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
National Kaohsiung Center for the Arts (Weiwuying)

+886-7-262-6666

830043 高雄市鳳山區三多一路1號

service@npac-weiwuying.org

www.npac-weiwuying.org

2021年冬季號

出版日期 2022年2月

版權所有 All rights reserved

©2022 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

表演藝術，是一門結合音樂、舞蹈、戲劇、文學、視覺等多元豐富的專業，從古迄今跟著人類生活不斷傳承、演化。一部演出裡，有對技藝的追求、滿滿的美學創意、人文意涵和想像力，透過欣賞與參與的深化，讓人與人之間有深刻的互動、理解、思考，是能觸動多重感官及覺知的生命體驗。

表演藝術 101

PERFORMING ARTS 101

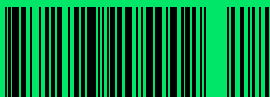
指揮棒曾是人間凶器？

Staff Only! 舞台特殊機關大公開!

歌劇、音樂劇傻傻分不清？

ISSN 977-252320500-2
9772523205002

12

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

定價 230 元 優惠價 180 元