

音樂芭蕾劇場： 遇見胡桃鉗的女孩 三部曲 看見最好的自己

2025.12.19 Fri. 14:30

2025.12.20 Sat. 14:30, 19:30

2025.12.21 Sun. 14:30

衛武營戲劇院

節目全長約 120 分鐘，含中場休息 20 分鐘。
建議 5 歲以上觀眾觀賞。

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

節目介紹

《遇見胡桃鉗的女孩》中「小女孩」個性孤僻卻有著敏銳感知，在首部曲〈歡迎來到雪花王國〉裡，她在成長學習過程中努力學習卻也總遇到困難和磨難，在最傷心無助時她翻開一本立體書；是最心愛的童話故事《胡桃鉗》。真實的世界和想像的國度如鏡像般出現在眼前，遇見了胡桃鉗與糖梅仙子，在奇幻旅程中一同面對恐懼也擁抱希望，穿梭在銀白的雪花王國中。

隨著時間前進，小女孩繼續長大，儘管對未來抱著期望，成長唯一能保證的就是讓人慌亂地措手不及！在二部曲〈成長就像周遊列國〉中小女孩面臨學科大考驗，挫折與困難再提升，友情和夢想卻更繽紛。幻境中一片片飛揚開展的粉嫩花瓣糖仙子引領他們前往環遊世界的旅程！小女孩遇見風情萬種各顯本領的角色們，代表著不同未來、不同人生的選擇。

終於，來到了最終篇章。女孩長大了，人生中一篇篇與她交織的人物與時刻；年幼的她、追逐長程的她、踏入社會的她、在夢想國度的她。《遇見胡桃鉗的女孩》最終篇章〈看見最好的自己〉，讓小女孩的成長冒險旅程來映照每一個我們、每一個自己。

相信我們每個人都是最好的「自己」。

這場始於 2023 年的《遇見胡桃鉗的女孩》音樂芭蕾劇場，即將在 2025 年寫下最終章。三年的旅程像是一場不可能的工程，「面對挑戰、生出勇氣」的故事核心始終不變，編導葉名樺從第一年戰戰兢兢地跨出想像的腳步，猶如首部曲初探芭蕾的小女孩；再到二部曲，隨著成長中的女孩遇見新的困難，一步步面對挑戰與克服。第三年，葉名樺終究是帶著勇氣，領著女孩走向成長的最終章。而這一齣經典的音樂芭蕾舞劇，不僅是走進歲末年終的衛武營，更為許多人添上一筆絢爛的聖誕回憶。

舞作段落

上半場

過去與現在

長大的女孩回望自己的記憶：最喜歡的胡桃鉗娃娃、溫柔耐心的舞蹈老師、保護她的擊劍老師，以及一路在旁幫助她的男孩。當然，也難忘那些無論再怎麼努力都追不上的驕傲學長與芭蕾學姐們，以及一想到就讓她背脊發麻的嚴厲美術老師。終於迎來完成求學生涯的畢業典禮。女孩與那個總是跌跌撞撞、在夾縫中努力求生、但從不放棄的自己暫時告別。面對未來，她仍滿懷動力，初出愛情的酸甜味也悄然到來。

追求成為舞者的夢想並不容易，現實是開心跳舞後繼續到餐廳打工維持生計。長大的女孩依舊照三餐闖禍：被同事嫌、給領班盯上，為求生存巴不得自己能隱形在角落。

聖誕節前夕，餐廳正忙著準備晚宴。她偷空摸魚時，誤喝了客人的酒，不勝酒力地在小歌女的表演舞台上失態載歌載舞。精明冷豔的老闆娘火冒三丈，立刻將她大罵一頓、攆下舞台。

再進夢中

挨了一頓罵之後，微醺的女孩跌入白日夢般的幻想世界，她想起那本總能在失落時給予力量的童話——《胡桃鉗》，提醒她不忘「夢想」與「勇氣」。聖誕樹彷彿被魔法喚醒，現實與想像再度交織。餐廳角落響起唧唧聲，服務生們幻化成了老鼠軍團，鼠王與鼠后再度現身！擊劍老師從聖誕裝飾的胡桃鉗娃娃變回人形，男孩化作率領隊伍的小將領、而溫柔又勇敢的「半糖梅仙子」也回到她身邊守護她。盤子、叉子、刀具成為戰場兵器；貴賓們驚聲逃竄，人類與老鼠的對決再次展開。

正義終將戰勝邪惡。女孩與胡桃鉗、糖梅仙子、男孩一同擊退鼠軍，穿越銀白閃耀的雪花王國。

下半場

遇見最好的自己

來到了糖梅仙子的夢想宮殿，粉嫩花瓣糖仙子們來迎接，風情各異的角色接連登場，象徵著人生不同的方向與無限可能，眾人齊聲歡迎戰勝挑戰的女孩與男孩。不死心的鼠王和鼠后再次試圖抓住男孩，然而危急之際，女孩鼓起勇氣，操控著以胡桃鉗娃娃改裝而成的大砲，並在聖誕薑餅人的協助下，徹底打敗鼠王與鼠后——也打敗了心中那個曾經怯弱的自己。

終章中，她與胡桃鉗、糖梅仙子共舞輕盈華麗的舞曲。此刻的女孩，終於如糖梅仙子般成熟、堅韌而美麗。成長的童話一路陪伴她，提醒她永遠不要遺失勇氣——讓她得以看見那個最好的自己。

編舞家的話

文 | 葉名樺

在南北奔波、時間與現實交織的縫隙裡，我與許多夥伴共同走過了三年創作《遇見胡桃鉗的女孩》的旅程。在排練與製作的過程中，我常不禁想到另一個問題：「是什麼讓生於暖冬、頂多只有濕冷陰雨的臺灣人，也如此期待聖誕節呢？」

隨著作品逐漸成形，答案也愈加清晰。

舞劇中的小女孩之所以得以成長，是因為年輕舞者的全力以赴、劇場前輩的智慧與經驗、設計與技術團隊的專業投入，以及衛武營每一個層級、每一位夥伴的支持與付出——在大家身上，我看見同樣的力量：夢想。

因為夢想，即使現實再艱難，我們依然願意向前一步。聖誕節令人期待，並不只是因著白雪，而是因為它象徵著夢想與希望；即使身處亞熱帶、即使白雪只能存在於想像之中，也阻擋不了在這個季節裡期待那簇心中不願熄滅的光。

夢想，也帶我回到二十年前那個嚮往芭蕾舞台的自己，回到依然在成長道路上努力前行的我們。感謝所有參與及支持這部作品的夥伴，更感謝每一位走進劇場的觀眾。因為有你們，《遇見胡桃鉗的女孩》才能更靠近夢想，並讓這份光在舞台上真正被點亮。

製作顧問的話

文 | 周書毅

我印象中的聖誕節就是有聖誕卡片，而第一年的《遇見胡桃鉗的女孩》演出，就有一張大大的立體書，裡面出現了聖誕樹、胡桃鉗，還有鼠王及那雪花王國，隨著燈亮燈暗，舞者彷彿從故事書裡面闖入了真實世界。編劇、編舞葉名樺是這樣開始的，也許我們生活在臺灣，需要創造一部分屬於這裡生活的記憶吧！讓芭蕾不至於那麼遙遠。

只是這一段製作之路，就這樣走了三年，不含籌備與前置的發想。回想當時與衛武營總監簡文彬的激盪，為了生態與環境，這一切是那麼的重要與值得。當然，真正的難度還在後頭，只要能夠迎刃而解，才能再次看見光亮的可能吧！

時間來到 2025，雪仍然沒有在高雄落下，但芭蕾製作與創作的種子已經展開。冬天來了，音樂響起，燈亮！

指揮的話

文 | 張尹芳

又到了和衛武營那棵聖誕樹打招呼的時節，內心忍不住雀躍，想跟胡桃鉗的女孩分享我這一年來的成長。

這三年，來自衛武營團隊的全力支持，讓大家能穩定向前邁進，並逐步淬煉出這個製作獨有的氣質和力量，謝謝藝術總監簡文彬，謝謝書毅，以及十七位音樂家面對室內樂版本中，體力與技術的雙重挑戰，秉持對自我的要求和不退縮的勇氣，雕琢出音樂所需呈現的光澤。

也感恩緣分讓我與名樺及優秀的舞者們相遇，她們在芭蕾專業上的分享，使我更貼近跳舞的呼吸與節奏，並在兩種語彙相互照映時，獲得珍貴的啟發。

當然在所有的過程與成果中，始終滋養著一切的，是柴可夫斯基的音樂，直接又強大的情感，喚醒內心，令人願意相信魔法的存在，願意相信夢想！

謝謝每一位夥伴，希望觀眾能看見我們一路以來擁抱的信念，並在音樂與舞蹈交織的瞬間，感受到這個世界的溫柔與美好。

合唱團介紹

「胡桃鉗合唱計畫」以 2020 年啟動的「衛武營劇場藝術體驗教育計畫」之「讀劇課程」為架構，繼 2024 年《伊甸園》安可演出後，持續安排在地學生合唱團參與演出。

鳳西國小

鳳西國小六年七班合唱團，由一群兼具藝術感受力與音樂熱情的孩子組成。學生在美術學習之餘投入合唱練習，培養音準、節奏與團隊默契，將以純淨歌聲與細膩氣質詮釋作品，為演出增添溫暖色彩。

特別感謝：古信鳳校長、謝依萍組長、林蕙芬老師

永芳國小

如同《遇見胡桃鉗的女孩》在雪國中學會勇敢，永芳國小合唱團也走過重生的歷程。從瀕臨解散到重新凝聚，憑藉信念與勇氣，榮獲 2025 年高雄市音樂比賽乙組優等。在歌聲中蛻變，最終「看見最好的自己」。

特別感謝：董中驥校長、閻玉琮主任、黃郁雯老師

合唱指導 | 黃湘君

畢業於國立中山大學音樂系研究所，主修合唱指揮，師事翁佳芬博士；聲樂師事蔣佩真老師。曾接受 Manuel Schuen、Gábor Hollerung、Kåre Hanken 指揮指導。現活躍於中南部，擔任多個合唱團指揮，並任高雄室內合唱團行政總監。指揮風格細膩，音色與層次掌握出色，獲國際評審肯定其高度音樂性。

演出暨製作團隊

編舞、編劇 | 葉名樺

製作顧問 | 周書毅

藝術顧問、服裝製作顧問 | 林璟如

指揮 | 張尹芳

舞台設計 | 林劭翰

燈光設計 | 郭建豪

服裝製作指導 * | 顏良夙

服裝設計與製作 * | 陳宥妊、鄭詩韻、劉必勝、楊婧方、包愛筠、王若華、吳紀睿、黃宇聰

* 服裝由衛武營國家藝術文化中心與國立臺北藝術大學劇場設計學系合作之「芭蕾舞衣設計與製作計畫」設計製作

芭蕾教師 | 陳俐穎、陳武康、劉郁川、郭蓉安、葉名樺

表演指導 | 陳俐穎、陳武康、李書嫻、劉郁川

排練助理 | 楊雅鈞、鄭紫彤

合唱指導 | 黃湘君

鋼琴排練 | 曹銘倉

舞者與演出角色

糖梅仙子 | 黃渝棉、江語柔

胡桃鉗 | 薛人愷、鍾長宏

小女孩 | 鄭紫彤、陳亭妤

小男孩 | 鍾長宏、薛人愷

鼠王 | 李庭瑜

鼠后 | 林家均

西班牙舞 | 陳珮榕、卓廷佳

阿拉伯舞 | ◎徐雯暄、陳奕安、邱意晴

中國舞 | 蔡宜岑、李昕儒

俄羅斯舞 | ◎謝竺諺、許東鈞、卓廷佳、吳承運、簡麟懿

蘆笛之舞 | ◎江語柔、◎黃渝棉、陳亭妤、鄭紫彤、林翊綺

薑餅人舞曲 | ◎許東鈞、卓廷佳、謝竺諺、吳承運

雪花、花瓣 | 江語柔、何語婕、李昕儒、李嘉萍、林翊綺、邱意晴、徐雯暄、陳亭妤、陳奕安、
陳珮榕、黃渝棉、劉郁川、蔡宜岑、鄭紫彤（依筆畫順序排列）

◎領舞舞者

樂團

小提琴 | 蔡依芸、蔡牧螢

中提琴 | 謝宜臻

大提琴 | 薛雅文

低音提琴 | 徐子昀

雙簧管、英國管 | 陳品卉

長笛 | 林尚蓉

單簧管 | 林育謙

單簧管、低音單簧管 | 羅至原

低音管 | 陳宜彥

法國號 | 王于如

小號 | 劉郁君

長號 | 楊錦龍

豎琴 | 管伊文

打擊 | 林威震、黃子庭

鋼片琴 | 曹銘倉

合唱團 **

鳳西國小 | 李芃萱、吳昀芮、吳苡瑄、吳悠晞、林宥慈、林郁唯、宋禹萱、呂芸蓁、許睿珊、
張瑋芝、張簡榛柔、黃郁玹、黃昱鈞、黃宇婕、黃語桐、楊詠心、蔡明峰、廖芊喻、
劉虹均、郭恩彤、陳子燁、陳忻、陳翎沂、陳欣宜、李勘芳、戴翊涵、蘇紫緹
永芳國小 | 王馨誼、江書萸、李嘉玹、林妤恩、林芊妤、林昀蓁、林芊樺、林湘翎、洪星卉、
夏若琳、黃欣嫻、黃國政、曾晴筠、欽湘甯、閻芃妍、蔡莉姍、潘奕妍、陳媧璇、
簡可昕、蘇湘甯

** 合唱團由衛武營劇場藝術體驗教育計畫執行

節目統籌 | 王昭驥、吳佩芝、涂秋香、鄭宇淑

製作統籌 | 陳美玲、黃敬智

舞台監督 | 李聚慧

助理舞台監督 | 李琢

技術協調 | 黃敬智

舞台技術指導 | 周冠志

舞台技術 | 陳賢達、傅子峻、李亮諭、李奕瑩、林荷芳、陳國霖、顏嘉瀚、林彤芯、黃宥樺、葉亦瑄、林裕中

燈光設計助理 | 李德馨

燈光技術指導 | 魏伯翰

燈光控台編程 | 朱信宏

燈光技術 | 李依芳、吳定彥

視聽技術指導 | 許志偉

音響公司 | 音匠企業有限公司

服裝管理 | 邱翊蕙、李律、吳紀睿

樂團專案執行 | 陳代欣

合唱團統籌 | 林娟代、鄒鳳芝、陳宜謙 (衛武營劇場藝術體驗教育計畫)

合唱團專案執行 | 李玉琦、白任翔、林蕙芬、黃郁雯

主視覺插畫設計 | 小油畫

影像製作 | 張雅茜、藍斯燈影像工作室

定裝照平面攝影 | 陳韋勝

排練場地協力 | 魁舞劇場

特別感謝 | 周子超、高雄市交響樂團、國立臺灣藝術大學舞蹈學系

音樂使用 | 柴可夫斯基：芭蕾舞劇《胡桃鉗》，作品 71 (羅納德·柯恩費爾編曲)

本節目由衛武營國家藝術文化中心製作

在地藝文支持夥伴 | 陳啓川先生文教基金會
Frank C. Chen Cultural & Educational Foundation

主要贊助 | **TOYOTA** | 高 鄭 泊 車

合作夥伴 | **賀鐵企業股份有限公司**

舞者簡介

衛武營節目線上問卷