

編織成長的風景—— 《遇見胡桃鉗的女孩》特展

2025.11.29 Sat. - 2026.1.11 Sun.

衛武營 3 樓樹冠大廳

National Kaohsiung
CENTER for the ARTS

WEIWUYING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

特展介紹

《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩》是衛武營國家藝術文化中心於 2023 年發起的三年計畫，旨在為臺灣芭蕾環境注入未來動能。

本計畫集結跨領域頂尖人才。其中，編導葉名樺汲取《胡桃鉗》童話精髓，並揉合臺灣孩子的成長軌跡，描繪女孩從求學階段到踏入社會，人生節點中所經歷的挑戰與蛻變；編舞家周書毅擔任製作顧問，協助舞者進行肢體開發與表現。音樂部分原味呈現柴可夫斯基的芭蕾舞曲，由張尹芳擔任指揮，帶領現場樂團為舞作注入豐富細膩的聽覺層次。舞劇中的芭蕾舞衣，由國家文藝獎得主林璟如擔任藝術與服裝製作顧問，與國立臺北藝術大學劇場設計學系合作，將芭蕾舞衣設計與製作帶入課程，引導學生親手完成。

2025 年是此三年計畫的最終篇章。「如何讓更多人看見衛武營對臺灣芭蕾的深耕意念？」「如何讓廳院外的民眾也能感受聖誕的節慶氛圍？」從這些期待出發，衛武營特別規劃為期六週的特展，不僅展示服裝製作的過程及華麗的舞衣模型，更將透過生動的圖文影音、有趣的互動裝置，邀請所有觀眾進入《遇見胡桃鉗的女孩》舞劇製作背後的故事與點滴。

主辦單位 | 衛武營國家藝術文化中心

展覽顧問 | 林璟如

策展團隊 | 朗敘室內裝修股份有限公司

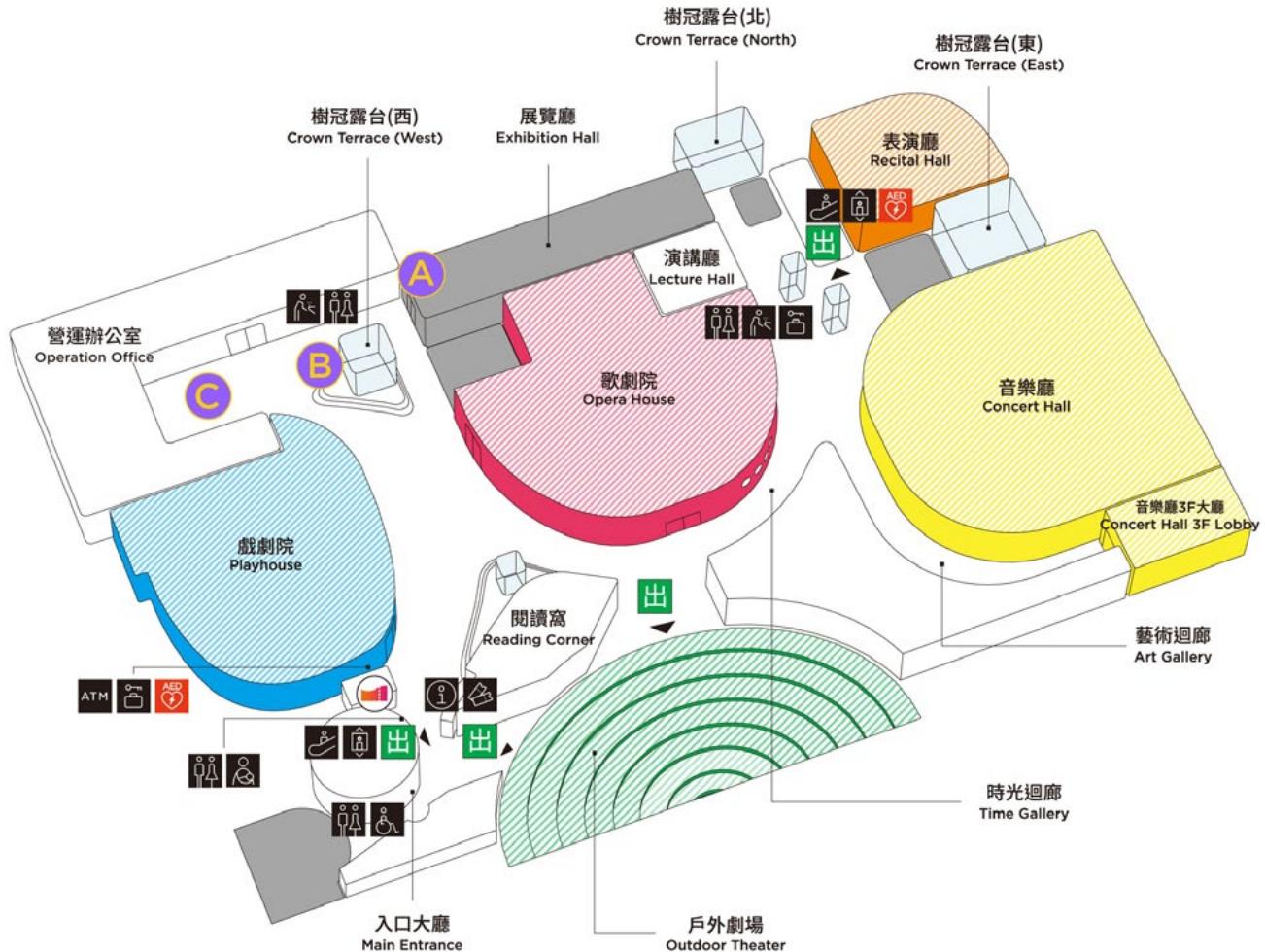
協力單位 | 國立臺北藝術大學劇場設計學系

感謝編舞家葉名樺，與所有參與此計畫的藝術家、舞者及工作人員。

展區介紹

展覽設計延伸舞作脈絡，三個展區交織呈現編舞家、舞者與服裝設計團隊的共創歷程。

3F 樹冠大廳 CROWN HALL

- A** 〈冒險工坊〉以芭蕾舞衣的製作間為原型，揭示夢想萌芽的起點。
- B** 〈勇氣舞台〉工藝與舞蹈交會，映照出技藝與情感的磨練。
- C** 〈成長之樹〉透過手稿、影像與創作軌跡，回望這段三年旅程的沿途風景，如同一棵棵正在茁壯的生命樹，記錄著每一段勇敢的成長。

〈冒險工坊〉

《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩》由臺灣資深劇場服裝設計師、國家文藝獎得主林璟如，帶領國立臺北藝術大學劇場設計學系學生，親手打造劇中舞衣，讓芭蕾服裝工藝得以在年輕世代中延續與重生。

三年來，服裝製作團隊歷經無數次修改與調整，不斷優化製作過程與每一年的成果，逐步將舞衣從課堂練習推向國家級舞台。對學生而言，這不只是一次技藝的學習，更是一場創作的冒險。

〈勇氣舞台〉

舞衣不只是表演的服裝，更是舞者夢想的載體。服裝設計師透過雙手實踐想像，從設計桌上的草圖、為舞者量身、打版、選布、製作小尺寸樣板舞衣，到實際尺寸的製作。一針一線的手工縫製到舞台上的光影交錯，每一件舞衣都經歷了從靜止到舞動的蛻變。舞者們來自四面八方，有人遠赴海外深造歸來，有人在學業與排練之間奔波不息。他們穿上舞衣，以芭蕾為共同語言，讓身體說話，讓舞蹈成為信念的延伸。在劇中，女孩在成長的冒險中獲得勇氣；而在現實中，舞衣工藝與舞蹈也在舞台上交會，彼此激盪，映照出技藝與情感的磨練。

〈成長之樹〉

《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩》舞作，以經典童話《胡桃鉗》的角色及場景，融入臺灣孩子的成長之路。衛武營搭起創作與教育共創的橋梁，期望集結各界人才，為臺灣芭蕾注入新的活力，並創造無可取代的珍貴經驗。

由第一年戰戰兢兢地踏出腳步，第二年挫折與困難再提升，到第三年的創新與突破，過程中每一段排練的汗水，每一次縫線的堅持都成為養分，將夢想滋養為開枝散葉的大樹。

《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩》三年來，共有 34 位舞者參與，舞者們歷經甄選、芭蕾課程、排練到登台，每一次的演出都十分不易。芭蕾是許多人才藝學習的入門課，但受限於臺灣產業影響，學舞者往往無法只專精在芭蕾舞蹈中，那參與此計畫的年輕舞者們，是如何看待芭蕾的？又是如何在有限的時間中，努力完成專業演出呢？本次專訪將進一步分享舞者們的各種樣態。

受訪者 | 薛人愷、鄭紫彤、李庭瑜、林家均、徐雯喧、陳亭妤

Q：足尖轉（以腳尖旋轉）的動作對芭蕾舞者來說，算是一個很高難度的動作嗎？會不會容易受傷？

A：要穿上「硬鞋」才能將整個腳掌直立，用足尖旋轉跳舞。穿硬鞋和正確的使用肌肉都可以避免受傷，不過破皮、酸痛這種事我們已經很習慣。

Q：一雙硬鞋通常可以使用多久？

A：每個人不太一樣，通常同時有三到五雙硬鞋輪流穿，依訓練的頻率，大約一個月到半年就要淘汰一雙。

Q：芭蕾一定要從小時候開始練嗎？

A：芭蕾的基本功需要不斷反覆操練，很多人確實都是從 4 歲、5 歲就開始學。從小開始學可以紮穩基礎，但不是每個小朋友都可以接受這樣的過程。即使比較晚開始學，現在也有很多方法可以輔助拉筋和肌肉的訓練。

Q：芭蕾舞者一定要很纖瘦苗條嗎？舞者們都怎麼維持身材？

A：大部分觀眾會想看到很瘦的舞者，但無論胖瘦，最重要的是要有芭蕾的肌肉和曲線！而且因為運動量很大，芭蕾舞者其實都吃得不少喔。

Q：男女跳芭蕾有什麼不同嗎？

A：男女舞者重視的動作不太一樣，女生比較著重足尖轉和慢版的動作，男生則重視力量的展現，有雙人動作，旋轉和跳躍等等。

Q：如何能成為一位芭蕾舞者？

A：《遇見胡桃鉗的女孩》舞者中很多人自小就讀舞蹈班，現在也仍在大學的舞蹈系。在臺灣的舞蹈班，民族舞、現代舞、芭蕾等不同舞種都要學，但受限於整體環境，芭蕾舞劇的演出相對少，因此不論是舞台經驗、技巧或情感表達方式的訓練都較少。要成為專業的芭蕾舞者，老實說非常困難。

Q：作為芭蕾舞者最重要的特質是什麼？

A：自律、堅持、不怕累、不怕痛、不放棄。還有，要真的很喜歡芭蕾。只要夠喜歡，條件再差都可以克服。

Q：《遇見胡桃鉗的女孩》排練過程中，最辛苦的事情是什麼？有什麼收穫？

A：我們在學校的舞蹈班沒有學過要怎麼演戲，《遇見胡桃鉗的女孩》這齣戲跟古典芭蕾不太一樣，剛開始不知道要怎麼用身體說故事，比如鼠王不能演得太像人，胡桃鉗王子要看起來高貴、還有點自戀。所以花了很多時間揣摩角色，從生活中擷取靈感，慢慢把自己帶入不同的身分，讓每個腳步、眼神、快與慢的呼吸節奏都漸漸到位。到了第二年、第三年又要新的突破和更難的技巧。

每一年都有很多困難的地方，但排練過程一直都很歡樂，而且跟編舞名樺老師一起工作有很多啟發，跟過往相比，跳舞的方式變得更加自由，身體線條也有改變。這樣的舞台是個得來不易的經驗，未來也很希望可以繼續跳芭蕾。

Q：建議觀眾看演出時可以關注什麼地方？

A：整體的畫面很重要，也可以看看我們的表情、戲劇化的表現、指尖和腳尖等肢體動作，從這些地方都看出舞者在說什麼故事。

《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩》舞衣設計與製作計畫的靈魂人物—林璟如，三年來帶領修課學生手工完成全劇所需的服裝。林璟如是臺灣劇場資深服裝設計師，曾參與上百齣劇場服裝製作。從入校開課起始，以傳承芭蕾服裝製作為目標，帶領學生從練習、設計，到能夠獨立與編舞家溝通，完成製作，她驚嘆於學生們在這三年間的成長。那林璟如老師如何因應變化，調整教學模式？北藝大的同學們對這項工作又抱持著怎樣的看法？本次專訪將一探這則精彩的師生合作典範。

受訪者：林璟如、鄭詩韻、陳宥姃、劉必勝

Q：《遇見胡桃鉗的女孩》服裝從什麼時候開始製作？

A：三年來劇中的芭蕾舞衣都是林璟如老師在北藝大劇場設計系開課，修課的學生對芭蕾舞衣製作幾乎零經驗。暑假展開密集課程，開學後持續精進設計和技術，12月便要讓服裝上場。

Q：學生們為什麼會想修這堂課，學習製作芭蕾的服裝？

A：之前在系上沒有學芭蕾服裝的機會，來上課可以學新的技能，還有老師工作的方法。

Q：三年中教學與合作的方式有什麼改變嗎？

A：從第二年開始老師就讓第一年修過課的學生做設計，老師只需要檢查細節、協助修改精進；到了第三年，老師讓已經很有經驗的學生做主力，直接向葉名樺老師提案和開會。從第一年到第二年，除了為新的舞者修改尺寸，也將服裝優化，讓舞台上呈現的更好；第三年則多了非常多新角色，速度和熟練的程度要更提升。

Q：製作《遇見胡桃鉗的女孩》芭蕾服裝最大的收穫是什麼？

A：車縫變得很熟練，打版的方式、挑選布料的眼光都有進步。以前覺得把設計做得很繁複才是厲害，但其實只是布料的拼接就會有不同的效果。另外，觀眾看向舞台的視角是以前不會想到的，在舞台的距離和燈光下，服裝會看起來完全不一樣。

跟名樺老師這樣資深的舞者合作也是很特別的經驗，服裝除了要表現角色的性格，也要做到古典與現代的融合。

Q：老師、學生們遇到最大的挑戰是什麼？

林璟如老師：因為芭蕾的服裝特別難、特別精細，學生畢業後就無法繼續做這件事，沒有這種機會。但對於學生來說，這是非常非常難得的經驗，在這麼年輕的時候就可以把作品呈現在國家級的舞台。

學生：工作量很大，上課以外的時間也常常在做，而且跟以前學的東西都不一樣，也沒有跟舞者合作過。

Q：製作《遇見胡桃鉗的女孩》的服裝十分辛苦，你們是怎麼堅持過來的？

A：每年都很多新的技術要學，幾乎每一種裙子的做法都不一樣，因為還想再學更多，所以才會一直修課來完成這些服裝。而且，看到自己設計製作的服裝在舞台上，真的很有成就感！

Q：製作過程中有什麼有發生什麼有趣的事嗎？

林璟如老師：同學們原本都把舞衣上的裝飾做得非常細，我跟他們說這樣在舞台上會看不見，但他們覺得裝飾放大會很俗。後來同學們實際到衛武營的觀眾席一看，就發現舞衣上的裝飾太小全部都看不到！回到北藝大就馬上修改了。

學生：我們原本只是因為好玩開了一個社群帳號，並且寫了可以接案訂製，沒想到真的有人來訂做！

幕後花絮：舞衣的誕生

* 此篇為補充資料，亦可對應
「勇氣舞台」、「成長之樹」展區來閱讀

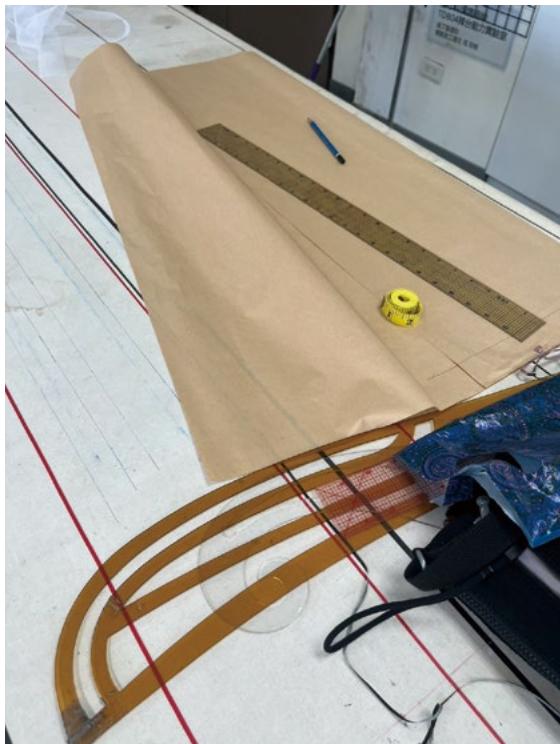
你是否對芭蕾舞衣的製作過程感到好奇？事實上，本齣舞劇的服裝皆由參與課程的學生分組構思與提案，經主創團隊與指導老師評選，再經過細節修改、製作，最終才登上舞台。在「勇氣舞台」所展出的小型舞衣，便是評選階段的成果，以正式布料、配飾與工法按比例縮小製作而成。值得一提的是，在選布階段，若找不到合適的布料，學生們還會親自進行染色！

讓我們跟著照片，一探芭蕾舞衣從理論課程到實際登台的歷程。

舞衣設計說明、舞者量身

製作基礎：打版、布料挑選、燙紗練習、概念課程 等

設計評圖、小舞衣打樣

舞衣製作：裁布、車縫、燙紗、縫扣 等

舞者定裝、試裝

劇場週：舞衣修改、加裝飾、服裝管理 等

舞台呈現

了解更多

《胡桃鉗》與芭蕾舞衣

提到芭蕾舞衣，人們首先想到的是經典的白色 Tutu 裙，但在芭蕾經典作品《胡桃鉗》中，小女孩克拉拉來到糖果王國後遇到不同角色，不僅西班牙舞、阿拉伯舞等輪番上陣，他們的舞衣也展現了芭蕾服飾的多樣風貌。

純手工 Tutu 裙

純手工打造一件純白 Tutu 裙，需歷時近百個小時。十數層的紗裙布料，每層皆需精密計算、燙摺、車縫，再經反覆整燙，方能展現筆挺優雅的圓盤造型。

當服裝設計師遇上劇場週

舞衣在實際登上舞台之前，都不能算是真正完成。任何無法在舞台燈下閃耀的設計，或舞者因身形微變而產生的尺寸不合，都需要調整再調整。劇場服裝設計師的一針一線不僅關乎美感，更需要考量安全。同時，他們與服裝管理組密切合作，確保舞者的舞衣隨時呈現在最佳狀態。

節目資訊

2025 年三部曲〈看見最好的自己〉

特展線上問卷