

在自己的寧靜中擊鼓

劉若瑀的優人精神

圖／陳招宗
文／吳維書
劉若瑀 × 葉樹姍

2008年榮獲國家文藝獎。
苦行為表演質地之「當代肢體訓練法」。
東方傳統武術、擊鼓、太極導引等元素，探索出以靜坐、
結合波蘭劇場大師果托夫斯基 (Jerzy Grotowski) 身體訓練、
優人神鼓創辦人及藝術總監。在專業領域上極具開創性，

六月初一個大雨滂沱的早晨，室內橘黃燈光灑照在優人神鼓藝術總監劉若瑀臉上，形成特殊光影，她的氣息寧靜而穩定，約訪店家人進人出，表情多少有些煩躁，潮溼感帶來的不適在許多人臉上表露無遺，正因如此，劉若瑀的「靜」恰成為這個空間裡的獨特風景。

「藝術 Long stay 今年已邁入第三年，這個活動與雲腳本質相通，比方親炙土地，親近民眾，劉老師如何看待這次藝術 Long stay 呢？」當天剛好是「優人雲腳臺中」的尾聲，文化局長葉樹姍微微一笑，提出在場所有人的疑問。

「藝術 Long stay 這個名稱，我知道是經過長時間思索後找出的活動方法，絕非蜻蜓點水，而是循序漸進，因為藝術 Long stay 第一個接觸對象是學校，尤其是到一些在臺中而言相對偏鄉的學校。」劉若瑀分享自己的經驗，並且將之與「優人神鼓」的發展過程連結。

「早年創辦『優表演藝術劇團』（今『優人神鼓』）時，我們一直希望能接近人，不知道是第三或第五年，才進入國家劇院演出，之前通通是去廟會、街頭，在我心裡面，文化或藝術應該跟人在一起。『優人』選擇以山林作為訓練場地，透過這樣的培養過程，團員必須讓自己更接近原始生活條件，才可能在身心靈產生大自然的力量，一個比較有機的力量，但跟人接觸仍是一門重要功課，所以一開始『優人』的演出場域幾乎都在街頭跟廟會。」提到早年的街頭經驗，劉若瑀臉部表情顯得更為柔和，經由她的敘述，優人神鼓最初於臺灣各地街頭、廟口的演出畫面似乎也浮現在眾人眼前。

■ 優人神鼓十分重視每一次演出過程。（文化局提供）

■ 《勇者之劍》精湛演出，充分展現核心精神。（文化局提供）

■ 雲腳是優人神鼓獨特的肢體訓練方式，團員們以腳親炙土地、覺知自我。（文化局提供）

優人神鼓一直保持「接近人群」的初衷，劉若瑀談到近年至國外演出的訓練過程中，與自然親近的多，跟人接觸的少，接近人群的方式僅存「雲腳」；雲腳是「優人」獨特的肢體訓練方式，在日復一日的行走中，學習放鬆意念，讓心性回歸簡單與寧靜，最早開始於1996年，中間曾中斷十幾年，2008年才重新啟程。

「五年前，我們進了彰化監獄，對劇團又是一次衝擊，原先只是專注在創作、訓練及表演上，進了彰監，你必須不斷面對一群在原來範疇不會碰觸的人。」劉若瑀提到「優人」的另項創舉，引起大家的好奇與想像。

葉樹姍聆聽至此，不禁提出疑問：「一般人看到收容人，也許只認為他們需要一點幫助，很少人會從他們身上挖掘天賦，但是您卻從中找到可能性，您是如何發現的？肢體語言、眼神？或是反應？」

■ 劉若瑀老師與葉樹姍局長分享優人神鼓的發展點滴。

劉若瑀頻頻點頭後說道：「這個問題非常專業，您知道嗎？有一天我看他們打鼓時，發現某個年輕人非常有藝術潛力，由於打鼓需要跳躍，通常都是接受老師指導，然後按照指導方式進行，可是那天我看到這個年輕人，以一種完全有機的跳法進行，教了『優人』那麼多學生，從未見過這樣的爆發力與跳躍潛力。後來才知道，他是原住民，在國小就是拳擊冠軍，國中就輟學，開始打架，因傷害罪被收監。你心裡會感到心疼，擁有靈敏覺知，良好音感，這股純正力量卻因不知往哪擺放而走岔。這些人是表演藝術的優秀人才，他們卻不自知。」

劉若瑀神色一正，又說：「透過打坐、打鼓、打拳的方式，『優人』建立一套系統，其中，打坐可以放鬆自我，進行全面觀照，任何年輕人只要經過這樣的訓練，加上演出後獲得認可帶來的自信、群體生活的影響，我覺得必定能夠改變一個人。這不只對團員，景文班的孩子，甚至彰監的人都有成效，因而發現，原來它是一套教育系統。」

「您現在的敘述，聽起來很有一套系統，但我相信其中應該也遭遇不少挫折跟困難，每個人狀況不同，有許多難以預料的情形，面對經營劇團及訓練各方團員，像是來自彰監的收容人，或是景文的孩子皆是如此。您方才提及與人的關係，皆源自初心，相信您一定經常觀照自己，為什麼要做這件事？為什麼要做劇場？」葉樹姍問道。

聽完這些問題，劉若瑀眼中不禁泛起淚光說：「每次提到這個問題都會讓我哭，這件事真的好難。目前我們在做的所有事都跟初心有關，當『優人』成長至今，與善知識們多少走在相同道路。我們現在進行的事情，可以解決很多問題，坦白講，我也想找一個解脫之道；當你越接近這條路，你心裡的愛就越大，越會覺得人世間的事情都與你相關，那時候我才了解，為什麼有些大師可以做到這麼多，不管多麼困難、多苦，還是朝著『願眾生都得解脫』的宏願前進。」

「讓自己當個傻子，有些事情非做不可。」室內的暖橘光束緩緩落在劉若瑀側臉，訪談最末，她的臉孔隱隱閃動慈祥神采，有一瞬間，彷彿與普渡眾生的菩薩面容重疊。 (END)

■ 優人神鼓於豐洲國小示範演出，獲得熱烈迴響。（文化局提供）