

雲腳廿載 也無風雨也無晴

劉若瑀與優人神鼓 溯行於藝術道途

◎ 整理 / 編輯部 ◎ 圖 / 劉若瑀、優人神鼓 提供

2008年，優人神鼓創團廿周年。對「優」來說，似乎每五年，就會有一個作品或事情發生、告一段落，同時也接著下一個階段的重新開始。

第一個五年是「尋覓」的階段，這時的優走遍全台，草根、本土、強韌的生命力，在解嚴後的小劇場浪潮中豎起風向。

第二個五年，黃誌群到來，加入靜坐和擊鼓，打破窠臼，在山上五年的「沉澱」，優人神鼓醞釀而生。

第三個五年，從亞維儂的演出開始，優人揚帆西行，在掌聲與奔波的「試煉」中，警覺駐足，而完成了2002年的《金剛心》。

第四個五年，帶著我不入紅塵、看不見未來的「入世」心情，成立小優人，承接表演36房，與景文高中合作優人表演藝術班，並在其間重建山上劇場；劉若瑀獲頒戲劇類國家文藝獎；優劇團榮獲第十二屆臺北文化獎。

在第二十年，劉若瑀決定用徒步行腳來洗滌心靈，優人雲腳台灣50天、1200公里、30場演出，讓一切歸零，重新開始。

1996年行腳台灣西部

2008年《空林山風：走路篇》呈現出優人神鼓行腳台灣50天的心路歷程

《空林山風：走路篇》劇照

從哪裡來？要往哪裡去？

1988年，優劇場誕生於求道的旅程上。

那時，才完成紐約大學戲劇碩士學位的劉若瑀，為繼續追隨劇場大師葛托夫斯基進一步探索表演藝術，而遠赴法國、義大利。

再見葛托夫斯基時，劉若瑀把所學成果歡喜呈現給老師，然而老師卻說：「不對，我們已不這樣做了。」她想起老師曾一語道

破：「妳是一個西化的中國人！」又說：「妳的作品是用頭腦『想』出來的，不是用行動『做』出來的。」再看到連老師都一直在改變，學生怎麼一直固執成規呢？劉若瑀當下決定—她要「回家」了！她說：「我應該去找，大師正在找什麼？不管他現在用什麼方式，我確信，在我的國家，我的文化，用我的母語，終究可以追溯尋找得到！」

返台後，劉若瑀放下過去所受的一切學院訓練，建立起「溯計畫」，全心全意探訪民間古老的戲曲、技藝，以及原始宗教科儀，想

尋找真正屬於自己的「台灣文化肢體語言」，把自己重新「種」回台灣這塊土地，也「重新長大」。

1988年，在一個30人座的小劇場，優劇團在首演《地下室手記浮土德》時宣布成立，這第一個五年中的作品還包括《鍾馗之死》、《山月記》、《七彩溪水落地掃》、《水鏡記》。

這是優劇團投入尋根溯源之年，也正是台灣政治解嚴後，社會新一波本土浪潮風起雲湧之時。

《蒲公英之劍》劇照

《與你共舞》劇照

活在當下 活出自己

是另一趟旅行，為優人揭開第二個五年的序幕。

第一個五年末期，黃誌群加入優劇團擔任擊鼓指導。入團前他獨自前往印度旅行，偶遇一位雲遊僧，無意間內心被他話語震撼，決定留下來練習「時刻活在當下」，結果整整在印度靜坐了半年。

黃誌群返台時，從壯碩外放的舞者，變成一個時時覺知觀照的行者，讓劉若瑀再度記起葛托夫斯基說，真正的表演者就是時時覺知自己的人；也進一步讓她反省前五年努力的方向，是否與最初創設優劇團的目的契合？

她意識到，之前「溯計畫」意圖扛起傳統包袱的念

頭，早已壓得她喘不過氣來了；於是她深刻明白，在「溯計畫」探尋外在根源之後，應該接著去尋找生命真實的內在。因此，當黃誌群提出「先教打坐，再教打鼓」，她毫不猶豫全然支持，重新招收理念相合的團員，開始了山林中漫長的禪坐與擊鼓。

1993年1月，在山上劇場首演《優人神鼓》，自此進入「優人神鼓」新階段。「優人」是古老的表演者，「神」是自己的寧靜，在自己的寧靜中擊鼓，就是「優人神鼓」。

承續第一個五年母土文化的尋根溯源，優人再進一步透過種種靜心鍛鍊，深入探索生命的本來面目。選擇安靜回歸內心的優人，這個五年沈潛的過程中，幾乎一年一首曲目，〈流水〉、〈沖岩〉、〈聽海之心〉，慢工出細活，加上〈崩〉和〈海潮音〉，這五首曲子構成了《聽海之心》。

內、外在哪裡？ 動、靜是什麼？

《聽海之心》這齣作品在法國亞維儂引發震撼，而初試國際啼聲的優劇團也因此

走上世界舞台，「鼓」動了許多西方人對東方表演藝術的熱誠。

在柏林劇院的後台，劇院的節目總監說：「今晚上帝站在我們這邊！」

第三個五年，優人帶著《聽海之心》，從台灣向全世界出發；劇團生活也跟著從內斂靜守，轉向開放忙碌。

這期間優人拜訪過八個國家，三十二個城市，不只把台灣表演藝術修行者的力與美、靈動與寂靜，分享給世界各國朋友，也從表演旅行中，飽滿地吸收多元文化的滋養。

為了積極面對來自世界各地應接不暇的演出邀約，優人警覺下山後塵世的奔勞，正帶來危機。為了刻意在生活「留白」，給心靈更開闊的天地，這段期間，優人還斷然捨下工作，轉而「大休息」三個月。

他們也從日常生活的自我修持鍛鍊，轉入次第分明的幾種佛教修行法門，如內觀、藏傳佛教的密法。其間還曾遠赴西藏行腳。

這時期的代表作《金剛心》運用許多佛教意象與符號，豐富表現一個求道者深

《聽海之心》的演出讓優劇團在國際舞台備受矚目

邃細膩又充滿嚴酷挑戰的心靈世界，正充分反映優人的表演藝術理念與精神。《金剛心》動中有靜、靜中有動，既驃悍剛烈又溫柔空靈，以原始的能量傳達形而上的感悟，為觀眾創造出一個深刻感動的身心共振磁場，並於次年獲得首屆台新銀行表演藝術類首選。

出走其實也是回歸？ 分別原來只為合一？

第四個五年，優人「開大門、走大路」，放下形式、包袱，與外界接觸，優人從山上、小劇場開始，歷經二十年的堅持與努力，走出了表演藝術的一片天；也走下山，從台北走向全台灣，又從台灣走向全世界，成為台灣優質文化藝術的象徵之一。

除了傳承之外，優也在這期間跨界合作，所以這期間的作品包括了跟小優一起演出的《聽海之心101》、跟社區合作的《與你共舞》，還有跟中國少林寺武術館合作的《禪武不二》、和台北市立國樂團合作的《破曉》。這期間山上排練場因為重建延宕了兩年才完成，優人回到山上後，黃誌群更為這座山做了《入夜山嵐》。

在更具體的深入行者之路後，劉若瑀與黃誌群卻同時看見藝術傳承的危機，畢竟優是一個「道藝合一」的表演藝術團體，心性的養成，對於一個成年人來說都不遲，但藝術技能的培養卻必須越早越好，因此從成立小優人開始，繼而承接了「表演36房」，並跟景文高中合作優人表演藝術班。

在二十週年時，優人再度踏上行腳之旅，於3月23日至5月11日雲腳台灣50天，用雙足洗滌這五年複雜繁重的工作壓力，並於秋天呈現此次雲腳的心路歷程《空林山風：走路篇》，為優人二十年風塵僕僕的藝術行旅，寫下一個足以回首微笑的歇腳點；但在當下，這卻也正是另一個「無可限量、不可思議大未來」的起腳點。■本文轉載自《優人20週年—來自土地的力量》

作 · 者 · 簡 · 介

劉若瑀

1956年生，美國紐約大學劇場藝術碩士。

曾主持中視「小小臉譜」榮獲電視兒童節目主持人金鐘獎。80年代初期蘭陵劇坊首席女演員，以飾演《荷珠新配》中的女主角「荷珠」而備受矚目。

1984年跟隨波蘭劇場大師果托夫斯基，接受為期一年的專業訓練，從此開啟了她對生命本質的探尋之旅。

1988年創立優表演藝術劇團，從民間祭儀和民俗演藝入手，以太極導引和身體能量的開發為訓練基礎。

1993年邀請黃誌群加入優人劇團擔任擊鼓指導，合創「優人神鼓」，將擊鼓與武術融入創作當中，開創劇團的新面貌。

2008年榮獲國家文藝獎殊榮。

表演作品

- 1993年 《優人神鼓》
- 1994年 《流水》
- 1998年 《聽海之心》
- 2001年 《持劍之心》
- 2002年 《金剛心》
- 2003年 《蒲公英之劍》
- 2005年 《禪武不二》
- 2006年 《與你共舞》
- 2007年 《正版禪武不二》、《入夜山嵐》
- 2008年 《空林山風：走路篇》