

花蕊渡河

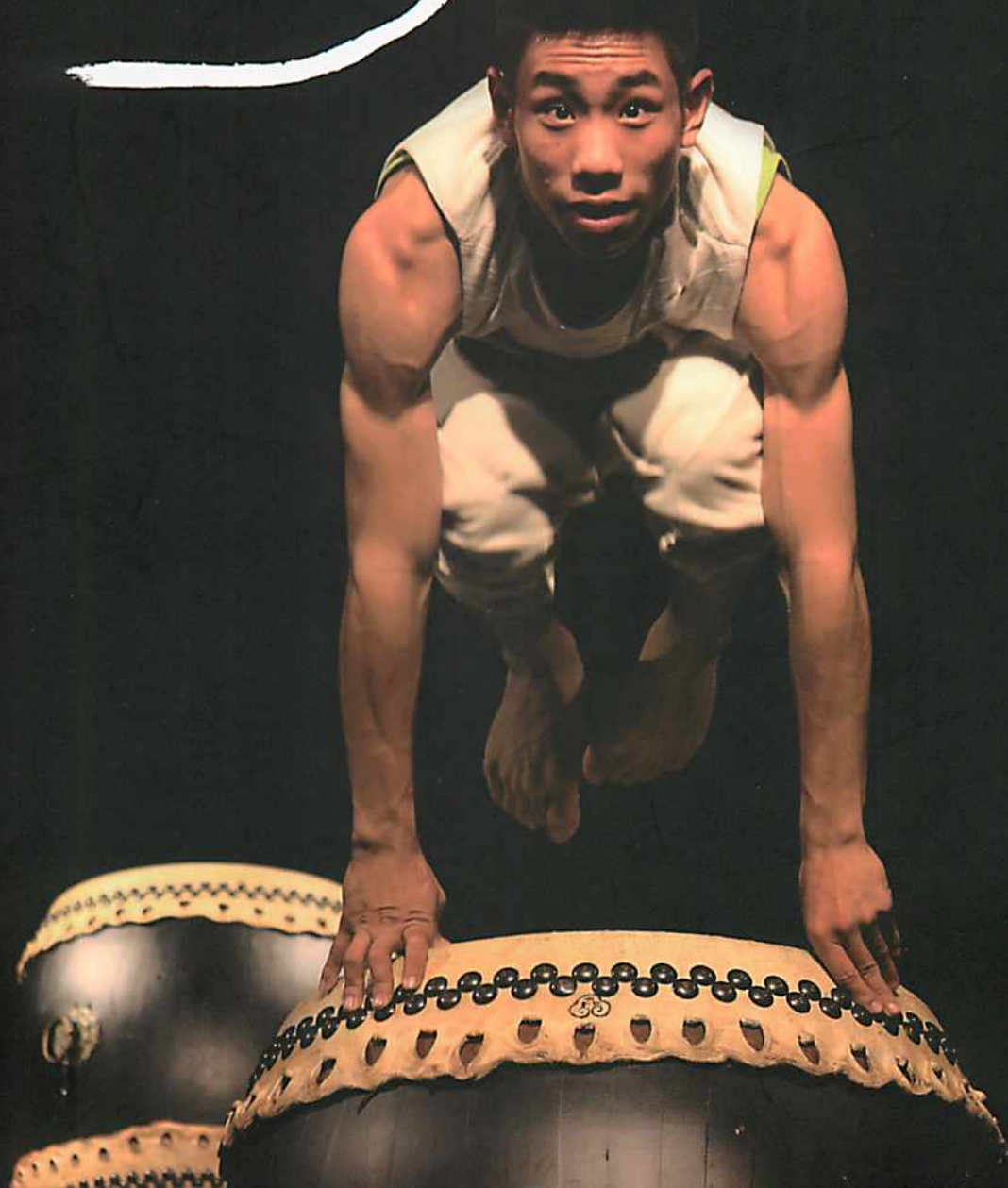
Blooming
Enlightenment

U-THEATRE

漫人神鼓

2012花蕊渡河
全新創作版

青年優人準備好了！

花蕊渡河

青年優人準備好了

藝術總監／總導演 劉若瑀

青年優人，真的是準備好了。

十年前，劇團到美國巡演，在亞利桑那州的土森市(Tucson)有一個座談會，一個老人問我：「你們劇團那麼忙碌的在世界巡演，請問你們的傳承是什麼？」當時，我被問住了，因為除了身邊這幾十個人，我們完全沒有傳承的計畫，那次從美國回來之後，我和阿禪決定招收小優人，那時就在我們山腳下附近的國中和小學收了十幾個孩子，最小的小學四年級，最大的國中一年級，那時這些小優人每週要在劇團的山下排練場上三次課，記得有一天，負責國外部的同仁看到我們這忙碌的邀演行程，還要花力氣去訓練這些小孩，便跟我說：太遙遠了吧，眼前的事都做不完，還是專心訓練正職的團員吧！我那時只覺得這些孩子很有潛力，也在孩子們身上看到更放鬆自由的打鼓方式，再加上記憶力又好，反而覺得小孩容易學習，也就這麼一直教了下來。

沒想到一轉眼十年過去了，這件事竟然做對了。這群小優人當中有幾位已看得出對表演藝術非常有興趣，也很有天份，在他們從國中升高中的時候，他們的家長和我商量，擔心他們可能在高中填鴨式的考試中被埋沒了人才，希望優人可以跟一些學校談教學合作。此時優人神鼓正好受台北市政府文化局之邀，經營管理就在我們山腳下的永安藝文館，我們就提案將永安館作為「專業的青少年表演訓練基地」，並和比鄰的景文高中合作優人神鼓表演藝術班，經過了兩年的準備工作，表演班正式成立、對外招生，這些小優人們也都陸續的進入了景優班，至今已屆第六屆，他們每周除了二十個小時學科外，有二十個小時術科的嚴格專業訓練，課程內容除了優鼓之外，他們需要彈鋼琴、西洋打擊、視唱聽寫樂理、合唱、體操、武術、芭蕾、現代舞、神聖舞蹈，和每晚固定的琴點練習，週末也跟著優人在大自然山上做客觀劇場的訓練。

孩子們很珍惜這個班級，也都在這裡成長蛻變，已畢業的三屆同學，大都就讀於表演藝術相關的大學，而我們也繼續讓有興趣跟優學習的孩子，轉為「青年優人」，今年擔綱劇團年度大戲《花蕊渡河》的青年優人就是這樣來的。

年初，我意識到劇團在忙碌奔波的行程中，專職團員的工作壓力實在太大，劇團今年受邀的國外演出，包括阿拉伯、德國、義大利、香港、廣州、新加坡，而其中香港新視野藝術節演出去年的新作《時間之外》仍在修正排練中，優人一向非常重視「人」的品質，但是在如此忙碌的工作量，我們都已感覺到疲累，這時心中浮出，去年在花博時，青年優人假日擔綱演出的花蕊渡河，觀眾們看到了優人不一樣的年輕活力，尤其在百年跨年時，青年優人在攝氏三度水中擊鼓的活力，令全台的觀眾印象深刻，我還記得有記者在後台問他們冷不冷，孩子們的回答是：「不冷，我是勇士。」我想景優班在這幾年四點起床、五點上山，在優人山上的草堆和泥濘的山林裡奔跑訓練，還有跟著我們雲腳台灣東部，在炎熱的焚風中走路，都讓他們走出溫室中草莓族的標籤，而成為這個時代裡，不一樣的年輕人。

當我提出希望將年度大戲由青年優人擔綱，大多數的行政同仁都擔心，他們只是在學的學生，可以承擔優人在全台各劇院的售票演出嗎？

此時我們召集了這些年輕人，很慎重的問他們：你們可以嗎？

他們的回答是：我們可以，但是我們需要努力。孩子們的回答令我們感動，我想，他們看見我們的疲累，願意承擔，但是也看見了自己的不足，所以從過了年開始，他們每周花三個晚上的時間，涵蓋假日，到永安館，從劇本的發想、動作編排和作曲，一步一步的開始準備。

那時我和阿禪去了印度，重新去體會我們十幾年前在那裡感觸到對生命觸動的力量，也讓疲累的身心在那裡好好的休息，在印度的時候，我們每天除了重新拜訪佛陀的足跡-菩提迦耶之外，我們也去了恆河邊上的瓦那拉西，再度造訪當初阿禪遇到那個雲遊僧的小咖啡館，還有焚屍場，所有的景色依舊在，只是我們老了許多。在那裡的兩個月，我們每天禪坐，也讓自己安靜了下來，就在快回來的前幾天，我看到我的內心雖然經過了這麼久的休息，仍然有些不安，我問我自己，為什麼？這是我這麼喜歡的工作，從大學畢業，加入蘭陵劇坊，到紐約大學，到加州跟著葛托夫斯基，回台創立了優劇場，遇到阿禪，創立了優人神鼓，這是自己這一生如此有興趣和願意承受的表演藝術，為什麼會做到如此身心俱疲？

所以我問自己，過去這些時間，我最快樂的事是什麼，心中清楚的浮現，在那優人老泉山上，我們一棒一棒打鼓的畫面。我突然明白，原來我們離山遠了，因為劇團除了維持既有的演出系統，也必須承擔整個景優班的運作，使得我們必須接到更多的邀演才能平衡收支，而需四處奔波。每年的年度新製作，是支出最多，也是最費心力和時間的，卻因排練的時間越來越少而無法掌握品質，這件事情看起來是一個無解的循環，看著身後這些還在表演藝術界努力追尋的年輕人，此時我在心中升起了一個疑問：

從有歷史以來，非商業型式的表演藝術一直是這個政經掛帥的大環境當中的邊緣課題，但他確實不可或缺、也確實迷人，因為那是人的力量，是人因為身為人，才可以創造的不可思議的力量。這是一個人與人相遇的場域，導演與演員相遇，演員與觀眾相遇，每一個排練是一個當下，每一場演出是一個當下，如何在每一個新的當下裡給每一個人新的生命，讓每一個人體悟新的存在。似乎表演藝術正俱備了這個可能性，而讓我們不斷的透過人與人相遇的當下，看見自己，而重新再生，我想這是這門藝術的樂趣，但要如何能夠讓我們清楚地走在這個了解中，似乎有許多事情，必須重新思考。

從印度回來後，帶著這樣的思維，決定讓劇團暫停一些事，而宣佈了暫停創作三年，但回身一看，這群青年優人們正如火如荼滿腔熱情地排練著，他們邀我和阿禪看了他們最初的整排，雖然看過之後我們狠狠的刪了三分之二以上，但是這些初生之犢全然接受，立刻重新排練，重新寫曲，在經過了好幾回的修正，孩子們終於上了軌道，經過整個暑假密集的衝刺之後，第一次的整排，竟然讓大家有一種清新的意外，原來優人可以這麼年輕有活力！而他們詮釋的「一朵小花，啊！」的故事，仍然貼切的表達了優人一貫以來對生命的關注，此時阿禪說：「我有傳人了，啊！」。

花正盛開

音樂總監／作曲 黃誌群

青年優人從景文表演藝術班的畢業生，遴選而來，高中三年這群孩子從早上到晚上九、十點，幾乎沒什麼假日，日以繼夜的鍛鍊，比同年紀的學生付出更多的體力、時間、耐心和汗水，三年下來，已具備音樂和肢體的基礎。雖然孩子們在就學期間演出頻繁，身經百戰，如聽奧的開幕、山上公演、百年跨年……到去年花博舞蝶館的演出。但活動式的演出和創作型的演出是截然不同的。而他們已進入大學，更需要一個不一樣的舞台，激發創作和表演的潛力。

於是，在「他們真的可以嗎？」「他們準備好在專業的舞台上被檢驗嗎？」的疑慮和擔心中，聽到他們以堅定的語氣毅然說：「我們想要試試！」

看見他們對藝術的熱情！也看見種子發芽後正要迎向成長和探索的勇氣！

於是，就以去年花博演出的「花蕊渡河」為架構，重新修整重製，三月份開始創作，上課期間，每個週末二日排練。元富、鎮陽、振瑋分別創作了「含苞」、「綻放」、「荼靡」三段音樂，芷媚則以她自身的特質，尋找舞蹈動作。整個暑假，幾乎都泡在排練場排練。常常從早上工作到晚上十點，任勞任怨。

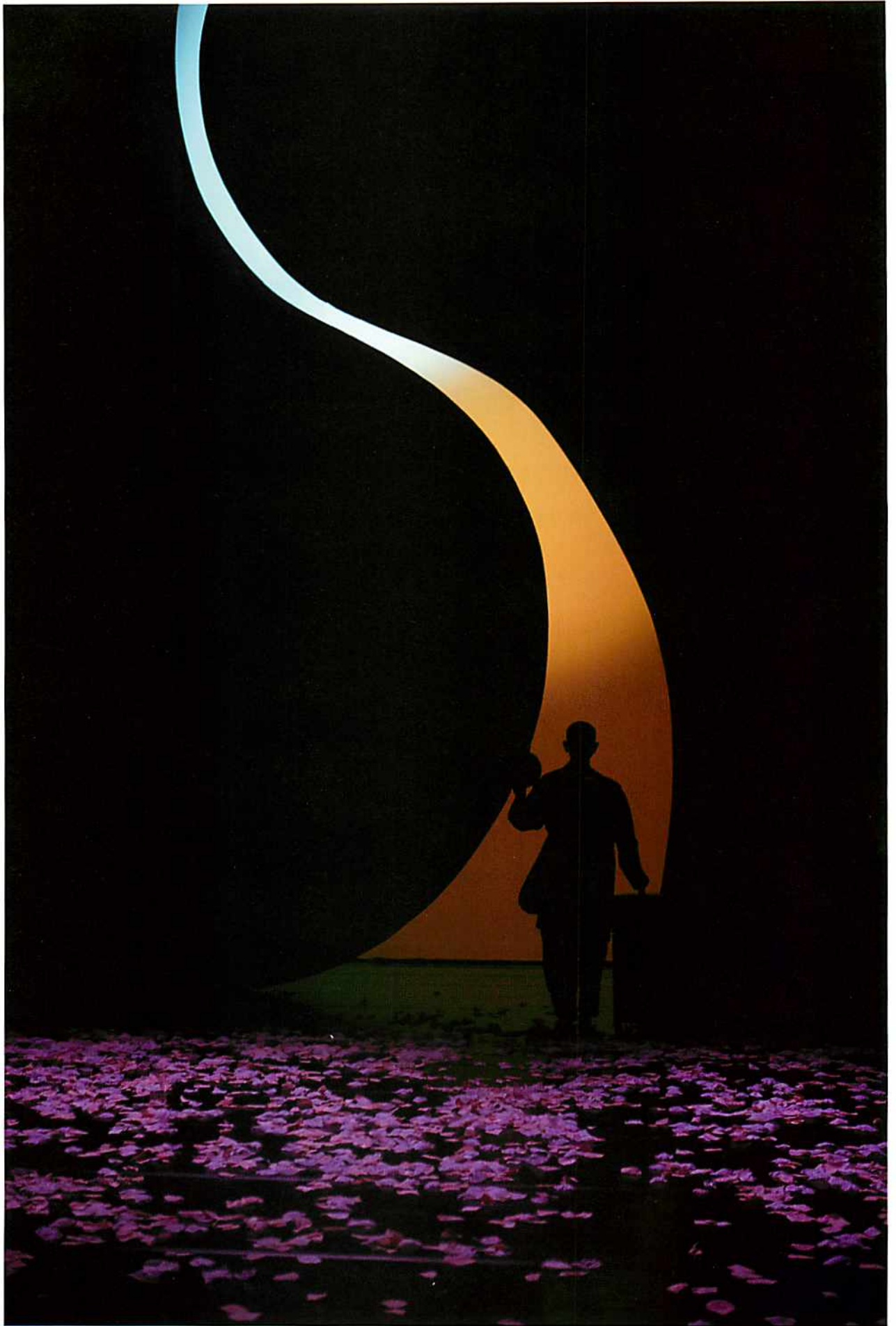
不同於2009年「手中田」的第一次創作，還須要逐段或逐句的修整音樂。這次，三位年輕作曲家，曲子寫完後只給了一些方向性的建議。

元富很快就把含苞的音樂寫完，他運用了木琴、鐵琴、編音鑼、銅鑼、中鼓小鼓……等樂器，寫出溫潤清新而神秘的氛圍。只建議他把曲子的速度感由慢而漸快，傳達花朵待放的未知與愉悅感。

鎮陽以大提琴，木琴和大小不同音色的鼓，以一段旋律和節奏為基構，層層鋪衍，堆疊出歡暢的綻放感。振瑋以繁複的節奏感，欲傳達花朵盛開燦爛而凋謝的情景，因過於澎湃而偏題，而離演出不到一個月的急迫，重寫已不太可能。三天之後，他修整了曲子的節奏感，並加了笛子的悠遠和傷感，使得「荼靡」既有欣快和傷感的情懷。藉這種情感狀態，而延伸到最後一段「渡」的引子和落花的壯闊感。

也許是年輕的可能性與碰撞，修整後的花蕊渡河，跟優人以往的作品，有了大膽的嚐試，彷彿開出新穎的品種，屬於青年優人的飛揚氣息。

發芽的嫩芽需要細心呵護，而當他們漸漸成長，這朵正要探索新奇世界的花，就得離開溫室，接受陽光風雨的洗禮。當作品一點一滴的成形，從他們熱情的眼神，看到孩子們心中的花，正在盛開。

這次，讓我們來說……

文／青年優人（陳紫綸代表）

首先，我們想先感謝蘭姐、阿禪師父、許勝哲校長、王小尹老師及麗娟主任，因為他們的堅持，讓我們在高中這段學習旅程上，成了人生學習中最著要的轉捩點，一點也不誇張的是，確實得改變了我們的一生。

在『優人表演藝術班』所接受的課程很全面性，包括有武術、身段、體操、舞蹈、打擊、器樂、合唱、作曲…等，還有特別的靜心課程—神聖舞蹈以及客觀劇場。

蘭姐這二十幾年在藝術之路上走來，她很清楚培訓一名表演者需要什麼，特別在我們十七、八歲的年紀，有些事就只能在這時候學，一旦錯過就錯過了。

有人問「學這麼多，你們功課顯得好嗎？」在學科上我們肯定不是頂尖，但大家也都考上了自己理想的學校。付出多少，收獲就是多少，所有的訓練，從根本就是為了成為一名表演者、一種對自己生活負責的態度，而非一名學者、一位音樂家、一位體操選手。

在表演的路途中，我們踏上各自不同的旅程，有人走向音樂、武術、甚至是設計，有人拐了個大彎才找到自己的方向，當然也有人自始至終，堅定地朝向自己的目標，雖然不盡相同，但大家都是往成為一名「道藝合一」的表演者邁進。

但這個班帶給我們最大的禮物，不是技術上的，而是態度，對生命的態度。對追求未知的好奇、對創造的廣度、對自然生命的愛，對舞台對人的尊重、對心靈探索的渴求，不是在課堂上學到的，是從我們的老師身上、從大自然中，整個教育一直在延續，就算畢了業，我們仍在學習，那些對生命的態度，經過這些年的鋪陳，一點一滴的從我們內心中長出。

這就是我們，青年優人。再次深深的感謝每一位教導我們、幫助我們的人，讓我們一個個從不懂世事的毛頭小子，長到現在。

最後謝謝你們，每一位參與的觀眾，你們的到來讓我們能夠好好分享，用心分享。

註：1.「蘭姐」是團員們對劉若瑋的稱呼。2.「阿禪師父」是團員們對黃誌群的稱呼。3.許勝哲是景文高中校長。4.王小尹是景文優人表演班音樂課程召集人。5.陳麗娟是景文優人表演班創班班主任。

劉若瑀、黃誌群十年傳承的實證

青年優人

擁有30多年的國際劇場經驗，優人神鼓藝術總監劉若瑀深刻體認「沒有技術，就沒有藝術」，有感於專業人才培育的重要，於2010年5月成立「青年優人」，這群來自全台灣及海外各地，熱愛表演藝術的青少年，由景文高中優人表演藝術班的畢業生所組成；他們於高中時期就得接受「靜心」、「音樂」、「肢體」三大核心課程的訓練，包含西洋打擊、鋼琴、合唱、武術、西洋舞蹈、體操、客觀劇場等訓練，不但嘗試多項專業的表演藝術形式，對於藝術是下了舞台後生命品質的呈現，也深受到優人神鼓核心精神的傳承。

青年優人現在分別就讀於各大學的表演藝術相關學系；致力於使自己成為一個全方位的表演藝術家。不但具備專業的技術能力，更要將表演的境界，提昇至清楚覺知自己的精神傳達，邁向身與意的表演。

「青年優人」展現年輕新世代的藝術語言，演繹出年輕族群創造、體驗表演藝術生活的精采與美好；「青年優人」也將為優人神鼓，為台灣表演藝術界增添一股具有豐沛生命能量、活潑清新的青春血輪！

序

一群年輕背包客，在清晨，進入一座古寺，遇見了一個流浪行者，看見了一朵花。
透過流浪行者的指引，他們安靜下來，重新地、真正地看見一朵花。
他們驚嘆！

行者 | 謝耀慶

銅鑼 | 潘紀龍 大神鼓 | 鍾鎮陽 羅振瑋 木魚 | 賴奕杉
藏鈴 | 陳紫綸 大鑼 | 羅振瑋 鍾鎮陽 串鈴 | 邱海棠
扁鼓 | 劉大雁 銅鑼 | 潘紀龍

含苞

這朵平凡無聲的小花，是正在生長孕育的含苞，幽幽的芬芳從她的身上陣陣地散播出來，需要安靜下來才聞得到。

這群青年背包客在小花身上，看到生命無窮無盡的奇蹟。

作曲 | 柯元富

中鼓 | 張師愷 周俞芸 小鼓 | 潘紀龍 風鑼 / 泰來鑼 | 林敬昇

西洋鐵風鈴 / 磬 / 木魚 | 李筠煊 銅鑼 | 楊孟儒 / 孫怡瑾 / 李柏漢

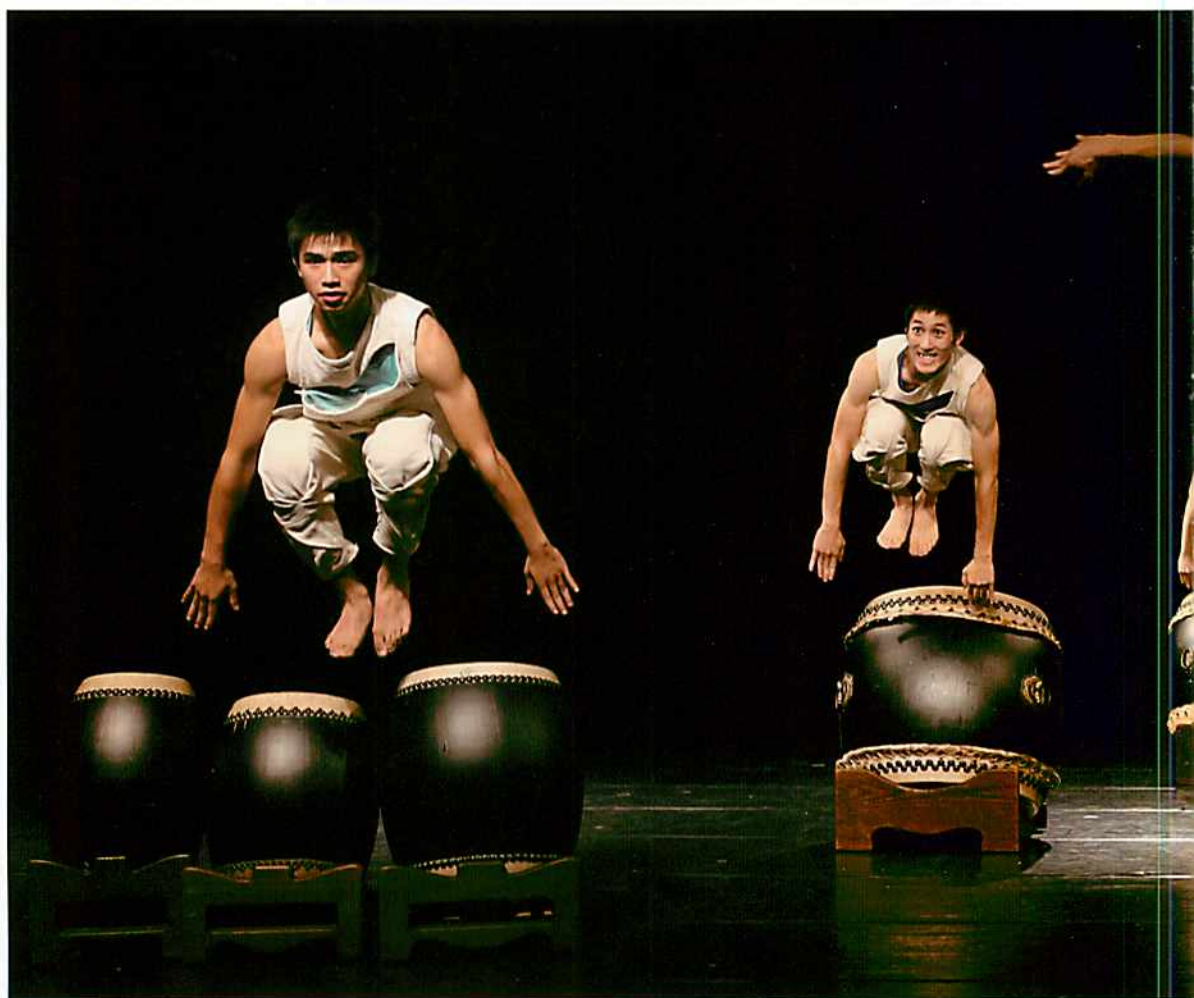
魔音鑼 | 許芳慈 編音鑼 | 陳重佑 木琴 / 雲鑼 | 蘇姮嘉 鐵琴 | 柯元富

綻放

花蕊的生命力漸漸開展，迎著朝陽綻放著。

花朵的美麗與生命，感染了背包客，也感染了行者，她帶來了繽紛的色彩，
喜悅與歡笑，就像是嘉年華會般氣氛熱鬧。

作曲 | 鍾鎮陽

中鼓 | 劉大雁 羅振瑋 陳重佑 李柏漢 林敬昇

小鼓 | 邱海棠 李筠煊

排鼓 | 鍾鎮陽

風鑼 | 周俞芸

藏鈴 / 中國木魚 / 沙鈴 | 孫怡瑾

木琴 | 柯元富 賴奕杉 蘇姮嘉 陳紫綸

梆 | 邱海棠

大提琴 | 張師愷

盛開

背包客來往行走匆匆，行者像是魔術師一般傳遞禮物給每個年輕旅行者，這些背包客打擊身上的背包（內有鼓），演奏並快速移動，忽而聚合、忽而崩解的幾何圖形，像是光的運行，也像是花朵盛開的生命力。

行者 | 黃焜明

扁鼓 | 陳重佑 柯元富 張師愷 鍾鎮陽 蘇烜嘉 賴奕杉 陳紫綸 劉大雁 林敬昇 羅振瑋 李柏漢
排鼓 / 梆 | 許芳慈 風鑼 / 銅鑼 | 楊孟儒 中鼓 | 周俞芸 孫怡瑾 潘紀龍

荼 末 荼 靡

花朵在經過盛開，開到最滿最滿，讓最後一絲生命力都燃燒殆盡之後，
下一秒就開始崩壞、凋零，漸漸步入死亡。

這群年輕的背包客在此見證了一個生命的消逝。

作曲 | 羅振瑋

風鑼 | 林敬昇

魔音鑼 / 梆 | 柯元富

笛 | 李亮勳

中鼓 | 陳重佑 李柏漢 張師愷

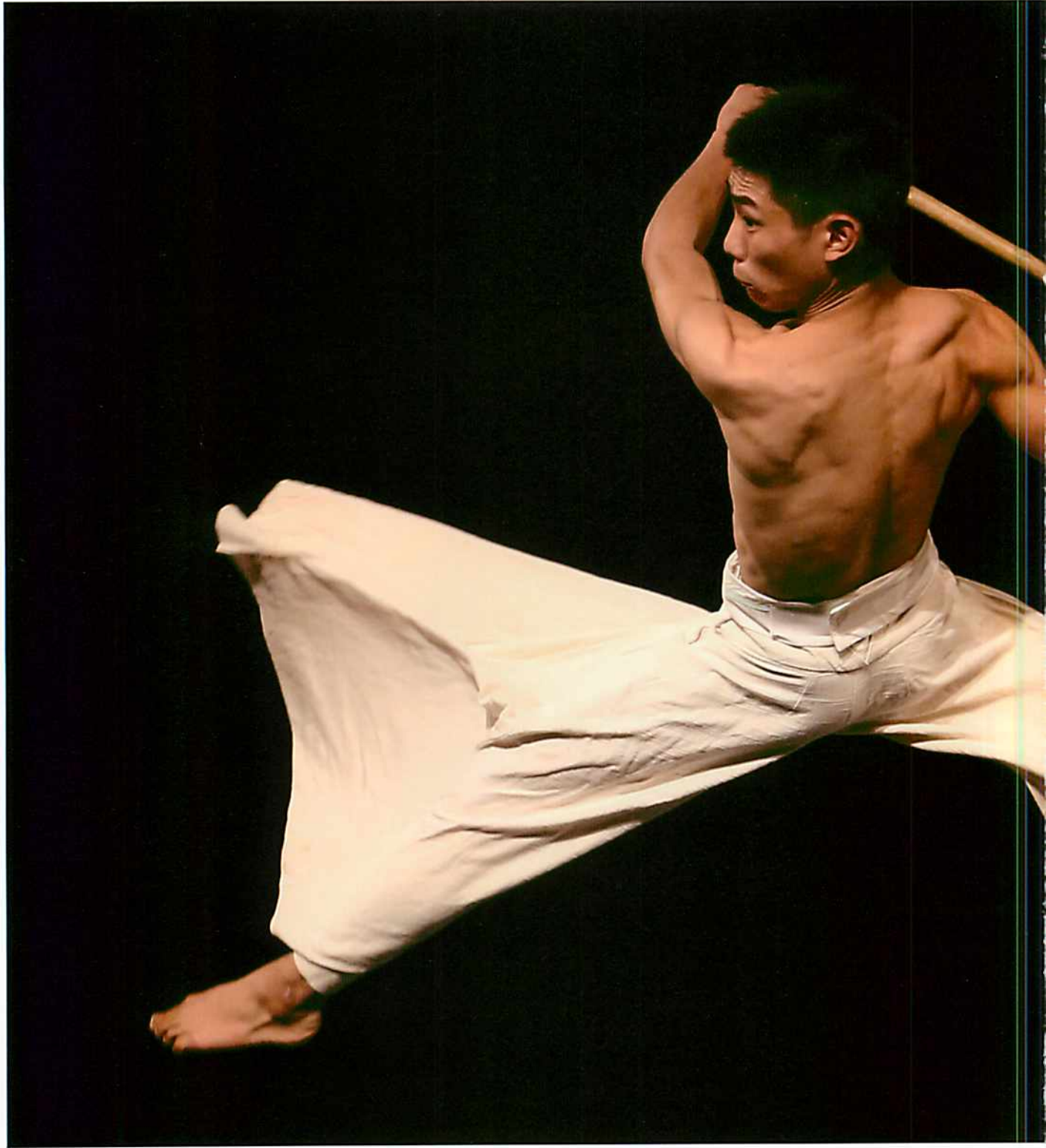
排鼓 | 蘇姮嘉

腰鼓 | 李筠煊

花 | 黃芷媚

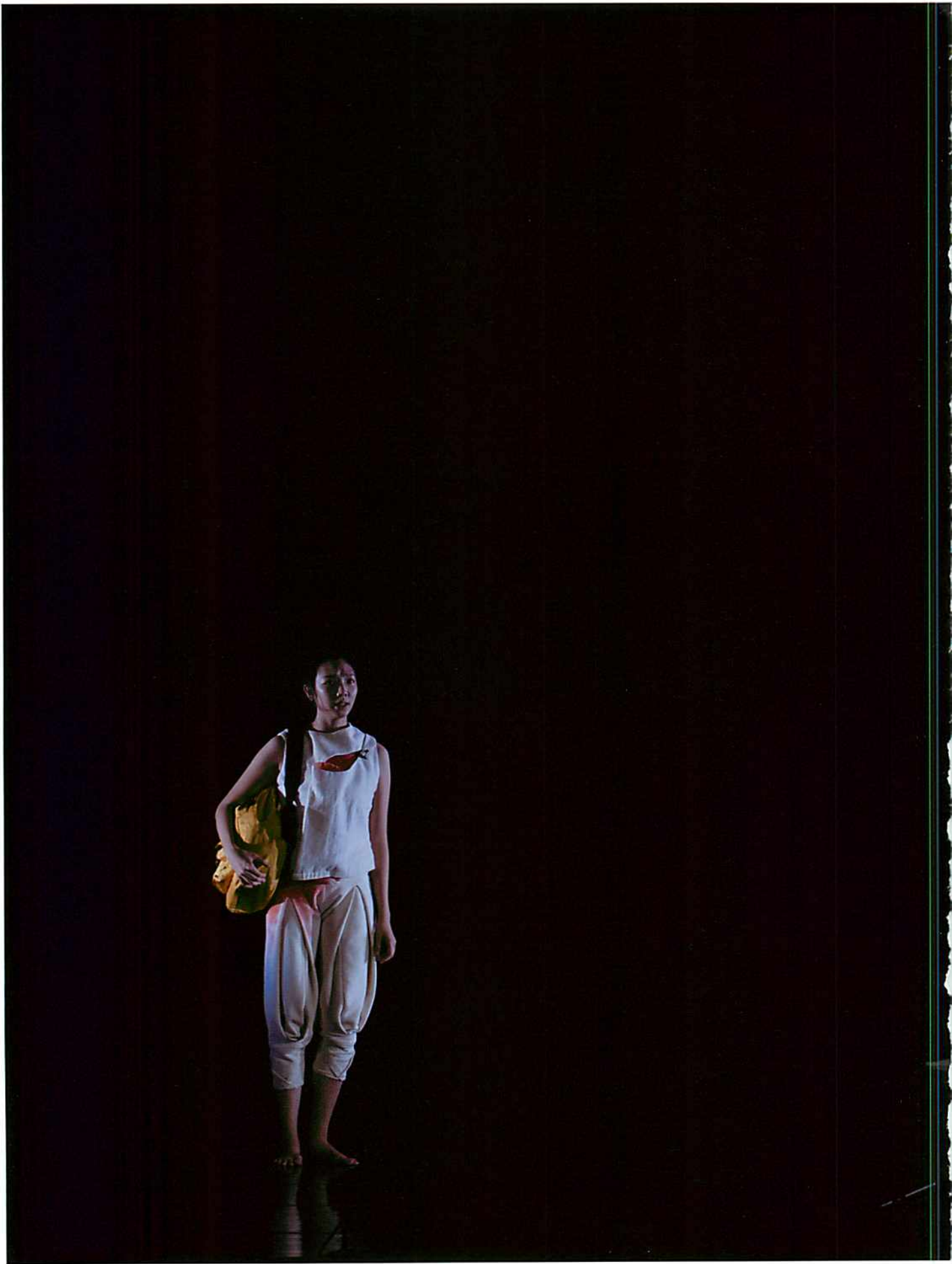
在經過死亡的傷痛、情緒的暴風以後，流浪的行者留給這群年輕背包客一個新的洞見。
回頭，他們看到的不是一朵花的死亡，而是一粒種子，在泥土裡。

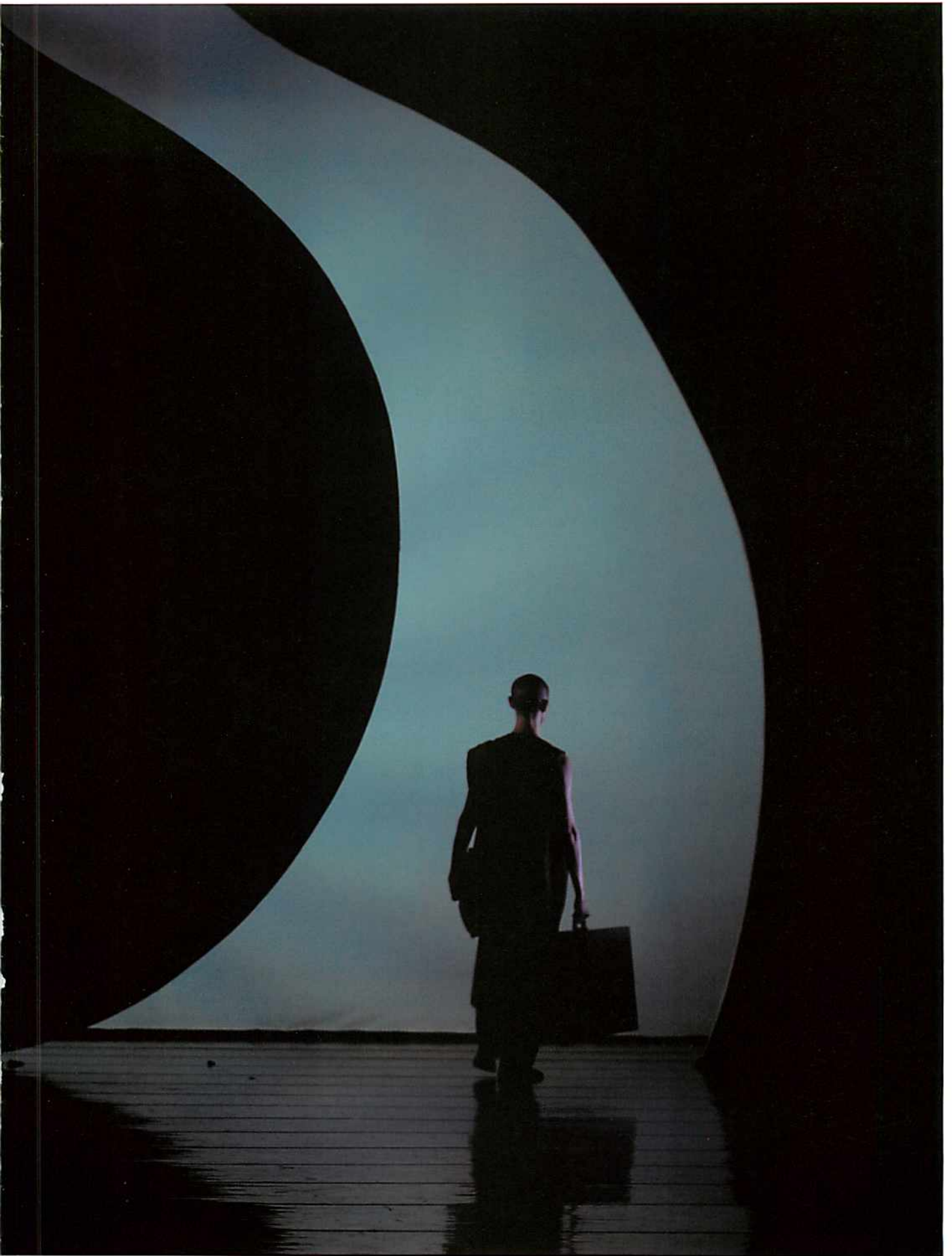
渡

暴烈的雨，剛剛才停歇，
狂風也已隨波而去，
寬廣的河面，有一種奇特的寧靜，
我看到你船上的漁火，穿過薄霧，
到底是怎麼樣地奇妙，像一朵花，
在深夜的森林中開放

詩文／黃誌群

棍鼓 | 劉大雁 陳重佑 李柏漢 潘紀龍 楊孟儒
笛 | 李亮勳 配樂中鼓 | 周俞芸 孫怡瑾 蘇姮嘉 賴奕杉 腰鼓 | 許芳慈 李筠煊
風鑼 | 林敬昇 銅鑼 | 張師愷 潘紀龍 木魚 | 柯元富 磬 | 邱海棠

藝術總監／總導演 劉若瑀

2008年榮獲第十二屆國家文藝獎殊榮

2012年「劉若瑀的三十六堂表演課」著作榮獲金鼎獎(藝術生活類)

1980年代初為蘭陵劇坊主要演員，當時的代表作為《荷珠新配》。曾主持中視「小小臉譜」，榮獲金鐘獎「最佳兒童節目主持人」。1984年獲美國紐約大學劇場藝術碩士，隔年獲波蘭劇場大師果托夫斯基遴選，接受為期一年的專業訓練，開啟了她生命本質的探尋之旅。返國後，決定從東方人的精神出發，探討內在心靈世界。此後，帶起前衛小劇場風潮，在劇場界深具影響力。

1988年創立「優表演藝術劇團(原優劇場)」，由民間祭儀和民俗演藝的學習入手，以太極導引和身體能量的開發為訓練基礎。1993年，與黃誌群合創「優人神鼓」，將擊鼓、靜坐與武術融入創作中，開創劇團新的風貌，帶領優人走上「道藝合一」之路。

劉若瑀結成果托夫斯基身體訓練、東方傳統武術、擊鼓、太極導引等元素，探索出以大自然和禪修為表演質地之「當代肢體訓練法」，在專業領域上具開創性；她廣闊地運用音樂、戲劇、文學、舞蹈、祭儀等素材，持續創作，不斷獲邀參加國際重要藝術節表演，呈現台灣優質劇場表演藝術，具世界觀與當代美學之特點，並獲國際藝壇高度重視。

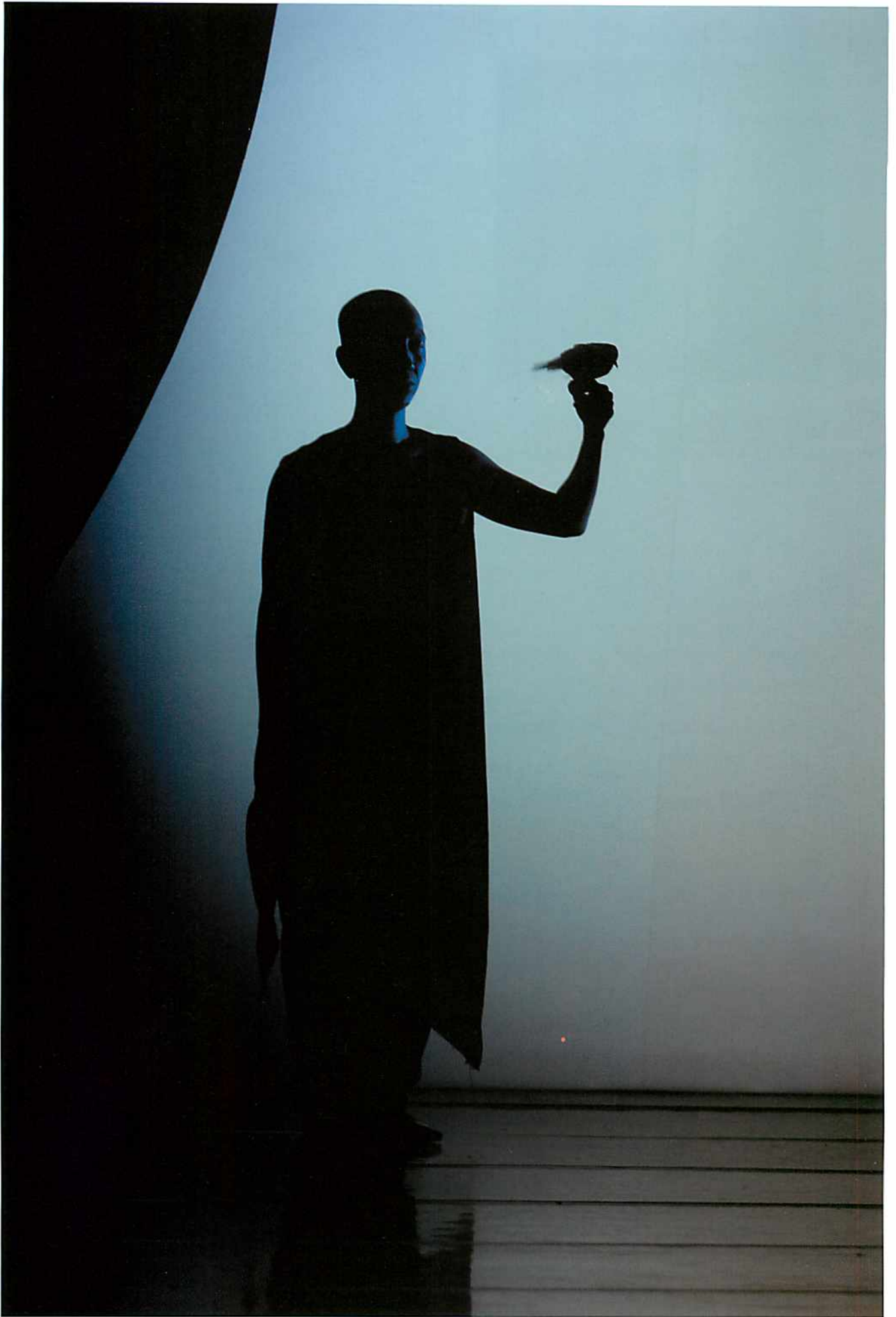
音樂總監／作曲 黃誌群

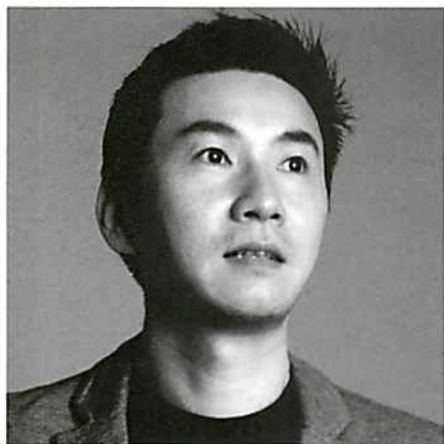
優人神鼓擊鼓訓練系統創始人，也是傳承團員們相關技藝的師父。於優人神鼓作品中擔任音樂作曲、動作編作與首席演員。

1965年出生於馬來西亞的黃誌群，6歲開始學習擊鼓，10歲正式拜師學習中國武術，浸淫在武術與擊鼓的世界超過30年。

曾加入台北民族舞團及雲門舞集，隨團巡演於歐洲、美國和非洲等許多國家。1993年初次到印度，學習靜坐，並領悟「活在當下」的智慧，從此多次進出印度與西藏，時時探尋心靈的故鄉。同年受劉若瑀之邀，擔任優劇團「擊鼓指導」，以「先學靜坐，再習擊鼓」的方式，改變了劇團的體質，奠定了優人以擊鼓與武術的表演形式基底。

黃誌群認為，表演和打坐時的境界一致，都是「活在當下」、「表演不是向外投射的力量，而是內在自我的探尋」。他擅用從生活中細微觀察所得的聲響，將之融合並呈現在舞台上，展現多元的音樂形式與飽滿能量，主要作品包括：1997年《聽海之心》、2002年《金剛心》、2003年《蒲公英之劍》、2005年劇作《禪武不二》、2006年《與你共舞》、2007《正版禪武不二》、2007年《入夜山嵐》、2008年《空林山嵐》、2009年新版《入夜山嵐》、《曼達拉》、《喂，向前走》、2010年建國百年跨年晚會演出《天人合一》、2011年花博定目劇《花蕊渡河》、《時間之外》等。

服裝設計 林恆正

現任實踐大學高雄校區時尚設計學系專任副教授兼系主任；國立台灣師範大學表演藝術研究所 兼任副教授；TATT台灣技術劇場協會理事。

花蕊渡河是第一次與優人神鼓的合作，整體展演的走向秉持著優人神鼓一貫的氛圍而融入青年優人在肢體、音樂、甚或是一種新的精神之意念傳達。

服裝設計上則考量在傳統優人神鼓質地與新世代青優精神的互補與再造，服裝形式嘗試以不對稱的現代時裝之切割線條與版型模式，配合青優特質的新世代多元與略具都會色彩的應用，來呼應色調與外擴線的關係。而在傳統優人神鼓的精神方面也必須置入服裝設計概念之中，以平衡觀眾的視覺印象也藉以達到程度上的傳承與創新之接軌。所以在材質考量上維持了自然的棉麻質地，配合傳統技法的暈染及現代噴槍營造出新世代如街頭塗鴉概念式的色彩處理。

期待在花蕊渡河的視覺呈現裡，觀眾可以享受著優人神鼓一貫的優雅與質樸形象之外的那一股年輕的、新的氣息與力量。就像一朵小花它正在綻放，我們期待著它的茁壯與盛開。

舞台設計 陳瓊珠

現任國立台灣戲曲學院劇場藝術系講師；台北藝術大學劇場設計系講師。

從種子的破土新生到凋零回歸土地，這每天都在發生的自然過程，雖然平常但也蘊涵著無比的奧妙。

在空間處理上以一種“包覆”的情境出發，利用不同展開的方式，在場跟場之間創造一種呼吸的規律與視覺的多樣性。在細微處看見生命，體驗生命力量的不同與張力，是此次創作的主要思考重點。

燈光設計 高一華

現為專業燈光設計。

劇場燈光設計作品涵蓋戲劇、音樂劇、兒童劇、舞蹈、音樂會及演唱會，現亦從事展覽燈光設計。"Let me give light, but let me not be light."

青年優人羅振瑋

目前就讀台北藝術大學劇場設計系

劇中我們是一群背包客，在旅程中我們從外在表象，向內追尋生命的意義。真實生活中我們也是一樣，除了感受自己在過程中的身心變化，也在整個團體的頻率中感受自己與其他人的異同，彼此磨合、掌握彼此的默契，不論自己或團體，甚至作品，我都希望從外在的表演和技術慢慢向內摸索，任何結果我們都欣然接受，因為大夥都一起經過、並留下痕跡。

青年優人鍾鎮陽

目前就讀實踐大學音樂系

尤記得年初時，我們親手接下這場演出，當時心情很複雜，知道自己要在台灣巡迴甚至要演出我們自己所創作的曲子，那時候就覺得，好難好有挑戰性又好有趣。《花蕊渡河》這齣戲是青年優人第一次擔任劇場的演出，在暑假的瘋狂排練期間，團員們都竭盡所能的丟出所有自己的本事完成這齣戲。

對我來說，花蕊渡河這個故事不只是講一朵花，也是在講自己。二十年前我的生命出現，經過爸媽的呵護、教導就像含苞的花朵般醞釀著一股力量，漸漸地我接觸了學校、社會、藝術，開始綻放我的所學，有一天，我也會站在人生的頂端然後落下，最後回到原點。

花蕊渡河帶著生命寓意進到我的生活中，雖然整個暑假都關在劇場裡，卻也覺得收穫良多，我認為排練是一堂處處都在學習、時時都在磨煉的課，身體耐力、精神毅力是最大的挑戰，也讓我在生活上更加敏銳。這齣屬於我們自己、講自己故事的戲，團員間互相摩擦、同樂，雖然才過了幾個月的時間卻又像是相處了幾年的時光。

創作，是青年優人的一大特色之一，我們帶著滿腔的熱血想與其他人分享自己的感悟，雖然排練期間一直失敗、一直重來，但我想，這是我們必經的過程，就像花朵也經歷了風雨，很苦澀、很勞累卻也很值得。音符、肢體動作是我們與觀眾之間的橋樑，我們想用最大的熱情與青春活力跟大家分享我們的體悟，希望所有觀眾都能有所收穫，帶著自己的熱血迎向未來每一份挑戰。

最後，還是非常感謝優能給我們這些年輕人創造、發揮想像力的空間，我很幸運的可以有這樣的舞台展現自己的能力，也很開心自己能參與這場演出。

青年優人陳紫綸

目前就讀中國文化大學中國音樂系音樂劇場組

去年底，因為山優的工作量太大，劇團在思考讓青年優人接下年度大戲「花蕊渡河」，一邊擔心我們這些還在學的青優是否有能力擔下這個重擔時。蘭姊（我母親）問我「你覺得青優有辦法嗎？」我想了想，不知哪來的勇氣堅定的答道「我知道現在的我們，還不夠，但是我想試試看，我們想試試看」。我心中一直有個聲音「是時候了」。

就是這個moment，從國中的啟蒙到經歷了優人表演藝術班的磨煉，再到現在大學了，真正看見這個世界是怎麼回事。我們開始長大成人，又還帶著青年的熱血衝勁開始從靜心探索生命，開始想流浪看看世界。有一種想要扛下責任的力量，有一種想要面對錯誤的勇氣。就是這個時候。

我想跟蘭姊學習，我想跟師父學習。還有這麼多我們未知的寶藏。我想學，我們想學！

什麼是表演？怎麼表演？為什麼表演？

這次飾演背包客女孩，擔任了戲劇部分較重的角色，老實說，很難、真的很難。在優人班給了我身體的訓練、音樂的訓練。但空著雙手在台上，我該做什麼？

特別是蘭姊她從不告訴我要我做什麼，卻要我「做什麼」。在我困惑沮喪之際，一天早晨蘭姊對我說了一番話，「演戲！什麼都不用做，做什麼都是妳腦袋想出來的，就是可預知的。只要用心，去感受當下，放下頭腦，聽見妳聽見的，看見妳看見的，事情會自然發生，未知的你跟著而來，戲就來了！」

這句話悄悄的埋入我心底，我一直反覆思索這段話。到了下午排練時，我突然明白了！我就是在這裡，聽見那個聲音，看見那朵花。我就是在這裡！這一切只是發生。謝謝

青年優人賴奕杉

目前就讀中國文化大學中國音樂系音樂劇場組

這齣戲決定交由我們來擔綱主演時，很興奮、也很期待。和台北花博演出的版本相比，劇情開始有了不一樣的變化，表演內容風格也不同。我自己也有了不一樣的轉變，開始了解生命的意義，開始透過不同的方式來了解自己。

花蕊渡河，渡的是自己的生命之河。渡河ing……

青年優人柯元富

目前就讀中國文化大學中國音樂系音樂劇場組

記記得剛開始排這齣戲時，我們各拿出絕活，不只片段創作，我們也團隊集體創作、單獨作曲或從動作產生靈感而引入一段舞蹈、武術，之後幾乎每個禮拜我們都要呈現給蘭姐、師父、劇組及演員們，而那時的呈現你可能會畫一幅畫代表你想傳達的、你也能念一段詩、你可能作一個動作來敘述你的意象、你可能哼一段旋律、你也能演奏、你可能作很多你平常在優看不到的可能性，因為這樣則讓當時的我們展現出不同於優人神鼓以往較嚴謹、穩重的質感。

那時是所謂的創作期，我自己則把它稱為磨合期！

那個時間點現在回想起來，因為全部的東西都是一再嘗試，因此我們都處於未知的狀態下，去學、去聽、去作！這對於我來說是珍貴，也是學習到最多經驗的時刻。

之後師父與蘭姐開始串導及修整整齣戲並擬出大綱架構，那時真正進入了所謂的排練期，這次加入了較多的「戲劇」成份，較多「文字」及「故事引述」也有明確的「角色」，自己常擔心我們這群人真的有辦法勝任這樣的挑戰？還有擔當演出者、年輕旅人、演奏者，這樣多重角色？但的確！跟著蘭姐、師父一步步從創作期細修至今，我很肯定，我們作到了！

在劇裡頭我創作了一首曲子—「含苞」，對我來說，是花朵整個生命轉折中，最具有「愛」的階段。自發芽那一刻起，它開始蘊藏所有的能量，為了不過綻放、盛開的時刻，相向與自己的成長路程上，從音樂獲取了無數的能源，它像寧靜的中心點漸漸擴展到我的周遭，開始打開自己、開始學習愛、學習寧靜，開始整理以往，了解並認識自己，而蘊藏的能量將在正確及必須的時刻，傳遞給周圍，似花朵盛開，因為它的艷麗，因此我們看見寧靜、祥和、因為傳遞，或多或少將一股正面的力量感染四周的人事物。青年優人一確實，落實了「優」給我們的一切訓練，且從中揮灑出，自己的一條路！

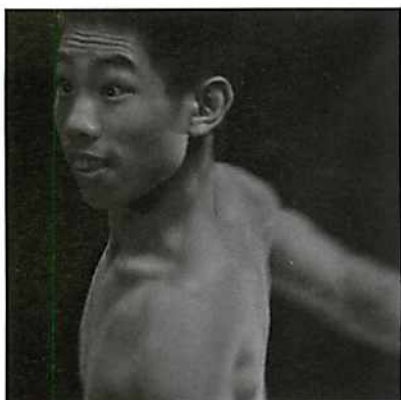

青年優人林敬昇

目前就讀中國文化大學國術系

當確定要演花蕊渡河時，自己沒有任何想法，一直處在很茫然的狀態。但在排練中和蘭姐的書中提到：『一個表演者站在舞台上應當如何，甚麼樣子才是對的。』之後才開始慢慢了解，慢慢去體會表演。

在繁忙生活中，停下腳步，看見身旁的小花和事物，享受每一個片刻和情緒。在花蕊渡河的河中，是我們每個人必須渡過的河。

青年優人劉大雁

目前就讀中國文化大學進修推廣部

花是開時人是生 行者行 鳥飛飛
包袱如何重 路程何其難
抬頭望 煙云云
花落人散幾時間 渡河之時了一切

青年優人蘇姮嘉

目前就讀中國文化大學中國音樂系音樂劇場組

前年，一整年都在準備考大學，直到去年三月底，準備應考最後一間學校，正好，第一屆畢業的學長姐們-青年優人，要在花博-舞蝶館演最後一場《花蕊渡河》。

我永遠不會忘記，那些和我差不多大的同儕們，在舞台上所散發的力量，最簡單，卻最真實。

從簡單的走路至向前走的力量，從旋轉中的寧靜及旋轉出生命的璀璨。

還有棍子一棒一棒打進鼓裡、打進生命裡。花瓣落下，真的好想站起來，大聲拍手叫「好」！每一幕的感動，烙印在心中。那份感動不是經由鼓聲，而是透過內心真正經驗寧靜！那演出，讓我在最疲累的時候，更有力量去面對最後一場考試。

是什麼東西，讓一群年輕人，可以這麼有力量的站在舞台上？

就在順利考上大學後，立刻決定加入青年優人，跟隨蘭姐和阿禪師父學習，跟學長姊們一起打鼓、跳舞、靜坐、神聖舞蹈。這一年中，學習到很多很多事，有時候也能真的體會到一點他們那時在舞台上的力量。

今年，我們要演出《花蕊渡河—劇場版》，想起那年舞蝶館的他們，我也想讓自己和他們一樣，保有年輕的活力及安靜的力量！經過創作、整合、長時間的排練，雖然還有很多進步空間，但我一定會盡全力，去完成這場演出，也希望這場全新創作的《花蕊渡河》，能夠帶給大家歡笑及感動。

青年優人邱海棠

目前就讀淡江大學英文系

記得以前在高三的時候，面臨到了選志願的問題。在與父母、師長幾度的討論後，我決定報考英文系，並且離開了「優」。上了大學之後的一年，我幾乎斷掉了以前在高中所有的訓練。在這一年之中，我也不時會去看「優」的作品。在看表演的過程中我總是感覺到一股悸動，那時我才知道原來自己是多麼渴望能夠站在舞臺上表演、與伙伴們在舞臺上共享表演的那份熱情以及喜悅。就在今年的三月，我回到了「優」，加入「青年優人」。回來後參與的第一部作品就是「花蕊渡河」。在排練的過程中，起初我們先有架構後才細修，但到了後期我們發現有一些元素或段落並不是真的適合用在劇裡，所以很多東西我們改了又刪，刪了又改，好一陣子的磨合和摸索真正對味的素材。之後每個段落、角色都越來越明確，輪廓也變的更清楚了。雖然這段期間很忙很累幾乎沒放到暑假，但能再一次站在舞臺，我感到非常開心也很榮幸能夠參與這次的表演

青年優人張師愷

目前就讀中國文化大學國術系二年級

我一個充滿藝術氣息的家庭長大。小時候學了點音樂，國中及高一都參加學校的樂團擔任大提琴手。原本整天閒閒沒事不是玩電腦就是打球的我轉進了景文優人表演藝術班，我的生活開始大洗牌。

原本聽見上課鐘就像聽見「熄燈號」的我跟新的同學們坐在教室裡，專注的看著老師並像天真小孩一樣熱情的回應，剛加入的我覺得好怪。

原本聽見放學鐘聲就不知跑到哪鬼混的我進了景優…放學後的唯一方向只有表演36房的琴房或練功房，剛加入的一兩個月，到了週末或放學時間電話總是響個不停「欸！走啦！打球！夜唱！西門啦！」

「不好意思…我在練習，過幾天要表演…過幾天要考試…我也很想去」再過幾天我發現，手機不再叫我去那些地方了，我也漸漸的不喜歡出沒於那裡，因為我慢慢的了解到，我有太多的事可以學習，不論是身體、音樂、靜心或是劇場…

幸虧這次花蕊渡河的機會，我又學到了好多，也真正體會到以前以為自己已經懂的道理，最重要的是，因為這次的演出我發現了自己許多的問題，也學會了如何正視它們！

Just do it！期待與大家相見！我會準備好的！

青年優人陳重佑

目前就讀中國文化大學國樂系

第一次彩排花蕊渡河中綻放的片段時，我就只是很平常的拿起譜，打出譜上所寫的一切，沒有想太多就只是打而已，但在一次排練的時候，作曲者希望我們去想想綻放的感覺是什麼？它是喜悅的還是有活力的？而我就很認真地去感覺，感覺綻放在我心中是何種的力量，我要如何傳達我的感受！

在一次又一次的排練中，我們嘗試了許許多多不同的方法和形式，從無中生有的過程是難得可貴的，讓我們能運用自己的想像力和創造力在花蕊渡河中傳達出我們內心最真誠的一刻。整齣劇的每一個片段對我來說意義是非常明確的，象徵開始的含苞、青春的綻放、熱情的盛開、開到極致的荼靡和淒美的凋零；花的一生就像我們一樣，一直不停地走著，每一個片段都是生命的美，不論是開始還是結束。

青年優人李柏漢

目前就讀中國文化大學中國音樂系音樂劇場組

在畢業後，我加入青年優人，繼續延續我對打鼓的熱誠，在『花蕊渡河』排練過程中，我學到的不單單只是我喜歡的打鼓，而且激發想像，總是有活潑俏皮的點子，這也是與過往不同的地方，很高興自己也能參與這一次嶄新的演出。

青年優人李筠媗

現就讀崇右技術學院演藝事業系

從景優到青優，就像是另一種成長的象徵，從別人為你計劃一切，到為自己負責，從老師的一個指令一個動作，到自動自發的去完成，儘管過程中有過挫折，但因為那顆想把表演完成的心，早已將那些挫折失落拋諸腦後，每一次的挫折就是一次進步，無論是技術的進步，還是心靈的成長，那些看似阻礙的，都將化為強壯的力量，領著我們，不斷的向前邁進。

山上優人黃焜明

1996年進團

一朵小花，訴說著生命。生命卻在過去與未來間，穿梭、游移。當老人與女孩的眼神相遇，遙遠的現在，通往不可知的，已悄然無聲地……開啟。

參與《聽海之心》演出100場，2000起任「流水」中鼓手。2001起任《獅子出洞》獨奏鼓手、《鼓舞》獨白。2002《搶花》任配樂創作。2003《蒲公英之劍》，任「射雕」「別母」之劍客。2005起任《聽海之心》-「海潮音」大抄鑼手。

主要演出作品：臺北花博《花蕊渡河》、《鄭和1433》、《入夜山嵐》、《空林山風》、《正版禪武不二》、《首屆台北山上國際藝術節-門》、《與你共舞》、《禪武不二》、《U2觀點-祭·遙》、《U2觀點-即興伴奏》、《金剛心》、《持劍之心》、《曠野之歌》、《海潮音》、《種花》。曾參與：西藏雲腳、東部雲腳。並隨團遠赴法國亞維儂國際藝術節、法國里昂雙年舞蹈節、義大利新喬凡尼劇院、英國倫敦巴比肯中心、紐約下一波藝術節、瑞士洛桑大劇院演出，及參與非洲、馬其頓、日本、比利時、俄羅斯、委內瑞拉、海地、多明尼加、法國、以色列、上海、香港、加拿大、美國、紐西蘭、泰國、墨西哥、阿拉伯沙特阿美夏日藝術節、德國、義大利、香港新視野藝術節等各大藝術節。

山上優人謝耀慶

2009年進團

全新的組合，全新的嘗試，全新的體驗。

有別於以往只是打鼓的演出經驗，要詮釋一個真實存在的角色，比想像中困難而且複雜，也因此體會、學習到更不一樣的事情。

『花開了，發現愛；花謝了，愛還在』

主要演出作品：臺北花博《花蕊渡河》、《鄭和1433》。

並隨團赴墨西哥藝術節、阿拉伯沙特阿美夏日藝術節、香港新視野藝術節演出。

山上優人許芳慈

2010年進團

一朵小花，含苞，綻放，荼靡，凋零。

我們用青春刻畫著小花的一生，如同一面鏡子照映人生。

渡，恍然大悟

體悟俗說生命死於緣起緣滅，

一粒種子，啊！

主要演出作品：臺北花博《花蕊渡河》。並隨團赴墨西哥藝術節演出。

山上優人孫怡瑾

2010年進團

萬物皆同，以花照見生命的起承轉合，

而我，願成為一朵綠色的小花，在有限的生命裡圓融並且尖銳。

主要演出作品：臺北花博《花蕊渡河》。

山上優人周俞芸

2010年進團

“花蕊渡河”即是一場花蕊渡河。

主要演出作品：臺北花博《花蕊渡河》。

山上優人楊孟儒

2011年 進團

一年前，花博舞蝶館的觀眾席，那是我第一次感受優人神鼓，花蕊渡河。

行者與花，簡單的故事，不簡單的力量

原來，我們都從最不起眼的地方看到自己

一年後的今天，換我告訴你，另一朵花的故事。

花是思念；是回憶；是憧憬；是唯一；是情有獨鍾，亦或一葉輕舟，不偏不倚落在一個命中注定的水程漂流，花是如此美麗而短暫，你我生命的旅程中，都會有屬於自己的花，我們總是盡心呵護，害怕失去。

但有一天，他會離你而去，然後我們懂了，所有的美麗，都不是永恆，他會開始，也會結束。

花如此，我亦如此，「一花一世界；一葉一菩提」，如此而已。

謝謝你參與這趟渡河的旅程，或許只是一個開始，但這個開始很重要

總有一天，我們都要開始，面對自己。

隨團赴沙烏地阿拉伯沙特阿美夏日藝術節、香港新視野藝術節演出。

山上優人黃芷媚

2011年 進團

生、老、病、死，無須認真，亦不該輕待。

主要演出作品：2012花蕊渡河劇場版

山上優人潘紀龍

2012年 進團

這次的花蕊渡河，是我首次參與劇團的創作演出，跟以往演出不同，更具挑戰性，也要花很大的精力跟時間去熟記每一節奏和動作的細節及劇碼！我認為過程中最難的是『渡』的鼓曲練習，因為在這之前我沒有做過任何棍鼓的練習可是在每一次的排練都讓我有所體會及成長！這次的作品內容也和我之前所學的曲目完全不同，來到優每一件事對我而言都是全新的體驗，更讓我對劇場生活有深刻的認識，期待這次的花蕊渡河圓滿成功！

主要演出作品：2012花蕊渡河劇場版

笛子李亮勳

目前就讀中國文化大學音樂學系中國音樂組碩士班。現任三民國小、永春高中、中壢高中國樂社笛子指導老師

演職人員表

藝術總監／總導演 | 劉若瑀

音樂總監／作曲 | 黃誌群

設計顧問 | 林克華

服裝設計 | 林恆正

舞臺設計 | 陳瓊珠

燈光設計 | 高一華

青年優人組織編制

排練指導 | 劉品岑

導演助理 | 朱芳儀

舞蹈編作 | 黃芷媚

作曲 | 羅振璋

鍾鎮陽

柯元富

武術編作 | 劉大雁

排練助理 | 賴奕杉

劇場技術

舞臺監督 | 侯文山

燈光技術指導 | 林邦彥

音響技術指導 | 葉接明

道具設計 | 李宏美

音效設計 | 黃宇燦

魔術指導 | 武傳翔

劇照攝影 | 張智銘

葉蔭龍

林勝發

旁白配音 | 陳培廣

優人文化藝術基金會

董事長 | 劉惠珍

董事 | 王家和 吳靜吉 金惟純

林李佳蓉 林肇暉 洪簡靜惠

戴壽南 劉若瑀

顧問 | 林克華 游祥洲

廖仁義 鄭惠中 邱瑗

執行長 | 劉若瑀

副執行長 | 林明道

優表演藝術劇團行政組織

行政總監 | 徐敏媛

資深專案經理 | 余蕤苓

推廣部經理 | 李黛慧

推廣部主任 | 張舒懿

宣傳企劃主任 | 傅祺棠

網站企劃主任 | 張煦

製作經理 | 楊舒婷

技術統籌 | 沈柏宏

專案經理 | 吳淑芳

國外推廣主任 | 陳芷玲

國外執行製作 | 林芳如

青優團務 | 高于涵

執行製作 | 楊煊甯

執行製作 | 洪欣鈺

會計經理 | 吳禎那

財務 | 劉靜宜

美編 | 吳雅惠

票務 | 黃皓格

技術助理 | 黃品瑄

製作助理 | 謝佩芳

贊助單位

王素珠、辛智秀、李智勳、李美華、李國賢、吳明昆、吳曉雲、林安慶、林蓉君、林鎂妘、林李佳蓉、金宸誌、陳舜智、陳翠英、周麗琴、周志宏、胡月琴、高端訓、孫鈺翔、孫毅成、張爵震、張瑞容、童子賢、彭德芳、黃美玉、程燕瑜、游朝堂、臧雪屏、葉東泰、葉淑桂、楊慰芬、劉芳裕、劉旭華、潘玉佩、賴增詮、蔡惠卿、謝春蘭、顧炳容，以及812位優人之友

大通電子股份有限公司、大成不銹鋼工業股份有限公司、上緯企業股份有限公司、天聲工業股份有限公司、立盟股份有限公司、玄鴻建設股份有限公司、五十嵐企業有限公司、台中縣梧棲國際同濟會、利機企業股份有限公司、志超科技股份有限公司、佳美食品工業股份有限公司、明門實業股份有限公司、欣建工業股份有限公司、岳勇企業股份有限公司、承緯國際股份有限公司、泉得興業股份有限公司、美律實業股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、信裕食品商行、高玉食堂、連得堂餅家、喬山健康科技股份有限公司、順天建設股份有限公司、勤美股份有限公司、新翎企業有限公司、嘉澤端子工業股份有限公司、漱石文化有限公司/Dorm 1829、鳳欣投資股份有限公司、慶嶸實業股份有限公司、廣隆光電科技股份有限公司、隆興冷凍廠股份有限公司、環隆科技股份有限公司、無名氏

財團法人月星社會福利慈善事業基金會、財團法人中國國際商業銀行文教基金會、社團法人台北市磊山慈愛社、財團法人台中市四季藝術教育基金會、智榮文教基金會、財團法人聚和文化藝術基金會、財團法人裕元教育基金會、嘉義真如禪寺、南投承遠寺、優人神鼓蒞泰公演籌備委員會、文化部、台南市政府、國家文化藝術基金會、國家教育研究院

感謝名單

王城、王俶侯、李蘭琴、李佩華、李東炫、李凱萍、吳素雲、吳玉婷、何鳳卿、金崇慧、林惠娟、林翠華、林貴幸、林莉華、林惠玲、馬維玲、侯力瑋、陳明、陳倉富、陳健忠、陳一隆、許小慧、許淑敏、曹嘉靖、曹芸芸、郭秋時、郭美倫、黃珊珊、張木水、張世杰、游宏琦、葉蔭仁、楊博名、蔡家幸(采采)、廖林秀蘭、廖心彤、廖文衡、熊昭琪、劉金梅、顏湘尹、簡秀芽、謝佩凌、羅素珠、蕭珊珊

大開劇團 | 加侖工作室、日倉盛實業股份有限公司、中華佛寺協會、中國鋼鐵股份有限公司、米淇火鍋、朵薩SPA、東海大學、表演藝術聯盟、高雄舞蹈教室協會、財團法人樂賞音樂教育基金會、南山人壽保險股份有限公司、國立臺灣體育運動大學、道禾教育基金會、御書房、臺中春水堂、磊山保經團隊、協志工商、嘉義社區大學、嘉義縣表演藝術中心、衛武營藝術文化中心籌備處、德瑞森莊園、豫劇團、藝畝田藝文工作室

以及一路相伴優人神鼓的所有友人與志工

來自山中的傳奇

「優」在中國傳統戲曲的意思是「表演者」。

「優人」即表演的人。

「神」是人在高度專注下，所進入的一種寧靜、無我狀態。

「優人神鼓」亦即「在自己的寧靜中擊鼓」。

在熱鬧繁華的台北城另闢一方寧靜、坐擁山林的優表演藝術劇團，由劉若瑀於1988年在木柵老泉里山上創立。劉若瑀傳承波蘭劇場大師果托夫斯基在山林中訓練的方法，使她非常注重表演者的訓練與身體能量的開發。1993年邀約黃誌群擔任擊鼓指導，帶入「以先學靜坐，再教擊鼓」的方式，奠定了劇團的訓練及表演形式，也開啟了一系列以擊鼓為主軸的經典作品。

優人在山上打太極、練武術與擊鼓，比一般表演藝術工作者流了更多的汗水，卻多了耐力、體力與純淨的心靈。像一個修行者般的靜坐，透過「靜坐」的自我觀照，在擁擠紛亂的世界中維持內心的寧靜，他們相信這分寧靜可以透過舞台上的表演與現場的觀眾，共同凝聚一個「活在當下」的片刻。

創團迄今，致力呈現最精緻的藝術品質，堅持走出一條結合「道—追尋生命根本的意義」與「藝—生活美學的實踐」的表演之路。1998年以「聽海之心」受到法國《世界日報》評為「法國亞維儂藝術節最佳節目」，以及2000年「法國里昂舞蹈藝術節最受觀眾歡迎的節目」；2002年度作品「金剛心」，榮獲「第一屆台新藝術獎—表演藝術類首獎」，來自評審的讚譽是：「透過簡潔樸素的舞台，傳達動中有靜、靜中有動的境界，是一個視覺、聽覺與表演的獨特融合，並富有整體性的表演藝術傑作。」在國內外均受到高度的讚譽。迄今持續受邀至全球許多重要的國際藝術節演出，是台灣最傑出的表演藝術團隊之一。

教育傳承 / 優人表演藝術班

人材的培育與傳承一直是優人神鼓藝術生命永續的核心，所以，近年來除了在2003年培訓「神鼓小優人」之外，從2007年9月開始，更與景文高中合作創設優人表演藝術班，由優人神鼓創辦人暨藝術總監劉若瑀老師親自領軍，並且匯集表演藝術菁英組成堅強的師資陣容，是一個突破現有教學體制，讓孩子們得以接受音樂、肢體、劇場、靜心等跨領域多元整合開發課程，也讓對表演藝術有興趣的青少年有一個另類的學習選擇。

第一屆優人表演藝術班共有廿一名學生，來自全台灣及海外。擁有卅年劇場經驗的劉若瑀老師深刻體認到：「沒有技術，就沒有藝術。」因此，表演藝術班的學生們半天在景文高中接受正常學科課程，半天則在優人神鼓所經營的台北文山藝文中心——「表演36房」接受包括西洋擊樂與演奏技巧、鋼琴、發聲、音樂基礎訓練、優人擊鼓、音樂元素與創造、武術基本功、西洋舞蹈、拳術、體操、大自然體驗，以及客觀劇場等術科課程。

以「道藝合一」、「三力整合」、「東西交融」為內涵的優人神鼓表演訓練，不僅啟發孩子從「覺知自己」開始，也加強孩子們的國文和英文能力，提昇孩子們的人文涵養，並且得以順利升學。此外，更透過一次次演出，讓孩子獲得成就感、建立自信心，並培養豐富的舞台經驗。優人神鼓20週年紀念作《空林山風-走路篇》中，表演藝術班孩子們擔綱演出其中一段，他們做人的青春活力與扎實技巧，即讓人驚豔不已。

社會關懷 / 彰監合作計畫

藉由文建會推動的「98年度媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」，優人神鼓於去年10、11月將國際級專業的表演藝術，帶進彰化，下鄉紮根，展開一系列的「優人神鼓·鼓舞彰化」展演系列，除了表演活動外，另有深度的藝術人才培育、大師工作坊、優人電影欣賞及講座，藉由這一系列展演活動的推展，散播文化藝術的種籽，帶動縣民踴躍的支持和參與，讓藝術文化的種子深植在彰化縣，讓彰化走出世界，讓世界走進彰化，邁向現代化藝文之縣。

「優人神鼓·鼓舞彰化」展演系列中，最大的創舉乃延伸觸角至臺灣彰化監獄推動文化藝術的傳承。多年來，藉由彰化縣文化局媒合及臺灣彰化監獄共同結合與推動，讓藝術傳承的工作找到另一個方向，讓臺灣逐漸凋零的傳統技術及音樂戲曲，在法務部鼎力支持，臺灣彰化監獄努力不懈推動，繼續在彰化監獄發揚光大，相信未來能成為文化傳承的重鎮以及文化產業的培育基地。

優人神鼓與臺灣彰化監獄合作推動鼓藝傳承人才培育計畫，藉由這項文化藝術的推展，讓受刑人體認藝術文化之美，在文化藝術薰陶下，沉澱自己身心靈，轉化性情，遠離暴戾之氣，樂於學習技藝，勇於改變自己，不僅能讓受刑人在矯正過程中，學得一技謀生技術，更重要的是讓受刑人轉化銳變為「文化人」。2009年於員林演藝廳及彰化縣體育場初試啼聲所呈現的《出發的力量》演出，獲得全場觀眾熱烈的起立鼓掌，演出成果展現優異，引起社會各界廣大迴響及支持，並直接深刻地對收容人、法務矯政單位、藝文界及教育界等產生正面之影響，激勵並帶動出振奮鼓舞人心的士氣。自2009年創團監外首演以來，目前監外演出經歷已達六場，所到之處皆獲得熱烈喝采，帶給社會正面提升的力量。

咸認本計劃之推動具有相當重要性及社會意義與責任，為使計劃永續發展，未來優人神鼓與臺灣彰化監獄繼續攜手合作，將由優人神鼓所成立之財團法人優人文化藝術基金會負責本計劃後續培訓、演出、紀錄及推廣事宜，期待政府及社會各界繼續給予支持。

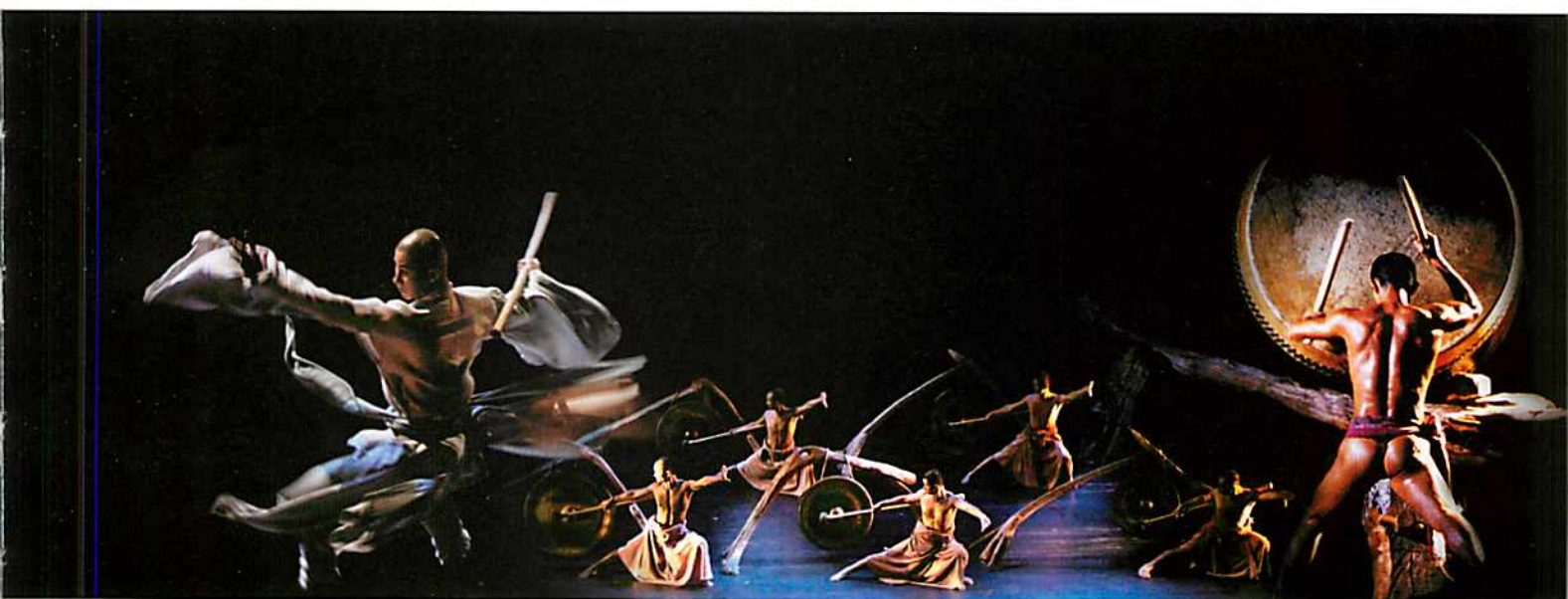

優人神鼓演出大事紀

- 1988 6 優劇場劇團成立
7 創團作《地下室手記浮士德》
10 《那年沒有夏天》首演
- 1989 3 《重審魏京生》首演
6 「溯計劃一」：研究台灣傳統技藝與民間祭儀，及當代表演藝術。
11 《鍾馗之死》首演
- 1990 8 《七彩溪水落地掃》至全省廟口，街頭巡演
- 1991 3 連續三年隨白沙屯媽祖徒步進香
- 1992 1 《山月記》首演
12 《水鏡記》首演
- 1993 6 擊鼓指導黃誌群加入，展開「靜坐」課程。
- 1994 1 《優人神鼓》首演
3-5 赴印度展開「溯心之旅」
- 1995 9 《心戲之旅》首演
- 1996 4-5 「優人神鼓·雲腳台灣」雲腳西台灣28天600公里
- 1997 6 《種花》首演
10 《海潮音》首演
11 「鼓舞·相遇·原住民」雲腳東台灣35天900公里
- 1998 7 《聽海之心》法國亞維儂國際藝術節，獲最佳節目。
8 《聽海之心》巴西聖保羅藝術節
12 《聽海之心》國內首演（木柵露天劇場）
- 1999 4 台北文山社區活動—鼓雨迎春茶一
8 赴馬其頓進行藝術外交
12 《曠野之歌》首演，並赴南投、台中九二一地震災區義演。
- 2000 2 成立「財團法人優人文化藝術基金會」
3-4 《聽海之心》歐洲荷、比、德巡演十八場
6 鼓雨迎春茶二—「茶山鼓雨慶文山」
7 《聽海之心》國內五大城市巡演
8 《聽海之心》西班牙聖地牙哥國際藝術節
9 《聽海之心》義大利東西方國際藝術節，法國里昂雙年舞蹈節，瑞士洛桑大劇院
10 《聽海之心》法國杜埃歌劇院、敦克爾克歌劇院
12 《聽海之心》香港文化中心
- 2001 6 新加坡藝術節開幕演出
鼓雨迎春茶三一「和諧人文風」
9 《聽海之心》法國諾曼地藝術節
10 《聽海之心》義大利新喬凡尼劇院
12 《持劍之心》首演
- 2002 4 《捻花》國家實驗劇場
5 《聽海之心》挪威柏根藝術節
7 《金剛心》台北國家劇院首演
8 優人神鼓西藏雲腳
12 《聽海之心》英國倫敦巴比肯中心
- 2003 3 《金剛心》獲第一屆台新藝術獎表演藝術類首獎

- 4-5 苗栗白沙屯駐村演出
- 9 德國柏林「天子之寶」故宮文物展邀演
- 9-10 《聽海之心》紐約下一波藝術節演出及美國五地巡演
- 11 《蒲公英之劍》首演
- 2004 2 《U2觀點I》誠品實驗劇場演出
- 5 「醉夢溪畔優人行」擔任政治大學駐校藝術家
- 6-7 《金剛心》高雄、台中、台北公演
- 8 《金剛心》巴黎夏日藝術節演出及雲腳
- 10 更名為「優表演藝術劇團」
- 赴非洲友邦塞內加爾與布吉納法索進行文化外交演出
- 11 《金剛心》香港新視野藝術節演出
- 2005 3 《U2觀點II》牯嶺街小劇場演出
- 4 上海美琪大劇院《金剛心》
- 承接文山藝文中心永安館「表演36房」正式營運
- 6 台北國家戲劇院 年度新製作：《禪武不二》
- 日本愛知萬國博覽會「愛·地球博」《金剛心》
- 7 俄羅斯契科夫藝術節《聽海之心》
- 8 澳門文化中心《金剛心》
- 9-10 法國比利時巡迴演出《金剛心》
- 11 菲律賓文化中心《金剛心》
- 台北城市舞台精華再現《聽海之心101》
- 2006 1 基金會承接文山藝文中心永安館「表演36房」開館
- 2 香港藝術節《禪武不二》
- 3 布吉納法索國家文化週
- 委內瑞拉卡拉卡斯國際藝術節

	7	於台東參與電影《戰鼓》拍攝
	9	台北國家戲劇院《與你共舞》首演
	11	法國諾曼地秋季藝術節《禪武不二》
		老泉山上露天劇場重建完工
	11-12	首屆台北山上國際藝術節《門》 《U2觀點III-穿越神識》表演36房演出
	12	海地及多明尼加演出
2007	2	新加坡濱海藝術中心華藝節《禪武不二》
	3-4	與神鼓小優人共同赴以色列海法國際兒童戲劇節
	5-6	正版《禪武不二》台北、新竹、台中、台南、高雄巡迴演出
	7	紐約長島羅伯威爾森水磨坊藝術中心客席駐村暨演出
	8	與景文高中合作成立「優人表演藝術班」 台北市政府通過「優人神鼓山上劇場」為「文化景觀」
	9	與台北市立國樂團合作《破曉》音樂會
	10	電影《戰鼓》香港、台灣首映
	11	香港光華新聞文化中心台灣月演出《勇者之劍》 《U2觀點IV-搭搭藍 同路人》表演36房演出
	12	優人神鼓山上劇場公演《入夜山嵐》
2008	3	荷蘭、義大利演出
	3-5	優人二十 雲腳全台灣
	4-5	二十週年台北、高雄 戶外紀念演出《聽海之心》
	9	二十週年紀念之作《空林山風 走路篇》、台中、新竹、台北、台南巡迴
	10-11	《金剛心》紐約下一波藝術節暨美國各地巡演
	12	二十週年優人神鼓山上劇場演出《暴風地帶》
2009	3-4	以色列國際春天藝術節演出《聽海之心》
	3-5	台灣國際藝術節國家戲劇院暨台中、高雄巡迴公演《入夜山嵐》
	6	《破曉2》優人神鼓VS台北市立國樂團 台北中山堂 跨界演出
	8	發起《臺灣藝文點燈・88水災重建義演》大安森林公園義演 愛沙尼亞博吉塔藝術節（Birgitta Festival）巡演 比利時布魯塞爾國際音樂節（Klara Festival）巡演
	9	《2009聽障奧運開幕典禮》演出《曼達拉》閉幕演出《沖岩》
	10-11	優人神鼓鼓舞彰化-2009彰化展演系列活動 員林演藝廳-優人神鼓VS彰化演出團體共同演出《在地的合聲》 優人神鼓VS彰化監獄收容人共同演出《出發的力量》 優人神鼓世界巡演經典大作《聽海之心》 彰化縣體育場-優人神鼓VS彰化監獄收容人共同演出《勇者之劍》
	11	《鼓願・關懷災區鼓舞明天》高雄六龜寶來國中義演-聽障奧運開幕式作品《曼達拉》
	12	優人神鼓山上劇場新作公演《喂！向前走》 香港文化東亞運邀請演出《聽海之心》
2010	2	國家戲劇院台灣國際藝術節開幕演出《鄭和1433》
	3-4	溫哥華冬季奧運藝術節暨美國巡迴演出
	6	上海世博城市廣場演出 上海東方藝術中心演出《聽海之心》
	8	青年優人創團公演《手中田》
	10-11	優人神鼓鼓舞彰化-2010彰化展演系列活動 優人神鼓雲腳彰化 優人神鼓VS彰監鼓舞打擊樂團共同演出《出發的力量》

- 2011
- 11 優人神鼓山上藝術節公演《時分之花》
 - 12 中華民國建國百年跨年晚會演出《天人合一》
 - 2 青年優人演出《花開之後》
 - 3 奧克蘭雙年藝術節演出《聽海之心》
 - 3-4 臺北國際花卉博覽會舞蝶館演出105場《花蕊渡河》
 - 7-8 優人神鼓鼓舞彰化-2011彰化展演系列活動暨《時間之外》演出
 - 9 《劉若瑀的三十六堂表演課》新書發表
優人神鼓山上劇場跨界演出《感光·優！秋光動鼓聲》
曼谷國際音樂舞蹈節演出《金剛心》
 - 10 《百鳥朝鳳》青年優人vs.北市國樂團
中華民國建國百年台北賓館國慶酒會演出《優人神鼓·奔騰一百》
墨西哥塞萬提斯藝術節演出《聽海之心》
中華民國百年全運演出《出發的力量》
台北世界設計大會迎賓之夜演出《聽海之心》
 - 11-12 年度製作《時間之外》台北、台中、高雄巡演
 - 12 嘉義民雄文藝季演出《聽海之心》
 - 5-12 少年安途生行動學校計畫-《雲腳西台灣》
- 2012
- 5 宣佈暫停創作三年
 - 5-8 優人神鼓帶領彰監鼓舞打擊樂團《出發的力量》五都巡演
 - 7 沙烏地阿拉伯沙特阿美夏日藝術節《聽海之心》
 - 9 德國杜塞道夫老城文化節義大利巡演《聽海之心》
 - 9-12 全新創作《花蕊渡河》台北、台中、彰化、嘉義、高雄巡演
 - 10 義大利佛羅倫斯人民音樂節《聽海之心》
香港新視野藝術節邀請演出《時間之外》

- | 台北國家戲劇院 | 2012年10月11~13日 (四~六) 19:30
 2012年10月13~14日 (六~日) 14:30
- | 台中中山堂 | 2012年09月28~29日 (五~六) 19:30
- | 彰化員林演藝廳 | 2012年09月08日 (六) 19:30
- | 嘉義表演藝術中心 | 2012年12月08日 (六) 19:30
- | 高雄至德堂 | 2012年11月02~03日 (五~六) 19:30

指導單位 | **文化部**
 MINISTRY OF CULTURE

主辦單位 | **優表演藝術劇團**

協辦單位 | **嘉義縣表演藝術中心** 協志工商
 Chiayi Performing Arts Center

贊助單位 | **財團法人|國家文化藝術|基金會** **肯夢AVEDA**

宣傳通路 |