

通古今之變——與劉鳳學共時鐫刻的舞臺生命

郭書吟

大疫年間，小組持續《劉鳳學舞蹈全集》第二卷的進程，自 2021 年秋日迄今，習慣用疫情指揮中心級數、小黃卡、各類規範數日子看世界。也因疫情，第 40 屆（2021）「行政院文化獎」兩位得主：劉鳳學和說唱藝術家楊秀卿的頒獎典禮，從 5 月延至 9 月 16 日——當日出門前隨手點開網頁，Google Doodle 製作羅曼菲動畫，紀念她 66 歲冥誕。羅曼菲也曾在劉鳳學門下習舞，同日其師再獲國家級殊榮，心想哪來這麼奇異的巧合。

疫情限縮實體移動，世界不斷在虛實界線尋找突破口：元宇宙、NFT、Web 3.0、Phygital 新登最時髦用詞，線上訪談、網上直播成為 2020 年後採訪的新選擇，好幾個月也減少與高齡傳主的見面次數，改用通話視訊取代。當世界混沌而曖昧不明，能在此處一隅角，梳理傳主的舞徑脈絡，倒是另一種腦內的長河旅行。

向歷史上游的追溯與沉潛

第二卷題名「通古今之變·春鶯囀·蘇合香」，是沿用劉鳳學多年前訂下之卷名，搜羅論文、《春鶯囀》、《蘇合香》舞譜樂譜、影像外，更「首次釋出」服裝/頭飾設計翁孟晴和 11 位舞者訪談，呈現更多重建的過程和細部。

本卷所收錄傳主文章，分別是民國 55 年《體育期刊》〈中國樂舞在日本〉，1999 年、2014 年受邀於廣東和北京舞蹈學院學報發表的兩篇論文。另一篇由韓國呈才研究會藝術監督金英淑執筆〈韓國唐樂呈才概觀〉，則是 2015 年受邀舞蹈文化人類學研討會之發表，提供讀者唐樂舞在中國、日本、韓國概覽和對照。劉鳳學於 1966 年在日本宮內廳追隨辻壽男（Tsuji Toshio，1908~1988）研究學習唐朝傳至日本之讌樂舞（註 1），〈中國樂舞在日本〉是從日本歸國的首篇發表文章，自此開啟 重建源頭，隔年（1967）發表《春鶯囀》〈遊聲〉、〈序〉（註 2）。讀到這裡，你可能會疑惑，唐樂舞相關文章自 1966 年至 1999 年相隔 30 多年，發生什麼事導致空窗期的產生？

不是空窗期，是「沉潛期」，根據《全集》第一卷劉鳳學自述和未公開訪談影像，她提及「雖然被學術界高度肯定，但是，自我檢討的結論：文化是不能直接移植的，原本屬於我們的唐讌樂舞，在日本的發展已超過一千三百年，經不同的文化禮俗洗禮，舞蹈動作的『質』變，是不能忽視的。」沉潛再沉潛；深究再深究，20 年後，終於又回歸於初衷，陸續完成了唐大曲《皇帝破陣樂》、大曲《春鶯囀》、

大曲《蘇合香》(註3) ……

在此期間，她先後完成《倫理舞蹈「人舞」研究》、德國福克旺藝術學院進修拉邦理論、博士論文、著手實驗拉邦舞譜書寫重建和編創的舞蹈等，都是為唐樂舞研究逐步奠基鋪石。「沉潛期」之後，2001年12月於臺北市中山堂演出《春鶯囀》〈颯踏〉、〈入破〉，2002年《蘇合香》和2003年《團亂旋》則移地國家戲劇院(註4)。

首次釋出服裝/頭飾設計和舞者訪談

特別想點出「首次釋出」的服裝/頭飾設計者翁孟晴和舞者訪談。對於眾多熟悉傳主個性的人而言，不但是罕見之舉，對舞團和基金會來說，也是難得的認可和決定。

不只是外界，團裡向來視劉鳳學「唐樂舞」為嚴謹、機密且保守性宣傳。用 Google 搜尋，影像資料也是奇少。團員皆知舞蹈家窮究極致的個性，在排練場是不準拿起任何有攝錄功能的機子。一來她對自己嚴格，跨越亙古時空拼湊殘片，她有強大的責任和使命感，「對於中國古代舞蹈的重建，我一直抱持著非常謹慎的態度：一方面不想，當然也不應該掠奪先人的智慧；一方面也盡量參考文獻與佐證，盡我所能保存其原貌(註5)。」若非熬出階段性成果，斷不會發表出來，連帶我等習舞的徒子徒孫都分外珍惜羽毛、恪守準則，所以其作都沒有遭到數位時代的大量複製，時至今日，我們竟還能挖掘出這麼多的「首發」。不過，此等嚴謹也是一體兩面，可幸是沒有大量複製的廉價感，缺點是較難廣為傳播。

釋出訪談，不是為俗氣地解謎解密，是為這群投注大半生的舞蹈人留下紀錄，提供大眾理解劉鳳學重建過程的切片。唐樂舞是這群舞者「從舞」以來跳最久的舞，聽他們述說一支舞如何長存身上20年的感受性，又大曲重建時，舞團正進行《大漠孤煙直》和《曹丕與甄宓》大型現代舞製作，雖然舞種大異，舞者卻表示唐樂舞細膩的力量，和劉鳳學追求完美「對齊」的呼吸心法，在他們排練現代舞時成為意外助力。

圖片集也是相當精彩，編輯小組和傳主精選兩支大曲歷年演出珍貴影像，還有演出節目單必收、劉鳳學博士論文指導教授 Laurence Picken 肖像(後來向傳主查證，該肖像是她攝於1980年代英國求學期間)。頁388、389排版，並特意讓《春鶯囀》舞者回看 Picken。原先傳主猶豫問到：「你覺得這樣會不會太『個人』？」我回答，是有點意思，知道你們彼此關係的人，看了會會心一笑，「老教授大概也不會想到，我會重建這麼多。」

劇照和老教授時空對語之外，另依傳主指示，放入前述恩師辻壽男的肖像——「老師的老師」首次曝光，你可想像當劉鳳學把珍藏半世紀的恩師老照片交予我手，我多麼 使勁用意志力壓抑內心澎湃。

同首發訪談一般，編輯小組用重新梳理和記錄心態，邀請 80 後攝影師洪佑澄拍攝服裝細部。唐樂舞服裝/頭飾設計向來都掛劉鳳學和翁孟晴兩個人的名字，絕妙在於織就唐朝宮廷服裝的富麗，皆出自臺灣歡鬧的市井——永樂市場布市。洪佑澄工業設計背景出身，在時尚、珠寶、人像拍攝都有涉獵，和翁孟晴在布堆裡「萬中選一」同樣是個細節控，在業界以自製道具著稱，找上他，心想他的觀景窗定會與唐樂舞有一番跨越世代的對話——果真，大白幕無所遁形的光影下，在場者(以及正在翻讀此書的你)細賞如何在極為闕如的參考資料下，憑藉古俑、畫像、詩詞，織造精緻化一件能跳舞、又能呈現唐朝美學的服裝。

為斯土留下芬芳

2022 年 6 月 17 日，楊秀卿辭世，享壽 89 歲。想起頒獎典禮當日，國寶藝術家每一句致詞都是好聽的段子，心想前輩您雖目不能視，聲音卻帶給島嶼無數光亮。「八音才子」黃文擇遺作《素還真》在 2022 臺北電影節拿下三獎，兄長黃強華代弟弟上臺領受「最佳技術獎」與致詞，最後一句：「文擇，咱江湖再見！」臺下掌聲不斷，想必有眾多聽者給瞬間逼出眼淚。劉鳳學《皇帝破陣樂》當年舞譜審定者 Ann Hutchinson Guest 於 4 月以 103 歲高壽辭世，《紐約時報》刊登一篇雋永專文，緬懷這位舞譜學家。

此書付梓前後，劉鳳學作品 103 號《布蘭詩歌》繼 1992、2006 年，第三度啟動舞團、樂團、合唱團北中南巡演，誌慶舞蹈家編創此作的 30 周年。行至第二卷的途中和未來，經常被問及為何在數位汰洗紙張的年代，還要出版全集？上述先行者便是原因，是他們打磨拋光累年的美學，為斯土留下芬芳。

與傳主工作的日常，總免不了偶會心生嘆息：後進者慢熟，無法體會先行者讓歲月給催老，待我輩成熟日，卻見他們已步向暮年。和舞者訪談過程中，眾人的共感是生而「逢時」，身與腦隨劉鳳學自我探索、通古今之變的歷程，同時在自身舞臺生命鐫刻與眾不同的紀念。終於，後進者如我，能為他們在這塊土地乃至世界的舞蹈篇章留下紀錄。

編輯小組於第一卷已先行預告，全集是書寫、整理和再發現的有機生成，第二卷如是，未來卷也將如是。劉鳳學在第一卷解釋拉邦舞譜的功能性，並言「符號是人類最高的智慧。」舞譜、樂譜是符號，文字也是，希望你能找到你讀得懂的符號，它們互成補述，對識得它們的人投以共鳴。

| 註釋 |

1. 《劉鳳學舞蹈全集》第一卷，臺北：財團法人新古典表演藝術基金會，2021，頁 21。
2. 參見本卷，頁 29 「唐樂舞重建與演出年表」。
3. 《劉鳳學舞蹈全集》第一卷，臺北：財團法人新古典表演藝術基金會，2021，頁 23。
4. 本卷參與訪談《春鶯囀》、《蘇合香》全數是 2001 年後的演出舞者。根據林威玲和林維芬所述，每支唐樂舞原訂皆是 6 位舞者，採對稱編排，且極少重複，主因是演出時趕裝/妝不及。一支重建的唐大曲，完整演出約是 2 個多小時，2001 年至 2003 年唐樂舞演出，每年都有一「主打」曲目，例如第二年主打《蘇合香》，第三年主打《團亂旋》，劉鳳學會同時重建其他曲目的 2 至 3 個樂章，以此類推，並演出選粹版。
5. 李小華，《劉鳳學訪談》，臺北：時報文化出版公司，1998，頁 78。