死亡之舞的前世與今生 調查研究報告(精選章節)

三缺一劇團

三缺一劇團的藝術總監,同時也是本計畫主持人一魏雋展,在這個武術即將失傳的末法時代,跟隨武術高手以十幾年的時間習練傳統武術。在深入了解內家拳精髓後,他希望透過訪問三位內家拳耆老,紀錄上一代的內家拳歷史;並濃縮三位老師所學,將傳統的拳訣透過現代力學的方式予以詮釋。

本調查研究報告分為兩部分:

1. 三位內家拳耆老的口述文獻

訪問羅德修、蘇東成、葉守祐三位內家拳老師,了解內家拳在台發展的歷史脈絡,以及他們接觸武術的故事。並透過老師四、五十年的經驗,更深入剖析蘊含在拳譜、拳訣之中的內家拳哲學思考。

2. 古拳譜的現代化轉譯

百年前的傳統武術為了守住各自門派秘密, 而習慣以隱晦曖昧的文言文紀錄拳譜, 還得配合門內才懂得密碼才能解謎。經過上一代師父的努力, 才逐漸找出當中隱藏的訊息。

從三大內家拳 (形意拳、太極拳、八卦掌) 各自母掌的古拳譜出發, 進行現代化語彙的翻譯, 並且進行拆解、翻轉成簡單易懂的動態能量語彙, 為的是讓當代使用傳統武術進行訓練, 並試著從中提取動物能量和感官的表演者們, 能夠得到一份傳統武術的訓練捷徑, 更了解武術身體的運作, 而不再走冤枉路。

內家拳師的口述記錄

這次調查與研究的口述訪談,以「台始易宗」脈絡下的三位武術老師:羅德修、蘇東成、葉守祐為訪問主體,因他們三人的老師——洪懿祥,是早期大稻埕一帶有名的武術家。易宗可以說是傳統武術實戰派的代表,洪懿祥的學生不只一次拿下國術徒手賽的前三名(包含羅德修、蘇東成都是常勝軍),而洪懿詳研發了對打的護具,以及傳統武術對打的現代技術,那是在散打跟 MMA 還未開始的年代,台灣已經有人嘗試讓傳統武術進行現代化的應用跟轉型。

幾位老師們用四、五十年的生命經驗,探索內家拳系統,將原本因為戰亂而破散的傳統 武術重新拼湊,並用生命實踐,最終成功把深藏在套路跟拳訣中的秘密解開。而透過這 次的口述訪談,還原了傳統武術的樣貌,這些文獻對於當代的武術追尋者,以及劇場中 的身體訓練來說,都是非常珍貴而實用的資料。

以下節選三位老師的口述訪問段落:

1. 老師練習的拳種是內家拳, 那麼到底什麼是內家拳什麼是外家拳?

羅德修老師:這是很好的問題,外家拳簡單來說就是我要「贏」,內家拳就是我要「不輸」,所以外家以攻擊為主,內家反而以防禦為主。要處理對方打來的手,而不是直接的攻擊。所以很多人會看不懂內家拳的套路,因為大家都用直接打擊在思考,因此覺得不實用,內家拳套路很多都是控制的動作。

2. 老師對於台灣的武術發展有什麼想法?

蘇東成老師:傳統武術不是重點,如果流於門派,只強調自己派系的動作,只在意自己強不強,或是連跟格鬥技試手都不敢的話,門派就只是關起門的宅男。

捷運殺人事件、警察在火車上被殺、車禍糾紛、家庭暴力,這些使用暴力的人都是有準備的,準備是種態度,態度決定高度。人家要殺你,他有準備的,至少刀子有提早買好收好,可能在哪裡砍人有稍微想過。如果說殺人不對,那被殺對嗎?砍你的人有準備過,你有為了被砍,為了面對暴力準備過嗎?武術是用來「停止暴力」的,而不只是格鬥技。擂台格鬥是武術的一環,但武術是廣義的在街頭、在生活層面停止暴力,那是你的戰鬥,你的生命。

我改革了傳統武術文言文的語彙,使用當代物理跟動能的名詞解釋,並且提出街暴三部曲。

- 1)大欺小:量級不對等時,想要以小馭大的技術是什麼?大會想要包圍,小必須要分化,把大的力量拆掉,變成比我小。牽動四兩撥千金是什麼意思?八卦掌的走圈轉掌,就是一種空間戰術。小的一方,技術跟戰術思維都要跟大的一方完全不同。怎麼從遠、中、近三種距離進到對方身後,這就是當代武術要學的東西。
- 2)器械攻防:別人拿刀砍你,我有哪些隨身物品可以防禦?進一步,如果別人有器械,我剛好手空拳,有什麼技術跟戰略可以讓自己有機會活下來?
- 3) 眾擊寡:被多人包圍時,已經不只是技術問題,是戰術跟戰略等級問題,是古代軍師在思考佈局佈陣的空間戰,多人在空間上一定進行包圍,所以單人一定要突圍,突圍的技術是大欺小時的遠中近去到背後的技術,但去到背後之後,其他人會包圍過來,該怎麼做?這就是空間戰略的事情了。

3. 想請教老師武術套路跟實戰之間到底有何關係?

葉守祐:古人收徒,有門外、入門、入室的弟子,入室的弟子才真正傳承的,這些接下整個系統的人,才能得到口訣,所以說傳拳不傳訣。因為口訣是要讓你開竅的,但套路雖然藏有古人的想法,可是老師不說清楚,你搞不懂在練什麼,或是怎麼練出東西。套路就一種壓縮檔,裡面可以釋放出打法、練法、演法。「打法」就是實戰的應用;「練法」是練出功夫的操作方式;「演法」比較弔詭,現代人覺得就是表演方式,但古代有句話叫做「連環一氣演」,很多打法是單操,就是單招的練習,沒有串連成套路,但單招背串連,就是連環,連環表示一個念頭部被拆分開來,這就是演。

舉例來說,跟人對打比的是意念不斷,打法練習時要把單招練好,因為單招比較好演練,可是單招很容易斷。傳統武術不希望你一直斷裂,所以以形意來說,有五行拳,先任你練好五個母拳:劈、鑽、崩、炮、橫,接著就會讓你練五行連環。就是讓五種動能串接成一種,因此演法就是串接,讓所有東西歸一。

太極拳本來叫做長拳,長是哪裡長呢?是意念。太極拳可以長到有一百零八式,一開始要一式一式去練,最後要能串接,一但連環了,一百零八式是一式,一個念頭動起來,可以綿綿不絕。實戰真正在比的是這個,誰的戰局更長,佈局更廣,像圍棋一樣,這才是連環一氣演。

4. 葉老師門下有很多業界已經很厲害的老師, 但跟葉老師碰手還是被秒殺, 想問葉 老師對於怎麼練出功夫有什麼建議?

葉守祐: 功夫是不能速成的, 古人說「三年一小成, 十年一大成」十年走完整個系統, 會讓你成為高手。古人的東西是要找真能傳承的人, 而不是像現代可以到處去找教練學太極, 請想像一下, 滿街都有人教相對論合理嗎? 所以現代人大多是不理解真正武術系統的, 因為那是需要長時間、階段性、有步驟的口傳身教才能進去的。

你需要找到明師, 明師是明事理的, 不是名師喔。然後在對的動作中, 練出對的 意念, 而第一階段是換勁, 要把身上濁力去除掉, 做什麼都要鬆柔, 才能往下個 階段去。此外系統本身是重要的,系統是一步一步讓人練上去的,以八卦掌的系 統來說,核心是單換掌,裡面可以變幻出一切,八卦被說是龍形遊身八卦掌,放 出一條龍在空間優游, 龍頭就是八母掌。八種椿功, 看似沒有動作, 是全身性的 姿勢, 然後開始走圈, 但會練出不同的原型動能跟意念, 然後龍身是先天八掌, 蛇行順勢掌、龍形穿手掌、虎形回身掌、燕翻蓋手掌、轉身反背掌、擰身探馬掌、 翻身背插掌、停身扳扣掌。這八掌是去練意念的延長線,讓身體延伸擰轉拉長, 練出運動慣性,古人說「龍騰虎躍起騰蛟」就是在表達龍身的質地,跟躍練出來的 味道, 最後是龍尾, 叫五龍擺尾, 龍的尾巴是神龍見首不見尾, 變幻莫測, 因此五 龍擺尾要練出打破運動慣性. 讓對方無法猜測. 是變動無窮的. 古人說「輕靈神妙 如葉飄」,這個階段已經金庸說的凌波微步了。這就是系統能帶給你的,但要有明 師帶領你去經歷這些過程,並口傳身授的指點每個基段的重點,不然系統本身會 讓人迷路,這也是古人刻意藏起來的東西,不跟老師是無法解謎的。現代人無法 古人那樣下苦功練拳了, 因此知道系統要走向哪裡, 知道練拳的道理, 該怎麼練 ,就會更重要,但無法速成。

古拳譜的現代化轉譯

傳統武術的目標: 傳統門派 V.S. 現代傳承

在古代, 傳統武術都是秘傳, 每個門派都將自己的秘訣代不數人的傳承給少數能承接的人, 重點是門派的光耀跟傳承。因此, 傳統門派尋找的是能承接複雜系統, 並打敗其他門派的高手。而古代流傳的語彙是「三年一小成, 十年一大成」, 意即三年能稍有功夫, 十年則能完成修行, 成為高手。對古人的時間而言, 用十年去修習一個身體系統, 並成為高手, 是很快的。一但工夫完成, 這輩子便有一口飯吃。

但對現代人而言,武術的重點已經不是光耀門派、也不是成為絕世高手,而是在面對現代社會中各種可能的暴力時,我們能以其來防禦並保護自己嗎?

暴力可能來自:日常生活的家庭暴力、公共場合的性騷擾、學校霸凌、捷運隨機殺人、警察或軍隊的鎮壓……現代人無法用十年練成高手,來成為一代宗師,我們需要更簡單的原則去成為一個能應變日常暴力的自我保護者。

因此,如何將傳統武術高深的身體密碼解密,讓當代人能夠看懂,就成為傳統武術的智慧能否傳承的重要依歸。經由蘇東成、羅德修、葉守祐三位內家拳老師用四、五十年的生命,不斷將古人的套路和拳訣解碼後,才得到智慧跟經驗。他們嘗試用動能以及各種自然界的現象去翻譯古人的身體密碼,並將技術跟戰術轉譯成簡單、可理解的當代白話文。

經由現代化轉譯後的「五行拳」與「先天八掌」

我們可以看見「五行拳」是五大運動法則,從上下、左右、前後,進入多重動能的爆炸跟吸收,也可以說是從地球上的牛頓定律,去到宇宙裡大爆炸跟黑洞的能量。有了這一層理解,再去觀看古人留下來的單人和雙人對練套路,就可以很清晰的看見這些動能如何進入雙人的關係中,引導敵人被上下起落、左右曲流、前後伸縮、四方擴張、四方團聚這五種動能給左右。

進到八卦掌, 則是一個更複雜的系統, 模擬了動物跟自然萬物, 並且出現了宇宙星體公轉自轉的軌道。先天八掌是一張對敵的戰術地圖, 前四掌蛇、龍、虎、燕, 從一對一的空間關係出發:「蛇形」順勢處理正面危險區域跟對方接觸合體, 並引導重心破勢, 讓對手的重心被掌控: 然後去到側面的優勢區域, 「龍形」在側面建立穿越對方防線的打法: 接

著「虎形」去到對方背面,引導對方回身追擊;再利用回身的動能,開始進到「燕形」,從平面的圓圈,去到斜軸旋轉的動能,讓對方被捲入複雜的漩渦之中。

前四掌都是一對一的基礎佈局,後四掌轉、擰、翻、停則進入了一對多的空間佈局。從陀螺的空間彈射,形成反向位移,去到腿法的重心摧毀,然後進入全身性掌控的摩身法,最終來到步法,透過凌波微步的走位,引導多人戰鬥的局面去到對自己有利的空間。

綜合形意拳的「五行拳」跟八卦掌的「先天八掌」,內家拳的古譜轉譯讓我們看見古人戰鬥中的智慧和戰略,也提供了面對現代生活暴力時的多重可能性。