鍾伯淵海外藝遊成果報告書

淵源探尋—日本古老文化與當代藝術

一、行程與感想

(一) 計畫行程:4月27日-6月15日前往日本東北、京都、靜岡等

(二) 呈現時間:7月21日 15:00-16:00

(三) 呈現地點:艋舺龍山文創 B2 曉劇場

(四) 計畫摘要:

本次計劃前往的日本青森,針對寺山修司的成長所在,透過各種資料的探尋、蒐集與思考,深入貼近他的成長與性格捏塑,作為來年改編寺山修司創作的深度。亦藉此計畫認識日本當地特殊潮來文化(巫女)藉由信仰祭儀了解東方文化的特色、觀摩「靜岡縣舞台藝術中心」藝術節演出與排練,與探訪少有的全女子舞踏團「倚羅座」及主要創作者今貂子女士及其經營作為常態演出舞踏作品的舞踏館;貼近觀察日本古老文化對當代藝術的影響脈絡,以此回看台灣對我個人創作歷程的影響並持續累積自身底蘊與進行修整。

(五) 計畫內容:

漫長的旅途 尋覓自身文化的根

「如果沒有過去,就不會累積到現在並走向未來。」

本次旅程中,除了既有的行程規劃與探訪目標外,同時也希望藉由這趟行程,更思考屬於自身文化的特色。在「鍾伯淵海外藝遊恐山行旅紀行」獨角戲呈現的過程中,重新梳理兩個月旅途中的所見與思考;在獨角戲呈現最後的一段台詞,描述藉由恐山巫女召喚逝去多年阿婆的但卻失敗的過程,思考自己亟欲對話的對象究竟是誰呢?

在本次旅程中,也欣賞了多部日本國內或國外藝術家的作品,無論是靜岡藝術中心宮城聰 先生的《摩訶婆羅多》充滿節奏感的身體塑造如偶的形象,破除人所具備自然的型態而又深入 人類情感,疏離的導演語彙卻造成強烈的撞擊,每場演出都能看出自身文化如何反應在作品當 中,即便是法國朋友跳的舞踏作品也能從音樂和塑形上感受到濃濃的法國味。

因此本趟旅途中,除了既定研究的目標外,同時也思考如何找到創作出屬於「台灣」的作品。因此我想回到台灣更要找原住民族的女巫文化還有客家的鸞堂信仰,藉由過往信仰找到新的可能。繼續走好長的一段路,不再只有原住民舞蹈或客家花布等等這些符號,而是逐漸交融之後的當代台灣質地。

▲ 藉由照片、影像、口述旅途過程中的思考,並發展一段舞蹈作品向觀眾描述沿途感受。

巫女/靈媒/乩童 信仰中雜揉的文化

覺得宗教文化很重要是從待在德國兩年多都問不到鬼故事而開始的。不同的宗教代表不同 民族的宇宙觀與人文思想下匯聚而成,並且透過各種形式(儀式、建築、工藝等等)來感謝神 祇。

西方歷經了一神信仰與上帝已死而成虛無,但在思想脈絡上依然可見一神、絕對的侵略意識。相反的東方宗教則存在多神、自然信仰,講究共生,佛家亦說「佛渡有緣人」來展現廣闊包容的氣度。因此希望透過對於信仰文化的探尋來更了解所謂東方文化下的特色與共同點。

日本東北的恐山被稱為三大靈場之一,其又以地藏菩薩為主祀,在介紹中寫到「地藏菩薩 象徵著大地與母體……」,如此也可感受到西傳的佛教如何與當地融合的狀態。四處插著的風 車是給不幸夭折的孩子,數量沒有想像中的多,或許是在恐山大祭前,人們允許過自己的生 活,大祭時再折回記憶中。

「潮來」是日本恐山的巫女。她們通常是因各類因素而導致眼睛失明或弱視的女性,透過修行成為靈媒。潮來能夠呼喚死者,讓死者附身在自己身上。平時也從事占卜農作物收成狀況,預測他人的運氣及健康,或給予負責地區的居民各類建議。潮來在通靈時可能會使用樂器,亦會詠唱咒文,並舞弄御白樣的人偶,以祈禱神明能夠守護家庭。

潮來文化原屬於恐山當地的信仰並非佛教也非神道教,而在時間的演變中逐漸融合,還有御白樣(養蠶神、馬之神)的地方信仰和中國杭嘉湖地區的馬頭娘(馬頭神、蠶神)也有相似之處。藉由潮來文化的巫女,觀看儀式進行的方式,如何請神、入神、入神化後的身體及語態表現,同時藉此思考台灣的宗教信仰中類似的「乩童」的過程。對於表演者而言,又如何利用這樣身體的姿態與表現手法,展現表演形式中的「恍惚的狀態」,對於近年在演員訓練上,將演員如何進行身體的轉換進行嘗試。

▲ 前往寺山修司紀念館欣賞其相關著作及 1983 年版的《毛皮瑪麗》。

寺山修司紀念館

寺山修司的作品文字及視覺大膽、充滿異色,時至今日仍可被視為十分前衛的作品。也 藉著本次親身前往寺山修司紀念館的機會,欣賞了當時他的作品《毛皮瑪麗》。

1960~70 年代是寺山創作的鼎盛時期,60 年代時各式反帝國主義、反官僚體制、反資本主義等街頭抗爭運動不斷如火如荼的展開,到了70 年代革命團體相互惡鬥,導致失去民眾支持,政治革命挫敗。此時,日本的經濟再度起飛,市民社會重新恢復往日的平和狀態。在這樣的背景中,寺山選擇運用各種藝術形式從事文化革命,不論是文字或是視覺,透過有別以往美學的藝術創作表達自己對當代的看法。寺山修司說過:「我們並不致力劇場的革命,但是我們將用無限的想像力擊敗世界,將革命劇場化。」他也徹底實踐了自己的理念,以實驗怪誕的創作推及各式的藝術形式之中。如《番茄醬皇帝》中成人代表權威,而小孩群起反抗,破碎的情節中,小孩們表現暴力、性、母子亂倫等禁忌的畫面,幾乎是挑釁的方式來表達他的觀點。

以時間為題 展現出人們無限輪迴的困境

時間向來也是寺山修司創作中的重要命題,他的作品當中不時就會出現「時間」的意象,雖然時間不斷推移,人們努力的有所作為試圖擺脫過去的束縛,即使社會貌似進步了,建築改變了,人的樣貌也不在如同以往,但事實卻是仍徒勞無功的不斷重現過去的狀態,呈現出歷史不斷輪迴的困境。如這次研究的作品《毛皮瑪莉》中,被傷害的瑪莉為了報復仇人,以同樣的方式對待仇人之子,對另一個人造成傷害,讓這樣的痛苦不斷重現,亦是「人」之間一種即使時間前進也無法改變的狀態。

一部又一部作品 一步一步走訪十三靈場

本次行程當中,除既定行程外,也盡量安排欣賞各地不同的作品,從經典文學作品、實驗戲劇到舞踏等,希望欣賞不同作品,觀看每個創作者如何以自己的作品語言揉合各種元素,與觀眾溝通。例如在大駱駝艦《蛙》裡面看到某種神聖的儀式性與人的多重面向,毫不避諱的醜惡與原始、未加掩飾向希望探詢的搏擊;看舞過程我一直在思考舞踏今日所具備的存在意義究竟為何?那個我們曾經認為因反戰而生的藝術形式如何存在當代意義?而「吸血姬」的帳篷劇兩百多個觀眾,燠熱難耐又狹小到連盤坐都無法的狀態,看演員穿著冬衣噴汗演出,兼作換景、後台控制音樂燈光,一切的一切是如此原始而粗糙,我所看到不論是大駱駝艦的「蛙」或是唐組的「吸血姬」,都能在其中發現某種「人性的光輝」,而這些互相陪伴、共同勉力完成作品的力量,正是劇場存在的意義。

女性舞踏家今貂子在東京規劃了三個不同風格的舞踏表演者作為一個小型的藝術節,在京都的舞踏館也有常態的定目劇演出。將近四十五分鐘的單人表演,是與不到十個觀眾的私密聚會,在古老建築所發散的特殊氛圍,可說是十分難得而且精緻精彩的演出!今貂子所發散的力量與詭魅冶豔,也讓我思考這演出如果在台灣,會是在哪一個古老建築呢?。

在京都的過程中,我也特地去走訪十三靈場,決定要走十三靈場時是求自己成為更好的人,轉念走三十三靈場是為了求一切平安、順利,但在放棄的同時學到的是更為柔軟而堅韌的心境,更專注於當下的自己,沈澱自己對於創作的本心。

▲ 本次走訪京都三十三靈場過程中所蒐集的朱印,也同步在呈現現場展出。

二、海外藝遊行程表

星期	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
日期	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	
. , , ,	-/	_, \	-/ \ ·	-/ \	-/ \ - · ·	静岡縣舞台		
行程					前往日本	新闪然对 D 云 的 T 的		
					訪問藝術家、紀錄整理			
所在城市						静岡		
日期	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	
行程	「靜岡縣舞台藝術中心」觀摩、「靜岡藝術節」参訪							
	訪問藝術家、紀錄整理							
所在城市	5 H 7 H	5 H O n	5 11 0 11	静岡 5月10日	5 11 11 11	5 H 19 m	5 H 19 H	
日期	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	
行程	前往青森	街區遊覽、街區遊覽、		街區遊覽、	觀賞演出 寺山修司紀念館			
	新 ^{在月林} 資料搜集 資料搜集 資料搜集				刊			
所在城市		I		青森	l			
日期	5月14日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	
	街區遊覽、				青森美術	岩手	岩手	
	何四姓見· 資料搜集		恐山		月林夫侧館	達谷窟毘沙	一關市	
	認識與體會潮來文化			文化	門室			
所在城市					岩手縣			
日期	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	
	栃木縣/日	11 — 114 115		11 — W. TE	街區遊	街區遊	11 — W. T.	
行程	光市/東照	街區遊覽、			覽、資料	覽、資料	街區遊覽、	
	宮	資料搜集	資料搜集	資料搜集	搜集	搜集	資料搜集	
所在城市				京都				
日期	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	
	京都			京都京都	京都	今貂子 京都	京都	
行程	三十三靈場			舞踏演出	祇王寺	う船」	伊勢神宮	
11 h 11 h				大寛寺				
所在城市	0 11 4	0.115-3	0 11 0 -2	京都	6110-	0110-	0 11 10 -	
日期	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	
行程	熊野本宮大熊野那智大			• 1. 目名		大駱駝艦《蛙》		
	*	社/熊野速 社/青岸渡 和歌			面往東京		帳篷劇《吸血姬》欣賞	
	玉大社/神 寺/飛瀧神 扇 倉神社 社			/ 有		演出		
所在城市					東京			
日期	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	
1 1 1								
	拜訪舞踏團	資料整理、	資料整理、	資料整理、	回厶			
	大駱駝艦	補遺	補遺	補遺	回台			
所在城市		1.	 .京					

二、 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	47.48
時間/摘要	紀錄
	這幾年斷斷續續的做著一個連續夢,關於一幢有著左右半弧形向上
	的石梯、墨綠色的五層樓石磚洋房,對開雙扇木頭大門、牆上稀疏佈著藤
	蔓,三樓有兩個人自型屋簷的露台。
	第一次夢中時間約略是在下午四點多,陰風慘雨佐雷電,巨大洋房發散生
	人勿近的氣息,果不其然洋房內早有厲鬼魔魅盤據;整場夢境談判、協
	商、達成共識。
04/30	
靜岡/SPAC	接著幾次的夢是打掃、清理,處理實際上的所有權等等之類。
	這次夢中(明明是看著「齊木楠雄的災難」睡著))莫名的與小燕姊、張
靜岡藝術節	清芳、曼娟老師(都姓張!?)同坐在一台巴士上,我們在巴士前排突地
《Richard III –	脚起那棟房子,我一反常態的主動向小燕姐提出希望能獲得資金贊助(我
Loyalty binds me》	根本不認識她本人啊!),而她也爽快的答應;夢醒。
《Dream and	 劇團初始的幾部戲,從無止境的發展、各種奇怪的即興發揮開始,
Derangement》	
《壽歌(Ode to	
Joy)》	來後戲也就跟著產出,這幾年反倒不太夢,有些落寞。
	今天接連看了三部戲,『Richard III – Loyalty binds me』,由一男
	一女、兩位演員演完整齣理查三世,嘉年華遊園會的風格有小丑男和他的
	女助手;『Dream and Derangement』是潛在黑暗中的殘言斷語;和宮
	  城導演的新作『壽歌(Ode to Joy)』,在虛無末世絕境的歡愉期盼。
	而後疲累又飽滿的回到靜岡,才吃飽就繼續造夢。
	·
	到駿府城公園散步反芻,看到美好的公園群像,沐浴陽光中、草地
	上野餐,親人、家族、朋友相互陪伴一團和樂,回過神發現身上多了一個
	小點安穩依靠,黑底兩紅點的小巧瓢蟲,原本以為是八斑盤瓢蟲(變
	異),但細看更像台灣唇瓢蟲,美好的小偶遇。
4/30	晚上是 Schaubühne 的人民公敵,戲後段醫生的發言成為論壇劇
靜岡/SPAC	場,現場觀眾與演員大談信任、政策和信念,原本以為內斂的日本人會如
	此強烈表達意見,倒是我始料未及的;而後兩位演員丟各色水球攻擊醫
靜岡藝術節	生,我顫抖與憤怒,幾乎要上前阻止離我不遠、丟著水球的演員,那一刻
《人民公敵》	才發現自己還未從太陽花運動的傷痛走出來。劇末醫生的丈人趁低點買了
	溫泉會館的權利,並交給醫生操作,醫生與妻子敲杯相視、燈暗。
	剛剛那些支持的言論好像即將成為下一個謊言的支持者,不得不說
	Ostermeier 成功的從老劇本中提煉出當代強烈的現狀。
	戲後和 Moemi san 吃了當地好吃的小餐館,談笑 2016 年的「焦土」,她

說排練太痛苦不願再經歷,我也覺得···倆人卻又相約下次的巡演。真是複雜難解的情感,支持或不支持?

5/3 東京/新橋站 觀戲《濁流》 在之前合作的日文口譯翠的介紹下看了改編自樋口一葉小說「濁流」的舞台劇,劇中有寫實劇情和非寫實片段的交叉演出,尤其裡面資深的日本舞老師充滿空氣感的肢體極為精彩,整齣戲看來不慍不火,濃淡合宜;意外的驚喜是音樂由坂本弘道現場演出,在約莫 200 席的劇場能看到這樣的演出很舒暢啊!

我始終覺得某些劇場作品至多 600 席已是極限,所以接著將在台中 歌劇院的「同情的罪」真的不容錯過;從合宜距離和觀眾一起共感、震撼 與歡愉,這是劇場由人組成最為溫柔的交流。

至於樋口一葉是誰呢?正是日幣上五千元的人物。

《摩訶婆羅多》充滿節奏感的身體塑造如偶的形象,破除人所具備自然的型態而又深入人類情感,疏離的導演語彙卻造成強烈的撞擊,劇末眼淚就這麼流了出來,充滿愛的故事,上次難以自制是 2007 Pina Baush的熱情馬祖卡。

表演的程式化需要經年累月而成,而之後會成為何種耀眼的結晶, 在這些前輩身上看到謙卑與踏實,不論是宮城先生必定每場迎賓與送客, 或是下戲後安靜內斂的當家女優 Mikari,在在顯示他們透過創作與觀眾真 誠地交互輝映彼此的心。

5/5 靜岡/SPAC 靜岡藝術節 《摩訶婆羅多》

自勉!

結束第一階看戲之旅,每場演出都能看出自身文化如何反應在作品當中,即便是法國朋友跳的舞踏作品也能從音樂和塑形上感受到濃濃的法國味;於此同時台灣甫落幕的「蘭陵 40」,支字片語也足以讓我想起馬老師導「維尼斯商人」時在台上比劃幾下而後率性又婀娜的步回座位,不忘嬌媚自信的回眸一瞥,或是金老師在課堂上教我們划拳、演荷珠,研究所時從左走到右的練習,這麼多這麼多的基本功是從四十年前的蘭陵一路轉到我們身上,成為養分再續轉化,多好!我們不再是失根的,而是漸地向下紮根。

5/8 青森 陸奧市

如果沒有過去就不會累積到現在並走向未來。

第二階段要往恐山去,去看生跟死的邊界,透過潮來召喚死去的靈魂,萬分幸運的藉由大駱駝艦的友人惠美子幫忙找到潮來並約定時間,屬於當地信仰的潮來並非佛教也非神道教,而在時間的演變中逐漸融合,還有御白樣(養蠶神、馬之神)的地方信仰和中國杭嘉湖地區的馬頭娘(馬頭神、蠶神)也有相依之處。

回到台灣更要找**原住民族的女巫文化**還有**客家的鸞堂信仰**,藉由過往 信仰找到新的可能。繼續走好長的一段路,不再只有原住民舞蹈或客家花 布等等這些符號,而是逐漸交融之後的當代台灣質地。

地獄是什麼景象?為什麼產生?我相信在意識初初意識生死,死亡 僅是回歸虛無,無所怖畏;但現世有太多苦難與不平,於是人建構地獄和 極樂,讓所有此生未完之事得以延續。

很難想像在一千多年前有人會千山翻越的來到這荒蕪之地建立一個 寺廟,彷彿需要找到一個能讓大家思緒能投遞他方的境地。

恐山以地藏菩薩為主祀,在介紹中寫到「地藏菩薩象徵著大地與母 體⋯」,如此也可感受到西傳的佛教如何與當地融合的狀態。

四處插著的風車是給不幸夭折的孩子,數量沒有想象中的多,或許是在恐山大祭前,人們允許過自己的生活,大祭時再折回記憶中。

我看到拿著照片的老婆婆彷彿一起觀光,在地藏堂裡掛滿披掛名字 布條的草鞋、衣物、玩具和紙袋裝著各種東西,彷彿也承載思念。

即便如地獄景象的具象,依然有延壽地藏和大殿前埕的藥師湯,往者送他遠行,生者堅強、努力活著。

5/9

青森 恐山

精彩!在幾十年前就大膽前衛又生猛,如今的我相較之下真是過於規矩!看了「毛皮瑪麗」1983年的版本,即便是彼時的錄影、稍嫌模糊的影像,依然十分精彩,希望明年我們也能創造一個有趣的版本。網路上介紹提到展館內不能拍照,但現場的館員主動跟我說是可以拍照的,雖然留下紀錄,但仍無法比擬現場的氛圍,頗具巧思的展館設計和對於一個奇才早逝的惋惜。

5/12

青森 三澤市 寺山修司紀念館

5/15

青森 八戶市

整趟旅程中最為重要的目的之一是拜訪イタコ(潮來),透過當地公所的文化職員介紹引薦,見到了超過八十歲的イタコ,身為イタコ,早年需要由盲人(並且限定女性擔任),十分和善的接待我們,在普通的民居裡招靈的過程有些時刻是神秘而流洩奇妙的能量,惠美子順利的聽到來自她母親的叮嚀。

然而在我的招靈過程中,奶奶並沒有出現,イタコ召喚一陣後十分 誠實且誠懇的對我們坦白,這大概是最出乎預料之外的結果卻是最好的結 果,一切未明之處依然未明。 結束與イタコ會面後,相約喝酒聊天,到當地的屋台小店和陌生人聊天,過往的舊人只能封存在記憶裡,生命繼續是為了與新的人交會。

人自何來,又歸焉何處。

自恐山歸來已經一天,但整個人的靈魂彷彿被溫熱而後添加溶劑,讓 感受能深附在靈魂紋理之上。夜晚的恐山靜謐與超現實感徬彿置身他界, 而我躺在黑暗卻因地熱而溫熱的地面凝視圓弧的蒼穹星空,夜風吹襲、星 斗移位,究竟我們在這個世界上為了尋找怎麼樣的生活?更有錢的?更有 名的?更輕鬆的?更艱難的?在那晚無關乎他人或價值觀,而是自身存 在、依附在這大千世界的意義。

5/15

青森 八戶市

巨大且龐雜的一切在這短短幾天發生,Emiko san 幫著我收集到四個潮来的聯絡方式(據說現在大約只剩下 10 個),聽當地人簡短的說著見イタコ的恐怖童年回憶,倘若毫無原由的上恐山會招致惡靈纏身、帶來厄運的習俗(難怪山上的大家看我上山三次如此驚訝)。

在極樂濱旁建立一座曉寺,以天地為供並等待回歸自然(有機會上山的人可以去找看看)。或是回程時聽 Emiko san 提起她的 311 海嘯經歷,生命如此脆弱又瞬然的結束,太多的情感仰賴宗教而去,寄往他方。

來日本 21 天,已遇到三次地震,兩次都蠻大的,更感無常瞬息而至 的恐怖,學著安住身心,面對世界的成住壞空也將更加坦然。

有機會,上恐山住一晚很不錯。

昨日青森狂風暴雨,氣溫不過 10 度上下,在青森美術館看夏卡爾為 芭蕾舞劇畫的巨大布景、奈良美智的大眼人,再晃到夢魔館看傳統藝術的 當代轉變,真的很驚人!腦子發熱,剛好冷天降溫。

今天轉到平泉······所有尋找神秘能量的人請務必要來!這是我目前 感受過最有力量的地方;不論是座敷童子、耍人的狸貓、單腳的雨傘怪、 喜怒無常的山神等日本怪談,以平泉作為舞台完全不令人意外。

因恐山行而買南北海道 pass,為了最大化使用,就邊查沿線的景點, 意外發現登錄為世界文化遺產的平泉,平泉的淨土宗佛教從西元八百多年 起一路至今,因而此處不像高千穗那般沈穩低迴的力量,也不像京都過度 觀光化,而是再一尊尊依然得見面容的佛像見傳遞著來生的希望,撼動人 心。

昨天的青森夢魔館看到以水滸傳、西遊記、媽祖等等中國故事為基 底製作巨大燈車,今日轉到淨土宗落地生蓮之處,看著日文介紹、柱上文 字也能理解些許,全因漢字共通,而今日的日本擺脫中國文化而自成和文 化。

當我們試圖切割與中國的政治關係時,也讓我們無法坦然接受所有 養育我們的風土,如何從漢文化轉化成台灣文化,是一段路,但千萬別因 為害怕而拒絕文化共通的部分。

昨日抵達京都先是拖著行李箱走了五公里多,一到住的地方立馬就 洗了一波衣服,偏偏燠熱難耐的不是只有身體,多多狗身體出狀況跑醫 院、合作同伴不得已的離去······。

原本打定主意要在今天走京都十三靈場,決定每到一個靈場就持一部普門品來祈求接續無事,收集資料同時又發現歷史悠久的洛陽觀音三十三靈場,於是改變計劃要在今天跑遍三十三靈場、持三十三部普門品。無奈昨晚懶散,走路加騎腳踏車至少 13 公里的肌肉沒有好好處理導致徹夜輾轉,預計早上 5 點 50 起床還是賴到 7 點,匆匆趕到六角堂,嘴巴讀著普門品,心裡估算著一部經約莫 15 分鐘,倘若 33 部就是 8 個小時 15 分鐘,加上騎車的時間還有明日必然下雨的天氣預報,怎麼樣都不可能完成,唏哩呼嚕的持完一部也沒有太多心思的急急踩著腳踏車往下一個靈場。

到了誓願寺已經放棄持經,禮佛獲得朱印就往下個地方去,但騎著 騎著發現景色轉了,心境也轉了,為了集滿三十三靈場而放棄沿路風景、 放棄每一個寺廟的獨特氛圍(與沉香),終於在廬山寺(紫式部的宅邸故 跡),看著枯山水時放下了。

5/19 岩手/平泉町

達谷窟毘沙門堂

5/29 京都 三十三靈場 那三十三個靈場就像千萬聲的佛號,倘若不專不靜亦無所用,正如 現下的每一個轉折與改變,倘若不細細品嚐與思慮,那縱然遭遇也不過是 枉然。

決定要走十三靈場時是求自己成為更好的人,轉念走三十三靈場是 為了求一切平安、順利,但在放棄的同時學到的是更為柔軟而堅韌的心 境。不放棄 也不強求。

閃電的雨夜,穿過狹小的石板路,在一百多年前逃過大火的小屋,如今成為舞踏的表演空間,幾米平方的空間容納十名觀眾,在極為深邃的 黑暗中今貂子女士開始了她的舞踏表演。

將近四十五分鐘的單人表演,是與不到十個觀眾的私密聚會,在古 老建築所發散的特殊氛圍,可說是十分難得而且精緻精彩的演出!

今貂子所發散的力量與詭魅冶豔,也讓我思考這演出如果在台灣, 會是在哪一個古老建築呢?在京都這絕對是獨一無二的演出,有機會真的 很值得來感受!

5/31

京都 舞踏館 拜訪今貂子

6/1

京都嵐山

徹底實行腳踏車代步計劃,於是從京都一路騎到嵐山,一路上各種 意外美好景緻的偶遇,實實在在的洗滌心靈,莫名的將祇王寺定為嵐山的 首要景點,莫名的幽靜,待我看到妓王妓女碑大驚之下一查才發現,祇王 寺原是妓王白拍子祇王(能舞能樂的妓女)因平清盛轉愛佛御前而自請出 家之地,而後佛御前也到此清修;究竟是祇王傷心平清盛移情,還是佛御 前其實戀慕祇王,眾多故事在腦中崩裂發展。

騎車往遠些走,看到了「裏嵯峨」的字樣,讓我心驚,因為「裏」 這個字在日本是十分不好的,通常匯聚著被社會所排拒的人與不潔之物, 果然就看到念佛寺,裡面供養著無緣佛,而此地也曾是京都的三大風葬場 (天葬)之一,一個個密密麻麻的無主碑老實說比恐山更讓人心碎,恐山 承載人的思念往生他界,而此地之靈無人知其名諱,默然消逝。 整個裡嵯峨遊人極少,時常整條街上前後無人,更添悲悽,但充滿故事。轉往嵐山···果然太觀光、太多人,急急離開才想到連著祇王寺一起買的大覺寺門票,又兜了回去。

大覺寺靜謐柔和,還有號稱全日本最早的人工湖,走在鶯聲廊道 上,聽那些細響是累積了多少工藝智慧的結晶,傳遞千年的聲響,我能感 覺一位宮女、侍從從旁行經的跫音。

歲月累積堆疊故事、遺留土地、屋物供人遙想,千古悠情在腦中遞轉,一時間也有些脫離肉身、轉往太虛的幻覺。

充滿感謝,邂逅美好一日。

在京都的每一天都極為飽滿充實,倘若不是騎著腳踏車奔走於景點 間,便是在咖啡廳裡細讀、揣想憂國的演出呈現,入了夜再踏著腳踏車往 湯屋泡上長長的澡。

第二次到京都,依然還是沒有去金閣寺···,在寺廟與皇族交織出的 古老之地,有太多幽謐之處值得細細品嚐,最後一晚剛好趕上了今貂子女 士的舞踏工作坊,有放鬆也有訓練,在一緩一凝聚之間,最後以想像一朵 花的生滅來結束工作坊。

第一直覺是埋藏在深污泥沼中的蓮花種子,莖枝穿越重重重泥至水面大展葉面,續而開花···,將這陣子見聞浸潤肉身、發酵感知,而透過工作坊做為小結感受十分深刻。

京都是一個極為舒適生活的地方(撇除恐怖的京都式往來),處處都能看到以「建立最為舒適的空間」為目的的斧鑿痕跡,最後一日剛好天

6/3 京都 鴨川 今 貂子 倚羅座 熱且水淺,看著大人小孩在鴨川戲水、烏鴉飲水,雁鴨點綴河面、鳶鷹盤 旋天際,美好景緻讓人心醉。

但我依然沒有長住在此的念頭,更多的是感慨長久持續的政策與發展才能安樂生活,而台灣選舉將至,大票候選人中又有幾個深愛台灣,以 長治久安來推行政策呢?

6/4 和歌山 新宮市 神倉神社/熊野古道 熊野本宮大社 熊野速玉大社 今日得以沐浴在神光的恩澤,雖然走到腳起水泡(每天的感動都能再突破)。因為熊野古道有粗分有六大路徑,同時也能從不同的地方出發,沒想到昨晚才驚覺自己定到在島另一側中邊路的田邊市,連搭乘火車都要花上三小時,於是一早趕頭班車先到新宮市,看最近的熊野速玉大社和山裡的本宮大社。

已擁有 2050 年歷史的熊野三社,能看出初始土地信仰的核心價值,接而再被神道、佛教影響轉化的改變。(比如說木靈、荒魂等等的概念)

前往本宮大社的路上早已被沿途景緻和湛藍色的河水給震攝心神,也忘卻原本的懊悔,本宮大社(未來)氣氛肅穆莊嚴,速玉大社(過去)恬然清淨;除了往本宮大社的風景美到令人咋舌外,最驚艷的莫過於神倉神社,也就是一開始神降臨的第一個地點,在面前幾乎如同一堵牆的垂直石梯,攀登向上後,可以看到神社與御神體,這也是很難得可以看到並摸到的御神體,這般和善的神靈似乎化身成一旁的義工伯伯,極其熱情的教我們參拜神社正面後又攀爬岩壁膜拜御神體的另一側,而後又帶我們(偶遇的日本情侶)就定位捕捉神奇的光線所造成的奇蹟照片。

即便前幾天累積的腿部疲勞與生平第一次僅僅因為走路走到腳起水 泡,步下山時依然輕盈喜悅。

「伊勢へ七度熊野へ三度」,這句話說的是人一生必定前往伊勢神 宮參拜7次,熊野參拜三次換功德圓滿。

今天參拜熊野那智大社後,大概也為我這趟宗教行旅劃下句點。

古木參天中的那智大社、青岸渡寺與飛瀧神社以他們靈山活水的姿態感召世人,遊走其中亦可感覺神佛不在寺中,而是在山潤間行走,貼在八百年的神木上或是穿過八百年樟木的樹洞,看岩壁垂掛的飛瀑白練,完全可以理解舊時人入山時所深信的山川大地皆有神靈的概念。

在壯闊卻精緻的山林中、在颱風地震水患中,敬畏自然才是長治久安之 道。(在往來電車上都能看到教導津波來襲時的疏散指令,各站間也有逃 生方向指標。)在宗教的信仰中也能窺見大和民族的某種生活態度。

6/5 和歌山 熊野那智大社 /青岸渡寺 /飛瀧神社 /日本三大瀑布之一

覺得宗教文化很重要是從待在德國兩年多都問不到鬼故事而開始 的。不同的宗教代表不同民族的宇宙觀與人文思想下匯聚而成,並且透過 各種形式(儀式、建築、工藝等等)來感謝神祇。

西方歷經了一神信仰與上帝已死而成虛無,但在思想脈絡上依然可 見一神、絕對的侵略意識。相反的東方宗教則存在多神、自然信仰,講究 共生,佛家亦說「佛渡有緣人」來展現廣闊包容的氣度。

我覺得這是十分可貴的。

世界上本就涵蓋形色,以思想而言,也不該試圖讓「思想正確」壓 迫他人;如果他是父權思想者、恐同者、暢戰份子、種族歧視,那些所有 在他腦袋的都是他的自由,也可以對親人朋友說,但若採取行動、行使迫 害行為就不對了,因為「情感的好惡」不應該跟「理性的行為」糾纏在一起。近來就看到一則以論述包裝情感、帶有煽動意味的文章,於是正反論 戰一觸即發,當中不乏許多將自己個人情感參雜進去的言論,讓我有一種 小朋友跟誰好跟誰不好的選邊站既視感。

我很疑惑當臉書上(所謂私人領域)一則發言給你的百位、千位朋友看到,還算私領域嗎?隨意留言「X!某某某是白癡」這樣的話給不論遠近親疏的人看到真的可以嗎?或是文誅筆伐真的可以嗎?所有的一切彷彿是某種程度上的排除異己,根本也沒有包容、溝通了不是嗎?

當我想到八戶市的御白樣神明的由來,不由得呵呵,一隻被父親砍 斷的馬頭帶著女兒飛天私奔而成為神,還有了馬頭舞、祭典,大概是這個 激進父親始料未及的吧。

多神信仰 很好啊!看到一個出海口有上千隻的魚可以很開心、看到阿紅可以很開心、看到想對他說「喂!你是從那家跑出來到海口的錦鯉!」也可以很開心,就算是在百元商品店買到的米老鼠黑棉棒也可以很開心,因為這世界本該形形色色。

6/6

和歌山縣 田邊 扇ヶ浜(扇濱) 6/10 東京 觀戲 大駱駝艦的「蛙」

唐組在花園神社的 帳篷劇「吸血姬」 一天衝了大駱駝艦的「蛙」和唐組在花園神社的帳篷劇「吸血姬」 兩部演出。

在「蛙」裡面看到某種神聖的儀式性與人的多重面向,毫不避諱的醜惡與原始、未加掩飾向希望探詢的搏擊;看舞過程我一直在思考舞踏

今日所具備的存在意義究竟為何?那個我們曾經認為因反戰而生的 藝術形式如何存在當代意義?而「吸血姬」的帳篷劇兩百多個觀眾,燠熱 難耐又狹小到連盤坐都無法的狀態,看演員穿著冬衣噴汗演出,兼作換 景、後台控制音樂燈光,一切的一切是如此原始而粗糙,這也是我在多年 前在台灣看完櫻井大造的帳篷劇後第二次看帳篷劇。

就今天所看到不論是大駱駝艦的「蛙」或是唐組的「吸血姬」,都 能看到某種「人性的光輝」,而這些互相陪伴、共同勉力完成作品的力 量,正是劇場存在的意義。

我真的是一個不善交際的粗人,甚至可以說是一個不理解人情世故 的笨蛋,但真摯的感謝這一路上的貴人們相助。

今天為了大駱駝艦演出慶功宴邀約在地上苦惱的翻來覆去,雖然行政總監洋子女士早有邀約,原想遺忘,昨日洋子女士又再次提醒,但慶功宴對我來說是屬於團隊私密時刻,身為一個外人怎麼好意思去打擾。死活賴著 Anita Sung 學姊幫忙,避免社交障礙搞死我自己。在大琳高超翻譯中,理解了洋子女士今天找我來的原因,她誠懇的告誡我如今就像大駱駝艦的一員,在接續的計劃要努力加油,做到最好。

而麿赤兒大師跟我聊做「憂國」要注意的地方,關於大日本精神與 切腹(他也跟我提醒別真的切了自己)的一瞬美學(大琳姐兒補充),身 為一個台灣人如何膽敢動三島由紀夫的「憂國」,何以獲得認同?

以及寺山修司的創作背景與影射含義,如同一部活歷史般的從他自 身的合作經驗與過往交際中得出最務實的概念。

最後還給我取了一個藝名「我會」,他認為伯淵的發音有點近似於「我會」(以日文來讀),而以此名諱要走的更低更謙卑,所有的「會」來自於學習與不解,期許得到這個命名的自己,每一個「會」都是踏實穩健的。感謝阿妮塔翻譯讓我得以理解的這麼深,感謝所有貴人對我的幫助和提點,由衷的感謝,因為他們我對於存在充滿感激。

6/11

東京

武藏野市