

高行健執導

八月

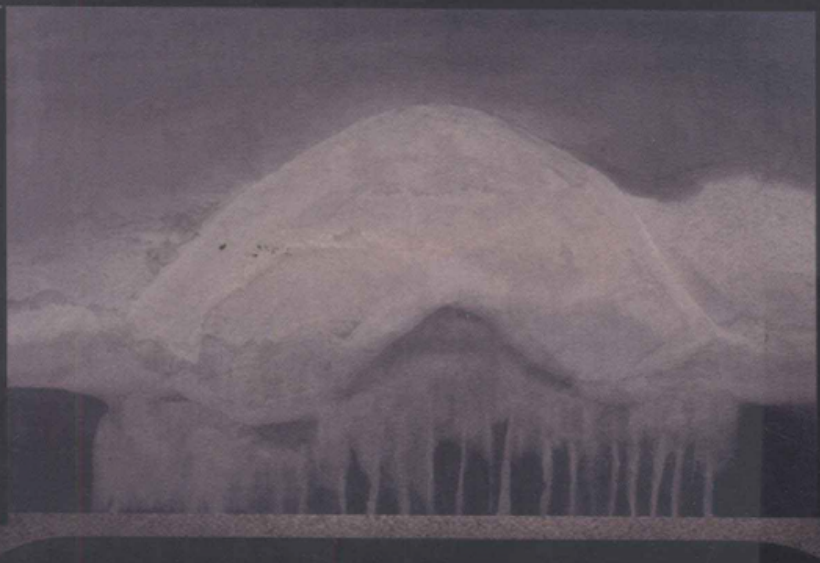
雲

現場筆記

周美惠

◎著

雲 地 禪 思

〈八月雪〉一劇由諾貝爾文學獎得主高行健編導，取材自禪宗六祖慧能的生平故事，勾畫兩百五十年間禪門的興衰——

2002年12月19日在台北國家戲劇院進行全球首演的〈八月雪〉，結合了京劇、歌劇、話劇、舞蹈的藝術形式，在歌劇史上屬首見。世界各地的藝術節、經紀公司、樂迷、戲迷的目光同時匯聚台灣，紛紛前來一探究竟。

2003年法國馬賽市「高行健年」系列活動也將〈八月雪〉列為壓軸大戲，將連演一個月，使得這個前所未見的演出成為國際事件。

本書是高行健首度留下導戲過程的完整紀錄，除了記者在排演現場的目擊周記、演出及創作者的心路歷程，還包括對高導演第一手最珍貴的訪談資料，將他與禪的淵源、對劇本的醞釀與構思，以及他對音樂、舞台、造型及編導方式等的思考觀點，清晰、完整的呈現，堪稱為了解〈八月雪〉劇作重要的入門鎖匙。

ISBN 957-08-2542-1

9 789570 825428

文化叢刊

雪 地 禪 思

——高行健執導〈八月雪〉現場筆記

◎周美惠 著

文化叢刊

雪地禪思：高行健執導〈八月雪〉現場筆記

2002年12月初版

定價：新臺幣250元

有著作權·翻印必究

Printed in Taiwan.

著者 周美惠
發行人 劉國瑞

出版者 聯經出版事業股份有限公司
台北市忠孝東路四段555號
台北發行所地址：台北縣汐止市大同路一段367號
電話：(02)26418661

責任編輯 邱靖絨
校對 陳怡真
封面設計 在地研究

台北忠孝門市地址：台北市忠孝東路四段561號1-2樓
電話：(02)27683708

台北新生門市地址：台北市新生南路三段94號
電話：(02)23620308

台中門市地址：台中市健行路321號

台中分公司電話：(04)22312023

高雄辦事處地址：高雄市成功一路363號B1
電話：(07)2412802

郵政劃撥帳戶第0100559-3號

郵撥電話：26418662

印刷者 世和印製企業有限公司

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回發行所更換。

ISBN 957-08-2542-1 (平裝)

聯經網址 <http://www.udngroup.com.tw/linkingp>

信箱 e-mail: linkingp@ms9.hinet.net

自序

多年前，在異國初次體驗到雪。

那是一個冬夜，我是個異鄉遊子。半夜裡只驚覺「天亮得特別早」，之後才察覺那不是天光，而是雪影。還記得下雪前，身旁有經驗的人觀看天色時都在預測，「天空稠稠黏黏看來就要下雪了」，這場雪不經意下在夜半，許多和我同樣來自亞熱帶台灣的學子，當下興奮的跑出去「淋雪」。

觀看〈八月雪〉排演的過程，竟有些像在期待一場雪，禪意如雪在排演場中紛飛，我是那個想捕捉雪痕的人。

這是一個前所未見的戲劇實驗，諾貝爾文學獎得主高行健身兼編導將京劇、歌劇、話劇、舞蹈融於一爐，卻又打破各領域固有的「程式」，這對高行健自己、作曲家、演員、編舞及所有參與創作的設計者乃至幕後的行政人員，都是空前的挑戰。

正因為如此，〈八月雪〉創造的過程，本身就如同「大戲」，我在聯合報「綜藝新聞中心」沈主任和同仁支持下，有幸成爲〈八月雪〉第一位「觀眾」和記錄者。

從十月中旬開始，我天天趕往位於內湖的排演場，很興奮〈八月雪〉逐步發展成形，

雪地禪思

期待它的誕生，也感受到所有創作者的壓力。

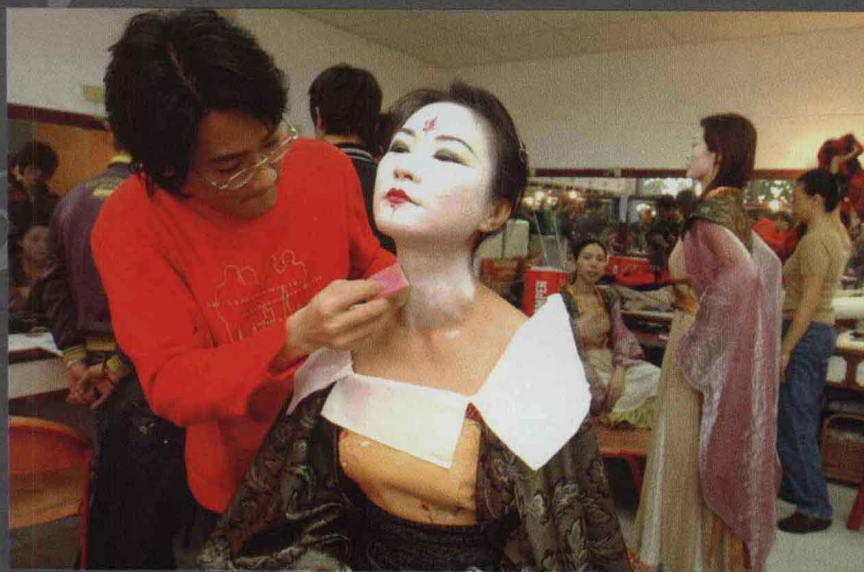
創作過程中，有興奮、有期待、有感動、有成長，也不免有磨合、衝突、困惑和不耐……這正是創作中最可貴之處，我誠懇記錄下來。排演過程中，一修再修是〈八月雪〉的特點，也導致我寫作時得跟著一改再改，我也十分清楚，〈八月雪〉正式演出時，仍有可能和戲劇發展的過程出現落差。

這本筆記主要分三大部分：其一是排演現場筆記，著重在戲劇發展的過程，部分篇章文末附帶的「踏雪尋禪」意在提供劇中的禪學背景；其二是高行健細說〈八月雪〉的訪談和部分排演現場的發言紀錄，我希望以錄音紀錄「還原」高行健的原始構想，避免因轉述過程流失掉部分精神。其三是創作和演員的衆生相，以人物突出創作時的心路歷程。此外，爲此書取名時，衆人耗費一番苦思，最後書名取自《聯合文學》二〇〇二年十二月號（二二八期）「雪地禪思」專輯，而定名。

閒話不多說，此刻〈八月雪〉的樂音繚繞耳畔，「諸位看官！」請聽——

戴上頭套、化上濃妝，〈八月雪〉女主角蒲聖涓搖身蛻變為「摒棄世人」的女尼無盡藏。

朱民玲扮起嬌嬈的歌伎，艷驚四座。（郭東泰／攝）

遁入山澗寺的女尼無盡藏（蒲聖涓飾）深夜在寺廟裡誦經，避的正是世上男女間那事！

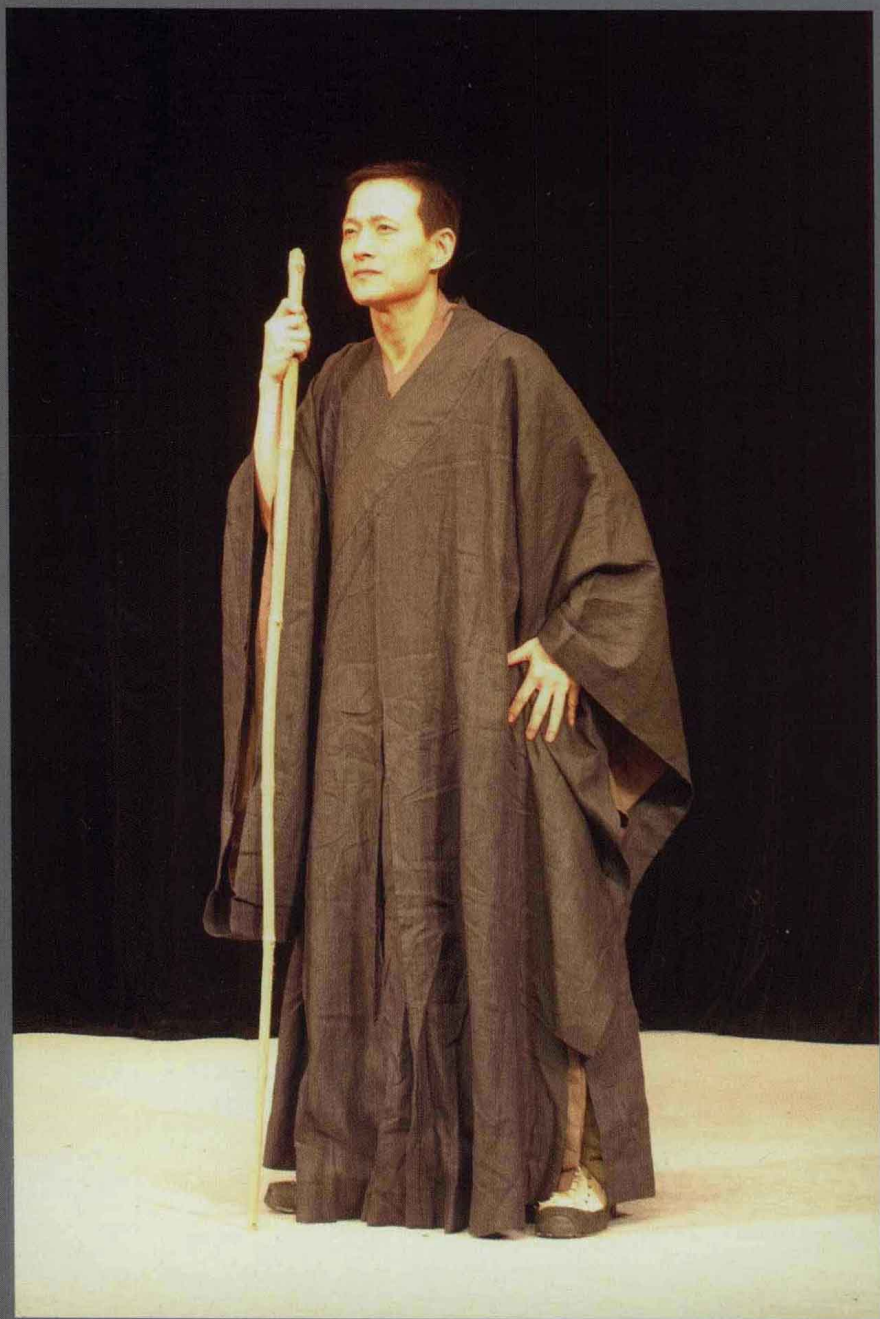

吳興國在〈八月雪〉中從年輕演到耄耋之年，光是服裝就有五套，換裝和試造型的過程一變再變，讓吳興國成為百變慧能。上圖是年輕時的行者慧能，以打柴為生。

慧能得法傳衣鉢後逃亡，混跡獵人當中，歷經驅犬逐鹿、獵物謀生的歲月後，中年利時成為天人師。

圓寂前的慧能「不見兩邊，只見自本性空寂。」

苦
三
地
不
思

「著法衣(袈裟)之慧能與不著法衣之慧能，區別何在？」不傳法衣的慧能最後將袈裟燒了，完全斷絕了物的迷戀。

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

朱民玲懷抱三弦扮歌伎，百媚千嬌的她卻是個跨越二百五十年時空的「精神」。
(郭東泰 / 攝)

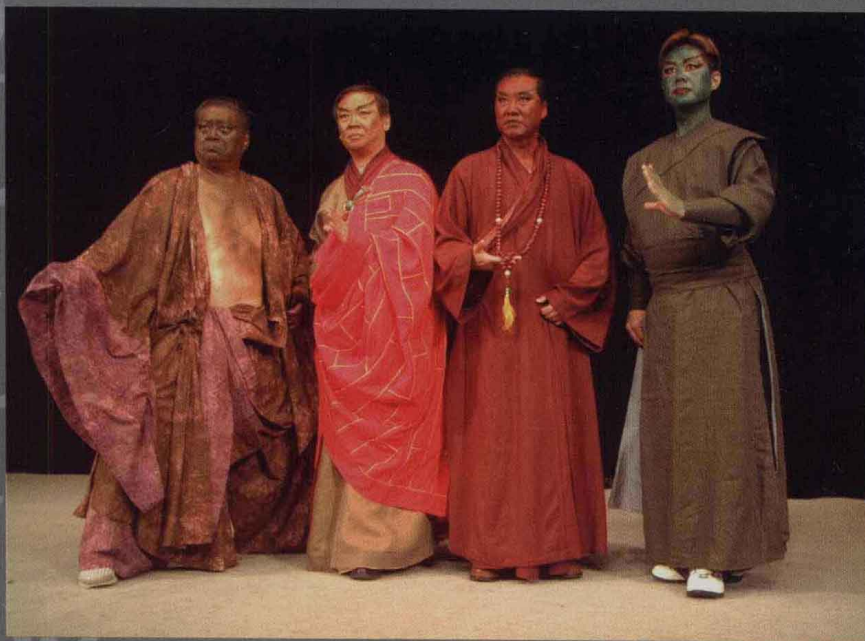
世
地
不
思

衆歌伎顧盼自憐。(郭東泰 / 攝)

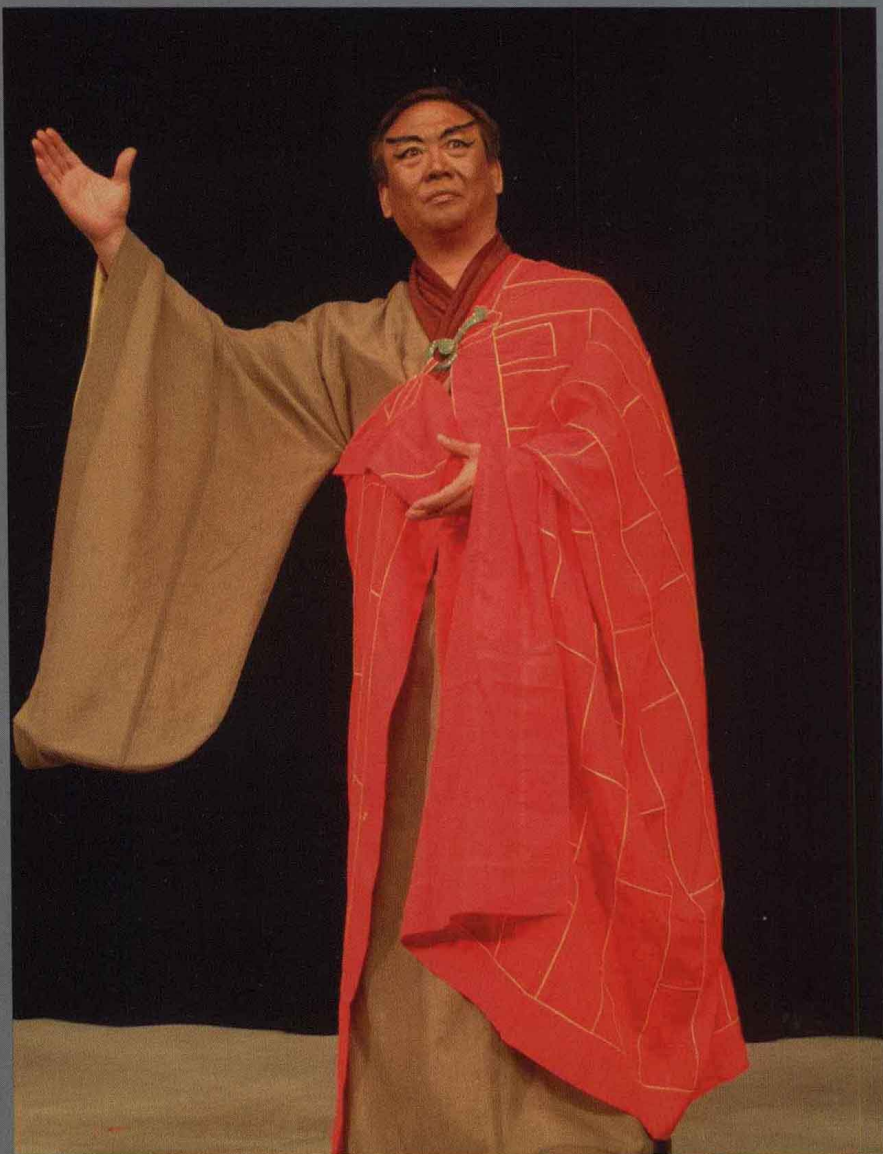
閻循瑋扮「作家」和歌伎同領二百五十年的風騷。（郭東泰／攝）

色即是空，空即是色！看這群大和尚個個都有「色」。左起：瘋和尚齊復強、五祖弘忍葉復濶、扮神秀的曹復永、演僧人惠明的黃發國。

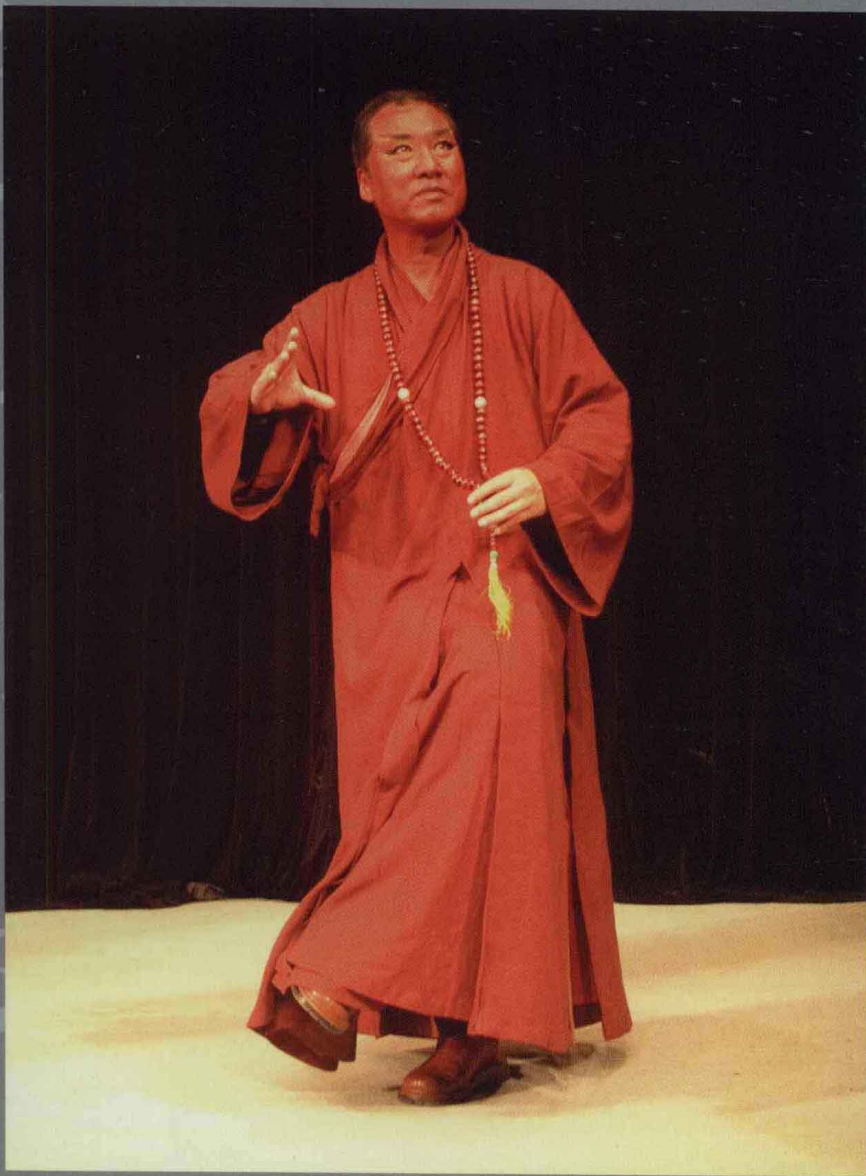

唐文華扮印宗法師戲分不多，人很搶眼。
(郭東泰 / 攝)

葉復潤慕高行健的諾貝爾獎盛名而來，他接演禪宗五祖弘忍的角色，劇中和吳興國有精彩的對手戲。

曹復永身兼〈八月雪〉副導演及演員，為扮演禪師神秀他調整多時。