

从金黄稻米流泻而出的古歌

文 | 珍珠

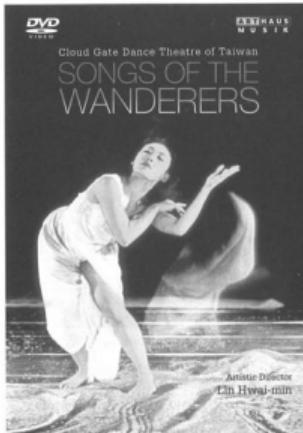
没有旁白说明。没有舞台布景。没有华美高贵的服饰，没有欢快喧嚣的节奏。只有持续不断从上方流泻而下，逐渐覆盖整个场地的金黄色稻米，和寥寥数个从头到尾几乎都在如电影慢动作扭转身体的男女舞者，以及来自中世纪的格鲁吉亚古老圣歌……这是一场非常特别的现代艺术体验，如果你自认受不了，那么敬请远离。如果你的好奇心已被悄然挑起，那不妨来欣赏一下这张名为《流浪者之歌》（编号：ARTHAUS MUSIK 100143）的DVD影碟。或许你那已被凡俗尘世污染的内心能够就此获得解放。

《流浪者之歌》这张DVD影碟，是由德国著名的艺术影视出版公司“艺术殿堂”制作发行的作品。它记录的是来自中国台湾地区的一支本土舞蹈艺术团的创作。“艺术殿堂”这个品牌在广大影迷爱好者心目中有着极高的地位。过往该公司发行的古典音乐会、芭蕾舞、歌剧、音乐家传记等门类的影碟作品，都以优秀的声画品质和高超的制作水准，赢得了大众的认可。《艺术殿堂》的制作中极少涉及华人作品。《流浪者之歌》，从1999年问世以来却能数次重版，可见其非凡。

《流浪者之歌》是“云门舞集”的一部现代舞作品。由台湾当代国际级编舞家林怀民创作。林怀民1947年出生于台湾嘉义，他本是20世纪60、70年代备受台湾文坛瞩目的作家，在大学留美期间，林怀民一面攻读文学创作学位，一面研习现代舞。

1973年，林怀民弃文从艺，独力创办了“云门舞集”舞团，为台湾地区现代表演艺术的发展做出了很大贡献。“云门舞集”此名源于古籍，据记载“云门”是中国最古老的舞蹈，相信存在5000年前的黄帝时代，舞容舞步均已失传，只留下这个美丽的舞名。林怀民以“云门”作为现代舞团的名称，透露出他希望复兴中国传统文化的诉求。

30多年来，“云门舞集”舞团在舞台上呈现了将近150部舞作，

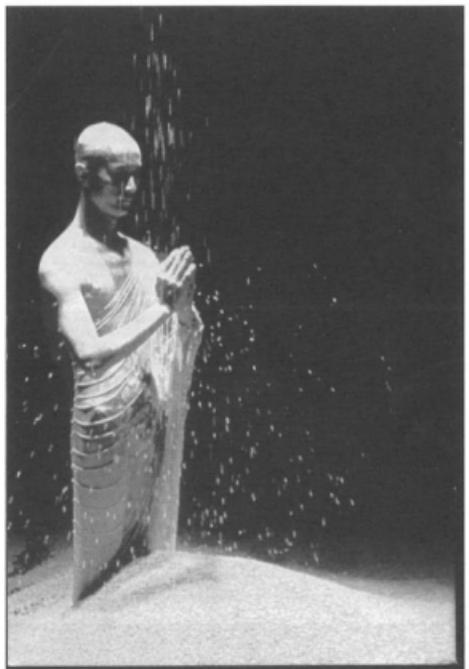

这些作品的题材包罗万象：古典文学、民间故事、社会现象……乃至前卫观念的尝试也无所不包，其中多部舞作大受欢迎，甚至成为台湾地区两三人代人的共同记忆。“云门舞集”舞团的演出遍及台湾各个角落，他们也经常应邀赴海外演出，成为欧美各大歌剧院与顶尖艺术节的常客，《纽约时报》、《国际芭蕾杂志》、《德国法兰克福汇报》等媒体，对林怀民及“云门舞集”舞团都赞誉有加，认为他们成功地融合了东西方舞蹈技巧与剧场观念，以西方最苛刻的眼光来看，即使与荷兰芭蕾舞团或美国现代舞团相比较也不逊色。2009年5月12日，林怀民在德国舞动国际舞蹈节上被颁发终身成就奖，确定了他国际大师的地位。

林怀民的创作善于从传统中汲取元素，他根植“传统”但并不固守本土，而是放眼更广袤的土地。作为他创作生涯中里程碑式的作品——《流浪者之歌》，他的创作灵感就来自于中西方文化的碰撞激发。1994年夏天，行囊里带着德国作家黑塞根据佛教传说故事改写的小说《流浪者之歌》，林怀民飞往传说中佛祖得道的菩提伽耶，他在佛陀悟道的菩提树下静坐。当阳光光过叶隙，心有所感，一种从未有过的安静与喜悦笼罩他的身心，从印度归来，林怀民灵感如泉涌般，很快创作出“关于苦修、关于河的婉转、关于宁静的追寻”的舞作——《流浪者

之歌》。1994年《流浪者之歌》首次公演，而后成为“云门舞集”舞团舞作中演出最频繁的作品。迄今为止已经在18个国家演出超过160场。《流浪者之歌》也成为林怀民自己最看重的一部作品。他曾说过：“如果平生只能留下一个作品，我希望就是《流浪者之歌》。”“艺术殿堂”出版的这张DVD，是1999年“云门舞集”舞团应邀到德国艺术节献演的实况。

在林怀民的作品中，舞台向来简洁但并不简单。《流浪者之歌》的舞台设计延续了这一传统，全剧没有一处布景与实景衬托。林怀民却在演出中，史无前例地使用了重达3.5吨的金黄

稻谷，与台上的舞者们构成了“黄金之舞”的诗意图画，让所有看过这部作品的观众，无不赞叹林怀民的诗意图与禅意。在篇章结构上，此作显得简洁而又空灵，分为祈祷者（引子）、宁静的河、树之祭、火之祭、终曲（或是重始）几大块。各个章节并没有明确的标题指引，由此可见，创作者希望观众的欣赏和思维不受苍白文字的暗示，专注于舞者的表演和律动，在静与动的细微转变中，自行体会作品内中蕴藏的丰富涵义。

由于《流浪者之歌》的演出需要一个极度安静的氛围，“云门舞集”方面特别强调，整场演出不设中场休息。在音乐的配搭上，《流浪者之歌》的考量更显别出心裁。林怀民选择了非常冷门的格鲁吉亚民歌作为这部舞作的配乐。格鲁吉亚历史上隶属于拜占庭帝国，东正教的影响深入民族的每一个细节中。格鲁吉亚音乐的核心是复调合唱的声乐歌曲，保持着中世纪以来的古老圣歌传统，作品严格遵循古法，可谓世界复调音乐的珠玉之作。在德国的这场演出，“云门舞集”舞团与格鲁吉亚共和国的鲁斯塔维合唱团（Rustavi Choir of Georgia）合作完成。鲁斯塔维合唱团是前苏联国宝级的民间艺术乐团，与“云门舞集”舞团的配搭可谓名副其实。

尽管《流浪者之歌》的舞台设计偏于简约，但视觉效果依然极具张力。在这张DVD中，相对于实际的90分钟完整演出，

DVD的播放时间最终简化为58分钟，作品精简了一些章节与章节间无谓的空档，以及演出中长时间维持静止等不影响整体表达的相对次要的画面。DVD影片的开头，没有通常的资料介绍片段，而是直接进入舞作的序篇。镜头采用近距离特写：一位打扮成僧人模样的舞者，双手合什双眼紧闭，浑然不动进入禅定立于舞台左侧，如一尊塑像般听任从舞台上方倾泻的金黄稻米灌顶而下。舞台灯光洒落其身，予人庄严肃穆之神圣感。令人惊叹的是，这位入定的舞者居然保持同一姿势，几乎从舞作伊始到结尾，成为整台作品令人印象深刻的一幕影像。在入定舞者的身后，几位身着粗布、面涂油彩的男女舞者开始了他们的表演。舞台地面原本就铺有稻米，随着舞作的进行，台上的稻米越来越多也越厚，参与演出的几位舞者表情严谨。他们的肢体动作缓慢而又沉稳有力，充满意境和神秘感，似在反映日常的劳作，又似乎在进行一种原住民的祭祀活动，有的时候更像是在呼应整部作品的主旨。

可视却不可言，可思却又不可现，慢，是《流浪者之歌》留给观众突出的印象。欣赏这样的舞蹈，对于没有经验的观众是相当特别的体验：刚开始都会觉得时间过得怎么这么慢，但是当舞蹈结束时，你可能意犹未尽地感叹说怎么就完了？《流浪者之歌》有种难以言喻的魅力，它会在不知不觉间逐渐让人忘记时间的存在，你会逐渐适应舞者的韵律速度，渐入佳境以至于思绪跟着舞者在走，随之被带到了另一个时空。鲁斯塔维合唱团唱出的复调和声，如同倾斜不停的稻米般，伴随着台上舞者的动作韵律，为表演增添了一份古意，也提升了表演的神秘感。舞作中的黄金稻米，如水波流转，如云朵变换，映衬着幽幽火光，且配合着每一位舞者的行动，在舞台上留下他们每一个动作的痕迹。

在整部舞作将近尾声时，3吨半的稻米已经如雨般全部倾倒在舞台上。此时舞蹈戛然而止，众舞者谢幕，但如同终章的标题——“终曲（或是重始）”所述，戏还没演完。在演员谢幕之后，一支独舞再度吸引住观众的目光：有着形如希腊古建筑雕塑般的健美身躯的男舞者，手持木制犁耙，以舞台中央为圆心，缓慢转行，稳稳地把满台的稻米画出一个无限的大圈，象征着生命，或是永无止境的禅思，让这一富有震撼力的画面定格在观众的心中。

“艺术殿堂”出版的这张DVD，以严谨的态度对作品作了适度精练，或许我们可以把这种精简视为再度创作，特写镜头与全景镜头的巧妙衔接，更能够帮助观众深入到舞蹈的内在，也最大限度地保持了作品固有的舞台张力。与此同时DVD优良的画质与音响效果（虽然只是PCM双声道立体声格式），也为作品的呈现添彩。■