

劉明仁 舞出客家生命力

2014-03-29 王紹容

8+1



有位舞蹈學校的校長巡視教室，看見課堂鬧哄哄的，不禁氣憤地問道：「都上課半小時了！老師怎麼還沒到？」在一片笑聲中，一名貌似「學生」的男子舉手道：「校長，我在這呢！」校長驚訝地回說：「您看起來真年輕啊！」。

這個校長口中的「學生」，就是紅瓦民族舞團的團長劉明仁。今年已經四十歲的他，活力充沛、神采飛揚，外表看起來比實際年齡年輕許多。他帶著和善的笑容，坐在紅瓦舞蹈藝術中心的櫃台。櫃台後的牆上，貼滿了一張張舞團表演的海報，以及學生得獎的照片，這都是劉明仁花時間投注精力，一點一滴、辛苦努力後的成果。

創團艱辛 校長兼撞鐘

劉明仁在紅瓦民族舞團可謂「校長兼撞鐘」，身兼藝術總監、舞蹈編排、服裝設計、佈景設計、道具製作等職務。其中，舞蹈創作是他的最愛，也是他從小就想走的路。爸爸是外省人、媽媽是閩南人，劉明仁身上沒有客家的血統，但從小生長在新竹，周邊的同學、朋友、老師都是客家人，後來在演藝圈和舞蹈圈也認識了很多客家人，連老婆都是客家人。在耳濡目染之下，他將客家元素融入創作，編了許多支描寫客家的舞蹈作品。

「客家對我來說並不陌生」，劉明仁說，早期他比較少創作有關客家的作品，那是因為對客家文化的認識還不夠深。二〇〇五年，他演出客家電視台的八點檔連續劇《瀾濃戀情》，那時的拍攝地點在美濃，讓他第一次有機會實地去訪問客庄的耆老、蒐集許多關於客家的資料，對客家文化有深入的了解，因此創作了他第一部完整的客家舞作《五月雪》，描述早期客家人漂洋過海來到台灣的精采故事。五年後，劉明仁再以客家為主軸創作了《油桐花開》這部舞作，但是換了一個時代背景，將場景設定在民初，主題放在「客家童養媳」這個角色，用油桐花在空中飛舞的線條，象徵無限的生命力。

劉明仁在編創每一支舞作前，都會深入研究其時代背景。他強調，編舞時，有些人可能會忘了一些歷史文化根本，但「這對我而言非常重要」，這樣的思維也反映在他的服裝設計上。劉明仁認為，布料最能展現人的身分地位和所處的年代，家裡開服裝店的他，從小就摸布料、跑布市、弄車縫和密拷、買拉鍊和釦子，清楚所有程序，對任何細節都不馬虎，加上流行的資訊看得多，因此設計出來的服裝常被讚美設計感十足，甚至有大廠商聘請他當服裝設計師。



除了擔任團長外，劉明仁也在紅瓦舞蹈藝術中心當老師。(王紹容/攝影)

道具服裝 專業又鮮活

除了服裝，道具也是民族舞中不可或缺的元素，它能夠結合舞蹈主題，使其更具特色。像在《五月雪》這部舞作中，不同的角色都有相對應的道具配合，有錢的小姐拿的是書本和風箏，象徵可以讀書和玩樂享受，而窮人家只有提茶水、扛米袋的份兒。小姐有精緻的蓋碗杯可以喝茶，下人就只有碗公一個。另外，為凸顯客家元素，劉明仁也在舞作中加入染布的場景，用客家的花布衣、藍衫、玉鐲等服裝與道具，使舞蹈的表現更為鮮活。



劉明仁說，在《五月雪》中，最難的就是「如何讓觀眾知道我們在做客家？」所以除了衣服、道具，紅瓦民族舞團的表演音樂改編自正統的客家山歌與民謠。然而，他又深怕這樣一來，會變成一首首「只是好聽的民族音樂」，凸顯不出客家的味道，於是他們又錄了客家話的口白，用客家話念唐詩融入表演，加深觀眾的印象。

創作內涵 硬頸與團結

「沒有一種舞蹈動作是代表客家的」，劉明仁說，所有的舞蹈動作都是依據客家人團結、硬頸的精神來創作，因此無論舞者表演的是採茶、染布或做苦力，臉上都有燦爛的笑容。他所要展現的是客家人不會因為身分卑微就怨天怨地，即使日子過得很苦，還是很積極面對生活的「光明面」。他強調這樣的客家精神就是：「不管有沒有成功，我絕對要努力，因為努力就會有出頭天的機會！」

現在擔任舞團團長的劉明仁，在高中時期主修的其實是戲劇，甚至當過八點檔連續劇的演員。就學時國光藝校的老師從紐約帶回來百老匯歌舞劇，也教授肢體開發課程，但他都覺得太淺了，因此畢業後決定再去台灣藝術大學學習舞蹈。劉明仁在高一時便進入台北民族舞團當舞者，沒想到當完兵後，他的老師蔡麗華決定收掉舞團，因此他和幾個朋友便商議要自創一個舞團。

「當初的想法很單純」他回憶道，「就是希望大家能有個地方練舞、聚會和表演」，可說是無心插柳。在團員的努力之下，舞團慢慢奠定今天的地位，不僅在民族舞蹈界中舉足輕重，也在客家文化的推廣中擁有一席之地。

回憶起當初創立舞團的艱苦歷程，他說最難的就是：「沒錢！」當時服裝沒有預算，品質也就較差，加上排練場租借、舞者、技術人員、佈景道具、行政作業等都需要支出費用，他形容當初真是一個「可憐到不行」的陽春舞團。憑著一股熱忱，劉明仁還同時去擔任電視台和舞台劇的演員，到別的舞團當舞者，到學校兼課等，為的就是讓紅瓦民族舞團繼續撐下去。



油紙傘和花布衣是客家的兩大特色。(劉明仁/提供)

雖不賺錢 依然要堅持

對於一個舞團成功的最大因素，劉明仁不諱言地說，團長是整個舞團的中心，要能引領大家往前，「跟著別人沒有用，走出自己的路才有未來」。除了有清楚的方向、方針外，還要有能力和金錢，以及最重要的一「堅持」，因為從事藝術的人都知道：「做藝術是不會賺錢的！」。

說到此，在舞蹈圈打滾二十年的劉明仁感嘆：「台灣人比較崇洋媚外。」他說，台灣人大多覺得從國外來的東西都比較好，政府的資金補助也大半都在現代舞舞團，對傳統舞團則缺乏關愛的眼神。但劉明仁痛心她表示：「中華民族的台灣藝術文化，才是我們的本。」政治人物對台灣文化的延續不夠關心，政策也不夠完善。例如，客委會的有些補助限定對象為客家人，劉明仁認為這種作法眼光太狹隘了，在這個多元文化的時代，應該鼓勵客家文化的拓展，讓大家能從各個不同的角度欣賞客家文化。

令他憂心的是，在民族舞蹈的年輕世代中，他還沒看到下一個能繼續傳承推廣客家和台灣文化的接班人，將使文化傳承面臨斷層。對劉明仁來說，他現在只能盡心盡力經營紅瓦民族舞團，希望能撐下去，並希望客家文化就如同油桐花一樣，「會綻放也會凋零」，但它每年的凋零，正代表它無限延續的生命力，也代表客家的延續是永續經營的！



林詩昌

傳統之美 創造新流行

豐彩紅花布 「衣」見鍾情



林詩昌在工廠中製作客家布上繡花，繡花機上繡出各式花樣。

林詩昌的每件作品從布料選擇、設計草圖、車縫、繡花到最後成品，全賴自己一雙手。他從先民生活出發，將客家布重新設計，注入現代生活美學，他的作品在客家布中獨樹一幟。他、妻子、兒子，尤其是「字」字皆與客家布有關。

林詩昌目前的作品多以客家布為主題，展現客家布之美。他認為客家布不僅是客家文化的載體，更是客家精神的象徵。他將客家布重新設計，注入現代生活美學，他的作品在客家布中獨樹一幟。他、妻子、兒子，尤其是「字」字皆與客家布有關。

林詩昌 堅持做自己

林詩昌的每件作品從布料選擇、設計草圖、車縫、繡花到最後成品，全賴自己一雙手。他從先民生活出發，將客家布重新設計，注入現代生活美學，他的作品在客家布中獨樹一幟。他、妻子、兒子，尤其是「字」字皆與客家布有關。



林詩昌在工廠中製作客家布上繡花，繡花機上繡出各式花樣。

林詩昌的每件作品從布料選擇、設計草圖、車縫、繡花到最後成品，全賴自己一雙手。他從先民生活出發，將客家布重新設計，注入現代生活美學，他的作品在客家布中獨樹一幟。他、妻子、兒子，尤其是「字」字皆與客家布有關。

林詩昌 堅持做自己

林詩昌的每件作品從布料選擇、設計草圖、車縫、繡花到最後成品，全賴自己一雙手。他從先民生活出發，將客家布重新設計，注入現代生活美學，他的作品在客家布中獨樹一幟。他、妻子、兒子，尤其是「字」字皆與客家布有關。



劉明仁

舞出客家生命力

《五月雪》描寫渡海移民 《油桐花開》探討童養媳

劉明仁的每件作品從布料選擇、設計草圖、車縫、繡花到最後成品，全賴自己一雙手。他從先民生活出發，將客家布重新設計，注入現代生活美學，他的作品在客家布中獨樹一幟。他、妻子、兒子，尤其是「字」字皆與客家布有關。

劉明仁的每件作品從布料選擇、設計草圖、車縫、繡花到最後成品，全賴自己一雙手。他從先民生活出發，將客家布重新設計，注入現代生活美學，他的作品在客家布中獨樹一幟。他、妻子、兒子，尤其是「字」字皆與客家布有關。



劉明仁在舞臺上表演客家舞，展現客家文化的生命力。

劉明仁的每件作品從布料選擇、設計草圖、車縫、繡花到最後成品，全賴自己一雙手。他從先民生活出發，將客家布重新設計，注入現代生活美學，他的作品在客家布中獨樹一幟。他、妻子、兒子，尤其是「字」字皆與客家布有關。

附件下載：
賴巧純、王紹容.pdf