

《實現夢想的5種努力》讀後

藝文創作者 | 藍夜

實現夢想的5種努力

柚希禮音著；詹慕如譯／采實文化／201607／190頁／22公分／360元／平裝
ISBN 9789869303088 / 177

* 楔子

永遠忘不了2013年春假期間的夜晚，坐在兩廳院欣賞寶塚歌劇團首次來臺公演，歌、舞、劇、演員、音樂、舞臺等，對於心靈的震撼。第一次如此深刻地體會：在觀賞的當下，時空氛圍凝煉到完美之表演藝術的魅力，與寶塚歌劇團憑藉著百年文化歷史經驗打造的獨特舞臺。一代代年輕演員，演譯著揉東西方，既傳統又現代，且富含日本文化風格之表演藝術，其成功的典範，實可為臺灣今推行的文化創意產業政策之借鑑，由此想想為何現今臺灣的藝術，不是只有傳統，沒有現代；就是只有現代，卻沒有傳統，更遑論歷史、文化……

寶塚舞臺深深地烙印在觀眾的心中，2015再次來臺灣公演，讓觀眾更深刻地觀賞、體驗寶塚歌舞劇的經典，並為之風靡。如今於2013年來臺公演，2015年退團的首席明星「柚希禮音」，於個人第一本散文中，記述自身16年來待在寶塚世界（注1），踏實追夢的經歷，引領讀者領略成為寶塚舞臺人的過程，且略窺寶塚舞臺世界的面貌，並進而從表演者的角色予以讀者人生的啟發。

* 成為舞臺人的軌跡

書中很大的篇幅，是作者書寫身為寶塚舞臺人，在大量演譯的過程中，深刻的自我體會及省悟，如：〈用發自內心的情感來演戲〉、〈模仿，是最好的學習〉、〈太在意表現，也是一種阻礙〉、〈依角色，展現不同色彩〉、〈勇於接受各種挑戰，不設限自我〉、〈真正的情感才能帶來感動〉等篇章。於其中可見作者，在演的過程中，不斷地探尋自己、發現自己，並經由自我要求與努力，逐漸練就真正進入角色的方式，同時藉由真正進入角色的體會與領悟，更加地認識自己、瞭解自己、擴展自身經驗，成功地透過表演者的身份，將自我充分吸收後的豐富角色內涵傳達給觀眾，讓觀眾們輕鬆地體會充滿表演者魅力特色的表演。

除了關於自己的追尋與提昇之外，作者亦中肯地寫道維繫寶塚舞臺世界的不只是舞臺人，而是寶塚舞臺人們的上下關係。（注2）是這種穩固而徹底的上下關係，從根本建構了寶塚歌劇

團獨有的特色與超越百年依舊輝煌的歷史，這在追求自我表現的表演藝術團體中，是相當少見的。

書中〈前輩的意見，要心懷感激的收下〉、〈對象不同，說話方式也不同〉、〈超越好惡，相處不該帶有成見〉、〈主動開口，關心對方的需求〉、〈放下身段，成為「被需要的人」〉、〈嚴謹的上下關係，打造成功舞臺〉、〈交出棒子，讓對方學會負責〉等篇章，即可見到作者身處在劇團之中，一年年隨著年歲的推移與經驗的擴展，從下級生到上級生、後輩到前輩、三番手二番手到首席，跟著上下關係變化的表演經驗與人際關係，不斷帶給作者新體悟與成長。過去曾不明瞭或不認同的，日後站在那位置上，才深深地體會與明瞭其感受；以及就任劇團首席明星，要展現的不只是表演的魅力與實力，更重要的負起領導責任、凝聚組子的力量，打造完美精彩的舞臺。

爾後，作者進而領悟到，成功的舞臺表演，依靠的並不只是舞臺人們，還有服裝、燈光、音響等眾多工作人員，是眾多人們的支持才能成就舞臺。如何很好地與這些工作人員互動，以完成共創美好舞臺的使命？作者亦花了很長時間的學習、揣摩，以懂得感謝這些在後臺協助的工作人員之心態，與之互動、相處，終於讓與舞臺相關的人際關係臻至圓滿，進而還能透過觀眾的立場思考（注3），用更寬廣的視野檢視表演，將每一場表演都當作是退團公演，嚴謹卻又不失新鮮、趣味等態度面對，創造一場又一場令人難忘的舞臺。

* 結束是新的起點

書中最後的篇章，是作者記述寶塚世界帶給她追尋夢想、追尋人生的體悟。作者寫到：從外表看來，寶塚或許是一個燦爛如夢的世界。進來後才知道，這是懷抱信念和目標的學生們用心練習，把寶塚當成生命的全部……無法光靠夢想走下去的嚴酷環境……娓娓告訴讀者，「夢想」的確很好也很美，然而想要實現夢想，決不能只是依靠美好的夢想走下去。

在實現夢想的道路上，她從平日的努力中（注4），掌握住來到眼前的表演機會，並以「不放棄，試到成功為止」的心態，努力不懈地持續挑戰自己於歌、舞、劇的極限（注5），經由不斷努力，克服眼前的各個關卡，積累一次又一次的經驗，最後轉換成足以實現夢想、璀璨光亮的龐大力量。是以在走過寶塚世界的作者，貼切地寫到：我非常喜歡寶塚這種嚴格壓力下誕生的美麗。這句話，再次印證：夢想或藝術美，是需要踏實才得以顯現。

徹底經歷寶塚世界後，作者循著傳統，如同過往的每一位寶塚首席，在最美、最燦爛耀眼的舞臺頂點上，從劇團畢業、離開寶塚舞臺，帶著從寶塚學到的努力、不放棄與勇於挑戰之精神，積極地以「明天起我要往前再跨一步！」邁向自己的人生，並不忘以：肯定自己、喜歡自己，在當下展現最大的努力後，相信等到結束時，一定能看見新的目標……嘉勉讀者，逐步實現夢想。

* 結語

看完全書，在闔上書本之際，不禁想到，如果人生就是舞臺，那麼每個人都是自己人生舞臺上的主角，而實現夢想，就好像是每個人，在舞臺上的演出機會啊！身為主角，對於即將面臨的演出，抱持什麼樣的態度？做過哪些練習與努力？同一齣戲碼，每日重複、再演，是抱著什麼心境面對？是像書中的作者一樣，不斷練習、挑戰、注入新鮮感，或是？……這真的是一本很有意思，能讓我們略窺不同文化風格，建構之表演藝術世界面貌，同時亦能從各方面給予人生啟發，也很符合作者個人風格的一本書，值得閱讀後細思將，能對於許多事物有不同的發現。

注釋

1. 從寶塚音樂學校學生、在團的舞臺人，進而成為星組首席明星。
2. 在東京的最後一場退團公演後，還有一場記者會。會中記者問：「有什麼是您希望今後仍能繼續留在寶塚的東西？」聽完這個問題，其實我大可回答「愛」或「夢想」，但我卻毫不猶豫地回答：「上下關係。」（《實現夢想的5種努力》，頁96）
3. 一想到觀眾撥出這麼多時間特地來一趟劇場，就不敢抱著輕忽的心態站上舞臺……對觀眾來說，這場表演可能是人生中第一次、也是最後一次的寶塚。……當我知道觀眾給了我們寶貴的時間，就不自覺繃緊了神經。同時我也產生更多感謝的心情，面對舞臺的態度更是截然不同。（《實現夢想的5種努力》，頁106-107）
4. 過往的人生，可說是重覆著，在寶塚學習、失敗之後反省、改變心境重新挑戰，這個過程……（《實現夢想的5種努力》，頁154）
5. 低年級時代原以為自己絕不可能唱出來的音域，因為每天練習到天亮，也終於能唱出來……（《實現夢想的5種努力》，頁164）