

好戲登台

轉身

Taipei Hakka Culture Quarterly

57 季刊

客家文化季刊

Time

08/19	19:30	褶子劇團 Che Zhi Theatre
08/20	14:30 19:30	《海》
08/21	14:30	
08/27	19:30	南燭樂集 Nan-Yi musical theater
08/28	15:00	《夜合》
		莎士比亞的妹妹們的劇團 Shakespeare's Wild Sisters Group
09/04	14:30 19:30	《兩個女人想結婚》
		莎士比亞的妹妹們的劇團 Shakespeare's Wild Sisters Group
09/23	19:30	
09/24	14:30 19:30	
09/25	14:30	《雲係麼个色》
		水影舞集
10/01	14:30 19:30	《繁花》
		足夢舞人
10/08	14:30	《節外生枝
10/09	19:30	Roots To Fruition》
		大開劇團
11/05	19:30	大開不青春劇場
11/06	14:30	《男人幫—— 青春小鳥一去不回來》
		莎士比亞的妹妹們的劇團 Shakespeare's Wild Sisters Group
11/13	14:30	《離開與重返》
免費索票		
		差事劇團
11/17	19:30	《人間男女》
11/18	19:30	空間身體行動演出計畫

Theater

演出地點

臺北市客家音樂戲劇中心劇場
(臺北市汀州路三段2號)

Ticket

購票請洽

兩廳院售票系統

<http://www.artsticket.com.tw/>

當代客家表演藝術
系列展演

2016
contemporary
HAKKA

指導單位
DIRECTED

主辦單位
ORGANIZER

財團法人台北市客家文化基金會
TAIPEI HAKKA CULTURE FOUNDATION

目次 Contents 愜起 2

- 好戲徵件** 褶子劇團《海》
在真實與幻影之間尋找家的樣貌 6
- 大開劇團《男人幫 青春小鳥一去不回來》
客家難得幽默 中年男子與青春再相遇 9
- 差事劇團《人間男女：空間身體行動演出計畫——幌馬車變奏曲》
世代交替間 歷史從不曾被遺忘 12
- 莎士比亞的妹妹們劇團《雲係麼个色》
末世異境的人性啟示錄 15
- 徵件幕後——
徵件計畫第二年 深化客家表演藝術創作能量 20

- 繽紛客戲** 黑眼睛跨劇團 × 黃連煜《我是東西南北香蕉人》
跨越時空 客家近代狂想史 24
- 榮興客家採茶劇團《六國封相·蘇秦》、《日落大隘》
客家大戲新編 承遞傳統戲曲薪火 28

- 戲劇扎根** 客家就在巷子裡
客家專業演出前進社區 創造跨族群交流可能性 34
- 莎士比亞的妹妹們劇團《兩個女人想結婚》
攬花拉子工作坊 接力探索同性婚姻議題 38
- 城南社區劇場《城事，南邊》
社區素人演員 齊聚「來寮戲劇工作坊」 44

發行人／鍾永豐
編審／陳淑貞、鍾貴琦、劉春香、曾年有
編輯統籌／李靜美
出版者／臺北市府客家事務委員會
地址／臺北市大安區信義路三段 157 巷 11 號

臺北市客家文化會館
電話／(02) 2702-6141
傳真／(02) 2325-2341
網址／www.hac.taipei.gov.tw

企劃製作／今周刊代編部
總編輯／李幸紋
執行編輯／羅景馨、梁雯晶、鄒明珩、
江梅綺、楊凱婷
美術編輯／王美琪
攝影／子宇影像工作室
地址／臺北市中山區南京東路一段 96 號 8 樓
電話／(02) 2581-6196
傳真／(02) 2531-6433

發行日期／中華民國 105 年 9 月

* 本季刊相關論述代表作者觀點不代表本會意見

版權所有，未經許可禁止轉印或轉載

「轉身」題字／陳板

愜 起

翻好土， 讓客家自己長出來

很多人常會問：「客家是什麼？」

在多數人認知裡的，是油桐花開出的客家、是在花布上綻放的客家、是塞了幾小時車到客庄吃到的客家；但當你把問題丟給從小在客庄長大的客家人如我，所得到的答案可能是一臉疑惑，因為我們從不曾去追尋、定義客家，客家就自然長在身上。

“ 山歌又好聲又靚，
畫眉難比妹歌聲，
上山過坳開聲唱，
百斤擔頭也會變輕！ ”

記得小時候會和媽媽到圖書館，在歌謠班裡跟著一群媽媽們學唱著各式各樣的歌曲，那時小小年紀的我就懂得享受引吭高歌後身心靈的爽朗。大家利用工作之餘的閒暇時間，用歌聲滌去所有辛勞，更藉著一起歌唱黏著了彼此的情感，但其中最讓我感到震撼的是成果展演的舞臺！

當聚光燈灑落，所有站在臺上成員，似乎都換了一個人？因為自信而綻放的笑容，渲染著舞臺上下的人們，一首接著一首的客家歌謠就這麼傳唱著，直至今日，這個畫面、聲響揉合成的感動，仍在我心中迴盪，更引領了我走向表演藝術之路。

每個人都有自己體驗生活的歷程，許多人的生活相互交融、一點一滴積累而成了文化，因此當我們轉過身回問自己：「客家是什麼？」，每個人都會有自己的想像、自己的詮釋和曾經為之驚豔的精彩，進而產生截然不同的文化傳播方式，「當代客家表

演藝術徵件計畫」就是其中之一。

“ 人們終其一生，
都在尋求更好角色身分的置換，
每一個轉換過程，都是一種儀式，
就像走在一條迎向未知光源的通道，尋找不同的出口，
通過了，就可以成為更好的人，
甚至是另一個自己。——2016當代客家表演藝術徵件計畫 ”

表演藝術，因為舞臺場域的神聖與獨特，而有著強化感召、認同以及魔幻包裝的傳播魔力，加上藝術化後的展演呈現，更能擴及文化傳播的深廣度，但「當代客家表演藝術徵件計畫」的推出，並不是為了推崇極致的藝術，而是打開一個過道、闢一方土地，讓文化自由生長。我們尊重不同的精彩與創意，不做過多限制，提供表演藝術團隊發展最需要的資金、排練場地及展演舞臺，只為了讓客家能透過表演藝術掙脫出既定的框架，在當代的活力和創意灌溉下，無垠生長！

「發芽、扎根、開花、結果，又落地生根」，文化如同作物般繁衍，周而復始，在最原始的時候，我們從不過問，到底該生長在什麼樣的泥土、期待開出什麼樣的花？又能播下什麼樣的種子、扎下什麼樣的根？只求生命永續、文化永存，現在我們為大家翻好了土，期盼各式各樣的種子，能依循自己的方式生長，為客家綻放更多樣的當代風華！

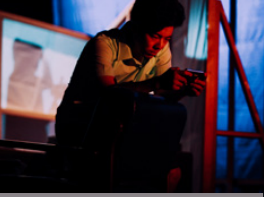
好戲從任

共下來客家劇場看戲吧！

連續兩年，台北市客家文化基金會藉由表演藝術徵件的方式，
在客家的土壤上，努力栽種戲劇的花朵。
於都會豐沛的藝文環境中，各種語言與族群文化的交會處，
當代客家的家族情感、生活樣貌、性別議題，
以及深深淺淺的記憶，
透過客家當代戲劇的實驗與開拓，
正釋放著全新的活力。

好虛以假件

《海》 褶子劇團

撰文／江梅綺

攝影／林宜賢

圖片提供／褶子劇團

在真實與幻影之間 尋找家的樣貌

「海，能夠廣納大小川流，而家呢？」
透過真實家庭生活、電玩遊戲情境、動物擬人化的交互映照，
《海》以多重情境，揭露當代社會高壓機械式運作下，
家庭情感關係的疏離與隔閡，
在虛實掩映中，海的存在，包含各種意義，
藉著角色各自的叩問與追尋，引領觀眾重新反思家庭的根源價值。

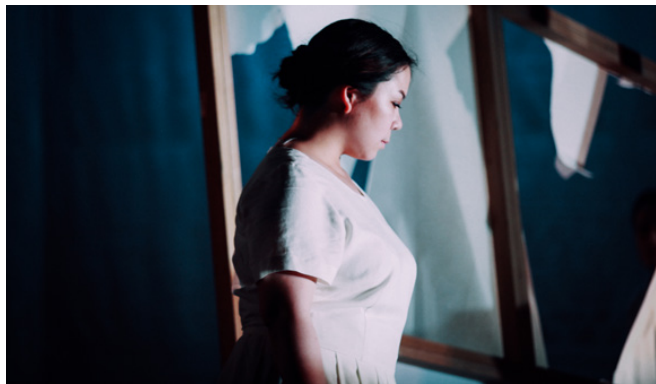

對人們來說，家該是什麼模樣？是具有安全感的庇護所、充滿衝突的修羅場、處處拘束的囚籠，還是溫暖自在的樂園？或許，家在每個人心中的情感連結與解釋空間，原本就是複雜而廣闊的。

由張哲龍與朱芷瑩帶領的褶子劇團成立於2013年，以大稻埕的思劇場為基地，劇作常以社會議題為關懷核心，繼2015年引起討論的議題作品《死刑犯的最後一天》之後，這回將獲得第十七屆臺北文學獎舞臺劇劇本首獎作品——《海》融入客家元素，由畢業於臺北藝術大學戲劇系的編劇李憶銖與導演陳信伶這對女力組合聯手，融合多媒體、偶戲等媒材，由6個演員飾演多達24個角色，在虛幻與真實的切換間，一層層剝開人心對家的執著與幻滅。

首獎作品 直面家庭創傷經驗

李憶銖，一頭短髮，身材纖瘦，乍看很難想像眼前女孩的體內，竟蘊藏這麼大的爆發力，除獲作家袁瓊瓊高度讚賞，豐富不俗的想像力也接連令擔任評審的紀蔚然與魏瑛娟折服。實際上，她劇作的敘事核心，是一個瀕臨崩毀的家庭，父親外遇、兒子沉迷電玩、女兒到處撿流浪動物，母親夾在多種壓力之間，一氣之下離家出走。

擔任第十七屆文學獎評審的袁瓊瓊，將《海》這部劇本視為心中首選：「我感覺作者太厲害了。她寫家庭中的成員彼此各自為政，漠不關心，顛覆了我們對『甜蜜的家』的概念。這個家有象徵性，映照了更大的範圍，而舞臺元素的運用也讓人驚喜，流浪貓狗玩偶和電玩世界，看劇本就可以想像舞臺上五光十色的熱鬧。」

在熱鬧的背後，李憶銖創作劇本的過程其實歷盡煎熬，因為故事的原型，正取自她的原生家庭，「大學發現寫劇本的途中總感覺有個東西卡在裡面，相同的人物一直出現卻寫不清楚，就想是不是自己一直被自己家裡的問題卡住。」不開心的媽媽、胡鬧的小孩、憂鬱的青少年、被拋棄的動物等角色重複在筆下流連不去，終於讓她在籌備畢業製作時，決定豁出去一次，用整整兩年時間，一筆筆將記憶深處的創傷刨挖而出，「因為有些事停留在想像中只會越來越傷痛，但當你把它定下來、寫下來，就會覺得不是我想的這樣，不再受困在裡面，我也終於可以開始寫別的東西。」

自母親角色切入 融合客家元素

添入客家元素，是劇本得獎之後的事，當時製作團隊為了尋找適合劇本的中型劇場，注意到客家音樂戲劇中心這個新場地，而團隊認為融入客家元素恰好可以補足劇作層次，因此決定參與徵件。其中客家元素改編的切入點，是將母親白喜鵲一角改為客籍，「劇作中可以看到母語的流失，電話那端的阿婆相當於母語的源頭，喜鵲與自己母親講電話的時候會參雜國語，到小孩身上，就變成聽得懂但不太會講。」李憶銖說道。

母親的性格，也充滿客家女性特質，身為桃園楊梅傳統客庄長大的客家人，導演陳信伶說明：「客家民族比較內斂嚴謹，不喜歡私事公諸於世，所以很多鬧得沸沸揚揚的東西不會表現在外；電話中的外婆也只是含蓄詢問，可以看到劇中喜鵲講電話時，就是兩個壓抑的客家女性在對話。」基於客家傳統的家庭觀，喜鵲總希望家庭和諧圓滿，因此當家庭的破碎景況對上來自家族的關心，夾縫中的處境，便補足了原劇本中喜鵲的掌控慾與歇斯底里的心理背景。

「海」的追索 向各自生命尋找解答

「我這個人，覺得越重的事情要越輕地講。」自陳喜愛荒謬劇的李憶銖，在劇作裡添入不少光怪陸離的想像成分，當年母親離家時，年幼的她陪著弟弟打電玩以安撫弟弟，自己的恐懼與不安卻無處紓解，創作時，她便將自己分裂重組在不同背景與角色中，因而劇中的兒子、受操控後被拋棄的遊戲角色，都成了自己的分身。

劇中兒子所沉溺的遊戲關卡「沒有記憶的海」，靈感來自電影《刺激一九九五》，

彷彿通過了、抵達了便能忘卻往日所有不愉快的回憶；而

成長於基隆港都的父親，也總喜歡帶著年幼的孩子去

看海。「海」在劇中，是遊戲角色設定前往

的地方；是劇末的另層想像情節中，和樂的

一家人意圖前往卻從未抵達的地方，海包容

萬有，卻也無限虛無。至此，海是甚麼？為

何前往？彷彿成了一個謎題，當編劇將自我生

命的罣礙放下，觀眾才剛把疑問拾起，向各

自的內心深處，尋找屬於自己的那片海。

好虎徵件

大開劇團

《男人幫 青春小鳥一去不回來》

撰文／林麗娟 攝影／李復盛 圖片提供／大開劇團

客家難得幽默 中年男子與青春再相遇

「我們以前誤會係有影啊！」
找上門來的昔日同窗發抖著問：「你……你拿刀出來要做嘛蓋？」
海線老大回答：「我喔！我要殺西瓜啦！」
舞臺劇《男人幫 青春小鳥一去不回來》裡一段國客語夾雜的對話，讓臺下觀眾零距離領略黑色幽默，隨劇情巧妙挑動的情緒張力，引得臺下爆出滿堂笑聲。

真的是「老」同學了呵！看著一群步入中年的六年級男生聚在一起，追憶逝去的青春、KTV、「小虎隊」，還有當年那些小打小鬧的恩怨情仇，在場觀眾再也忍不住頻頻偷擦眼角閃現的淚光。

大開劇團今年以「不青春喜劇《男人幫 青春小鳥一去不回來》」參與徵件，導演宋易勳是客家女婿，演員張承賢是客家子弟，兩人為全劇注入生動有趣的客家元素，讓客家向來主調性偏向悲苦的戲劇性格，也出現了微笑曲線。

你……
你拿刀出來
要做嘛蓋？

我喔！
我要殺西瓜啦！

記錄自身世代 刻劃六年級男性處境

《男人幫 青春小鳥一去不回來》是「男人幫」系列的第四部作品，系列作除了第三部《異想世界》另邀李明澤導演執導外，第一部《夜夜笙歌》是宋易勳與其他兩名六年級男生的集體創作，第二部《百無禁忌》和今年第四部新作則皆由宋易勳擔任編導。自2006年第一部首演至今，十年時間，參與的男孩都已邁入中年，因而對宋易勳來說，這系列作品就如鏡面，反射出自身的生命歷程，導起戲來特別有感情。

回憶首部曲的醞釀和創作過程，宋易勳導演說：「那時候，剛從東海大學資訊系畢業，好哥們都上班去了，我卻只想著要把六年級男生的友情觀、愛情觀和生命火花集結在一齣洋溢青春活力的喜劇裡。」劇作甫於2008年6月首演，就獲得熱烈迴響，從此，「男人幫」系列作品便環繞著六年級男生的生命經驗，《夜夜笙歌》聊把妹、《百無禁忌》以告別式為背景，而KTV作為聚會場域，隨著流行歌曲鏈結時空的慣性，順理成章地成為貫穿系列的人生舞臺。青春年歲裡縱然有過尷尬的誤會、有看不對眼的荒謬，如今都可能在同學重聚的KTV裡化解，佈景更以舊照片融入多媒體，一幕幕投射出青澀卻放浪的歌舞青春。

「男人幫」系列作以嗆辣笑謔包裹成長憂歡，宋易勳「從生命議題出發，用戲劇寫日記」，記錄與同年夥伴一起走過的路，一同歷經的風雨，成了宋易勳面對未來人生的動力，「現在，該是開同學會的時候了吧？」，《男人幫 青春小鳥一去不回來》就從這個念頭開始，描述一群邁入中年、逐漸面對家庭壓力的六年級生，再次聚首，同學會的溫馨氛圍，強力引得臺上臺下一同回到青春。

現在，
該是開同學會
的時候了吧？

以角色匯集客家男性特質 展現人生哲學

既然戲碼以探討男性為主，那麼劇中客家男性角色該是怎樣的性格呢？宋易勳觀察身邊的客家人，自客籍岳丈、客籍演員張承賢等人身上擷取共同元素，發現他們都善於儲蓄、勤儉但不小氣，朋友之間特講義氣、團結力驚人、抗壓性高，劇中的六年級客家角色更經常展露疼老婆、會照顧人、積極參與公共事務的特質，性格特別溫暖。

今年創作中的客家元素主要透過演員張承賢展露，父母在苗栗南庄百年郵局對面開冰店的客籍演員張承賢，話說客庄記憶：「老阿嬤的花布是到哪裡都看得到的，KTV裡也一定要能點唱到客家歌曲，當時我們都國客語夾雜著唱。」而在實際生活中，「父親從反對到支持我演戲，都來自於客家人含蓄的父愛。」生活與情感上的體驗，交織成張承賢劇中的立體形象。

在舞臺上，張承賢劇中角色巧妙匯集客家特質，時值中壯年，卻已經驗到昔日同窗不在臺灣甚至離開人世的苦澀，伴隨一曲羅時豐所唱的「客家精神」，挑動全場的神經；而在語言運用方面，「這次劇中客家話對白不多，我用客語腔國語的表現方式，好讓臺下觀眾不必看字幕就能跟著節奏走，希望大家快樂看戲，自由地在嬉戲笑鬧的劇情中，體會男人面臨初入中年的人生哲學。」

再度運用客家元素 撥動世代共鳴

大開去年首次嘗試客家題材的作品《甜水板》由楊皓麟導演，劇中由歌手羅思容的現場客語吟唱，藉歌曲輕柔感性氛圍渲染觀眾情緒，呈現客家母女間的親情拉扯；今年，由宋易勳編導的《男人幫 青春小鳥一去不回來》則著重力道刻劃幾位六年級男生的性格，並從個別角色特質出發，藉由加入新生代客家演員的演出，展現這一代客家男性在臺灣多族群環境中的成長切面。

劇情不著痕跡地融入客家語言、音樂、幽默感元素，召喚老中青三代客家男性的記憶，令人得以在毫無負擔開懷看戲的片刻，讓不再青春、苦樂交雜的中年，以懷舊的姿態再次與青春相遇。

演出資訊

《男人幫——青春小鳥一去不回來》
演出時間——2016/11/05(六) 19:30 11/6(六) 14:30
演出地點——臺北市客家音樂戲劇中心劇場
編導——宋易勳

差事劇團

《人間男女：空間身體行動演出計畫》
——幌馬車變奏曲——

撰文／李瑞娟

攝影／李復盛

圖片提供／差事劇團

世代交替間 歷史從不曾被遺忘

一向關懷社會底層的专业劇場人鍾喬，2016年接連推出以藍博洲小說《幌馬車之歌》為藍本改編的劇作，以屏東客家人鍾浩東的生命以及白色恐怖期間受迫害的歷程為核心，上下半年分別發展出不同角度的戲劇作品，而下半年透過本次參與徵件計畫的作品《人間男女》，適可窺見其中一個敘事面向。

《人間男女》一劇由差事劇團團長鍾喬擔任編導，身為客家子弟，長年關心民眾與左翼思想的鍾喬，對於同為客家人且在白色恐怖中受壓迫的鍾浩東有種特別情感，「客家人與土地特別接近，部分原因是因客家人沒機會受教育，即使有，也是受日本教育，所以當時很多地下黨員就趁晚上和客家農民在讀書會時進行思想改造；而在現實生活裡，順便為他們寫狀紙，將地主不願釋放土地給佃農的實情告到法院去。」鍾喬談到自己在家鄉三義，也經歷過非常窮苦、被人看不起的時期，「對鍾浩東而言，他常想：日本殖民統治何時才能結束？」那種被當成二等國民的羞辱感，讓他亟欲改變現況，「在某種狀態上，鍾浩東跟我的成長經驗有些許共鳴之處。」

而提起今年的創作因由，鍾喬以他一貫的口吻緩緩說道：「今年是鍾浩東誕辰100周年，他的妻子蔣碧玉也已過世20年，同時又是差事劇團成立20週年，當我從日本大地藝術祭表演返臺回到美濃後，在鍾理和紀念館裡，我想起以前曾對蔣碧玉（蔣媽媽）說，以後若真的成立劇團，一定為她製作一齣戲。」於是，鍾喬選擇在這別具意義的時間點，兌現多年前的承諾。

報導文學改編戲劇 連結身體與敘事呈現

差事劇團預計將《幌馬車之歌》的改編發展為系列作品，其首部曲《幌馬車練習曲》已於今年4月圓滿落幕，《人間男女》以《幌馬車變奏曲》為副題，是系列發展出的第二部作品。首部曲創作過程中，湊巧正逢藍博洲策劃鍾浩東的相關特展，展覽結合照片與文件等文史資料、侯孝賢導演的《好男好女》電影放映，以及差事劇團的報告劇；但因為經費不多，所以鍾喬便邀請有意願、有想法的年輕人以近似讀劇的形式一同演出。由林靖傑擔任導演，並邀請資深劇場人吳文翠教導演員做身體導引、舞臺裝置藝術家張哲龍做空間布置，奠下二部曲的基礎。

系列劇作據以改編的文本《幌馬車之歌》，是作家藍博洲透過報導的方式將歷史全面表述的作品，以鍾理和同父異母的弟弟鍾浩東為主角，講述其與政府抗爭的經歷，及與蔣渭水養女蔣碧玉相戀成婚的生命故事。書中包含許多報告劇、報導文學的形式，不管是大歷史，或是個別的述說，都出自鉅細靡遺的訪談。但以改編成戲劇的角度來看，由林靖傑執導的《幌馬車練習曲》較著重以語言與聲音呈現鍾浩東政治上的行動，而由鍾喬執導的《人間男女》則著重於彰顯身體和敘事劇場的連結，並加入較多鍾浩東與蔣碧玉這對伴侶身處亂世間的情感片段，因此改編後的新創作以《人間男女》為名，也隱約呈顯其表現方向與切入點的差異。

讓年輕人參與白色恐怖的歷史記憶： 不要對歷史遺忘了

「《幌馬車練習曲》演的是鍾浩東回到臺灣，包括他已經地下黨化，並任職基隆高中校長，到被槍決這一年半時間的生命故事。」鍾喬老師希望帶給觀眾甚麼樣的思考？「最核心的想法在於想讓當代世界的年輕人不要遺忘了歷史，藉著鍾浩東的故事讓他們了解白色恐怖這一段壓殺的歷史。」鍾喬強調《幌

演出資訊

《人間男女：空間身體行動演出計畫——幌馬車變奏曲》
演出時間 | 2016/11/17(四) 19:30 11/18(五) 19:30
演出地點 | 臺北市客家音樂戲劇中心劇場
編導 | 鍾喬

馬車之歌》改編成戲劇，跟年輕人有很大的關係，「若臺灣的歷史只有我們這些人很在意，就會變成只陷在一個小圈子裡，希望把這些事情給不一樣世代的人了解，這就是我的創作動機。」

而作為首部曲製作人的身分，鍾喬老師對《幌馬車練習曲》演出成果怎麼看？「雖然有方方面面的評論，但我對於曾經以戲劇方式讓年輕人參與這一段白色恐怖的歷史記憶抱持肯定的態度。很重要的是，年輕人很難在這社會找到能出手對抗的對象，不管是貧富差距、就業困難、房地產飆漲，對他們來說都有一種說不出來的憤怒，也因此今年觀眾開始出現許多我不認識的臉孔，或主動聯繫想到差事劇團實習。」藉由戲劇的影響力，若可讓青年從歷史的回顧中，思索明瞭自身位置與行動的路徑，對這回的創作來說，也便是一種成功了。

現代劇場與客家元素交融 鼓勵培植客家戲劇能量

即將於11月演出的《人間男女》設定為空間身體行動演出計畫，正在緊鑼密鼓製作中，演員透過身體的即興創作和基本訓練，將不只是在臺上報告《幌馬車之歌》故事內容，同時也透過其他材料來重新詮釋蔣碧玉，「有些觀眾覺得這是一部好看的戲，也有些觀眾對於以空間、故事、人物的美感經驗，形成被遺忘的歷史故事，印象很深刻。」

面對客家文化基金會以徵件方式培植客家戲劇能量的方式，作為首次通過徵件的劇團，鍾喬除了感激，也認為現代劇場放進客家元素是很不容易的事，「在文化和社會意義上要打破客家刻板印象，必須與閩南、外省、原住民等不同族群對話，這是難以避免的趨勢。」他進一步分析，「客家文化若要往前更進一步發展，第一必須跨越族群的框架，第二要跨越傳統與現代的框架。」而透過徵件進行跨越，便是很好的開始。

好戲仙仔

莎士比亞的妹妹們劇團

《雲係麼个色》

撰文／楊景

攝影／張方宇

圖片提供／

莎士比亞的妹妹們劇團

陳藝堂

末世異境的人性啟示錄

是否曾想過我們生存的地球，

在 10 年、20 年後或在人們有生之年，會發生什麼重大變化？

科技飛速發展，未來我們生存的環境究竟會更好或更壞？

全球暖化、北極冰層融化、森林大火、暴雨侵襲、大量珊瑚白化……，

層出不窮的自然災變距離我們並不遙遠，

劇作試圖以極端異象引起的人性衝突，引觀眾一同深刻反思。

全球暖化造成的極端天氣與其所帶來的災難，已經大大影響人們的生活，如何避免這一場地球的浩劫，是所有人類最大的課題。在國內舞臺劇團中素有鬼才、頑童之稱的導演王嘉明，此番接受台北市客家文化基金會邀請委託創作，以地理系學士的背景、以及長期對環境的關注和敏感度，特別創作一齣全客語發音的劇作《雲係麼个色》，時空設定在17

年後的近未來，從環境議題切入，融合人類存續的思考探討未來的氣候變遷，以受人矚目的當代議題傳達理念。

因緣際會 首度挑戰全客語音樂劇場

王嘉明導演為莎士比亞的妹妹們劇團團長、導演，畢業於臺大地理系、臺北藝術大學劇場藝術研究所導演組，近年作品具有強烈實驗風格。王嘉明表示，《雲係麼个色》為今年劇團年度大作，首度挑戰全客語音樂劇場，結合全球環境變遷、難民議題，呈現家庭及人性內在的糾結與衝突。

故事時間設定於2033年，季節僅有酷暑與寒冬，天空彷彿望不見頂，不是烈日直射，就是從深處飄下雪花，新生兒沒看過雲，不知雲的顏色為何。舞臺配合氣候設定，混合寫實與超現實風格，前半為酷熱乾裂的地面，後半為不斷飄雪的場景，一座猶如車諾比核災後留存的荒廢凌亂小屋，是劇中一家人唯一的棲身處，除了面對無法逆轉的惡劣氣候，還有不知名的族群覬覦這片土地，家人得時時警覺與不斷溝通才得以延命。

劇團嘗試以客語發音創作，導演王嘉明本身雖非客家人，但對客語一直非常感興趣，在2014年TIFA台灣國際藝術節舉辦時，山宛然與弘宛然布袋戲團曾邀請他執導以客語、閩南語、國語發聲的《聊齋——聊什麼哉?》舞臺劇，當時客語獨特的音韻便引發他的強烈好奇心。同年起他又接下第25~27屆傳藝金曲獎頒獎典禮的導演策畫工作，更加深他對客語聲調質感的興趣。當時他便想，如果使用客語作為以音樂為主軸的劇場應該很有趣吧！因為種種機緣，當台北市客家文化基金會委託創作時，他毫不猶豫決定要以客語製作一齣新戲。

近未來時空定位 音樂及演出充滿實驗風格

最初發想劇情時，王嘉明曾上客家網站找資料，在客語示範教學區，出現一句「雲係麼个色」的例句，客語發音很好聽，引發他許多靈感，於是劇本就從這句話開始啟動。王嘉明認為語言和聲音真的很奇妙，會讓人與事物產生許多連結，因此這齣戲在音樂部分

也特別費心構思。王嘉明描述，這齣戲雖然不是定位在純粹的音樂劇上，但音樂的比重卻較一般舞臺劇要多，臺詞之外，大部分的演員都必須使用客語開口唱歌或以Rap方式表達。

為此，導演王嘉明找來合作已很有默契的音樂人柯智豪擔任音樂設計，柯智豪曾獲金鐘獎最佳音效配樂，金曲獎最佳客語專輯，多次入圍金曲獎最佳樂團、最佳非流行演奏專輯，音樂作品涵蓋古典到實驗，成為導演心目中的最佳人選。至於這齣戲的音樂風格，王嘉明以他鍾愛的樂團Pink Floyd最具代表性的概念式專輯《The dark side of the moon》和《The wall》為例，希望在以故事架構、議題與對話構成的主軸中，加入搖滾和迷幻曲風，另一層則為大量音效、環境音和間奏，同時又夾雜山歌，以形成另一種空間對照，藉此把作品獨特的時空背景和詭譎氛圍傳達出來。演員雖不全然具有專業演唱能力，但有曾經以個人專輯入圍金曲獎最佳客語歌手獎的黃珮舒參與演出，可知這齣戲在歌唱方面必然具有一定的水準。

從暴力問題探詢人類生存之道

以氣候變異、環境失衡這個全球發燒的熱門話題做為時空背景，僅是這齣戲的表面包裝，當撕開表層、深入內在，會發現導演最想表達的其實是人際間的關係和暴力，王嘉明認為人無時無刻不受到各種關係的牽引，自然而然便形成一種無形的暴力。暴力的由來可能是社會、家人、同儕、公司，甚至是環境、大自然，暴力往往代表一種價值觀，希望自己的觀點和信仰能被他人認同。即使到了2033年，人類活動空間因惡劣環境越來越侷限，被困於小小的家屋中，親密的家庭成員之間，關係也可能處於表面平和實則緊繃的狀態，無形的暴力與壓迫依然存在。劇中原本生活和樂的五口之家，因為一個外來者的介入，讓家人開始分崩離析，互相猜忌，暴力相向，最終走上滅亡之途。表面上外來者像是邪惡侵略者，但其實家人之間早已潛伏許多不睦和隱憂，外來者的出現好比開罐器，當封閉的罐頭被開罐器打開時傳出陣陣惡臭，才赫見內在已腐敗多時。

雖然人類已知道生存環境惡化有許多是人為因素造成，科學家也提出各種呼籲搶救地球瀕於危險之境，但人類在改善與自然的關係之前，是否應先改善人與人之間的關係、消弭暴力問題，否則最終也不免步上毀滅，也許導演正希望透過這齣戲，引發觀眾這樣的省思。

好戲從何

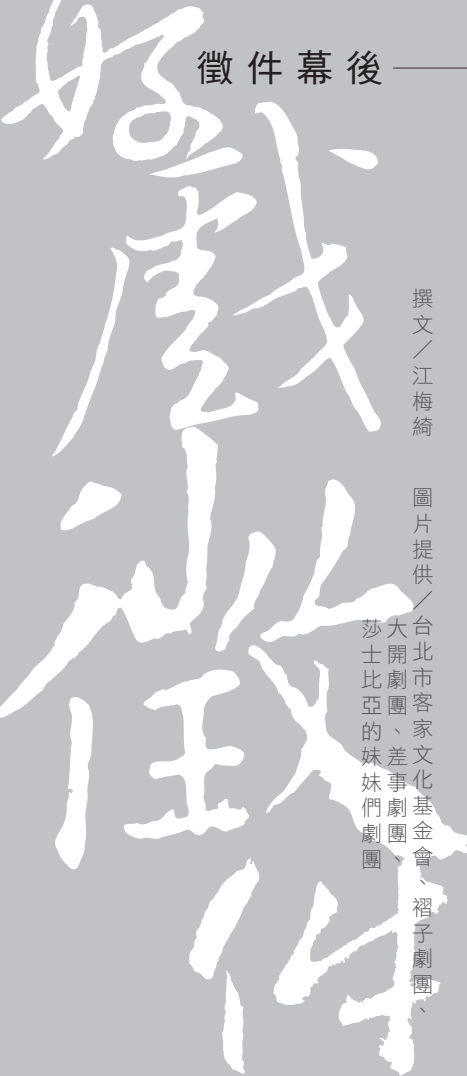
演出資訊

《雲係麼个色》

演出時間—2016/9/23(五) 19:30 9/24(六) 14:30, 19:30 9/25(日) 14:30

演出地點—臺北市客家音樂戲劇中心劇場
編導—王嘉明

撰文／江梅綺

圖片提供／台北市客家文化基金會、褶子劇團、大開劇團、差事劇團、莎士比亞的妹妹們劇團

徵件計畫第二年 深化客家表演藝術 創作能量

身處臺北的客家人，
總有一種對於族群傳統流失的隱隱焦慮，
如何藉由文化將凝聚力重新聚合，
是都市客家亟思突破的關鍵。
在持續摸索與扣擊中，
以當代表演藝術作為橋梁，
是台北市客家文化基金會發起的一種突圍方式。

近年來，台北市客家文化基金會持續鼓勵藝文團體將客家融入劇作，繼2015年首辦表演藝術徵件之後，今年接續辦理「轉身——2016當代客家表演藝術徵件計畫」，以「當代戲劇類」、「跨界展演類」、「攜手薪傳類」三種類型，向全國優秀藝文團體徵求展演企劃。

經過專業評選之後，共有六組團隊脫穎而出，「當代戲劇類」包含褶子劇團《海》、差事劇團《人間男女》空間身體行動演出計畫、大開劇團《男人幫——青春小鳥一去不回來》；「跨界展演類」則包含南熠樂集《夜合》、水影舞集《繁花》、足夢舞人《節外生枝Roots To Fruition》。

翻轉傳統 以徵件自製發展當代路徑

「如果臺灣要往前走，客家是否還要用傳統的方式去處理自己族群所面對的議題？」連兩年與組員一同推動執行徵件計畫的基金會展演事務組長唐聖美表示，過去客家的文化傳承工作經常著重在語言方面，但是對於人口組成來自四面八方的都市客家來說，客家公部門的著力點，便必須跳脫以往的思維，尋找客家的當代符號與表現手法。

y
KA

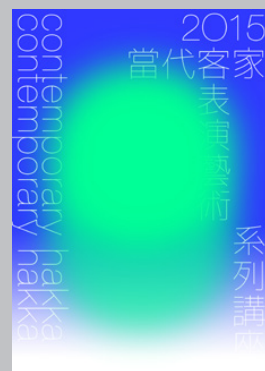
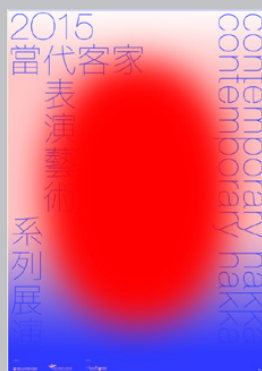
演 藝 術 徵 件 計 畫

主辦單位
ORGANIZER 財團法人台北市客家文化基金會
TAIPEI HAKKA CULTURE FOUNDATION2017臺北的人漢
JUN 2017 - MAR 2018
2017.6.19.30

從文化發展來看，臺北可說是臺灣藝文產業競爭最激烈的地區，場館密度、藝文團體與演出都高居臺灣第一，而客家文化主題公園內既然自有戲劇中心，「思考如何符合臺北的文化生態時，我們嘗試做的就是客家的當代劇，以徵件作為客家當代戲的源頭，一切都從徵件開始。」唐聖美說，在客家當代戲劇文本與創作者都處於極度缺乏的狀態下，自製節目，也是唯一能走的路。

面向社會累積創作基礎 將新世代帶進客家劇場

誰知這一走，便走出一條繁花似錦的道路，徵件的重要影響，除在於累積自有的客家當代劇作資料庫之外，透過客家計畫資源、演出資訊與場館訊息曝光，客家戲劇中心已引入新的觀眾群，也使更多劇場界人士開始認識客家。藉由上一屆徵件的經驗，團隊更因緣際會發覺臺灣劇場界有許多客家人，而在合作互動間，亦發現有許多創作者其實對於客家元素與語言感興趣，例如今年

委託莎士比亞的妹妹們劇團創作的三檔演出，便在這樣的機緣下應運而生；而去年演出頗受好評的大開劇團與南燭樂集，也接續入選今年的計畫，從一齣接一齣面向客家當代情境的作品接連產出，看得出客家表演藝術能量在徵件推波助瀾下，已深化了正面的鏈結。

唐聖美希望先從釋出善意、完善使用者經驗開始，通過徵件評選的團體，基金會提供最高50萬元製作費補助，相對優渥具吸引力；執行計畫期間，還可無償使用戲劇中心場地排練，並保證在演出前一週，排練、裝臺、測試都能在一地完成，盡可能為團隊減少支出與舟車勞頓。未來，還將持續辦理培育劇本創作與演員的工作坊等，並試著以座談會形式促進團隊間的交流，讓新的文化活水流入，期待在不遠的將來，徵件這顆新世代的客家文化種子，能夠逐漸生根茁壯。

《男人幫 青春小鳥
一去不回來》大開劇團

《海》褶子劇團

《人間男女：空間身體行動演出計畫
——幌馬車變奏曲》差事劇團

《雪係麼个色》
莎士比亞的妹妹們劇團

A man in traditional Hakka costume, including a black and blue robe, a black hat with a gold band, and a red beaded necklace, is riding an orange bicycle on a paved path. The path is lined with large, mature trees. In the background, other people and a street with traffic lights are visible. The title '客家戲' is written in large, white, stylized characters over the image.

客家戲

多姿多彩的客家戲，跟你想像的不一樣！

除了由客家公部門推動的徵件計畫之外，
客家戲還有一百種不同的面貌，等著眾人去挖掘，
偶戲與真人演出結合、
在當代社會諧謔中，來一場時空穿越、
向在地歷史尋找素材，
在更寬廣的理解與包容向度中，
客家戲正展現自身的無限可能。

黑眼睛跨劇團X黃連煜

《我是東西南北香蕉人》

撰文／楊景

攝影／林宜賢

圖片提供／黑眼睛跨劇團

跨越時空 客家近代狂想史

獨特的劇名脫胎自黃遵憲著名詩作《己亥雜詩》：
「我是東西南北人，平生字號風波民，
百年過半洲遊四，留得家園五十春」，
蘊含著客家人漂泊四處卻能堅毅生存下來的精神，
鴻鴻摘選詩句，又特意加上香蕉二字，
讓莊嚴的古詩產生微妙的化學變化，透露喜劇風格，
而臺灣特產香蕉則象徵劇情背景必然與臺灣有關；
加上黃連煜多年前曾出版客家專輯《Banana》，
於是劇名《我是東西南北香蕉人》拍板定案！

在國內舞臺劇團中猶如一匹強勁黑馬的黑眼睛跨劇團，由詩人、導演、策展人、藝評等多重身分的鴻鴻（閻鴻亞）創立，以多元跨界的劇場創意，接軌藝術實驗與大眾趣味，挑戰當代議題及社會禁忌，提供觀眾省思而受到注目，今年度特別邀請客家金曲歌王黃連煜合作跨界劇作《我是東西南北香蕉人》，結合古典詩、搖滾樂、偶戲、動畫的元素熱鬧登臺。

今年是臺北藝術節第18回舉辦，9月起一連串精彩藝術活動紛紛展開，本屆以「藝術改變你的生活」為策展主題，主辦單位邀集各國藝術創作者，從政治、歷史、族群、性別等多項議題出發，採取戲劇、音樂、舞蹈、新馬戲等形式，展現表演藝術的多樣性與影響力。其中曾參與國內各大藝術活動演出、口碑極佳的黑眼睛跨劇團，也接受主辦方邀約推出全新戲碼，卯足火力、隆重登場！

劇中黃連煜扮演清末客家詩人、白話詩開拓者黃遵憲，從清末戊戌變法時期穿越到當代臺北，與臺灣革命青年參與當代民主進程，透過跨領域的媒材、融合六種語言，以詼諧手法展現百年前後客家子弟面對所處時代的省思，也為客家元素的戲劇展現新的可能性。黃連煜一人分飾黃遵憲和歌手兩個角色，必

須又演又唱，充滿挑戰性，加上超級狂想的內容和新奇有趣的各種創意，著實令人期待。

傳奇詩人革命家VS.當代客家金曲歌王

身兼詩人與導演身分的鴻鴻說，他與黃連煜本不相識，這次是因臺北藝術節藝術總監耿一偉牽線，才把兩人「送做堆」而誕生這齣客家搖滾音樂劇。鴻鴻曾經讀過清代客家詩人黃遵憲的古詩，並發現黃遵憲曾蒐集客家山歌傳世，而黃連煜不僅創作客家歌也是客家金曲歌王，多年前還曾經為了客家山歌的采風前往中國客家聚落，也造訪過黃遵憲的故居，這種種巧合讓導演鴻鴻起了個念頭，決定把百年前的客家詩人黃遵憲與現代客家歌王黃連煜以戲劇巧妙連結，讓深具才華的兩人跨越時空一同躍上舞臺。

根據歷史記載，黃遵憲（1848-1905）廣東梅縣人，不但是著名詩人，還是革命家、外交官、政治家、教育家。他生於清末光緒年間，是一個國勢衰弱到谷底、朝政腐敗到極點的時期，然而他的眼光卻遠遠大幅領先時代，並積極從事改革，企圖改變國家命運，迎接新時代來臨。曾先後出使日、美、英、新加坡等國達二十年之久，也曾辦學校、辦報紙、主張打開海禁，變法維新，更以「我手寫我口」的主張，開創白話詩先河。

以狂想改寫近代史 用音樂道盡人間滄桑

當百年前眼光超前的清代革命詩人，穿越時空來到現代民國的臺灣首善之都臺北，他眼中看到的是究竟是什麼？劇情從名為「香蕉國」臺灣島上的客家文化館開幕現場展開，被命運時光機從戊戌變法中抓來現代的黃遵憲，親眼目睹學運、媒體百態、選舉官僚文化，與臺灣革命青年展開互動，參與了當代民主進程，並與同是客家人的創作歌手黃連煜喜相逢，譜出了全新詩章。這趟時光之旅不但呼應黃遵憲奇峰迭起的生涯，而且似乎更勝於他生前經歷，連iphone、免治馬桶都紛紛出籠，劇情起伏變化不時呼應時勢，極盡諷刺之能事。

劇作雖以黃遵憲為題材啟動整個劇情，但導演鴻鴻表示這齣戲劇絕非以往傳統客家

戲或是任何音樂劇場風格，而是以客家金曲歌王黃連煜量身塑造的以古喻今奇幻穿越劇，劇中臺詞以國語為主，歌曲卻包含客語、閩南語、法語、英文及日文，融匯多種語言的方式除是黃連煜歌曲的特色外，更符應臺灣多元化社會的狀態。

古詩以山歌佐調 向客家傳統致敬

對黃連煜來說，這次演出極具挑戰性，首次挑大樑擔綱主角，飾演客家歷史上的超凡人物，不但要用心揣摩人物特質，還需負責整齣劇的音樂製作和演唱，除了多首舊歌新編及新歌創作之外，最大的挑戰是須以黃遵憲的詩搭配客家山歌曲調，難度頗高，必須配合山歌曲調的平仄聲韻去做改寫，兼以古詩中的某些字並不存在於客家話中，因此著實花費許多精神。

身為客家子弟，黃連煜對這齣劇的主人翁黃遵憲的身世志向感同身受，兩人之間雖相隔百年卻有許多相似之處，當年黃遵憲出使西方各國開拓眼界，並心繫國家、留下許多劃時代詩作；而自己也是歷經各種磨練，決心將一生奉獻給客家音樂，希望以作品傳達對當前社會的關心，記錄歷史的脈動。

談起和導演鴻鴻在尚未合作之前就曾經多次在一些社會運動例如反核、反對土地不當徵收的場合聽聞對方的名字，沒想到這次竟能攜手合作，惺惺相惜之餘，也不禁讚嘆此番巧妙機緣或許百年前便已注定。

在2016
臺北客家義民嘉年華
也看得到喔！

演出資訊

《我是東西南北香蕉人》
義民嘉年華藝文晚會—2016/10/16(四) 19:00—20:30
演出地點—臺北市客家文化主題公園
編導—鴻鴻

榮興客家採茶劇團

《六國封相·蘇秦》、《日落大隘》

撰文／江梅綺
圖片提供／榮興客家採茶劇團

客家大戲新編 承遞傳統戲曲薪火

「推廣客家文化不能只用講的，」懷揣這樣的信念，榮興客家採茶劇團走過近三十年頭，從廟會外臺一路演進國家藝術殿堂，再由臺灣演到世界舞臺，對客家戲曲人才與藝術的培養與傳承，始終專注如一。今年在臺北城市舞臺演出的客家大戲《六國封相·蘇秦》以及下半年進行巡演的《日落大隘》，同樣以扎實精緻的演出，融合現代舞臺美感，盡顯客家戲劇的文化之美。

紅豔帷幕向兩旁拉起，城市舞臺的座位上，滿是各地前來捧場的客家鄉親，場中和樂融融相互寒暄問候的客語混雜四縣、海陸腔調，若不說是來看戲，倒像極了一場凝聚情誼的客家同樂會。若仔細留意，眼前不乏來自各行各業年年來看戲的傑出客家前輩，能感受到榮興客家採茶劇團經多年辛勤耕耘，戲劇成就早已廣受各界肯定。

精緻年度大戲 傳藝金曲獎獲佳績

可喜的是，客家人對客家戲傳續所付出的努力，在近年的傳統藝術盛會中，已颳起令人難以忽視的一陣旋風。2015年榮興客家採茶劇團在臺北城市舞臺演出的年度大戲《潛園風月》，在2016年8月中的傳藝金曲獎中，便一舉入圍「最佳傳統表演藝術影音出版獎」、「最佳專輯製作人獎」、「最佳團體年度演出獎」三獎項。

《潛園風月》演出的是臺灣第一位客家進士—清代新竹仕紳林占梅的故事，劇情既描繪林占梅風雅多才的文人性格，及在景色秀麗的潛園中與歌女杜色雅的浪漫愛情；也涵納其在鄉里間助人無數、具英雄氣概、忠貞愛

國的義勇事蹟。這齣內容豐富的劇作，是編劇吳秀鶯在2004年創作的歌仔戲作品，當年還曾獲得國藝會補助支持，在榮興客家採茶劇團創始人的慧眼下，將原劇改編為客語，不僅讓劇團作品增添在地題材，也讓客家人有機會親自演出屬於臺灣這塊土地的客家故事。

隨著時代變遷，榮興客家採茶劇團並未在傳統戲劇內容中故步自封，近年除屢次拓展在地題材，甚至大膽中西合璧，將英國文學家莎士比亞的劇作《唐吉訶德》改編為富有實驗精神的劇作—《背叛》，並成功以高潮迭起的緊湊劇情深獲好評。

在客家戲劇新舊並陳的當下，客家元素在劇場內的呈現，逐漸蛻變出可喜的成果，除了當代舞臺劇中，不斷試圖自然呈現社會中的客家現代生活面貌；陪伴許多老老少少成長的客家傳統戲，在內容與形式間，也正納入更加豐沛的內涵與活力。

新戲創作 向客家族群歷史尋找題材

榮興客家採茶劇團在2016年推出三部重頭戲，分別為《日落大隘》、《六國封相·蘇秦》、《花燈姻緣》。三齣客家大戲中，前兩部是今年全新的作品，「榮興劇團每年大概都要有二齣至三齣的新戲，」劇團創始人鄭榮興說，榮興劇團大約於民國85年左右獲選為文化部扶持的團隊，有了中央協助與推動，加上客委會後來提供的助力，20年來得以持續製作新戲不輟。

以往客家小戲三腳採茶，多以生活化的語言表露男女戲謔情節，後來在融合亂彈戲與四平戲改良為採茶大戲的過程中，劇情仍多循傳統京劇與歌仔戲的路徑，取擷自歷史故事與古典小說。直到近幾年，因為地方意識逐漸上升，加上新編戲曲風氣日興，客家戲也開始將視角轉向，試著從自身族群內裡尋找素材。2006年以廣東客家人至南洋婆羅洲拓荒為背景的《羅芳伯傳奇》，是榮興劇團近年成功改編族群故事的例子，繼去年《潛園風月》之後，今年再度將新竹北埔事件《日落大隘》搬上舞臺。

古典與新編並重 培養戲劇後生

隨著劇作講述的時代越來越近，欣賞客家戲這件事，彷彿在優雅的身段與唱詞之後，因為故事與這塊土地緊密的血緣關係，讓人在觀看的過程中，不由得衍生一種臍帶鏈結母體般的親近與熟悉感，對於事件參與者的後代來說，感受之深更是不言而喻，以客家話演客家人自己的歷史，除了感動之外，更多的是一種使命感。

「戲劇新編需要扎實的功底，不然很容易荒腔走板，所以還是要對古典維持一定的熟悉度，我們會讓古典與新編作品適度的交錯，既達到創新，也是對演員的訓練。」今年的《六國封相·蘇秦》雖是新戲，縱橫家蘇秦的機辯臺詞，更需要《史記》等古典的深厚根柢。加上出自古典才子佳人典型的舊作《花燈姻緣》重演，除了一饗資深戲迷，更重要的意義，也在於藉由累積內涵，培育傳統客家戲的後生。

文化守成不易 不妥協地持續前行

作為將傳統採茶戲演進國家殿堂的第一團，榮興劇團每年都會輪番在國家戲劇院與城市舞臺等國內一流場館演出，「臺北的觀眾群跟地方的結構不太一樣，平均素質比較高，」因此在劇院演出的情節與製作，精緻與嚴謹的程度硬是更高一籌，雖然辛苦，但榮興從不為品質妥協，即使往往為維持更優良的佈景設計、燈光、服裝、技術人員等條件，需要支出更高的製作費用，但劇團仍願咬牙苦撐。

「曾經說過不要做了，撐不下去，自己手底下教出來的孩子都快照顧不了。」鄭榮興語氣滿是無奈，在演出機會普遍減少的狀況下，要兼顧劇團上下子弟兵的生計與高昂戲劇製作費用，並不容易，但近兩年來在傳藝金曲獎中獲得的好成績，「讓年輕演員看到客家戲的前景。」好不容易累積的文化碩果，又怎麼能夠輕易放棄？幕起幕落，文化傳承四個字，是揸在身上卸不下的責任，也繫連著無法割捨的深摯情感，只願這股傳承之火，能持續榮興不滅。

戏剧扎根

The background of the entire page is a complex, abstract geometric pattern composed of numerous triangles in various shades of red, orange, and terracotta. The triangles vary in size and orientation, creating a dynamic and textured visual field. The colors range from light peach to deep, rich reds.

自己的故事，自己演。

戲劇，原本就是與庶民極其親近的藝術，
透過戲劇工作坊的舉辦，
越來越多人願意一起來到這裡，
說說你的故事、
聽聽我的故事，
在肢體與敘事的連結與交流中，
藉由推動民眾參與，
戲劇能量持續向下扎根。

客家就在巷子裡

撰文／江梅綺

圖片提供／臺北市府客家事務委員會

客家專業演出前進社區 擴大跨族群交流可能性

客家在哪裡？客家就在巷子裡！
文化的流傳與保存從來不在他方，
而是在距離生活最近的地方。
2016 年，藉由系列展演活動，
多姿多采的客家專業表演被帶進臺北市社區，
讓精彩的客家演出走出去，
在移民都會中，與民眾生活自然和諧並存。

生活在臺北都會，一般人所能想像到的文藝娛樂，不外是逛書店、看電影、聽音樂會、遊美術館，即使參加戶外演出，往往也得離開自己的蝸居，搭上捷運或公車，跨越一整個臺北才能抵達人山人海的會場彼端。所謂「感受文化氣息」，經常是必須花費一番氣力，脫離日常軌道汲汲求取，才能得到的異域體驗。

但在長輩口中，那段在泥土地上奔跑的客庄童年時光，時不時就有走街串巷的藝人來到夥房前的禾埕「落地掃」，熱熱鬧鬧唱上幾天三腳採茶或拿手的折子戲；夏日的夜晚，叔伯阿公兩三個於農事暫歇後談天說地，胡琴隨手一拉，就能來上一段老山歌。音樂與戲劇，這些屬於庶民的藝術與文化，就像日日碰面的老鄰居，一點也不陌生。

2016年初，臺北市政府客家事務委員會為了讓更多民眾能夠在生活中親近客家文化，決定以「客家就在巷子裡」為主題，舉辦藝文活動社區巡迴展演，精選7個優秀藝文團隊進入臺北區里，讓身處臺北的客家與非客家族群，有機會一同近距離欣賞精緻而專業的客家表演藝術，試圖在族群文化經驗逐漸稀薄的當下，以最自然的形式，重塑生活與文化的連結。

客家走進巷子 專業演出結合區里空間

透過自身堅韌的凝聚力與多年積極爭取，如今都市中的客家人早已擁有了不須噤聲的權利，在客家里長與各聯誼會的努力下，每逢端午、中秋、重陽等節慶，城市各角落不時可見大大小小的客家藝文與聯誼活動，以園遊會形式，融合客家美食與山歌社團演出。然而，在豐富的社區藝文活動辦理經驗之後，如何在基礎上提升客家文化的形象與價值，便成為下階段重要課題。面對這層思索，文化部辦理多年的「文化就在巷子裡」，將社區生活場域與高品質藝文展演結合的方式，適成為絕佳借鑑。而客家公部門在臺北長期积累的社區合作默契與活動企劃能力，也使得「客家就在巷子裡」的想法，水到渠成地應運而生。

今年首辦的「客家就在巷子裡」，臺北市客委會從兩端著手，一方面向全臺廣發英雄帖，徵求優秀的客家藝文表演團體前來演出；另方面，則積極透過實體與網路，向臺北市各區里長徵詢合作。一舉吸引14個團體前來參與徵選，最後嚴格篩選出5組戲劇與2組音樂團體，與願意提供場地的各區里辦公室依照演出需求與場地屬性進一步溝通媒合後，預計在大安、中正、萬華、內湖、大同、北投、松山區，從5月至12月陸續精

彩登臺。「今年轉型舉辦後，鄉親反應熱烈，很成功，晚上的活動，中午就有人來排隊詢問甚麼時候可入場，還引來許多外國人與非客家族群觀賞。」承辦活動的臺北市客委會組長徐佳鈴開心地說。

多元表演類型 增加客家文化親和力

7組陣容堅強的客家音樂與戲劇表演，類型橫跨現代與傳統。音樂團隊由客家金曲歌王黃連煜的貳樓音樂工作室，帶來以「山歌一條路」為核心精神的系列創作；新世代團體黃子軒與山平快，則將唱奏融合爵士、雷鬼等多種曲風，溫暖輕快的客家新民謠。戲劇團隊方面，除由偶偶劇團帶來富有童趣的客家「天穿日」女媧補天偶戲；以傳統戲起家的景勝劇團，這次也大膽挑戰跨界，創作以現代遊子為人物背景的當代新編戲劇，展現傳統劇團拓展演出向度的企圖心，要在社區掀起一陣客家旋風。

而戲劇類的另外三場表演，則回歸傳統戲曲範疇，分別由客家傳統戲劇團——金滿圓、文和傳奇、新樂園

先後演出〈火燄山〉、〈狐三姊〉、〈財神得道〉劇目。打頭陣的金滿圓戲劇團，配合猴年主題特別選演《西遊記》著名橋段，金滿圓作為榮興客家採茶劇團的子團體，成員多畢業自臺灣戲曲學院客家戲學系，平均24歲的青春演員們，身段唱腔在多年專業訓練後，與老師相比毫不遜色，尤其擅長需要大量翻滾騰挪的武戲橋段，「當初創團就是希望有個小舞臺可以讓學生試身手，讓年輕人演一些熱鬧、能炫技的戲碼，而且在外臺戲演出，學到的東西會比學院多很多。」當天在思源街空地高高架起的戲臺，吸引大批吃完晚餐的居民與過客駐足觀賞，當夜幕降臨、鑼鼓聲響起，攢動的人群彷彿帶領我們回到爺爺小時候擠看廟埕作戲的時代，舞臺閃動的紅光映在孩子純真的臉上，客家音樂與戲劇的傳統，就在眼耳記憶中，藉由夏日夜晚的感官體驗，深深刻印在下一代腦海裡。

2016年「客家就在巷子裡」演出時程

行政／里別	大安／龍生	中正／水源	萬華／頂碩	內湖／西湖	大同／民權	北投／振華	松山／松基
5/28(六) 15:30	7/30(六) 19:00	8/20(六) 19:00	8/27(六) 19:00	10/1(六) 19:00	11/26(六) 19:00	12/2(五) 19:00	
《表演主題》演出日期—演出地點—表演團體—表演屬性 《五色石的秘密》 龍生公園—偶偶劇團—當代戲劇	《火燄山》 思源街1號汀州路口廣場—金滿圓戲劇團—傳統戲劇	《狐三姊》 艋舺大道98號空地—文和傳奇戲劇團—傳統戲劇	《財神得道》 西湖捷運站1號出口後方廣場—新樂園戲劇團—傳統戲劇	《繽紛山路》 涼州街市刑大用地—貳樓音樂工作室—當代音樂	《轉屋下》 振華公園—景勝客家戲劇團—當代戲劇	《山線平快客家新民謠巷弄走唱計畫》 松基公園—黃子軒樂團—當代音樂	

《兩個女人想結婚》 莎士比亞的妹妹們劇團

撰文／王瑞芬

攝影／林宜賢

圖片提供／攬花拉子工作坊

攬花拉子工作坊 接力探索同性婚姻議題

「如果我不是從事戲劇藝術活動，活到此時，應該會特別覺得自己邊緣吧！」人生如戲，真實生活中集多種角色於一身的莎妹劇團導演徐堰鈴如此說道。

表演，可以改造一個人的行為、心智、性格，甚至形象，如果想改變社會的觀念、改變別人的看法，那就先改變自己的行為與演說，如此便能改變別人的想像。這是將戲劇表演運用於同志運動的一個策略，透過多種角色的扮演，幫助女同志發展面對社會的身體語彙，即為攬花拉子工作坊的舉辦初衷。

去年，莎士比亞的妹妹們劇團首次與台北市客家文化基金會合作舉辦「攬花拉子戲劇工作坊」，課程結束之後在客家音樂戲劇中心進行了充滿議題性的展演，以一齣對外公開售票演出的《郊遊練習——妹妹們牽手踏青去》搏得觀眾如潮佳評，短短一個月的工作期，便完整呈現出舞臺、燈光、音樂、表演效果皆齊備的高水準戲劇，除激起學員們對表演的熱情，更讓學員進而學習以戲劇的眼光看待日常，讓生活更具樂趣、更有生命力。

2016年夏天，延續去年女同志戲劇工作坊累積的能量，深化為對同志伴侶關係的探討，以「同志婚姻」為議題，在《兩個女人想結婚》的主題之下，展開為期約兩個月的戲劇工作坊表演課程。這次參加的學員除了部分老面孔，其餘多是來自四面八方的社會人士，以沒有戲劇經驗但喜愛藝文活動的素人占多數；透過課程帶領，學員們從認識自己的身體、抒發自我的情感開始，學習如何放開肢體並坦然面對群體，進而將真實的生命歷程誘導而出、呈現在舞臺之上。

客家+女同志 現實生活中的雙重壓抑

本身是苗栗客家人、身兼劇場編導及演員的藝術工作者徐堰鈴，長期關注並思考如何發展客家女同志的身體語彙、客語文本與劇場作品。她認為客家族群、女同志

之於現代社會結構都是屬於少數、隱性的一群，其族群行為多少會被傳統道德制約壓抑，所以身兼客家與女同志身分，在這個社會上，便意味著必須肩負雙倍壓抑。

自覺成長過程深受母親影響的徐堰鈴，從客家女性與女同志的雙重身分中，學習到「矛盾」也可以是一種力量的根源。「過去為了生存，努力想在課業上、工作上努力，讓人們看得起我，不以我的性向來打擊、否定我。我想這部分是源於客家人所堅守的『只要努力就會成功』的信念。」

對徐堰鈴來說，一個人要走出傷痛或擺脫陰影，因應之道並非藉逃避遺忘，而是勇於正面迎戰。上臺演戲，即是一種自我突破的模式，透過角色、

性別扮演等反差性格的紓解，讓

自己不用畏懼他人眼光，重

建自身信心，同時也解

構身為客家拉子的壓

力。「人的身

上多一分創

造力，便

會多一分

力量，能帶

領自己走過傷痛所帶來的消沉。」

拉子工作坊 兩個女人想結婚

關於這次工作坊的主題設定，去年主打「一人一故事，一故事一世界，自己的故事自己說，聆聽就是尊重，說故事就是開放的開始」，學員們分享了自身獨特的生命歷程，也讓導演徐堰鈴從教學相長中開始思考「女人能不能單身，單身在宗族裡會被怎麼看？自成一家，算不算家？藝術家的家，那麼抽象的歸屬感，客家宗親系統又如何回應？

以及，如果拉子成家，算不算得上是一個『家』？」。

於是，今年的工作坊便深化以「同志婚姻」為題，在各種表演、編劇課程的形式底下，展開類似「結合的初衷、慾望為何？」、「在結婚前的一百個問號」、「不一樣又如何」、「如果我們來寫一個另類神話」等習作，由五位老師引領學員解析「同志婚姻」背後，可以激盪出何種的生命樣貌。

徐堰鈴以「我們有多麼親密」這門課程為例，由本身是編舞者的老師楊乃璇，帶領學員練習用最靠近卻又不直接接觸的方式，來表達兩人身體之間的互動，學員笑說這是噁心的練習，因為太猥瑣、太多奇怪的想像。在視覺、動態上，彼此不直接接觸對方的肌膚，關係反倒是更親密，彼此也更能開放的討論，創造出更多意料之外的話題。「如何細膩地用身體去感覺、用身體去說話，用身體與這空間建立某一種意義；對自己的身體有了初步概念，接著練習身體的延展性、注意力移轉等開發，進而拓展增加對自我身體的感官度。」

這次的課程在延續去年多位教師、多種創作法中，新增了故事寫作教學，透過寫劇本、寫故事，以了解編劇的技巧。其餘則在戲劇的領域裡，針對舞蹈、聲音、物件、議題討論、想像、童話等各個面向，激發並培植學員的創作力與公眾活動力，同時在工作坊過程中，與去年相同地，安排全體學員利用一個週末，到宜蘭拉子家園郊遊，藉著體驗農事的過程促進情誼。

透過表演 接近自己原來的樣子

由於是專為女同志所開設的工作坊，自然形成安全、體貼、相互信任的學習氛圍，學員之間的情感濃郁、向心力高。「我們讓學員做自己身體可以達到的極限，引導而不勉強，在一群女生的團體中，氣氛充滿包容與鼓勵，彼此的信任度越高，潛移默化也就自然地發生。」徐堰鈴對於這次學員們的學習進程頗為讚許，認為他們能在短時間內作出戲劇設定和即興扮演的程度，並且能專注於自己的設定情況，自處、覺察、反應對方，這在戲劇課程中是稍有難度的，但大多數人都做到了。

於9月4日登場的《兩個女人想結婚》舞臺作品，內容取材自學員的切身經歷、想法與思考，故事游移在真假之間，以跳躍式、多線性、非敘事性、詩意流動的節奏來演出。徐堰鈴指出，當代劇場的美學敘事可以打破完整結構，故事性不需一以貫之，而可透過破碎的文本串起故事的軸心，角色的扮演不侷限於某一特定對象，可以跟劇場的空間、聲音、身體等揉合一起，這同時也是比較適合工作坊的演出形式。

離開與重返 從土地開展的故事

而今年莎妹劇團在戲劇工作坊的運作之外，《離開與重返》更是身為客家人的導演徐堰鈴期待已久的客家戲創作，年底將先在客家文化主題公園的戲劇中心以讀劇[註]形式演出，2017年再組織為完整的舞臺劇呈現。目前劇本還在創作階段，徐堰鈴這大半年透過閱讀、田調、紀錄與反芻的方式，希望創作出以客語、土地為主軸的客家戲，以當代美學來闡述客家戲劇，表現出客家精神的草根、生命力，但卻要跳離傳統鄉土的窠臼。對她來說，語言的認同，是客家情感的維繫，她亟欲解構(離開)客家話、客家山歌，再進行現代式的重組(重返)，用熟悉的客語述說關於土地的故事、鄉愁的記憶。

從「不那麼客家」的戲劇工作坊，到以客家子弟身分創作客家戲，徐堰鈴正從自身經驗出發，透過壓抑與解放、疏離與認同、輕盈與沉重、離開與重返等內外層次的轉換與堆砌，試圖立體描繪出屬於當代客家的生命樣貌，並將自己那一份獨特的客家理解形塑進而傳遞。

註 | 「讀劇」是一種存在於演出和文字之劇本間的表演閱讀形式。演員公開朗誦劇本，以豐富的聲音表情表演詮釋劇本，讓觀眾用聽覺及想像力細細品味。

戲場扎根

《城事·南邊》 城南社區劇場

文／李瑞娟 圖／劉德媛 圖片提供／台北市客家文化基金會

社區素人演員 齊聚「來寮戲劇工作坊」

「來寮」在客家話裡，是非常親切與家常的慣用語，有「再來聊」、「再來玩」、「有空再來坐」的意思。由台北市客家文化基金會發起的「城南社區劇場培育計畫」以定居臺北城的客家生活故事為主題，藉由口述歷史的方式蒐集故事，引導社區演員相互交流、討論，分享彼此的成長背景與飲食經驗。

嬌小卻充滿熱力的賴淑雅，站在客家文化主題公園音樂戲劇中心排練室，身旁圍繞著20餘位年齡層分布極廣的學員們，從大學生到退休銀髮族，身處這個充滿自由氛圍的討論空間中，臉上洋溢開心笑容的他們，都是來自臺北城南的素人演員，亦是「來寮戲劇工作坊」演出的共同創作者。

把劇場帶進社區 素人演員齊互動

雖然頂著國內外高學歷——國立政治大學廣電系、倫敦大學金匠學院(Goldsmiths, University of London)光環，但這位來自嘉義、負責指導客家文化基金會城南社區劇場

培育計畫「來寮戲劇工作坊」的賴淑雅卻極為親和。

「1991年，我開始跟著鍾喬老師學民眾戲劇，6年後，我成立了烏鶯社區教育劇場劇團，因為當初成立劇團的目的不是在演出，而是著重在全臺各社區與居民互動，可說是第一波把劇場帶進社區的團體。」賴淑雅說著一路走來的經歷，但當時民眾劇場表演的方式，與她當時想推動的社區劇場仍有一些差距，例如劇團在舞臺上表演、民眾仍是在舞臺下觀賞，達不到社區互動的目標，也跟民眾之間有很大的距離感。

「當時文建會也還沒開始推動社區劇場相關規劃，但我瞭解自己真正想推行的，是以民眾自行主導的表演劇場，包含演員本身與表演內容的故事撰寫，這一切應該都要將民眾與社區發生的故事作為表演主體。」於是在這樣的反思之下，賴淑雅調整

方向，將表演帶進社區，用劇場的工具跟社區居民互動，「民眾在劇場裡面可以講他們自己的故事，也透過表演來面對社區的變化、社區的未來，和想要共同經營的社區生活，並探索跟自己息息相關的社區議題。」在社區劇場裡，民眾演的是他們自己的故事，賴淑雅謙虛的說：「我只是引導民眾，鼓勵他們將故事建構成劇本。」

客家生活劇場推廣 社區人寫社區事

住在臺北市的上班族莊豪隆，是城南社區劇場的年輕演員，「這是我第二次演戲，參加城南社區劇場對我來說最大的收穫是學習到民主的參與，進而是練習到放鬆，因為對我來說，我認為演出是一種媒介，讓人跟人重新去思考互動的關係以及覺察自己的身體，而且戲劇厲害的地方是，能在短短的時間內，就可以跟陌生人拉近彼此的距離。」言談間顯然對於參與社區劇場興趣高昂。

對各樣事物抱持熱情的陳秋美，則是今年甫退休的「OL」，對於城南社區劇場一樣抱持肯定的態度，「以前客家和閩南分得很清楚，家人還耳提面命說不要嫁客家人，但後來我居然是嫁給客家老公！」客家媳婦秋美姐爽朗地笑著說，她這次在戲裡演三姑，覺得參加課程讓她得以更深入地了解客家文化，真的很棒。

透過戲劇演出 喚起社會關注

「來寮戲劇工作坊」成立至今，已有18位來自客家文化基金會和紀州庵的志工媽媽或夫妻檔素人演員，加上長期關注台灣應用劇場發展中心動態的戲劇系青年和少數專業演員加入，

成員背景多元。然而訓練素人演員在舞臺上演出，面對的是與專業演員不同的挑戰，賴淑雅認為，「由於他們本身沒有上過藝術學院的課程，例如聲音、身段、舞臺上的走位、身體的爆發力或即興能力等專業訓練，所以無法用培訓專業演員的方法來帶領，因此我把訓練重點聚焦在一起工作這件事上，希望用每個社區的故事和議題發展一部專屬於自己社區的戲，也期望透過戲劇來喚起社會共同的關注。」

除了延續2015年11-12月「青年行動藝術巴士」在臺北街頭的打擊樂和創意肢體表演，來寮戲劇工作坊今年9月的演出成果將呈現更深厚的故事結構，因此除了訓練演員們肢體開發和表演訓練等初階課程外，還包括故事採集、集體創作、舞臺服裝及排練修正等進階課程，只見團員們個個聚精會神在課堂上分批實練，在扎實的課程安排下，全心投入戲劇的天地。

演出資訊

《城事，南邊》

第一場 | 2016/9/11(日) 13:30，臺北市客家音樂戲劇中心
 第二場 | 2016/9/11(日) 14:30，臺北市客家音樂戲劇中心
 第三場 | 2016/10/8(六) 14:30，新北市客家文化園區演藝廳
 第四場 | 2016/10/9(日) 14:30，新北市客家文化園區演藝廳

索票地點及詳細資訊，歡迎進入「城南社區劇場」FB粉絲專頁查詢

《城事，南邊》再現生活即景 緊扣觀眾情感

「三姑，這是我跟同學做的客家小炒，慶祝阿婆今天生日，大家團圓！」小寶說。

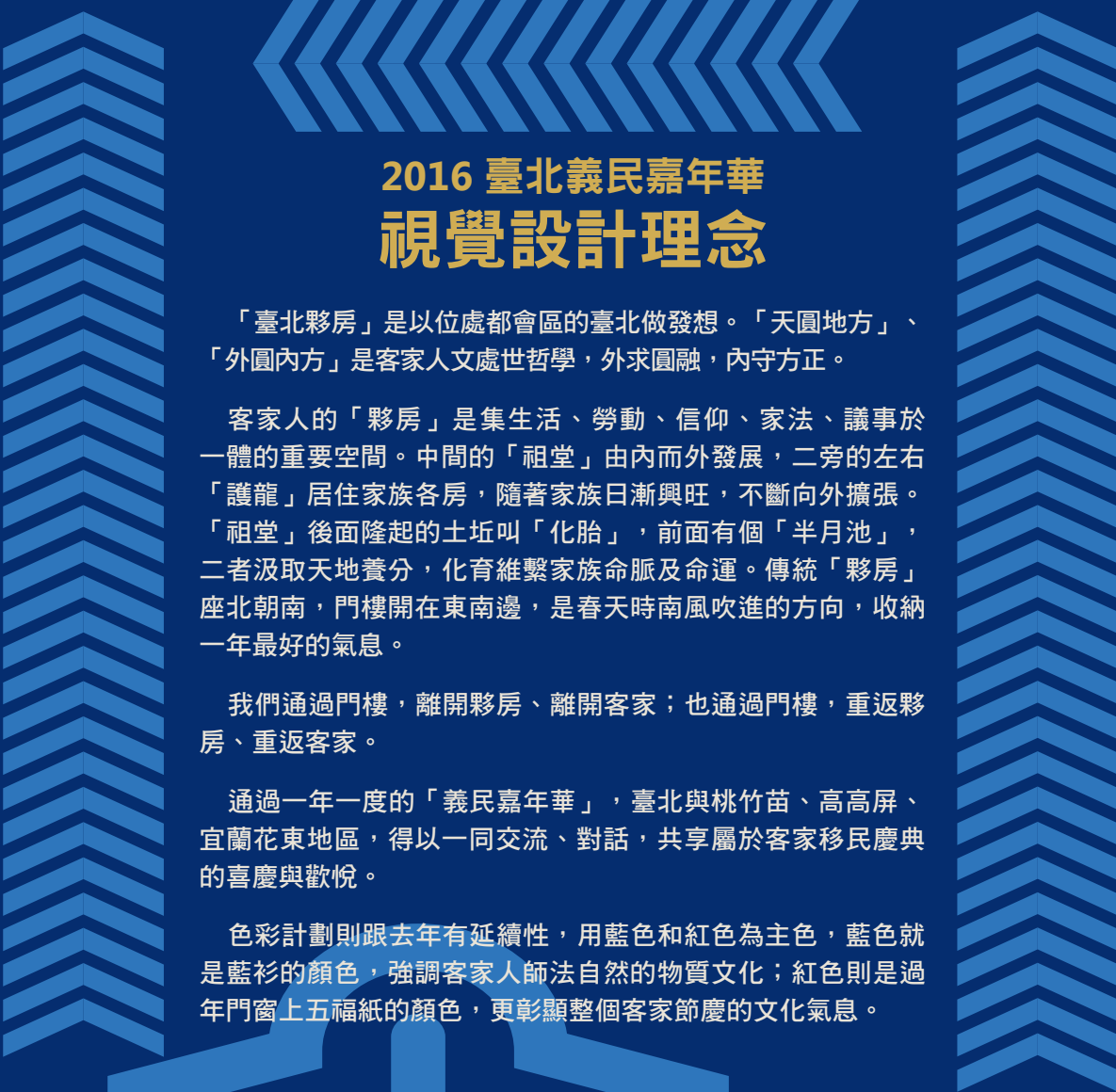
沒想到卻引來三姑和爸爸的奇怪眼光，「啊？客家傳統裡根本沒有客家小炒！」

這次卻輪到小寶訝異了。

「通常是宴席之後，如果有親朋好友晚到，我們才把剩的菜餚重新熱過，就跟閩南人吃菜尾是一樣意思。」二姑笑著說。

阿婆慈祥的安慰小寶，宣布：「大家團圓最重要，而且這道菜，就表現了我們客家人節儉的美德。」

從城南社區劇場本次演出故事內容的精采節錄，可看到這批匯聚臺北市古亭、中正、大安區的「城南」社區居民，真實呈現族群聚居之地的生活情景和生命故事，藉由素人日常的喜怒哀樂和廚房小故事，融合為最生動的表演語言。今年，透過肢體與音符集體創作，推出屬於城南社區的客家戲劇作品《城事，南邊》，也將在一幕幕熟悉的生活即景中，引你我看見身旁最真摯的人情滋味。

2016 臺北義民嘉年華 視覺設計理念

「臺北夥房」是以位處都會區的臺北做發想。「天圓地方」、「外圓內方」是客家人文處世哲學，外求圓融，內守方正。

客家人的「夥房」是集生活、勞動、信仰、家法、議事於一體的重要空間。中間的「祖堂」由內而外發展，二旁的左右「護龍」居住家族各房，隨著家族日漸興旺，不斷向外擴張。「祖堂」後面隆起的土坵叫「化胎」，前面有個「半月池」，二者汲取天地養分，化育維繫家族命脈及命運。傳統「夥房」座北朝南，門樓開在東南邊，是春天時南風吹進的方向，收納一年最好的氣息。

我們通過門樓，離開夥房、離開客家；也通過門樓，重返夥房、重返客家。

通過一年一度的「義民嘉年華」，臺北與桃竹苗、高高屏、宜蘭花東地區，得以一同交流、對話，共享屬於客家移民慶典的喜慶與歡悅。

色彩計劃則跟去年有延續性，用藍色和紅色為主色，藍色就是藍衫的顏色，強調客家人師法自然的物質文化；紅色則是過年門窗上五福紙的顏色，更彰顯整個客家節慶的文化氣息。

