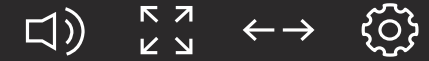

臺北客家尋根指南： 《聽風的歌》 重新找回 那個被遺忘的自己

● 聊天室

自然而然劇團

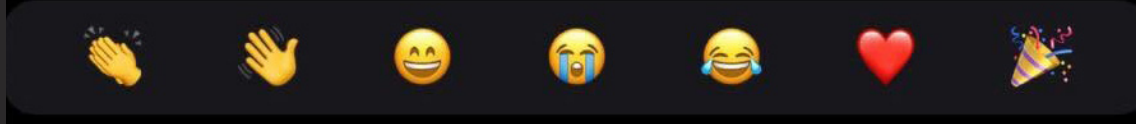
成立於2014年，由來自波蘭的卡霞與臺灣的鄒雅荃一同創立。團名發想自「Theater Naturally Connected」的概念，以環境友善為核心，期許未來能達到零廢棄劇場的理想。作品有：波蘭當代劇作《沙地》、波蘭經典劇作重現《艾玲》、自然童心三部曲《什麼怪東西》、《綠森林》與《滾地球》等。

聽風的歌

Hi，歡迎來到CloudTheatre的聽風的歌！
好好享受演出！演出即將開始。

 莊漢菱	 饒靜怡	 雲劇場前...	 徐筱卿	 邱怡瑄	 自然而然...
 饒秀娟	 嚴莉婷	 吳怡如	 張雅婷	 葉俞君	 卉君 張

「我是誰？」¹

這是主角黃芳（宋寧飾）於《聽風的歌》劇中開口說出的第一句話。你是否也曾思考過這個問題呢？在戲的初始，主角黃芳忘了自己，於是踏上尋根之旅。旅程中，遇到了花神鳳妹（戴瑜萱飾）、五色鳥（沈柏岑飾）、石頭爺（林信宇飾）等，慢慢地想起自己的根源，將「自己」一點一點地拼湊回來。《聽風的歌》由自然而然劇團以全客語演出，不僅融合節氣諺語，也將客家女詩人杜潘芳格的詩作融入戲中。原計畫於臺北市客家文化主題公園以「環境劇場」形式演出，因應疫情，改以線上方式進行，並於國際線上平臺「雲劇場台灣」播映。

當實體場域被消失 轉身闖入另一個世界： 從環境劇場到雲劇場

「原本的設想，是觀眾會在客家文化主題公園的某個大草原旁集合，他們會被分成不同的小組，跟著演員一起遊走我們設計的幾條路線和景點……」自然而然劇團團長鄒雅荃分享著最初對於《聽風的歌》的構想。「這個環境擁有什麼，它就會說不一樣的故事。」以環境劇場為演出形式，融入五感體驗，如：音樂、舞蹈等，不再只局限於一般的劇場空間，讓觀眾能夠擁有不一樣的觀賞體驗，「現場還會有奉茶或烤地瓜，讓大家可以直接聞到、看到、聽到還有觸碰到這些整個環境裡面本身具有的特色。」然而這一切，卻被疫情無情打亂……預計 10 月的演出，劇本於 3、4 月時即已完成，但臺灣的疫情卻於 5 月時爆發，劇團不得不將展演空間移至雲端世界。擁有製作團隊與觀眾交流互動、Q&A、投票、直播等功能與超過 50 個國家的觀眾使用的「雲劇場」是劇團選擇的線上展演平臺。2020 年，新冠疫情席捲全球，以實體表演為主的劇場產業受到重創，來自馬來西亞、身為劇場人的葉偉良希望能改善此狀況，將實體劇場體驗帶至線上，於是與工程師 Dennis Lee 一同創立「雲劇場」，爾後由臺灣劇場工作者吳維緯引入臺灣。雖然劇團能夠藉由觀眾的留言或是拍手、愛心等表情圖示感受即時回饋，但鄒雅荃認為仍然難以取代在實體劇場的感知，「雲劇場沒辦法取代真實我們在劇場裡，跟演員可能就只有 1 公尺的距離，你還可以看到演員頭上的汗珠。可是我覺得這剛好是一個機會，對於表演藝術產業的工作者來說，可以重新去思考，我們不知道疫情未來會變成什麼樣子？那我們非常有可能需要一直跟它共處，在這個共處的情況下，如果真的未來又爆發了什麼事，我們勢必需要去思考劇場的形式可以有多少種類與怎麼樣可以繼續傳達我們的創作給觀眾。」

**「這個環境擁有什麼，
它就會說不一樣的故事。」**

當《聽風的歌》成為線上展演，隔著一層螢幕，原本用心為觀眾規劃的劇場五感體驗，是否只能全部就此捨棄？鄒雅荃並未因此打消念頭，而是思考著如何將體驗場域移至觀眾家中。於是，澎湃的「風土包」應運而生。「如果是透過一個螢幕再去看戲，我覺得我們拚不過 Netflix 吧！」鄒雅荃笑著說，「人們為什麼要來看戲？除了我們的演出內容外，我們也希望原本環境劇場帶來的那些五感體驗可以同步送到觀眾面前，這也是為什麼我們這次會推『風土包』的原因。」探險地圖、角色 Q 版紙娃娃、節氣籤詩、藥浴包、聯名青草茶包等，將客家文化主題公園的環境特色融入，並希望未來若是觀眾有機會前往客家文化主題公園，也能依照探險地圖的路線，找尋劇中場景，「我覺得比較特別的是青草茶包跟藥草包的來源其實都是客家文化主題公園裡面就可以找得到的植物，我們請四知青草店，萬華的老店，來做特調，就跟他們說我想要有一些客家專門的藥草。因為客家文化主題公園裡他們有民俗植物區、園藝區，所以在那邊其實都可以找得到大風草、客家抹草，我們就會覺得如果人們真的可以帶著地圖、踏進去那個空間體驗一下在戲裡面曾經看過的場景它是在哪裡，做一個對照，我覺得是滿好的一件事。」

為讓觀眾在家觀影也能夠身歷其境，特別推出澎湃的風土包。

大吉

立夏小滿
江河發聲

鄒雅荃：「我一直很想做在臺北客家人的故事，我想找到跟我一樣的人……是不是有人跟我一樣，都會有種在尋找文化或根的感覺？」

「有一個女孩，歷史的浪濤，讓她遺失了重要的記憶，靈魂的空洞處使她發涼，飄呀飄，生不出根、踏不穩路，風吹過來，像喊人的音。」——《聽風的歌》

不少人為了求學、工作或是更好的機會，選擇離鄉背井成為「北漂族」，鄒雅荃即是其中一員，而她待在異鄉臺北的時間，甚至已超過在家鄉新竹的時間。「也是真的會想回家，可是因為做戲劇這件事，其實相對起來，要返鄉，我覺得它沒那麼容易，至少在我那時候的想像裡，覺得好像做表演藝術比較像是在臺北才有機會，所以就一直想著有什麼方式可以讓我回到我的根源？」鄒雅荃分享在20幾歲時，總想著要如何表現自己，但進入30歲後，反而少了一股亟欲被他人肯定的渴望，加上過去曾於波蘭擔任交換學生、澳洲打工旅遊等離鄉、到其他國度的經歷，刺激著她爬梳自己與自身的生長環境，她開始思考著，關於「回家」這件事，「好像就會有一種，可以回望自己某種程度在年少時期的累積，去探問說『我為什麼會成為現在的我？』。」如此的自我探問，成為《聽風的歌》的故事發展根基；忘了自己從何而來、忘了自己的根源，成為主角黃芳的角色設定，藉由自然神靈的引領，透過

「我是_____， 我是客家人。」

童謠、五色棉線想起昔日的回憶，一點一點喚醒在血液中湧動的族群記憶，「她忘了自己從哪裡來，而在這個尋找的過程裡，慢慢地檢視她本來就已經經歷過的文化，她只是想起來了這些東西，在她的身體裡面、在她的血液裡面、在她的記憶裡頭。」

「我覺得大家其實都會很想要去獻給可能在尋找自我認同的朋友們，還有不確定自己是誰的人。因為在我們的人生當中，本來就會遇到很多種不一樣的變化跟路徑，有時候會很迷網，但希望在跟著黃芳一起尋找的過程裡，可以讓大家更知道自己是誰。」關於期望能帶給觀眾的反思，鄒雅荃如此說道，她隨即笑著說，雖然聽起來像是冠冕堂皇的官話，可是是很真切的，「希望可以透過這個演出做一個文化的傳承，因為畢竟客語文化或早期的生活文化一直在消失，我們一直活在現代，其實很難去回溯以前的人們是怎麼過生活的，而我覺得以前生活的智慧其實應該是很值得被保存與流傳下來的。」

「我是_____，我是客家人。」在劇團本次的田調影片中，每位離開家鄉來到臺北打拚的受訪者，如此說著。即使每個人的背景、故事不盡相同，眼神中卻有著同樣的驕傲，如同主角黃芳，或許在人生的旅途中，我們都曾有過迷惘，那麼，我們就在《聽風的歌》中，一起找回自己吧！

「我回來了。」²

註1：「我是誰」為主角黃芳的第一句臺詞。

註2：「我回來了」為黃芳及《聽風的歌》全劇的最後一句臺詞。

1. 為期3天的拍攝時程，其中有2天更是從凌晨4點工作至晚上6點，「很瘋狂，嚴重超時。」鄒雅荃笑著說，「我們有2場戲需要拍清晨的光，所以一定要搶在天光前完成。」
2. 飾演花神鳳妹的戴瑜萱正進行後製配音。