

【翰林驚聲】金枝演社王榮裕 台語導演土地的戲

翰林驚聲

時間：109年 5月6日

地點：淡江大學視聽教室V101

主講人：金枝創立人、藝術總監王榮裕

演講題目：土地的氣，母語的嬌

我們家在台中是一個做歌仔戲的戲班，而我媽謝月霞因為家窮被賣到戲班，跟著戲班有得吃又可以學習演戲，不怕以後沒有工作做，這樣的經歷台灣稱作「綁戲」。後來她續參與電影、電視的演出，2002年，主演楊雅喆導演的《違章天堂》，摘下金鐘獎單元劇最佳女主角獎。

人生就像是一盤棋，人如同棋子一般，你的位置是帥就不會做到炮的工作，要從「知命」了解自己與他人，而我知命的方式是在我接觸現代劇場之後，從表演裡認識自己與世界。

快三十歲時接觸蘭陵劇坊，1988年自蘭陵劇坊第五期表演人才培訓結業，同年進入「優劇場」，演出多部作品，從此我的人生就「再也回不去了」。1993年創立金枝演社，聚集一群志同道合的人來演戲，金枝演社的命名，緣起於我看到一本《金枝》書籍，由英國人類學家詹姆斯·喬治·弗雷澤所寫，這個名字很棒，而且也是早期台灣女性的菜市場名之一，既有人類學的涵養，又有台灣本土的東西，於是金枝演社這個名字就這麼誕生了。

在因緣際會下應邀參與雲門舞集林懷民老師演出最久的作品--《流浪者之歌》，飾演僧侶角色，必須在舞台上定靜不動70分鐘。從一開始到最後都要維持同樣的姿勢，不管風吹雨打、蚊蟲叮咬，這一站就是22年，其他舞者都已經換了三四代了，我還是堅持站在那裡。從1994年站到2016年都沒有換過人，我的人生被林懷民老師找來「罰站」，從34歲站到56歲。我在罰站的時候就在冥想我的人生，從流氓到上班族又成為一個表演者，我站出了我的藝術生涯。

除了演出《流浪者之歌》之外，其他的時間都在導演金枝演社的戲，優劇場每年都要出國表演，我忙到沒有時間去接別的戲了。但是在2019年時，我面臨創作低潮，此時一心戲劇團找我演出劇名為《當迷霧散盡》老年林獻堂的角色。

我在做劇團的時候從中體悟到台灣藝術的美，感受與土地之間的連結，並承襲自母親謝月霞民間戲曲「胡撇仔戲」養份，始以胡撇仔戲的形式創作戲劇。胡撇仔戲就是歌劇(Opera)，是從日本時代就發展的戲劇形式，內容是什麼都可以演，它是台灣文化的寫照，表達出台灣吸納百川的包容，表現出真善美。

金枝演社除了做胡撇仔戲之外，還有環境劇場的表演，1997年全台語演出的《古國之神—祭特洛伊》選在華山酒廠演出，那是公賣局的一個廢墟，我與里長接洽之後決定租下這個場地，沒想到演出後隔天就被帶到警局問訊，筆錄問了八個小時，甚至出動了林懷民老師在內的藝文人士才把我放出來。這事件後，華山就被改成文創園區，由此可見藝術的力量到底有多強大，而《古國之神—祭特洛伊》也入選為中國時報年度「十大表演藝術」。

金枝演社深扎淡水，長年創作與當地山河人文相融，將戲劇藝術與土地、人文連結，架構出在地生命的普羅史詩，是具台灣文化美學特色的現代劇團，多部結合歷史及古蹟空間的創作展演，開啟台灣經典「史詩環境劇場」，從2009年擔綱第一屆淡水藝術節《西仔反傳說》環境劇場統籌製作，內容描述清法戰爭期間，眾多鄉勇為了保護家園所挺身捍衛的故事，《西仔反傳說》是集結公部門、藝術家、和社區民眾，攜手群力打造的環境劇場創作，展現淡水獨有的藝術活力及能量。

2019年改編成戶外史詩劇場《戰祭1884》，在滬尾砲台公園演出，場面十分浩大，由我擔任導演，劇作家施如芳編劇，國家文藝獎得主王孟超、金獎音樂人柯智豪等人傾力打造；傳藝金曲獎特別獎得主許秀年、泰雅族金曲歌手暨文化薪傳獎得主雲力思，偕同金枝首席演員施冬麟、資深演員李允中、高銘謙與張哲豪、音樂劇王子葉文豪等，與百人演員、十年資深素人、合唱團、樂團共同演出，《戰祭1884》重現的不只是「西仔反」的在地記憶；更是屬於這片土地和我們共有的，動人心魄的臺灣史詩印記！文化與地方合作的力量是非常強大的，須創作出屬於地方的精神，而不是隨便套一個模板上去交差，「我的工作就是在舞台上的框架裡面創造絕對的自由。」

另外，金枝演社募資推出「金枝走演·美麗台灣」的活動，走遍全台各個鄉鎮，免費演出給民眾觀看，現已完成209場。當你懂得藝術之後會知道，「『人沒有藝術不會死，但是會生不如死』，這是我從事藝術工作三十幾年的心得。」

每個人一粒種子，都是一朵花、一棵樹，當你知道自己是哪一種花、哪一種樹的時候，就要負責把自己的生命長高開滿，不用羨慕別人，因為你也是唯一且特別的存在，在知命、認命之後，面對困難與挑戰，去想辦法安命，在這之後你就可以創造出自己的生命。（整理／黃律沄）

2020/05/24

金枝創立人、藝術總監王榮裕5月6日蒞校與學子分享戲劇創作。（攝影／游晞彤）