



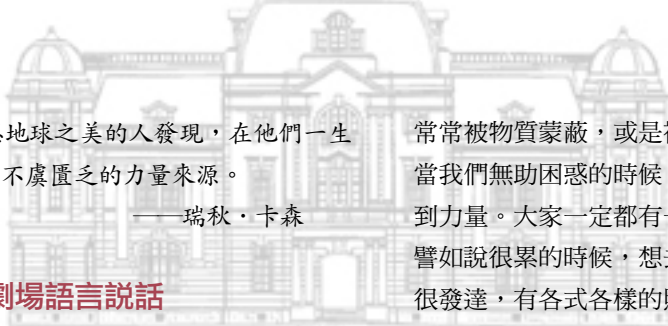
給世界的禮物

〈小森林馬戲團〉

文／陶維均 劇場工作者、夏夏 飛人集社劇團編導

圖／飛人集社劇團、國立台灣文學館

2012年8月4日起一連兩天，由作家夏夏編導、飛人集社劇團擔綱演出的〈小森林馬戲團〉，來到台灣文學館。這齣戲是偶戲，是默劇，人類退位到幕後，演員專心操偶，讓大自然透過劇場語言說話，也希望觀眾可以在戲裡找到療癒的力量。



那些懂得沈思地球之美的人發現，在他們一生中，永遠都有不虞匱乏的力量來源。

——瑞秋·卡森

讓大自然透過劇場語言說話

向來從事詩與小說創作的夏夏，也常常跨領域創作深入戲劇領域中。在書上讀到上面那段話之後，想起自己過去從自然得到的療癒力量，決定要做一齣戲，當作給世界的禮物。「做這齣戲的初衷是想傳達『你是被愛的』這件事。我們生在地球，不論如何都被自然保護著，被愛著。即使有天發生了海嘯地震，可是你被世界包覆這件事，是不會改變的。人和人之間那些善的流動，是不會改變的。」這齣戲是夏夏給大家的禮物。

「希望透過〈小森林馬戲團〉提醒大家，我們

常常被物質蒙蔽，或是被當下的情緒所誘拐。但，當我們無助困惑的時候，我們其實可以從自然中得到力量。大家一定都有一些關於自然的共同經驗，譬如說很累的時候，想去爬山想去看海，雖然科技很發達，有各式各樣的照相跟上傳軟體，但大家還是會拍天空的照片啊！」我們工作疲倦的時候跟貓玩，心情低落的時候抱著狗，這些動物無法以人類語言溝通，甚至一顆樹或一片海，我們會自動調頻成為他們的語言，然後「我們就會覺得煩惱變小，甚至消失了」。

長期從事文字創作，夏夏很喜歡閱讀自然生態寫作家劉克襄先生的散文，從他的文字中得到不少創作此戲的靈感。特別是他早年所出版的繪本《鯨魚不快樂時》，以簡約的線條和句子，深刻描繪出屬於人和動物間共有的感情。

這齣戲是偶戲，是默劇，人類退位到幕後，演員專心操偶，讓大自然透過劇場語言說話。「我們盡可能的重現自然樣貌，而不是卡通化的、讓熊講話啊、貓咪擬人化啊之類的」。夏夏很玄地說，這齣戲其實還是有說話，只不過用的語言並非人類所熟悉。但也因此，故事沒有很線性的結構，不是那種某天某人做了某事的戲，「因為自然本來就不是這樣邏輯的說話啊，而是很多事情安靜的同時發生，這裡有生物死去，那裡有生物綻放。」我們在都市生活久了，常常忘記大海佔了地球多少面積，高樓大廈切割的天際線讓我們忽略雲的形狀，海水如何化作雨雲，花瓣如何飄落下游腐爛，竹節蟲和百步蛇他們移動的軌跡，我們只記得如何在螢幕上砍割生氣的小鳥。

帶著禮物去台灣各處找觀眾

因為沒有語言的局限，從兩歲小孩到阿公阿嬤都可以看看這齣戲。「小朋友從來沒有這麼近距離看演出，很新鮮。大人們看完戲則不約而同的說他們『得到很久沒有的單純美好，療癒的力量』，聽了很溫暖也很開心。」夏夏笑著說。

夏夏找來了熟稔的各門設計，請偶戲界知名劇團「飛人集社」的團長石佩玉協助設計戲偶，大夥帶著禮物去台灣各處找觀眾，「當初希望這齣戲不要只在劇場空間演出，要能演給各式各樣的人看。所以設計了非常機動性、充滿機關的舞台，分裝在三個類似行李箱的大紙箱裡」。看到收藏在箱子裡機關繁複的舞台裝置，很容易讓人聯想到某種大型機械變形工事，但這齣戲的變形舞台跟變形金剛那種單一、陽剛、把所有工業用品都擬男人化的變形方式截然不同，而更像是精巧紙藝的地圖或立體書，微觀一粒沙或一場狗的午睡，捕蠅草或鴨嘴獸感受生物電流的嘴。



一片樹葉，或是一滴水，一個文字都是繁華而又寂靜的宇宙，喧鬧著萬古的秘密與祝福，帶您一同走入大自然中尋找其中的感動及故事。



以光影戲的方式呈現詩人寫作的想像世界，在現實與想像中的模糊地帶，引領大家進入幽黯的森林秘境，探訪森林中的動物們。



〈小森林馬戲團〉演出製作團隊。



演出後的互動工作坊，愛護地球環保再利用，幾個簡單的步驟，節目單也可以做成可愛的手指偶。只要將手指偶的摺法稍作變化，就可以製作成不同的動物造型。（圖／國立台灣文學館）



一棵幼苗逐漸茁壯成大樹，供給食物給周遭的動物，而後又逐漸凋零成一株枯木。人眼中看為無用的枯木，成為五色鳥夫妻孵化鳥寶寶的新家，並且依然孕育著蕁類和蕨類。

另外，夏夏也特別談到「黑暗」，「現代人習慣生活在有光的地方，但其實黑暗和光明，在大自然中是並存的。當你在地球的這一半感受光明，另一半地球上的人就在等待黑暗過去。」當我們明白這樣的巡迴這樣的規律，或許也能夠明白，人生中的低潮沮喪歡愉和高潮都是理所當然，不需要排斥或害怕。「劇場裡面充滿了光線，所以當然也有黑暗，但連黑暗都是我們想對觀眾說話的時候，在黑暗中，其實也發生了很多事，就像在森林裡。」

「我們都覺得我們能力很強，我們可以付出很多，但是演出時，我才發現其實我的愛很少，就像把一杯水倒在沙漠裡一樣少。」夏夏說，這次創作的經驗讓她更知道自己能力有限，也更知道我們理當謙虛，對人謙虛，對大自然也是。夏夏特別提及在成大兒童病房的演出，是她所經歷過的最安靜演出氣氛。小觀眾們推著點滴進場，演出中只聽得到醫療儀器的嗶嗶聲。「但他們都不哭不鬧，很安靜的

看戲。可能看戲看到一半，還會被主治醫生找去復診，然後又迫不及待回來把戲看完。這樣的感覺很特別，你真的會感覺到故事的力量在哪裡，大自然的力量在哪裡。」

為了讓觀眾可以一起體驗到創作的樂趣，〈小森林馬戲團〉的節目單上還有動物手指偶的摺紙遊戲。在演出後的工作坊，小朋友和大朋友們一起發揮想像力，將紙張摺出不同的角度變化，就成了一隻隻可愛的森林動物們。

夏夏期待能有更多人看到〈小森林馬戲團〉，帶著父母或小孩，愛人或朋友。「戲不長，不用擔心看不懂，對待大自然不該如此武斷，我們沒有人敢說自己真的懂海，但我們還是喜歡看海。特別是那些覺得自己累了的人，希望他們可以在戲裡找到療癒的力量。更希望大家不要只有看完戲之後一下下的感動，而是要走進大自然，在每一顆石頭的紋路裡看到故事」。