

讓生命故事流動

Playback——為愛而演

張馨之 著

Day 4 挑戰極限

原本以為新竹場次最吃力，沒想到最考驗體力、意志
力的是連續演三場的今天！

早上七點起床，吃早餐準備出門。今天三個場次分別在彰化、員林跟台中，扣掉交通時間後，其實沒有什麼時間休息。當初有跟小賴討論這樣會不會太辛苦，因為我們都沒有經歷過連續演出，可是我們都想要試試看，真的是試了才知道哭（苦）。

第一站在彰興國中，大夥浩浩蕩蕩地出發，感謝泓俞提供車輛，不然還真載不了所有的工作人員。這場次的演員數量最多，共六名——兆田、一節、大昱兒、北極熊、小賴跟我，其實可以運用 Playback 劇場演出模式就好，但是因為申請的佩怡老師擔心老師們對於這種互動式的表演接受度不高，而且又是學校第一次辦這種活動，所以希望以小賴音樂故事分享會的形式進行就好。在與佩怡老師溝通協調後，讓她知道會先由小賴以歌曲引導，分享在助人工作中如何面對挫折、找到繼續前進

的力量，再慢慢進展到由老師們分享故事，台上演員 Playback 的狀態。所以我們的第一場 Music-playback 劇場模式，就在演員人數五人的狀態下，轟轟烈烈地演出了。

集合時間到，演員也陸續抵達，卻沒看見總是會提早到的兆田！立刻打電話聯繫，才發現他看錯場次，已經到下午演出的場地了！好險都在彰化地區，還趕得及在演出前參與排練。由於今天是第一次運用 Music-Playback 劇場模式，而且兆田跟一節又是沒有參與到新模式創造過程的演員，等兆田一到，演員換裝完畢，我得在很短的時間內讓大家知道怎麼和小賴配合，因為小賴不會下任何表演形式，要由演員自行決定即興的方法用哪一種。

爆笑解放後，演什麼都對

當時的狀況，讓我們在短短幾分鐘內，都解放了！請看！

（註 1）

阿馨：兆田跟一節知道這個形式會發生什麼事情嗎？

眾人：不知道。

大昱兒：（嘆）我剛剛是有簡單講一下，但是因為簡單講就是不知道會發生什麼事。

阿馨：因為這個是沒有 Conductor（主持人）的，這個其實就是演員……

兆田：妳說這個 Opening（開場）沒有 Conductor！

阿馨：整場都沒有 Conductor。

兆田：整場沒有 Conductor！

阿馨：所以你知道為什麼這個形式，因為小賴不會下 Conductor（口誤，當時要說的是form），小賴就是聽完故事之後就會開始演奏，然後會由第一個演員出來，第一個演員做什麼……

兆田：就決定了……

阿馨：比如說第一個演員出來做重複的動作跟聲音，後面的演員就加進來。

兆田：流動塑像。

阿馨：對。然後第一個開始有拉扯的動作，就變成……

一節：一對對。

阿馨：對。

阿馨：然後第一個出來說，阿，好久好久以前，我那一天在路邊看到一場車禍，然後定格就變成……

大昱兒：我看到那個小動物死在路邊，我真的覺得非常難過……

一節：三段落。

阿馨：對～（蹦蹦跳跳回演員區）（大昱兒在舞台中間）

大昱兒：但是有五個人，怎麼用三段落？

阿馨：我剛剛想，五個人就是想辦法……就變成……五段落……

一節：我的天哪

大昱兒：還是出來三個就好？

阿馨：沒有沒有沒有！

兆田：我需要咖啡（邊走邊說走下台）

（眾演員笑）

阿馨：樂天昨天也是這個樣子，他昨天在山林當中學了大合唱跟四元素……

大昱兒：但是他昨天沒有上場！

阿馨：如果是這樣就會變成，因為三段落其實它的原則是
你找出故事中其他物品，所以就變成你有五個東西！

大昱兒：所以是大概按照時序走，故事的時序走……

阿馨：然後如果有人走到布旁邊，摸著布；就要有人站到
椅子上面準備當詩人……

大昱兒：那動作怎麼辦？

阿馨：我管他的，反正找出五個元素就對了！

北極熊：要變成五元素就對了！

一節：重複可以嗎？

阿馨：重複可以！

兆田：沒關係，你們玩你們的，我玩我的！

大昱兒：音樂、肢體，然後布……詩人。

阿馨：就是你選一個元素……

兆田：不要緊張，其實你們，現在比我還緊張，不用太執著……

阿馨：他領悟力很高，就是你發現小賴只唱歌，一個人只用布，一個人只動肢體，就表示你就選一個元素來動作，只動肢體……

北極熊：隨便了啦！

小賴：我覺得我們先 run 一個好了。

北極熊：隨便啦隨便啦！

阿馨：他懂啦，他懂！

兆田：我懂！

北極熊：他只需要拿杯咖啡！

兆田：我有杯咖啡就好了！

阿馨：然後演員反正就是什麼都對了，就對了！

okok

兆田：現在不再有形式的對錯。

北極熊：沒錯，那就這樣子了。

阿馨：現在沒有形式的對錯！

大昱兒：重點就是 Free 了！

阿馨：Free 了！

兆田：我解放了！

阿馨：解放了！

兆田：置於死地而後生的感覺……

（為愛而演——彰興國中演員花絮）

演員們從驚慌失措到接受現實，再進展到豁出去演什麼都好，演出即將開始。

向前走的力量・教師生涯再得力

這個場次最大的亮點就是兆田！光是他的演員介紹就讓我感動得眼眶泛淚，他說著在過去這二十年的教學路上，他無法忘記的挫敗經歷。二十年前，他擔任台北市一個「非學校情境潛能開發」方案的引導員，參與的學員剛從感化院出來，頭都是剃光的。那一天活動是垂降，垂降地點大概距離地面 30 米，他記得很清楚當其中一名學員要往崖邊準備垂降的時候，繩子一直在抖，當時兆田覺得應該可以幫助他，給他的生命一點力量，於是靠近學員。「你要不要休息一下，因為你非常非常緊張，緊張到整條繩子都在晃動」說完學員往前走了兩步，他的

身體還是不斷地發抖。兆田繼續問「你以前曾經這樣發抖過嗎？」他點點頭。「那你以前這樣抖是什麼時候？」「被人用槍抵著頭的時候」這回答像是打了兆田兩巴掌，他以爲自己是厲害的指導員，但其實什麼都不是，他以爲他能理解恐懼，其實什麼都不懂。

「現在當我在教學上遇到學生一個觀念聽不懂，考試考不好，沒有交期末報告，我都會想起這個故事，提醒自己教育是在做什麼。」兆田語重心長的替自己做結尾。

其他演員的分享也拋出許多紅線（註 2），牽動著台下老師的心情，關於面對人生的分岔路、職場適應的困難、忘不了的學生等等，斐瑜老師（註 3）說，看完演員介紹，就像泛起一陣漣漪，也像看到人生的跑馬燈，讓她不斷想起自己是如何選擇老師這條路。小賴彈起吉他，唱起歌來。

原來我不孤單，有人跟我一樣，心裡的漣漪，不斷地跑；原來我不孤單，有人跟我一樣，原來我不孤單，許多畫面都回來了。

透過她的歌聲及吉他聲，讓整個空間氛圍暖和感性起來，演員也陸續出場，完成第一個 Playback 回送給斐瑜。觀眾沉浸在回憶的漣漪裡，接下來小賴面臨到首次擔任 Playback 主持人的第一個難關——面對「等待」。在她以往表演跟分享的音樂

會裡，她總有豐富的故事經驗以及創作歌曲填滿著整個時段，但是在 Playback 劇場，當觀眾聽完上一個分享者的生命經歷，心中會浮現很多畫面跟感觸，此時需要給觀眾空間跟時間。又因為我們演員分享的故事都很深入，基本上很多故事已經在觀眾席間醞釀著。然而還不太習慣「等待」的小賴，不斷說話，試圖邀請觀眾分享故事，在好不容易撐過十四秒「冷場」的狀態後，小賴受不了了，開始分享起自己另一段故事，跟帶領高關懷學生創作有關的心情歌曲。此時我在演員區，真的只能在她背後默默的支持她，因為在觀眾說出故事之前，在主持人說「請看」之前，演員唯一能做的就是，維持中性姿勢，準備好迎接故事。事後也有觀眾回饋說，需要多一點時間，因為台上有人說話時就會想注意聽，其實不太有時間想自己的故事。

終於在小賴演唱完後，坐在最後排的淑媛老師（註 4）舉起手，身為國三導師，正在製作班上的畢業紀念冊，她想起有兩位學生，因為自己太過嚴格而在國一時轉學，她仍收錄他們的照片，並且在臉書上分享給他們。學生說：「老師，雖然以前我覺得妳很機車，但是我現在可以慢慢體會到，老師妳是為我們好的。」當小賴一刷下和弦，兆田就衝出去當一個，他重複著動作跟聲音，想送給淑媛老師一個「流動塑像」；但我有不同想法，這分享已經有其他角色——兩個學生；有物品——畢業紀念冊；還有時序——從國一到國三，我感覺「流動塑像」

還不夠，我想送出「三段落」！這些思考在短短兩秒鐘確定，我第二個衝出去，開始扮演起淑媛老師——「我是一個非常嚴格的老師，紀律非常重要！身為老師有太多原則要把握住，我不在乎學生是不是討厭我，身為一個老師該做的事情就是要做到！」我演完就定格住。其他演員陸續出場，有的扮演畢業紀念冊，有的扮演另一個學生，由於兆田一直不定格，其他演員就持續跟兆田互動。形成一個全新的表演形式——「動態N段落」。

這一段演出，讓觀眾們笑中帶淚，此時一位觀眾舉起手。她邊擦淚，邊說剛剛看演出時，想起只有國小畢業的爸媽……；就在她要繼續說下去時，小賴邀請她上台，坐在說故事者的椅子上。她是雅茹（註 5），是位剛剛結束實習的實習老師，她說著家裡開小吃店，她父親店裡廚房寫了很大的「忍」字，小時候總看著父親忙進忙出的背影，在她邁向當老師的路上不論遇到什麼挫折，都會想起父親的「忍」。雅茹選擇我來扮演她，演出時，兆田扮演父親，身為配角的兆田非常搶眼，其他演員也將小吃店重現在舞台上。

最後一個故事，獻給剛回到彰化家鄉的阿淼老師（註 6），他分享著選擇離開桃園回到家鄉，有失去但沒有後悔，失去的是沒法陪桃園班上學生畢業以及一段可能的戀情，但得到的是能陪伴家人，以及見到 72 歲父親驕傲的臉龐，還有父親喜悅地

跟左鄰右舍分享「我兒子考上老師了！」我們演出時，呈現了那群孩子從一開始討厭阿淼老師，到最後喜歡上他；我很喜歡那時候在台上，跟其他演員演出國中生，胡搞瞎搞惡整老師的橋段；也呈現了選擇要留在桃園還是回到彰化時的矛盾拉扯，搶眼的兆田再度演出父親，我和一節拿起紅布當作榜單，兆田抖動著手提名，口中說著「好，好，人生就是個好！」

演出已到尾聲，謝幕後，邀請在場老師相互採訪。現場氣氛也很熱絡，和開場時的冷靜氛圍完全不同。馨爸也去採訪申請人佩怡老師，此時佩怡老師已經感動到哭了。「我覺得我非常感動，不知道這活動在我們學校嘗試，會有這麼多的老師願意敞開心胸，把他生命深層的故事跟大家分享，我也感謝劇團可以透過這麼深層的演出，從我們的內心裡頭去引發出大家的共鳴。我們學校從創校十幾年來，其實從來沒有過這樣子的一個活動，給我的啟發是，我未來會更 open mind，會更開放去嘗試一些新的東西。」

完成早上場，趕緊收拾器材、小小慶功後，繼續下午行程。抵達育英國小，匆忙吃便當，趕緊布置場地，下午的演出兩點就要開始。下午的演員有北極熊、Duma 跟小西瓜，大昱兒則先趕回醫院上班，明天請假再來。一節則因為這場次服務的觀眾是彰化縣輔導諮商中心的心理師們，都是她認識的，她實在太害羞，於是選擇下午當工作人員就好。

同場加映

註 1：彰興國中極短篇

<https://drive.google.com/file/d/0B8tfeBFVfopWa29TVU5iN19Hcnc/view?usp=sharing>

註 2：故事的「紅線」就像是有故事分享出來，牽動到其他觀眾人生故事中的某一個片段，像有條無形的線牽起彼此。一個故事裡頭會有很多條紅線，例如情緒、故事情節、角色人物等，都會引發聽故事的人聯想到或回憶起相呼應的故事；這個場次其中一條紅線，是一開始淑媛老師分享了兩個學生在國一時轉校，牽動到最後阿森老師的故事，他是轉校老師，從桃園轉回彰化。主持人越能察覺紅線，就越能引導觀眾分享，順著紅線或是擴大紅線的範圍，串聯起個人跟個人、個人跟社群。

註 3：斐瑜老師分享片段：

為愛而演 2015 彰興國中往前走的力量劇場（三）

<https://www.youtube.com/watch?v=VqhDX8uWGzI>

註 4：淑媛老師心情：畢業紀念冊

為愛而演 2015 彰興國中往前走的力量劇場（四）

<https://www.youtube.com/watch?v=wokjLcIRtrA>

註 5：雅茹老師故事：父親的忍

為愛而演 2015 彰興國中往前走的力量劇場（五）

<https://www.youtube.com/watch?v=tiNhyYyhF9Q>

註 6：阿森老師故事：選擇回家鄉

為愛而演 2015 彰興國中往前走的力量劇場（六）

<https://www.youtube.com/watch?v=RoZji2F37cE>

重「心」出發・灌溉愛的力量

下午的場次，有著冷色系色調。觀眾都有著心理師背景，這類助人工作者在群眾前訴說故事時，必須區分清楚可以說的是什麼，若是牽動到的故事涉及個案，工作者須遵守保密的倫理規範。這次巡演又採取公開紀錄的模式，因此產生了說與不說、能說什麼的拉扯。

這場次我擔任主持人，我試圖透過輕鬆的言談以及簡短互動，消除觀眾的緊張，能夠享受自己的故事被服務，據說有點綜藝效果。演出及訪談過程中，其實所有參與的觀眾都很友善，也對演出表達出接納及興趣。第一位分享的是觀眾中唯一一位社工宏維，他分享著剛踏入社會不到一年，很好奇自己除

了做社工，還能做什麼？因為我在演員介紹時，分享了我自己從職能治療師這行業轉換到自由工作者的心路歷程，和宏維產生共鳴。

接著是目前實習中的瑞齡分享了實習過程，一開始的輕鬆，到開始接案、工作量越來越多，多到幾乎沒有休息時間，就在快要疲乏時，在路邊看到一個孩子玩耍的背影，想起自己的初衷，想起當初想要成為助人工作者的自己，想好好陪伴孩子。「給你很多很多，用我生命的所有，讓你一直奔跑、一直奔跑，那麼快樂。」擔任樂師的小賴作結尾。

曾經是老師的琴琴，多年前在教育現場發現自己很想要陪伴跟解決學生的問題，身為教師的角色卻辦不到，因而轉換跑道，考研究所、念書實習以及努力考上諮商師，對她來說就像是蛻變的過程，也像是終於上了跑道，即將要起飛。琴琴選Duma 當主角演員，場上散佈著椅子，象徵著這趟轉變的旅程。

阿偉（註 1）接著分享自己一路念諮商心理，之前在念研究所的他，曾經因為逃避寫論文，休學半年，讓自己去打工換宿。我問他，為什麼又回來了。他說，在花蓮一個社福單位做志工時，發現自己很擅長跟孩子互動，之前他其實不清楚為什麼要念諮商，也不確定自己能幫助誰，但花蓮的經歷讓他發現自己可以跟孩子工作，可以幫助他們，於是又回到研究所繼續面對論文。「我在哪裡？這是哪裡？怎麼走，怎麼走……」由

小賴的歌聲開始，小西瓜扮演著阿偉，北極熊用紅色布纏著主角，象徵著論文的惱人及捆綁，在主角終於掙脫後，曲風一變，成為自由自在的輕鬆曲調，到最後重新回到論文面前。

「找到一個可能，找到一些力量，現在我有點方向～」

最後分享的是小熊老師，她說孩子喜歡這麼叫她。她想到的是一個從越南回到台灣的孩子，因為在學校適應不良而需要輔導。和孩子互動的過程，她聽見孩子說起在越南的生活，是多麼豐富跟快樂，可以做好多事情、展現好多能力，可是在台灣學校中卻很不快樂，什麼都不能做。她開始產生疑惑，到底讓一個越南的孩子變成台灣的孩子，是對還是錯？她好像成為拿著框框去框住孩子、限制孩子的人，而不是讓孩子成為更好的人。聊到最後，小熊老師發現想要把框丟掉，想要成為一個不一樣的諮商師。「如果可以，我不要這樣，如果可以，我想看到你飛翔，快樂地歌唱～」

當初受邀來是希望能服務心理諮商工作人員所遭遇到的困難心境，雖然沒有服務到位，卻聽到這群心理師分享了在生涯選擇的轉折點、找到初衷的瞬間以及想要突破現有的框架。或許原本設定的主題適合的是在成長團體中運用 Playback，過程不攝錄影，並發展出合宜的保密原則，因為基本上保密原則越嚴謹，在團體中能處理的議題就能越深入。此時就不是開放式的劇場，而是內部諮商輔導模式。在我的操作原則下，劇場模式

就是可以公開，說故事者是有意識地選擇可以讓大家知道的故事，非常坦然。這也顯示出公開劇場能做到的範圍，或是希望人們能夠接納的範圍，我們相信沒有什麼不能說，不論說什麼我們都能 Playback。因為 Playback 其實目的不在於解決問題，而是真誠的陪伴！這次的服務也讓我更加確定 Playback 劇場在服務不同議題時所需要具備的條件。

同場加映

註 1：阿偉在半年後，重新看當初的故事片段，他說能透過 Playback 將故事重演，提醒了自己某些很重要的時刻不能忘記，在演出過程中也經過演員們的重新詮釋跟部分改寫，有著不一樣的收穫。想對自己說「勿忘初衷，要成為一位可以貢獻社會的心理師。」

影片：為愛而演 2015 彰化縣學生輔諮中心重心出發——灌溉愛的力量劇場（四）

<https://www.youtube.com/watch?v=-78uvSh0r5g>

就算累也要繼續前進

完成下午場的時候，深刻體會到連續演出的感覺，加上需要趕場，沒有充足時間吃飯休息，非常消耗能量，加上我們不是重複演固定劇碼，每一場都需要聚精會神、高度專注的聆聽觀眾／說故事人的分享，根本就是一場精神力的馬拉松。

下午五點前從員林出發，前往台中弘道老人福利基金會（簡稱台中弘道）。晚上的場次原定六點半到八點半，因為場地所在地的大樓九點前就會熄燈。本來預計五點半抵達基金會，六點吃完晚餐，還有半個小時進行演出前準備，但是有一組演員爲了帮大家買便當，遇到交通尖峰時刻，在車陣中焦急著，好不容易來到場地時也幾乎累壞了，此外台中弘道的工作人員們則爲了晚上留下來看演出，還在辦公室趕工加班！他們也都還沒吃晚餐。考量到演員們的準備以及希望觀眾們吃完晚餐再看演出，我們將開演時間延後半小時。

這場演出由小賴聯繫，因爲台中弘道的社工——國慶是她的學長，國慶對於戲劇跟音樂形式都很有興趣，想透過演出讓同事們有機會參與，像是做內部互相交流、重新思考自己助人的初衷，平常大家一起工作，很少有機會分享故事，有這機會是一定要把握的。這群社工一部分接觸的對象爲身心及經濟狀

況較好的志工長者；另一部分社工則會服務到家庭相對失功能、經濟、身心狀況較差的長者。

便當來臨前，我們已經在現場的人員也沒有浪費時間，忍著飢餓將會議場地變化成演出場地，讓觀眾從辦公室上來時，眼睛為之一亮，形成一股進入到另外一個時空的錯覺。這也是劇場的魔力以及我所喜愛的元素；在不同的場所引發人們不同的互動及反應。當便當終於到來，我們已經剩極少時間可以進食，小賴則是根本吃不下飯，因為她是晚上的樂師主持人，比單純當樂師更焦慮緊張；我則在馨爸馨媽的監督下扒了幾口飯，同時確認其他演員們的身心狀態。演出前的排練，又是一陣爆笑。因為雖然早上已經運用過 Music-Playback 劇場模式，到了晚上這一場，也才第二場而已。暖身時，我坐在觀眾席負責說故事，讓台上演員們可以演練，培養這場演員們的默契（註 1）。

北極熊：馬上笑場，大家笑翻了

小賴：所以一開始演員會先分享，我要先分享嗎？

阿馨：妳不用

小賴：我不用，好，那就是聽完歌了以後呢？我們就看現場有沒有人想要分享一點心情？

阿馨：我快累死了～（眾人笑）我真的好累，可是那是你累你又覺得很開心，就是，你知道你在做一件很開心的事情，可是你真的好累好累，然後你要撐著撐著的那種累的感覺。

小賴：好（此時北極熊做出我也是的麻吉手勢，讓小賴笑場了）請看……

樂師吉他：我真的好累，但是又好享受，我真的好累，但是又好享受……

（小賴唱一陣子，演員都沒有人出來……直到）

北極熊：（唱）我懂得那種感覺，那份累的感覺（北極熊笑場……阿馨笑到翻過去）。

北極熊：過分，這叫我怎麼演下去！

Duma：（唱）要撐住啊～要撐住啊～～

北極熊：（唱）我真的演不下去了……

小西瓜：（唱）我好累！

北極熊：（唱）我快瘋掉了！

小西瓜：（唱）好累！

一節：（唱）要往前！

（當時我真的感覺整體合音好好聽！就像一群瀕臨崩潰的演員！哈哈）

阿馨：我也沒有那麼苦啦！真的……

阿馨：不是，黃國峰，我笑是因為你真的唱的很好聽。

北極熊：我不想演了（離場貌）。

阿馨：（前去拉住北極熊）真的啦，我想說……

北極熊：你們也可以接下去耶！

小賴：他有內心戲耶，內心戲！

阿馨：他完全就是 Match 那個 Key，我想說真的 Amazing，

你知道嗎？

Duma：不是笑你啦！

小賴：我覺得你完全在講自己的心情。

北極熊：我還可以自己隨便加詞，隨便都可以。

阿馨：而且很好聽，就是這種調，歐，你厲害，你厲害！

馨爸：是小賴先笑（旁觀者清，平常只顧著哭或顧著笑的

馨爸終於開口，一開口就打槍小賴）。

阿馨：小賴先笑的……

馨爸：我才笑的……

北極熊：你們知道嗎？你們笑完之後，換我笑，後面所有

的人都在笑，一個比一個還要開心！

阿馨：（笑到再次翻過去）哎呦喂呀，好啦，趕快繼續

啦！

小賴：好，那再來一個心情，再來一個心情，有沒有人再

給我們一點練習靈感的機會？

阿馨：出個難題，我來出個難題。本來就是來到這邊的時候就是已經很，本來是很從容的，然後，後來小西瓜就說塞車，然後後來當她說她到的時候才發現說已經六點了；就是本來很從容，然後突然變就是要很趕著要吃飯，然後很趕著要去準備今天演出的內容部分。

樂師演奏：準備要去演出啦，期待著，但是有點迷路，就有點來不及……

（演員沒人出來，小賴彈到笑場……終於……）

北極熊：（唱）我都一直好趕好趕，好趕好趕……（邊原地小跑步邊喘邊唱，唱到都沒其他人出來……變成邊走路邊唱……）

北極熊：（唱）好趕歐，怎麼沒人哩？到底要趕到去哪裡？怎麼都沒有人呢？到底

Duma：拿了一塊布……

小西瓜：（唱）慢慢來……快點快點快點……慢慢來……快點快點快點……

一節：（唱）時間不等人，不能人

阿馨：（笑翻啦）

北極熊：這個一切都是……怪！

阿馨：可是我可以體會坐在這邊當觀眾那種驚喜，就是連我這種這麼資深的 Playbacker 我都不曉得你們會幹嘛！

北極熊：現在的一切都是假的！

阿馨：我想問一下，當小賴還沒有彈吉他的時候，你們想到的是什麼？

小西瓜：轉型！

阿馨：所以如果你們有先想到，你們就先出來，小賴就會知道了。

小西瓜：因為後面就接不上了，所以看看別人。

阿馨：因為轉型跟大合唱都是小賴沒有辦法靠樂師先做出來的東西，有沒有。那小賴妳知道轉型嗎？

小賴：我知道，我也覺得應該要轉型，但是……

阿馨：對！

小賴：就是音樂很難。

阿馨：所以當妳覺得很難的，妳就讓演員先出來，當妳覺得很難的，妳就是一個眼神過去，演員就知道要先出來了，我覺得這是個默契，因為其實我們已經有合作一場了，就會知道有一些是演員要先出來的。

小賴：但是我那個是不是也可以變成四元素？

阿馨：也可以的。

小賴：因為我把整個……

阿馨：但是又有個出來唱歌了。

北極熊：對，又是我。

阿馨：剛剛其實，剛剛其實是五元素啦，有一個唱跳歌手
（笑）……

小西瓜：你可以出道了耶！

北極熊：一切的一切都～

此時觀眾進場了，排練就立即結束。我知道演員已經準備好了。因為我相信在場上能玩（Play）的盡興，就能 Playback 的流暢。

演進心坎・釋放舞台魂

或許是因為晚上的氛圍，也可能因為大家有點疲累，左腦的理性思考轉弱，變得感性許多，演員介紹時的故事更加深刻，觀眾後來分享的故事也流動出了很多人的眼淚。

你帶我走入一座森林 被名為瘋狂的世界
那裡有笑聲和眼淚 還有幽默感和孤寂
經常聽見心在吶喊 歷盡風霜的模樣
一直都想說聲謝謝 你們勇敢的分享

帶我看見人世間的悲與歡 不同年齡和背景
殘破離散的複雜困難的 都還在這裡
盼～想～望～闖 還沒放棄
盼～想～闖～闖 要找到存在的位置（註2）

小賴首次分享帶領一群精神障礙者創作音樂的故事，以及分享她的姑姑跟奶奶也是精神障礙者，當她們還在世的時候，小賴還不懂得如何接近、認識她們，長大後有機會服務這一群人，認識這一群愛唱歌、愛笑也愛哭的人，終於感受到原來彼此是這麼靠近，像是透過他們和姑姑、奶奶們靠近。或許因為我之前在醫院就是服務這樣一群人，小賴的分享以及歌曲牽引起我的故事，故事在心中不斷撞擊，等不及要出來。

原本我應該要等到北極熊、一節、小西瓜跟 Duma 介紹完，當最後一個介紹的，但我在小西瓜說完捨不得阿公住到安養院的心情，和其他演員 Playback 回送給她後，我就自顧自地說起故事來，說起那位我永遠忘不了的個案（註3）。

八年前，我在嘉南療養院當職能治療師，那時我才工作兩年多。這個個案教會我什麼是同理心，也改變了我往後的道路。那是在一個晚上，我們爲了白天有能力在外面支持性就業的個案們，進行夜間成長團體，協助他們度過就業的適應期，他是其中一員，復原狀況很好，近年來症狀穩定，也能自行服

藥，通常這類型個案不會繼續留在醫院，而是要出院回到社會生活。剛好那一次團體要訂新年新希望，他寫了一個新希望在春聯上——「回家」他說：「我知道這個希望永遠不會達成，但是我還是想要把它寫上去。」我好奇地問，為什麼不能回家，他說：「我的老家在屏東，因為我發病的時候做了一件整個家族都不會原諒我的事情。」我繼續問，什麼事情讓他不能回家？

他說，因為他是典型的精神分裂症（現在叫做思覺失調症）的個案，就是他會有幻聽、幻覺跟妄想，他說他那個時候發病的症狀是，會聽到妖魔鬼怪一直在他耳邊說家裡有妖怪，那個妖怪會傷害他們全家人。在他發病最嚴重的那個晚上，他看到那個妖魔鬼怪真的在他家，威脅著要傷害他們全家人，除非他可以勇敢起來去除掉那個妖怪。所以他就到廚房去拿起了菜刀，爲了要保護他的家人，就把那個妖怪除掉了。他害怕的昏過去，當他醒過來的時候卻躺在醫院裡面被五花大綁，醫師告訴他，他拿菜刀砍的是他媽媽，而媽媽已經過世了。

這就是他回不了老家的原因，他說他知道整個家族都不會原諒他，他自己也沒有辦法原諒他自己。他現在這麼努力工作，就是爲了讓家人不用再幫他付健保費，不用再幫他付住院的費用，這是他這輩子覺得唯一可以幫他們家人做的事情。

我是第一次在演出場合說這個故事，當時我邊說邊顫抖，其實很想哭，我永遠忘不了他的樣子，他說這段經歷時的平靜、淡然、無奈，還有一絲盼望，他的分享讓我貼近這群人的生命，或許也埋下了我現在持續做故事劇場的種子。

當我說完，小賴已經是流淚的狀態在 Playback，然後接著要開始主持，因為我們之前講好小賴是第一個，我是最後一個分享，中間演員的順序沒有排定，可能是我太激動或是累過頭了，沒注意到還有 Duma 沒分享。好在 Duma 臨危不亂，很自然地站出來繼續說她的故事，讓我們平安地度過開場的小失誤。當 Duma 分享完，小賴的心情跟眼淚也整理得差不多，可以好好主持了。

首先一位觀眾——五十分，分享了不知道什麼時候可以拍手的心情，因為演員們說的故事都很深刻，拍手鼓掌好像不適合，以及發現到原來故事是可以這樣分享的，以往聽廣播、看電視、電影或廣告，通常都是單純聽，沒有看過現場有歌曲跟演出的回應。當我們 Playback 回送給五十分，她非常的驚喜，直說：「這是套好的嗎？」

劇場的氛圍由開場時的感傷及深刻，瞬間輕鬆起來，小賴邀請在場觀眾們介紹自己，因為有些觀眾不是基金會的社工，甚至有一位是早上彰興國中場次的觀眾！他強烈推薦他的女友

來看演出，她的女友是家扶的社工。在驚喜連連的介紹聲中，第一個故事產生了。

她的名字叫早餐（註 4）。她說從聽完演員介紹，腦袋中就一直浮現「初衷」兩個字，她想起自己的求學歷程，從原本考商科，落榜，在重考的時候因為看到一本雜誌介紹助人工作者，她轉向社工系。當小賴在訪談過程中，她開始說起自己的母親，原來真正的初衷不是那本雜誌，而是一直從事志工的母親對她的影響，而母親也是身心障礙者，無形之中影響了早餐走上這條助人的路。當我們回演後，早餐回饋說：「坐在椅子上真的很神奇，因為我一直想到的是初衷，原本沒有特別想說要分享比較私密的事情，但是坐在上面真的會有一種，一步一步被引導回想到那初衷的感覺。」早餐還說，很感謝小西瓜扮演她，因為髮型跟學生時期的她很像。

第二個分享者是肉魚（註 5），就是那位家扶的社工。她分享著自己小時候單親家庭長大，現在服務對象很多是單親的孩子，當社工的過程中發現找不到自己，也覺得自己很沒有價值，好像自己在交朋友的過程中，總是擔心別人不喜歡自己，會用很多方式討好其他人，反而造成朋友的壓力。在服務孩子的過程中，似乎漸漸找到自信，看見孩子們的眼神，感受到自己還是有能力去愛，自己也是值得被愛的。肉魚選擇我來扮演她，當我在聆聽她分享時，內心湧出很多情緒跟感受，在演出

的過程中，其他演員創造出一種情境，所有人都對我使來喚去，而我卻做什麼都不對，當一節扮演的配角落下一句：「妳這樣子我們很累誼！」我瞬間語塞，此時小賴開始唱起歌來「怎麼樣才能夠變成自己的樣子？怎麼樣能夠被別人喜歡，如果我只是我？」而我也在情緒累積到最高點時，哭著說「我只是要有人肯定我做的事情而已啊！」接下來就是邊哭邊演了。我邊說著獨白，其他演員在舞台另一側用肢體動作呈現我內在的情感。身為演員在台上，我已經不是我，而是故事中的主角，在故事中，主角仍感受到愛的力量，於是我也在舞台上努力站起來，打起精神來給我應得的。

這場戲我演得非常忘我，肉魚其實才分享四分鐘，我們卻演出了七分鐘之久。後來巡演結束後，我看著每一場的表演逐字稿時，每到這一段，看一次就哭一次，那場次同時有四台攝錄影機作業，也捕捉到台下觀眾們的淚水。這個故事之所以這麼深刻，我想是因為這不只是肉魚一個人的故事，而是每一個人在內心中都存在的一部分——渴望被喜歡、渴望被愛。當肉魚分享時，勾動我內在那一部分，我就像是鬆開那部分的自己，和肉魚的故事交融在一起，在舞台上釋放。那時不是用腦袋思考台詞該說什麼，而是任由情緒發展，加上其他演員們營造的人際氛圍，刺激我做出反應，所有的互動都是我們共同創造出來的。

最後一個故事，是由五十分（註 6）訴說從電視台工作，轉換跑道到弘道基金會的歷程。當初在電視台工作，想要做對社會有意義的節目，卻被長官說這樣餵不飽人，賺不了錢，她發現這樣沒有辦法讓大家看到社會良善的一面，因而離開。因為不老騎士的活動與弘道基金會結緣，她見識到這個領域的人，真的很不平凡，也真的是沒有錢，很需要靠募款支持，那辛苦是她以往想像不到的。以往在電視台的五光十色，到基金會的質樸刻苦，五十分分享了她的信念。演員們在台上也呈現了收視率與社會責任的拉扯、募款的困難以及大家一起努力讓社會更好的熱情。

這個夜晚，我們一起經歷了深刻的故事，我也再次經驗著邊演邊哭，演完後回到中性姿勢，繼續迎接下一個故事的演員狀態，非常的過癮，此時也感受到演員們跟小賴越來越有默契，能呈現的劇場層次更多元了。

這是北極熊、Duma、小西瓜以及工作人員泓俞的最後一場，畢竟許多演員都有正職工作，無法請假太多天，他們得用自己的假、自己的時間，跨出自己的工作崗位。當他們被採訪時，完全處在興高采烈的狀態，看不出來一整天奔波的疲累，這也是 Playback 的特殊能力，不是耗電而是充電！身體疲累，精神卻飽滿的嚇人，實在是太深刻了。