

主講者：蔡柏璋	職稱：藝術總監
台南人劇團聯合藝術總監	
演講題目：與劇場導演面對面系列（一）	
日期：103 年 10 月 27 日 14：50-16：40	地點：P102 教室
演講內容摘要	
<p>蔡柏璋，台大戲劇系第二屆。英國皇家中央演講戲劇學院(RCSSD)音樂劇碩士，台南人劇團聯合藝術總監及台大戲劇系兼任講師，主授聲音暨演說。曾赴美國定目劇團&莫斯科藝術學院(MXAT)進修。</p> <p>他是當今台灣劇場最受注目的全才創作者，編導演唱俱佳。</p> <p>本學期校外觀劇，其中一齣就是由他編劇、主演的《Q & A 二部曲》。在結束台北演出的第二天，他即到銘傳來座談。由於聽講的師生幾乎都看過他的新作，因此這場活動別開生面地以問答方式進行，由同學提問，蔡柏璋回答，反應熱烈，欲罷不能。</p> <p>以下是部分同學對於這場演講活動的回饋：</p> <p>莊侑承：</p> <p>很喜歡和蔡柏璋老師相處的這短短兩個小時，老師不吝嗇的回答了各式各類的問題，有很多我從未想過或者無法想像的事情，經由他的口中道出，讓我認識更多關於這個世界我這個台灣人不知道的事情，而他再次提到「最可怕的不是生離死別，而是遺忘」，我才慢慢地感覺到這句話背後的真正意義，而當我試著問自己爺爺的聲音是如何的時候，發現好像真的記不太起來了，才認識到Q A 二部曲更深的地方</p> <p>這次的座談會不只充滿歡笑聲，也對我的認知和小小心靈引起波濤陣陣。</p> <p>許原彰：</p> <p>感恩蔡柏璋老師來銘傳與我們交流，一開始只是想說就像一般演講一樣，只是在下面當個忠實的聽眾，不會有太多的交流。蔡柏璋老師卻用聊天交流演出Q & A的想法，與創作的過程，真的大開眼界！從喜歡看戲到慢慢了解戲劇，創作與演出的過程，真的讓人很感動！</p> <p>陳品融：</p> <p>第一次在課堂上看完首部曲就深深為此著迷，抱著期待、興奮的心去看Q & A 二部曲，又能在隔天聽到蔡柏璋老師關於創作心得與劇場點滴的分享，真的是一件很棒又難得的一次機會與經驗。</p> <p>整場演講中讓我最印象深刻的就是「沙發客」這段，透過蔡老師遊走世界各地的經驗，就好像戲裡的對白像是在陳述我們人生當中所出現的各種問題一樣，讓我們可以更貼近這齣戲，蔡老師在演講當中提及了他帶給觀眾的東西並不希望我們照單全收；而是要我們消化吸收，進而去引發、演化成更多的東西。我想這正是我們這個時候該去探討及省思的問題，再次謝謝老師給我們機會去認識台南人劇團以及蔡柏璋老師的創作分享。</p>	

林鈺婷：

這次的演講經驗令人感到很新奇，因為前一天才看了由蔡柏璋老師所編寫的劇本及蔡柏璋老師本人演出的 Q&A 二部曲，就能馬上與蔡柏璋老師面對面，而在演講中，許多同學所提出的問題，同時也是我所疑惑的，例如：一個人失憶後，真的會忘記自己的性向嗎？個性真的會有一百八十度的轉變嗎？因為這些是我們生活無法觸及的世界，因此這個問題還是沒有答案，但卻帶給我們啟發。而蔡柏璋老師所分享的沙發客生活，讓我也開始產生想要「出走」的想法，人與人之間的關愛與關心，可以很簡單可以很自在，為別人著想是不是很難？還是只要有心就做不到？而人類是個要到異地才能激發自己的動物，老師也說了他的沙發客旅遊正是因為他嚮往刺激的生活，而在地感受文化與思想的衝突，或許正是刺激創作的靈感的一大力量。老師回答了許多關於 Q&A 二部曲的問題，但我其實更喜歡老師所分享的生活與創作的心得，在聽老師所分享的事物時，總是羨慕又沮喪，希望有一天能夠跟老師一樣去享受旅程及人生的變化多端。

賴宇柏：

非常感謝蔡柏璋老師前來演講。蔡柏璋老師很平易近人，他所分享的沙發客心得讓人覺得是個奇特的經歷。在他講解後，我更加了解這齣戲劇的內容，並且知道編劇跟演出有許多矛盾跟問題需要解決，謝謝蔡柏璋老師的演講。

陳亦嘉：

看完蔡柏璋的戲劇，又讓我對舞台劇有另外一層的了解。雖然我沒有看戲的習慣，但因為我很喜歡看電影，所以對我來說，戲劇也頗有興趣。

一開始老師在課堂上先播放 Q&A 的首部曲，跟二部曲比較下來，首部曲的劇情緊湊，環環相扣，從一個失憶角色，慢慢帶出其他身旁的人物個性、過去又或者是身家背景。相較之下，二部曲則是較為保守的敘述嚴啟爺的過去，還有劉億失去記憶之前在柏林的生活等。很多劇中場景，都是從德國柏林或是英國倫敦取景，對於暑假剛去玩倫敦觀光的我來說，似乎是格外有熟悉感呢！不管是地鐵的樣貌或是車廂內廣播聲音又或是月台的警示聲，都不再只是從西洋電影中看到的那麼有距離。

蔡柏璋導演的戲劇，很多刻劃人性還有人與人之間相處模式的描摹，都令我非常印象深刻。若是有三部曲，我絕對會購票去欣賞！也感謝老師讓我們有這個機會和大導演面對面的談話還有聊天，非常難能可貴！

許貞宜：

過蔡柏璋老師的兩部戲，RE/TURN 與 Q&A，讓我很佩服蔡柏璋老師。

很幸運能有機會可以聽到蔡柏璋老師專門來學校演講，在這之前一直以為老師是一個個性獨特的藝術家，但是他實際是一個親切、開朗又幽默的大男孩。在演講的過程中，老師並沒有表達太多他自己的理念。反而多於表達他的生活旅遊經驗，卻能讓我主動想要思考，在老師的人生經驗中能讓我得到的收穫。

這是很值得、很榮幸的經驗。非常期待之後聞老師特地安排的戲劇與演講。

柳怡茹：

有機會聽蔡柏璋老師分享他創作和演出的經驗，真的感到很榮幸！讓我想從生活中尋找靈感，也希望可以有機會到國外體驗不同的文化風情。我原以為二部曲會和首部曲一樣，每一幕都會有個爆點，讓觀眾的心情慢慢激昂起來，所以當我發現二部曲是這樣的慢步調和充滿更沉重的氣氛時，內心有一絲的

失落，總覺得差異太大了，但是聽完演出當天的說明會及課堂的解答，讓我比較能理解這樣安排劇情走向的原因，多重時線的布局，讓 Q&A 變得更有可看性，也讓觀眾可以與主角們的心情更有共鳴，更加了解他們之間的關係與糾葛。

在課堂上，除了劇情問題得到解答外，蔡柏璋老師也和我們分享他的創作、旅遊、當沙發客經驗，讓我更相信從不同的文化環境，可以獲得不同人生體悟的這個理念，加上年齡心智的成熟等，都能成為我們創作和品味人生的元素，就像舊地重遊時，一定能感受到某種程度上，人事物的改變一樣，都會是成長的證明，這讓我覺得很新鮮、很有趣，讓我嚮往也嘗試一次，若有機會實現，我期待這些經歷帶給我心智上的改變，因為我想去探索世界和自我，從中學到一些寶貴的經驗。

當蔡柏璋老師提到，當一部戲的評價是正反兩極時，這齣戲才是成功的，這段話讓我想到之前看到描述關於做人處事的文章，我覺得兩者的觀念有些相似，我認為改變的契機和理由，就在於那兩極的評價，唯有爭議，才能促使一切向前進，將成功的機率提高。

首部曲的震撼激昂，二部曲的緩慢沉重，不同的情緒感受，反映出時光心智的更迭，也凸顯出這部戲在架構上的完整，把所有情節以合理的方式串起，又收尾在令人期待的地方，這讓我更期待三部曲的演出，也希望自己能獲得更多的心得，隨之成長。

詹青憲：

很慶幸自己有這個機會能跟蔡導面對面的溝通，除了提出對 Q&A 的問題外，也從他身上獲得了很多對生活的看法，謝謝老師替我們邀請來了蔡導，不僅圓了一個粉絲的夢，從此對於舞台劇這門藝術更是欣賞。

林育溱：

我要自首，秋天這個走向是我提議的，哈，膽大的鄰座同學幫我問了出來。

很感謝蔡柏璋老師不介意我這個奇怪的思維，真的分享了有關「秋天」的背包客旅程的趣事。

聽到他的旅程中認識了一輩子的好朋友，相當地羨慕，人生難得一知己，朋友易找、知音難求，我很喜歡他說的和編劇朋友各自在咖啡廳編寫自己的劇本，再互相討論的感覺，很有畫面感。

座談過程很愉快，雖然大家一開始有點小膽怯，但後來幾乎是問到欲罷不能，很开心我榮幸的成為最後一個問題的發問者。關於舞台的設計跟編劇時的手法一直是我感興趣的地方，而這次舞台的設計，超現實的手法，不同時空出現在同一畫面，以及背景音樂跟畫面的衝突感，都是我覺得很棒的地方。很开心聽到蔡柏璋老師為我解答以及分享，我也覺得越加悲傷的畫面，用歡樂的音樂襯底，會更凸顯那種悲涼感。

尤其是想到 Stefan 跟劉憶，或許未必會再有這麼契合彼此的合唱時，更加地惆悵了。

然後蔡柏璋老師說，他覺得他是本空白的書，上面的文字是他遇見的人所填寫上去的。人生的確像一本書，但之前所聽見的都是自己是唯一的作者，而蔡柏璋老師給了很新穎的思考，他是本空白的書，他人生這本書上，有很多很多人一起，為他填上一筆。很特殊很棒的思考，與其人生的作者是自己，我更贊同他的空白書說法。

楊昕：

能在 Q&A 二部曲結束後，參與蔡柏璋老師的演講真的很榮幸。這次的演講很輕鬆，但我們卻在這輕鬆的氛圍下學到很多，不單只是戲劇上的事情，更多的是人事物的看法交流，我覺得創作的路上並不是只是技巧上的雕琢，還需要對這社會這世界的不同體悟。很高興蔡柏璋老師和我們分享了很多他的生活和看法，也進而更深入了解整部作品。座談中一問一答的方式很有趣，並不是單方面的給予資訊，是雙

方的交流溝通，也可以發現原來其他同學也有和我一樣的疑問或是看法不同的地方。這次的劇場欣賞是很棒的經驗，而蔡柏璋老師的演講使這經驗更加完美。在未來，有機會的話也希望自己可以欣賞更多的美好作品。

黃毓珺：

其實自從看完《Q&A》首部曲，就很期待看二部曲，看完之後很期待蔡柏璋老師的演講。在演講過程中，除了老師當沙發客那段人生經驗非常吸引我之外，令我印象深刻的是老師說到，其實他在創作的時候，並沒有先預期觀眾要得到甚麼體悟。我覺得就像這部《Q&A》，舞台上的戲劇就像對觀眾提出問題，而並不是給觀眾一個答案。覺得看這部戲跟聽老師演講，會讓我一種反思的自己的生活跟自己的觀點，所以覺得很開心也覺得學到很多。

陳靖琳：

這次有幸能夠在看完 Q&A 二部曲的第二天親眼看到蔡老師真人，感到非常的榮幸！當聞天祥老師帶著蔡老師進來的時候，能感覺到的是大家都和我一樣興奮。從開始到這次的演講其實更像一場心的交談。

老師隨意的靠在臺前，並不拘泥於形式，他問我們聊些什麼好，有什麼想問的。給我一種感覺——這是一個平易近人的老師。最讓我動容的是，有一位學生問他：「你覺得如果你是一本書，會是一本什麼樣的書？」他說自己是一本空白的書。空白的書是要待人書寫的，生命中遇到的每一個人每一個故事最終都會成為自己的一部分。就像是 Q&A 的主題一樣，我們不斷在追尋一個看似目標的東西，但是其中最讓我們迷思的還是過程。又有人問老師，作品中最想要告訴世界的是什麼。老師一時沒有回答，他想一想說我暫時還沒有想到這麼高尚的問題。其實我覺得老師大可以回答一些空泛的答復，但是他沒有，這讓我想到了一句話「越是成熟的稻穗越懂得彎腰」。在我們還沒有達到自己所認可或目標的時候。我們都應該像蔡老師一樣，如此優秀但依然謙虛。

蔡老師與我們分享了，關於在秋天背包客旅行的故事。旅行對一個人的人生閱歷真的有很重要的作用，不論是和朋友還是一個人獨自旅行都能夠收穫到相對於居住地不同的感受。有的是關於地區，有的是關於風景，有的是人文類的體悟。多看看世界才會知道自己有多麼渺小。我們在戲院裡看盡糾葛，但是這些遠遠不止我們的人生。但這就要感謝想蔡老師一樣的編劇，正因為有了這些人，才給了人們或多或少的安慰或者刺激。都是繼續感受人生的動力。

黃昱禎：

從看完 Q&A 首部及二部曲後就深深地為劇場著迷，很開心能在現場與蔡柏璋老師分享關於劇場的點滴及創作心情，從老師的分享中，了解創作者大多是因為和生活有了共鳴，將身邊的人事物所帶來的感觸細膩地分享給觀眾，或許是個議題，或許是個沒人做過的表演，也或許其實是個旅行的小故事，知道了 Q&A 人物創作的發想，也聽了蔡老師的背包客故事，突然間也好想就這樣出去走走體驗很多不同的文化，這次有點可惜的是前面有點害羞沒勇氣舉起手問老師為甚麼嚴歆要設定是個酒鬼，不過這樣也很好，搞不好在三部曲就會得到解答了。

陳欣嵐：

感謝蔡柏璋老師在演出隔天抽空來銘傳與我們「聊天」，起初以為會像一般講師一樣，在底下坐著聽就好，但蔡柏璋老師卻是用聊天互動的方式跟我們分享在創作或是演出 Q & A 的想法，其實很多劇情的背後都有那麼一段緣由，並不是表面上看到的那麼單純。

而老師也分享許多他在當沙發客時遇到的事情，非常新奇，不侷限於舞台劇，更是一些生活上的分

享，兩節課的時間一下就過了，感覺還意猶未盡，希望下次還有機會與蔡柏璋老師這麼近距離的聊天！

廖廷曄：

很感謝老師邀請到蔡柏璋老師，能在戲劇演出後的隔天，來我們課堂上做分享，一開始我本來以為蔡柏璋老師除了舞台上的表現，在劇場之外是個很內斂的人，因為我覺得劇場上的演出，不太像是普通人會有的行為模式，但直到老師與我們分享了他的人生經歷之後，我才發現他的思維模式是很前衛的，而且是很健談的人，很羨慕他的想法，為了自己想做的事而去實現，儘管他說他是很鄉愿的人。演講過程中，他說到一件事，我的心突然顫動了一下，「久了是不是會忘記一個人的聲音呢？」這時我的腦中一片混亂，拼了命的去想，在去年過世的外公他的聲音，幸好，幸好我沒有忘記。果然呼應了遺忘才是最可怕的這件事情。他的背包客、睡沙發的經驗，更是讓人覺得有趣，尤其土耳其人招待賓客，雖然有點無厘頭，但是會深深感到窩心。此外他說：「我比較像是一本空白的書，而上面的故事，是要由與我相遇的人來書寫它。」這句話我印象深刻，因為他雖身為一位編劇，但是在生活上保持著，沒有過度打算的負擔。最後他有保留部分想法，讓我們去思考，人生遇到各種人事物的意義，很有意思。

李苑倫：

在老師給我們看 Q&A 首部曲的時候，就對台南人劇團、蔡柏璋老師非常的景仰跟崇拜。以前去看過一部也是老師推薦的舞台劇，發現自己很喜歡舞台劇的感覺，和一般電視上演戲不一樣，是一種親身、靠近的感覺，這次又到現場看了一次二部曲，真得很值得。

蔡柏璋老師不吝和我們暢談他的創作理念，還有他個人的生活旅遊經驗，聽來真的獲益良多又很感動，真是幽默風趣又真誠的一個人。尤其二部曲台詞裡有一句；原來最可怕的不是生離死別，是遺忘。這句話在當下聽到就已經非常震撼了，老師又以親身經歷告訴我們，真得讓我很感動。能有這樣的機會和老師面談，聽那麼多老師的想法，真得很開心。

詹詠琇：

在老師讓我們在戲院看 Q & A 二部曲之前，先讓我們看了 Q & A 首部曲，讓我們對整齣戲的劇情能有更深入的瞭解，也因此讓我對二部曲有了更多的期待！在首部曲是以較為輕鬆談諧的方式在演整齣戲，原本我以為二部曲也應該是這種風格，但是進了戲院看之後，就會發現完全不是這回事！一開始在看完二部曲之後，心裡的感受就會像蔡柏璋老師所說的，也許你會期望二部曲是一齣像首部曲一樣類似喜劇的步調，比較輕快一些，節奏明快一些，但是二部曲因為經過了幾年的時間，蔡柏璋老師的心境也起了變化，因此，二部曲就如同戲迷所說的，似乎與首部曲比較後，二部曲相對變得沉重，節奏也變慢了，也讓我省思人經過時空的變化後，思維改變其實也是另一個新的開始，這並沒有什麼不好。另外，蔡柏璋老師提到這次二部曲的評價十分兩極，他說：曾經有一位老師告訴他，如果你的戲有 90% 的觀眾都給予正面的評價，其實是有問題的；但是，當你的戲呈現兩極的評價，其實這才是成功。當我聽到蔡老師說了這段話時，我感到很訝異，但是這句話有他的涵義，如果一齣戲會被眾人熱烈討論，通常也是這齣戲具有爭議性，才會有觀眾提出正反兩面的評價，我想一想，其實這似乎被定義為就是一齣好戲或爛戲來得有趣多了！另外，蔡老師也與大家分享了許多出國激發他創作的一些事，我覺得很有趣，也覺得也許是因為他豐富的人生經歷，才使他有更多創作的想法和動力！

也非常謝謝老師安排蔡老師演講，我覺得不只是對二部曲有更深入的瞭解，也帶給我許多省思！也讓我期待蔡老師的 Q & A 三部曲！

白謹華：

在看完 Q&A 首部曲之後，開始對蔡柏璋老師來演講有些期待，而後有看了 Q&A 二部曲，就更迫不及待想見上他一面，聽蔡老師演講過程中，帶給我們的感覺不在是舞台上劉憶的性格，而是一位貼近觀眾，平樸親切的演講者，演講中一一回應學生所提出的問題，也講述了自己的經歷，為何想創作、在詮釋劉憶角色時的矛盾與過程，就彷彿蔡柏璋老師帶著我們走入他的故事中，聽著演講很有趣生動，在蔡柏璋老師提到他當沙發客的種種趣事，逗得聽眾哈哈大笑，讓我們也想嘗試一下。整場演講豐富精彩，讓我們又更認識了蔡柏璋老師與台南人劇團，往後若有機會，一定想再看。謝謝老師給我們這個機會。

趙若好：

看完 Q&A 二部曲的隔天就看到蔡柏璋導演本人，非常的興奮。他在台前和我們聊著他的生活趣事以及他創作的理念時，流露出他真誠的態度，讓我感受到它是一個非常活潑而且不吝嗇地與他人分享一切的人。從他回答同學的問題當中，可以知道他是一位非常謙虛的人，他不覺得他可以影響他人，卻覺得是他人為他的生活添加了色彩。蔡導演說了一句話讓我感觸很深，他說：「人的一生都在找尋自己的平衡點。」人的一生總是起起伏伏，你該怎麼把生活過得是自己最需要的樣子，因為蔡導演的一句話，讓我可以重新思考我的生活。很感謝聞天祥老師給了我們這個難得的機會，藉由這齣戲劇去探討生活中不會碰觸到的層面，讓我知道世界上的每一個人都不會被遺忘。

郭曉明：

這次的座談會跟我以往所參與過任何一場座談會都不一樣，蔡柏璋老師營造的氛圍是很輕鬆愉快、像是朋友間會出現的想法上的分享，而不那麼嚴肅。他用平易近人的方式去闡述他的創作、他的舞台、他的生活片段，他讓我有種更加貼近了劇場的感覺。好像稍稍能夠理解他的旅行和創作其實是一樣的事，不只是見聞的積累，還有心靈的沉澱，才能萃煉出那樣的文字張力。Q&A 二部曲裡的很多對白都好像在陳述我們人生不免出現的抱怨困惑和領悟。

舞台上有很多混亂糾結的情緒及想法，其實都是確實存在這個世界上的現實。到二部曲為止，我們還是不知道該怎麼處理這些問題、答案在哪裡，但至少這讓我們開始去正視這些問題不再逃避。蔡柏璋老師在座談會上說，他希望能夠提供一些方向一點元素留在我們心裡，讓我們能夠去發想、去探討。我也相信，自己去尋找的答案才是真正能被自己接受保留的真實。

方薇瑄：

昨天看過了 Q&A 二部曲，然後今天就與蔡老師面對面座談，覺得非常的榮幸與興奮。我覺得蔡老師是一為非常有才華的人，從今天與同學的對話就可以發現，老師的思想很開闊，因為他去過很多不同的國家，與許多不同的人相處過。所以從他的言論中可以得到很多不同的觀點。真的感到很開心可以參加蔡柏璋老師的座談會，也謝謝老師可以請到他來為我們演講。今天的收穫需要慢慢消化及吸收，就像蔡老師說的，我給觀眾(你們)的東西不會規定你們就要照單全收，而是希望我丟了這個想法給你們，而這個想法可以在你們心中發酵，演化成更多不同的觀點，而這些新的東西也就會變成我們珍貴的

活動照片 (數位檔)

