

演樂舞三者合一 劇場人生

2014-11-01 記者 杜以翔 報導

走進位在竹圍的工作室，周圍十分空盪，難以想到會有一股藝術的氣息長駐在這塊曠野。這裡是身聲劇場，而眼前身穿黑衣的人，頂著清爽的平頭，他就是身聲劇場的藝術總監吳忠良。由他創立的身聲劇場擁有強烈特色，每齣戲都結合舞蹈肢體、音樂以及戲劇的元素。身為馬來西亞華僑的他來臺創團已經走過十六個年頭。藝術這條路雖不好走，但吳忠良笑笑地說：「是臺灣選擇了我，讓我就這樣留在這裡了。」

回顧吳忠良的藝術之路，雖然一路跌跌撞撞，但終於打造了身聲劇場成為藝術總監，負責把關每一場表演的精彩程度。（圖片來源／杜以翔攝）

誤打誤撞 牽起表演緣分

很多人都不知道，吳忠良的藝術啟蒙始於他小時候在馬來西亞參加的舞龍舞獅隊，在隊上學到的打鼓也與他未來的劇場人生有著很深的羈絆，吳忠良對於一切發生的事情，都覺得是一種緣份。

其實一開始吳忠良就讀馬來西亞藝術學院時，想報考的是舞蹈系，但因為無法成班轉而就讀戲劇系，畢業之後經過介紹，來到臺灣的優劇場（後來的優人神鼓），不過與他所想的卻不太一樣。在優劇場裡的表演比較沒有戲劇的成分，較多的都是打鼓，吳忠良就這樣待了三年。雖然與當初想要演戲的理想有出入，但在優劇場除了讓吳忠良打下深厚的打鼓底子，也讓他對於打鼓有了更多不同的想法，三年在優劇場的沉澱也使他想清楚自己要的是什麼。

在優劇場表演打鼓時神情都比較莊嚴肅穆，「發現應該要快樂地打鼓，這件事是一個轉捩點。」吳忠良堅定地說著他對於打鼓不同的詮釋，也讓後來的身聲劇場在戲劇市場上與其他人有了不一樣的面貌。這樣的誤打誤撞雖然都是緣分使然，卻也是後來身聲劇場創團的初衷，除了演戲、舞蹈，更要懂得音樂，「我們把三種角色融合在一個表演者身上，演、樂、舞合一是我們的演出型式。」吳忠良將當初學到的鼓藝應用在劇場上，每場表演都是一種創新。

隻身來臺 創團路艱辛

獨自從馬來西亞來臺灣打拼，離開優劇場之後決定自己創作，提起創團的辛苦，吳忠良想起來仍覺得記憶猶新。他回憶起當初存了大約十二萬，租了一間廠房房租三萬元，押金要六萬元，一下子吳忠良手中只剩三萬元，而且初期劇團的生意不穩定，手上的錢也不夠繳下個月的租金，「撐不下去了，我去找房東商量退租，也拜託他退押金，他卻只退了一個月。」

後來吳忠良租了一間頂樓加蓋的小公寓，卻因為排練聲音較大，時常遭到鄰居投訴，警察三番兩頭來拜訪，他們最後甚至到附近的公園去創作。回想起來吳忠良也苦笑著表示，那段時間真的很辛苦，每個團員的薪水都必須拿來繳房租，大家一起為了夢想而努力，曾經痛苦的時光卻也是他一輩子忘不了的回憶。

後來，好不容易在竹圍找到現在身聲劇場的落腳之處，正當所有團員都開心地準備重新出發，颱風再度考驗了吳忠良對於劇場的熱情，因位處較低窪的地方，附近的排水溝又遭垃圾堵住，淹水的高度竟然高達人的腰際，吳忠良說：「很多珍藏的樂器都是在那時候因為淹水而壞掉的。」當時雖重創了身聲劇場的士氣，但團員們卻利用淹水的特殊經驗，一起發想出【在大水之中】這個

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

作品，而這個作品後來也演出超過一百場。吳忠良從沒想過當初的水災是危機也是一個轉機，一切都像是老天爺安排好了。

【在大水之中】這個作品的靈感來自當初颱風導致的淹水，是劇團草創初期辛苦耕耘的代表作品。

(影片來源/Youtube)

收藏樂器 打造特色劇場

除了鼓之外，吳忠良展開對於全世界傳統樂器的探索之旅，契機是來自一次回到馬來西亞過年的經驗。他在市場中突然聽見遠處傳來竹子發出的聲音，趕緊循著聲音追去，發現是一群賣菜的原住民婦女在敲擊手中的竹製樂器，不是為了招攬生意，而是一種生活的娛樂，他才意識到玩樂器也可以這麼自然，不但簡單又快樂。於是偶然的相遇讓吳忠良的戲劇之路有了轉彎，開始瘋狂地收集世界各地的部落樂器。

現在身聲劇場擁有多達兩百多種的樂器，不但有東方的大鼓，也有來自遠方的非洲鼓，吳忠良試圖在不同文化的樂器中找到一股和諧，「樂器本身是死的，但創作的音樂是活的。」吳忠良提起他熱愛的樂器顯得神采奕奕，他用熱情灌溉劇場這塊園地，也為身聲創造了一種獨特性，不僅有劇場表演，打擊樂的演出也是身聲劇場的一大特色。

吳忠良介紹著他蒐集的樂器，每一件都能說出它來自哪裡，有著怎樣的音色，對於收藏的喜悅表露無遺。(照片來源/杜以翔攝)

彼此信任 團員互相扶持

從劇團草創的初期，吳忠良帶著許多志同道合的人一起辛苦地創作，後來身聲劇場擁有自己的創作空間、排練場，中間雖然有些夥伴因為各自不同的原因離開了身聲，但劇團現在的發展已經越來越穩定，在團員們的互相扶持下，身聲劇場變得更加茁壯。

一路走過來，可以讓吳忠良一直堅持下去的動力就是與他共同打拼的夥伴。當初一起懷抱著年輕熱血的夢，到現在團員們都三十幾歲邁入中年，逐漸開始成家，對於身聲劇場又進入了另一個階段的思考層面。吳忠良希望讓每位夥伴都能讓家裡放心，有個安穩的生活，然而團員為什麼可以不離不棄，這其中的關鍵都在彼此的信任，也就是人與人之間那一份革命的情感。

永懷初衷 打造未來展望

身聲劇場的藝術總監吳忠良提到，之所以會將劇團命名為「身聲」是他認為身體與聲音就是一種表達，自古以來的表演者也是將多種元素融合在一起，這也是一種原始與純粹，「一個表演者應該具有多元創作的語彙，藝術也不該是單一型式的創作。」懷著這樣的初衷，身聲劇場開拓了屬於自己的戲劇疆域，因此也打開了知名度。

創團十六年，吳忠良對於新生代的演員也有著這樣的期許：「做劇場要像一個善意的小偷。」敢於冒險、不要怕做錯事是最重要的信念，他提到藝術不能沒有技術，但技術不會是藝術，所以透過多方學習以及排練，才能把每個創作達到完美的境界。

在未來的展望中，吳忠良期望可以打造一個藝術村，讓表演的快樂可以散播出去，他也期盼臺灣的看戲風氣可以愈發蓬勃，帶觀眾們去認識創作，體驗表演藝術的奧妙，這也是吳忠良大半輩子的劇場人生想去實踐的理想之處。

橙色的季節 唯美「柿」界

新竹九降風吹起陣陣柿香，一片澄黃映入眼簾，那既是辛苦的結晶，也既是甜美的滋味。

▲TOP