

導演的話——關於諸神的黃昏

文／吳成夫〈生態回聲劇團團長／諸神的黃昏導演，自然名：小花〉

圖／莊耀鴻、沈競辰、謝維安、簡紹鈞…等攝影群

其實剛開始夥伴跟我提要在 30 週年年會演出的時候，我基於種種原因婉拒了這個邀約，因為忙完濕地藝術節時能量已經耗盡，加上目前當時夥伴都有工作，以我們這種志工團體要再來一場演出絕對是不可能的！

但是在荒野，就是沒有不可能。

總召台北樹蛙（童瑞華）積極熱情的邀約，也許是因為過往劇團幾次重要的演出她都有來現場參與，知道劇團演出環境議題所展現的強大力量，所以不只三顧茅廬的邀請，我也跟她分析了幾個現實的狀況後，答應了這一場邀約。

由於荒野這 30 年來發展出 20 幾個志工群組，全國超過了 60,000 名志工，所做的守護環境差異，包含上天下海、氣候變遷等多重議題，要在 30 週年展現出來簡直難如登天，但劇團成立這幾年，發展出了一套特別的工作模式。透過工作坊，我導引大家說出只屬於自己的故事，然後在極短的時間內把這些故事發展成一個小品！

之後就是長達三個月的線上排演，這是一個極度痛苦且漫長的過程，故事一直在發展就像變形蟲一樣，每次排練總是有演員會缺席，這些演員不只是社會各界的菁英，也都是荒野各個群組團體的幹部，大家忙碌的程度真的是無法形容。

這些夥伴身上的生命故事都極其有趣且強大的能量，所以在演員從來沒有到齊過的狀況之下，我們發展出了七個完全看似不相干的小品故事，加上有六個歷任理事長上台短講，以及五個音樂表演，看似風馬牛不相及的元素，要透過北歐神話及其龐大複雜的故事背景將其全部串連起來，這一點我就得要老王賣瓜一下，這這樣的整合真的是大不易！

因為太辛苦，所以我在演出中好幾個場景就感動的眼角泛淚，演出結束見到可愛的獅子與獅子魚來獻花，以及河豚、水鹿（荒野夥伴們）慰問，激動的噴出眼淚來。

這一次的演出，我們融入了眾多的環境議題，包括穿山甲的保育、筏子溪的整治、海廢與川廢問題、國光石化開發案與白海豚保育、以及一次性塑膠禁用、海洋塑膠污染、過度捕撈、石虎保育以及金門的鸞搬遷、公園綠樹亂種、都市開發以及很小卻很多的煙蒂問題等各式環境議題。

數十個環境議題揉合成七個戲劇小品，將近 100 位的夥伴一起合作，將北歐奇幻的故事搬上舞台！我知道這一場戲不會是最後一場，但他絕對是唯一一場錯過不會再有的精彩演出。

劇碼介紹

《巴德爾 (Balder) 之死》

一開始，諸神的黃昏 (Ragnarok) 其實只有六個小品，因為是大家發想出來的故事，其實跟北歐神話故事，諸神的黃昏以及各國之間的爭端，沒有任何關聯，而整場戲最重要的是世界毀滅的場景，更是缺乏合理的理由。就在我絞盡腦汁的兩個多月靈感枯竭之時，兒子宇宙某天在車上跟我閒聊，說了他的老師說過的一段故事：奧丁之子光明之神巴爾德，巴德爾做了惡夢，夢裡死亡陰影纏身，擔憂的母親芙麗嘉女神前往海爾女王的死者國度黑爾海姆，用法術召喚出一名死去的女先知。

女先知預言：「死亡之國之將迎接巴德爾的到來，而殺死巴德爾的將是他的孿生兄弟霍德爾 (Hoder)，巴德爾 (Balder) 之死也將成為諸神的黃昏導火線。」

因巴德爾深受眾人喜愛，芙麗嘉不相信有人會厭惡憎恨他，便遊走世界各地，要求每一個人、事、物發誓不會傷害巴德爾。火焰不會燒傷他、水不會淹死他、石頭與刀槍金屬都無法在他身上造成傷口，於是眾神就常常拿斧頭弓箭丟他，而怎麼樣都不會死的巴德爾最後竟然因為洛基的詭計，而死於不起眼的「煙蒂」。

這個故事太有趣，於是我邀請了北五團的小鹿，「不落蒂」行動的組織者，來參與演出，由宇宙出演主角巴爾德，並且由他們來發展演出最重要的導火線：巴德爾 (Balder) 之死這一場戲。

而這一群孩子自然的演出，讓整個晚會進入最高潮的諸神的黃昏 (Ragnarok)，巴德爾因為煙蒂而死亡，進而引發世界的毀滅！

燈光設計

在荒野 30 週年的這場大戲當中，超過 100 人的夥伴，工作都是請志工自己扛起來，其中燈光設計完全沒人可以協助，我只好順水推舟自己來過過做燈光設計的癮！

完全沒有相關軟體的經驗，事前也沒有辦法先做燈光 Q (表)，連現場能用到什麼器材都不清楚，只能等進劇場舞台裝好之後，簡短的用三個小時把所有的燈光 Q 做出來！雖然在這麼艱困的前提之下工作，但很多畫面早就已經反覆在腦袋中刻劃思量，於是一個個經典的畫面還是成功地營造出來！

▲ 導演小花飾演的洛基出奇不意出現在各處

說書人的角色

「洛基」這一個橫跨神族與巨人族的不安定因子，亦正亦邪，時而正經時而瘋癲，在各個國度中傳說中帶著神秘的色彩，但因為整個北歐神話的故事結構裡，洛基是貫穿所有故事的靈魂角色之一，所以我選擇用各種方式刻劃這個角色，從不會在同樣的地點出場，台上、台口、觀眾席等，洛基不經意地出現在觀眾意想不到的角落，

水藍色的頂光將洛基的一些個性表現出來，簡短的說書卻帶領觀眾穿越整個廣大無邊的北歐神話中！

◀ 貫穿全劇的巴德爾之死

最後的晚餐

原本沒有預期有這場戲，因為北二團的夥伴在演出前一週正在準備另外一場「海有魚網」的演出，但強大的北二團夥伴們決心力挺年會演出，用了兩倍的時間準備兩個演出。

故事在幾次發展後，腦海蹦出了靈光，巧妙結合達文西最後的晚餐的構圖，透過夥伴們幽默風趣帶著警醒，提醒我們過度的使用一次性塑膠造成塑膠循環，已經到了食物鏈的循環頂端的我們人類自己的嘴裡！！

使用帶點藍白色溫的燈光背光與頂光，將最後晚餐中的人物形體刻劃出來，位於正在耶穌的C位的鮪魚，提醒人類注意環境的意識，正如當年達文西透過這幅畫，傳達耶穌為我們釘十字架前的最後晚餐，給門徒的各種提醒！

光之精靈與霜巨人

這一場的燈光設計也很出色，夥伴們想要展現當年國光石化案，白海豚會轉彎的事件，後來夥伴發動小孩們寫明信片給黨時的總統，努力不懈力挽狂瀾的擋下的國光石化開發案，但是在舞台上要展現很多人寫明信片的這個做法很困難，於是我們將明信片轉換成光精靈的光，於是有了這一幕，現場說服觀眾打開手機照霜巨人，讓南海劇場1秒變成演唱會現場！

另外一個我很喜歡的設計，就是龍源溪的森林場景，小櫻小桃跟他們的姐姐紅櫻桃，三個仙女在世外桃源嬉戲的場景，配上藍色泉水燈光與噴霧，展現森林雲霧繚繞的景色，剛好今天帶小孩去爬山的時候又看到了這樣的景，能將自然景色搬上台真的不容易！

▲ 觀眾一起打開手電筒，讓觀眾席變成點點星海

◀ 紅布覆蓋住觀眾席，象徵燃燒世界的大火

諸神的黃昏 (Ragnarok) 之一

漫長的大寒冬 (Fimbulwinter) 來臨，失去巴德爾後的世界陷入黑暗。使用大量濃煙與深藍的光，營造大寒冬來臨，正如現在世界各地面臨的極地風暴！

深藍的光蔓延到觀眾席，就如北歐神話中諸神的黃昏降臨。寒冬來倒導致，人間開始引爆饑荒和戰亂，父子與手足之間開始彼此相殘，世界失去秩序與規律，法則被打破，使得所有魔法與詛咒都失靈。北五團不落蒂的黑洞、宇宙、松子、虎鯨、小西實櫟、晨曦與小雨蛙在這一場戲當中營造故事的重要轉折點，並且在風暴來臨時帶領觀眾走入死亡國度。

之二〈巨蟒耶夢加得大戰雷神索爾〉

巨蟒耶夢加得從海底醒來，足以環繞中庭世界米德嘉的長尾掀起巨浪淹沒了人類的家園；專業舞者陳福榮扮演著巨蟒耶夢加得，拖著長達數十米的巨大身軀，穿梭在海洋與觀眾席之間，

同時，索爾手持雷神之鎚與死對頭巨蟒耶夢加得奮戰。雷槌砸碎了耶夢加得的腦袋，但耶夢加得噴吐出的毒液也使索爾氣絕身亡。詭異的深綠燈光，用一種極度不舒服的綠色燈光，掃射觀眾席，展現洛基家族的綠色氣場，讓世界逐步走向毀滅的不安定氣氛，感染所有在場的觀眾。💚

小花分享了導演的心路歷程及如何完成不可能的任務，以及精采劇碼的花絮，本場演出絕無僅有，錯過現場演出或想回味的夥伴，敬請密切關注日後荒野的消息！💚

▲ 專業舞者陳福榮飾演狂野邪惡的巨蛇耶夢加得
◀ 秘書長振東飾演雷神索爾與巨蛇對抗