

主講者：黃致凱	職稱：藝術總監
故事工廠 導演 / 藝術總監	
演講題目：與劇場導演面對面系列（二）	
日期：103 年 12 月 01 日 14：50-16：40	地點：P102 教室
演講內容摘要	
<p>戲劇大師李國修病逝，「屏風表演班」宣布無限期停演後，李國修的妻子王月和兒子李思源轉而籌畫電影《極光之愛》，他的嫡傳弟子黃致凱則和屏風班底另外成立「故事工廠」，希望透過舞台，把屏風精神傳承下去。</p> <p>黃致凱除了以創團作品《白日夢騎士》獻給恩師，還推出了《3 個諸葛亮》。應用中文系「現代戲劇與劇場表演」課程鼓勵同學去欣賞《3 個諸葛亮》外，特別邀請黃致凱導演到班上與同學面對面交流。這是繼「台南人劇團」的蔡柏璋後，本課程本學期第二場專題演講。</p> <p>以下是部分同學的主動回饋--</p> <p>陳慶安 黃導，真的讓人不得不說，佩服！ 他的熱忱，真的很夠味，很夠台灣味！ 或許和蔡導輕鬆幽默的表達方式不同，帶一點專心再多一點嚴謹，更多的是一種堅持地說完自己想說的話，做自己想做完的事。在他的身上看到了一個熱血的青年也可以很嚴肅。 對於《3 個諸葛亮》，除了讚嘆佩服外，還看到了一種專業，讓我進入三個人說書的世界，也在他們的你一言我一語，讓我忘了時間，真的喜歡這齣劇，也希望明年的加演場，可以再進入一次，諸葛亮的胡言亂語。</p> <p>白謹華 看完《3 個諸葛亮》，導演對這四個故事偏愛「白蛇傳」，還以一則公主與士兵的故事來作比較探討，生動有趣。</p> <p>詹詠琇 黃致凱導演在我眼中是個很有熱情的導演，他總有許多的話想和大家分享，就像他說自己的腦中有九個資料夾，每一個資料夾都有它的重要性，也有很多想法在裡頭，所以，我在黃導演的演講中吸收到很多他創作的動力，很有趣。</p> <p>我喜歡黃導演說：「用心記你的感動，以感動先行！而記憶的憶就是用心去記意，他認為這才叫憶！」他在百貨公司的電梯往下看，突然感覺回到日據時代，看台南的風華盛衰，以生活的感受作為資料夾的記憶，當時的他是受到感動的，所以他也記下來了！而他的創作關鍵就在於把「自己」變成「他」，就在他創作百合戀時，因為要寫原住民魯凱族的故事，就深入他們的生活去體驗，作為創作的來源，呈現最真實的面貌！我覺得這很棒！觀眾也可以感受到整齣戲的用心外，也能真實地表現故事的感動，另外，我真的覺得舞台上瀑布好酷阿！</p>	

從演講中可發現導演的思緒清晰，像是他以逆向思考和井字型思考，從答案找問題，也探討什麼內容與觀眾有共鳴？與時代有何關連？藉由歸納、整理、分析的方式去創作，我認為這也可以運用在學習上，可以更有效率！就像黃導演所說的「聰明的藝術家用偷的，擷取你要的加以整理。」

導演說到現在的年輕人活在22k的時代，到底能不能勇敢追求理想，他的看法是人活著沒有夢想等於死亡，如果實踐夢想的代價是死亡，你願不願意去實踐夢想？這帶給我一些想法，在年輕的時候，我們有許多跌倒的機會，為何不奮力一搏去嘗試看看，實踐我們的理想呢？這也讓我佩服導演對創造總是充滿熱情與想法！

導演在演講中說到《3個諸葛亮》其中的愛情故事也運用到真實故事加以改編，讓觀眾更有共鳴，現場也有觀眾看得一把鼻涕一把眼淚的，我也最喜歡最後那段白蛇傳的故事，愛是放手，愛也是成全，看到你愛的人幸福，那也是一種愛！最後，謝謝這齣戲帶給我的感動！也感謝導演有著許多熱情與我們分享，希望未來能看到更多有趣和感動的故事！

賴宇柏

非常榮幸能夠聽到黃致凱導演的演講，其中印象深刻的有他對與事情的探討，利用井字和三角思考讓我明白可以用這種方式來快速清楚解決事情，其中他說到的愛情故事也讓我印象深刻，士兵為何在九十九天後轉頭離開這個議題是值得深思的，愛情故事的不完美，也反映在《3個諸葛亮》，聽完後我受益良多，覺得對於戲劇又有更深入的了解，也謝謝老師可以邀請到這麼棒的導演來。

蔣靜瑜

不同於上一場演講，致凱導演的話題源源不絕湧出，令人興致盎然，忍不住想一直聽下去。聽到去迪士尼樂園玩的那段，覺得童心都被激發出來了~~想像力能化為真實呈現，無論老少都讓人神往。

另外印象深刻的是士兵與公主的故事，擁有夢固然美好，與其面對可能被美好拋棄的痛，不如在一切發生前就轉身離去，於是我可以告訴自己，那是我的選擇，而不是被迫接受。或許是因為曾經有這種感受，聽到這故事時總覺得有些心酸，像真實而殘酷的生活，在美麗背後的真相，有多少人決定如此選擇.....

高希逸

這場演講有別於上次蔡柏璋的演講，黃導在演講中清楚地說明了自己的創作方式，而令我最印象深刻的，是他對「逆向思維」的看法。以前我一直以為「逆向思維」是單純的把方向反過來思考，其實並不是這樣；「逆向思維」是把答案變成問題，而擁有「逆向思維」的人，我認為都必定是個能夠從多角度看事物的人。黃致凱導演就是這類人，而就造他這種能力的，大概是他的人生經歷，他在講座中對「東京 Disneyland」的看法就是一個例子，在當中我們可見他對「The adventure of Pool」的看法改變，而多接觸，多從不同新事物在生活的人，就是成為「逆向思維」者的要素。又，他曾言自己為創作而最多四十多天不出門，他最後的成敗我不知道，但我肯定他在那四十多天的日子中必定有過人的成長，這是一種令我非常值得學習的專注能力，因為我一向缺乏專注力。

張毓婷

《3個諸葛亮》改編了四個耳熟能詳的中國民間愛情故事，當中我最喜歡的是白蛇傳，故事只靠演員的動作和燈光音樂的配合來詮釋，沒有煽情的對白，讓觀眾靜靜地感受。是的，有一種愛叫做放手。黃致

凱導演在演講中輕描淡寫地提到這是屬於他的故事，我當時很想問到底要有多愛才會選擇放手呢？

「愛情是不斷地修煉，相處是不斷地考驗。用淚水的鹹煉出下一段緣，用受過的傷煉出一個永遠。」此四句道出了愛情的精髓，相愛不難相處難，有緣無份就灑脫一點，總有一位對的人等着你。黃致凱導演的才氣於劇中各處展露無遺，尤其深刻的還有嫦娥后羿的一段對話，順着讀是甜蜜的誓言，倒着讀卻是諷刺的分手宣言，看到這一幕真令人不禁鼓掌大叫 Bravo，編劇的創意和才華值一百分！此外，我發現原來此劇的舞台設計竟然是李柏霖，上次〈Q&A〉的雙層舞台已令我大開眼界，這次使用投影形式的大簾布為背景，再次令人眼前一亮。

黃致凱導演在演講中更教授了幾種思考的方法，如何收集靈感而非等待靈感，幫助我們在創作的過程中更加順利，有所得益。迪士尼我去過，甄環傳就待寒假時慢慢看吧！

李佳珊

聽完前陣子蔡柏璋導演的演講以及這次黃志凱黃導演的演講，很明顯地從兩個人身上感受到不一樣的氣息，蔡導就想他說的他是一本空白的書，隨時供人使用，但黃導給人感覺卻是它本身就有很多的故事，以致我們可以從作品大概了解導演的性格，導演字字句句中跟我們分享他的專業跟心路歷程，同時也散發濃濃的道地"台灣因仔"的草根精神，穩扎穩打的基礎，作品表現手法不會太鋒芒畢露，情感的表達也符合東方人的精神較為收斂，在《3個諸葛亮》中用四個愛情故事表達情為何物，其中白蛇傳——有一種愛叫放手，感情本是你情我願，感情最終留下來也只剩回憶，與其日後為了不是本身的因素阻礙感情的發展，不如趁還愛著彼此的時候只有好的回憶離開，但沒辦法跟心愛的人廝守終生，沒辦法一起到白頭的心情還是讓人心酸

問世間情為何物，這其中的奧妙，也是有待自己日後的經歷以及時間的醞釀才能細細體會

林育濠

導演他很可愛呀！很逗趣！全程的演講，讓我的眼睛一直都是亮的，太好玩了！我覺得他是很有個人魅力的人，透過他的戲就可以感覺的到這點，《3個諸葛亮》很好看，《白日夢騎士》的預告片也超吸引人的，已成粉絲 XD。

我想他說的幾件人生必做的事情我都會努力去做。

很喜歡他的井字型跟思考帽，讓我受益良多。我想當創作時用這兩點，就不會很片面無力了，多方地思考，越思考越多，越架構越細，像腦內樹狀圖那樣不斷地延伸出去。而且不只是在創作上，感覺對於人生上也很受用呀！

柳怡茹

黃致凱導演和蔡柏璋老師的演講，各給我不同的心得收穫，他們以不同的方式來分享創作經驗和概念。黃致凱導演的分享，讓我對於許多事物有了新的思考面向，讓我不再侷限於表面或自我，而是以同理心去感受、了解後，再表達出來。

《3個諸葛亮》以現代話語搭配古代題材去表現中國四大愛情傳說，這樣新穎的創作手法獨具一格，讓我覺得新鮮有趣，且演員們的句句台詞扣人心弦，讓我有許多共鳴與想法。

黃致凱導演以「既然要寫他們的故事，那就要用他們的語言」，這樣的同理心和誠心，去編導《百合戀》，並大受好評，我被這句話深深感動，因為現在的人們對於事物的思考判斷，總是趨於主觀和自我，若是能以對方的立場和心境去思考，一定會有不同的收穫，也能隨之成長，而黃致凱導演貫徹這樣的精神，讓許多欣賞他作品的觀眾，有了各面向的感動和觸發，我也是其中一個。

謝謝導演讓我不只學到同理心的好處，還有「井字型思考」，有助於我將問題一步步分析歸類，不再畏懼，最重要的是「用心」，可以成就許多事，也讓生活的變得更美好。

許時諭

覺得在這次的導演分享中學到很多新的東西，獲益匪淺。黃致凱導演讓我有許多新的啟發，很多觀念讓我有所省思。也開始覺得編劇蠻好玩的，更有興趣。

印象比較深刻的是關於思考帽，關於一些觀念的東西。例如說導演有提到一個故事，公主答應一個士兵，只要他在外守護他 100 天不離不棄，那公主就願意嫁給他，風吹，日曬，經歷了無數的困難，到了第 99 天。然而將破曉時，士兵轉身就離去，頭也不回的就走了。為什麼??那時想到的只是過九十九天的思考，士兵覺得公主應該嫁給門當戶對的王子，而不是窮酸的士兵。為了公主好，那就離開吧。很自然的，我是從這個點切入，想到的是這樣。

然而黃致凱導演說的故事是，最後士兵為了讓公主記住他，永遠活在公主心中，所以斷然地離開。一個不同的故事，不同的切入點，讓我有新的想法。感謝老師找許多導演來，從每一次的演講分享中，都吸收到很多新的東西，有很多觀念想法有突破。

陳婧琳

這次的演講和之前蔡柏璋老師的分享感覺很不同，兩人各有千秋。若要說相同點，那就是才華了。黃致凱導演是一種比較接地氣的才華感。在我們面前，似乎沒有年齡差距，一樣可以開隱晦的玩笑，推薦喜歡的樂隊，就像是看完《三個諸葛亮》給我的感覺一樣——在說笑裡告訴我一切道理。

這世界上有很多真理，並不是每一種真理都要用語重心長的話來講。導演出現的兩節課里，我唯一覺得深沉的地方，反而是他說和女朋友在東京迪士尼的經歷。很多人都會有想要向人訴說，卻又不知道從何說起的狗血劇情，《三個諸葛亮》裡頭，我們猜不出來導演的故事是哪一個，但是導演用自己經歷加入談諧，加入幽默，少了聲嘶力竭，我感受到了傷痛和自嘲，卻又意識到感情本身就是你情我願，所有的一切都會如風。

導演給我們看了幾個影片，分別是他的採訪，以及之前導戲的過程，才發現其實導演像是一個什麼都要兼顧的班導。他能夠在而立之年就如此成功，是非常值得我們學習的。雖然他自謙自己並沒有很多閱歷，其實不然，因為我覺得首先要有能力，同時閱歷也就會豐富了。因此多走走多看看，多感受不同的事物，儘管之前沒有接觸過戲劇，但是近來幾次的接觸讓我越來越沉迷在它的珍貴中。也許日後，我們也可以在戲劇中找到自己的歸屬。

許原彰

黃致凱導演一開始講了「細菌（戲劇）系」這個笑話，我就在想，這個導演好幽默唷！他分享了拜師學藝和創作過程，充滿熱情與感性，最後還告訴我們做什麼都要盡力，哪怕是發呆也一樣，創作自然也要堅持自己的風格!!

周函瑩

在進場前，我抱著全然不知的情況下，就這麼走進劇場裡，希望是在一種沒有預期心理的狀態下欣賞，但沒想到，雖說是喜劇，但最後的白蛇與許仙，卻讓全場安靜，前面的笑在此刻成了一种極端的醞釀，眼淚不自覺地就奪眶而出了！

我第一次發覺，原來戲劇可以有這麼多種方式呈現，白蛇水淹金山寺藉由剪影呈現了人物的大與渺小，梁山伯和祝英台正如青少年兩小無猜，幼幼班的戀愛過程，覺得好貼切，好像在台上看到一點點自己的故事……。

導演說，創作是有方法的，靈感是需要自己蒐集整理材料來的。對於靈感，我的感覺是，「眾裡尋他千百度，那人卻在燈火闌珊處。」但如果沒有經過千百度的尋尋覓覓，即使靈感來了，你也不會察覺！凡事都在你行動之後，才有實現的可能！

就像導演說到他為了棒球比賽和前女友交換條件，於是第一次走進迪士尼樂園的世界，才發現，原來親眼看見的，和想像中的很不一樣！

聽完這次的演講，我想，如果不是接觸到這門課程，我不會發現原來戲劇是這麼的多變，是這麼的有趣，很多事要去嘗試去接觸，才能將它化為創作的養分。

活動照片（數位檔）

