

母親

由王墨林導演，周伶芝編劇，鄭尹真、楊奇殷演出。

以深入「女性」與「母系」之在黯黑中梳理糾葛般的權力、主體、人倫關係等層面的議題，藉以一步步燭照出人間母女孤獨深重的靈魂深處，透過劇場藝術形式與身體的歷史形構，重塑母系神話的精神狀態以及演員身體作為「存在歷史」的表現。

關於《母親》

導演 王墨林

小劇場對我來講不只是一個劇場而已，它同時也是一個社會性的產物，更是一個人跟人發生關係的場域，對我而言是有吸引力的，不只跟我本身的存在，還有我對人的關心、對人的觀察，或想要更深入做出探討時，小劇場提供了一個很好的領域，可以說我在小劇場關心的是自己在想什麼？或進一步對我的生命或他人的生命狀態，想要做的是一種探索、或者作為一個溝通路徑，都可以讓我在小劇場裡面找到。

當我閱讀了佐野洋子寫她自己的故事《椰子》，覺得自己很喜歡這個作品，她跟她母親的關係，通過了她的文字敘述直接抓住我的注意力。如她書裡面所表達的，對母親的不滿，和對母親的仇恨，或對母親的一種輕視等等。令我感受到她跟母親之間有個東西沒解決，逼著她在這本那麼厚的一本書裡面，一直在寫母親，他沒有寫別人，一直對母親，鉅細靡遺地在寫母親跟她之間關係的翻騰，整本書可以說是兩人一種鬥爭的過程。

之後我們在2022年一年之間，大約每隔一個月就會在「窮劇場」相聚一兩次，從討論母系社會發展出的母系文化談起，後來人類文明通過父系文化又把這種母系文化壓制下來，人類變成全然的父系文化。有人說古希臘就是在這個父系與母系交會的時代產生出他們的神話，所以才有像《米蒂亞》、《伊迪帕斯》等等的史詩悲劇，可看出父系逐漸壓制母系，而母系作出最後的反抗，這些都變成古希臘神話。

我之在《母親·李爾王》，就把這樣一個母系文化作為一種神話來處理，然後現在《母親》也是這樣思考劇中的母女，我不以寫實的方式呈現，而幾乎是用一種神話的超現實方式在表現母女關係。演出中瀟灑物件的象徵符號，大都以血的意象更指涉出女性生命史與肉體關係的隱喻。

劇組邀請了周伶芝來寫劇本，她的文字常常會超越現實世界，進入另一個不可用語言指涉意義的超現實世界。所以在地劇本裡面呈現一種優美的聲音節奏，這些語言拆解了語言本身應具的意義，每一句話的意義全部都被拆掉之後編織成一種優美的聲音節奏。

我們通過多次的討論，這個故事慢慢演化成在兩個女性之間，從各自在語言的誤讀與解構，進而偷渡轉化為一種身體變形的戲劇型態，企圖能達到以非寫實作為一種神話隱喻，或者以超現實所充滿各式象徵符號，呈現一場只有在小劇場才能實現的一種實驗性強烈的演出，表現了母與女兩個人之間又愛又恨，有時非常親密，似乎如戀人互動，有時又十分絕對冷酷的肅殺。

我的戲一直在面對女性作為我對世界的探索，因為女性跟男性是非常不一樣的生物，我是深恐男人把人的定義放在女人身上，就如同現在整個父系文化用男性所掌握的語言權來解釋女性一樣，卻常常流瀉跟男性權力的關係。

然而，當母系文化慢慢消失之後，女性在她們生命史，還殘餘了怎樣的話語來作為表述自己的方法呢？尤其對劇中兩位演員，尹真與奇殷要表現在這樣空盪歷史中的生命情境，於演員是不能逃避的重大考驗。

但作為導演，我慶幸能跟這兩位好演員合作，有這個機緣讓我特別珍惜。好演員對導演來說，跟他們一起工作的過程之中，更能體會到導演與編劇若呈現的是一個平面式的想像時，演員的身體則像幾何線條，拉出了不斷變化的點線面，於是讓我們在劇場看到了一個深邃幽暗的平面世界。

編劇 周伶芝

劇場於我而言，如同守夜人，在孤獨黑夜裡，聽到荒漠上遙遠遑遑的聲音，越是聽不清楚、不知道聽到什麼，越是奮力地留神聆聽。在已失去夜晚的今日，聆聽被遺忘、漸遠的聲音，賦予這些聲音具體、肉身化的可能。

這一文本從《椰子》出發，儘管有些意象或話語仍出自佐野洋子的描述，但是基於殖民地的歷史和負罪，已走向完全不同的意義。相較於佐野洋子一家於戰後回到「母國」的失落，劇中的母女則是基於不斷受到記憶篡改，受困的漂泊感，國族、血統更像是剝奪的詛咒。這已非改編，而是我做為讀者的再創作對話。

文本因此思考的是倖存者、失語者的語言，以及語言本身邊界化的可能，讓身體和潛意識有機會進行顛覆。記憶本是瀰行、破碎，在零碎中重組，始終都是雙重且矛盾的恍惚。那麼劇中的倖存者也在直面接納其自身和歷史的傷，想愛而不知愛為何，極度渴望卻失去愛的能力。

然而，母女從虛無的悲傷和錯亂的幻夢中，再次穿越那遭遺棄、排擠的時間，在現實之外的時間。以語言和脆弱做為憑據，成為穿越與神秘的生產者，在破碎的傷體裡召喚，再次體驗語言的結巴、出生的困難，表達生命和死亡的精神與意志，我們是否可能書寫當代的神話。

窮劇場團長 高俊耀

每場戲的籌備、排練到演出，彷彿一場輪迴，總得歷經愛與痛的洗禮，總得午夜俯首問，劇場是基於甚麼而存在，繼續存在，作品撐開的明與暗，問與答。爬梳下前世今生，合作畢竟不是空穴來風，湊合成事。2013年起，尹真與我分別參與了身體氣象館製作，王墨林導演的《安蒂阿妮》與《長夜漫漫路迢迢》等跨團合作演出，兩部舞台的核心立著革命女性與作家內心繚繞不去的崩壞母親。其後，窮劇場便與身體氣象館、韓國SHIIM劇團聯合製作《脫北者》，台北試演後前往釜山、首爾巡演，女子召喚歷史嗶聲的靈魂，在東北亞與東南亞迴盪。

再來，就是2020年，尹真與奇殷分別委請大馬執導獨角戲，促成「王墨林、莎士比亞戲劇單人表演系列」——《母親·李爾王》與《王子·哈姆雷特》。冷戰分斷、國家暴力、母系神話、人倫糾結、記憶抵抗、精神創傷等，同樣的母題在不同製作當中流轉變換，以不同面貌在暗黑中閃現疊疊重影。2023年的當刻，窮劇場很榮幸能與王墨林導演促成全新製作《母親》，並邀請到近年與窮劇場互動頻密的周伶芝藝術家編寫劇本，以溢出言語的邊界來鋪敘女性肉體與歷史暗影搏鬥的生命狀態。去年，尹真與我分別以不同作品參與由周伶芝與汪俊彥策展的「平行劇場：軌跡與重影的廳院35」，以檔案文獻的閱讀、挪移，及回訪和探問作品系譜的文化語境，來打開和辯證兩廳院在臺灣歷史的問題意識。我們很幸運，在劇場的這條路上能有這樣的夥伴，相互支持、互相切磋。

在此，深深感激每位在此製作默默付出與參與的夥伴們，讓我們寄盼為小劇場的藝術美學表現劃下一道幽微而深遠的筆墨，讓我們共同並不迴避地凝視晦澀的前方，以火炬映照人間顛鉅的承擔。

演出時間：

2023年1月6(五)，7(六)，11(三)，12(四)，13(五)，14(六)7:30pm

2023年1月8(日)，15(日) 2:30pm

票價：

藝文贊助票：1500元

全票：900元

地點：牯嶺街小劇場 實驗劇場（台北市中正區牯嶺街五巷二號）

團隊介紹

王墨林

導演

1949年出生於台灣台南。台灣小劇場實踐者暨評論家。1991年創立跨文化/跨領域非主流藝術團體「身體氣象館」，並以「身體論」貫串其後策展、導演、論述等工作，2005-2008年擔任牯嶺街小劇場藝術總監。

近期編導戲劇作品：《脫北者》(Playground Shiim 劇團 x 窮劇場，2017釜山 / Playground Shiim 劇團 x 窮劇場 + 身體氣象館 2018 首爾)；《父親·李爾王》(Playground Shiim 劇團，2018-2019釜山)；《雙姝怨》(人力飛行劇團，2019)；《母親·李爾王》(身體氣象館、窮劇場，2020)；《王子·哈姆雷特》(身體氣象館、人力飛行劇團，2020)等。著有《台灣身體論》等書。

高俊耀

副導演

窮劇場藝術總監。當代劇場導演、編劇、演員。ACC亞洲文化協會受獎人。馬來西亞藝術學院戲劇系，中國文化大學藝術研究所畢業。

因文學而劇場，在劇場以獨特的鏡頭美學意識來調度舞台，深耕審美思辯。作品擅長以複聲語境流動敘事，探問歷史資本主義的主體建構，和歷經殖民歷史的種人離散及身分認同。曾獲台灣牯嶺街小劇場年度節目、台新藝術獎年度入圍、首屆台北藝術節明日之星大獎等殊榮。

周伶芝

編劇

藝評、策展、劇場構作、文字工作者、創作美學相關課程講師等。書籍與雜誌之專題企劃，講座與工作坊規劃，以不同角色參與各藝術節、表演藝術創作、團隊和場館之研究計畫。

鄭尹真

演員

窮劇場藝術總監，高雄鳳山人。長期關注聆聽審美之中所折射之歷史處境與政治狀態，創作《懶懶停針》、《忘身志》等，開辦「戀愛聲音學」，並同步於臺北藝術大學戲劇系講授「聲音專題」。曾任《破週報》記者。2003年起，數載隨學於陳偉誠先生，領受學習之道。2007年入江之琴劇場攻唱曲、二弦、鑼仔拍及梨園科步，隨團赴法國、菲律賓等地演出。2014年，與高俊耀建立窮劇場，創作與講學並進，共同主持「表演者的日常習作」與「自由的表演者」系列劇作。2016年，獲ACC亞洲文化協會獎助，赴印尼中爪哇、韓國首爾進修傳統樂舞。受周逸昌先生啟蒙，潛心摸索脫胎於傳統戲樂之身法、聲法、氣韻，建立制意於靜的表演論。參與演出王墨林導演「東亞三部曲」：《安蒂阿妮》、《脫北者》、《雙姝怨》，2021年合作《母親·李爾王》莎劇單人表演。

楊奇殷

演員

國立臺北藝術大學戲劇學系畢業，主修表演。戲劇作品多與黎煥雄、王墨林、徐理鈴、黃鼎云合作；2013年開始，陸續和當代藝術家王俊傑、郭命平、歐秀給、周曼農，以及世紀當代舞團、賴翠霜創舞劇場、周書毅、蘇品文……等人進行跨領域合作，開啟了對於表演路徑及形式的多元想像。

許宗仁

舞台製作

業餘舞台製作，與導演王墨林為長期合作夥伴，近期參與作品：2020 臺東藝穗節《許生的夜》、2021 莎士比亞戲劇單人表演系列《母親·李爾王》、2021 聚合舞 Polymer DMT 《Home away from home》、2021 臺南藝術節《小人國》。

林育德

音樂設計

參與與窮劇場《懶懶停針》、《親密》、《紅樓夢續》、《大世界娛樂場 III 白晝白夜》等製作。近期參與製作《平行劇場—軌跡與重影的廳院35》展覽聲音設計、《極微輸入：演算音像集》演出。

吳映寧

燈光設計

畢業於國立臺北藝術大學，現為 僻室 HousePeace 團員。2017年曾獲得世界劇場設計展競賽，燈光設計新銳組銅獎，近期燈光設計作品有：2022 周曼農《偵探學》、僻室《半金屬》、狼劇場《霧中凝視》等，其中身體氣象館x窮劇場《母親·李爾王》、身體氣象館x人力飛行劇團《王子·哈姆雷特》，人力飛行劇團《感傷旅行》皆入圍台新藝術獎獎選。此外也同時於其他領域創作，作品包含X2022月津燈節 吳映寧X邱俊昇《風聲》、臺中歌劇院 2020新藝計畫《包在我身上》、Onfoto《與生俱來的場域》聯展@溼地、僻室 HousePeace《閃感設計畫》@當代文化實驗場 展出。

楊凱婷

影像設計

世新大學廣播電視電影學系電影組、世新大學廣播電視電影學系碩士班。曾任牯嶺街小劇場專案執行、牯嶺街小劇場文化報編輯、空總文化實驗室籌備小組、台灣當代文化實驗場企劃組、發展組專員。合作範圍包含表演藝術、電影、當代藝術與建築領域。電影短片《未竟之地》(Red Spider Lily) 曾入圍第38屆金穗獎、2016高雄電影節國際短片競賽。近年創作方向結合電影與劇場形式，如2022臺北藝術節《波光閃閃的房間》影像導演、2021莎士比亞單人戲劇表演《母親·李爾王》影像設計、「台北藝術節」《S.H.E O.S》影像導演、2017國家兩廳院2017女節—「恩」之章《化物氏》影像創作等。

演職人員名單

導演 | 王墨林

副導演 | 高俊耀

劇本 | 周伶芝

演員 | 鄭尹真、楊奇殷

舞台監督 | 張以沁

舞台製作 | 許宗仁

音樂設計 | 林育德

燈光設計 | 吳映寧

影像設計 | 楊凱婷

影視覺設計 | 蕭羊希

攝影 | 許斌

製作人 | 張麗珍

業務行銷 | 吳婉鈴

排練助理 | 李鈺婷

後台執行 | 郭家妤

技術執行 | 劉柏漢、葉佳文、莊鈴庭、韓謹竹、牟若婷、郭祐維、王永宏

錄影紀錄 | 穀雨辰演劇節

贊助單位

財團法人國家文化藝術基金會、臺北市政府文化局、台新銀行文化藝術基金會

感謝

牯嶺街小劇場-身體氣象館、

大田出版、新潮社Tatsuya Kimura、羅信名、僻室HousePeace

王詩琪、王永宏、何亞軒、吳書吟、黏響予、郭學勻、韓謹竹、羅婉瑜、彭瓊瑄

特別感謝

株式会社ジロチョー

劇本中兩段引用文字出自如下：

一、「朋友的船，正朝著目的地，駛向遠方。季風啊！請小心地吹……」《椰子的葉蔭》，作者：川上瀧彌，譯者：蔡思薇，出版社：行政院農業委員會林業試驗所。

二、「踏著地，握緊拳頭，晃動著身體，變黑而笨重的你寂寞地佇立在那漫無目標的地形邊陲」《孤魂》詩作片段，作者：吳坤煌

演出·製作

窮劇場

2014年創立，來自高俊耀（馬來西亞）和鄭尹真（台灣）的劇場組合，以窮為本，究本源之心。編導演創作、教育並進，以觀念啟蒙和身心意識覺察為工作核心，潛入劇場核心，接續文化地氣。

閱讀與實作並進，以創作探問歷史語境之中的權力建構與身份辨認，表演則本於傳統藝術的靜定內蘊，深耕劇場的審美和思辨。窮以此為奠基，積極聚合多方資源，以劇場藝術擴延交流海內外各文化場域，持續追索美學的創作實踐。

版權所有，如需轉載、引用全文，請註明出處，惟不得做為商業用途。

窮劇場© 2010-2023. All Rights Reserved.

Powered by Google site, designed by 窮劇場