

藝術之子

黃郁晴

目次

角色與場景說明

觀眾進場：進入一座劇場	4
第一場：鏡子	11
第二場：排練場	13
第三場：即興	21
第四場：攝影機	41
第五場：角色自傳	57
第六場：黑盒子	63
第七場：排演日誌	81
	95

中場休息：導演理念

第八場：花園

第九場：讀書會

第十場：廚房與餐桌

第十一場：鬼屋

觀眾離場：離開劇場之後？

後記

致芬芳

導論

從聽說（hearsay）到她說（her say）

——論黃郁晴在《藝術之子》裡的女性主體重構

附錄

《藝術之子》首演資料

101

113

139

165

173

189

191

203

222

角色與場景說明

人物：

〔上半場：第一場至第七場〕

- 王靜芳／芳芳（甄選上該團新作《海鷗》妮娜一角的女演員一，暫住在劇團）
- 王靜芳的影子／靜影（受創後分裂的芳芳，亦象徵女演員對飾演妮娜的嚮往）
- 周予棠（甄選上該團新作《海鷗》阿爾卡吉娜一角的女演員二，靜芳的前輩）
- 喬宛綺／喬喬（排練助理兼代排演員，靜芳的後輩）
- 范一諾（該團藝術總監、編導，在表演藝術圈素有「藝術之子」的稱號）
- 羅心蕾（該團團長、動作指導，一諾的伴侶，亦為先前代表作的表演者）

〔下半場：第八場至第十一場〕

- 王淑芬（小山房女主人）
- 周予棠（讀書會時改使用「美玲」這個化名）
- 佳惠（讀書會成員）
- 怡君（讀書會成員）
- 小薇（讀書會成員）
- 露露（讀書會成員）
- 王圓愷／愷愷（淑芬的兒子）
- 范一諾的影子

時間：

現代，跨距約十二年

第一場至第六場

該團籌備新作《海鷗》的排練期，主要集中在演出前夕

第七場

劇場週／首演之夜

第八場至第十一場

演出結束後十二年，不時閃現十二年前的回憶

地點：

觀眾進場

劇團走廊，牆面上掛著前作海報、報導、大合照等

第一場至第六場

排練場，角落被布置成靜芳小窩

第七場

排練場裝台成《海鷗》演出舞台

中場休息

真實劇場空間前台，播放范一諾導演理念宣傳影片

第八場至第十一場

小山房，淑芬老師個人工作室，也是她和愷愷的家

觀眾離場

請與觀眾聊天，讓大家得以從劇場離開，走進真實的人生

註：戲中部分台詞使用手語呈現，情境字幕是整體演出的一部分。

為了孕育偉大的作品，讓我侵入你；
為藝術犧牲，好過平淡無奇的一生。

觀眾進場：進入一座劇場

（從廊道上的海報、新聞剪報、裱框的劇照，看見一個劇團的樣子，或是一個劇團想讓人看見的樣子。這是范一諾的劇場，范一諾想讓大家看見的樣子。）

第一場：鏡子

（黑暗的排練場。牆上對開的黑幕中間沒有被關到底，露出一條細縫，後面是鏡子的反光。）

（寂靜。強烈的白光。）

（靜影衝進來，跌落在地，她身著妮娜的戲服，白色洋裝，但下半身都是血，她看起來不太清楚自己發生了什麼事，只感到劇烈疼痛，接著才發現自己身上的血跡，慌忙脫下洋裝，只剩下十九世紀末的內衣褲。）

（一直躺在「小窩」沙發上的靜芳起床，她穿著和靜影款式雷同但風格較為現代的內衣褲，留著相同髮型。她迷迷糊糊走到場中央，才想起廁所在另一個方向，下場。）

（靜影想叫住這個女生，卻發現自己發不出聲音。）

（靜芳回到場上，她站上體重計，看了看體重計上的數字，走下體重計，開始伸展全身。）

（靜影觀察著這個女生，此時終於確定她跟自己竟然長得一模一樣，但她似乎意識不到自己？）

（靜影發現黑幕後有鏡子，她從細縫處拉開一小塊黑幕，注視著鏡中的自己，撫摸自己的臉。）

（靜芳拿劇本出來看；靜影也湊過去看，看到了劇本上自己的名字。）

（靜芳來到鏡前複習手語與舞蹈動作，回憶開始湧現；靜影也跟著靜芳做動作，當靜芳比到「人類」的手語時，靜影終於想起來自己是誰、發生了什麼事。）

靜影：妮……娜……

（靜影開始想阻止靜芳進行任何排練的準備。）

靜影：聽我說……聽我說……妳有聽到我說的嗎？妳有聽到我說話嗎……

（靜芳想換上妮娜的代排服，開始在衣車上找尋，卻發現洋裝沒掛在衣車上，而是被丟在地上，就是那件被靜影脫下來的血洋裝。靜芳一把將衣服撿起來，準備穿上，靜影想盡辦法阻止靜芳穿上那件洋裝，但沒有用。）

靜影：不可以，妳不可以，妳不能穿這件衣服……妳聽見了嗎？這件衣服妳不可以穿，把衣服脫下來！

（靜芳穿好血洋裝了，靜芳和靜影一起站在鏡子前面。）

（電鈴聲，第一次。）

（靜芳快速收拾物品，打算開門。靜影不知所措，她往門邊走了幾步，想

像著門後的人事物，此時她完全確定這一天就是「那一天」。

靜影：不要，不要用了，不要排了，我們不排戲了！我們回家好不好？……

停下來！妳有沒有聽到我說的？我在這裡！我叫妳停下來！

（靜芳將黑幕完全拉開，露出一整面鏡子。）

（電鈴聲，第二次。靜芳火速往門邊移動。）

靜影：王靜芳！

（靜芳止步。）

靜影：不要開門！

（靜芳回頭。）

靜影：……拜託告訴我，是因為我做了什麼，還是我沒做什麼，所以那些事

情才會發生？我願意付出一切代價，讓那一天重來。

（靜芳走了回來，其實剛剛過程中她逐漸看得見也聽得見靜影，只是逃避。）

靜芳：（手語）我沒事。

靜影：（低聲重複）妳……沒事。

靜芳：（手語）我很好。

靜影：（低聲重複）妳……很好。

靜芳：（手語）無論妳做什麼，或不做什麼，這一切都會發生。妳知道的。

靜影：（重複她）無論我做什麼，或不做什麼，這一切都會發生。我知道的。

（柔聲）妳有沒有怎麼樣？

靜芳：我還沒有怎麼樣。

靜影：（厲聲）妳有沒有怎麼樣！

靜芳：（手語）我還能怎麼樣？

靜影：（重複她）我還能怎麼樣？

（靜默，靜芳微笑。）

靜芳：妳只要跟我說加油就可以了。

（沉默，她們注視著彼此。）

靜芳：只要看到臉上有睫毛的時候就許個願。

靜影：聽到有人跟你說一樣的話的時候也許個願。

靜芳／靜影：（快／慢）要先打頭！

靜芳／靜影：（快／慢）一樣的話！

（靜芳很快地打了一下靜影的頭，閉上眼睛，雙手緊握。）

靜芳：（誠心地）排練加油。

靜影：（看著祈禱的靜芳）排練加油……

（電鈴聲，第三次，巨響，打破兩人世界。）

靜影：不要開門。

（靜芳急急忙忙把靜影送進小窩最深處，靜影消失不見。）

（電鈴聲一直一直來，漸轉為暖身音樂。）

