

《遊林驚夢：巧遇Hagay》劇場版劇本大綱與科技構想初稿

以下劇本大綱為東冬·侯溫的《遊林驚夢：巧遇Hagay》銅門部落試演劇本初稿；科技構想部分為鄭淑麗奠基於此劇本初稿，為劇場版表演所作的初步規劃與設計：

	劇本大綱	過程	備註	劇場科技構想
序幕	<p>迎神</p> <p>用最虔敬的心，邀請這片土地的靈，以及曾經在這裡留下生命足跡的先祖之靈們，一起來參與這次的聚會，分享我們雙手往上的禮物，願眾靈交予我們平等與愛，分享與寧靜。</p>	<p>先由東冬念祭文，珊珊（代表靈界使者）以歌聲回應東冬。接著五位歌者們於環境劇場中的第一個位置，吟唱。</p>	歌曲：太魯閣族迎神曲	
			樂器：獵首笛	
			服裝：太魯族傳統服飾	
			燈光：漸亮	
			時間：五分鐘	
第一幕	<p>吟遊者</p> <p>吟唸者伊苞誦念自己所寫出來的文字，移動著時間和空間，文字中透露出那些古老的故事與現世中的處境，彼此對照著，互相拉扯，卻又試圖找到平衡的方法，那些對立的可否能和解，那些遺忘的是否能尋回？</p>	<p>書寫者伊苞從劇場開演前在一面牆上不斷書寫，在迎神結束後，化身為吟遊者，邊誦念，邊移動引領觀眾到環境劇場中的第二位置。</p>	歌曲：達利馬禱的歌（阿美族慰靈歌）	
			吟唸者服裝：黑衣或白衣	
			燈光：聚光燈跟著吟遊者移動	燈光與雷射為主要的舞台效果。燈光變成角色之一，跟隨著人們，在一個以雷射光構成數位森林中遊蕩。
			道具：一面書寫的白牆於劇場的入口處	在科技劇場版本中，書寫部分會投影在不斷延伸的數位牆上，橫跨整個舞台呈現。
			時間：十分鐘	

<p>第二幕</p>	<p style="text-align: center;">獵者之夢</p> <p>關於獵者的一場夢境，狩獵的路途中，下了一場大雨引他進入了樹洞，然後在樹洞中睡著了，卻因此進入了hagay的靈界，在那裡有著一群赤裸著身體的男性，他們自稱為hagay，而獵人也在這個奇異的世界中學習了他們的知識，等他夢醒回到現世後，他將這段夢境告訴了現世中的族人。</p>	<p>舞者演繹著狩獵的動作，在環境劇場中的第二位置，演繹一段傳統舞蹈的動作與當代肢體融合的舞作，舞者群在另一端演唱狩獵歌，舞蹈完之後獵者棲息在裝置藝術象徵的樹洞中，hagay的夢境則用藝術家所創造出來的影像來投影，等待獵者夢醒之後，獵者與舞者群以肢體的表演展現夢境中與hagay相遇的過程。</p>	<p>歌曲：狩獵歌</p>	
			<p>音樂：需要音樂製作人為 此段製作一段舞蹈的音樂 (舞者入夢及夢醒後、舞者之舞蹈)</p>	
			<p>影像：藝術家為夢境創作一段影像</p>	<p>五位舞者為非二元性別的hagay，他們的舞蹈動作會被16mm攝影機捕捉，並進一步以長曝光、重疊效果處理。</p>
			<p>設備：需要投影，白色布幕</p>	<p>可穿透的布幕被一整排吊掛，投影機打上去後會堆疊出多重層次的影像。</p>
			<p>服裝：獵者為獵裝，無圖紋的方衣、檔布、網袋及獵刀，舞者群為傳統服飾及獵刀</p>	
			<p>燈光：燈光師設計（叢林樹影的貼影）</p>	<p>在科技劇場版本中，叢林跟樹洞將會以光跟雷射創造，沒有實體布景。下雨意象也將由燈光設計所表現。</p>
			<p>時間：十五分鐘</p>	

<p>第三幕</p>	<p style="text-align: center;">交換</p> <p>我是誰？我是男是女？抑或回到靈界去與那跨越的靈相見，是什麼讓你遺忘你的美麗？是什麼讓你以為你什麼都沒有？表演者將褪去現代化的形象，去換上從傳統而來的服飾，但他模糊了性別的表徵，他要與殖民後的性別分界對抗，試圖回到原點去化解許多歧見。</p>	<p>一位當代處境脈絡下的hagay（東冬演繹），善於模仿各種動物以及擬態男性與女性的各種特質，出現在群眾當中，跟舞台下的觀眾互動，舞台上則保留女獵人和男織者，hagay在互動完之後，緩步走到台上，同時，男織者開始講述織布的故事，hagay模仿女性的姿態，緊接著燈光打在女獵人身上，hagay轉為展現男性的魄力（編舞家絲釋民演繹）。最後，於燈光暗下之際，雷射光投射、抨擊，男性hagay展現一段壓迫舞蹈。</p> <p>備註</p> <p>1.東冬在講女獵人和男織者的時候，伊苞要有樂器。</p> <p>2.東冬在演Hagay的時候，珊瑚演唱妖歌。</p>	<p>燈光：在光中之間的聚光燈、投射於男織者和女獵人、舞台上的全光及雷射光（燈漸暗之時）</p>	<p>男織者的織布混合真實布料以及數位延伸出的織布影像；女獵人手握真實的弓但是射出的是虛擬的箭（雷射光碎片）。</p>
			<p>音樂：男性及女性之舞蹈需要、壓迫舞蹈共三段</p>	
			<p>演員：hagay（前段為東冬 / 後段為編舞家）、男織者、女獵人、其他族人</p>	<p>在展現壓迫舞蹈時，舞者將被不斷逼近的燈光效果追趕，像是一片樹林壓在他身上。</p>
			<p>設備：織布機、男織者及女獵人裝束</p>	
			<p>服裝：hagay（需設計）、男織者及女獵人（平常裝束）</p>	
		<p>時間：十五分鐘</p>		

<p>第四幕</p>	<p>路走 使用竹子製作的傳統樂器，口簧琴，是過去表達情感的媒介，儀式者帶著參與者，一起走路，像是走在清水溪的路途上，注意腳底的感受，用心聆聽周圍的聲響，一不小心，讓我們不知不覺踏入那相似神靈之境的光球中...</p>	<p>Hagay（東冬演繹）牽引著演繹獵者的舞者前往舞台第三位置，而走路的過程中會遇到演奏獵首笛、口簧琴及敲擊木琴的族人，隨後，緩慢地往第三位置前進，雷射光投射靈境之橋，獵者與hagay向靈界進行進酒儀式的行為，獵首笛、口簧琴及敲擊木琴共同演出。</p> <p>•</p>	<p>燈光：雷射光投射在行走的路徑或是聚光燈跟著移動</p>	<p>雷射光搭出一座光橋，讓這群表演者瞬間移動到靈境。這是一段被煙霧機神秘化的寧靜通道。</p>
			<p>音樂：緩慢的、柔和的音樂（待設計）</p>	
			<p>演員：hagay、獵者及樂手</p>	
			<p>設備：雷射光、儀式用具、傳統樂器（口簧琴、木琴、獵首笛）</p>	
			<p>服裝：hagay（需設計）、獵者（需設計）</p>	
			<p>時間：十分鐘</p>	

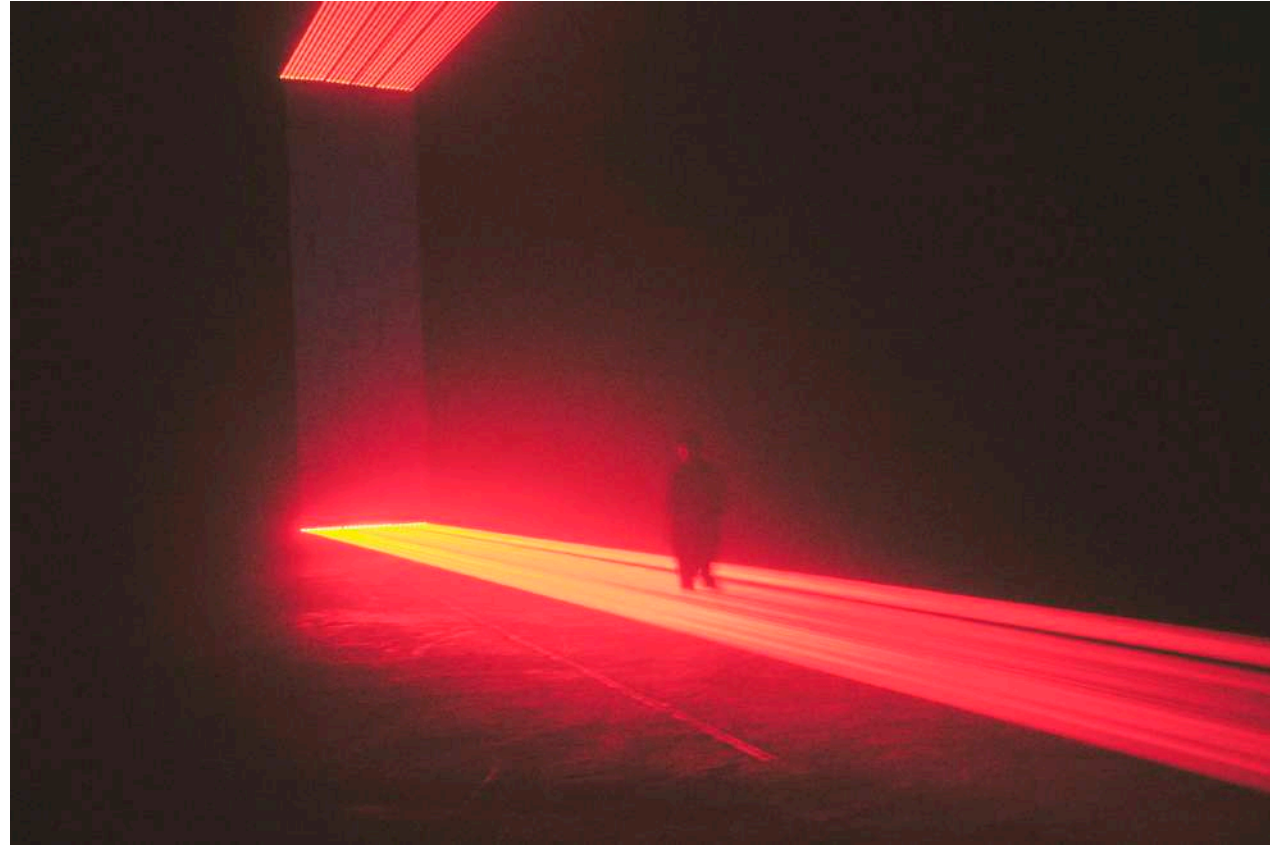
<p>第五幕</p>	<p><u>光影中的路徑</u> 回到那至美之地的路徑在何方？ 人應該用怎麼樣子的心靈去傾聽 靈界的聲音，窺探那些宇宙的奧 妙，請來指引我們，讓我們看見 路指向何方。</p>	<p>路走燈暗後，第三位置的舞台燈光 亮起，歌者吟唱、靈界光球出現， 第一段為珊珊獨唱，第二段歌者加 入吟唱，指引我們進入靈界、宇 宙。</p>	<p>燈光：靈界光球</p>	<p>靈界光球由具有深度的雷射 光所創作，將我們帶往未 知。</p>
			<p>音樂：在影像播出時配樂 (抑或是在影像製作時將 音樂置入)</p>	
			<p>演員：珊珊、歌者</p>	
			<p>設備：象徵靈界的主要裝 置</p>	
			<p>服裝：歌者 (待設計) 表 演群 (需設計)</p>	
			<p>歌曲：歌者創作以及太魯 閣族傳統歌曲</p>	
			<p>時間：十分鐘</p>	

第六幕	<p style="text-align: center;">流光之外</p> <p>部落常使用的織紋，祂象徵祖靈的守護力量，也如同眼睛時常看顧世人，這些光譜擬造出一種儀式靈界的氛圍，儀式者用羅氏鹽膚木製成的傳統木琴，與光互動，過去木琴也是傳遞訊息的重要工具，獵首笛是儀式中的法器，在光中呼喚祖靈歸來，寓示我們身處在這至美之地。</p>	<p>雷射光的技術在舞台上呈現靈界的圖文，壓迫的符號、宗教符號。獵首笛演奏時與西方室內樂合奏【或許是某種西方的樂器，隨後，木琴演奏（與西方打擊樂器合奏），最後是口簧琴群奏（與西方打擊樂器合奏）】</p> <p>伊苞以打擊樂手的身份出現，以強而有力的擊鼓獨奏，加入合奏。</p>	燈光：混合強烈光線	長距離的雷射射穿整個舞台，在森林中製造「打雷」效果。部落的圖騰「祖靈之眼」由雷射光組成，搭配樂器營造出交響樂感、沉浸式體驗。
			音樂：西方室內樂合作曲譜（待設計）	
			演員：伊苞、傳統樂器演奏者	
			服裝：傳統服飾	
			歌曲：三種樂器的傳統曲譜	
			時間：十分鐘	

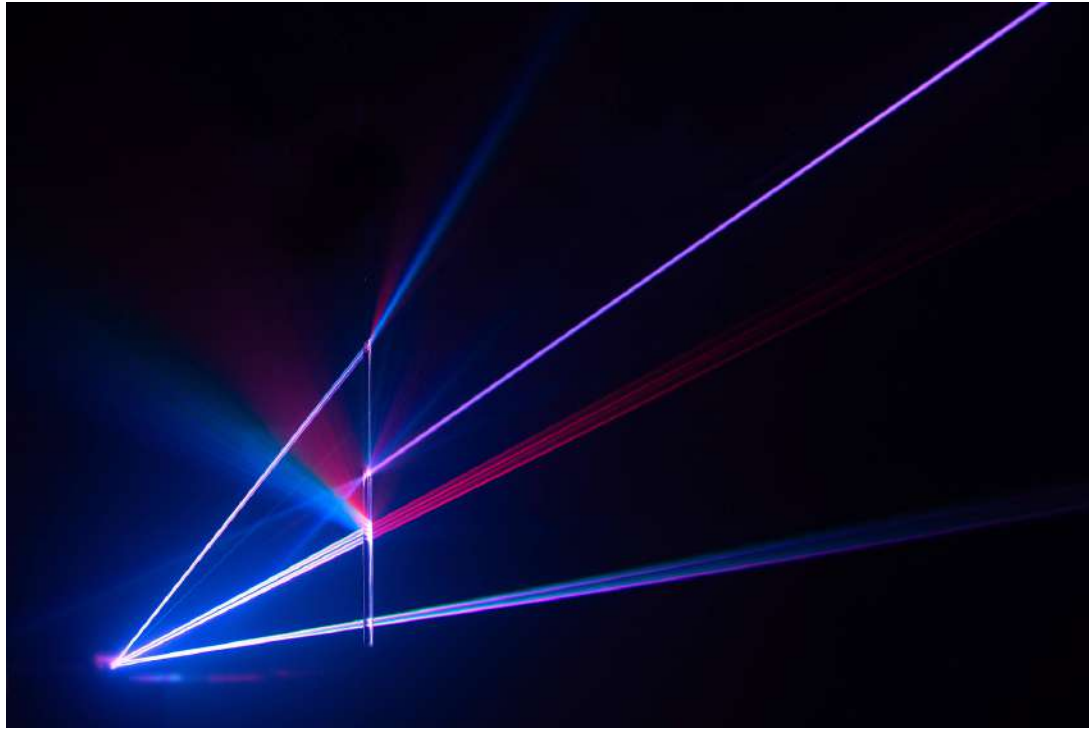
第七幕	<p style="text-align: center;">匯流成河</p> <p>那些在與不在的，一切存在於自然之中的，所有方位的，完美與破敗的，我們的傷痕與榮耀，歷史與神話，在這之上，歸於平衡，用Gaya（宇宙的法則）來理解，那些不被知道的，不會消失，雷射的靈界，影像的紀錄，植物的樂音，人與身的共振，全部匯聚，湧向大海。Sapuh（藥） Emsapuh（正被治療） Smapuh（運轉醫療力量） Dgiyaq（山林） Mkduyung（溪流的家族） Dowmung（銅門部落） Yayung（溪流） Phpah（綻放德化花） Qhuni（樹木）</p>	<p>Hagay（東冬演繹）獨自出現在舞台上，處於一種受傷的狀態，獵者出現拿著象徵儀式性的石頭作療癒儀式的動作，所有象徵族人的表演群也陸續拿著石頭作同樣的動作，珊珊與歌者隨後出現，先行吟唱，之後獵者舞蹈演出，影像及雷射光同時出現，hagay獨舞（編舞家絲釋民演繹），在hagay身疲力竭後，最後在一切安靜之下，傳統表演群以一首聚會歌作為療癒，hagay、獵者及歌者在以聚會歌作為療癒的象徵下發展一段舞蹈，作為結束。</p>	燈光：藍光	<p>結語。</p> <p>強烈錯綜交錯的雷射光被單一的長投射藍光所取代，聚焦在受傷的hagay身上。</p> <p>當療癒儀式開始後，雷射光帶來清晨的日出，並伴隨著清新的薄霧。光影組成的森林緩緩地隱沒在前景密集的部落中。</p>
			音樂：歌者演唱曲目、舞者舞蹈音樂、聚會歌	
			演員：珊珊、表演群、獵者及hagay（前段為東冬 / 後段為編舞家）	
			服裝：表演者服裝	
			設備：影像及雷射光	
			時間：十五分鐘	

燈光雷射設計－張方禹

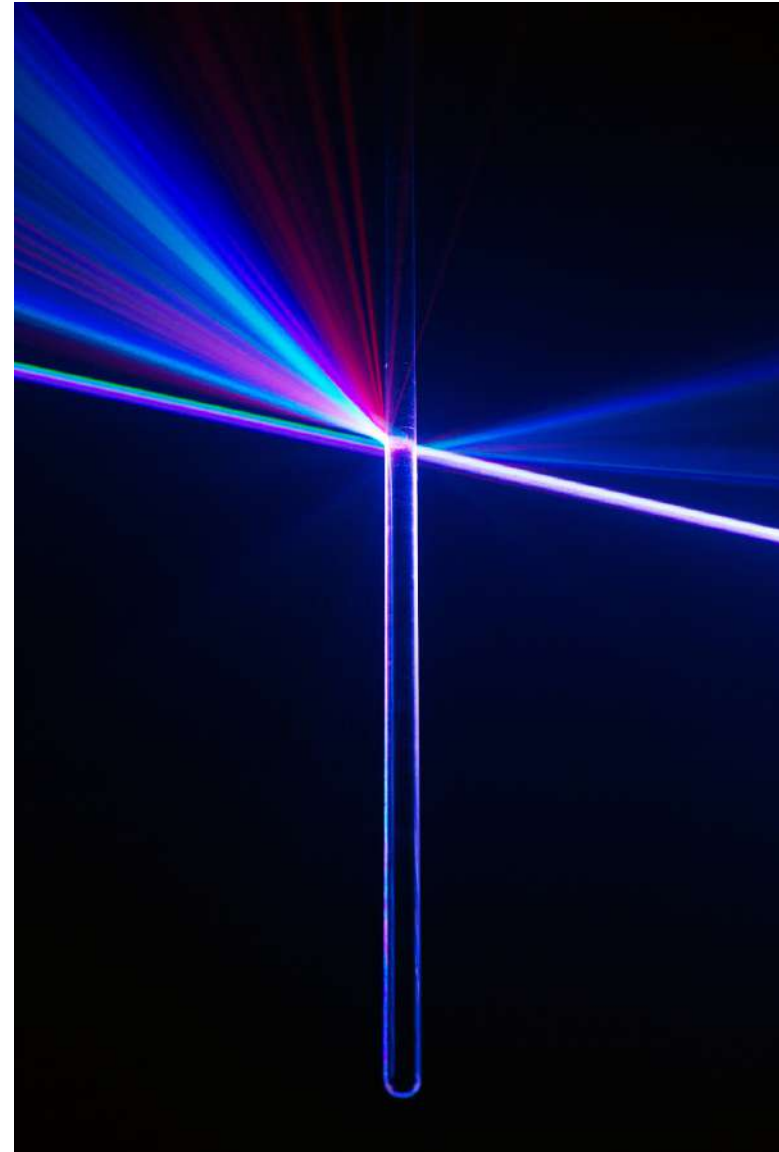
Everything comes to life with the totem. “Dowriq”, means eye in Truku tribe, also extends to the eyes of the ancestors.
The Ancestors are watching you, my friends.

紅色的光束陣列創造一道光的橋、路徑連結空間、舞台Truku神話彩虹橋的轉化

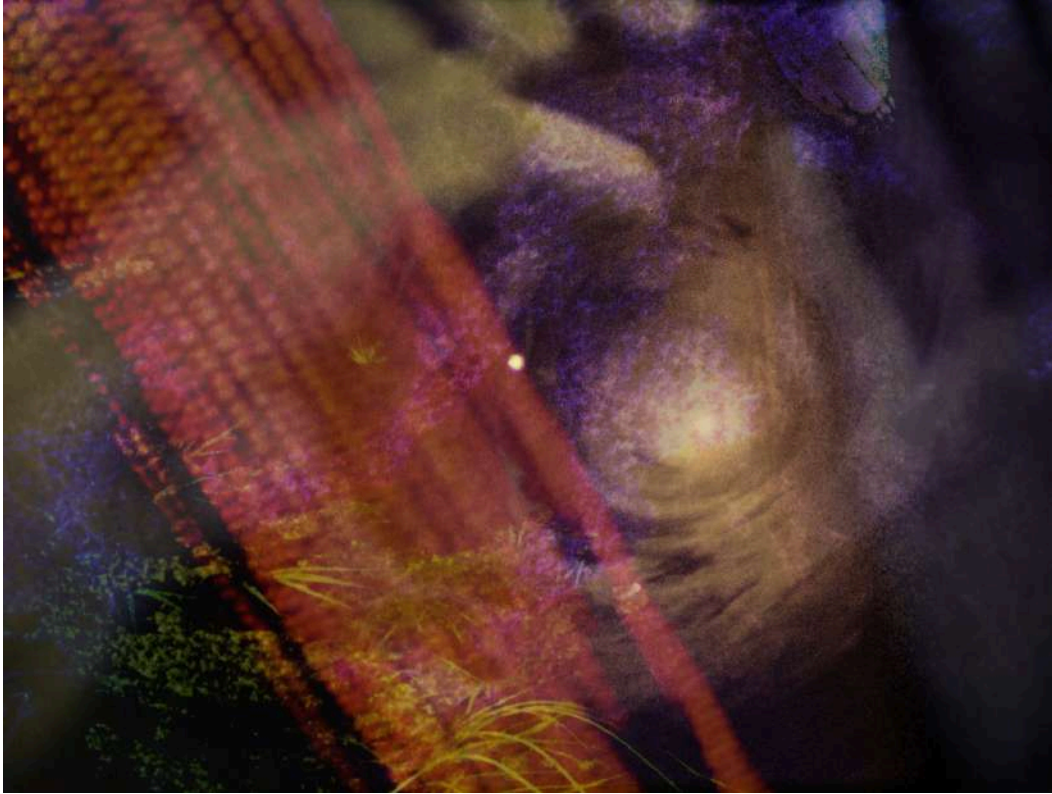

如運用壓克力柱製作實體的菱格裝置
Laser mapping在菱格立體結構表面，反射 / 折射創造特別的光質感。

實驗影像－吳梓安

將舞者 / hagay 的動態局部身體與森林自然物拼貼，再以長曝光等效果處理，混製出新意義。

表演者－東冬・侯溫（儀式傳承者、Hagay演繹者）

表演者－陳珊珊（以歌聲代表靈界）

表演者—伊苞（書寫者 / 吟遊者、鼓擊樂手）

表演者—絲釋民（編舞、舞者、以舞蹈演繹Hagay）

表演者—兒路創作藝術工寮團員（舞者群、傳統樂器及歌謠演奏）

謝郁雯

賴浩軒

林雍

簡家恩