

诗剧

阿基琉斯的

的花冠

导演手记

作者/陈晶晶

这次的实验工作坊是为了给即将进行的“诗剧的读法”（黄礼孩策划）第二季《阿基琉斯的花冠》全剧排演提供一些呈现风格和戏剧构作方面的参考。在北戴河阿那亚驻留的一周时间内，我们和剧作家、诗人蓝蓝老师会面，了解剧本创作的背景故事。主创们交流了对剧本的理解，而后，从不同角度在排练室内和阿那亚社区的自然环境和建筑中进行了一些试验。

蓝蓝老师的这个剧本，创造性地重新阐释了荷马史诗中关于特洛伊战争的故事，提出“古希腊最伟大的英雄阿基琉斯是一名女性”的观点。这个版本的故事实际上是有史料根据的。作为希腊的荣誉市民，蓝蓝老师多次到希腊旅行，造访史诗中提到的岛屿，通过与当地居民交谈和查阅史料，了解到当地居民一些研究荷马史诗的学者也都曾提到“阿基琉斯就是女性”的观点。由此，在蓝蓝老师的剧本中，相对于为大众熟知的荷马史诗，特洛伊战争有着另外一个版本的故事。

在为这个剧本做资料搜索时，我阅读了诺贝尔文学奖得主、白俄罗斯作家S.A.阿列克谢耶维奇的《战争中沒有女性》，作者说：“在光学上有‘采光性’的概念，说的是镜头采集捕获图像能力的强弱。女人的战争记忆就是按照自身情感张力和痛苦，而呈现的最强采光性能……女人的战争，是伴随着气味、伴随色彩、伴随微观生活世界的战争。”因而在这个版本的故事里，我们需要尝试着从女性的视角去审视、感受战争，去思考女性在战争中的处境和意义，去思考我们如何处理冲突，如何进行选择，如何坚持信念。在蓝蓝老师的剧本中，作为女性的英雄阿基琉斯率领阿开奥斯人远渡重洋到特洛伊战场战斗，同时也对发生在女性身上的不幸和厄运展现出巨大的同情，对权力世界的谎言和欺骗深恶痛绝，最后选择了离开特洛伊战场，回到家乡成为一个救死扶伤的医生。

而实际上在对阿基琉斯作为男性的荷马史诗的研究中也发现，人们喜欢阿基琉斯，不仅因为他强大的战斗力，也因为他比其他古希腊英雄更有人性，他对朋友有着深厚的友谊，会哭泣，也会对荣誉伦理进行反思，思考生命的价值。从这个角度看，阿基琉斯身上的男性气质和女性气质实现了流动和统一。

蓝蓝老师的剧本中极具创造力的叙述还在于她把古希腊女性的处境和东方历史上女性的处境、古代女性的处境和现代女性的处境并置在一起观看，于是我们可以看到，女性的被动处境，贯穿古今西东。比如，在古代，战争发生的理由，是女性，如被拐的斯巴达王后海伦；和解的理由，也是女性，如和亲的汉朝公主刘细君；祸国殃民的是女性，如商纣王的妲己；诱惑伟大的国王奥德修斯留下、暂停返乡之路的也是女性，如神女卡里普索。那么现代呢？剧本的最后写道，伊萨卡岛真正的国王，是继承了佩涅洛佩这个名字、从容坚定地生活着的女人。以现代的佩涅洛佩为代表的女人们，她们生活的真相是什么？无论是在战争中，还是在庸常的日常生活中，女性的生活细节值得被看见。

因而，参考古希腊戏剧形式创作的诗剧《阿基琉斯的花冠》，有着风格化的设定，也有着写实的内容，可以充分展现当代剧场的融合。在这次的实验工作坊中，我们节选了剧本第一幕的前半部分，去探索舞台语言的建立方式和角色转换的可能性。

根据剧本的设定，全体演员皆为女性。节选的文本中包括了女诗人、皮拉/阿基琉斯、忒提斯、德伊达弥亚（皮拉的闺蜜）、宙斯和奥德修斯这六个角色，还有歌队的吟诵。这次参加工作坊的有两名女舞者和一名女演员。在读剧的过程中，我发现读女诗人角色的舞者有着年轻天真的音色，和我对女诗人设想的基调反差巨大，然而，却给了我一种“故事流传百世到了年轻一代的现代诗人”的感觉。于是一开场，我就让女诗人坐在电脑前敲键盘，身边放着红酒瓶，一边打字一边念出关于“写作内容”的台词，顺理成章地建立起了现代的基调。

阿那亚 冬季艺术驻留 工作坊

照片授权：阿那亚
摄影：在野工作室

在剧本中，德伊达弥亚、宙斯和奥德修斯是由一个演员同时饰演的。肢体动作是转换男性和女性角色的方法之一，于是我让女舞者分别给这三个角色建立不同的肢体语言。在声音上，我尝试了用软件给女舞者的录音变声，采用了明显的变音音色，配合肢体语言，在宙斯和奥德修斯的角色出场时播放。这样处理另一方面也可以和现代基调统一起来。

皮拉/阿基琉斯和忒提斯也是由一个演员同时饰演，皮拉是阿基琉斯在斯基罗斯岛上以女性身份生活的名字，忒提斯是皮拉/阿基琉斯的母亲、海洋女神。由于饰演皮拉/阿基琉斯和忒提斯的演员需要提前离开驻留地，所以在本次工作坊的成果展演中，我们作出了让这两个角色只在屏幕影像里出现的处理。这两个角色的戏的影像拍摄是在阿那亚礼堂进行的。礼堂有个阳台，它和礼堂内部被玻璃隔开，于是我们正好利用这块玻璃划分出不同角色的空间，皮拉/阿基琉斯在礼堂里面，忒提斯在阳台上；并且由于两个空间的灯光不同，阳台上还能听到海浪声，刚好营造出两个角色的氛围。

由于使用了拍摄的影像，我们拥有了对于皮拉/阿基琉斯的戏的场景选择的多样性。我们再到驻留地中一处北方典型的光秃秃的树林中拍摄开场的场景，希望可以营造寂静的氛围。对于剧本中的皮拉/阿基琉斯关于在斯基罗斯岛上活泼的少年时期的回忆，我们还是使用了影像，用镜头语言呈现了她和伙伴们在海滩上玩耍的回忆闪现。

影像在这次工作坊成果展演中使用得比较多，所以为了统一舞台语言，在宙斯、奥德修斯和歌队的叙述场景中，我们也用了意象化的空镜头配合演员的现场表演。而剧本本身也有对现代生活的反思，所以我在开场时，还加入了现代各国女士兵在战场上或训练中的影像，从现代生活切入，进而在屏幕上连接到关于女军人的史料记载，再引入荷马史诗的背景，从而进入现代年轻女诗人对古希腊英雄故事的另一个版本的讲述。于是，现场的肢体、台词演绎和影像资料、场景交织在一起，形成对古希腊戏剧形式和故事的现代化呈现。

由于条件有限，这次的展演只展示了工作坊对舞台语言和角色转换方式进行的试验，并未对剧本的空间设定（冥府）和视觉基调进行呈现。我相信，排演全剧时，由于演出场地的改变，整个剧目的呈现风格也会发展出另一种面貌。

