認識藝術:戲劇 期末小組讀劇報告

劇本名稱：《安蒂岡妮》

小組名稱：無所事4

組員

科技管理學院學士班 六年級 簡宏芸

醫學科學系 二年級 蔡佩純

資訊工程學系 一年級 夏翠珍

人文社會學院學士班 一年級 侯妍熙

選劇動機

《安蒂岡妮》是一部古希臘悲劇，也被譽為戲劇史上最偉大的作品之一。

我們選擇這部劇本，首先是因為它具有強烈且起伏鮮明的情緒張力。從克里昂與安蒂岡妮之間的激烈爭吵，到希門試圖說服克里昂的對話，再到最後克里昂發現自己的驕傲與所作所為，竟釀成無可挽回的悲劇時的崩潰，整部劇呈現出角色情緒層層推進、互相影響、直到最後徹底爆發的過程。我們認為這樣劇烈的情緒變化能讓我們有許多發揮與詮釋的空間，因此決定選擇這部作品。

其次，這部劇本也展現出深刻的價值觀衝突。例如，克里昂堅持「王權不可被挑戰」，安蒂岡妮則認為人不能罔顧倫常，並相信自己「生來是為了愛，而不是恨」；而希門則試圖勸父親聆聽民意。這些角色各自代表不同的立場與信念，他們之間的衝突不只創造出情節上的對立，也讓整部劇具有更深層的思考意義。若能親身進入劇情之中，透過表演詮釋這些衝突，對我們而言會是一件非常有趣且有意義的事。

最後，我們特別選擇了「克里昂與安蒂岡妮的爭吵」、「克里昂與希門的爭論」，以及「克里昂發現自己的驕傲釀成悲劇後的懊悔」這三個片段，主要有三個原因。第一，這三段都是劇本中最關鍵的情節。第二，這三個片段之間可以透過旁白銜接，使觀眾能理解故事的完整發展。第三，這三段也最能凸顯角色之間的價值觀衝突，展現出《安蒂岡妮》這部作品最精彩、最有力量的地方。

分工表

類型	任務	負責夥伴
讀劇分工表	飾演：克里昂	簡宏芸
	飾演：安蒂岡妮	蔡佩純
	飾演：希門、尤瑞迪息、傳令、歌隊	夏翠珍
	飾演：旁白、領隊、歌隊	侯妍熙
	音效製作	蔡佩純
	音效操作	蔡佩純、侯妍熙
書面報告分工	選劇動機	大家共同討論後總結
	讀劇籌備要點與反思	大家共同討論與各自撰寫
	總結	侯妍熙

讀劇籌備要點與反思

角色分配

在分配角色的過程中，我們主要以組員的意願作為依據。因此，在大家看完劇本後，若有組員想飾演克里昂，便分配其飾演克里昂；若有組員想飾演安蒂岡妮，便分配其飾演安蒂岡妮。

至於尤瑞迪息、傳令、領隊等台詞較少的角色，則是在主要角色分配完成後，再視組員是否還有餘裕與出演意願進行安排。例如「尤瑞迪息」一角，就是在飾演希門的翠珍仍有餘裕，且願意多飾演一個角色的情況下，分配給她擔任。

後續「傳令」與「領隊」的角色，則是在設計角色走位與進出場時，依照實際演出需求進行調整與協調。例如，一開始我們原本決定將第三段的「領隊」安排給擔任旁白的妍熙；但後來發現，這樣會使後續角色進出場的順序變得混亂，因此最後改由翠珍擔任。整體而言，角色分配除了尊重組員意願，也會依照走位等實際情況進行彈性調整。

意外發現有效率的方法

因為大家平常都有各自的生活與安排，要約到實體排練的時間並不容易。因此，在第 14 週上台彩排之前，我們先透過舞台圖規劃好各個段落的走位安排，包括角色會站在哪個位置、從哪個方向上下場、往哪個方向移動，以及道具應該擺放在哪裡，例如克里昂的椅子位置等。
（舞台圖可以在下方的「選段工作本」中看到）

完成舞台圖後，我們再透過線上會議，僅用大約半小時的時間同步彼此的共識，確認每個人的走位、上下場順序與舞台調度。到了彩排當天，當所有組員實際聚集在一起時，因為事前已經先完成這些規劃，沒有用非常多時間籌備，我們就能非常順暢地走過一次演出。每個人都清楚自己什麼時候該移動、該往哪裡走，也知道舞台上接下來會發生什麼事情。

改寫說明

我們基本上保留了原劇本的內容與用詞，並沒有將角色之間的互動改寫成較接近現代口語的表達。唯一較明顯的調整，是考量到演出時長需要控制在 20 分鐘以內，因此我們刪減了第二段希門與克里昂衝突中的部分內容。原本這一段在克里昂說希門「替死人操心只是徒勞」結束，經過調整後，我們將這段內容縮短到克里昂命令將安蒂岡妮押上來結束，使整體長度更符合演出時間的限制。

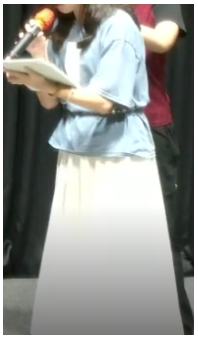
同時，也因為原劇本中主要角色的台詞都相當長，這反而讓我們在詮釋角色時，有更多空間去細細咀嚼台詞之間的情緒變化，並透過表演將這些變化呈現出來。如此一來，較長的台詞不只是單純的敘述，也能透過語氣、停頓與情緒轉折，讓觀眾更容易抓到重點。

例如，克里昂說出「師心自用的人……」時，可以理解為他正在警告安蒂岡妮；而當他接著說「一個婦道人家，憑啥目中無人……」時，情緒則轉為對安蒂岡妮的嘲諷。透過這樣的處理，我們希望讓角色的語言不只是被說出來，而是能夠呈現出角色當下的態度與心理變化。

音效

類型	描述
走路聲	因為剛好三位組員的鑰匙掛件都能發出不同的聲響，我們便想到，可以利用這些聲音來輔助角色的塑造。考量到劇中的男性角色可能會穿戴盔甲，而女性角色則可能會配戴首飾，因此我們依照角色特質選擇不同的聲音作為配音設計。 男性角色的聲音以較硬、較沉的鑰匙聲為主，用來營造盔甲碰撞或步伐較有重量的感覺；女性角色則使用較清脆、明亮的鑰匙聲，讓聲音更接近首飾碰撞時的感覺。透過這樣的安排，我們希望即使只是簡單的道具聲響，也能幫助觀眾感受到不同角色的身份與氣質。
開門聲	我們想像中的門是兩面打開的大門，鑒於它的特性，我們使用老舊鐵門打開的聲音來模擬大門打開時有點粗糙的摩擦聲。
尤瑞迪息自殺聲	為了配合動作的即時性，由組員現場利用麥克風發出ㄘ聲來模擬刀子刺到心窩的聲音。
劇情高潮音樂	劇情最後的高潮是克里昂在失去至愛之人後，痛徹心扉的獨白，他終於意識到自己的錯誤，但為時已晚，因此後悔莫及，造成了最後的悲劇。而My heart will go on這首歌正好包含了情緒的堆疊和悲壯、淒涼的氣氛，符合克里昂當下的狀態，因此被我們選來當作這段的配樂。

服裝設計

角色	服裝圖片	描述
克里昂		考慮到克里昂是位男性，因此演出當天以褲裝為主。有考慮到這是一部在古羅馬時期的劇本，因此嘗試用裙子纏繞在上半身，腰間配戴粗腰帶，做出類似古希臘時期的穿著風格。
安蒂岡妮		安蒂岡妮是女性，可用裙裝來區別身分。湊巧，在排練當天穿了白色的長裙，在助教的建議下，表演當天亦穿著該白裙，另外，皮帶的搭配是為了模仿古希臘服飾中腰帶的感覺。

希門		由於一人分飾多角，為了使觀眾不混淆角色，但可換裝的時間有限，於是想到以髮型來區分，因為希門為男性，所以飾演希門時是盤髮。
尤瑞迪息		尤瑞迪息的裝扮，就以助教的提議，披髮再搭配一件以圍巾為替的披風呈現。

角色反思

角色	飾演者	角色反思
克里昂	簡宏芸	我認為，在克里昂的世界裡，他是有自己的堅持的。一個治理國家的王，需要對自己的決策、對自己的想法有全然的自信，才能夠持續推進一個國家的發展，而不會被其他的聲音左右；因此我認可他的優點。然而，這樣的一個優點，卻超越應有的界線，變成驕傲自大，平等地瞧不起任何人，也聽不進去身邊人平和的建言，固執地且盲目地認為，自己說的就是正確的，其他人都不能反駁。甚至在辯論過程中為自己強硬地找理由來辯解。直到最後，身邊重要的妻子、兒子都因為自己的一意孤行而死亡時，才徹底清醒，並發現原來自己的一意孤行鑄成這麼大的錯誤。 我很感謝克里昂這個角色，讓我能夠從中體會到這麼多樣的情緒變化，從輕視、嘲諷到憤怒，從震驚、不可置信到懊悔，並在與組員的共同詮釋下，提供給我這麼多的發展空間，像是配上高潮音樂，或是最後跪在地板上等等，我「玩」得非常過癮，很開心可以有這次寶貴的機會。
安蒂岡妮	蔡佩純	安蒂岡妮是位很聰明、勇敢的女性。在她與克里昂對峙的段落，她不斷強調自己不畏懼死亡，死亡是大部分人較難以坦然面對的問題，而她卻能在一個君王面前，大膽的說出來，非常勇敢。另外，她也是個價值觀非常堅定的人，儘管克里昂頒布了禁令，她仍然貫徹自己深信的倫理與道德，將哥哥下葬，或許她的行為魯莽了點，但我認為這也正是她個性的魅力所在。此外，她非常洞悉人性，她知道，克里昂的禁令一下，沒有人敢公開的站在她這邊，也知道克里昂剛愎自用，聽不進自己的話，因此沒有任何求饒，與克里昂的觀念碰撞出精彩的火花。 透過飾演安蒂岡妮的機會，我發現，自己當初會選擇這個角色，或

		許是因為她身上有我所羨慕的特質吧。她會為了自己堅信正確的事物站出來，甚至不惜犧牲性命，這樣的勇氣，是我所缺少的，儘管我認同安蒂岡妮的價值觀，但對於是否要為了它而賠上自己的生命時，我會猶豫。但這也讓我重新思考，有沒有可能在既能捍衛自己的信念，卻又不會失去太多的方法。安蒂岡妮的抵抗是最直接，卻也最危險的，若將這樣的狀況搬到現實生活中，有沒有可能，透過更靈活、更柔軟的方式，達到自己的目的，又可以不讓自己身陷危險? 在飾演安蒂岡妮的當下，我很喜歡她和克里昂彼此爭論所產生的戲劇張力，因為我很認同安蒂岡妮的觀念，對於能將自己的想法清楚、理直氣壯的表現出來，讓我覺得非常暢快，加上克里昂的情緒引導，讓我更能真正的成為安蒂岡妮。
希門	翠珍	希門為克里昂的兒子，他一開始並沒有直接反抗父親，而是以尊重的態度與父親溝通，希望父親能夠聽見人民的聲音。直到慢慢發現父親完全不願聽取任何人的意見，堅持處死安蒂岡妮，希門才認為父親太過專制、固執，因此，他對父親的態度從一開始的尊敬逐漸轉為失望，最後甚至以自己的生命表達對父親決定的強烈反對。他是個深愛安蒂岡妮、願意傾聽民意、尊敬父親且勇於堅持正義的人。他能夠兼顧親情與正義，在面對父親的錯誤決定時，並沒有因為身分地位而盲目服從，而是選擇理性地提出自己的看法。我認為這是他最值得敬佩的地方。許多人在面對權威時，往往因為害怕衝突而不敢表達意見，但希門卻願意站出來，嘗試勸說父親重新思考處死安蒂岡妮的決定。 透過希門這個角色，我體會到了傾聽的重要性，一個人即使擁有權力，也不代表永遠是正確的，一個好的領導者應該願意接受不同的聲音，同時，在面對不公平的事情時，應該勇敢表達自己的想法，而不是因為害怕權威就選擇沉默。希門雖然沒有改變悲劇的結局，但他的勇氣與理性仍然值得我們學習與反思。
尤瑞迪息	翠珍	希門的母親尤瑞迪息，她的出場雖然不多，但當她得知兒子希門喪命後選擇自盡，所展現出的深沉母愛卻勝過千言萬語。她認為克里昂的固執導致家庭毀滅，因此對丈夫也感到失望與怨恨。尤瑞迪息的悲劇不僅展現了一位母親失去孩子的痛苦，也凸顯了克里昂固執專制所造成的嚴重後果。
旁白、傳令	侯妍熙	針對如何在戲中加入旁白一事，我思考了很久，《安蒂岡妮》極完整的敘事結構，使得旁白「應該如何介入」一事變得格外複雜，最終，我認為，旁白若僅僅只是旁白，一個與世隔絕、現代的描述者，在這齣情感飽滿的古典悲劇中，難免顯得突兀，因而在編寫臺詞時，我會希望旁白不僅僅為話外音，更能夠是某一種「代言」，代表傳達命運、天理、民眾之聲。故擔任旁白時，我偶爾與觀眾宣讀（解釋現狀、做出評論與感嘆），有時站在台下，向台上的人物喊話，試圖透過與雙方的交流，營造出我們：包含戲中角色、身為旁白的我、以及戲外目視一切的人，都是參與這個城邦與時代的一份

		子——這樣的意象。 至於傳令一角，他負責了站在一旁、向其他人物訴說殘酷命運的工作，這個分工令我感受到他與旁白間微妙的相似性：他們都目睹一切。但二者仍然有所不同，旁白再怎麼串聯戲內與戲外，就客觀而言，他仍然是局外之人，他無以參與進這整場命運之中；但傳令身為時代下的不起眼者，他對於自己所經歷的一切有他的想法、他的情緒，只是缺乏宣之於口的權能。這樣局外人與局中人的差異相當細緻，因而除了人在台上／台下的位置區別，在讀他們的戲份時，該如何呈現出二者的不同之處，對我來說相當困難，不過這也是最能夠使我磨練自己的地方。