三、The Nether 的世界

1. 劇情簡介

在一個近未來的時代,科技發展已經達到了允許人類將意識「上傳」到一個名為 The Nether 的高度擬真 VR(虛擬實境, Virtual Reality)網路。人類可以隨時隨地瀏覽不同的網域進行各種的活動,例如:上課、看診、購物、工作,甚至以意識形態永遠「轉化」到網域裡面生活。

The Nether 刑事調查小組的女警 Morris 正在調查 The Hideaway,一個提供客人隨心所欲,發洩慾望的私人網域。她的工作是必須找出網域負責人在裡面倡導客人犯罪的證據和伺服器的位置,從而將此網域刪除。於是,她以 Woodnut 這個年輕紳士的身份潛入到 The Hideaway 進行調查。在那裡,Morris/Woodnut 認識了負責人 Papa 和 9 歲女孩 Iris。在搜集證據的過程中,Morris/Woodnut 和 Iris 發生了性關係,她/他開始慢慢地對 Iris 產生了難以言喻的情愫。

可是,Iris 對 Papa 非常地崇拜和迷戀,從他們的互動中感覺得出來已經超過了監護人和被監護人該有的界限。Morris/Woodnut 擔心 Iris 在現實世界裡面的使用者會像自己的父親那樣拋下家庭「轉化」移居到 The Hideaway,於是在某次的來訪時與 Iris 發生了爭執,試圖希望從 Iris 口中得到 Papa 真實身份和伺服器位置的資訊。Iris 為了保護 Papa而無法說出有關他的資訊,但她告訴了 Morris/Woodnut 關於她在現實生活裡面曾經得過傑出教師獎。

於是,回到現實世界後,Morris 循著線索找到了 Iris 的真實身份——65 歲的物理學教授 Doyle,並將他帶到了偵訊室裡審問,同時也希望他了解 Papa 在 The Hideaway 的行為會傷害到更多的人,因此需要 Doyle 的協助。然而,對 Papa 非常忠誠的 Doyle 始終相信 Papa 對自己的感覺是特別的,怎樣都不願意配合調查,也不願意相信自己對 Papa來說只是一個工具。直到 Morris 向 Doyle 坦誠了自己就是 Woodnut 的真相,感覺被背叛的 Doyle 崩潰了。Morris 向 Doyle 說出自己在過去看著僅靠生命維持系統的植物人父

國立臺北藝術大學 戲劇系 畢業製作

親慢慢死亡的經歷和感受,試圖讓 Doyle 明白他在現實生活裡對家人的責任。動搖的 Doyle 決定接受 Morris 的條件:一同登入到 The Hideaway 當面問 Papa 是否 「愛」自己。如果答案是「愛」的話,Morris 就不再干涉 Doyle 想要轉化的事情。

就在那次回到 The Hideaway 的對峙中, Papa 迴避掉了 Doyle/Iris 的問題。傷心欲絕的 Doyle/Iris 讓 Papa 主動講出了伺服器的資訊給躲在一旁的 Morris/Woodnut 聽之後, 就強制自行登出 The Hideaway, 在偵訊室裡用皮帶結束了自己的生命。

根據 Doyle 生前的幫助,Morris 順利循著線索找到 Papa 的真實身份——Sims。不願配合的 Sims 不斷地對 Morris 提出在虛擬世界裡面所發生的事情不應受到現實法律的約束,自己正在做一件讓人可以發洩禁忌慾望的偉大功德。在審問的過程中,Sims 猜出了 Morris 就是 Woodnut 的事情。

直到最後,Morris 向 Sims 說出了 Iris 的真實身份和 Doyle 已自殺身亡的消息,這讓 Sims 崩潰了。萬念俱灰的 Sims 說出了伺服器的實際位置,以及他建造 The Hideaway 的真正緣由——他在過去曾壓抑自己來保護一個現實中的小女孩的故事。

Morris 在離開之前,也坦誠了自己很喜歡 The Hideaway,但現實世界才是自己和 Sims 必須學會怎麼生活的地方。

最後, Morris 離開了偵訊室, 只留下了 Sims 獨自一人。

2. 時空背景簡介

劇本中出現的虛擬世界空間有臥房、前廳和綠色隧道;現實世界空間則只有偵訊室。 劇作家選擇在台詞中的短短幾句話,暗示觀眾那個世界「可能」的樣貌,「或許」發生 過什麼事。

Sims 「她不會問太多問題,只要用葡萄釀的葡萄酒準時送到家就好。」

這句台詞雖然沒有明說,但是特別強調「葡萄」這句台詞不禁會讓我們揣測,也許 劇本的世界觀裡面,自然環境發生了不可逆的劣化與破壞,「植物」變成了一種非常稀 有且昂貴的物品,甚至是一種貧富程度的象徵。

Morris 「你的網域不只很熱門,而且讓你賺了很多錢。你的房子旁邊有(對照文件)兩百平方公尺的草坪。一個種滿豌豆還有瑞士甜菜的花園。你太太都是穿純棉的衣服……」

人類的食物、衣物必須透過人工合成的方式生產,而天然材料製成的產物變成了非 常難得的奢侈品。由此可見,大自然對於劇本中的人物來說是一種對「過去」的緬懷, 一種他們極力想要追尋的記憶。

Sims 「……現在的生活不太有機會看到孩子。大家都不會到戶外玩耍了。」

從這句台詞去看,我們基本上可想像這世界的自然環境已經不適合讓人類進行戶外活動。這個聯想對於活在 2019 年至 2022 年這個 Covid-19 疫情時代的我們來說非常有共鳴。

面對無法外出與自然環境的劇烈變化,人與人之間的關係形態以及世界運行的方式

必定會跟著轉變。在這個劇本世界裡,為了讓世界繼續運行,出現了 The Nether 這個新型網際網路,儲存著龐大的資訊及串聯著世界教育、商業、醫療、交通和娛樂等等的網域。人與人之間的交流轉移到了網路世界,對於彼此的了解都來自對方在網路中的形象,面對面的交談與認識變成了令人陌生的行為。為了讓整體體驗更趨近於現實,世界研發出了結合虛擬實境與擴增實境(Augmented Reality)的新型網路形態,提供使用者在瀏覽各個網域的時候可以有更真實的「體感」和「感受」。

由於全球的使用者眾多,為了確保使用者安全,各國政府均設有自己的 The Nether 網路安全部,專門調查與 The Nether 有關的刑事案件。劇本中的 Morris 警官就是屬於 The Nether 調查小組的一員,專門調查非法地下網域 The Hideaway。

The Hideaway 是一個將網域時空背景設定在維多利亞時期的美國,主打完美復刻該時期精緻高貴的生活特色,提供使用者一個可以重新回到過往、不被科技束縛的「純真」年代。然而,這個地方倡導客人實現內心的瘋狂想像,甚至允許殺人、強姦及等等不被現實世界所接受的行為。而這些事情,在 The Hideaway,客人都不用負上任何責任。

劇作家筆下的近未來世界並沒有華麗炫炮的科技或緊張刺激的情節,反而強調了在一個新科技出現以後,「人類情感」受到了什麼樣的挑戰、會面對什麼樣的危機。當虛擬世界試圖想要更趨近於現實,我們的存在及靈魂該何去何從?喪心病狂的內心慾望是否才是我們人格最原始的樣子?這些是劇作家對於當代人類情感與科技如何互相影響所拋出的疑問,也是我們想要在這次的畢業製作中想要成功傳達給觀眾的訊息。

3. 場次段落大綱

接下來將會以角色名字的第一個英文字母表示角色名稱:

S: Sims M: Morris D: Doyle W: Woodnut P: Papa I: Iris

場次	角色/地點	大標題	小標題	劇情大綱
1	S · M	假裝友好	1-1 建立位階關係	M 對 S 表示警方知道 S 在 The
				Hideaway 裡的犯罪行為,但 S 一開
				始不承認。
	偵訊室		1-2 提出證據	M向S說出警方所搜集到的證據。試
				圖讓 S 好好配合,不需要再偽裝。
			1-3 開始審問	M 提供了一名臥底的報告,才終於逼
				出S表露出真實情緒。
2	D · M	提供幫助	2-1 表示善意	M 向 D 表示只要他願意向警方透露
				關於 P 的資訊,他們就可以協助他保
	 _ 偵訊室			密身份。
	, (-) (<u>-</u>		2-2 拒絕善意	當D知道他不能留住I時,他就拒絕
				幫助 M。
3	S · M	互相交鋒	3-1 拒絕配合	S表示自己有權利拒絕回答警方問
				題,包括伺服器的位置。
			3-2 合理化行為	當M問起關於他在現實生活中裡的
				事情時,S 表示自己不在乎,認為他
				在做的事情是合情合理的。
			3-3 武裝自己	直到 M 說他們找到伺服器後會刪除
	偵訊室			The Hideaway 的網域,S 才開始動
				怒,認為警方沒有資格刪除。
			3-4 轉換策略	當兩人僵持不下時,S 放下身段告訴
				M 表示自己是一名戀童癖,而他創造
				出 The Hideaway 就是為了要保護其
				他小孩。
4	$P \cdot I \cdot W$	想成為你	4-1 打情罵俏	I 來找 S,兩人在前廳玩耍,I 在言談
		的唯一		中對S調情。
			4-2 試探心意	I 想要 S 為自己舉辦一場只屬於她自
	 前廳			己的生日派對。
	11年1月1日		4-3 拒絕	S 以在 The Hideaway 裡面的所有人
				因為永遠不會長大和改變才是最美
				麗為由,拒絕了I的請求。
			4-4 試圖了解彼此	I表示自己對上帝的想法後,她好奇

				P想到上帝的時候是怎麼想的。
			4-5 回到工作	W 來訪,P 熱烈地歡迎他。
5	D · M	拒絕接受	5-1 表明立場	D說自己不知道S的真實身份。
			5-2 站穩立場	D也表示自己不在乎他家人的看法。
			5-3 想法辯證	接著,D向M說他認為物理上的感
				官不重要,重要的是人與人之間的關
	偵訊室			係。
			5-4 拒絕協助	最後當 M 希望 D 想一想自己的女兒
				時,D表示去問警方的臥底在 The
				Hideaway 裡面時到底感覺到什麼。
6	W·I	初嘗禁果	6-1 為之驚艷	W來到I的房間後對於一切都感到非
				常地好奇。I告訴他這邊的規則包括
				了不能使用「現代」用詞。
			6-2 克制情慾	I 開始誘惑 W,讓 W 感到不適應。
			6-3 放鬆情緒	I 提議跟W 一起玩遊戲,然後W玩
	Iris 臥房			著玩著就開始有點忘我了。
	, ,,,		6-4 釋放慾望	當 I 脫下衣服,告訴 W 在這邊可以
				成為自己想要成為的樣子後,W緩緩
				地走向I。
7	S · M	想法的爭	7-1 挑釁	S 不把 M 放在眼裡,面對 M 的問題
		辩		都游刃有餘地反駁。
			7-2 站穩立場	S表示沒有確實的證據證明網路世界
	店 到安			裡的行為會影響現實世界裡的行為。
	偵訊室		7-3 維護想法	S再次強調在想像的世界中應該要保
				有自由。
			7-4 揭露身份	S突然想到警方不可能在他不知道的
				情況下找到他的身份。一番推敲以
				後,他想起I在見過W以後,開始
				會問奇怪的問題·S 確認了 W 就是警
				方派去的臥底。
8	W·I·P	開始依戀	8-1 克制情慾	W和I跳舞之後,兩人突然有個曖昧
				的瞬間,W卻率先轉移話題,打破當
				下的氣氛。
			8-2 交心	兩人聊起了留聲機。W 向 I 表示了自

	Iris 臥房			己內心對於這個世界的想法。
			8-3 質疑	接著,W向I提出自己對P的質疑。
			8-4 逃避	當W提起關於自己爸爸的事情時,I
				告訴他這裡不能分享個人資訊。就在
				I 開始有點動搖的時候,P 進來了,I
				跟 W 道別,結束了他們的會面。
9	D · M	想法動搖	9-1 整理資訊	M 快速整理手上已有的資訊以後,聊
				到了 The Hideaway 裡面其他小女孩。
			9-2 追問新資訊	第一個小女孩 Henrietta 在 I 還沒出現
				以前就被 P 送走了。M 想要知道其背
				後的原因。
	偵訊室		9-3 讓對方了解真	M 得知 D 沒有跟 P 說過他要轉化,
			相	認為 D 是害怕確認自己在 P 心中真
				正的地位。D 最後很肯定地對 M 說
				他知道 P 內心真正的想法。
10	P·I	事與願違	10-1 暗示心意	在綠色隧道裡, I 曖昧地向 S 暗示自
				己在 S 心中是特別的。
			10-2 保護	P 希望 I 可以多鼓勵 W 進行下一步,
	綠色隧道			W才不會太著迷於她。
			10-3 表達心意	P送了I想要的蛋糕,同時告訴了I
				關於自己在現實生活的事情。
			10-4 告白	I向P告白。
			10-5 退縮	P沒有給予回應。
11	S · M	位階轉換	11-1 挑戰權威	S認為身為執法人員的W早就喜歡
				上 The Hideaway 和 I。
			11-2 逃避問題	M 否定了 S 的想法,認為 S 是一個自
	偵訊室			我的人。
			11-3 揭露身份	M 不小心講出了過於詳細的資訊,讓
				S 認出 M 就是 W。
12	P · W	信念動搖	12-1 宣誓主權	W 來找 I,P 迎接他。P 有意無意地
12		1070(2)31 H		對W透露W不是唯一一個喜歡I的
				客人。
			12-2 了解對方	1/2 兩人喝酒的過程中,聊了關於彼此對
	計庫		- 71/24/4	The Hideaway 和 I 的想法。
	前廳		12-3 鼓勵犯罪	P希望W可以按照程序走,才能夠讓
				自己抽離。
			12-4 傾訴內心	W告訴P關於他爸爸因為The Nether
L	<u> </u>	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>

				而拋下自己的事情,造成他一生的恐
				懼。
			12-5 給予答案	P把斧頭交到W手上,告訴他那也許
				可以讓他不再恐懼的方法。
13	I · W	面對黑暗	13-1 安慰和鼓勵	I試圖說服W殺死自己,不需要害怕。
			13-2 挑戰信仰	I想讓W了解創造和毀滅其實是一體
				兩面的,這個地方能夠讓人找到最純
				粹的「關係」。
			13-3 試圖讓對方	W 質疑 I 因為想留在 The Hideaway
			看清真相	而合理化P的所作所為,認為I只是
	Iris 臥房			想要被別人愛著。I 脫口而出 P 曾經
	ITIS 跃方			告訴過她關於他現實生活的事情。I
				不願意提供 P 的資訊給 W,兩人起了
				爭執。
			13-4 保護愛人, 犧	I只願意透露關於自己在現實世界是
			牲自己	一名獲獎的物理老師。
			13-5 成為怪物	兩人擁抱後,W決定殺死I,來讓自
				己抽離。
1.4	M · D	寻抄炊事	1 4 1 7 5 5 5 5 5	マッカボナナマ たん・じ・ムレ・ムウーナー フェンングラファ スレーナナ
14	WI D	尋找答案	14-1 不願接受真	M 循著 I 給出的線索,知道了 I 的真
14	WI D		14-1	M 循者 I 給出的線索,知道了 I 的具實身份——D。當 D 知道與自己有過
14	W D	· 群拟合杀		實身份——D。當 D 知道與自己有過 親密關係的 W 就是 M 時,他感覺到
14	W	· 學找合条		實身份——D。當 D 知道與自己有過 親密關係的 W 就是 M 時,他感覺到 被背叛。M 想讓 D 看清 P 只想要控
14	が し 値訊室	等 <u>找</u> 合杀	相	實身份——D。當 D 知道與自己有過 親密關係的 W 就是 M 時,他感覺到 被背叛。M 想讓 D 看清 P 只想要控 制別人,但 D 聽不進去。
14		等 找合条		實身份——D。當 D 知道與自己有過 親密關係的 W 就是 M 時,他感覺到 被背叛。M 想讓 D 看清 P 只想要控 制別人,但 D 聽不進去。 M 對 D 說出自己的內心話,表達自
14		等 找 合条	相	實身份——D。當 D 知道與自己有過 親密關係的 W 就是 M 時,他感覺到 被背叛。M 想讓 D 看清 P 只想要控 制別人,但 D 聽不進去。 M 對 D 說出自己的內心話,表達自 己的真誠和決心,也坦承 I 是自己的
14		等 找 合条	相 14-2 真情告白	實身份——D。當 D 知道與自己有過 親密關係的 W 就是 M 時,他感覺到 被背叛。M 想讓 D 看清 P 只想要控制別人,但 D 聽不進去。 M 對 D 說出自己的內心話,表達自 己的真誠和決心,也坦承 I 是自己的「初戀」。
14		等 以 合杀	相	實身份——D。當D知道與自己有過親密關係的W就是M時,他感覺到被背叛。M想讓D看清P只想要控制別人,但D聽不進去。M對D說出自己的內心話,表達自己的真誠和決心,也坦承I是自己的「初戀」。M願意讓D登入親自問P的心意。
14		等 找合条	相 14-2 真情告白	實身份——D。當 D 知道與自己有過 親密關係的 W 就是 M 時,他感覺到 被背叛。M 想讓 D 看清 P 只想要控 制別人,但 D 聽不進去。 M 對 D 說出自己的內心話,表達自 己的真誠和決心,也坦承 I 是自己的 「初戀」。 M 願意讓 D 登入親自問 P 的心意。 最後,他們兩人一起登入 The
	偵訊室		相 14-2 真情告白 14-3 孤注一擲	實身份——D。當 D 知道與自己有過 親密關係的 W 就是 M 時,他感覺到 被背叛。M 想讓 D 看清 P 只想要控 制別人,但 D 聽不進去。 M 對 D 說出自己的內心話,表達自 己的真誠和決心,也坦承 I 是自己的 「初戀」。 M 願意讓 D 登入親自問 P 的心意。 最後,他們兩人一起登入 The Hideaway。
15		殘酷的真	相 14-2 真情告白	實身份——D。當 D 知道與自己有過 親密關係的 W 就是 M 時,他感覺到 被背叛。M 想讓 D 看清 P 只想要控 制別人,但 D 聽不進去。 M 對 D 說出自己的內心話,表達自 己的真誠和決心,也坦承 I 是自己的 「初戀」。 M 願意讓 D 登入親自問 P 的心意。 最後,他們兩人一起登入 The Hideaway。 登入後,W/M 躲了起來,在一旁偷
	偵訊室		相 14-2 真情告白 14-3 孤注一擲 15-1 試探心意	實身份——D。當D知道與自己有過親密關係的W就是M時,他感覺到被背叛。M想讓D看清P只想要控制別人,但D聽不進去。 M對D說出自己的內心話,表達自己的真誠和決心,也坦承I是自己的「初戀」。 M願意讓D登入親自問P的心意。最後,他們兩人一起登入TheHideaway。 登入後,W/M躲了起來,在一旁偷偷觀看。
	偵訊室	殘酷的真	相 14-2 真情告白 14-3 孤注一擲	實身份——D。當D知道與自己有過親密關係的W就是M時,他感覺到被背叛。M想讓D看清P只想要控制別人,但D聽不進去。M對D說出自己的內心話,表達自己的真誠和決心,也坦承I是自己的「初戀」。M願意讓D登入親自問P的心意。最後,他們兩人一起登入TheHideaway。 登入後,W/M躲了起來,在一旁偷偷觀看。I/D問P關於第一個小女孩的事情,
	偵訊室	殘酷的真	相 14-2 真情告白 14-3 孤注一擲 15-1 試探心意	實身份——D。當D知道與自己有過親密關係的W就是M時,他感覺到被背叛。M想讓D看清P只想要控制別人,但D聽不進去。 M對D說出自己的內心話,表達自己的真誠和決心,也坦承I是自己的「初戀」。 M願意讓D登入親自問P的心意。最後,他們兩人一起登入TheHideaway。 登入後,W/M躲了起來,在一旁偷偷觀看。 I/D問P關於第一個小女孩的事情,遭到P的責備。I/D問P愛不愛自己,
	偵訊室	殘酷的真	相 14-2 真情告白 14-3 孤注一擲 15-1 試探心意	實身份——D。當 D 知道與自己有過 親密關係的 W 就是 M 時,他感覺到 被背叛。M 想讓 D 看清 P 只想要控 制別人,但 D 聽不進去。 M 對 D 說出自己的內心話,表達自 己的真誠和決心,也坦承 I 是自己的 「初戀」。 M 願意讓 D 登入親自問 P 的心意。 最後,他們兩人一起登入 The Hideaway。 登入後,W/M 躲了起來,在一旁偷 偷觀看。 I/D 問 P 關於第一個小女孩的事情, 遭到 P 的責備。I/D 問 P 愛不愛自己, P 沒有正面回應。I/D 崩潰大哭,P
	偵訊室	殘酷的真	相 14-2 真情告白 14-3 孤注一擲 15-1 試探心意	實身份——D。當D知道與自己有過親密關係的W就是M時,他感覺到被背叛。M想讓D看清P只想要控制別人,但D聽不進去。 M對D說出自己的內心話,表達自己的真誠和決心,也坦承I是自己的「初戀」。 M願意讓D登入親自問P的心意。最後,他們兩人一起登入TheHideaway。 登入後,W/M躲了起來,在一旁偷偷觀看。 I/D問P關於第一個小女孩的事情,遭到P的責備。I/D問P愛不愛自己,

	Iris 臥房		15-3 放棄信仰	I/D 希望 P 再對自己講一次他自己的
				秘密,藉此提供 W/M 所需要的線索。
			15-4 安慰	I/D 送走 P 後, W/M 告訴她當初他第
				一次來到這邊時的感覺。W/M 發現
				I/D 沒有回應, M 登出後發現 D 已經
				不在偵訊室了。
16	S · M	想自由	16-1 傳達死訊	M 告訴 S,D 在當天就上吊自殺了。
			16-2 責怪一切	S 情緒崩潰,認為 M 害死了 I。
			16-3 放棄掙扎	S默默講出了伺服器的位置。
			16-4 回到現實	M 告訴 S,其實她很愛 The
	1 但訊至			Hideaway,只是她知道如果她繼續待
				在那裡,她將會失去在現實中的自
				己。
			16-5 最後的溫柔	S講出了自己過去的遭遇,講述了自
				己創造 The Hideaway 的原因是為了
				想要保護現實世界裡一個真正的小
				女孩免受被自己傷害。 M 告訴 S ,這
				個世界才是他們需要學會怎麼生活
				的地方,然後就離開偵訊室了。
跋	S · D	我想愛你	跋-1 重新感受	S和D回到了當時在綠色隧道的情
				景,重新經歷了P與I在S10裡一樣
				的對話。
	不存在於		跋-2 彌補遺憾	最後當 D 告訴 S「我愛你」時,這次
	The			的S說「你不會知道我有多愛你」。
	Nether,也			
	不存在於			
	現實世界			
	的地方			

表 1 場次段落表

4. 事件線性時間線

由於劇本事件發生的順序並不是按照場次順序,因此擬了一份事件線性時間表來釐清故事的脈絡。

【過去】							[=	三天亰	Í 🕽	【一天前】			【現	在】		
Morris 首次登入,認識 Papa 和						M	Morris 找到 Iris 在			Morris 和	M	Morris 透過線索找到 Papa 的				
Iris。Iris 透露自己在現實是一名					瑪	現實的身份			Doyle 共同	現	現實身份是 Sims。Sims 說出					
老師。					-	——Doyle 進行審			登入 The	伺	伺服器的位置。					
					問	•			Hideaway °							
									Doyle 登出							
									上吊自殺。							
S4	S5	S8	S10	S12	S13	S2	S5	S 9	S14	S15	S1	S 3	S7	S11	S16	

表 2 事件線性時間表

劇中最後的〈跋〉發生在既不存在於 The Nether,也不存在於現實世界的地方。

劇作家在寫作的過程中將每個場次順序都巧妙地打散,然後角色會在戲中不斷提及 其他場次即將發生或曾經發生的事件,又巧妙地讓故事串聯在了一起。這個劇本有趣的 地方在於會讓觀眾一起跟著角色收集線索,一起參與解謎的過程。這個手法不僅可以讓 觀眾看到所描述的事件和真實所發生的有什麼區別,當觀眾在觀看之後的場次回想起前 面所看過的,就會有完整拼湊一整張拼圖的成就感。

5. 場次關係表

即便故事順序被打散了,可是我們還是能夠循著台詞找到相對應的另一個場次內容。 我們可以透過以下這份圖表看到劇作家如何把看似散亂的故事串聯在一起。

場次 A	場次 B	關係種類	內容
S1 (S · M)	S4 (I · P · W)	提及片段	M在S1的報告內容和S4裡W
			在窗外看進去的景象重疊。
S4 (I · P · W)	S5 (D · M)	提及片段	D對於「關係」的看法和I對
			於「上帝」的看法非常相似。
S6 (I · W)	S7 (S · M)	片段重疊	S6的最後畫面和S7中M的報
			告內容重疊。
S8 (I · W · P)	S9 (D · M)	提及片段	在 S9 中, M 和 D 都有提到在
			S8 中 W 和 I 的對話內容。
S9 (D · M)	S10 (P · I)	提及片段	S9 的最後,D表示他真的知道
			P內心真正的想法。然而在
			S10的最後,我們卻看到在 I
			向P告白以後,P選擇了沉默
			以對。
S10 (P · I)	S11 (S · M)	片段重疊	在 S11 的開頭, M 提到 P 會將
			表達真實情感的小女孩送到
			寄宿學校。這正好呼應了 S10
			中I向P告白的事件。
S13 (W · I)	S14 (M · D)	片段重疊	S13的最後事件和S14中M開
			頭的自白互相呼應。
S15 $(I \cdot W \cdot P)$	S16 (M · S)	提及片段	在 S16 中,S 驚覺原來在 S15
			發生的那天是他最後一次見
			到I了。
S16 (M · S)	$S4 (I \cdot P \cdot W)$	提及片段	S在 S16 裡又再次提到了 S4
			中P和I聊到關於上帝的對
			話。除了呼應以外,也是劇作
			家想要對觀眾拋出「何為上
			帝」的疑問。
跋 (P、D)	S10 (P · I)	片段重疊	有九成的情節重疊。唯一不同
			的是,這次的P 對著I沒有猶
			豫了。

表 3 場次關係表

這份圖表對我在導戲時最大的幫助在於它提醒我哪一些情節非常關鍵,必須讓觀眾留下深刻的印象才能達到故事被拼凑起來的感覺。此外,由於劇中角色都有由另一位演員飾演的雙重身份,演員可以根據已被演出或即將被演出的場次內容進行相對應的表演設計,除了對演員在塑造角色行動上非常有幫助之外,也提供了觀眾在拼凑故事時有更多的線索。

例如:在S5中當Doyle 提到他認為「關係才是最重要的」的看法,跟Iris 在S4中對Papa 說她想到上帝的時候會把祂想成「人與人之間的關係」。這兩句台詞的連結非常地隱晦,但是當我們回過頭去檢視他們的對話時,不難發現其實這兩個角色想講的事情是一樣的。因此,我們在排練時就會特別和飾演Doyle 和Iris 的演員進行討論,看可以怎麼暗示這兩個角色的相似點。比如說:飾演Doyle 和Iris 的兩位演員在了解彼此對於角色和台詞的處理後,會在台詞說到特定的話題時作出類似的身體和情緒反應。另外,他們兩位在演出中與兔子玩偶的互動方式也經過表演上的設計,暗示這兩個角色是同一個人。

6. 角色追查表與選角

以下的圖表是角色出場和地點的追查表。藍色代表現實世界的偵訊室,紫色代表虛擬世界的 The Hideaway,無色則代表既不存在於 The Nether 也不存在於現實世界的地方。

場次	Sims	Papa	Morris	Doyle	Woodnut	Iris
1	0		0			
2			0	0		
3	0		0			
4		0			О	0
5			0	0		
6					0	0
7	0		0			
8		О			О	О
9			0	0		
10		0				О
11	0		0			
12		О			О	
13					O	О
14			0	0		
15		0			О	О
16	0		0			
跋	0			0		

表 4 角色追查表

透過這份圖表,我們可以看到大部分的場次是在現實世界的偵訊室和虛擬世界的各種空間中交替,這直接影響了我在之後進行導演和畫面調度時候的選擇。排練的一開始我沒有想到固定偵訊室和虛擬世界的表演空間這個選擇會導致戲變得很死板,戲的變化變得非常好預料。但在這個劇本裡面我應該要做的是讓兩個世界融合在一起,才符合我最一開始想要傳達的理念——虛虛實實,難以分辨。我的主修老師在第一次看排以後給了我將時空的演出位置大膽地打散這個建議,所以我便做了大幅度的走位和畫面調整。這個部分會在第七章詳細說明。若我完全遵循場景設定而在每一場之間都進行換景,那

對於觀戲體驗上是不利的。因此,我有時選擇在不同的場次之中讓現實世界的角色出現在虛擬世界的場景中,有時會讓兩個世界的角色同時出現在舞台上。這些選擇不僅解決了很多換景上的不便,更重要的是,我可以透過這些調度去賦予畫面更多的符號性與新的詮釋。

由於劇本的 S11 中有提到 Sims 和自己在 The Hideaway 裡面的分身——Papa 長得一模一樣,因此我們選擇讓這兩個角色由同一位演員飾演。在我的想像中,Sims 是一個認為自己能掌控一切,看似自大但內心有處很脆弱的人物。在選角階段時,我便想要找一位外型斯文但又散發出難以捉摸的氣質,像無時無刻戴著一副面具的演員。剛好那個時候我看了晁鍾仁在研究所的 Solo 獨奏會演出,演出內容改編自演員本身的過去。從他的演出中,我看到了平常很溫柔的鍾仁不為人知的一面,這恰巧與 Sims/Papa 這兩個角色需要的反差感非常相似。因此,我便邀請了鍾仁加入這個畢製劇組。

透過這份圖表,我們可以看出 Sims/Papa 的出場率是所有角色中最多的,這當中包含了許多演員在 Sims 和 Papa 之間許多的角色切換,這在中後期的排練中是我和演員重點處理的表演部分。透過這個表格也可以發現 Papa 和 Iris 的親密互動不多,僅有一場是屬於他們兩個人的戲。因此,我在導 Papa 和 Iris 的片段時會著重在如何以最有效的方式去呈現出這兩個角色的親密關係。

Morris 是一個很複雜的角色,因為她同時需要以警察的身份面對 Sims 這位嫌犯,也要面對 Doyle 這位她在 The Hideaway 中曾經愛過的人,以污點證人的身份出現在現實生活裡。面對自己曾被沉迷於 The Nether 的父親拋棄的過去和漸漸愛上 The Hideaway 所產生的矛盾,讓 Morris 變成了一個需要一定表演和劇本詮釋能力的演員來飾演。在大學四年中,我一直對葉蒨蓉的表演非常欣賞,尤其是她在舞台上難以忽視的存在感和清晰的口條讓我對她的印象非常深刻。於是,我便邀請了蒨蓉來飾演 Morris 這個角色。

而 Morris 在 The Hideaway 裡面的分身——Woodnut 給我一種彬彬有禮又有點憨厚的感覺。然而,由於 Morris/Woodnut 的目的是想要搜集 Sims/Papa 犯罪的證據,所以 Woodnut 在裡面除了給人老實的形象,也需要在特定的時候展露出聰明沉穩的態度。當初在賴緯朋提出想要和我一起組畢製隊伍時,剛看完劇本的我馬上想到這個角色很適合

國立臺北藝術大學 戲劇系 畢業製作

他,因為他本人的形象非常符合我對 Woodnut 的想像。

在劇本中 Morris 的對手戲都集中在現實世界的 Sims 和 Doyle 上面。然而若加上 Woodnut 這個角色的話,Morris/Woodnut 總共出現了 15 場!因此,我在工作這個劇本 的時候常常會以 Morris 的視角去看劇本,因為這個角色是唯一一個知道所有角色真實 身份,並且承載著無論是情感還是死亡帶來的痛苦的角色。在表演上,我跟兩位演員常常會互相討論如何處理 Morris 和 Woodnut 這兩個角色複雜的心情和狀態以進行適當的 調配,才不會讓他們在一開始就洩露他們倆其實是同一人的伏筆。

在閱讀劇本時,Doyle 這個角色讓我聯想到有社交障礙和個性比較憂鬱的中年男子,所以我希望這個角色可以由一個天生散發出相似氣質的演員來飾演,我便馬上想到了我的同學鄭文凱。在生活中,我認識的文凱一直是個很沉穩和心思細膩的男生,再加上他低沉粗獷的聲音質感及外型和他纖細的一面形成了微妙的對比,於是我便邀請了文凱來擔任這個角色。

我對 Iris 的想像是一個天真浪漫,卻又異常成熟的小女孩。她在 The Hideaway 中除了是想要過與現實截然不同的生活,也想要被一個人——Papa 永遠地愛著。所以除了需要擁有可愛甜美的外型,我心目中飾演 Iris 的演員也必須能夠了解這個角色的真實身份——Doyle 的內心世界。於是,我想到了我的同學王珮蓉。珮蓉雖然主修劇本創作,但是外型與 Iris 非常相近的她,讓我認為她是我目前所認識的人當中飾演 Iris 的不二人選。再加上與珮蓉聊過劇本之後,我發現她擅長分析角色的能力能夠給這個角色不一樣的詮釋角度,因此我很快就敲定珮蓉來飾演這個角色了。

雖然乍看之下 Doyle 是當中出場率最低的角色,但若加上 Iris 的話,總共出現了 11場。 Doyle/Iris 的對手戲角色通常是 Morris/Woodnut,所以我們不難看出劇作家花了很大的篇幅去刻畫這兩組角色的情感變化,而觀眾更是參與了這兩組角色從初次相遇到生離死別的過程,使得最後的結局有更大的衝擊力。