

無法置身事外的《不眠之夜》

記者 李而文

2020/04/05

顛覆傳統 沉浸式觀影體驗

沉浸劇場 (Immersive Theatre) 近幾年漸漸興起，有別於傳統憑票對號入座、「演員臺上演，觀眾臺下看」的觀影模式，其形式類似於現今熱門的RPG闖關遊戲。沉浸劇場希望觀眾不僅僅是在看劇，更多的是能積極地參與其中，融入劇情，思考故事脈絡，並以個人的角度去詮釋，得到獨特且唯一的體驗。

英國劇團 Punchdrunk 所創作的《不眠之夜》 (Sleep no more) 是沉浸劇场的代表作品，自2003年在英國首演至今，已有十五年時間。劇中的架構、角色、場景也還在不斷地精進當中，也正是如此，才得以造就一部轟動全球的戲劇作品，以致一票難求。此劇是改編自莎士比亞經典悲劇《馬克白》 (Macbeth)，近幾年被譽為「沒有看過別說你來過紐約」的外百老匯名劇。

外百老匯名劇《不眠之夜》宣傳照。(圖片來源 / [Full Time Explorer](http://FullTimeExplorer.com))

今年寒假，我也慕名前往紐約欣賞此劇，果真不虛此行，至今還令我念念不忘。不同於眾人所熟知的《歌劇魅影》、《獅子王》等傳統百老匯，此劇打破了以往劇院裡演員與觀眾嚴格的主客分離之勢。

全劇二十多位演員分散在五層樓高的表演場地內各自演出。隨著劇情的更迭，變換著不同的場景，為了能明顯區分演員與觀眾的身份，觀眾需全程配戴著面具，並自由移動於各層樓找尋喜好的角色，近距離觀賞演出。若幸運的話，還有機會與演員進行互動，成為劇中角色的一員。觀眾需在演出結束的最後將蒐集到的零星劇情進行拼湊，理出一套屬於自己的故事脈絡。或許有人會擔心無法在有限時間內觀賞到每一位演員的演出，但其實同樣的劇情會在三小時內重複演出三次，因此不需過度著急。

我也觀賞過幾部傳統百老匯，而《不眠之夜》著實顛覆了我對舞台劇的既定印象。首先，演員的情緒張力就有很大的不同。傳統舞台劇因演員與觀眾皆受限於特定的區域，為了讓臺下的觀眾都能最大限度地理解劇情，演員往往都需要以一種較誇張的方式進行演出。然而，不受空間限制的《不眠之夜》就翻轉了這樣的傳統。在近距離與劇中演員接觸後，我發現他們表達情緒的方式較為內斂，也更為細緻。觀眾需要從演員的肢體、眼神與細微的表情變化，去感受他們所想傳達的情感。

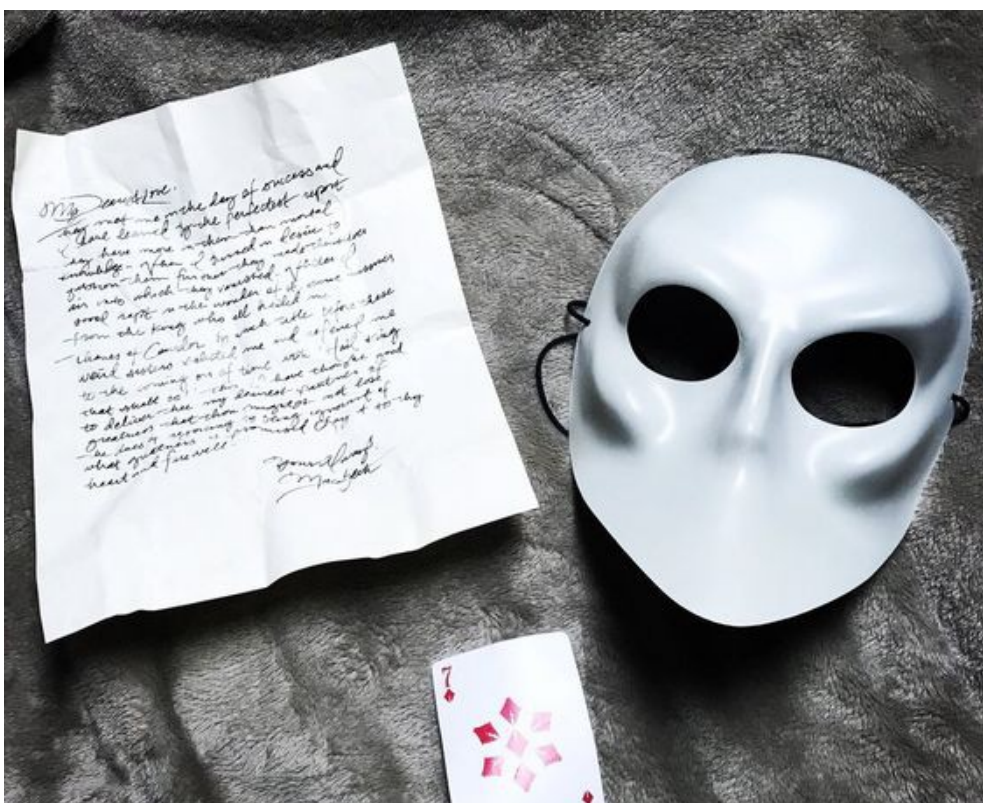
臺詞與主題曲是許多著名舞台劇的重要精髓，觀眾往往都是依靠著這兩者融入劇情，但《不眠之夜》全劇沒有任何一句臺詞或旁白，也沒有主題曲。演員是以現代舞的方式演出，以肢體而非言語的方式帶領觀眾融入劇情，比起以往的表演模式，此劇更需要由觀眾本身進行詮釋與理解。

劇中馬克白夫婦的對手戲。(圖片來源 / [The New York Times](#))

懸疑燒腦 難窺故事全貌

這部劇改編自莎士比亞經典悲劇《馬克白》，雖然在劇情方面沒有太大的變動，但因時代背景的不同，也缺少了旁白對話，所以多數觀眾都顯得較為迷惘與不知所措。整部劇的演員多達二十多位，事先並不會告知觀眾演員的身份，因此在第一時間很難快速地進行身份辨識。而每位演員又都擁有著各自的故事，在這樣多線發展的劇情下，又需要將人物與劇情進行結合，往往令觀眾理不出頭緒。雖然劇場提供了大量的道具幫助觀眾推理劇情，但提示的力度又不夠大，更讓觀眾對故事的真相產生了更多的好奇心。

幫助觀眾推理劇情的手寫信件。(圖片來源 / [Yelp](#))

雖然這種朦朧不清的感覺令我非常困擾，但如果劇情過於明朗，似乎就會少了一些投入感，進而缺少找出真相的動力。為了蒐集線索，我跟著不同的演員在整個劇場上上下下跑了好幾回，體力與腦力雖透支得差不多，卻也獲得滿滿的成就感。

在觀賞這部劇之前，建議可以先瞭解《馬克白》的劇情，對於故事基底有了初步的認識，必定會更快進入狀況，收獲也會較為豐富。當然，很多人不想絞盡腦汁，選擇以慢步調的方式享受劇場氛圍與欣賞演員的演出，也是不錯的觀劇方式。

場景精心佈置 令人深入其境

整部劇奪人眼球的，除了特殊的演出方式與演員精湛的演技之外，劇場的設定絕對也是亮點之一。坐落在紐約雀兒喜區27街上，一個廢棄五層樓高的倉庫被佈置成一間受詛咒的飯店「Mckittrick Hotel」。整間飯店擁有超過一百間房間，每一間房間的裝潢都是獨一無二的，有毛骨悚然的精神病院、陰森的墓地、琳瑯滿目的糖果店與馬克白夫婦的臥室。從傢俱的擺設與場景的佈置，就能感覺到此劇團對於細節的講究，彷彿真的走入了1920年代的歐洲。

《不眠之夜》劇中場景之一。(圖片來源 / [Pinterest](#))

從踏進飯店的那一刻起，我就能感受到滿滿的驚悚的元素。現場細膩、精準的場景佈置及配樂讓人在毛骨悚然之際，馬上被好奇心所驅使，跟著演員一起進入馬克白筆下爾虞我詐、利慾薰心的世界，我想這大概也就是整部劇最迷人的地方。

看似平凡無奇的飯店外觀。(圖片來源 / [Music Traveler](#))

獨一無二的體驗 令人回味無窮

走出劇場，回頭看看這外觀毫不起眼的建築物，我的心情是震撼的。說實話，如果有人問我這部劇的完整劇情是什麼，我還真是無法一語道盡。

這是我第一次欣賞《不眠之夜》，但絕對不會是最後一次。曾聽說有人將這部劇反覆看過了11遍，那時對於這樣的行為感到不可思議的我，現在卻非常能理解，也同時很羨慕那位死忠粉絲。每一位看完這部劇的觀眾所獲得的觀影體驗都是獨一無二的，因此《不眠之夜》的劇本絕非只有一個版本，而是千千萬萬個，全看你要如何去理解與詮釋。

如夢似幻的劇中場景。(圖片來源 / [Pinterest](#))

台灣沉浸式劇場的再創新

沉浸劇場近幾年漸漸被大眾所熟知，卻也尚未普及。若將目光移回至台灣，創作團體「明日和合製作所」2018年以沉浸式劇場的方式創作了《山高流水之空中》，獲得了廣大迴響。

相較於《不眠之夜》，此製作團隊是以「遊戲劇場」的概念來進行戲劇設定，所以劇情重點也較著重於遊戲流程，觀眾需進行特定的任務闖關。此團隊旨在將沉浸劇場結合社會、環境、歷史等領域，希望能藉由他們的戲劇延伸出觀眾的個人反思。

《山高流水之空中》的宣傳海報。(圖片來源 / [台北藝術節官網](#))

在親身體驗過後，我獲得了一種嶄新的體驗，對於這種新型態藝術表現方式的未來我是非常期待且看好的。對於我來說，看劇再也不是一件置身事外的事了，當你全身心地投入進劇本當中，你也能成為劇中不可或缺的重要角色。

關鍵字：沉浸劇場、不眠之夜、馬克白、Punchdrunk、紐約

縮圖來源：[Team Follow Through](#)

記者 李而

編輯 李詠濠