

©Steve Tanner

英國 Wise Children 劇團

咆哮山莊

2025.3.7 Fri. 19:30

2025.3.8 Sat. 14:00, 19:30

2025.3.9 Sun. 14:00

衛武營戲劇院

節目全長約 180 分鐘，含中場休息 20 分鐘。
英文演出，中文字幕。

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WUYING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

節目介紹

神祇般的愛與恨，艾瑪·萊斯 (Emma Rice) 的《咆哮山莊》如何重塑經典？

文 | 衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問 耿一偉

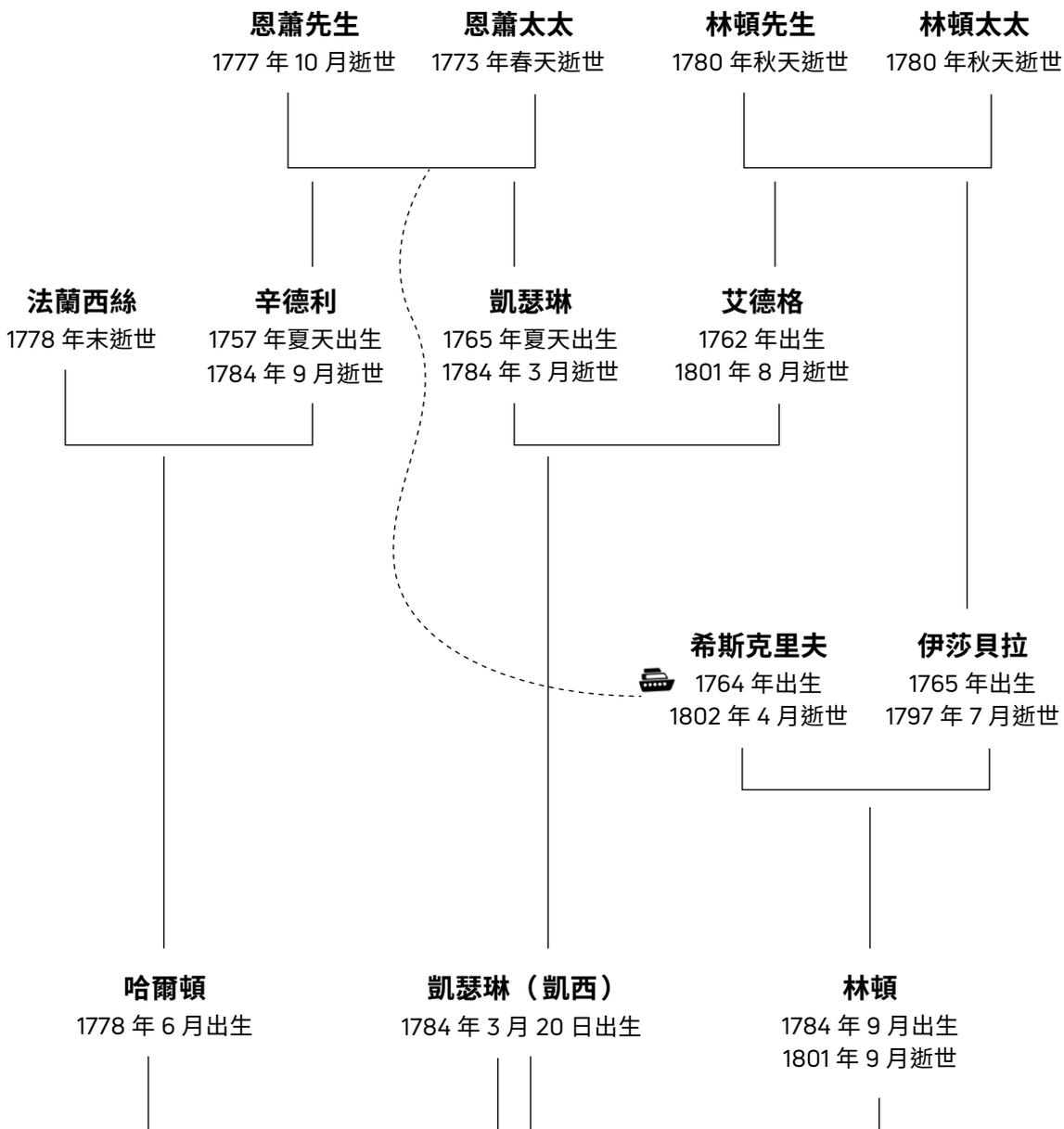
原本在小說《咆哮山莊》裡，主角希斯克里夫是一位英國的孤兒，可是導演艾瑪·萊斯對於幾年前，法國加萊難民營 (Jungle de Calais) 的非法移民偷渡到英國引發熱議的事，讓她深感氣憤。於是她做了一點挪動，將希斯克里夫變成是一位膚色黝黑的難民小孩 (戲中用操偶的方式來呈現)。從這個點，我們就可以知道，由英國國家劇院、布里斯托老維克劇院、約克皇家劇院三館所共製，於2021年底首演的舞台劇《咆哮山莊》，並不是在講一個十九世紀的愛情故事，而是在談我們這個時代的愛與恨。

《咆哮山莊》是英國知名文學才女艾蜜莉·勃朗特的生前唯一一部小說，於1847年出版，而她在一年後去世，享年30歲。這部小說有無數的電影、電視與舞台劇的改編，故事講述孤兒希斯克里夫致富回來，卻發現青梅竹馬的摯愛凱瑟琳已嫁作人婦，於是一連串的報復，展開三代的恩怨情仇。這樣一個偉大的戀愛故事，對艾瑪·萊斯來說，她覺得這兩位主角就像是希臘的諸神，所以她在演出中採用了歌隊的手法。

歌隊的存在，為這齣戲添加不少歌舞段落，讓整個演出變得動感而活潑。特別是如何在舞台進行小說原本就有各種空間轉換，歌隊就發揮了重要的表演功能，透過肢體劇場的各種手法 (操偶、道具轉化、象徵性的群戲等)，讓整個敘事節奏變得更適合現代人的觀賞習慣。再加上舞台背後的多媒體投影與現場樂隊，以及一人分飾多角的手法，《咆哮山莊》具有類似英國西區大受歡迎的音樂劇與舞台劇的特色——用娛樂的方式來訴說故事，充滿創意卻不失核心價值。

艾瑪·萊斯之前擔任過倫敦莎士比亞環球劇場的藝術總監，2022年她甚至被媒體選為最具影響力的50位英國藝術家之一。《咆哮山莊》是她近年最成功的作品，獲得《泰晤士報》和《每日郵報》的五星評價，並受邀至紐約、荷蘭藝術節等地演出。《紐約時報》評論：「艾瑪·萊斯將艾蜜莉·勃朗特的小說改編成舞台劇，藉著一個又唱又跳的歌隊來代表荒原，展現了說故事的高超能力，是一個大獲全勝的版本。」

《咆哮山莊》 家族關係圖

導演的話

寫於 2021 年 10 月

我與《咆哮山莊》間的緣分可追溯至孩提時代。當時我的家人熱衷於露營，在 1970 年代那段期間，我們在帳篷裡顫抖著度過了好幾個陰雨連綿的週末。有時，鄰居會與我們一同出遊，於是，一隊破舊不堪、菸霧瀰漫的車隊便浩浩蕩蕩地從諾丁漢出發，向山區駛去。其中有次行程是前往約克郡荒原地帶，探尋人們口中啟發了《咆哮山莊》創作的「巔居農莊」。雖然同行的孩子們對於這種充滿挑戰的徒步之旅興趣缺缺，但事實證明這場跋涉相當值得，《咆哮山莊》更徹底激發了我們的想像力。

那座農莊地處偏僻、環境荒涼，且隱約有些破敗，房舍的狹小程度亦讓我們有些吃驚。儘管那時我還未讀過《咆哮山莊》，但仍可以從母親及其好友瑪麗蓮身上感受到他們對文學的熱愛。兩人回想起小說陰森晦暗的氛圍，並開心地笑了起來。我喜歡看到父母與他們的朋友相處的模樣。每當平日為人父母與工作所帶來的辛勞逐漸消退，而生活中的歡樂開始湧現之際，我樂於見到他們身上所散發出來的光芒與喜悅。我清楚記得一邊窩在睡袋裡，一邊聽著外頭父母與朋友們發出的笑聲。對我來說，那段充滿純粹快樂的時光仍留存於模糊記憶中，然而，正如凱瑟琳·恩蕭所言：「幸福根本不存在。」

1980 年代，我迷上了哥德龐克。16 歲的我離開學校，將頭髮染成藍色並以一身黑色的裝扮示人。尖刺般的頭髮與濃厚的妝容使我的外表比內心更顯強硬，彷彿盔甲般掩蓋了真實的自我。對於正值青少年時期且沉溺在苦悶情緒中的我而言，哥德式美學不僅能夠表現強勢，更是展示憂傷、揭露悲痛並傳達憤怒之情的方式。當然，在充滿關愛的家庭中長大的我並沒有什麼好感到憤怒的，但我內心確實懷抱著悲痛。12 歲那年，我最好的朋友（瑪麗蓮的女兒）因白血病離世。在以疾病與悲劇寫就的那篇人生章節中，我不僅失去了摯友，也失去了因為年輕而無敵的保護殼。整個世界如今充斥著敵意與恐懼；我覺得自己與災難和無法忍受的失去間僅有一步之遙。對我來說，這段時間是交纏著憂傷與恐懼的模糊記憶。事實上我不過是對死亡感到恐懼，但我畏懼的並非自身的死亡，而是害怕失去所愛之人。

正是在這種狀態下，我升上預科學校，並為自己打開了通往《咆哮山莊》世界的大門。在那之前，我的課業表現並不出色，常常在未能確實理解的情況下囫圇吞棗地修完課程。當時我不但容易分心且經常感到無趣，滿心期盼的只有何時才能展開自己的人生。就在這時，《咆哮山莊》進入我的生活，並改變了一切。這本書醉人心魂的字句拉著我一頭栽入其中。書中的故事令人血液滾燙、思緒沸騰，激發了我的內在能量。閱讀這本書

不像完成繁重的作業，反而有如縱身躍下懸崖峭壁後展開雙翼飛翔。我怎麼可能抗拒這個由鬼魂、背叛與激情構築而成的世界？我喜歡它的戲劇張力與勾心鬥角的情節，而最令我著迷的是跨越了數個世代的恩怨情仇與生離死別。雖然沒有真正的鬼魂敲打我的窗戶，但我卻飽受叩問靈魂的記憶所困擾。青少年時期的我覺得自己就是希斯克里夫，遭受他人誤解且感到憤怒與悲痛，期盼著人們能夠認真地感受、看見並理解我的痛楚。艾蜜莉·勃朗特便是那個讀懂我內心痛楚的人。她感覺到死亡無所不在，她對失去一詞的體認和我同樣深刻。

人生總會向前推進，《咆哮山莊》、我的悲痛與染過的髮色都隨著時間淡去。後來，我接觸到戲劇、舞蹈、村上春樹、安潔拉·卡特、哈尼夫·庫雷西，擁有洋溢著歡樂與熱情的生活，超出我所能想像。我發現凱瑟琳·恩蕭實在是錯得離譜。幸福的確存在！此時的《咆哮山莊》對我而言已形同過去，直到數年後我才再度想起它。

2016年，我震驚於法國「加萊叢林」難民營的場景，並對英國表示願意接納眾多孤兒，但實際上卻未接收任何兒童的協商結果感到氣憤難耐，這件事讓我心中一動。希斯克里夫不就是一個孤兒？他不正是恩蕭先生在利物浦碼頭發現進而收養的嗎？我的創作本能開始湧動，於是立刻找出舊書翻讀，這一次，我以一個截然不同的視角閱讀《咆哮山莊》。我不再陶醉於注定無法實現的激情與難以釋懷的悲痛，《咆哮山莊》在我眼中不再是浪漫的愛情篇章，而是集結了野蠻、殘酷與復仇元素的故事。其所講述的並非哥德式愛情故事，而是一場實實在在的悲劇；不論從個人或社會的角度出發，倘若人們允許殘酷的心態扎根、茁壯，便有可能醞釀出如此悲劇。「當心你播下的種子」，我的筆如此寫道，從筆尖流淌而出的文字道出了我作為成年人的憤怒心聲。

我刪去了奈莉·迪恩這個角色，並參考希臘悲劇創造出一支代表荒原的歌隊。這支歌隊負責在我改編的作品中講述《咆哮山莊》的故事。他們載歌載舞並語帶警告地提醒道：「零星的黃星薊似乎在向希望招手，但毒蛇在底下游弋。」這部舞台劇不僅帶有壯麗的史詩色彩，劇中人物更展現出超脫凡人的特質；凱瑟琳、希斯克里夫與哈爾頓分別代表著混亂、復仇與希望之神。

隨著故事展開，荒原吟唱著：

「那種下的憤怒呢？

還有悄悄滲入濕潤床土的仇恨與妒忌呢？

噢，都長出來了。

它們長得可好了，謝謝關心。

在那溫暖潮濕的土裡
不斷滋長。
當心你播下的種子。」

過去 12 個月，共有 2,756 名孤兒向英國提出庇護申請，但無人知曉還有多少這樣的兒童默默消失在歐洲與英國的黑暗角落，落入人口販運者與施虐者的手中。然而，我們仍然爭論著應選擇接納多少兒童，甚至質疑他們以何種方式登岸入境。如果我們當時選擇播下同理與善意的種子，或許就有機會摒除恐懼、培育出充滿希望的未來。

《咆哮山莊》融入了所有參與者的才華、熱情、真摯與經驗，承載著我們的故事、失去的事物、希望、恐懼及夢想，並呈現出豐富的人性樣貌。這部用愛打造的作品是屬於我們這個時代的復仇悲劇，警示人們當下的作為將如何形塑未來數十年的世界。

艾瑪·萊斯

演前導讀

縱使萬物消亡——喬·沃論疾病與死亡縈繞的勃朗特日常

在霍沃斯教區的家中，艾蜜莉·勃朗特和她的姊妹們抬頭望去，是一片寬闊的荒原（《咆哮山莊》壯麗場景的原型）；低頭俯瞰可見聖彌迦樂與諸天使教堂，以及滿佈傾斜墓碑的教堂墓園。她們的母親瑪麗亞安息於此處的家族墓室，兩位年長的勃朗特姊妹也長眠於此：瑪麗亞（以她的母親命名）與伊莉莎白，分別在十一歲和十歲時辭世。教堂下方的霍沃斯鎮街道狹窄擁擠，這裡的居民如同其他維多利亞時期的人們一般，每日都在與感染、髒污、疾病和死亡搏鬥。

勃朗特家的母親因癌症早逝，年幼的孩子們尚未能記下她的身影。十九世紀初期失去母親的孩子雖不罕見，但這份失落仍深深影響著勃朗特家的孩子們。在母親離世四年後，年幼的瑪麗亞和伊莉莎白因染上肺癆（肺結核）而從柯文橋寄宿學校返家，最終不治。艾蜜莉和夏綠蒂第一次感受到死亡與疾病威脅，正是在這所寄宿學校。夏綠蒂認定學校必須為姊妹們的死亡負責。她後來回憶道，學校經常爆發「殘害」學生的傷寒；而「各種因惡劣空氣和營養不良而滋生的肺癆和淋巴結核，侵蝕命運坎坷的學生。」

姊妹們都經歷過摯愛的離世，也都因此受到深遠影響。夏綠蒂在成年後尤其憂心自己和親友的健康。她時時擔憂艾蜜莉和安妮有早期肺癆的徵兆：1835年為艾蜜莉的「急速衰弱」而惶恐不安，1837年又因安妮的健康而焦慮。1838年，朋友瑪麗·泰勒生病時，又讓她想起「連醫學都救不回來的姊妹們」：瑪麗亞和伊莉莎白。她不斷揣測瑪麗的肺部是否早已「潰瘍」，她的「敗血熱」又預示著什麼。她也時常擔憂自己的健康：在寫給友人艾倫·努西的信中，總是提到天候如何影響她的身心。1848年，弟弟布蘭威爾和妹妹艾蜜莉相繼辭世，夏綠蒂感覺多年來揮之不去的隱憂終成現實。她寫道「我們家從未有人真正健康，以致未曾察覺緩緩逼近的衰敗。」

面對肺癆的持續威脅和山下小鎮頻繁的疫病，勃朗特家也發展出一套因應之道。早期維多利亞時代雖然還要等數十年才會發現細菌致病的原理，但清潔已被視為抵禦疾病的重要手段。尤其在疫病流行期間，人們格外注意避免「汗濁」的氣體和陳腐的空氣——霍沃斯教區的居民便是以最嚴格的標準維持清潔。

勃朗特家的孩子們從小便經常在教區後方的荒原散步，呼吸著對健康不可或缺的清新空氣。家中的書架上擺著湯瑪斯·葛雷厄姆的《現代家庭醫學》和威廉·布坎南的《家庭醫學》（父親派翠克在家人生病時常常參考的兩本醫學著作）。布坎南在書中特別

強調，親近大自然對健康體魄極為重要，而待在通風不良的室內則最為有害。這兩本書至今仍保存在家中，書頁邊緣依然可見派翠克的筆記。

身為霍沃斯教區的牧師，派翠克·勃朗特不僅為新生兒施洗、為亡者舉行葬禮，也關心教民的身體健康。他的這份責任感不限於自己的家人，更擴及整個教區。1849年，安妮辭世後兩個月，他提出請願，要求調查該村莊死亡率居高不下和衛生條件不佳的問題。1850年的巴貝奇報告書揭露了小鎮令人震驚的實況：數個家庭共用一個廁所，而溢出的排泄物順著街道流下，途中還摻雜著屠宰場的內臟碎屑。小鎮座落在山坡上，山頂墓園裡的墓碑擁擠歪斜，暗示著地底下塞滿了霍沃斯鎮的亡者。腐敗的物質悄然從墓園滲入小鎮的供水系統。在這樣的環境下，霍沃斯鎮民的平均壽命僅有 25.8 歲，遠低於英格蘭和威爾斯地區約 42 歲的平均值。這個數據或許能解釋為何布蘭威爾、艾蜜莉和安妮分別在 31 歲、30 歲和 29 歲就辭世。他們早逝縱使令人悲痛，卻是當時的常態。

艾蜜莉向來堅持獨自處理健康問題。夏綠蒂後來告訴她的作家友人伊莉莎白·蓋斯凱爾，艾蜜莉曾在霍沃斯街頭遭一隻疑似染狂犬病的狗咬傷。她不但沒有告訴家人這件事，也未提及對感染狂犬病的憂慮，只是悄悄回到教區家中的廚房，用燒紅的鐵器燙傷口消毒。直到度過感染狂犬病的危險期，她才道出此事。夏綠蒂後來在小說《雪莉》中改編了這個故事，讓女主角也以相同方式處理傷口，同樣對自己的焦慮守口如瓶——據她向蓋斯凱爾透露，這個角色是設想艾蜜莉若擁有更好的健康和經濟條件會是什麼模樣。

後來，即使明顯已染上肺癆，艾蜜莉依然拒絕就醫，這讓家人備感煎熬。我們永遠無從得知她這麼做是否因為無法面對現實，或是不信任醫生，抑或不願麻煩他人。但在教區長大的她，從小就與死亡和疾病如此靠近，想必明白正在奪走她生命的是什麼病症。

在《咆哮山莊》裡，角色們罹患麻疹、感冒和肺癆也就不足為奇，死亡的陰影無所不在，就如同籠罩著霍沃斯鎮和教區住所一般。然而，在這部小說中，死亡並非終點：人物的幽魂縈繞不去，他們的愛與羈絆在死後依然延續。「艾蜜莉如今已不在此」，夏綠蒂在妹妹下葬後如是寫道。這句話源自她對艾蜜莉離世的深切悲慟，但或許也暗示著一線希望：縱使艾蜜莉「已不在此」，她的某種本質仍活在夏綠蒂珍存的回憶裡，也活在她留下的作品中。

© 喬·沃，寫於 2022 年二月

沃博士為約克聖約翰大學資深講師，專攻十九世紀文學。

演前導讀

謎樣的希斯克里夫——塔妮卡·古普塔談十九世紀英國的移民問題

希斯克里夫的族裔一直是個謎。小說裡我們只能確定一件事：他是被恩蕭先生從利物浦街頭救起的，僅此而已。究竟希斯克里夫是誰？是愛爾蘭人？吉普賽人？非洲人？印度人？還是混血兒？這個身世之謎，構成了《咆哮山莊》永恆魅力的重要元素之一。

在《咆哮山莊》裡，不同角色對希斯克里夫有著各自的描述：老恩蕭先生說他既是「上天的恩賜」，又「黑得像是出自魔鬼一般」；恩蕭太太斥他為「吉普賽野孩子」（第四章）；林頓先生猜測他是「小東印度水手，或是來自美國或西班牙的落難者」（第五章）。奈莉雖然安慰他說，沒準他父親是「中國皇帝，母親是印度女王」，卻也說過：「如果你是個普通的黑人……」。透過這些描述，勃朗特巧妙地暗示希斯克里夫並非利物浦街頭的盎格魯撒克遜白人孩童，而是個「外來者」——提到他的「他者性」、他的黑髮和深色膚色。除了凱西之外的人都對他有著歧視、貶抑和虐待。小說也暗示他那激動且時而趨近蠻橫的反應，可能源於他不明確的身世。正如史蒂芬·里德在《The Literature Blog》（2018）寫道：「整部小說不斷將希斯克里夫與種族劣根性並置，也經常與黑暗和罪行做連結。」

當我們首次遇見希斯克里夫時，奈莉這樣描述：「我偷瞧了那孩子一眼，只見他渾身髒兮兮、衣衫破爛，一頭黑髮……他環顧四周，嘴裡反覆咕噥著誰也聽不懂的話。」這暗示英語並非他的母語。雖然光憑這點還不足以確定他的來歷，但我們可以通過了解當時的利物浦來縮小可能的範圍。

《咆哮山莊》的故事發生在約克郡，主要情節在 1801 年至 1802 年間展開，整體事件則可回顧至 30 年前。當時的利物浦是英國奴隸販賣的重鎮，掌控著英國六成以上、歐洲四成以上的人口交易。這座城市從奴隸販賣獲取的利潤，不僅資助了英國西北部，更推動了全英格蘭的城市和工業發展。在卡瑞爾·菲利普斯的傑作《The Lost Child》裡，希斯克里夫被描寫為恩蕭先生與一位來自加勒比海的前奴隸女性所生的私生子。這個設定為希斯克里夫與奴隸販賣的歷史背景提供了一種合理的連結。

勃朗特姊妹的家離利物浦雖有 160 公里，但她們就讀的教會女子學校，卻離臭名昭著的奴隸販子司爾家族只有幾公里之遙。在司爾家族的丹特谷莊園裡，有超過 30 名非洲奴隸。艾蜜莉·勃朗特應當聽聞過當時關於廢奴的各種辯論，也必然注意到當地製糖大亨的財富。從這個角度來看，希斯克里夫可以被理解為一個遭受奴隸制度非人化的人物，

而他後來佔有莊園與土地的行為，也可以被視為對殖民掠奪和英國物化人命的一種報復。

利物浦作為大英帝國的據點，其影響力不只延伸海外，更深入本土。1847年《咆哮山莊》出版時，愛爾蘭正逢馬鈴薯饑荒最嚴重的時期。為了尋求食物與庇護，數十萬飢餓的愛爾蘭人湧入利物浦。據記載，僅僅五個月內，利物浦的人口就因此翻倍。這些愛爾蘭移民的處境極其艱難，單在1847年，就有六萬人染上傷寒，四萬人患上痢疾。

這些新來的愛爾蘭移民在利物浦遭受歧視與虐待，被指控搶奪英國人的工作機會，散播疾病。如果希斯克里夫真的是個被遺棄在利物浦街頭的愛爾蘭移民之子，這樣的污名化和排外心態就能解釋他一生遭受的不信任與偏見。

至於希斯克里夫出現在利物浦的另一種可能，則與商船水手有關。為了增進與印度的貿易，英國特許成立了東印度公司。早在十七世紀，該公司就開始僱用「東印度水手」（Lascars）。雖然這個稱呼泛指所有非歐洲籍船員，包括來自阿拉伯、賽普勒斯、中國和東非的船員，但大多數是來自印度半島的人，特別是古吉拉特、馬拉巴爾和孟加拉等沿海地區。他們主要在孟買和加爾各答這兩個港口受募，擔任各種職務：從一般船員到爐工，從廚師、倉管或屠夫，到大副（又稱 serangs）都有。

到了十九世紀初，每年至少有一千名東印度水手入境英國，這個數字到世紀末更攀升至一萬人以上。許多水手到了冬天會在英國滯留數月等待工作機會。船運公司對這些待業的水手不負任何責任，使他們淪落街頭，因而被稱為「黑窮人」。這些人往往只能依靠基督傳教團體的援助。

再者，許多船上微薄的工資、惡劣的環境和虐待行為，導致部分水手到了英國就選擇脫逃或棄船。他們落腳在利物浦這類破敗的港口區，自由地與當地居民往來，有些更與英格蘭和愛爾蘭勞工階級女性通婚成家，形成了早期的幾個多種族社群。希斯克里夫可能是這種跨種族關係中的棄兒，也可能是在利物浦棄船的雜工（有些年僅八歲），甚至可能是從帝國某個港口偷渡上船，後來在利物浦被趕下船的偷渡客。

十八世紀末的利物浦與大英帝國已經緊密交織，使得希斯克里夫的出身難以追查。但這或許正是關鍵所在。艾蜜莉·勃朗特刻意為希斯克里夫的身世蒙上一層神祕面紗，卻也處處留下線索，引導讀者聯想他與跨大西洋奴隸販賣、商船水手，或愛爾蘭饑荒難民之間的關係。無論如何，希斯克里夫都是大英帝國的產物。雖然身世成謎，但他代表著那些與被殖民的底層階級相連的人們——這些人部分是因膚色而被標籤化，並持續遭到英國白人社會的「他者化」。這個角色散發的力量，源自其背景故事的普世性和身世之謎。

惟當年你們在彼方，今日我們在此地。

© 塔妮卡·古普塔，寫於 2022 年二月

劇作家與編劇，獲頒大英帝國員佐勳章。近期作品包括：《The Overseas Student》（2021 年 Out West 系列劇目，於 Lyric Hammersmith 演出）、《玩偶之家》（2019 年於 Lyric Hammersmith 劇院演出）、《Hobson's Choice》（2019 年於曼徹斯特皇家交易所劇院演出）、《Lion's & Tigers》（2017 年於莎士比亞環球劇場演出）。

團隊介紹

©Steve Tanner

英國 Wise Children 劇團

Wise Children 的創辦人及領導者是屢獲殊榮的導演艾瑪·萊斯。成立於 2018 年，也是英格蘭藝術委員會的國家選定組織。Wise Children 以發源地索美塞特郡為起點，與傑出的藝術家攜手打造具開創性的作品，並在英國與世界各地巡迴演出。

除了演出之外，Wise Children 也開展獨特的專業發展計畫，針對更多元的新一代戲劇從業者進行培訓。由艾瑪及其獲獎無數的合作者負責領導該計畫，為無所畏懼且想法自由的劇場製作人及新成立的團隊提供工作坊、課程與其他機會。

©Richard Grassie

改編暨導演
艾瑪·萊斯

艾瑪·萊斯是 Wise Children 引以為傲的藝術總監，也是一名在國際上備受尊重的劇場製作人兼導演。艾瑪為 Wise Children 改編並執導了多部作品，包含《郊區佛陀》、《藍鬍子》、《賣火柴的小女孩以及快樂故事》、《咆哮山莊》、《巴格達咖啡館》、《愛情的完美配方》、伊妮德·布萊頓《馬洛里塔》與安潔拉·卡特《明智的孩子》等。艾瑪擔任莎士比亞環球劇場藝術總監期間的作品包含：《愛情的完美配方》、《第十二夜》、《仲夏夜之夢》與《賣火柴的小女孩以及其他快樂故事》等。擔任及膝劇團聯合藝術總監期間作品包含：《維捷布斯克的飛翔戀人》、《崔斯坦與伊索德》、《946：阿道夫·蒂普斯的驚奇故事》、《狂野新娘》、《紅舞鞋》、《木衣》、《酒神的女信徒》；並以此身分與皇家莎士比亞劇團合作《辛白林》、與英國國家劇院合作《太虛幻境》、與巴特西藝術中心合作《長髮公主》。其他作品包含：與大衛·皮尤和達菲德·羅傑斯製作公司合作《相見恨晚》；與皇家莎士比亞劇團及布里斯托老維克劇院合作《唐約翰》；與薩德勒之井劇院及皇家東斯特拉特福德劇院合作《哇！哇！女孩》，並於倫敦世界舞台演出；以及《斯特普託與兒子》等。

艾瑪在 2019 年的英國戲劇獎中獲得英國戲劇傑出貢獻獎，更在 2022 年獲得天空藝術頻道評為「過去 50 年來 50 位最具影響力的英國藝術家」之一。

演員

山姆·亞契

洛克伍德／艾德格·林頓／荒原

南蒂·貝貝

荒原首領

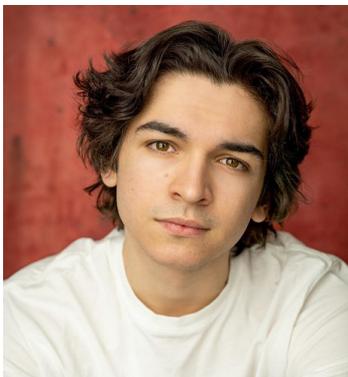
馬修·邱契

辛德利·恩蕭／哈爾頓·恩蕭／荒原

麗貝卡·哥林伍德

伊莎貝拉·林頓／林頓·希斯克里夫
／荒原

福瑞德·道柏

羅伯特／荒原

史蒂芬妮·艾絲托

齊拉／荒原

湯姆·福克斯

恩蕭先生／荒原

史蒂芬妮·哈克利

凱瑟琳

提傑·福爾摩斯

肯尼斯醫生／荒原

約翰·里德
希斯克里夫

羅賓·辛克萊爾
法蘭西絲·恩蕭／小凱西／荒原

樂隊

席德·格史密斯
吉他

派特·摩任
音樂總監／電貝斯

艾力克斯·路波
鼓

演出暨製作團隊

演出人員

凱瑟琳 | 史蒂芬妮·哈克利

希斯克里夫 | 約翰·里德

荒原首領 | 南蒂·貝貝

伊莎貝拉·林頓 / 林頓·希斯克里夫 / 荒原 | 麗貝卡·哥林伍德

洛克伍德 / 艾德格·林頓 / 荒原 | 山姆·亞契

辛德利·恩蕭 / 哈爾頓·恩蕭 / 荒原 | 馬修·邱契

法蘭西絲·恩蕭 / 小凱西 / 荒原 | 羅賓·辛克萊爾

恩蕭先生 / 荒原 | 湯姆·福克斯

羅伯特 / 荒原 | 福瑞德·道柏

齊拉 / 荒原 | 史蒂芬妮·艾絲托

肯尼斯醫生 / 荒原 | 提傑·福爾摩斯

樂隊

電貝斯 | 派特·摩任

吉他 | 席德·格史密斯

鼓 | 艾力克斯·路波

創作團隊

導演暨改編 | 艾瑪·萊斯

作曲 | 伊恩·羅斯

舞台暨服裝設計 | 維琪·莫蒂默

音響暨影像設計 | 賽門·貝克

燈光設計 | 賈伊·莫嘉利亞

動作指導暨編舞 | 艾塔·默菲特

協同編舞 | 南蒂·貝貝

操偶指導 | 約翰·里德

武術指導 | 凱夫·麥柯蒂

音樂總監 | 派特·摩任

副導演 | 蘿拉·基芙

服裝管理 | 安娜·路易絲

妝髮統籌 | 菲·朗斯達爾

製作人 | 波比·吉琳

製作團隊

製作經理 | 凱西·貝茲

舞台技術指導 | 蓋布瑞·巴特萊

燈光技術指導 | 傑夫·辛德

音響工程暨協同音響設計 | 查理·辛普森

音響統籌 | 海瑟·諾特

音響暨影像執行 | 吉米·歐西亞

燈光執行 | 梅林·皮·沙特林

副製作人 | 里斯·巴格勒

巡演經理 | 余史立

舞台監督 | 瓊妮·卡特、羅伯·柏金斯

副舞監 | 蘇菲·西亞拉

助理舞監 | 班吉·毛布瑞

服裝管理統籌 | 布魯克·柏登

服裝管理 | 麥希·威金絲

中文字幕校對暨字幕執行 | 顏志翔

主要贊助

在地藝文支持夥伴

衛武營節目線上問卷

Call Cue 青少年

衛武營

英國 Wise Children 劇團 《咆哮山莊》

Wise Children - Wuthering Heights

#世界文學經典 #艾蜜莉·勃朗特 #原著改編歌舞劇場

CUE TO YOUTHS

2025

春 SPRING · SUMMER 夏

National Kaohsiung
Center for the Arts
WEI WU YING
衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

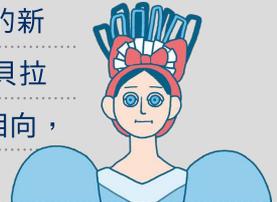
©Steve Tanner

名列世界百大經典文學，《咆哮山莊》字裡行間雜揉的，是人性最幽微的愛與恨。故事得從一位吉普賽小男孩說起。希斯克里夫是個孤兒，從小被咆哮山莊的老主人恩蕭收養。養父的兒子辛德利因為嫉妒希斯克里夫備受父親疼愛，對他百般刁難霸凌。反觀熱情直率的凱瑟琳則與希斯克里夫成為青梅竹馬，兩人朝夕相處，日久生情。

到了適婚年齡的凱瑟琳，向荒原吐露心聲，儘管深愛希斯克里夫，仍擔心嫁給他會降低身分。這席話無意間被希斯克里夫聽見，他心如死灰的離開咆哮山莊，凱瑟琳也因現實所迫另嫁他人。

三年後，致富的希斯克里夫一身紳士裝扮返回咆哮山莊，替染上酗酒與賭博的辛德利償還賭債，也成為咆哮山莊的新主人，更刻意挑起凱瑟琳的妒忌，私娶鵝鶯莊園女少主伊莎貝拉為妻。可惜伊莎貝拉終究錯付了愛情，不堪每晚遭丈夫暴力相向，懷著身孕逃離咆哮山莊。

凱瑟琳誕下女兒即撒手人寰，臨終前發誓化為鬼也不放過希斯克里夫；伊莎貝拉則孤身於倫敦產下兒子小林頓後過世。希斯克里夫將體弱的小林頓接回咆哮山莊，誘惑小凱瑟琳愛上兒子小林頓。希斯克里夫比誰都懂愛情勉強不來，但他內心報復的渴望強烈，如漩渦般將兩代人捲進無底深淵。

英國Wise Children劇團藝術總監艾瑪·萊斯

(Emma RICE)，大膽挑戰經典文學作品，改編成令人血脈噴張的歌舞劇場！

創意爆棚的歌舞表演、扣人心弦的原創音樂，加上流暢迷人的舞台調度，展現超強說故事能力，為《咆哮山莊》再次寫下經典。

演出日期 / 時間

3.07 (五) 19:30

3.08 (六) 14:00, 19:30

3.09 (日) 14:00

演出地點

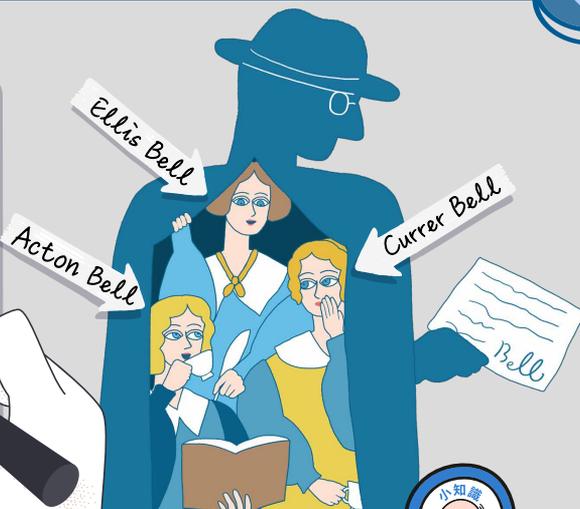
衛武營戲劇院

那個經典小說相繼誕生的年代

19世紀可以說是小說創作的黃金時期，許多你想得到的經典文學，都是來自於這個時代。比如說法國巴爾札克《高老頭》、福樓拜《包法利夫人》，俄國托爾斯泰的鉅作《戰爭與和平》、杜斯妥也夫斯基《罪與罰》，以及美國梅維爾《白鯨記》。而要說到19世紀英國最具代表性的小說家，你會想到誰？

除了上述清一色的男性作家，此時英國文學最為人熟知的，無非是勃朗特三姊妹（BRONTË）。她們是文壇萬綠叢中的一點紅，擅長細膩描寫角色心理，大膽挑戰傳統社會的價值觀，在貌似尋常的愛情故事裡，突顯人性面對貧富貴賤、愛恨情仇的幽微心理狀態。放在百年後的現在，依然是前衛又驚心動魄的存在。

貝爾先生的本尊：勃朗特三姐妹

在那個一片綠的年代，勃朗特（BRONTË）三姊妹原本是用男性筆名貝爾（BELL）出版她們的小說。她們保留自己名字的第一個字母，大姐夏綠蒂化名為庫瑞爾（Currer），艾蜜莉化名為艾利斯（Ellis），安妮則化名為阿克頓（Acton）。在那個重男輕女的時代，她們不想（也不能）表明自己的女性身分，擔心作品會被人帶著偏見閱讀。

電影《她們》(Little Women, 2019)

改編自文學作品《小婦人》，精闢刻畫女性作家在古早英國的委屈和無奈。

《咆哮山莊》有句經典名言，是女主角凱瑟琳坦承自己這輩子最愛的人時所說的：「我就是希斯克里夫。」這句話不僅反映凱瑟琳的內心與希斯克里夫狂躁霸道的靈魂相通，更影射那個時代下女人的處境、心境與無奈。

我人生唯一的一本小说《咆哮山莊》在1847年出版。

艾蜜莉·勃朗特

Emily Brontë

筆名：艾利斯·貝爾

我寫的第一本小说《簡愛》也在1847年出版。

夏綠蒂·勃朗特

Charlotte Brontë

筆名：庫瑞爾·貝爾

好巧，我的第一本小说《艾格妮絲·格雷》，跟姊姊們的一樣在1847年出版。

安妮·勃朗特

Anne Brontë

筆名：阿克頓·貝爾

歌舞劇和音樂劇有什麼不同？

其實原文都是「Musical Theater」，或簡稱「Musicals」，是結合音樂、歌曲、舞蹈、戲劇、雜耍等等多重表演形式的劇場演出，多半會在主要情節以音樂加舞蹈來呈獻，也會依情節設定和表演形式的差異，而有更細微的類型區分。

1

全本音樂劇
Book Musical

將文學文本改編為音樂劇劇本，並且融合原創音樂、歌詞與舞蹈。

Example

英國作曲家安德魯·洛伊·韋伯根據詩人 T.S. 艾略特的詩集《貓就是這樣》所編寫的音樂劇《貓》(Cats)。

〈傑利可貓之歌〉

2

點唱機音樂劇
Jukebox Musical

串接膾炙人口的流行金曲，並依歌曲內容編排相對應的劇本故事。

Example

臺灣瘋戲樂工作室，以歌手許哲珮的歌曲與臺灣早期經典歌曲譜成臺灣歌廳風格的音樂劇《月光下搖擺少女》。

《月光下搖擺少女》

3

概念音樂劇
Concept Musical

劇本和音樂都圍繞一個中心概念發展，少有開端、衝突、結局這類的線性鋪陳。

Example

美國音樂劇作家史蒂芬·桑坦以幽默口吻，將都市人不安的婚姻與伴侶關係譜成音樂劇《夥伴們》(Company)。

〈Being Alive〉

4

搖滾音樂劇
Rock Musical

將搖滾樂的反叛與自由精神融入音樂劇，以勇於挑戰的態度，表達一代人的心聲。

Example

改編普契尼的歌劇《波希米亞人》，刻劃一群窮困藝術家，即使身染愛滋病仍努力生存的音樂劇《吉屋出租》(Rent)。

〈La Vie Boheme〉

《咆哮山莊》最引人入勝的部分，無非是小說裡關係錯綜複雜的角色。通常，吸引觀眾繼續看下去的故事，多半有著角色的表面與內在衝突。角色的表面指的是他／她在故事裡的社會身份，這往往與角色內在的真實自我有所衝突。讓我們來看看《咆哮山莊》六位角色的表面和內在如何產生衝突！

The diagram illustrates the relationships between six characters in 'Wuthering Heights'. At the top left is **希斯克里夫** (Mr. Heathcliff), and at the top right is **艾德格** (Mr. Edgar). In the middle left is **伊莎貝拉** (Isabella), and in the middle right is **凱瑟琳** (Catherine). At the bottom left is **小林頓** (Linton), and at the bottom right is **小凱瑟琳** (Young Catherine). Lines connect Mr. Heathcliff to Isabella and Young Catherine, and Mr. Edgar to Young Catherine. A central red circle labeled **結婚** (Marriage) is connected to Linton and Young Catherine. Text boxes provide details for each character.

希斯克里夫
出身寒微的孤兒，從小被養父的長子霸凌，又因身世與社會地位差異，無法與青梅竹馬凱瑟琳共結連理。他憤而決心致富，報復咆哮山莊所有人。他不僅娶了自己不愛的伊莎貝拉，對她施暴，更害死自己的兒子，一切都只為了傷害舊情人的女兒。

伊莎貝拉
鵜翔莊園的女少主，心地善良，可惜錯付真心愛錯人。嫁給希斯克里夫後，她夜夜遭受家暴。聰明獨立的她最終逃離咆哮山莊，獨自在倫敦產下兒子小林頓後憤然逝世。
如果伊莎貝拉生活在現代的台灣，她就能拿起電話撥打「113」保護專線，尋求幫助。

艾德格
鵜翔莊園少主，家境優渥，外表俊俏，人品高尚。與凱瑟琳婚後曾度過一段安好無恙的日子，直到希斯克里夫再度出現，他才奉勸為愛癡狂的妻子冷靜，甚至在妻子過世後，獨自扶養女兒小凱瑟琳長大，並默默保護她不受希斯克里夫欺騙。

凱瑟琳
咆哮山莊女主人的女兒，熱情奔放的悲劇女主角，羨慕希斯克里夫有桀驁不遜又霸道的性格，卻又顧忌現實生活的社會地位，不敢飛蛾撲火愛自己所愛，選擇嫁給鵜翔莊園少主。偏偏她始終忘不了舊愛，就連生下小凱瑟琳後，往生變成鬼魂，也繼續糾纏希斯克里夫長達18年。

小林頓
希斯克里夫與伊莎貝拉的儿子，體弱多病，是個不被祝福的孩子。伊莎貝拉過世後，小林頓才被希斯克里夫從倫敦帶回咆哮山莊養育，卻也變成父親報復計畫的棋子，最後病逝的原因是，父親希斯克里夫不願支付醫藥費。

小凱瑟琳
艾德格與凱瑟琳的女兒，遭希斯克里夫設局，被迫與疾病纏身的小林頓結婚。心地善良的她最終仍拜託醫生拯救病危的丈夫，沒料到公公竟想眼睁睁看兒子死去，只為了問她心中有何感受。而小凱瑟琳回答他：「我再也沒有任何感覺。」
你是不是覺得希斯克里夫壞透了！請繼續將舞台劇看完，你會發現人性還是有那麼一絲曙光！

正經歷青春期的你，開始從熟悉的家庭關係，慢慢變得重視友誼與人際關係，或者更在乎萌芽中的親密關係。但無論是家庭、人際或親密關係，都是透過跟別人相處來更認識自己的過程。你是否曾跟自己對話呢？不妨跟自己的靈魂對話一次吧！

你認為對家人的愛、對朋友的愛跟對男女朋友的愛是否相同？試著描述相同點和相異點。

你覺得親近的家人、朋友或伴侶個性多是內向，還是外向？列舉五位並寫下你曾誤踩對方雷點的經驗。

你是否感覺自己總是在尋求別人的認同？試著列舉你最在意的五件事。

你的身體是否有界線？你認為身體自主權是什麼？

關於親密關係，你覺得有哪些事是伴侶雙方需要時常溝通的？

動畫電影《腦筋急轉彎》 (Inside Out, 2015)

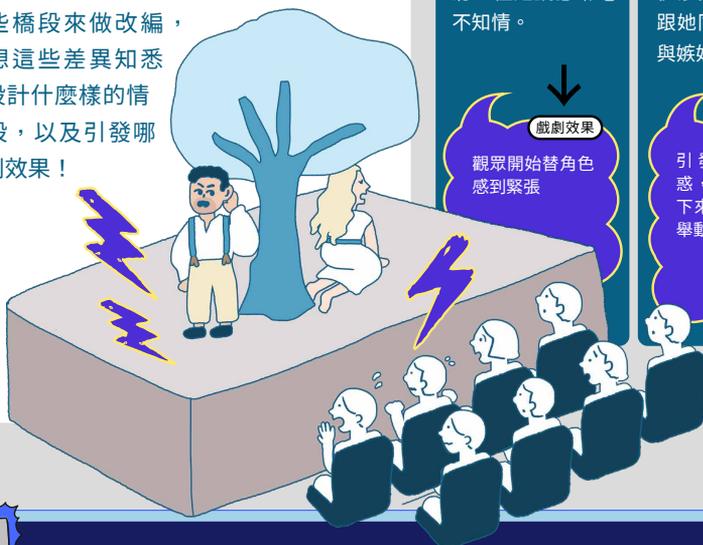
《腦筋急轉彎2》 (Inside Out 2, 2024)

改編技巧：差異知悉 (discrepant awareness)

將一本300多頁的《咆哮山莊》小說，改編成一齣3小時的舞台劇，想來劇中的情節轉折必須重新設計，才能讓觀眾在180分鐘內領悟故事裡兩代人的愛恨情仇。那麼情節轉折該如何設計，觀眾才能感受到劇情的跌宕起伏呢？

有個用來設計情節轉折的好工具，叫做差異知悉，你有聽過嗎？這原本是學術名詞，意思是觀眾和角色在情節推展的過程中，掌握劇情線索的落差程度。在一齣戲裡，有時候觀眾知道的劇情線索比角色還多，有時候則和角色同樣多。

讓我們擷取《咆哮山莊》舞台劇的某些橋段來做改編，想一想這些差異知悉可以設計什麼樣的情節橋段，以及引發哪些戲劇效果！

觀眾知道的劇情線索

落差程度

比角色還多

與角色相同

比角色還少

《咆哮山莊》舞台劇劇情

第二幕

凱瑟琳正向荒原吐露內心的掙扎，擔憂若她嫁給希斯克里夫，那會降低她的身份。

第三幕

已嫁為人婦的凱瑟琳聽著丈夫的妹妹伊莎貝拉說她愛上自己的舊情人希斯克里夫。

第四幕

小凱瑟琳央求醫生醫治病危的丈夫小林頓，但是希斯克里夫卻拒絕為兒子小林頓支付醫藥費，寧願眼睜睜看著他死去。

舞台下觀眾看見的

希斯克里夫正在偷聽，但是凱瑟琳毫不知情。

戲劇效果

觀眾開始替角色感到緊張

與凱瑟琳同時聽到伊莎貝拉的表白，跟她同樣感到震驚與嫉妒。

戲劇效果

引發觀眾的疑惑，好奇角色接下來會做出什麼舉動

觀眾不曉得希斯克里夫的內心盤算，只有他自己知道，這麼做只是為了向凱瑟琳報復。

戲劇效果

觀眾出乎意料感到訝異

小試身手

練習 1

對照第2頁《咆哮山莊》舞台劇的故事大綱，挑出三種可以設計差異知悉的環節。

練習 2

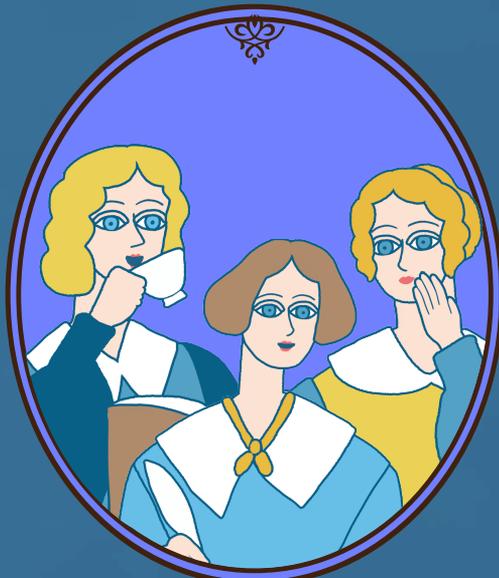
挑選《咆哮山莊》裡的3位角色，試寫一段300字內的故事梗概，並運用至少5次差異知悉。

衛武營×臺文館「文學劇本改編工作坊」劇本集

Call Cue 青少年

衛武營

更多資源

意見調查表

出版：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
董事長：高志尚
發行人：簡文彬
總編輯：林娟代
企劃執行：鄒鳳芝、陳宜謙
編輯製作：斗牛有星有限公司
主編：蔡瑞伶
內容編輯：黃聖閔
設計：虎皮兒設計有限公司 劉丁菱
插圖：aminwu

National Kaohsiung
CENTER for the ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

協力
贊助

玉山文教基金會

GPN : 4811300018