

What Does the Animal Say 剧本0819

1 现场说的台词

重要的声光电cue/行动cue

sound cue

0/ Preshow

观众进场：舞台灯亮着，观众席也亮着？

[sound: 疯狂马戏团]

【场灯灭】

【灯光音响slap out.】

1/ meta 1: 开场

单元任务：引导观众看到“剧场的背面”

最高目标2- 铺垫“学习戏剧”这个行动

【空台，灯亮，一个很长的silence. 】

【字幕出现。】

开场。

灯亮了。

一个 空的空间。

【又一个很长的silence】

你是否在期待第一个演员进场

说出第一句台词

一场戏 将要发生

事实上，

在所有人进场前，

你 已经进场了。

【A beat.】

在你面前的舞台的右侧，

微微凸起的黑色帘子后面，
是剧场的技术控制室。
有一颗红色的灯，若影若现地发着光。【控制室里外加一颗灯，让观众隐约看到】

那里有一个舞台监督，
左手放在提词本上，
右手扶着内通耳麦，
正在等待着，Call出今天的第一个cue。

她今天是早上9点来到剧场的，[sound: power switch on]
联系剧场老师开电闸、连通设备，解决昨天装台出现的技术问题
在其他人员到达之前
她点起了今天的第一根烟 [sound: smoke]
红色的火焰燃烧着烟纸
一圈一圈一圈

“你知道为什么剧场技术人员都喜欢抽烟吗？”[sound: hot summer ambience]
“因为那是他们一天中唯一能看到太阳的时刻。”
(成像灯微弱的变化，像太阳光)

(A beat.) 111

有时候Ta们也会和师傅们一起抽烟
只不过师傅们抽的是利群和大前门
而这个舞监，她叫老岳，抽的是万宝路草莓爆珠。

至少技术人员有名字，
她们被称为“老师”，
剧场老师，舞监老师，灯光老师，音响老师，多媒体老师……
而师傅们一般没有名字。

[sound: theatre track]
【拆装台的声音开始出现，叮叮咚咚、嘈杂，听到舞监指挥的声音“来两个人 把这个幕去那边”】

这是YOUNG剧场去年秋实演出季的开幕大戏《哈姆雷特》的装台：
4.5吨土 14个工人 装了4天
我们不知道，这个活儿，师傅们每个人赚了多少钱。

当《哈姆雷特》开演的时候，
当你看着哈姆雷特跪在4.5吨从德国海运过来的可食用黑土中央，说出“生或死，这是一个问题”的时候，
师傅们，已经赶往下一个剧场了。

【师傅上场，先把电视机挪到对的位置；然后一件一件将舞美放置在舞台上打了地标的位置。】

当然，如果你在剧场后台工作久了，
你会逐渐发现，来来去去的其实是差不多同一波师傅，
你也会开始给他们取外号，比如银宝，
小胡子，小胖，猛男，驸马，
还有……老袁。

小舟也是一个舞监。
从她刚进入剧场算起，转眼快有5年。
小舟说，她是被“剧场工人”养大的孩子。

从最“常识”的开始：
进入一个舞台，
先抬头看天、低头看脚下、再迈步走进，
用两把尺子量出台中；

到一些“基础”技巧：
如何徒手撕PVC胶带，
如何在绑帷幕的时候打结，
如何盘信号线；

再后来学着读灯图、播码、走线，
计算吊杆和景的定位，
怎样和其他工种的人说话，选择什么样的措辞和神态，选择说什么和不说什么……

小部分是“言传”大部分是“身教”，
趋利避害的本能，让小舟敏锐地捕捉到这些“未宣之于口的潜台词”，
似乎与工作无关，却让她在剧组中“生存”下来，并待得更久。

从一部戏到另一部戏，
从跟着大舞监的“小孩”，变成
自己带戏、对接演员、面对观众的“大人”。

【a beat.】

营地开始的那天，小舟迟到了。

坐在阿那亚赶来上海的红眼飞机上，小舟一边写着上个戏的演出报告，一边在为她未诞生的导演作品画效果图。

当小舟拖着沉重的行李箱和身体，终于出现在剧场门口的时候，00后同学们调侃她浑身充满了班味；（内通里call dodo 从观众进场门入场）

虽然已经有了5年的剧场经验，
也许她还没有准备好成为一个导演。

【蛮长时间里 只是看师傅】

【dodo 从剧场门进来，dodo检查师傅摆放道具和舞美的位置】

[sound: dodo]

这是Dodo，
这个戏的助理舞台监督，负责管理道具和给演员题词。
她是剧组年纪最小的孩子，刚满17岁，还在读高中。

Dodo是土生土长的上海人，喜欢吃菜园小饼和冻干草莓。
因为错过了所有夏校的申请时间，她在这个暑假来营地“干活”了。
在营地里，她写过这么一个“对话”。

Dodo: 喂。
Dodo的妈妈: 嗯.....

我们不知道，
Dodo的妈妈对于Dodo学艺术有什么样的看法。

现在，请师傅和Dodo表演一下这个对白。

[sound: dodo stops]

【没有声音，两人maybe静止，只有对白台词在字幕上，停留5秒】

“Dodo: 喂。”
“Dodo的妈妈: 嗯.....”

好的，
我们继续。

[sound: dodo continues]

Dodo在美国康州的一所女子高中读书，
来剧组的第一天，她问了一个问题：

“请问我需要签署DEI Statement”吗？ ”
“DEI? ”
“Diversity, Equity and Inclusion，就是多元、平等、包容的意思.....”

[sound: dodo stops]

【工人和dodo暂停5秒】

[sound: dodo continues]

D-E-I? (*详见场刊)

显然，这个剧组没有DEI statement,

没有合同,

甚至，对于正在舞台上工作的人来说，[sound: dodo fades out] 甚至可能没有保险。

【dodo跑去监控室处拉开帘子探头，再把拉链拉好，舞台监督和技术老师们暴露出来；

【技术老师们走到观众席第一排的控台位置】

[sound:

【Dodo去后台叫演员备场：猴子带着香蕉，大象带着水瓶和树枝，鸵鸟叼着叶子，卡皮吧啦带着手机等】

【各种脚步声说话声涌入；所有演员和工作人员就位后：】

舞监：好，dodo大家准备好了吗？

Dodo: 准备好了！

舞监：好我们准备开始技术合成，第一场（待补充具体部门）Cue 11 走！

【黑场】演员入场

2/戏中戏1：动物代表竞选

单位与任务1：建立“技术合成”的场景，让观众熟悉这个场景下的语汇

单位与任务2：铺垫“动物们”之间隐性的权力关系（主要通过表演）

舞监：灯光12，音效21，一起，走。

【表演灯光亮起】

[sound: animals debut]

【穿着华丽的演员们上场，站定，集体亮相，分别亮相。30s】

猴子鸵鸟卡皮巴拉大象 流浪猫孔雀苍蝇

舞监：好，演员们原地休息一下。

[sound: animals debut stops]

舞监：来我们看下每个动物的亮相。

灯光：鸵鸟老师，走一下你的位置，这个跑动范围太大了……这个侧流只能打到这里；

卡皮巴拉老师…你说台词的时候也是躺着的嘛？卡皮巴拉老师摘一下帽子。

孔雀【让孔雀做一下动作】孔雀没有别的动作了吗。

灯光：猴子你面对哪个方向？说两句词看一下，对下面光

猴子：同学们老师们同学们老师们同学们老师们...

灯光：你会在梯子上有很大动作吗？看一下。好谢谢，放松。

灯光：流浪猫老师，你一直在地上吗？

流浪猫：我，应该会爬。

灯光：大象老师。

大象：我，这里有个耳朵，我会这样，这里有棵树可能会挡着我（很积极的样子）

灯光：苍蝇老师。

【苍蝇老师左右飞一飞】

灯光：苍蝇老师不能再往前一点吗，可以往前一点点吗？

【苍蝇老师带着龙门架往前飞了一点】

【舞监和灯光老师check好】

【演员们小声蛐蛐闲聊】

舞监：你们谁下来看一下吗？

【所有演员走到控台，一起看舞台，蛐蛐了一下】

舞监：你们怎么都下来了？

悠然：我们是集体创作。

灯光：你们都下来了看个啥，好歹留个光替啊。

【演员们一起慢慢悠悠走回台上，七嘴八舌的“可以了可以了”，留着小舟看着】

小舟：灯光老师之后你自己决定吧，我们相信你。

舞监：好，这个是Cue几？

灯光：Cue 21；

舞监：好，来我们继续，演员准备，我们从这场开头再来一遍，灯光请回到上一个Cue, 音效X，一起，走；

[sound: animals speech]

【动物们做竞选演讲】

【灯光/舞监可以继续打断】

猴子（小苏）：

各位同学们老师们，今天是我们动物学校的第一届动物代表竞选大会，今天我们邀请到了八位候选人。首先，第一位候选人——就是...我本人！首先，我每天在学校为老师端茶倒水，和同学们联络感情。我们猴子积极参与各种人类科学实验，为人类的科学发展做出了巨大的贡献。即便是没有参与科学实验的同胞们，也被发配去学了表演，没日没夜练杂技！我们猴子是最早实践996的物种，如果大家投我做动物代表，我一定会更加努力，带领全动物走向更美好的未来！

鸵鸟（小谷）：

我虽然是鸟，可是却不会飞... ..天妒英才啊！我被大地锁住了翅膀！

舞监：鸵鸟老师，等一下，你这段可以在围杆前面吗？

鸵鸟：不对，这半段的意义在于，我前半段在围杆后面，到后半段的时候才会站到围杆前面。

舞监：但在围杆后面没有光，看不到脸哦。

鸵鸟（想想决定走到前面/或坚持在后面）：我虽然是鸟，可是却不会飞... ..天妒英才啊！我被大地锁住了翅膀！我虽然总被嘲笑“不敢直面现实”，但正因我低着头，才最懂得枷锁的形状！兄弟姐妹们！把头抬起来！把头抬起来！

啊！啊！啊！动物们昂首奔跑的时代，就要来到了！

【最后鸵鸟把头埋在地里，她埋的位置太靠近光了】

灯光：哦你最后会把头埋在这里吗。

【鸵鸟不抬头，maybe往后移了一点】

舞监：好，下一个！卡皮巴拉老师

卡皮巴拉（悠然）：

我是卡皮巴拉，一种十分悠闲的动物。

我喜欢泡在温泉里，也喜欢慢悠悠的走路。

（停顿）

我常常只是从这里走到那里，再从那里走到这里。我什么都没有做，但是大家都开开心心的，就特别好。我觉得猴子是挺辛苦的。

猴子：谢谢你！

大家都挺辛苦的，所以如果选我呢，我就让大家吃了睡，睡了吃，和我一样～

舞监：好可爱，好下一个！

流浪猫（清淮）：

我是一只流浪猫。我曾经是一只家猫，但我的主人要把我的蛋蛋嘎掉，所以我就跑了出来。大家可以不用管我，我不参与这个竞选，我只是过来玩的，过两天就去别的地方玩了。（清淮往前爬！结束前看大家一眼）

【流浪猫爬到观众席坐下】

舞监：结束了？好好，大象老师

大象（Perxi）：

（甩树枝）动物学校的大小生灵们，我是来自印度的亚洲神象（甩树枝）。千百年来，我们象族一直是智慧的象征。在大迁徙中与万物生灵，同生死，共患难，看尽人间疾苦。众生皆苦，但苦

难是什么？小动物们？宇宙万物生来平等，众生之苦皆为因果。若众生选我为动物代表，那我必定施行仁义，那仁义又是什么？

舞监：大象老师可以二倍速吗？

大象：哦哦好，我必将与众生一同静心修行，减少纷争，寻找永恒不变的真我！ Sadhu.....

（小动物们鼓掌）

孔雀（Eva）：

我是孔雀，这是我的羽毛。

（停顿）

孔雀：老师我有一个音乐，昨晚发给您的 [sound: animals speech STOP]

舞监：稍等。

孔雀：在我说完羽毛之后放这个音乐。在我说完大半生这个词之后停。

【舞监把音乐调出来】

孔雀：我是孔雀，这是我的羽毛。 [sound: peacock music] 我发现人类来动物园只是来观看我的孔雀开屏时刻的，我需要失去身体的一部分才能够讨好人类，获取他们的关注。一旦孔雀开屏结束，人类的目光就再也不在我身上了。白天我负责孔雀开屏，晚上我就蜷缩在角落。日复一日，日日夜夜。我从小就失去了成为群居动物的权利，只能远远地观望他们嬉戏打闹，我感到格格不入，就这样度过了我的大半生。 [sound: peacock music snap] 如果我能竞选成功，我一定让所有非群居动物都融入这个大家庭。

舞监：好，苍蝇老师。

苍蝇（小舟）：

嗡嗡嗡/vovovo，我(vo)是苍蝇，我我我我也是动物园的一份子，虽然大家好像都看不到我们，我我我我们，我们数量很多的，在孔雀园、猴子园、大象园...我我我们无处不在.....大家好像都不太喜欢我们，其实我我我我们很爱干净的，经常洗手.....**大家都应该选我的，不是吗？因为我才是最不被看见，遭受最多歧视和白眼儿，最需要被代表的！！！！**

舞监：好，下一个！（停顿）下一个是谁？

清淮：北极熊，TA受伤了，我们决定把ta改成线上表演了；

舞监：北极熊老师ready了吗？

dodo：在腾讯会议上了，可以请多媒体老师接入一下吗？

【北极熊最后发言，在腾讯会议上加入（背景里要有北极冰山 + 北极熊玩偶，还有剑！！），发表了一堆关于动物们如何被人类虐待的演讲（多语混杂，言辞激烈，内容超纲）；最后北极熊带领大家做privilege walk，鼓舞大家觉醒、站起来，冲破动物学校；参考“死亡诗社”】

北极熊：鸟类们，昆虫们，啮齿类，啮齿类的天敌，猫科们，尊敬的大象，以及最后，灵长目们，I speak to you not as victim, but as your sovereign, your comrade—我是北极熊。你们看见我身后的一片海洋了吗？这是我漂流的疆土，是正在溶解的王国疆界！每一块冰川坍塌，都是帝国边境的沦陷！我在漂泊中醒悟：我们不能再困守在这所“动物学校”的栅栏内，把一方净土当作安慰。流浪猫，你懂的；大象，你更清楚——人类的阴影已经无处不在！

人类对我们影响的实在太多，他们过度的碳排放不仅直接地影响着我们这群来自极寒地方的动物们，让我们失去生活多年的栖息地，让浮游甲壳类和珊瑚们的骨架直接破碎！更影响着你、我、我们所有物种的生活规律。随着多物种的竞争、食物的消失越来越多、越频繁，各类疾病离我们越来越近... 候鸟们！你们可知道观鸟胜地的湿地底下埋着多少吨混凝土？昆虫们！那些号称有机的农场用激光灭虫时——可曾区分害虫和传粉者？

在我们的生活中，人类的影子无处不在，随便一折的树枝，捕捉的猎物都有可能被他们用基因编辑技术改变了原先自然的模样。

生态资本主义？不过是把奥斯维辛的烟囱换成碳中和认证的焚化炉！记住：当他们说“保护”，意思是把我们塞进人类的时间胶囊；当他们说“共存”，实则是要所有生命臣服于 techno-feudalism 的算法神坛！他们口中的未来其实就是一个用CRISPR作镰刀、用合成生物作铸币机的数据算法和碳排指标编织的牢笼！

今天，我以北极熊之名，以消融的冰川为证，召唤你们站起！

Let us form ranks——line up, animals of every phylum, every class, every order!

动物们，让我们站成一排。

北极熊：我将会陈述一些简单的事实，如果描述的事实符合你，请向前迈一步。如果描述的事实不符合你，请向后迈一步。如果描述的事实不确定、与你无关，或你不想参与，请原地不动。

北极熊：动物们，你每天可以睡够，不会被打扰。

你的围栏放眼望去可以看到天空的全貌。

你有空调房，有专门的人类饲养员24小时投喂和照顾。

你和人类可以建立亲近的关系。

你有属于自己的名字。

北极熊：你的物种被认为“可爱”，游客总是微笑看你。

你的物种曾成为某部人类电影或戏剧的主角。

你的物种在某文化中是一种积极的象征。

你的物种曾被tag成热点话题，// 或你每天的生活会被记录成“动物 vlog”上传，请根据自己的感受，向前或向后一步。

北极熊：如果你的物种是濒危保护动物，请根据自己的感受，向前或向后一步。

如果你在动物园外还有充足的属于自己物种的栖息空间，请向前一步。

如果你的物种被认为是“聪明的”，会得到特殊训练或参与特殊表演。请根据自己的感受，向前或向后一步。

如果你的物种是人类的实验对象，请后退一步。

如果人类曾经或正在食用你的同类，请后退一步。

如果人类曾经或正在夺取你同类的身体部位或器官，皮肤、牙齿、心脏等等，肆无忌惮地买卖并使用他们，请后退一步
如果你觉得你需要为了讨好人类而表演某些人类的情绪，请后退一步
如果你觉得你在这里不能做自己，请后退一步。

北极熊：动物们，如果你想找回作为动物的自己，请向前。
如果你看到了比笼子更远的地方，请向前。
如果你想让其他动物听到你自己的叫声，请向前
如果你想在夜晚听到同类的歌声，见到真正的大海，丛林，冰川，和天空，想要回到那朝思暮想的家园让我们向前！ **Remember: Carpe Diem!**

【视频结束，停顿】

舞监：好演员们休息一下，灯光这边要修一下画面。
小舟：辛苦老师们了。

【演员们下场】

3/ meta 2: 剧场的背面

单元与任务1：看到这些不同学生/动物的侧写，意识到侧写者的存在；
单元与任务2: 引导观众意识到动物代表不同类型的人；不管在哪一个“学校里”（小社会里），不管有没有DEI政策，都有隐性的规则和潜台词。

[sound: clock ticking]

【装台工人和Dodo继续在舞台上摆弄道具，preset下一场道具】

灯光：所以北极熊的定点是不是可以拿掉了？
舞监：对的！
灯光：好，没关系，暗场啦，大家小心！

多媒体：舞监老师，我们抢这个时间，测试一下实时投影？
舞监：好，Perxi? Perxi!
Perxi: 来了！
舞监：可以拿着相机在空间里走一走吗 看看不同位置会不会有影响？
Perxi: 好

【实时影像里】

Perxi采访师傅：你觉得这个戏怎么样。

Perxi 拍到悠然：这是什么？// 悠然你怎么了？—

【实时投影 --> 接录制影像：Perxi在后台拍摄（纪录片质感），配旁白】

【录制长镜头里的画面如下：】

【1. Perxi采访Dodo: Dodo，你能给大家解释一下，DEI到底是什么？// 清淮（路过）：你能讲中文么？】

【2. 卡皮巴拉在玩模型盒子？拍到她贵贵的鞋子？】

【3. Eva在安静地看书，在白板上写字，+ 小苏聊天，在练发声+压腿】

【4. 清淮在看自己的排练视频】

【5. 小谷在化妆间里写信，给Augusto Boal的信】

【6. 大象看到抽烟的人】

【7. Ruyi北极熊在小黑屋里】

【8. 苍蝇多次闪过】

【9. Perxi在写笔记】

【字幕机也先做上】maybe perxi 在实时影像里说！

【影像要有呼应的特写画面】

总的来说，这是一所很精英（privileged）的动物学校。

今天早上，昨晚刚发售的Adidas球鞋出现在“卡皮巴拉”的脚上，小动物们都注意到了；不管“卡皮巴拉”是否对这些轻易获得的“鞋子们”感到不安，她都不可能舍弃；

当“孔雀”随口吐出索绪尔、马克思和布莱希特的话语批判”Tiffany蓝”的美学价值时，身边的猴子沉默不语，比起艺术和哲学，手里的五年高考三年模拟显然更迫切；

拿奖学金的“猴子”，是学校多元化KPI的受益者，经常出现在官网上；我们不知道猴子是否受够了说别人写好的台词，走别人期待的人生，但猴子知道，只有很努力地维持优绩，她才有可能在学校里生存下去；

“流浪猫”有点状况外，她的父母不愿意支付高额的补课费，“用最低的投资，获得最高的性价比”，反正女孩子嘛，读那么多书也没什么用；但流浪猫似乎并不太在意，也许比起关在钢筋水泥的教室里，以天为被的状态更自由；

“鸵鸟”，脆弱又敏感的鸵鸟，热爱奔跑却不能飞的鸵鸟，爱美、爱做梦的鸵鸟……

持摄影机的“大象”是个害怕冲突的和事佬。走过学校角落里抽烟的坏孩子们时，大象皱起了鼻子，但脸上却依然保持微笑；

“北极熊”是个谜。ta常常被单独带进那个“天赋培养中心”的小黑屋里，出来时神色慌张，眼色闪躲，仿佛被电击；家长会之后，小动物们偷偷在企查查上输入了北极熊爸爸的名字；

“苍蝇”小舟总是非常忙碌，她的蝇生准则就是少说话多干事。比起这些无用的讨论，她更喜欢解决实际的问题……

不管有没有DEI（精英化教育），

在任何地方的、任何一所“学校”里，
都存在着这些“未宣之于口的潜台词”（quote/小舟），
“潜台词”下，有怎样的“心理活动”呢？
又如何悄悄影响着我们的每一个“表演”选择？

[sound: clock stops]

舞台监督：好演员们回来了！

【演员们陆续回到现场】

舞台监督：都回来了吗？好我们准备从第四场开始，演员准备，各部门准备，灯光41，音效X，
一起走！

【黑场】

4/ 戏中戏2: 巡回马戏团

最高目标1：讽刺OR致敬一些形式主义/学院派的剧场内容；

最高目标2：一群精英艺术家试图为底层/边缘/他者发声，遇到“现实”的冲击（reality check）。

[sound: techno]

【这一场舞台监督对麦Call Cue，贯彻全场！】

【助理舞监/演员动作】

演员们，请开始以意识流的形态在舞台上行走

【演员上场蹦迪，仍然带着动物设】

【猴子给大家发人类的报纸？大家开始边看边走？一起扔掉？】

（停顿一会儿）

有人走成直线，

有人倒着走。

有人拉动牢笼，

有人用头撞墙。

[sound: zoo ambience]

声音：心跳，喘息，铁门，动物园声音组成的声场。

灯光：忽冷、忽热、忽像动物园的夜灯。

【苍蝇和流浪猫拉开围栏，站成一排】

//

【助理舞监/演员动作】

动物们站成一排

瞪着观众不说话

继续瞪着观众不说话

大声喘息

大声喘息！！

拿起一根香蕉

剥皮

吃香蕉

拿起一根香蕉

剥皮

吃香蕉

拿起一根香蕉

剥皮

吃香蕉【演员动作越来越快】

动物们开口说词：

你，

们，

你们为什么要看着我？

不等观众反应，动物们突然开始放声大笑

笑声戛然而止

推翻围栏

交响乐起！

[sound: techno out]

[sound：肖斯塔科维奇第二圆舞曲]

【听到交响乐，演员自动开始打扫舞台，换场】

【大屏幕】

就这样，北极熊带着动物们逃出了动物园——

他们成立了一个马戏团，到处巡回表演！

这不是一个表演。

这是一次大迁徙！这是一次革命！

他们来了，

闯入——动物实验室！

【以下主要是演员行动；如果演员忘了，助理舞监提醒】

猴子挂在龙门架上，滑进来

大象和孔雀推着另外两个龙门架进来，穿上白大褂
猴子被龙门架框在中间，大象和孔雀拿手电筒照它（绕圈）
流浪猫+卡皮吧啦做笔记
鸵鸟在朗诵《再别康桥》
苍蝇在乱飞/蹦跶

鸵鸟：轻轻的我来了 轻轻的我走了

猴子对观众说：“你以为你是人，其实你还是个动物。”

鸵鸟：轻轻的我来了 轻轻的我走了

【大屏幕】

他们走了。

食品加工站！

【以下主要是演员行动；如果演员忘了，助理舞监提醒】

苍蝇+流浪猫+卡皮吧啦扶起围栏，
大象/孔雀/猴子/鸵鸟倒挂，
capybara坐到控台前用灯光照台上

孔雀对x观众说： 压迫。

四人一起：从食物开始。

【大屏幕】

他们走了。

自然博物馆。

【以下主要是演员行动；如果演员忘了，助理舞监提醒】

大象/孔雀/猴子/鸵鸟滚出SR
苍蝇+起围栏
，从SL离开
所有动物（除了苍蝇）一起做慢速进化论 SR --> SL
苍蝇 爬上梯子：
苍蝇：“昆虫万岁！自由万岁！”

【大屏幕 – 多媒体】

【演员们绕到梯子边聚拢，演悲惨世界（象爬上高点挥舞宝剑；卡皮吧啦骑着独角兽上来）】

动物马戏团去了很多地方，她们高声歌唱：“让我们冲出去！为自由的草地！为无边的水域！为我们的家园！”

有一天，她们来到一片不知名的农场，这里人烟稀少，只有一头老水牛，正在耕作。
虽然只有一个观众，但没关系，她们还是决定为他表演。

【以下是同步的演员行动；如果演员忘了，助理舞监提醒】

助理舞监：

台上一片血红灯光——众动物开始轻轻跺脚，像在跳舞，
也像在示威；
鸵鸟开始唱歌，
众动物加入；
音量逐渐抬高。

【大屏幕 – 多媒体】

动物们的表演非常精彩。

高大的老水牛走过来，眼神温和，说话慢悠悠：

“谢谢你们，小家伙们，你们唱出了我们的心声。”

“等吃完草，我们就去把那些偷我们牧草的人赶出去。”

“你们带上你们的爪子和牙，我们也带上我们的角。”

那一刻，动物演员们都停止了歌唱。

草堆放在那里，没有谁低头去吃。

她们爪子缩着，尾巴僵直，毛发都竖了起来。

“我们的爪子……是塑料做的。”

“我们不是野兽。我们是表演动物。”

“对不起……我们得……再商量一下……”

他们说，会再谈一谈。

说完这些，他们连夜回了动物园。

助理舞监：

动物们跺着脚散开

动物们跺着脚散开！！

【大屏幕 – 多媒体】

我们不知道第二天牛群有没有真的冲出去。

也不知道那头老水牛，后来怎么样了。

我们没有再见过他。

助理舞监：

跺脚停

灯光扫射

众人开始撕书

边撕边扔

满台白纸纷飞

众人疯狂撕书

慢动作无声咆哮

灯光闪烁

疯狂撕书！

无声咆哮！

无声咆哮！

助理舞监：就这样重复持续30分钟。

【演员持续10秒】，高能量！

[sound: 圆舞曲stops]

舞监：好我们跳过！Qxx，走！所有演员休息！

【演员泄气；鸵鸟非常投入，继续唱】

【音控把鸵鸟的麦mute了】

舞监：鸵鸟老师...我们要不要休息一下

灯光：这个戏卖多少钱？

舞监：

灯光：就演这个？

5/ meta 3: 创作的意义

最高目标1: 创作者的自我反思与纠结，Theatre for Change是真的可能的吗？How？

最高目标2: 浅浅地直接告诉观众——这个戏到底是关于什么的！！

*****录音需要出现*****

“集体创作的困惑/不清楚的状态”；（囿）

Augusto Boal这个reference;

reference 学院派/形式主义的讽刺（孟京辉、悲惨世界……（有了）

“Arts, Privilege, Agency”的主题；（有了）

自我批判和矛盾（e.g.做环保，但我们背鳄鱼包）；

我们印象深刻的关于“privilege”的讨论：不是只有有钱才是privilege，工人也不一定觉得自己“可怜”，feel

privileged 也可以是一个很好的感受；（感觉selena在先导课结束的时候说过这个；对的，有腾讯会议录音可以剪，

先导课大家说了很多，包括Ruyi说的，感觉学校也像动物园/马戏团等等）

【演员们在台上休息和蛐蛐】

【鸵鸟最早离开，maybe回化妆间补妆，继续练声；小谷上场前记得把“亲爱的奥古斯特·波瓦先生”的信和笔揣兜里带上】

【师傅开始清场后，演员们可以逐渐离开】

【Pre-recorded演员讨论戏的录音，mixed with Perxi键盘敲击记录的声音？】

[sound: clock ticking]

dodo: 这个航空箱后面不用了，我们推到外面吧

【dodo和师傅把航空箱带出去】

【装台工人和Dodo整理台上道具，Dodo的动作with care，让我们有时间看道具】

【maybe工人负责大件：围杆拿到SR，梯子转到正确的位置（和小谷check），把各种纸屑/树叶扫到边上去】

【Dodo负责Preset小道具&检查所有道具位置：梯子边preset一些树叶；小熊+酒瓶+树枝在DSR，其他小动物玩偶+激光笔+白布在SR；小木马和剑在SL；手电筒和实时投影的手机在DSC】

dodo: 师傅 我们所有的报纸都要扫下去的

【dodo发现小熊不见了，去后台寻找。】

dodo: 你看到小熊了吗？（拿麦说）有人看到小熊了吗？

dodo: （后台传来的声音）悠然 你怎么在里面 你还好吗 你怎么哭了 那等下这场你还演吗 那我跟ta们说先一下（dodo关上航空箱又打开） 哦对了 小熊在你这吗 谢谢你

【Dodo拿着小熊回到台前】

舞监：找到小熊了吗

dodo: 找到了

舞监：在哪里啊

dodo: 在航空箱里

舞监：啊？

dodo: 对，悠然带着小熊钻到航空箱里了。

舞监：那你把悠然带出来了么？

dodo: 没有啊

舞监：那你快把她带出来！

dodo: 哦！我我以为她就想一个人待一会儿。

【小舟和Dodo 一起去，maybe推着航空箱回来？悠然爬出来？】

【录音fade out】

[clocking ticking sound fade out]

舞监：好，演员就位！

舞监：灯光老师？音响老师？多媒体老师？

监：好，我们走一下最后一场戏。

6/ 戏中戏3：审判与拯救

单元与任务：如果我们不去讲“别处的故事”，我们就讲讲“我们的现实”，讲“剧场里的现实问题”，这就是我们的agency，这就是剧场真正的力量。
Action: 我们要讲自己的故事。（Perxi: 这个可不可以直接地讲出来？）

【小谷上台，在鸵鸟的身体里，开心的】

【多媒体】

所有动物们都回到了动物园。除了鸵鸟。

鸵鸟不愿意再做一只鸵鸟，
只知道把头埋在沙子里，
鸵鸟想要抬起头，
去看到真实的世界，
成为一个真正的演员！

【小谷开始进入科班演员的表演训练状态，持续3分钟ish】

1. 站姿训练
2. 微笑与眼神
3. 定点亮相
4. 现代舞练习
5. 身体训练
6. 发声音习
7. 谢幕的练习

小谷

他是一个受人尊敬的老师，
一个理想主义的英雄，
他为弱者发声，

他走近我，
他用艺术的语言走近我，
他说“我很特别”，

他说，我很特别。

【重复：mixed with 科班演员练习/麦斯纳台词练习】

【重复过程中，逐渐把鸵鸟的costume去掉，留下头发，她成为了一个演员】

小谷

他是一个受人尊敬的老师、一个理想主义的英雄，
他为弱小的同类说话，

他走近我，
他用艺术的语言走近我，
他说“我很特别”，

【字幕机】

这是一个演员；
准确来说，一个科班演员。
小谷学表演的第一课是动物模仿，解放天性。她演了一只鸵鸟，大家都很喜欢。
小谷很喜欢舞台，她喜欢在被聚光灯照亮的感觉，喜欢在舞台上成为各种角色，也喜欢看到观众一次次为她的表演鼓掌或落泪。【这边可能需要一个maybe 光cue，让小谷可以动作配合】
她常常为此感到非常幸运。

在漫长的学习表演的过程中，
她都在演别人的故事。

今天这场戏很重要，
因为她要讲的，
是自己的故事。

【突然的黑场】

(a beat)

【字幕机/大屏幕】

舞监：重要的观众提示：
本场将会出现枪声，
所有枪声都由舞台监督随机触发

[sound: gunshot] with light

【枪声/亮灯】

[sound: men chorus]

chorus

你认同对你的指控吗？
你没说不，对吧？
你默认了。

(以下loop)

一个巴掌拍不响。
这不是强迫，顶多是误会。
如果说有错，那也是五五开，好吧，顶多六四开。

你要懂生命的美

你要搞艺术

你这么保守怎么搞艺术

你没点恋爱经历、性经历、复杂的、不明确的、不可言说的、超越性的情感关系

你没有忍受过痛苦

你怎么搞艺术

我想用温暖的情愫感动这个冰冷的社会

不要哭我最烦女孩子哭

看着我的眼睛

从上到下拍是淑女

从下到上是什么？

是妓女！

我不是这个意思

天呐 我没有 什么时候？什么地点？

我不记得了

这是一个误会 你理解错了

我没有这个意思

我是不是太老了

你喜欢30岁的男人吗

40岁、50岁、60岁

这个社会还有拥抱的能力吗

你很特别

来 我们抱一下

我们贴一下小腹

一个人最高的表达是艺术

最后收获的是付出

小谷

我很特别。（重复）

我.....我.....我.....

【在录音的过程中，小谷始终试图维持住科班演员的完美状态】

【摄影机在实时拍摄特写，灯光配合】

【过程中有枪响】

【声音停】

【小谷solo: 小谷躲避灯光；小谷停下，看影子在自己身上，方形的手电像笼子，手臂/翅膀的动作像是抱自己】

【小谷走向梯子，捡起树叶，扔掉；爬上梯子（一点点鸵鸟的身体），唱歌。】

小谷

是，我没有说不，我……

【安静。】手电灯光收？

【小苏把小熊放在舞台中央，然后是酒瓶，树枝；小苏坐下】

【小舟：苍蝇飞舞，带小谷下来；】

【圆舞曲从苍蝇进入前开始非常缓慢地开始 fade in；苍蝇刚进入的时候音乐比较小】

【树放进酒瓶里走】[sound: 圆舞曲]

【其他演员们加入，摆弄画面：一起拯救小谷！】

【撒纸片、摆放小动物们等】

【苍蝇带小谷跳舞】

【悠然：不知名的怪物”，开始进入“carnival”】

【拉手风琴、杀独角兽、倒立的人、灯光play、群魔乱舞】

【苍蝇在树上，Live feed 进入小熊看天空视角】

[sound: 圆舞曲fade out轉到 tiny bear]

【所有人躲到白布底下一起写信：

【小谷把“亲爱的Augusto Boal先生”，划掉，改成“我们的剧场”；

【写/画到枪？“我能在剧场里开枪？”OR大家玩手枪（ref激光笔像枪），鸵鸟把枪给小熊；小动物们啄信】

【浦嘻钻出来，拍剧场，拍观众等，在DSC准备】

音乐收 [sound: tiny bear fade out]

【小熊钻出来，拿着激光笔】

小谷：

是，那天，我没有说不；

但现在，我可以说不了。

小熊举枪动作：

我现在说——

舞监：灯光准备 枪声准备。

（停顿）

不。

舞监：走！

【sound: 枪响。灯灭。】

7/ meta4: 谢幕

最高目标1：回到现场、回到剧场行业、回到营地（学习戏剧as well as剧场作为一个学校）；

最高目标2：我们一起想像我们想要的剧场是什么样的。

【A moment of silence. 全黑】

大家都躺下，开始拿激光笔照灯玩儿，邀请观众们一起抬头看剧场的灯】

【大家问小舟，这颗灯是什么？xxx是什么？要直接叫“小舟”的名字】

【字幕机】

老袁是小舟的第一个“师父”。

老袁不会用控台，也不太懂电脑，但他能带着几十个工友，在仅仅两个小时里，把一百多颗电脑灯挂好、连上信号线和电源线、接进放大器。交给灯光老师，一个可控全场的控台。

在快节奏的演出行业中，效率是至关重要的。

在不同组里，小舟还遇到过老袁的儿子、侄子的女婿、堂兄的孙子、太爷爷辈的表兄弟……袁家军族谱的复杂程度，对她来说至今是个迷。在中国的版图上，小舟无数次与老袁和他的工友们并肩作战，或擦身而过。

[sound: Yuan's family history]

【小舟开始站起来，继续教大家】

在一个组里时，收工后老袁会叫上小舟一起去他们的酒局。不会因为她是女孩子，就跳过。酒局的话题千奇百怪，唯一不会涉猎的就是：正在演的这部戏。因为“没意思”。

不在一个组时，他们也会时不时聊天，或者当抖音上的点赞之交。在抖音上，小舟看到了大家各自的“副业”：开大卡车拉货、摆早餐摊、工地搭彩钢房、当美发师、进舞美工厂、上煤矿……

营地第一天，当我们就自己印象最深的的特权时刻（privilege moment）做自由写作练习时，小舟一口气写了快5000字，结尾是这样的：

“参加营地的经历很美好，也很安全，因为我知道，身边都是和我一样的伙伴，我们一起探索，创造剧场的乐趣；可那些曾像父亲一样照顾我的工友们，与他们聊天时我不敢提及一句。当他们为了“生存”不停奔波时，我可以“选择”把时间花在一件不挣钱的事情上，这种选择的自由，是一种特权。

而我的工人“父亲”们，没有这种自由，他们的儿子也没有。

“艺术”与“表达”的自由，也是一种特权，因为舞台上会放大所有的声音；但在舞台的背面，正是装台工人的劳动撑起了这份自由，他们一直是舞台与剧场的一部分。

此刻，我前所未有地渴望“权力”，渴望自己拥有更大的声音、更大的影响力，渴望做“把控话语权的人”。也许，当我讲述的故事足够响亮，舞台背面的人和故事才能更多被“看见”……这是不是对“使用特权”的某种补偿呢？……”

【灯光亮起】

【所有人已经在舞台上站成一排】 – maybe 师傅/技术老师一起？

【sound: 肖斯塔科维奇的《第二圆舞曲》再次响起，轻轻的】

【字幕机】

谢幕

“今天，我们在排练厅里想象「我们的剧场」是什么样的”

我们的剧场是什么样子的呀

我们的剧场里有什么

我们的剧场里没有什么……

我们希望给未来留下一个什么样的剧场

【音乐变响，舞台上的Privilege Walk 发展成一段非常简单的choreo】

~~【maybe观众席的灯也亮起？？？】~~

【字幕机继续】

我是Perxi，剧组场记。

曾经我和你一样坐在观众席里，为舞台上的人流泪；

在营地里我学习的专业是编剧。

场记的工作就是逐字逐句记录下剧场内外，每个人说的话、发生的事情；

她们说，想做编剧的人，可以从做场记学起。

从某种意义上来说，这就是我的第一个“剧本”。
这个“剧本”，是在营地排练、合成、演出、休息的间隙写成的，时间是2025年8月。

这个戏是关于我，我们，和我们热爱的剧场。

舞台监督：灯光音响字幕准备，Cue 72 准备。

让我们开始。

舞台监督：走

【黑场。】