

奇幻《聲光園》

公園活起來

如果邀請你到漆黑的公園一遊，你肯定當我神經病。要知道，香港不僅是「凍感之都」，更是燈的城市，連旅遊招牌之一，都是燈光秀「幻彩詠香江」。可是如果錯過今年香港藝術節的大型戶外聲光裝置《聲光園》(Power Plant)，你定會後悔莫及，皆因這5位英國著名裝置藝術家，最會創作特定場域作品，打造昏暗中暗藏驚喜的公園。

《聲光園》將於2月中降臨九龍寨城公園，之前已經在英國牛津、利物浦與愛丁堡藝穗節展出，征服無數觀眾。日前，《聲光園》在澳洲悉尼中國花園(Chinese Garden)展出，記者前往探訪，讓大家先睹為快。 文、攝：香港文匯報記者 尉璋 悉尼報道

1月19日，陽光明媚的悉尼天空明亮得纖塵不染，時而下點太陽雨的城市中有種洗刷過的青草味道。順着達令港(Darling Harbour)的海邊一直走，一副談話畫面出現在眼前：左手邊是中國花園，右手邊是一座小型摩天輪。迷你式的中國建築對上迷你式的嘉年華遊戲，像是兩個猝然相逢的外國人大眼對小眼，思考着如何打破中間的dead air。

花園門口的售票亭，Power Plant的宣傳牌早已掛出，晚上，觀眾就將在這排起長龍，等待進入漆黑的公園，欣賞一場聲光奇幻秀。

白天的中國花園其實頗漂亮。園子不大，如果中氣夠足，掄動腳瓜快速行走，大概十多分鐘就能繞個圈。不過麻雀雖小，五臟俱全，這小花園中亭台樓閣、垂柳池塘、碎石小徑一應俱全，門口池塘邊甚至還有一塊彩龍壁。雖然比起北京或蘇州的園林來，所有東西都顯得袖珍，但細節一點也不馬虎，精巧可愛。

看着白天的花園，你絕對想像不到在藝術家的巧思巧手下，晚上的公園會那麼詭異、迷人、引人入勝。「這條小路真的和晚上的是同一條嗎？」翌日再度造訪公園的記者，覺得昨晚的光影彷彿就是一場夢。

探索黑暗

話說19日晚，等天完全黑下來，記者一行人走進了微光閃爍的中國花園。雖說是「大型戶外聲光裝置」，《聲光園》卻一點也不亮。沒有路燈，沒有指示牌，沒有任何解釋標語文字，我們好像突然從井井有條的城市被拋向了甚麼皆有可能的野外，耳邊只有各種古怪的、不知道從哪裡發出的響聲和在黑暗角落中閃閃爍爍的不明發光物。展覽的領銜藝術家Mark Anderson曾告訴記者，他小時候最喜歡充滿野性的公園。這展覽還正滿足了他的願望，把觀眾們帶回到滿山亂跑、發現各種昆蟲動物的兒童時光。

順着小石子路一直往前走，經過掛着會發聲小燈的樹木，竟看見巨大的綠色植物漂浮在空中，還不斷變化形狀。原來，一束小綠光越過池塘，把這些植物的身影投影在了對面的大石上，每棵植物影像下還有它的拉丁名字，追溯它所屬於的遠古科系。記者不懂拉丁，中學的自然科學課也成績麻麻，不過看到那如微生物變形般在空中綻放的巨大花朵，仍是難以移開目光。特別是在那麼濃稠的黑中，那種視覺對比只能說是amazing！

耳邊傳來乒乒乓乓聲，原來是來到了藝術家Jony Easterby頗為自豪的「交響花園」。在這個小園子裡，藝術家設置多個裝置，並讓它們自己發出規律的響聲。其中的Nokia Puja就利用手機的震動裝置敲擊銅碗發出聲音，與周圍的各種「樂器」一唱一和。湧進小園子的小朋友最高興，四處張望，猜測聲音到底是從何而來，誰知這無人演奏樂器那麼像「玩具總動員」的「樂器」篇？不過記者最喜歡的，是放在最中間的Feather Tum，一片羽毛緩緩旋轉，輕輕觸碰到周圍的細線時卻發出低沉巨大的bass聲，真是「估它不到」。Mark說，他最希望有觀眾忍不住動手撥線，因為有八九會被那大聲嚇到跳開。如果這件作品擺在九龍寨城公園，說不定許多香港觀眾會忍不住「出手」，不過到那時，苦的就是大家的耳朵了。

還來不及好好欣賞這古怪小交響樂團，記者已經被亭子裡的驚呼聲所吸引。只見大人小孩圍成一圈，好像等着中間其貌不揚的石柱「再顯神通」。原來，這件名為

Tsunami的作品乃是利用聲光互動製造有趣景象。聲音是2004年的亞洲地震時在水面下錄得的響聲(真不知道藝術家怎麼取得)，配合這由遠至近的轟隆隆聲，石柱中間的薄膜不斷震動，讓鋪在上面的一層細灰形成不同圖案；再加上隨着聲音越來越亮的光線，整個畫面雖然不大，卻像是再現了地震時地表運動的奇景。難怪吸引大家盯着這個小圓盤不斷研究。

會呼吸的公園

走出小園子，耳朵正想安靜時，卻驀然發現自己已經處身一個奇幻的時空中。藝術家Kirsten Reynolds的留聲機正吱吱呀呀地發出耳語般微小的聲音，掛在樹枝上的亮片小球把無數的閃光投影在周圍的樹木、岩石、水面上，溫暖的光線讓你感覺像闖進了一個懷舊舞會，很想坐在長凳上小憩一會，再聽聽首老歌。兩個小男娃嘖嘖喳喳地跑過來，卻不約而同地安靜下來，趴在留聲機邊研究這特殊的唱片。原來，唱片是由許多環保物料做成，可能是人造草皮，或是人造玻璃，跳針劃過這些物體，發出特異的節奏。

這可能就是《聲光園》最吸引人的地方，不只因為作品新奇有趣，而是因為置身在這特殊的環境中，觀看這些裝置與自然混為一體之後的奇特情景。不論是Anne Bean那些掛在樹叢中如鬼魅般發出微光的二手衣物，還是Kirsten Reynolds散落在下坡的小徑上、如淑女般矗立的漂亮老式立燈，又或是Mark Anderson「栽種」在池塘邊、一邊旋轉一邊發出不同顏色的Kinetic Flowers，《聲光園》把「人造」與「自然」糅合在一起，更用現代科技將舊日時光的點點重現眼前。

展覽熱切地邀請觀眾調動全身的感官，更接近、更仔細地去發現周圍的環境。失去了光亮的我們，要用腳感受地面，用聽覺、嗅覺，用自己的手指去體驗公園的各個部分，卻也在充滿了不確定感的黑暗中重新感受「神秘」所帶來的驚訝。至於那些詭異的響聲，那些閃爍的不斷變化的各種顏色光線，則好像是周圍植物起伏的呼吸，讓整個公園活了過來。

活的公園自然有「心臟」。爬到中國花園的最高點，Mark Anderson的同名作品Power Plant就是整個展覽的中心。Mark把聲光裝置放置在如寺廟般的塔形建築物中，伴隨着響聲，整個建築物有節奏地發出紅光。更要命的是，藝術家還專門安排噴放煙霧，朦朧中，讓人不禁聯想到妖怪就要破巢而出的場景，配合整個中國花園的詭秘氣氛，實在是……Mark卻調皮地說：「我想讓大家知道這是展覽的中心地帶，所以整個場景就像跳動的心臟，血紅色也正好。」Mark，你是不是恐怖片看太多了呀！

氣喘吁吁地走回公園門口，整個展覽以安置在水池中的噴火裝置Pyrophones作結。伴隨聲音節奏跳躍的火光搭配上背景的彩龍壁，還真是夠氣勢呢！真是不得不佩服展覽的創作們，雖然製作人Simon對記者說藝術家們並沒有足夠時間去了解中國花園中的各種文化象徵背後的意義，但他們創作出的展覽卻十分貼合黑暗中的中國建築，神秘又詭異，甚至有點驚悚片的感覺。

香港的九龍寨城公園也是一處有歷史、有故事的地方。當《聲光園》蒞臨香港，自然會jam出新的火花。中國花園的旅程已經結束，記者加倍期待香港的展覽，那又是另一段旅程。

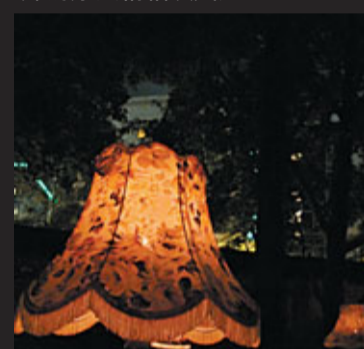
Mark Anderson: Kinetic Flowers & Kirsten Reynolds: Reflection

兩個小朋友研究 Kirsten的環保唱碟。

Mark(左)與Simon。

水池中的煙火與花園外的摩天輪相映成趣。

Kirsten Reynolds: From Memory

Jony Easterby: Nokia Puja

Jony Easterby: Tsunami

Anne Bean: Bloom

從Botanic Gardens到九龍寨城公園

《聲光園》曾在牛津、利物浦、愛丁堡與悉尼展出，來香港展出後，還將於三月參加澳洲塔斯馬尼亞島「Ten Days on the Island」藝術節。2009年參加愛丁堡藝穗節，在Royal Botanic Garden Edinburgh的玻璃房中展出，獲得當地傳媒讚賞。「走進花園，你就像走進不同空間和景觀的交織，你會遇到聲音，發現光線。有趣的是，愛丁堡的展覽後，許多評論來自於劇場評論人的手筆。雖然我們的展覽沒有表演者和舞台佈景，但我們創造出十分戲劇性的體驗。」藝術家Jony Easterby說。之後，各地的邀約紛至沓來，《聲光園》開始其國際旅程。「我們很好奇在香港會有多少觀眾來看，不同地域、不同文化的人聚在一起，會有什麼反應。」製作人Simon說。

由於作品對於光線和聲音十分敏感，展覽最重要的考慮就是挑選合適的場地。在香港，藝術家們挑選了九龍寨城公園。「這裡的歷史很有趣，它不僅是一個公園，而且對當地人有特別的意義。這次也大概是很多香港人對它的第一次造訪，更別提是在這樣的光線下遊覽了。」Simon說。Mark則期待香港觀眾如何接受公園被改造後的樣子。「九龍寨城公園是一個公共空間，很多人用它，在裡面穿梭來往。周圍的人們很熟悉這個公園，這是他們的地方。我們期待人們看見公園變化後的樣子，就好像前一天他們還在這兒野營、散步、打太極，晚上進來，卻驚訝：天啊，這公園怎麼了？」Mark更透露一個有趣花絮，當時，為了考察夜晚的九龍寨城公園到底是什麼樣子，幾位藝術家甚至躲在樹叢中，等公園的燈光全部熄滅才出來「工作」，切身探索烏黑一片的公園。

Simon與Mark介紹說，展覽中的每個藝術品都會根據新的場地重新調整，挑選藝術品不僅要考慮作品與環境的切合度，也要考慮其是否可以簡易移動及裝設等技術上的可行性。如何保證電力供應、在不平的地面裝置作品、鋪設電線、疏導人流、保證觀眾安全(有些作品會噴火)……這些考慮是構思藝術作品之外的另一大創作。Mark一直強調，整個展覽就像是一次旅程，精心佈置作品的不同次序、調配它們之間的合適距離，才能營造張力，為觀眾創造難忘的氛圍。創作這個展覽對藝術家們來說最享受的，莫過於在不同場地不斷發展作品，讓它呈現出全新的樣貌。據悉，悉尼中國花園中的展品們大部分都會降臨香港，甚至還會有新作品，不過關於這個，Mark可要先賣關子了。

聲光園

藝術家：Mark Anderson、Anne Bean、Jony Easterby、Ulf Pedersen 及Kirsten Reynolds
時間：2月18日至3月13日(2月21、28日，3月7日除外)
四個時段入場時間為：晚上8時，8時30分，9時，9時30分
地點：九龍寨城公園
票價：港幣20元
查詢：28242430；www.hk.artsfestival.org

@紐約

與La MaMa手拉手

美國著名實驗劇團拉瑪瑪劇團(La MaMa Experimental Theater Club)的創辦人及藝術總監Ellen Stewart於1月13日在紐約逝世，享年91歲。

追思彌撒在1月17日舉行。這日同時是美國民權運動領袖馬丁·路德·金博士(Martin Luther King, Jr.)的紀念日，因此別具意義；他倆程度上有着相同的夢想(金博士名句：「I have a dream」)，希望為弱勢社群爭取及提供一個機會。追思彌撒的地點選在擁有百多年歷史的聖巴特利爵主教座堂(Saint Patrick's Cathedral)。彌撒公開讓公眾參與，除劇場界人士出席外，不少紐約市民亦到來致祭，令足以容納2,200人的教堂座無虛席。La MaMa董事局主席Frank Carucci致辭時便開玩笑說若Ellen見到今天滿座的話，一定很高興。整個追思彌撒的氣氛既莊嚴又輕鬆，雖然至親好友對於Ellen的離世必定感到哀痛，但大家或許都了解她樂天的性格。華裔劇場導演張家平(Ping Chong)致辭時表示，他在2010年最後一次見Ellen的時候，她笑得分外燦爛，是他所見過她最高興的樣子。然而大家對Ellen的不捨之情仍是清晰可見，當儀式到達尾聲時，Ellen的靈柩由神父引領下慢慢移離教堂，大家立刻緊緊跟隨其後；直至靈柩移到靈車準備離開時，大家還是站在旁邊等待，希望陪伴她至最後一刻。

La MaMa在1961年由Ellen Stewart創辦，是紐約的前衛劇場、外外百老匯(Off Off Broadway)的先驅；是藝術家們聚集與發表的場所，創作的搖籃。當

時沒人認識甚至禁止演出的女性主義劇場、黑人劇場和同志劇場等都在這裡萌芽和孕育。Ellen擁有開放的胸襟，無分種族、地域、性別，歡迎所有人到她空間共同創作；在她心目中，劇場是屬於所有人的。在這樣一個開放、平等的地方，藝術家們都願意到來找尋他們的表演藝術之夢。著名演員亞爾柏仙奴(Al Pacino)及羅拔狄尼路(Robert De Niro)早年便曾在La MaMa演出，編劇家沙柏(Sam Shepard)、作曲家菲臘·格拉斯(Philip Glass)及導演羅伯特·威爾遜(Robert Wilson)的早年作品均在此發表。此外，波蘭戲劇大師格洛托夫斯基(Jerzy Grotowski)以及彼得·布魯克(Peter Brook)巴黎的劇團都是由La MaMa介紹給美國觀眾認識，可見它對紐約劇場的重要性。

Ellen是一位堅強的女性，樂觀、率性、愛冒險，即使近年備受心臟問題困擾、不良于行，仍對劇團事務親力親為。她對人充滿愛，在劇團中大家無分彼此、分工合作，她甚至常常親自打掃劇院門前的行人道。因此無論劇團內外的人都稱她為「MaMa」，是眾人的母親。她一生成就卓越，曾獲多個戲劇獎項，包括美國劇場最高榮譽「東尼獎劇場成就獎」(Tony Honors for

Ellen Stewart。網上圖片

拉瑪瑪劇團檔案室一角。

Excellence in Theatre)。由她領導的La MaMa是不折不扣的劇場文化大使，足跡遍佈美洲、歐洲、澳洲、亞洲等多個國家，2006年曾到台灣為台北藝術節演出開幕劇目《酒神》(Dionysus)主體。

La MaMa的演出從來不是高成本製作，通常一人須身兼不同角色及崗位，有人認為它的製作過於簡陋，也有人欣賞它的質樸美學。La MaMa今天所得的成就，值得香港劇場界以至藝術界參考。香港劇場近年對「專業化」、「產業化」趨之若鶩之際，La MaMa對人的重視是否更值得我們學習？Ellen對人付出無條件的愛，不論是劇團成員、叩門求機會的過客；不論膚色、性別、宗教，她都給予最大的包容與支持，這正正是劇場需要發揮的精神。她的視野和胸襟，令La MaMa在過去50年成為一個人才匯聚的場域，同時成就了一地之文化景觀，令紐約的戲劇變得不一樣。劇團的檔案室，保存了歷年演出資料，包括佈景、道具、木偶、服裝、錄像、海報、出版物等，可謂美國實驗劇場的縮影，直至今日仍有很多不同國家的劇場人到來拜訪。

Ellen的精神不只局限於表演藝術界，而是一種人道精神，使世界上不分種族的人都手拉着手，一起走進共融的國度。

文/圖：曾文通(香港知名舞台設計師)