

80後劇場人的苦樂心路

夢想與堅持

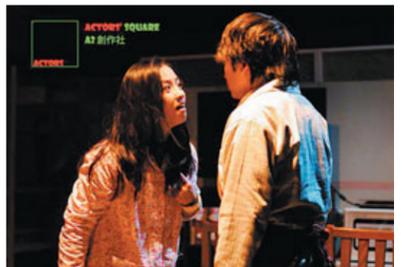
■ 紀舒參演香港演藝學院《深閨大宅》

■ 紀舒參演焦媛實驗劇場《情場如戰場》

■ 楊瑩映參演香港演藝學院《女人大作戰》

■ 楊瑩映參演Theatre π派劇場《作死Death》

■ 紀舒參演春天實驗劇團的《虎度門》

■ 楊瑩映參演105劇團《布萊希特節：措施、告密、布萊希特》

■ 紀舒參演香港演藝學院《一拍兩散偷錯情》

■ 紀舒參演Metro—HoliK Studio《縛·愛》三度公演

香港的劇場表演環境，不能不說是活躍蓬勃的，香港話劇團、中英劇團等較為知名的大型劇團平均每年都會出品5至6部舞台劇，康文署的精選文化節目中，每季度亦會通過「場地伙伴計劃」為多個劇團提供表演場地支持，使更多優秀劇目與觀眾見面。全年至終，人們只要願意走入劇場，都有多部舞台劇可供選擇。然而，在業績整體環境的和諧表象之下，卻少有人真正了解從事劇場演出的演員們的生存狀況。他們自然不似電影電視演員般享盡聲名榮寵，舞台劇工作本身亦不會帶來過多經濟收益。但又的確有這樣一批年輕的80後劇場人——他們出身演藝學院，畢業後決心投身劇場，他們努力上進，勤於研習表演技藝，但舞台劇演員的職業現實又會令風華正茂的他們感覺迷茫，迷茫之後，他們仍有夢想，他們仍在堅持。

文：香港文匯報記者 賈選凝 圖片由受訪者提供

從伴舞到真正喜歡表演藝術

2005年中五畢業後入讀演藝學院的紀舒，自小在香港長大，卻因父母都是上海人，講得一口流利普通話，更因此得過朗誦比賽冠軍。但與劇場結緣的第一次演出，還是在入學後學校為華人戲劇節蒞臨香港所製作的《取西經》中擔任伴舞。話劇演出所帶來的新鮮感，使她萌生了想進一步探索這門表演藝術的興趣。

「演話劇首先要了解自己，起初上課做表演練習時，自己做得不完美就會不開心，後來讀到第四年才開始開竅，不理條條框框，去做自己，反而能釋放出好的表演。」

而與她一起就讀演藝學院的澳門女孩楊瑩映，則是在已加拿大獲得主修舞台製作的藝術學士後，卻發現自己最鍾情的是幕前工作，故而前來香港專門修讀演藝學位。她表示：「入行前對自己就有信心，因為我能確定自己是真正愛這一行。」

想像跟現實總有落差

去年5月，兩人正式畢業後，對未來戲途都有所憧憬，但成為一位正式劇場演員的浪漫想像，卻與現實狀況存有落差。「首先要有人來找你演戲。」兩人都未正式簽約劇團，而是零散接戲進行短期演出。楊瑩映同時兼任電台主持人和廣告模特等多份兼職，紀舒亦需靠教中小學表演課程增加收入。「演員」這份職業雖是她們全情投入的「正職」，卻無法給予她們一種尋常「正職」所滿足的安穩生活。

她們並無太多挑選角色的餘地，楊瑩映說：「像春天實驗劇團面試我去做伴舞，本來我不太會跳舞，但接這個角色，逼我必須去花大量時間練舞。」

而紀舒則時常要這樣度過一天——早上七點出門，隨當下排練的劇團去做巡迴演出，之後拉着沉重的服裝道具箱去西環教書，夜裡再趕到旺角去排練。她戲稱自己常常這樣一個人「港島一日遊」，但當被問及是否太過辛苦，她的回答卻是：「只要進入排練的狀況，站在舞台上，就會感到自己在發光發熱。」

朝九晚五工作更辛苦

通往夢想的途徑雖然艱辛，但她們異口同聲：「如果放棄演戲，真的去做一份朝九晚五工作，可能是件更辛苦的事。」兩人也都屬幸運，家中都無負擔壓力，且給予她們充分的空間去追尋自己所想，平均每月做不同兼職的收入也有1萬左右。「我們可以完全獨立養活自己。」無論是做台詞極少的配角，抑或辛苦輾轉排練，紀舒覺得「有角色做，便是enjoy，便帶來成就感。」，通過參與不同劇團演出，能和圈內一些學長學姐合作，也是極好的經歷。

但真否真有撐不下去的時候？她表示：「去年9月份一度真想去找份普通工作，那時畢業已經好幾個月，卻沒有劇團邀請去演出，就很焦慮，恐懼時間就這樣過去，到了下個月，再下個月自己仍無事可做，很崩潰的時候會給同學打電話訴苦，同學安慰我說下個月、下個月就會好的。」一個月一個月就這樣過去，就在紀舒幾乎堅持不下去的時候，《我愛黑膠好年華》找到了她，飾演其中一個主要角色。

在這部充滿懷念80年代「好年華」情懷的話劇中，她投身於一個時空交錯的故事之中，更同年少時的「小小男友」偶遇並重修舊好。參演這部劇，給了她作為演員相對充分的發揮空間，於她的事業而言，亦是種嶄新轉機。「在香港演出結束後，4月份會去北京、上海和深圳巡迴演出。」做完這齣劇，她則將開始排演舞台劇《金鎖記》，飾演其中的「大奶奶」。即使不是守得雲開，也算是可見「月明」，功夫終不會負有心人。

她們的可貴堅持，只為着年輕夢想的亮麗無畏。楊瑩映堅定表示「想一世做stage。」儘管她許多演藝學院的同學都已轉行去做表演教職，或是徹底從事與表演無關的工作，而她的朋友們亦不理解已拿到後台製作學位的她，為何要從頭來過、過上四處奔波的劇場演員生

活。但她堅定的眼神中則透出對舞台無限的深情。「電影、電視無法做到同觀眾全無距離的感情交流，但舞台可以。」

我們並非「玩」話劇

「這個環境對香港舞台劇演員而言，不夠公平。」楊瑩映表示，人心浮動的嘈雜劇場環境，導致許多人並不理解她們的舞台劇追求，而誤以為她們不過是在「玩」話劇。「我希望人們會認可我們的專業能力，劇場演員就和醫生、社工一樣，是一種專才。」業界整體表演質素的提升，亦有賴於人們首先該了解舞台劇演員並非都是業餘玩票，而的確有這些從演藝學院科班畢業後，並未選擇去全職拍廣告電影的一群人，執著地在這個行業中打拚，渴望通過舞台上的演技，與觀眾進行深入交流與對話。

「香港觀眾會很重視娛樂先行，相比起來澳門的環境可能會稍好，純粹的藝術性生存空間更大些。」楊瑩映表示：「像之前在澳門演出契訶夫的《櫻桃園》很受歡迎，但香港就很難接受這種先鋒實驗的劇目。」

紀舒也表示，內地的劇場文化相比香港更為蓬勃而流行。「在上海前幾年開始，便可以見到很多話劇海報，而香港這幾年才開始百花齊放，facebook上出現各種新劇團的消息。」但劇團增多的同時，也帶來了作品質量參差不齊的問題。許多剛剛接觸舞台劇的觀眾，在沒有深入了解這門藝術的情況下，如果看到一些水平不夠優秀的劇目，亦會降低他們對劇場的認同度。

對這些舞台演員而言，劇場相比電影、電視的最大吸引力是同觀眾的深度交互性，但表演本身，對演員的考驗則是相同的。楊瑩映認為：「其實所有的表演藝術，歸根結底，都是要設想自己怎樣感動觀眾，舞台的特點決定了它對於肢體動作的要求更為嚴格。」而紀舒則認為，「劇場表演中，最令人享受的過程不是做大明星光芒萬丈、人人都關注你，而是一種前後台共同配合協作的努力成果。」至於是否會考慮轉型去做影視演員，她謙虛地說：「我自己的底尚未打好，做演員最重要的是首先完善自己的功底。」

走不完的舞台劇之路

儘管這些80後劇場人的演藝心路負載了辛苦，卻也有全情投入的喜樂。紀舒表示，其實現在舞台的機會是在不斷增多，楊瑩映也認為，雖然會面對困局、發展事業面臨種種挑戰，但仍可以進一步建立自己的發展方向。「走好自已的路，做好每一場演出」，這便是為了夢想與愛——她們的真摯心聲。

同時，舞台劇也有其他表演藝術不可取代的優勢：「我們這個行業，與其他演員可能很不同，不見得50歲就要退休，更不是吃青春飯，60歲以上的演員在舞台上依舊有用武之地。」也許眼下的種種歷練都只是一個開始，她們未來的舞台生命是綿長的、不斷積累不斷豐厚的，這不能不說是愛上劇場、為之付出青春歲月的最好回報。

《我愛黑膠好年華》
時間：3月18日至20日（每日）下午8時至11時
地點：北區大會堂演奏廳（香港上水龍運街2號）

■ 《我愛黑膠好年華》海報

世界級畫廊「駐港」瞄準地域優勢

對藝術品收藏訊息敏銳的藝術愛好者們，對de Sarthe Fine Art自然熟悉不過，這間以買賣19至20世紀大師繪畫及雕塑藝術品而聞名的國際著名藝術畫廊，將於本月18日正式進駐香港，選址最繁華的中環商業地段，建構起一處具備國際視野的成熟藝術交流平台。國際知名畫廊來到本土落地生根，已成近年來藝展領域的一種趨勢。這不僅能反映出本地藝術市場需求的不斷擴闊，也折射了香港作為亞洲區內藝術發展的優勢地域，在藝術營商層面對世界的巨大吸引力。

香港藝術市場作為區內樞紐

在亞洲擁有超過30年的藝術品收藏經驗的de Sarthe Fine Art，在區內私人收藏家眼中極具聲望。這次決定在香港開設其第一間亞洲分店，則出於對這一區內樞紐市場的垂青。畫廊創辦人Pascal de Sarthe表示：「我們看準香港作為區內的中心這個優勢，這將會為畫廊未來發展帶來莫大益處。隨着亞洲藝術市場的持續發展，香港亦為全球性的藝術交流提供了一個理想平台，我們在這裡可與區內的藝術收藏家建立更緊密的關係。」

香港在現代藝術領域內高度開放、自由的交流平台身份，使之同時成為藝術投資者和大量優秀藝術家們的雙向互動之所。近年，本地多間畫廊都發掘出了許多創意新銳的內地與外籍畫家前來香港舉辦個展，更引入了多

個序列式的、有歷史脈絡貫穿的精選主題展。這種市場潛力被國際各路業界人士看在眼裡，故而他們能判斷出這個城市背後的巨大市場潛力。香港亦並非文化藝術的沙漠，它的高度經濟化、市場化反而為它孕育了一種更契合現代藝術營商理念的樞紐地位。

攝影大師聯動繪畫珍藏

de Sarthe Fine Art的展覽領域包括印象派、現代藝術、抽象表現派及流行藝術，所服務的收藏家遍佈歐美以及亞洲，此前在紐約曾展出包括畢加索、莫奈、羅丹、米羅等一系列大師作品，在彰顯現代藝術氣質的同時，也擁抱傳統精品。

未來數月，畫廊將為一眾本土藝術愛好者帶來兩個重要展覽：由畫廊獨家珍藏的當代中國藝術家趙無極先生早期畫作，以及攝影大師David LaChapelle的一系列最新作品，攝影與畫作聯動，古典與現代兼容。

在本月首先展出的10幅上世紀50至60年代期間，趙無極創作的繪畫傑作，其中有一半，都是過去半個世紀以來首次問世展出的罕有之作。其中

當代中國藝術家趙無極

■ 趙無極的罕有之作

又以他於1958年在香港旅遊期間完成的一幅作品最為珍貴。儘管經過歲月洗禮，大部分畫作至今已不同程度破損，但畫作的絕倫價值仍瑕不掩瑜。

Pascal表示：「不論從量或質來看，這次所展出的趙無極作品，將會是過去十年來，藝術家最為重要的展覽。」

而5月至6月期間，畫廊帶來的David LaChapelle最新作品系列，則是對去年藝術家在台北當代藝術館舉辦世界巡迴亞洲首展的延續。這位曾尖銳指出「末世的意識是電視賣給我們的」、創作主題充分諷刺當下消費品時代物質氾濫弊端的著名時裝攝影師，將以他充滿批判性的嚴肅視角，為本土藝術愛好者呈獻一系列鮮明而富張力的佳作。

■ 文：賈選凝

de Sarthe Fine Art
地址：香港中環雪廠街16號西洋會所大廈8樓
網址：www.desarthe.com