

布拉格劇場設計四年展

布拉格劇場設計四年展：
<http://www.pq.cz/en/>

香港館上演「質樸與浮華」

布拉格劇場設計四年展（Prague Quadrennial of Performance Design and Space，簡稱PQ）堪稱劇場設計界的「奧林匹克」，是全世界最大型，且唯一以當代劇場設計及劇場建築為主題的世界性展覽。1967年，捷克文化部為了慶祝萬國博覽會在布拉格而舉辦第一屆PQ，時至今日，布拉格四年展已經稱為劇場人每4年一度的盛會。

PQ 2011將於6月16至26日在布拉格舉行，主要包括「國家館」（Section of Countries and Regions）、「劇場建築」（Architecture Section）與「國際學生設計展—劇場藝術節」（Student Section-Scenofest）等單元，更會同期舉辦關於燈光、音響及互動裝置藝術的多個展覽和研討會。

今年代表香港出征的5位設計師及其入選作品分別是袁卓華（《解/不/了/解/不/》音響設計）、陳焯華（《萬千師奶賀台慶》燈光設計）、陳志權（《魔鬼契約》佈景設計）、葉卓棠（《無際空境》佈景設計）、楊子欣（《三國風流》燈光設計）。

■文：香港文匯報記者尉瑋 圖：由受訪者提供

香港館的主題為「質樸與浮華」。陳志權介紹說，這主題正好反映這4年來香港劇場與社會的關係——香港的許多劇團變得很商業化，演出市場中出現兩極現象，一方面或許出於市場考慮，許多大型的演出湧現；另一方面一些小團因為資源限制或是堅持信念，反而集中做一些小型、貼近觀眾的演出。「質樸與浮華，當劇場中的資源與商業元素越來越混在一起的時候，我們作為設計師，不論是燈光、服裝，還是佈景，都面臨着選擇的境況。而我們該如何取捨？又如何我們的作品中反映出自己的態度呢？」陳志權說。

在長7米，寬5米，高約8米的空間中，5位設計師展示自己的入選作品之餘，也要以自己的方式來回應「質樸與浮華」這一大主題。整個場館的設計也十分切題，從外面看來像是仍未撤去棚架、裸露出石屎的未完工大廈，裡面卻是金光耀耀，如酒店大堂般富麗堂皇的所在。原始與豪華的矛盾，指向香港社會尖銳的兩極分化，也在在顯露出設計師們眼中的劇場生態。

創作與後創作

至於如何在自己的區域展示作品，每個設計師會選擇不同的方式。燈光設計師楊子欣就選擇了最簡單明瞭的方式。「燈光是一瞬間的東西，很難用另外一種方式去表達。我在佈置自己的角落時，想的是怎麼讓觀眾可以看到當時我創作作品的那個時刻。我展示的作品是香港舞蹈團的《三國風流》，我把比較重要的演出時刻剪成片段，在現場播放出來。」

陳志權則把為香港話劇團劇目《魔鬼契約》所設計的场景模型放在了自己的展示區中，下面的地上放上一個四方框，裡面鋪了一些泥土，栽種一棵小樹苗。在模型的上方再放置小電視播放演出時不同的場景變化。「在香港，money-minded很厲害，樓的租金都好貴，不論政

■葉卓棠的《權力金字塔》。(PQ2011香港預展)

府是不是支持，做藝術家都很艱難。我想，在香港做藝術就好像是在中間的路上種樹，在水泥路面上挖開一個小洞，就讓你在裡面生存。基於這樣的感覺，我在現場安排了一棵小樹苗。」

葉卓棠的展示則最為複雜，他在現場打造一個裝置作品，在自己的原有創作上再發想，延展出新的意思。「展館的空間展現出質樸與浮華，對我來說，這本身就是對劇場生態的一種比喻。在這樣的生態中我們要如何自處，其實就已經影響了我們如何在這個場景中處理自己個人的那塊區域。」葉卓棠說：「原來的舞台作品和這次的展示，幾乎可以說是兩件事，這次的展覽可以算是一次「後創作」，用新的態度和想法，通過另外的視角去重新創作，也在一定程度上抽離出來，看自己的過去。一方面，我想讓大家對我的舞台作品有一個即時印象，我把模型、草圖、錄像紀錄等很簡單地擺在那裡讓大家看；另一方面，又重新創作了一個裝置，既包含了對當時那個作品的想法，也把當時在那個佈景中出現過的一些東西重新組合，變成一個新的作品。」

權力金字塔

現場可見的，將是一個壓在一張輪椅上的浴缸。浴缸中有七個塑料箱，裡面都裝了半箱水，其中六個箱子中擺放煙斗，中間的一個則裝着一條黑色金魚。在塑料箱和浴缸的空隙中放置了很多對穿過的黑色鞋子，男鞋女鞋都有。這些鞋子擠滿了浴缸中的空間，更不可遏止似地流瀉出來，一直散落到地板上。葉卓棠說，整個裝置就像是一個權力金字塔，「浴缸是一個很華麗的東西，它有些石屎面，所以也是一個城市的象徵，其中養活了一班掌控權力的人。」這些位於頂端的高層人士就像是那條黑色的金魚，困在簇新漂亮的塑料盒中，透過盒子半透明的表面，凝望着整個場館高處的一盞紅色水晶燈。那些鋪滿地板的黑色鞋子，則是權力下層無數奔波勞苦的大眾，然而被排斥在核心權力外層的他們，才是支撐着整個富麗城市景觀的基石。「裝置中的浮華的狀態，很像香港的浮華景象，或者是舞台的浮華景象。」葉卓棠說。他更在地面上放置一塊鏡子，當觀眾看向地

板上的鞋子時，會自然看到自己鞋子的倒影，則不難想像，自己也是被那權力籠罩甚至擠逼出來，營營役役勞苦奔走眾生中的一個。

作品中的核心價值，都隱隱呼應「質樸與浮華」的香港景象。

白紙工作坊

另外，由「舞台設計師、技師、劇場建築師國際組織」（OISTAT）與PQ共同舉辦的「2011布拉格四年展劇場藝術節」（Scenofest），也將於6月16至26日同步舉行。其活動包括了「六大劇幕」（Six Acts）、「設計演作」（Design as Performance）以及「專業劇場工作坊」（Workshops）。香港資深舞台設計師曾文通的「白紙工作坊」在全世界200多個提案計劃中脫穎而出，獲邀參加「專業劇場工作坊」環節。

曾文通說，工作坊希望通過白紙這一最為簡易，也最為原始而充滿可能的媒介來探索空間的原始含義，使學員在與白紙的互動中發揮最大的想像力，打造自己的藝術空間，建構身體與空間的關係。這個工作坊曾經在多個地方舉行，包括內地、香港、台灣、泰國等，參與人數超過1,000人，每次的成果都令曾文通大感驚喜。

工作坊主要分成兩部分，第一個階段，學員將探索自己的身體，讓身體感受物件，或由物件帶動身體的動作。到了第二個階段，學員將進行即興表演。現場變化出圓形「紙陣」，剛開始時，學員要在不能改變紙陣的情況下做即興，唱歌、頌詩等，甚麼都行，曾文通本人也將在現場即興處理音樂與燈光。到了一定的時候，學員可以移動紙張，用遊戲的方式建立裝置作品，建立其自我表達的空間。「這個過程，其實發掘表演者如何改變空間，身體如何與物件互動。」曾文通說，以往的經驗中，許多專業的劇場人士在參加完「白紙工作坊」後都十分驚訝其間的「意外」性所帶來的啟發。而這次的工作坊更會加入大極元素，讓學員用此種具東方色彩的訓練方式來和紙發生關係，相信西方觀眾會更感興趣。

■遙望紅色水晶燈。(PQ2011香港預展)

■場館的外牆如興建中的大廈。(PQ2011香港預展)

■白紙工作坊。

展現原創敲擊熱動力 —— 台灣國際打擊樂節

文：周凡夫
圖：由主辦單位提供

機緣巧合在台北觀賞了第七屆台灣國際打擊樂節的開幕演出（5月20日），發現了今日台灣在打擊樂發展上讓人大感驚訝的新面貌。打擊樂節的開幕演出由東道主朱宗慶打擊樂團登台，演出的五首樂曲全是近三年來由樂團特別委約創作首演的作品，包括特別為這次音樂節創作的兩首樂曲；同時，演出這些樂曲多者只用7、8人，少者僅4、5人，沒有採用「人海大堆頭」式，而且整個演出沒有電聲擴音，沒有投影，完全是台上演出者的表演。但在座位超過2000的國家音樂廳演出，這些樂曲展現出來的龐大能量，卻能將頗為龐大的空間充得滿滿的，那確是一次奇妙的感受。

開幕印象深刻的是兩首由台灣女作曲家創作於2009年首演的作品，都採用了中國的題材，同時融入了濃厚的民族元素，呈現出來的卻是既有傳統色彩，又有現代風格的樂曲。用作開場的《披京展擊》，是樂團駐團作曲家洪千惠的作品，採用了穆桂英掛帥、保家衛國的歷史故事為題材，以4台馬林巴木琴，加上中國鼓、定音鼓、沙槌等敲擊樂器，由6

位樂手演奏，巧妙地將自樂曲開始時便全套戲服裝出場的京劇旦角，和其後登場的武生，兩人的京韻唱腔，融合出富有戲劇性色彩的效果。儘管兩位京戲演員對打的一段，對熟悉京戲的觀眾來說會嫌氣氛與張力都不夠，但能在不足20分鐘的時間內將整個充滿戲劇性的故事深刻地展現在觀眾的眼前耳中，可不是簡單的事。

另外一首張瓊櫻以古代神話為題材製作的《射日》，由三位戴着白色面譜、腰纏大小不同的小鼓上場的男敲擊樂手，與打着紅紙傘出場的馬林巴木琴女樂手，採用帶有戲劇性的動作鋪排，重現了射日的場景及由此引伸出來的善惡交戰的永恆主題的思想。三位樂師採用鮮紅色的紙扇，有時圍擊大鼓，有時擊打地板，有時互相擊打，原始的祭祀儀式和直率粗獷的情感，與《披京展擊》的戲曲身段和台位的鋪陳，是截然不同的兩種美學感受，但戲劇性的感染力則同樣強烈。

奧瑞何洛（Aurel Hollo）於2008年為朱宗慶打擊樂團創作的《甘美朗，蹦》，音樂的民族色彩不多，快

速連綿的節奏與緩慢主題的同步互動，看來都不及最後結束時的強力和弦那樣震撼！

用作上下半場結結的都是特別為這次音樂節創作的作品。上半場塞瓊奈（E.Sejourne）為7位樂手所寫的《吸引力之二》，以馬林巴木琴及鼓樂為主，採用4台馬林巴木琴，在技巧上有很大的發揮和很大的技術挑戰。壓軸由新西蘭裔作曲家帕沙達斯（J.Psathas）所寫的樂曲《京都》的標題來源，只因作曲家自鋼琴家傑瑞特（Keith Jarrett）1976年在京都演奏的即興曲的強大力量中有所感悟，與日本無關。樂曲以四台馬林巴木琴和一位鼓手演奏，發揮的是富有活力的正能量音樂效果，能讓人感受到一股強大的能量。

這幾首樂曲的演出，都顯現出音樂能散發出能讓人感動的能量。其中有好幾個很有啟發的因素，一是每首樂曲不僅重視音樂演奏的質素，對在舞台上呈現的視覺效果，同樣花上不少心思設計，這包括大量敲擊樂器的擺位、樂手的出場、燈光變化的配合、樂手服飾的安排等，都務求能將音樂的感染力

■台灣國際打擊樂季開幕演出。

增強。二是各樂手都很年輕，充滿活力，具有擁抱音樂的強烈熱情，百分百的「青春版」製作。

這個打擊樂節於1993年創辦，朱宗慶當年和他的打擊樂團抱著「台灣走出去，世界走進來」的信念籌辦，每3年一次，今年第七屆，快20年了，音樂節的名字亦因為首次從台北辦到台灣其他城市而將名稱從「台北」易名為「台灣」國際打擊樂節，請來的有10個國家的13組表演團隊和獨奏家，全是國際打擊樂壇上的名家名團，由5月20日至28日在台灣8個不同場館共演出26場，這可真是「一項讓世界打擊樂壇均為之側目的成就。此一成就的得來，朱總確是位關鍵人物，而今日的光景，更非金錢便可辦到，那可是廿多年來播種的成果，數以萬計的打擊樂學員提供了足夠的觀眾來源至為重要。臨場感受到台下觀眾那股活力能量，更得相信，海峽兩岸能辦到這種打擊樂活動的，目前仍只有台北一家！