

特稿：

逛布拉格 看劇場設計四年展

本屆「布拉格劇場設計四年展」(Prague Quadrennial, 簡稱 PQ) 已於6月16至26日在捷克布拉格舉行, 超過76個國家、5000多位專業劇場人士參與, 參與的觀眾更超過40,000人。

PQ自1967年第一屆開始, 每四年在布拉格定期舉行。它是世界同類型展覽中最負盛名的, 主要展示當代舞台美術 (Scenography) 和劇場建築 (Theatre Architecture)。PQ至今已成為世界知名的文化活動, 曾經參與PQ的國際舞台設計師和藝術家包括傳奇人物Tadeusz Kantor、David Borovsky、Ralph Koltai、Luciano Damiani、Achim Freyer、李明覺等, 即使是西班牙超現實主義畫家達利也曾參與。PQ不僅為專業劇場人士而設, 還重視透過展覽和互動性節目讓一般觀眾共同參與和體驗, 難怪每屆PQ參展國家和藝術家數目都不斷上升。

文、圖：曾文通 (舞台設計師)

特色展館逐個數

從展覽中我們不單可以看到各國的劇場設計作品, 還可窺探當地的表演藝術文化, 以至國家近代文化意識形態。展館各有特色, 當中可看出不同的策展心思, 而在形式上大致可以分為動態和靜態兩類。動態展即以互動性或演出作為重點, 觀眾參與性高, 以身體感觀體驗展覽所表達的主題; 而靜態展則指運用傳統方式, 例如模型、相片、錄像等媒介, 好處是可以清晰地展示作品。香港館、中國館在本屆PQ展都採用了靜態展示方式; 香港館展出五個舞台和燈光設計作品, 表達「質樸與浮華」這一主題; 而中國館展出的作品以戲曲舞台為主, 介紹以現代劇場和當代角度呈現傳統表演藝術的現況。以下介紹一些具特色的展館。

日本館以「紙」為主題, 策展人沒打算展出個別舞台美術家的作品, 反而由舞美與服裝設計師進行每人5分鐘的馬拉松接力表演, 與觀眾打成一片。在日本館的演出中, 觀者和演者仍有明顯分界, 而西班牙館則進一步打破兩者的界限, 在館內放置了一張長木枱來舉行不同的工作坊和活動。**西班牙館**以「手」作為主題, 介紹受到現代化劇場技術影響而漸趨式微的行業和藝術家, 例如西班牙最古老的木偶製作公司、布景工場、專業巡遊舞台及服裝設計等……指出舞台美術中「技藝」的重要性, 期望能找出一個技術與手藝共存的空間。

奧地利館描繪現代3D技術在模型製作和舞台創作中的應用。主要介紹設計師David Fielding為布雷根茲音樂節 (Bregenz Festival) 設計的作品《André Chénier》, 展示它如何全面地運用3D電腦技術製作。佈景大部分都是由機械人切割出來, 過程並拍成短片展示。布雷根茲音樂節 (Bregenz Festival) 是奧地利表演藝術的一大焦點, 始於1946年, 自1950年起在康斯坦斯湖 (Lake Constance) 上建起了一座可容納6,500個觀眾的流動舞台。音樂節每年7至8月上演歌劇, 吸引世界各地的觀眾慕名而至, 成為一個由藝術帶動之著名觀光點, 是一個十分成功的藝術項目。

俄羅斯館由兩位設計師Viacheslav Koleichuk和Anna Koleichuk從「完全遊戲」(Total Game) 概念出發, 他們的審美觀源自1920年代前衛藝術, 特別是畫家烏拉迪莫·塔特林 (Vladimir Tatlin) 和亞歷山大·羅欽可 (Aleksander Rodchenko) 等藝術家的構成主義 (Constructivism) 作品。展覽以繪畫、燈光、音樂、樂器、動力學 (Kinetics) 等作品重塑這一時代的藝術特色, 提醒創作者在互動性、遊戲性中重新發展古典與前衛藝術的特色。

波蘭館的目標是讓觀眾重新認識「空間」(Space)。空間存在於人、記憶、歷史、情感、文化符碼的互動之中, 是一種身份認同, 真正的空間往往只能見於卸除了人工化外表之後。策展人希望觀眾與藝術品交流, 創造社會連繫, 希望觀眾參與事件時不會被局限在一個被動位置。展館建設成一個純白的立方體, 四面牆漆滿白油, 油漆下是玻璃, 玻璃底下是印有劇院照片的背景; 地上則擺放了數部電視和錄影機來播放表演藝術作品片段。館內提供工具讓觀眾藉剛刮去白色油漆來創作自己的作品, 可以是文字、塗鴉、繪畫等。由第一天的白牆一片, 到最後一天牆上滿佈著全世界觀眾集體創作的藝術品。

挪威館的展覽作品名為《The Telling Orchestra》, 是一個結合電動機械物件劇場 (Electromechanical Object Theatre)、裝置藝術和表演的一個嶄新表演形式。創作團體Verdensteatret善於在創作中結合表面上明顯不相干的技術與物料, 例如電腦程式和漂流木。它打破傳統的靜態展示形式, 在主場館地庫一個燈光昏暗的空間創造這個生動的現場表演。表演最大的特點是運用機械、聲效、光、影、物件等創造情景、動作和角色; 不需要演員已能構成一個內容豐富及充滿詩意的演出。

■ 交匯：親密互動與視覺奇觀。

■ 巴西館

■ 奧地利館

■ 巴西館

■ 匈牙利館

■ 挪威館的《The Telling Orchestra》

■ 波蘭館

■ 俄羅斯館

規模口碑稍遜以往

是次PQ的活動主要分為競賽展與非競賽展活動。競賽展部分包括展示各國設計現況的「國家館」(Countries and Regions Section)、「建築設計展」(Architecture)、「國際學生設計展」(Student Section)、「極端服裝展」(Extreme Costume)等。其他展覽包括跨領域實驗性特展「交匯：親密互動與視覺奇觀」(Intersection: Intimacy and Spectacle)、「燈光與音效展」(The Light and Sound Project)等。「國家館」由來自62個國家的獨立藝術家或團體參加; 而「交匯：親密互動與視覺奇觀」則在布拉格國家劇院和新舞台之間的公共空間舉辦, 邀請了30位藝術家, 在由30個立方體組成的建築裝置中創造各式的裝置與演出, 探索多樣性的表演藝術。

這屆PQ無論在規模和口碑上似乎不如以往。就觀賞感覺而言, 一直是PQ主會場的工業宮 (Industrial Palace) 在2008年遇上火災, 至今仍未完成修復, 因此本屆PQ各主題展分別移師多個場地舉行, 以舉行「國家館」及「國際學生設計展」的國家美術館 (Veletzní Palace) 而言, 空間上便較難盛載這類展品。隨着網絡發展, 世界最頂尖的設計師已不需要像PQ這樣的一個平台來展示作品, 觀眾可第一時間在媒體或相關官網上看到矚目的演出和設計。因此, 各策展人在PQ展覽中所表達的內容也隨時代作出轉型, 改為着重展示個別突出的製作和以概念化的展館來展示國家文化。

巴西館奪魁 展現舞台美術新視野

巴西館在50多個「國家館」參展作品中脫穎而出, 奪得最佳展覽館金獎 (Golden Triga for the Best Exposition)。國家館作為主要代表國家和地方的展覽項目, 應該盡力展現當地表演藝術的特質, 並把表演文化與國家/地區文化特質融合, 巴西館可說完全符合了上述條件。

甫進展館奪目的桃紅色便撲面而來, 觀眾迅即感受到熱情洋溢的巴西文化。展覽以裝置藝術形式展現, 當中舞台美術、視覺藝術和普及文化的互動正是巴西人的寫照。雖然巴西館所在的位置樓底不高, 但反而造就了一種親密的氣氛。館內佈置充滿了不同的元素: 畫像、藝術品、舞台設計模型、服裝、道具等, 作品皆呈現出巴西的戲劇文化和強烈的民族意識。

評審團認為, 巴西館極具風格, 提供了生動的國家認同感和賦予巴西生命力和創造力的重要精神。從展覽中可以看出一般來自巴西文化淵源的洪流, 正在繼續開闢新的舞台美術視野。這次展覽還讓世界各地的觀眾了解到巴西在舞台美術和製作上的豐富和多樣性。此外, 他們還平等地對待街頭藝術、環境劇場、社會關懷的演出、木偶劇以及更傳統的戲劇形式。

由巴西Vertigen劇院 (Teatro da Vertigen) 製作的演出《BR-3》還得到了最佳製作實踐金獎 (Gold Medal for the Best Realization of a Production)。這個演出轉化了城市的主要動脈, 極具創意地運用一個非傳統的表演空間: 聖保羅市鐵特河河岸。河流本身和觀眾乘坐的駁船就是戲劇發生的場所, 觀眾完全沉浸在這個就在日常生活之中的表演, 演出亦促進了社會對河岸的討論。

匈牙利、克羅地亞 各領風騷

最佳展覽展構思金獎 (Gold Medal for Best Curatorial Concept of an Exhibit) 的得主則是匈牙利館。匈牙利團隊在準備PQ展覽的過程中, 其中一位舞台美術家 (Scenographer, 簡稱舞美) Mihály W. Bodza突然失蹤, 至今仍杳無音訊, 團隊於是決定把這次展覽獻給他, 展出他的多個設計作品。這個展覽概念統一, 把觀眾置於神秘的、充滿隱喻的世界裡, 讓他們感受藝術家在當代社會中的處境和困境。

由概念藝術家 (Conceptual Artist) Goran Petecol與來自名為Numen/For Use的工業設計師團隊 (Industrial Designer) 合作設計的克羅地亞館, 以不同的專業思維與工作模式, 為一系列戲劇項目創作表演空間。Numen/For Use的工業設計師們具創意地運用精簡、基本、具說服力的舞台美術, 為作品帶來大膽、簡潔而層次豐富的新詮釋, 使舞台導演也要以新的角度來看待他們的藝術。此外在技術上, 他們同時嚴謹地運用傳統手藝與高科技, 在各個演出中重新想像傳統舞台美術運用的可能性, 因而為克羅地亞館贏得兩項大獎, 分別為最佳舞台設計金獎和最佳劇場技術運用金獎 (Gold Medal for the Best Stage Design & The Best Use of Theatre Technology)。

■ 建築館：墨西哥

(New Stage for the National Theatre) 兩個結合文化遺產與當代建築和劇場技術的劇院作例子, 探索空間與周邊環境、過去和未來的關係。而墨西哥Ojo劇場的「Within a Failing State」, 則把墨西哥城的廢棄政府建築和公共場所重新打造成充滿記憶、行動主義和反映過往獨裁政權的場域。此外, 法國館以「發現」(Discovery) 為主題, 透過著名戲劇藝術家彼得·布魯克 (Peter Brook) 和亞莉安·莫努虛金 (Ariane Mnouchkine) 等使用另類演出空間作為劇團基地的經過, 提出對這些空間未來發展的關注。展館設計成一個需要發現和探索的裝置, 一些文字內容、電視屏幕等被隱藏, 由觀眾自己發掘; 同時刺激他們反思政府及社會在建築用途這議題上改變思維模式的需要, 創造一個對文化活動發展有利的空間。

香港錯失機會推廣西九

香港周邊地區如台灣和新加坡也有參與今屆PQ「建築設計展」。台灣館集合了台北藝術中心、台中大都

會歌劇院及高雄衛武營藝術文化中心三個興建中的劇場建築, 展示各個劇院之特色以及發展的可能性。世界各地都爭相展示令人大開眼界的劇場建築設計和具視野的文化區發展藍圖, 然而香港卻沒有把握這個機會, 把西九這獨特的文化區推廣至國外。其實今年初西九管理局所挑選的概念設計, 以及西九本身的土地運用, 都值得向世界劇場人士、建築專家, 以至數以萬計的PQ觀眾展示。新一屆PQ展覽將在2015年舉行, 西九管理局大可積極考慮參與來屆「建築設計展」項目, 推廣香港的文化政策和視野。

結語

除「國家館」外, 今屆PQ的「建築設計展」同樣精彩, 展覽地點選在極具特色和歷史的Prague Crossroads舉行 (前身為近700年歷史的聖安娜教堂St. Anna's Church)。最佳劇場建築及表演空間金獎 (Gold Medal for The Best Work in Theatre Architecture and Performance Space) 由希臘和墨西哥共同奪得。希臘館選取了機器劇院 (Machine Theatre) 和國家大劇院新翼