

2008年香港藝術節《泰特斯》首演。張志偉攝

莎士比亞曾創作過太多不朽名劇，然而他的首部劇本《泰特斯》卻是其中堪為最殘酷血腥的作品。香港劇場中堅鄧樹榮，詮釋《泰特斯》至今已第三次。他不但嘗試過引入說書方式，將這部莎翁的暴力悲劇演繹為本土劇場，更於今年年初，應倫敦環球劇場之邀請，前往參加「2012倫敦文化奧運之環球莎士比亞戲劇節」，成為唯一獲邀參加的香港戲劇。《泰特斯》的主題，是血腥的黑暗復仇，赤裸殘忍的極端暴力。那麼今時今日香港觀眾，在藝術節三度體驗這部名劇魅力之時，又會從中獲得哪些現實層面的感受呢？

文：香港文匯報記者 賈選凝

■泰特斯在兒子昆塔斯及馬歇斯的頭顱前立誓報仇。 ■昆塔斯聽見父親泰特斯支持薩特尼登上羅馬皇位時的驚愕。

■《泰特斯》1.0 張志偉攝

《泰特斯》3.0

三度詮釋莎翁劇場魅力

■拉維妮亞被斷肢後的慘狀。

《泰特斯》(2012)

時間：4月20日 晚上7時45分
4月21日 下午2時45分及晚上7時45分
地點：香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院
查詢：2734 9009

■鄧樹榮

與最初導演該劇的興奮心情相同，然而目標已經不同。應倫敦之邀，參加環球莎士比亞戲劇節，意味著要在一個三面都面對觀眾的露天舞台上進行演出。「首先是觀眾完全不同，大部分都是西方人，而且沒有燈光，沒有音響設備。」在本土演出時，賽馬會演藝劇院的舞台設計便使用了與戲劇節上基本類似的建築佈局。「利用日光和夜晚燈光等自然光製造氣氛，是挑戰，但對於香港觀眾來講，也是很新的觀賞經驗。」五百個座位中有一百個是「台前站席」，這對於許多從未試過站着觀劇的觀眾而言，是近距離接觸另一個劇場世界的前所未有嘗試。

鄧樹榮認為儘管《泰特斯》是莎翁的首個劇本，但這齣以古羅馬為背景，出現許多荒謬殘忍事情的悲劇卻已奠定了莎士比亞日後創作的其他最偉大劇本的雛形。極度的血腥與暴力——十一個人被殺，一個女人被強姦，這樣極致的呈現中，復仇、殺戮等古典悲劇永恒主題反而格外清晰。三導該劇，鄧氏選用了更為年輕的演員班底，其中有些就是他的學生，因而大家大多較為適應他的方式。對於劇本所提供的表演空間，他認為仍有頗多值得探討之處。「如果說這幾個版本有不同之處，那麼其實是以不同的表達方式，

去展現對暴力的另一種看法。」

2.0版本的說書形式既投入又抽離，而今次的回歸古典劇場的方式則更直接。事實上，身為人類，我們該如何理解暴力與殘酷？「劇本其實講了很深層的東西，暴力的實現源於一種思想。」鄧樹榮認為，每個人內心中都有暴力的傾向，區別只在於有些人將思想付諸實行。上至新聞中整日出現的衝突與矛盾，下至生活中不可避免與人發生的摩擦、辦公室政治等等，「但因種種原因，人們在抑制暴力的傾向，以免造成不良後果。」

這個世界充滿了不同形式的暴力，有明暴力，也有暗暴力。「思想就會產生暴力。因而言語、眼神等都可以構成暴力。」更不必說社會金字塔結構中上層對下層的無形壓迫。「因保護自己而打擊他人，有時也構成暴力。」但他認為更重要的，始終是行為背後的思想，更迫希望通過這部劇，可以令人思考該如何更好地控制內心潛藏的暴力意圖。

《泰特斯》建立的美學方法

「莎士比亞的對白非常強。」因而今次簡約的舞台設計，其實也是希望令觀眾更注重劇場本身的悲劇張力。這種悲劇力量，日後在《哈

姆雷特》、《羅密歐與茱麗葉》、《麥克白》等經典作品中都得到了進一步延續與強化。按照鄧樹榮的理解，「《泰特斯》中創造的許多人物原形，可以說是為莎翁其後的所有重要戲劇建立起一套美學方法。」

因而，我們更可以從莎士比亞的整個戲劇脈絡中去理解這部作品。「泰特斯想要淡出這個世界的鬥爭，但他有盲點，他在制度下需要服從皇帝。因而悲劇不斷發生，以暴制暴。」而生活中，其實我們每個人都有着和泰特斯相似的局限性。「在大的機構中做事，想要置身鬥爭之外，卻有許多時刻必須聽命於上司。但被別人冒犯時，人都會想要顯示自己的立場、保衛自己。」

鄧樹榮始終強調加強「劇場性」的重要性。他說：「劇場可以很多元化。我希望香港觀眾看到本土劇場也可以走上世界一流的舞台，更希望他們從劇中對暴力的呈現之外，感受到人的價值。」戲劇地位靈魂在於人的喜怒哀樂、人性的複雜與多重面向。而戲劇可以抵達靈魂之處或許也正在於，將人性深處最赤裸的暴力與痛苦展現得淋漓盡致。

創作對談

文：Jasmine

因短暫而美好

三個展昨天在滬上圓滿結束，而今天我們將為大家帶來其中最後一位artist海蒂·芙歐特(Heidi Voet)的創作內容。

時間和日常生活是二十世紀藝術的兩個重要主題。在過去的一百年裡，日常生活的方方面面都實現了大提速，節奏快到人無法想像的地步。二十世紀初可能需要花幾天、幾個月或是幾年才能做完的工作，現在幾小時、幾分鐘甚至幾秒就能完成。海蒂·芙歐特(Heidi Voet)的作品正是出現在這樣日常的時間和空間背景之下。快節奏的生活和琳瑯滿目的商品讓人漠然，而芙歐特的作品則恰似一劑解藥。她使用普通卻意想不到的材料重塑日常生活中的場景和碎片，讓平庸乏味的事物脫胎換骨，變成令人稱奇的傑作。

您這次的作品表達怎樣的意念？

海蒂：展覽的題目「六害怕七」是基於電子音樂組合Royksopp的一首曲子的歌詞。他們的歌詞參考了謎語「為甚麼六害怕七？」，答案是「因為七吃了九」。這些傻乎乎的文字遊戲和歌詞是當下社會的一種典型——人們扭曲或玩弄常識與預想，而這恰好和我展出的這些作品的創作動機有所契合。

展覽的題目同時也是由電子表做成的大地毯的題目「六害怕七嗎/因為七吃了九/我快要搞丟自己找到的那些作品」的摘要。我作品的題目很多都參考了流行音樂的歌詞。歌詞就是當代詩歌的一種形式，運用語言為荒誕留出空間；樂隊唱着關於數字們互相害怕互相吞食。我喜歡這些抽象系統中的擬人化、無理和衝突。而你也可以在我的攝影作品中看到日常物品的擬人化，例如《你好，你從哪裡來？》、《水果與蔬菜》和《Granny Smith》等。

回到展覽題目上，數字在全球金融危機的時代變得更加意味深長。我們的生活被數字和可丈量的時間所包圍。這在作品《六害怕七嗎/因為七吃了九/我快要搞丟自己找到的那些作品》中為最清晰。這件由4000隻中國製造的電子錶組成了一張巨大的色彩繽紛的地毯，在展覽最初所有的錶被設定為標準的北京時間，但很快它們就失去了準確性，原先被設置成同時在整點報時的鈴聲，漸漸地成為此起彼伏地嗶嗶聲，因為時間的流逝組成了一曲電子交響樂。

此外「消耗」也是作品中的一個概念。《Granny Smith》中一個帶着裝飾耳環的蘋果被慢慢地吃掉。作品《代用品》是用薑味麵包做成，參考了童話《漢賽與葛麗特》(Hansel & Gretel)中的女巫食人的故事。而攝影作品《水果與蔬菜》中蔬菜的新鮮與年輕的肢體則是相互地延展了原本受限制的持久力。時間所呈現出的殘酷進程，及其造成的消耗的必然性貫穿整個展覽。

橫跨多媒介的創作，對您有着怎樣的啟發？

海蒂：媒介是工具，我採用過很多不同的表達方式，包括裝置、雕塑、攝影，甚至聲音，卻可以在作品中飾演一個角色。某種材

三個展：蔣志、高偉剛、海蒂·芙歐特

時間：即日起至2月5日 上午11時至下午9時
地點：上海外灘3號 滬申畫廊
查詢：86-21-6321 5757
www.shanghaiartgallery.com

■《六害怕七嗎/因為七吃了九/我快要搞丟自己找到的那些作品》。

料、形式或物體的結合及其意義才是讓我感興趣的地方。

有的時候一件立體的作品可以自然而然地轉變成一幅攝影作品。當創作《Granny Smith》的時候，我一點點地吃了一個蘋果，並把每一步都拍攝下來。當時我就在想「吃」和「消耗」如何能轉化為一個立體行為，同時又是和環境的一種互動方式。我所用的綠色蘋果的品種就叫做「Granny Smith」。我給它戴上不同的耳環，以此來表達生命中的不同階段。有時候蘋果代表着一個年輕的女孩，有時候又是上面爬着蜘蛛的骷髏，又或者是一位正當年的女士。

今次展覽中的作品，與以往相比有哪些不同？

海蒂：這個展覽是第一次匯集了我過去五年的一些作品。由於一些作品起初是在歐洲展出的，我覺得很有必要根據滬申畫廊這個不同的場地進行一些調整。

例如，在上海展示這件薑味麵包做的塗鴉作品《代用品》就很有意思，它就像是與這座城市之間的紐帶。而作品所使用的材料對於比利時以及荷蘭這些國家而言同樣也富有特定的含義，這種類型的麵包是他們過去非常流行的早餐或小食，其背後還有一則名為《漢賽與葛麗特》的童話故事，說的是女巫會用薑味麵包來裝飾她的屋子，以此來誘惑孩子們靠近並吃掉他們。這則民間傳說由德國的格林兄弟收錄在他們的《格林童話》中並在1812年得以出版。大多數的歐洲人都知道薑味麵包背後的這則故事，但在中國由於文化背景的差異就很少了解這部分的寓意。我就不得不考慮到中國的觀眾在解讀這件作品時會有失偏頗。另外還有一點，現代塗鴉這種藝術形式一般被認為是起源於紐約，也就給這件作品帶來了另一層含義，通過取材自上海著名的藝術園區莫干山的塗鴉牆，這件作品才得以與其環境有了一層聯繫。薑味麵包塗鴉覆蓋了畫廊的整面牆，並一直延伸到對準滬東景色的窗戶，那塊土地在25年的光景中由一片莊稼地華麗變身，成為中國迅猛的城市化發展的典型案例。

■《代用品》

視覺推介

「海岸線」——張曉個展

展覽將展出中國新晉攝影藝術家張曉以一萬八千公里的中國海岸線為題材的得獎系列《海岸線》，這系列並非純粹捕捉這些沿岸地區的風光，它亦同時見證着中國過去三十年來因經濟改革所帶來的變化。

時間：2月10日至3月10日 上午11時至下午7時
(周二至六)
地點：刺點畫廊
查詢：2517 6238

作品聯展《藝裳》

時裝的形式有助定義年齡、文化、社群和社區，某些服裝發明更記載了體現當代風尚的美的概念。《藝裳》所關注的並非時尚或魅力，而是藝術家們如何以服裝作為創作的主幹，展示我們每個人皆具備的獨特個人特質，因着人性而互相牽引聯繫着。《藝裳》所展現的服裝的精髓是一個抽象的概念，旨在探討我們的日常生活如何透過藝術而變得一體化。

時間：2月10日至5月
週一至四 上午10時30分至晚上9時30分
週五至日 上午10時至晚上10時
地點：尖沙咀廣東道5號 路易威登旗艦店藝術廊
查詢：8100 1182

