

敢觀

舞台

本欄隔周見報

■《追尋》

澳門藝術節2013

——《長夜漫漫路迢迢》、《同床異夢》、《追尋》

2013年香港藝術評論人對澳門藝術節的「關注力」大增，除了因為香港藝術評論專業機構IATC，與澳門藝術節有協作的駐節導賞和評論「藝術節、好賞析」活動之外，也與澳門藝術節在節目編排和跨地域合作方面有較新的點子，不無關係。即如澳門藝術節2013邀請台灣及馬來西亞劇場導演，分別與澳門本土劇場工作者合作排演劇場作品——《長夜漫漫路迢迢》和《大世界娛樂場》。其中較受到台港注目的演出，便是台灣著名劇場導演王墨林，與澳門演員實驗的《長夜漫漫路迢迢》(Wall of Fog)。

文：梁偉詩

■《盛世光影》

■《同床異夢》

■《長路漫漫路迢迢》

實驗性的跨境創作

《長夜漫漫》改編自美國劇作家尤金奧尼爾的同名劇目，講述四口之家的種種暗湧，看似正常的一個家庭，其實全家人都有病——父親是吝嗇鬼、母親有藥癮、大兒子是酒鬼、小兒子懦弱無能，從而探討「家」的意義。《長夜漫漫》以灰白為演出基調，演員都赤足灰臉，單從造型已帶出「家」的暮氣沉沉和灰暗絕望。導演更先後安排演員一對一對地到台前對話，父與子、兄與弟、子與母、夫與妻充滿了矛盾拉扯不理解不妥協；台上更有人不斷把六七張椅子疊高再推倒，周而復始；舞台上被佈置成斜面的台板，從走路時步步為營、踉蹌跌倒隱喻了看上去很美的千瘡百孔。

有趣的是，《長夜漫漫》在過往澳門葡人聚集禮拜之地崗頂劇院演出，宗教意味甚濃。末段吸毒的母親面如死灰地穿上純白袍子，獨白中張開雙臂，站在舞台正中身體成十字架，懺悔其過錯，其他家庭成員輪番上前，意味着救贖與沉淪的一念之間。捧着血紅玫瑰花，更如同流血贖罪，全劇並在呢喃中落幕。《長夜漫漫》作為一齣跨境合作的作品，實驗意義大於一切，意象如椅子、十字架、聖母像等亦饒有興味。只是情節過於拖沓，對白累贅長篇，演員不時忘詞，近兩小時的演出令演員頗見吃力。慣於主理台北牯嶺街小劇場的王墨林，近年把興趣轉移到一系列的女性故事，《長夜漫漫》亦巧盡心思加入了希臘悲劇和即興劇場的若干技法。大概談一位母親，不得不把她置於家庭脈絡中，《長夜漫漫》大量的篇幅亦耗於家庭成員的言說中，壓軸的母親無奈陷於一種多嘴多舌的沉淪。

粗獷澎湃的舞蹈

劇場以外，本年度澳門藝術節中相當吸睛的，還有兩個多媒體舞蹈演出，包括以色列的《同床異夢》和英國的《追尋》。《同床異夢》講述一段兩女一男的三角關係，有真實的「同床異夢」，夫妻二人不咬弦，在與地面呈60度傾斜的床上「齟齬」不斷。失落的丈夫在孤室中與（投影中的）女子影像親吻，心思飛到老遠。從雙人床到孤室，婚姻中男人與兩名女性的關係錯綜複雜，還有夾縫中男人的

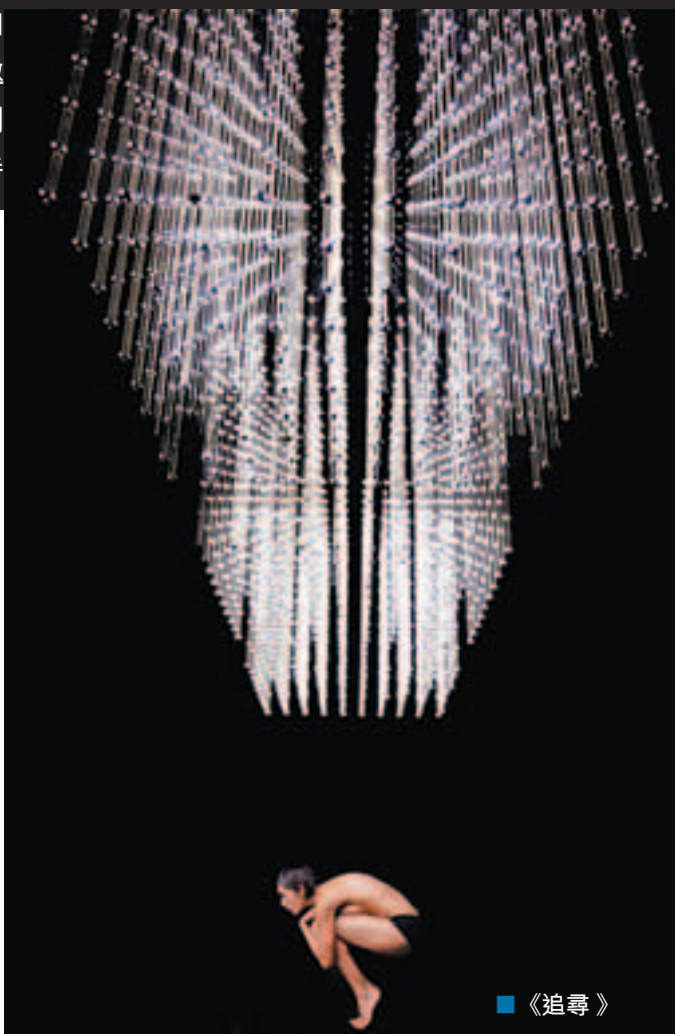
孤獨。第二部分中，第三者如同幽靈般與燈光玩遊戲，男女舞者舞動自天花垂吊而下的兩盞斗笠狀吊燈，人與燈的碰撞、燈與燈的飛舞，都在暴烈地說故事。最後，鏡子在臥房中乍現，究竟介入者是夫妻關係破裂的倒影還是前因，看來誰也沒法理得清。

《同床異夢》演畢，最先浮出腦海的形容詞是「粗獷」，粗獷的舞姿、粗獷的人物關係、粗獷的遐想、粗獷的矛盾掙扎、粗獷的虛妄。《同床異夢》刻意把一切演得明明白白，動作大開大闔，連脫衣更衣都大手大腳完成。與燈共舞一場更滿場吊燈亂飛，眼花繚亂如同局中人的心亂如麻，但場面設計愈簡單，信息愈見明確。《同床異夢》呈現了粗枝大葉但力量澎湃的多媒體舞蹈劇場面貌，最後元配夫人哀傷獨坐黑暗中被標示為「後記——因為夜晚，因為他……」。現代人與人關係之矛盾難言，在終場的壓抑中完成。

融合數碼科技

當然，《同床異夢》所謂的「粗獷」，是與《追尋》的「細緻」比照而成的。《追尋》由英國舞蹈大師WAYNE MCGREGOR主理，並由英國倫敦的沙德勒之井劇院和美國蒙特克萊的巔峰表演劇團共同製作。WAYNE MCGREGOR一直以巧妙地融合舞蹈、科學、電影、音樂、視覺藝術和科技見稱。今回在《追尋》的舞台上，一切卻非常素淨，在巨大LED幕牆不大亮着的狀態下，由群舞揭開序幕。舞蹈員細緻的動作和精準的肌肉運動，與3200顆燈泡組成的燈牆相對照——人類最原始的身體與高科技之間，這麼近那麼遠。

《追尋》的主旨，在於重現啟蒙時代對知識追求的精神，表達出思想創意如何帶動肉身，一幅令人目眩的燈牆恍如人體中神經線分佈的網絡，從而探索肉身與大腦認知聯繫。《追尋》靈感來自ROY PORTER的革命性著作《理性時代下的肉身》，和十八世紀法國哲學家狄德羅編寫的第一套百科全

■《追尋》

書，因此在舞台上我們看見儼然是肉體元素的多樣性，如十多位舞者大有獸性無情的舞姿，黑人舞蹈員身體曲線的被強調，肢體舞動至近乎脫白的極致。遺憾的是，最後完場也未見3200顆燈泡同時亮起，科技元素相對似是未達極端。

最後，值得一提有繼2011年由西班牙錄像藝團創作的《光影大三巴》添食而來的塔石廣場之《光影遺跡》和鄭家大屋《盛世光影》，同樣借助數碼影像在塔石廣場和鄭家大屋的建築物上的「舞台」，結合先進投影技術和塔石廣場等建築特色，配以不同的圖案動畫，如塔石廣場的新式建築便有MARTIX般的未來世界圖景，鄭家大屋則是荷塘月色般的傳統意象。這都與去年英國KMA新媒體藝團在塔石廣場所布置的錄像互動裝置《交匯》，相映成趣。看來，投影錄像藝術，變成澳門藝術節的必殺技了。

文：周凡夫

香港藝術節數字解讀

第四十一屆香港藝術節，經費預算一億零五百萬港元，僅略低於去年一億一千萬元。在舉行閉幕音樂會「非凡威爾第」當天晚上，藝術節當局仍一如近年來的做法，「第一時間」發佈今年的「成績」：平均入座率達95%，售出超過115,300張門票。147場售票場次中，共104場節目售出門票數量達90%以上，當中83場演出全院滿座（註）。及後，更為詳細的各項節目的上座率及票房資料統計出來了，數字依然亮麗驕人。上座率（售出門票百分率）95.06%，保持連續四年超過95%！票房收益百分率更創作下自2007年（91.21%）以來最高的一年（90.61%）（註）。

平均票價具指標性

更難能可貴的是，今年世界首演，和亞洲首演的三十項原创作品（節目），其中十項全滿，八個亦有近九成或接近全滿的售票紀錄。藝術節委約製作六個本地新編舞作的「當代舞蹈平台系列」，亦有八成半入座率。票房未如人意的不多，較失望的同是發表新舞作的「亞太舞蹈平台」，三場總票數只有三百多張，上座率只有72.76%，列於倒數第三。至於同樣由藝術節委約及製作的黃詠詩原創話劇《屠龍記》，上座率亦只得75.07%，在香港大會堂劇院演出十二場（總票數高達5211張），那顯然是市場估計錯誤所致。

幸好在節目平衡的策略下，總票數佔比例最多的各項大熱門節目，大多都能賣過滿堂紅。加上平均票價今年（439.91元）較去年（409.40元）增加了7.4%，這是香港演藝消費觀察者最關心的數字。已連續三年總票房預算超過五千萬元的香港藝術節的平均票價，具有很強的指標性。為此，今年可售總票數（121,840

張）雖較去年（137,465張）減少了一成多，而上座率相近（去年95.20%，今年95.06%），最後票房收益仍有四千八百多萬元（只較去年少了百多萬元），較預期目標四千萬元多了兩成！這才是整張成績表中藝術節當家最關心的數字。

不過，將票房收益與售出門票總數（115,824張）相除，可得出售出門票的平均票價為419.31元，這可能是一個更具「現實」指標性的數字，這應是藝術節消費者願意付出的平均票價，較藝術節設定的平均票價低了20多元。這也就是說，未能售出的仍多是高票價的「正常」情況仍未有改變，這和好些城市最快售清高票價的情形很不一樣。看來香港的演藝消費市場消費者的消費習慣仍是傾向「理性」的「精打細算」的多。

「加料節目」歷年之冠

最後要特別指出在亮麗票房數字的成績表中較易被忽略卻具有重要作用的幾個數字。一個是今年售票的表演節目，連同《反斗先生》和《爆·蝸》各加演一場合共為147場，但與「售票」無關的工作坊講座，導賞團、演後藝人談等「加料節目」，則多達202個，數量首次超過售票場數，應是歷年之冠。

另一方面，參加「青少年之友計劃」的人數，有來自157間中學，和34間大專院校合共8100餘人（這亦應是歷年之冠），觀賞了採排、教育專場和正式演出共75場，各人免費觀賞兩場，合共有16256人次，幾乎是購票人次的一成半。此一人次如連同售出總票數計算，今年香港藝術節的觀眾總人次便應超過十三萬。

■《蕭紅》攝：Carmen So

要指出的是「青少年之友計劃」，實際的影響並不在於增添了「觀眾人次」的「可觀性」，而在於投放在這群「青少年之友」的資源來自社會人士的贊助，那正是對香港藝術節的未來（觀眾）投資。至於「加料節目」則是鞏固現有觀眾的資源投放，這都是作為一個具有強大持續發展能量的藝術節「營運之道」的成功所在。

在今年演出的每一個節目的場刊（節目單）中，仍和過往一樣，不僅已預告明年的節期（由2月20日至3月23日），更事先張揚其中幾項重點節目，包括有芬蘭薩翁林納歌劇節製作的華格納樂劇《羅恩格林》、費沙爾指揮布達佩斯節日樂團、鋼琴家瑪利亞·芝

■《屠龍記》攝：Carmen So

■《沙灘上的愛因斯坦》圖片版權：Lucie Jansch 2012

傲·皮莉斯（Maria Joao Pires）與蘇格蘭室樂團、柏林國家芭蕾舞團；由台北、上海、香港再次聯手創作的新京劇《水滸108III—蕩寇誌》；上海、香港攜手演繹的易卜生經典《人民公敵》，還有久違香港多時的愛爾蘭鋼琴家約翰·歐康納（John O'Connor，八十、九十年代多次訪港的中文譯名則是奧干拿）。到今年八月再會公佈更多重點節目，好為十月的門票預售來事先「造勢」。這種

一「節」未完已預告下一「節」的設計，是多年經驗累積下的「經營之道」的成功手法，亦正是每年創造亮麗成績的開始！

（註）香港中樂團《樂旅中國VII》一如既往只開售大會堂音樂廳大堂門票，統計數字卻因溝通問題未有扣除樓座票數，故實際票房百分率應更高，全院滿座的場數亦應增加一場。