

吳興國：《水滸108》，圓我年輕時的夢

■《水滸108之終極英雄—蕩寇誌》中的型爆宋江。 攝影：郭政彰

■《水滸108II—忠義堂》 攝影：Patrick Leung

■演出將搖滾與京劇混搭。 攝影：Patrick Leung

有一次，吳興國問學京劇的年輕人：搖滾樂和京劇，你覺得哪個更吵？「他答不出來。本來嘛，他唱京劇的，應該要說搖滾比較吵，但他又覺得……他答不出來。」

從在學校開始，吳興國就感受到傳統戲曲與年輕人之間的距離，之後的日子，他像是憋着一口氣，想要越過這道鴻溝，也想把戲曲的美展現到前人沒有想像過的領域中。《慾望城國》、《李爾在此》、《樓蘭女》、《暴风雨》、《等待果陀》、《兄妹串戲》……到今天的《水滸108》三部曲，一步步，他走得辛苦又自豪。「藝術家有自己的使命。」他說。

2007年的《水滸108》是他專為年輕演員打造的舞台，演出叫好叫座，香港藝術節於是委約他創作之後的《忠義堂》與今年的最終曲《蕩寇誌》。吳興國找來周華健和張大春強強聯手，把電音搖滾、詩詞、京劇、「視覺系」服裝等元素混搭，雖然台上的年輕演員仍顯得有些稚嫩，但那種撲面而來的青春氣息、江湖漫想，看得觀眾血脈賁張，激情四射的音樂更是嗨翻全場。

吳興國說：「《水滸108》系列是我專門為年輕人而作的，也是完成我年輕時的夢……假如你覺得搖滾樂放在裡面很荒謬，那就來吧！」

文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：香港藝術節提供

■吳興國 尉瑋 攝

早年在復興劇校，吳興國專攻武生，後進入文化大學戲劇系，就讀期間還曾加入過雲門舞集，開啓他對當代表演藝術的好奇與探索。退伍後，他加入陸光國劇隊，拜台灣著名老生周正榮為師。他形容恩師如同「敲開了他的天靈蓋」，「屬於老生的唱腔、詩詞、角色、故事如此豐富，學老生才知道京劇有多美好！」

走自己的路

學戲時，吳興國就已經感受到京劇的沒落。「我看到搖滾、流行樂，總覺得它們的輕重拍、旋律雖然和京劇不同，但是年輕狂野，有動力與追求。假如我們調整它們放在新編的戲曲中，就可以結合時代了。梅蘭芳其實也是在革新上一代人。每個時代的演員都應該為這個時代做一些東西，從京劇的不景氣中勇敢站出來，走自己的路。京劇很嚴謹，我們要考慮的，是要怎麼加東西才可以保持它的精緻。」他曾這樣對記者說。

但革新的路總是艱困。1986年吳興國與一群年輕京劇演員創立「當代傳奇劇場」，首個作品《慾望城國》將莎士比亞《馬克白》的故事放到二千多年前的東周列國時代，用京劇來詮釋西方戲劇。當時創作環境保守，「就有人說，這吳興國，是要革國劇的命啊，他就是國劇的叛徒。還沒演出就要被封殺了。」回憶起當時的情景，吳興國的笑容仍是有些苦澀。

當年《慾望城國》上演後，有個觀眾來到後台，看着吳興國，熱淚盈眶。那人就是已故的台灣戲劇大師李國修。好友的讚許給予吳興國莫大的安慰，「雖然早期每天都很辛苦。」《慾望城國》後來成為享譽國際的重要演出，其中結尾一幕「身中亂箭」的

吳興國在一層樓高的城牆上穿着京劇厚底鞋倒翻而下，身段功力震撼全場。由此開始，吳興國成功改編了數齣莎士比亞與古希臘經典，奠定了「當代傳奇劇場」革新傳統的先鋒地位。

2006年，劇團二十周年，重新搬演《慾望城國》、《李爾在此》與《暴风雨》。吳興國把一直批評自己的記者請進場，「罵了我二十年，也累了，不如我請你來看戲吧。」他笑着說。記者看完，對他說：「興國，二十年後我才知道你在做甚麼。從今天開始我對你刮目相看。」

「從京劇的不景氣中勇敢站起來，走自己的路」的吳興國，憋在心心中的那股勁也許到這一刻才稍稍鬆了一點點。

奇幻梁山

創作從來就是苦事，每種藝術要在自己的領域中更精更深已經很難，到了今天這個cross over的時代，「沒有界限」為藝術創作帶來另一種難題的挑戰。「在創意時代，你不希望跟別人一樣，更不希望跟自己一樣！」吳興國說。

他回憶多年前嘗試用戲曲方式改編貝克特的經典荒誕劇《等待果陀》，就被人質問：荒誕劇？傳統如何可以荒誕？「忠孝節義」可以荒誕嗎？岳飛可以用小丑演嗎？「這把我問住了。你看，中國文化多難！所以我跳出來，做大家都會做的東西。」

《水滸傳》是大家都會做的東西，但吳興國要做得不一樣。

他渴望為年輕演員打造舞台。在他看來，

總要年輕人去唱老戲，對他們來說是很吃虧的——在那麼多大師的陰影下，突破談何容易？於是他幻想出一個有着搖滾樂隊一同助陣的水滸梁山，讓年輕人在經典故事中創建出自己的角色。

在這個舞台上，傳統與當代要對接得密絲合縫，前一秒還是周華健的流行搖滾，後一秒就接上唱念做打俱精的京劇演繹，衝突對撞得「理直氣壯」。在這個舞台上，有張大春極具中國文學意境的劇本與唱辭，也有年輕演員的現代發揮。在這個舞台上，水滸梁山是色彩瑰麗的奇幻世界，熱情、狂野、青春勃發。

看過前兩部的觀眾，會覺得吳興國做到了。

在即將上演的《水滸108之終極英雄——蕩寇誌》中，吳興國將一人分飾宋江與宋徽宗兩個角色，帶領當代傳奇的一眾演員與上海戲劇學院戲曲學院師生一同演出。故事改編自《水滸傳》第72至120回，108將要奉旨征方臘。這是慘烈的戰鬥，也是英雄的結局。吳興國說，這最終篇講的正是「歸宿」——梁山好漢的歸宿、李師師的歸宿、皇帝宋徽宗的歸宿……蕩寇誌蕩寇誌，招安後的「寇打寇」，到底「誰在蕩誰」？

■《水滸108之終極英雄—蕩寇誌》中吳興國一人扮演兩角：宋江和宋徽宗（上圖） 攝影：郭政彰

《水滸108之終極英雄—蕩寇誌》
時間：3月14至17日 晚上8時
地點：香港演藝學院歌劇院

舞者的力量：看《吉賽爾》與《仙凡之戀》

文：聞一浩

看了兩個香港藝術節的舞蹈演出，一個是經典舞目《吉賽爾》，另一個也是經典舞目的二十世紀新編版本《仙凡之戀—搖滾激情篇》。兩個作品，正好展示了舞者的功力對演出可以有多大的影響。

《吉賽爾》由意大利米蘭斯卡拉歌劇院芭蕾舞團演出，這次演出請來了俄羅斯莫斯科大劇院的首席舞蹈員扎哈諾娃和大衛·海伯格演出其中兩場，其餘的由舞團成員擔演。筆者看的一場便是由兩位舞星擔演。

舞團2006年曾來港演出，印象中舞者的水平不錯。這次看《吉賽爾》，除了兩位主角外，其餘的舞者表現較令人意外。群舞部分常有不整齊的情況，可能都是比較年輕的舞蹈員，最叫人失望的是上半場近尾的村民雙人舞，那一段是相當重要的炫技段落，不過，觀看當晚的兩位舞者表現並不突出，尤其是演女村民的舞者，沒有應具的壓台感。

《吉賽爾》是浪漫芭蕾舞的經典之一，主角吉賽爾也是芭蕾舞舞者的黃金角色，能夠讓她們一展實力。演出中吉賽爾的情緒起伏大起大落，如過山車般，由開場時與阿爾伯特兩情相悅的甜美時光，中場高潮時發現愛人已有婚約後陷入瘋狂，到下半場縱成幽靈仍然維護着阿爾伯特，兩人難捨難離而最終不得不離的淒美結局，對演出者的技巧與感情的要求甚高。

扎哈諾娃是當今數一數二的舞星，當晚演出也不負盛名。初出場時，她將吉賽爾那嬌柔的性格，與阿爾伯特相會時的喜悅心情，都表現得恰到好處。

而向貴族高朗公爵的女兒芭蒂迪透露自己正在熱戀的一場，她以游刃有餘的功力，在台上如飛般舞蹈，在高超的技巧中，我們在跳躍間看到吉賽爾的興奮心情。扎哈諾娃彷彿毫不費力，卻能攝住了觀眾的目光。第一幕完結前吉賽爾發現了阿爾伯特的真正身份和有婚約在身而陷入崩潰的一段，她的瘋狂與歇斯底里，迸發中又有那欲哭無淚的悲劇深藏——看過同樣演繹出色的譚元元，這一段便以較為外露的演繹處理。下半場吉賽爾的靈魂在森林間飄移，扎哈諾娃如在無重狀態，以靈巧的雙腿塑造了在空中飄的感覺。

演阿爾伯特的海伯格也相當出色，高大的身材固然有好處，但他的騰跳與抬舉都十分準確及穩定，與扎哈諾娃的幾場雙人舞的感情交流，最後在吉賽爾墓前的哀傷，沒有語言也叫觀眾清楚感受到。

史卡拉的《吉賽爾》令人叫好，兩位出色的舞者是功臣；看蘇格蘭芭蕾舞團演繹馬修·伯恩的《仙凡之戀—搖滾激情篇》，更感到舞者表現的重要。

英國芭蕾舞鬼才馬修·伯恩一向都十分討好，既保留芭蕾舞劇精髓，又放進一些現代觀眾熟悉或易入口的元素。這個創作年期較經典作《天鵝湖》早的作品，將發生在十九世紀蘇格蘭農村的故事，改為性愛、藥物和樂與怒三者並立的上世紀六十年代，觀眾看着舞者在狂歡熱舞，喝啤

■《吉賽爾》 攝影：Lelli Masotti Teatro alla Scala

酒、嗑藥。

燈一亮，看到的是酒吧內的男洗手間，占士用藥過度暈倒，是打扮妖艷的仙女救了他一命——這點子可能解釋了占士為甚麼對後來現身的仙女如此着迷。伯恩為舞劇加入許多輕鬆及幽默的元素，像占士與朋友在家中的一場，幾對男男和男女的關係一場糊塗，也令占士出走後，未婚妻改為嫁了他好友一事變得毫不出奇。下半場，占士與仙女逃至市郊森林內，更在棄置的車上鬼混，其他仙女棲息在林內。占士想仙女留在凡間與他雙宿雙棲，最終演變成悲劇。

伯恩的改編十分有趣，令演出很有現代感。不過，筆者觀看的一場，舞者似乎不在狀態（舞者只跳這場，其餘三場是另一批舞者），一開始酒吧內的群舞有點凌亂，舞者精神未見集中，下半場的仙女群舞也有類似情況。至於兩位主角，演占士的也似乎未進入角色，有點跟劇本照做的感覺，演仙女的魅力不夠，也不能壓台。兩位主角都還欠缺一點甚麼，最後仙女兩翼被斬掉，受傷四逃，與占士發現自己犯下大錯而最終也賠上了自己生命的一場，也未能牽動觀眾的情緒。《仙凡之戀—搖滾激情篇》的舞蹈編排不錯，舞者若能提升演出水平，相信觀賞經歷會更佳。

■《仙凡之戀—搖滾激情篇》 攝影：Andy Ross

精彩放送

文：草草

第二十三屆香港舞台劇獎公佈提名名單

日前，香港戲劇學會（劇協）於香港電台公佈了第二十三屆香港舞台劇獎的獲獎名單，《Q畸大道》、《都是龍袍惹的禍》、《爆·蛹》、《金龍》、《教授》、《海倫·凱勒》等熱門劇作紛紛入圍多個獎項。

本次舞台劇獎共設19個獎項，頒獎典禮將於4月16日在大會堂舉行。部分門票將於3月17日起，在香港大會堂及香港文化中心免費派發，並透過港台第一台《開心日報》、第二台《Made in Hong Kong》、「第二十三屆香港舞台劇獎特輯」及第五台《有你同行》節目送出。而由3月21日起，觀眾亦可如往年一樣，登入舞台劇獎網頁（<http://rthk.hk/special/dramaawards2014>）或香港戲劇協會網站（www.hongkongdrama.com）參與「最佳男、女主角競猜遊戲」。

舞蹈小點 任君選擇

今年進行到第三屆的《香港賽馬會當代舞蹈平台系列》，不僅請來資深舞者與年輕舞者一起合作，也一如既往邀請本地作曲家為舞蹈譜曲，不同代際、範疇的藝術家通力合作，共同jam出新火花。著名舞者邢亮的《逆動》，從羅蘭巴特的文字獲得靈感，請來年輕舞者李德、李程演繹男女間不同情境的溝通狀態。在《舞·雷雨》中表現亮眼的資深舞者黃磊則首次嘗試編舞，請來自己多年好友、曾是CCDC資深舞者的楊怡孜一起在《拼圖》中拼湊記憶碎片，重訪人生的不同時刻。第三次參與平台的年輕舞者楊浩要在首個獨舞《—》中展現最真的自己，分享對舞蹈與生活的感悟。曾在美亞多個城市編舞的黃靜婷用《人間·獨·白》展現其對人生敏銳細膩的體悟，將舞蹈、文字、光影投射巧妙編織，幻化為詩意的夢幻空間。善於運用不同物件來編舞的林俊浩則在《單·雙》中大玩京劇與舞蹈的cross over。數個舞作，如不同味道的精巧小點，總有一樣是你喜歡的。

節目詳情請見：
<http://www.hk.artsfestival.org/tc/programme/708-hong-kong-jockey-club-contemporary-dance-series>

■《香港賽馬會當代舞蹈平台系列》 攝影：Leo Yu (The Blue Hydrant)