

《西門說》 框框中的叛逆遊戲

法國五月藝術節與不加鎖舞蹈館將呈現舞蹈劇場《西門說》。四位香港舞者前往法國，與著名編舞艾曼紐·汀合作，碰撞出這個充滿玩味的跨文化作品。從五花八門的遊戲出發，探索人與規則間的微妙互動，奉上一場火花四濺的舞蹈博弈。

文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：不加鎖舞蹈館提供

緣分始於2015年。15年9月，西九策劃《新作論壇：肢體和聲音的舞動與敘事》，請來時任法國勒拉佛爾-諾曼第國立舞蹈中心(Le Phare)總監及編舞的舞蹈家艾曼紐·汀(Emmanuelle Vo-Dinh)，在不加鎖舞蹈館的studio中主持為期5天的工作坊。15位本地舞者參加了該工作坊，而其中的四位——李偉能、李嘉雯、黃翠絲與丘展誠，隨之有機會造訪法國勒拉佛爾跟隨艾曼紐學習，用一年半的時間往返法港兩地，與編舞家一同探索出這個全新的作品《西門說》。

「我們也想過另一種方式來做作品，不是一個單一的製作，而是可以拉長線來完成不同階段的創作。自從那次與艾曼紐相識，我們最後選了四個舞者飛到法國那邊，每次停留兩個星期，果然產生了有趣的結果。」不加鎖舞蹈館的藝術總監王榮祿覺得，這次嘗試也為舞團積累了跨文化製作的經驗。

在法國，他得以更近距離地觀察艾曼紐的編舞方式。「她的創作想法，透過這四個人，可以更加精確、具體地去探索和呈現，這是之前的工作坊難以完成的。」在他看來，艾曼紐非常善於尋找每個表演者的獨特質感，「她讓你放慢動作，不停重複，每個人的本性就不停地滲透出來。當同一個邏輯不停地重複，『人』就出來了——你怎麼去面對？怎麼選擇？要退出嗎？還是放棄？」這一點，參與的四位舞者感受最深。與在香港的工作坊不同，他們飛到法國，被「困」在艾曼紐的身邊，沒得放棄，只能頂硬上，每次排練完都精疲力盡到「謝絕」，不同的感受卻從這裡開始湧現。

醞釀需時的化學反應

「在香港的工作坊，做的東西始終是小小

濃縮，讓你可以輕輕嚐到表面的一層味道。」李嘉雯說，「但當我們去到法國，艾曼紐雖然用的是差不多的手法，但是會加入更多層面的玩法，打開我們的另一些看法和感觸。」她最印象深刻的是一次練習，艾曼紐叫大家笑，沒有指示就不能停下。「真是笑了好久！你知道自己要滿足這個笑的指令，但到了後來會發現笑的質感也會帶有自己的態度。慢慢的，你發現笑裡面很多的層次，你的笑裡有什麼，只有自己最清楚。還有和其他三個人的火花、撞擊。原來，那些笑都在交流哦，用不同的笑法、不同的大小聲、不同的key去笑，或者再加上你的樣子和身體語言。艾曼紐給你設定了笑的框框，但裡面卻有很多層次可以去體會。」

舞者丘展誠則用如飛入外太空般的感動來形容和艾曼紐一起創作的感覺。「最開始的工作坊，她提出要我們笑，或者是說『Hi』，做上50次，100次。其實做到十多次你自己就會開始變化hi的方式，但她就是要你保持最初的那個『hi』。我心裡就開始有疑惑：不是吧，玩哪啊？但當持續到50次，100次，你會發現，哪怕想要去保持最簡單的『hi』你都是做不到的。我的心態就有了變化，突然間覺得自己好像掉進去一個黑洞，這就是她追求的？好遠啊，我不知道怎麼去達到。經過幾個練習，我會覺得她就是尋找着這個黑洞，我突然覺得這個編舞好可怕！所以當我去到法國，第一天就已經又掉入那個黑洞。每次她給我們不同的任務，很多花樣，我都很相信她，不是要玩

你，而是清晰地知道她要的那個東西，是我還沒觸及的地方。到了完成這個作品，我那一刻的感動是去到宇宙。」

排練時，艾曼紐總是看似輕鬆地坐在一邊，嚼着口香糖，但對舞者身上發生的一切都異常地敏感，能一針見血地察覺舞者的狀態，令人信賴地陪着你走下去。李嘉雯認為，在艾曼紐的作品中，最重要的是感受組群的氛圍的同時，仍然保持自己的冷靜和誠實。「你的狀態要很輕鬆淡定，但是完全知道自己要做的什麼。有一種in and out的感覺，外面發生了很多事情，但是慢慢地，面對不停地重複，你心裡會產生一種情感，不是那種刻意去表現的情感，而是如同煲水一般，它在滾。當它去到一百度，當大家同時都去到一百度，事情就自然地發生了。」

煲水需要時間，而時間會改變一切。艾曼紐的遊戲總會設定某些條件，在不斷地重複中讓舞者尋找自己的狀態，由外而內地產生變化。「她總有一個前置的條件，但是同一個東西做到十萬次的時候就不再是那個東西了，在裡面會產生另一個關係，人的關係。」王榮祿說，艾曼紐相信每個人都是獨立的個人，每個人都有自己的想法，在這種理念下，她的作品讓人看見裡面每個特殊的人，而不是編舞意志的呈現。

是順從還是叛逆？

《西門說》就是不同人不同選擇的互動狂想。什麼是「西門說」？有點類似香港的遊戲《老師話》，玩家服從「老師」的命令，

《西門說》
時間：6月2日 晚上8時 6月3、4日 下午5時
地點：香港文化中心劇場

四位香港舞者，左起：黃翠絲、丘展誠、李嘉雯與李偉能，前往法國跟隨艾曼紐·汀研習，進而產生了作品《西門說》。攝影：L.Delamotte-Legrand

四位香港舞者與編舞艾曼紐·汀。攝影：L.Delamotte-Legrand

《西門說》關於遊戲、界限、打破規則。攝影：Laurent Philippe

有效的命令句式卻必須包含「老師話」三字，不及時或對無效的命令作出反應的玩家即被淘汰。

舞蹈《西門說》簡單來說就是一場充滿博弈的遊戲串燒。舞台上設置了五個方格，中間一個大的，周圍四個小的，隨着現場音樂的指令，舞者要在大方格中挑戰各種任務，完成後又跳出方格回到自己的小格。艾曼紐為遊戲設定了各種規則，格子中有格子中的規則，格子外也有格子外的規則。這些規則為舞者的現場即興提供了邊界，卻也賦予了變數，從而產生充滿驚喜的互動。

在這些大大小小的框框中，舞者使盡全力爭取勝利，既要在反叛和順從中做出選擇並尋找平衡，亦要遊走規則的灰色地帶，「踩界」、「出貓」，誤導他人。真真假假的遊戲場，可不正是社會人生的寫照？舞者黃翠絲說，舞作最有趣的地方，正正在於對breaking rules的選擇。「最大的挑戰是我們不擅長去打破規則，這個作品裡面，遊戲有很多規則，而哪怕我們完成遊戲出來到off-side，那裡都有潛規則。你也許習慣很正路地跟着規則去走，但艾曼紐有時是在等你去打破規則。但是可能身為亞洲人、中國人，我們比較害羞去做，而都在等着別人去做。排練到了一年多的時候，我們真的頑皮了很多，不至於是大破規則，但偶爾也會出現嚇到她的地方——『OK OK,too much!』這令到整件事情越來越有趣，比較live，比較『人』。」

善於跟隨指令、完成任務，但對於叛逆抱持謹慎態度，這種東方文化背景所帶來的不同也讓艾曼紐覺得有趣。不加鎖舞蹈館的舞團經理羅雪芬就說，對於為什麼選擇香港舞者，艾曼紐有自己的想法。「在法國，艾曼紐的舞者已經和她合作多年，對她所追求的真實性和狀態，他們已經很在裡面。但香港呢？艾曼紐第一次來香港就覺得這裡的文化很混雜，包容性很高。一間泰國菜旁邊就有越南菜，然後又有西餐，又賣魚蛋。這些也反映在舞者身上，每一個她想出來的任務，第二天舞者都能全部吸收、做完，她就覺得好厲害，於是回去又想新的。她的心態幾乎是：看看你們幾時死！看看幾時能逼你們去到一個極點！哈哈。」

王榮祿說，艾曼紐曾和他分享自己在法國和那邊藝術家合作的經歷，曾經有舞者在她的練習中發火罷跳。「也許是因為他不知道這些練習的目的所在。除此之外，也許他們的文化背景也讓他們本能地去尋找自己的認知和理解，否則，他們也習慣直接表達出來，去反抗。但是亞洲人，我們自己這邊呢，就不是這樣的出發點，反而是習慣去找自己的底線，然後發現，原來我們沒底線的哦，哈哈。所以艾曼紐就要不停地『嘔』東西出來，去挑戰這些舞者。」

不停碰撞，不停嘗試，在限制中尋找自由。《西門說》不僅是舞者在遊戲規則中的對抗與合作，也是舞者與編舞間的互相試探與意念博弈。而觀眾，大概會不自覺地想到自己——如果台上的框框外就如同我們生活的縮影，那勝負為何？又是誰在為我們劃定邊界？

文：梁偉詩
本欄由本地知名評論人聞一浩與梁偉詩輪流執筆，帶來關於舞台的熱辣酷評。

《革命偶像暴走騷》與異托邦 ——澳門藝術節2017

2017年，澳門藝術節的主題是「異托邦」。「異托邦」(hetero-topia)是在真實世界中有效實現的「烏托邦」(u-topia)，結合異質性(hetero-)以及空間(-topia)。「異托邦」是法國學者傅柯(Michel Foucault)所提出的社會空間論述，藉此批判、重構日常生活空間，排除任何原始定義與價值，重新界定空間的屬性。「烏托邦」指向不存在的空間，極度理想、不切實際。一切彷彿局限於想像，不存在於現實世界。因此，「異托邦」與「烏托邦」有着根本的差異：「異托邦」是一個真實存在的空間，透過與現實世界的對比，作為與主流現實對話、批評的基石。因此，「異托邦」也是「異質空間」，儼如社會的鏡像，發揮着既對照又批判的作用。從「異托邦」的鏡像性看來，本屆澳門藝術節的《革命偶像暴走騷》，就十分有趣了。

《革命偶像暴走騷》，是一齣把日本偶像騷的所有元素都高度濃縮在一次40分鐘演出的「騎呢騷」。所謂「騎呢」，是指整個演出幾乎全無內容可言，它的形式就是內容。開騷前，頂着

紫色及藍色假髮的兩名動漫少女，不斷穿梭觀眾席，主動與觀眾合照再指示放上臉書hashtag，又熱情地公佈演出中歡迎拍照、錄影。還有身穿表演服的監製在觀眾席最後一排，拿着紙張指揮一切。演出在七彩繽紛的投影中開唱，不少短裙女優載歌載舞，又有日本服男優混入舞群，男女優唱着兩首(或多首)截然不同的歌，歌聲過度重疊，聲浪完全超標，直達令人不安的噪音級數。然而，形式上卻專門把日本偶像騷所有可以出現的形式都精銳盡出，包括「着燈泡衫」、穿上熱褲的女優兩人一組在觀眾席近距離「喇舌」，男女優在表演中不斷拋擲衣衫、氣球、綉紙、白色卷裝衛生紙到觀眾席，冷不防更四方八面地潑水。一時間菜水、豆腐渣滿天飛，還有布幕和皮球在頭頂掠過，就差沒有讓觀眾玩世界盃式人浪。

最匪夷所思的是，在歌舞連場的瘋狂世界中，我們對所有荒誕無聊、空洞白癡的種種演出和舉動，竟然毫不反感，反而情緒異常高漲。霎時間，觀眾如同置身革命浪潮之中，瞬間個個頓變群體，投入日本狂熱真人騷。無論投影中的流行音樂短片多麼劣質廉價，男女優唱出的歌曲多麼荒腔走板，現場觀眾席如何菜水淋漓，一切都無關宏旨。只要進入《革命偶像暴走騷》的瘋狂大世界，被集體情緒的巨浪淹沒人群，世界就絕不會讓你孤單。滿天飛的道具、疲勞轟炸的聲浪、無數娛樂符號襯托下，場內的體操式粉絲唱和尖叫，只要(跟着)做不要問，自然得到無縫銜接的集體亢奮。最後環節，更把觀眾「驅趕」到舞台，表演者佔領觀眾席，讓看與被看的關係逆轉。這時候，我們才驚覺現場多麼混亂不堪，人人被潑得狼狽，全身還在滴水，只能站着看逆地而處的男女優賣力地繼續又唱又跳。歌聲既盡，藍色假髮的表演者，一字排開七情上面列隊送客，過分熱情地逐一與觀眾握手擊掌，忍着淚說goodbye。

《革命偶像暴走騷》的導演兼編舞二階堂瞳子，為日本新生代話藝藝術家，偏愛結合動漫和御宅族文化，與來自不同性別與年齡層的日本流行文化元素，矢志在劇場打造超現實的日本文化圖景。《革命偶像暴走騷》作為一次日本

《革命偶像暴走騷》澳門藝術節提供

偶像/流行/次文化的體驗之旅，在入場前已向每位觀眾派發雨衣和耳塞。我們披着鮮黃色保鮮紙般的雨衣，在安全適當的距離，與現場全人一起瘋一起笑，一起看傻了眼。《革命偶像暴走騷》的40分鐘刻意追求過度、剩餘，日本次文化元素急促逼仄大爆炸，製造隨着過分膨脹、過剩而來的(文化)消化不良和嘔吐感，成功營造出一種無與倫比的超現實氛圍。無人會再去計較和細想這些流行文化、次文化的優秀，當下擁抱無從逆轉。利那的失序，哪怕是誰在狂熱中與陌生動漫少女激動「喇舌」，又或許過後完全不認同不熱愛，鮮黃色保鮮膜為我們抵擋了一切，讓我們和菜水、豆腐渣絕緣，同時也把我們與現實世界區隔開來。或許，這就是「異托邦」。步出澳門舊法院的一刹，忽然想起張愛玲筆下的佟振保：「第二天起床，振保改過自新，又變了個好人。」

小倩舞進海利公館

香港舞蹈團將於6月9日至11日在香港文化中心大劇院為觀眾呈獻大型舞劇《倩女幽魂》，是次舞蹈劇由楊雲濤編導及編舞，把港人心目中的經典電影《倩女幽魂》重新搬到舞台上，以舞蹈重新演繹這個觸動人心的經典愛情故事，給予觀眾電影以外的另一番嶄新的感受。

為了率先讓觀眾們有機會欣賞舞蹈劇中的片段，早前一眾演員於尖沙咀海利公館為觀眾呈獻了半小時的環境舞蹈，把整個海利公館當作「舞台」，配合海利公館裡其具古風的環境，為觀眾帶來半小時的精彩舞蹈。雖然當天天公不作美，但男女主角「小倩」和「寧采臣」以及一眾舞蹈員還是落力演出，把最精彩的片段，包括「小倩」和「寧采臣」相遇的經典一刻呈獻給觀眾。

《倩女幽魂》音樂劇早於2015年進行首演，旋即獲得三項舞蹈專業評審大獎，包括傑出女舞蹈員演出、傑出男舞蹈員演出及傑出佈景設計，而是次音樂劇於6月載譽歸來，想必能給予觀眾更精彩的演出。《倩女幽魂》為八十年代由徐克監製、以經典文學巨著《聊齋誌異》為藍本及創作靈感的電影，而是次舞蹈劇版本的《倩女幽魂》，以纏綿綿綿的舞蹈重新演繹男女主角邂逅、相戀、難捨難離的動人情節，詩意的佈景設計打造浪漫唯美的意境。

在海利公館環境舞蹈演出後，編導楊雲濤及飾演女主角小倩的首席舞蹈員唐姪及飾演男主角寧采臣的舞蹈員孫公偉與一眾觀眾見面。楊雲濤表示，今次能在海利公館這個如此具特色的地方表演環境舞蹈，是一個很特別、也很具實驗性的演出經驗，因為這個地方的環境與《倩》中的場景十分配合，他也表示希望觀眾不要把自己當作觀眾，也可以把自己投入在舞蹈中，把自己也當作演員。至於飾演女主角的唐姪及飾演男主角的孫公偉不約而同地表示因天氣問題，要臨時把原來在露天的演出搬到有蓋的長廊演出，是有點遺憾，但亦是一個十分寶貴的經驗，雖然編排與原來不同，但亦落力演出，希望把最完美的一面帶給觀眾。文：朱慧恩

《倩女幽魂》舞進海利公館。攝影：卜康迅

周末好去處

第六屆藝遊鄰里計劃：遊園誌

「遊園誌」是本屆藝遊鄰里計劃最後一個展覽。項目團隊以數個位於香港島的公園：香港動植物園、皇后像廣場、遮打花園、中山紀念公園及卜公花園為研究起點，由香港殖民地時期對公園的規劃，窺視一幅在地的公共性圖。藝術家從閱讀「公園」出發，翻開一個個公園故事，見微知著地以創作闡釋本土歷史，為構築具開放性和參與性的城市生活空間帶來啟示，促進對城市空間的公共生活之想像。

日期：即日起至7月30日
時間：星期一、三至日 上午10時至晚上9時
地點：香港視覺藝術中心展覽廳
免費入場

「CULTURE @MAZE 創享·中華-中華民族共有精神家園」

適逢香港特別行政區成立20周年，青年廣場與民族畫報社於即日起呈獻「CULTURE @MAZE 創享·中華-中華民族共有精神家園」圖片展覽，精選近130幅珍貴圖片，向公眾展示中華民族生活的點滴，由「生活·家味」、「生計·勞事」、「生命·儀軌」、「際會·家園」四大範疇展示中國少數民族的風俗習慣和文化特色，全方位與大家細味中華獨有各少數民族文化，並歡迎公眾人士免費入場參觀。

日期：即日起至6月30日
時間：上午9時至下午11時
地點：青年廣場1樓Y展覽平台

