

直擊柏林戲劇節：相遇另一種劇場策略

特稿@柏林/

劇場美好，在於每一個不能重複的當下，在於每一次可一不可再的相遇，一如柏林藝術節（Berliner Festspiele）旗艦節目柏林戲劇節的德文名稱Theatertreffen，正是「相遇於劇場」的意思，讓觀眾與藝術相遇之餘，亦為德語地區劇壇提供與世界相遇的機會。由德國政府文化部門贊助，柏林戲劇節於1964年正式開始，到今年已經舉辦至第55屆，於5月4至21日在柏林舉行一系列戲劇相關節目及探討。

擁有超過五十年歷史的柏林戲劇節，是歐洲劇壇最重要的戲劇節之一，每年都會從德語地區劇院過去一年的戲劇演出季中精挑細選十個「最值得關注」的演出，並且原班邀請到柏林展演，作為戲劇節的重點節目。十齣劇目各有特色，儼如一幅宏觀的當季劇場全景圖，讓慕名而來的海外及本地觀眾在兩星期內飽覽德語地區劇場精華。 文：羅妙妍

每年的柏林戲劇節都是城中熱事。

評論人之選

十大最具代表性演出

柏林戲劇節每年皆邀請七位文化/劇場評論人擔任評審，選出萬眾期待的十大最值得關注演出。為了確保評選結果具有代表性及公信力，戲劇節相當重視委任評審的準則，七位評審需要代表不同的德語地區，包括瑞士、奧地利及德國不同的城市，人選組合亦費盡心思，平衡性別、年紀、背景等因素，務求營造最全面的視角和聲音。柏林戲劇節總監Yvonne Buderhölzer表示，因應評論生態的改變，去年起評審團除了邀約在紙本媒體發表評論的藝評人，亦首度加入為網媒撰寫評論的藝評人。

Yvonne笑稱，為戲劇節邀約評審絕非易事，工作量與責任之大不容小覷，每位評審一年內需要觀賞七十至一百二十齣劇場演出，並與其他評審公開討論，得出約三十套左右首輪入選劇作後，再嚴謹篩選出最終呈現觀眾眼前的十齣最值得關注劇場作品——所謂「最值得關注」的演出，有別於「最佳」演出，為了保有討論的開放性，柏林戲劇節不會就某個特定主題挑選劇作，亦不會定下一套固定的「優秀」準則，而是容讓評審自行定義「最值得關注」的角度——獲邀劇作可以在不同方面引人注目，例如演員、佈景、主題、美學取態等。

危機下的創作

從政治時刻到國際共製

今年的十大作品除了Simon Stone導演的開幕節目《Drei Schwestern》（Three Sisters）來自瑞士巴塞爾（Basel）地區，其餘九個作品都屬於德國地區製作。德語劇場面對風起雲湧的時代劇變，箇中焦慮感與尋找出路的推動力，皆反映於作品之中，成就每個作品中的政治時刻（political moment），例如來自德國東部城市萊比錫（Leipzig）、由Claudia Bauer導演的《89/90》，回顧東西德統一的節骨眼個人經驗如何側寫時代；亦有來自德國西部城市多特蒙德（Dortmund）的《Die Borderline Prozeession》

（The Borderline Prozeession），導演Kay Voges運用大量實時投影（live projection），於劇場空間營造出特有的電影蒙太奇風格，呈現資訊爆炸的當代，人們割裂於崩壞世界的疏離狀態。部分入選的劇場製作方式亦反映了國際劇壇的最新風潮——國際共製（international coproduction），以今年瑞士籍導演Milo Rau的入選作品《Five Easy Pieces》為例，這個以比利時戀童癖殺童案為藍本、以兒童演員重現案情的作品，正是由分佈德國、比利時、瑞士、英國等地的劇院及藝術節合力共製的成果；此外，英國劇團Forced Entertainment入選作品《Real Magic》，亦是主要由德語地區劇院共製而成。國際共製為全球劇場製作開拓了一條更廣闊的道路，能夠接觸更多世界各地觀眾之餘，亦有望更加有效善用每個地區的資源，攜手面對全球文化藝術資源緊縮的困境。

轉換的視角

從劇本市集到多種介入

柏林戲劇節的另一個重點項目——劇本市集（Stückmarkt），自1978年起廣泛向歐洲地區徵集原創劇本，並由演員、導演、編劇及戲劇構作（Dramaturg）組成的五人評審團選出五個大膽實驗寫作媒介、挖掘書寫的政治面向的作品，於戲劇節期間安排資深導演及演員作簡單展演或讀劇，並為作品提供翻譯及出版支援，最終其中一個獲選作品更加能獲得德國劇院的委約，於來年製作完整呈現。自2012年起，劇本市集徵集的作品不再限於書面上的劇本，歡迎創作者遞交以文字作為主要媒介、已作展演的戲劇計劃，進一步探討劇場書寫的可能性。

劇本市集戲劇顧問Diana Insel形容，與背景異質的創作者交流討論一直都是劇本市集的重要傳統，然而今年深化實踐，開宗明義以「民主的藝術」作為交流命題：「劇本市集關注編劇如何在充滿危機的年代裡寫作，如何從藝術的視角介入社會——找出並塑造屬於自己的聲音，這是藝術，亦是政治。這種有關民主的思考，正是構成劇本市集的重要

十大劇作之一《Drei Schwestern》攝影：Sandra Then（柏林戲劇節提供）

元素。

相遇於劇場

從德語劇場到香港劇場

隨着愈來愈多德語劇本翻譯成中文，巡迴華語地區的德語劇場作品與日俱增，德語劇場與華語劇場的對話愈見頻繁，為本地劇壇帶來不少寶貴的創作養分。2016年起，經過中國駐德國大使館文化參贊及歌德學院的穿針引線，與柏林戲劇節訂下了連續五年的「柏林戲劇節在中國」合作計劃，每年從十大演出中挑選三部作品出訪中國。今年7月，西九文化區亦將首度舉辦「柏林戲劇節在香港」，邀請戲劇節評審來港舉辦交流講座，通過主題討論讓參與者一瞥歐洲劇場最新發展。

香港劇壇的規模與生態，跟德語劇場不盡相同，當然無法把柏林戲劇節照搬煮碗直接移植，然而，柏林戲劇節的構成方式與意識形態，能夠為香港劇場帶來不少啟發——觀照戲劇節的評審傳統，香港有可能發展出更成熟全面的劇場評論生態嗎？評論如何成為推動劇場發展的專業？柏林戲劇節着重展演十大劇作之餘，亦強調背後的論述整理與討論，香港劇壇如何從側重製作的傾向，轉移引發創作者建構自身論述，使劇壇從零散的單一作品，走出一條有跡可循的脈絡？劇本市集經過多年實踐，形成一個提拔新晉、推廣劇場書寫政治性的有效平台，香港劇壇如何整合各個界別的資源，總結出一個行之有效而不失深度的編劇發展階梯？

他山之石，可以攻玉，劇場發展理念上的碰撞與交流，亦不失為一種「相遇於劇場」，相遇過後，但願能夠走得更遠。

周末好去處

八代帝居—故宮養心殿文物展

康樂及文化事務署與故宮博物院聯合主辦、香港藝術館與故宮博物院聯合籌劃、香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助的《八代帝居—故宮養心殿文物展》即將於本月登場。

養心殿是紫禁城宮廷的一座殿宇，它不僅是清代八帝的宮邸正寢，也是見證歷史和文化的舞台——康熙於此求學明理、雍正於此勤勉親政、乾隆於此涵養藝事，每位皇帝都在這裡實踐了與其個性相關的不同面向。養心殿現正關閉進行修繕，而殿內文物、陳設等皇室用器，也將首次出宮面世。是次展覽選取其中二百多件最具代表性的展品，借助場景原狀展陳和多媒體等形式的演繹，將養心殿在清朝歷史的地位和意義一一重現眼前。

日期：6月29日至10月15日

地點：香港文化博物館

養心殿正殿明間內景 © 故宮博物院

「逆光 Behind the light」 紮染藝術展覽暨工作坊

青年廣場將邀得「巨人染」策展「逆光 Behind the light」紮染藝術展覽並以多幅巨型紮染作品配合光影，從而塑造出超然藝術空間，建構出一個又一個場景，為參觀者帶來一場身歷其境的染布體驗之旅。是次展覽將分成四個展區，分別透過大夕陽紮染布幔、花影空間、巨型銀河及曼陀羅長廊，展現紮染所呈現的不可思議的視覺效果。展覽同期開設三場「雙色染工作坊」，「巨人染」兩位藝術家JOSH和SIU將親身教授參加者關於紮染的工序、圖案的構成技巧、布料處理等，讓參加者體驗紮染工藝並親自製作一個布藝手提袋。

日期：即日起至6月11日 上午11時至下午9時

地點：青年廣場2樓Y劇場

火花！幾時再見

故事支撐着我們的生活，我們從不同的故事中建構出我們是誰、我們來自哪裡。然而這些故事可能來自歷史、習慣、新聞、往事，甚或神話傳說。《火花！幾時再見》展覽於油街實現（前香港皇家遊艇會會所）這個擁有多重歷史故事碰撞和合併的展場出發，透過藝術家Erik Bünger、鄭得恩、程然、蔡芷筠與余美華的作品，讓觀眾思考和構築自己的故事。

日期：6月23日至9月17日

地點：油街實現 展覽廳二 免費入場

北京舞蹈雙週 賀香港回歸20周年

香港文匯報訊（記者 江鑫淵 北京報導）中國國內最大型的現代舞盛事——2017「北京舞蹈雙週」將於7月18至30日登陸京城。香港城市當代舞蹈團團長及藝術總監曹誠淵將擔任是次活動的藝術總監，並策劃紀念香港回歸祖國20周年活動。屆時，曹誠淵將與馬才和、嚴明然、梅卓燕、伍宇烈等香港現代編舞家走進北京天橋藝術中心，呈現數台作品，展現香港現代舞的風采。

曹誠淵表示，內地與香港生活氣機相連，步向未來的文化發展感感相關，現代舞便是促進了解和合作的最佳藝術途徑之一。香港藝術家們打造了《風中二十》、《香港經典再現——不是雙人房、遊園驚夢、男生》、《香港創作新勢力》等數台作品，一定會讓人眼前一亮。其中，《風中二十》薈萃了城市當代舞蹈團自香港回歸20年來創作的最精彩動人的篇章。

另據曹誠淵介紹，今年的「北京舞蹈雙週」第一周為「教學周」，16位來自中國、美國、愛沙尼亞、德國、芬蘭、挪威、日本、新加坡等14個國家和地區國際級現代舞大師們將現場授課。第二周為「展演周」，內容包括「大師班」、「青年舞展」、「另類平台」和「焦點舞台」四大板塊。其中「焦點舞台」在每晚八點舉行，由北京雷動天下現代舞團演出《圓2：源流》、香港城市當代舞蹈團演出《風中二十》、德國開姆尼茨劇院舞團演出《孤獨、莫扎特安魂曲》等。而《香港經典再現》、《香港創作新勢力》等作品將在「另類平台」環節展現。

《風中二十》攝影：Ringo Chan

Diana Insel 攝影：黃漢樑

Yvonne Buderhölzer 攝影：黃漢樑

文：關一浩 本欄由本地知名評論人關一浩與梁偉詩輪流執筆，帶來關於舞台的熱辣評語。

芭蕾加料 不止邂逅季利安

五月到六月初看了多齣舞蹈現場演出的錄像電影。舞台演出當然是現場看最好，但在香港要看當代的舞蹈經典並不容易，看現場演出電影是個「止渴」的方法。過去幾星期看的電影中，多套屬於香港芭蕾舞團與UA Cinchub合辦的「Ballet PLUS」系列的電影。

香港芭蕾舞團的「Ballet PLUS」包括了專題座談會、電影放映、工作坊、演出及沙龍聚會，是近年推介當代芭蕾舞最多元的活動系列。可惜宣傳似乎出得頗遲，以致因為安排了其他節目或活動而沒法參加座談會及沙龍聚會，幸好仍能看到最重要的當代芭蕾舞編舞家之一的尤里·季利安的傳記電影及三齣代表作，也可看到關於美國芭蕾舞劇院第一位非裔首席舞蹈員的晉昇之路和紐約芭蕾舞團第422號作品創作過程的紀錄片，不僅增加對季利安風格的認識，也對舞者及製作的背後種種加深了解。放映系列還包括經典芭蕾舞電影《紅菱艷》的數碼修復版。

選擇季利安為焦點編舞，除了香港芭蕾舞團舞季壓軸的演出選跳了他的作品外，相信還因為他在當代芭蕾舞壇影響

深遠；創作上他固然為芭蕾舞領域開拓了更多的可能，他對音樂的敏銳觸覺、舞蹈動作的仔細流暢，都為人所稱道。而荷蘭舞蹈劇場不僅因為他的領導和作品而躋身國際舞壇的重要位置，亦成為許多著名編舞的搖籃，其中包括香港舞迷熟悉的納曹·杜亞陶。編舞以外，他又為年輕及成熟的舞者提供演出的機會，成立青年二團也許不太特別，因為不少舞團都有培養青年舞者，但為成熟舞者而設的三團應是世界舞壇絕無僅有的舉措，雖然最終因為財政問題而於2006年取消，但此舉讓舞壇及舞迷認識到，舞者的舞蹈生涯其實可以超越四十、五十，甚至六十歲。

這次放映他的傳記電影《遺忘了的記憶》，不僅讓我們看到這位當代芭蕾舞巨人的創作成長路，聽他親自闡釋其對舞蹈創作的看法，也讓我們看到他與舞者間的交流。叫我印象深刻的是他對舞者溫柔及耐心的指導，著重引導舞者掌握動作的感觉，看到他對舞者的關心，也明白他為什麼會有創立三團的想法。而選映的三個作品也來自季利安分別為荷蘭舞蹈劇場一二三團創作的經典，讓

觀眾可以較全面地認識他的風格。《美麗印象》是他一九九五年為一團創作的作品，展示了舞者的高技巧水平，以及季利安匠心獨運的動作編排，急速細緻兼與音樂極為諧調的動作看似輕易，實則難度甚高，他藉此表現舞者背後面對的不為人知的困難，其中又可看到他的幽默感，好些動作都叫人意想不到，甚至忍俊不禁。而由三團演出的二零零一年作品《生日狂歡》則更將音樂感與幽默感兩個特點突顯。在莫扎特的輕快音樂下，幾位資深舞者穿上十八世紀的服裝，將現場演出與錄像演出結合成一齣天馬行空、輕鬆的舞蹈喜劇！荷蘭舞蹈劇場三團於二零零五年曾於香港藝術節演出此作品，當年錯過了，這次正是難得的補看機會。最後看到的是二零零四年創作、由二團演出的《無眠》，年輕的舞者散發着青春的活力，演出恍如失眠者精神漫遊於幽暗的空間，幾幅大幕猶如清醒與夢境的分隔，巧妙運用的布幕，開場與終結的影舞者與布幕的「互動」更是厲害。

關於美國芭蕾舞劇院首席舞者科普蘭的紀錄片《一個芭蕾舞員的故事》除

「Ballet PLUS」放映季利安的傳記電影《遺忘了的記憶》。香港芭蕾舞團提供

了讓我們看到她的奮鬥故事，也叫我們知道種族在美國又或西方的頂尖芭蕾舞團依然是個問題。看到美國芭蕾舞界如何意識到這個問題，而科普蘭如何憑着努力踏上首席舞者的行列，很有意思。

《第422號芭蕾舞作品》則是帶觀眾進入紐約市芭蕾舞團幕後，看一個全新作品是如何煉成。這齣紀錄片之前已聽說過，令人注目的地方是它是由年僅二十五歲的舞團群舞員之一的貝克創作。我們看着他由選取音樂，到與主要舞者、群舞員排練的過程，看到他所承受的壓力，而最後作品首演，上台謝幕後，他又穿上戲服，繼續他的群舞員工作。這套作品讓觀眾了解到創作背後所花的心血與人力物力，以之完結整個電影放映系列，相當有心思。