

「開房間」演出 為你而設

——河床劇團建構劇場空間新意涵

■觀眾入場前要戴上耳機。 胡世昌 攝

演出中，觀眾只有一個人。這是台灣的河床劇團在「開房間」演出計劃中所展現的獨特構思。如同這一計劃的英文名 Just for You 所釋義的「只為你」那樣：演員和觀眾在「房間」這一特殊的演出空間中實現零距離的超親密互動，帶給觀眾一生一次獨特的經驗，呈現了表演藝術的本質——觀者與演出者間的關係，重新喚起了劇场的核心價值——人與人的「相遇」。河床劇團製作人葉素伶如是說。

文：香港文匯報記者 徐全

圖：河床劇團提供

河床劇團成立於1998年，一直以「意象劇場」的創作理念獲得評論家的讚賞，作品曾參與法國亞維儂 off 戲劇節、兩廳院國際劇場藝術節、台北藝術節等戲劇節演出，亦曾受邀於台北市立美術館、高雄美術館以及誠品畫廊等空間進行展演。近年來，劇團所推出的「開房間」計劃頗受注目，不久前，《開房間計劃——催眠》來到了澳門。

在河床劇團導演郭文泰看來，當觀眾規模從十多年前的30人、70人一路做到300多人的劇場空間時，好像戲做得越大，越多人看到，就是越成功；此時正應思索如何讓創作滋養觀眾，成為其生命故事的一部分，於是有了「開房間」計劃的概念：一次只演給一位觀眾看。

觸碰內心 觀眾不只是「觀」

沉浸式戲劇中，觀眾成為了表演的核心。郭文泰說，「開房間」的構思意境是「走進觀眾的人生故事，走進他的記憶裡。」他希望觀眾看河床劇團的戲，好像看一面鏡子，但是照鏡子的目的絕對不是為了看那面鏡子有多華美，而是透過它，看見觀眾自己，更靠近觀眾的希望與慾望、期望與失望……

在「開房間」計劃的演出系列中，觀眾只有一人且在演出中有時要應演員之邀，進行一定的互動。這種互動會對觀眾產生何種影響，是記者關心的問題。郭文泰表示，很多

■演出側重演員與唯一的觀眾進行互動。 胡世昌 攝

觀眾一開始會倍感壓力，因為剎那間，整個作品的核心、所有的 focus 和 energy 都集中於自己——唯一的觀眾：演員與觀眾的目光交流，緊握的雙手、身體的溫度、不同的味覺、聽覺等所有的感官……所以觀眾不單是看戲，而是用整個身體去體會、享受這個表演。

葉素伶覺得，觀眾不再只是「看」，而必須親自用身體「進入」那個世界，那是一種全身心式的沉浸體驗。她說，現場唯一的觀眾無法如傳統劇場一般隱藏在黑暗的觀眾席；演員們亦無法在一個輕鬆的距離扮演角色——演員和觀眾同時沉浸在這種立即、強烈、誠實、直接的「共融」。

從表演效果而言，郭文泰指出，整個演出只有一個觀眾，節奏緊湊，令某些觀眾覺得驚恐，因為他們害怕讓自己處於弱勢或看到其他人的軟弱；但對大多數的觀眾來說，則成為一次生命中難以忘懷的經驗。他回憶，當觀眾離開飯店房間後，並不想匆匆離開現場，而是在大廳沉默長坐，在觀眾留言本中寫下他們的想法、詩句或畫下一些圖，或是和前台的劇團工作人員熱烈地討論。在郭文

泰看來，獨自一人觀賞表演的經驗是如此獨一無二，觀眾必須找別的方式來加以消化。若一位觀眾帶淚離開房間，並非為一個虛構的愛情故事而哭，而是表演進入內心深處而哭。觀眾與演員之間的界限挪移了，自我防衛的牆被打破了。

演出非表演 乃是人生經歷

一個劇團面對一個觀眾，過程中更要互動，有壓力的不僅是觀眾，演員亦然。如何應對觀眾從進場那一刻起的狀態，是個大課題。郭文泰說，演員需要在每一秒立即地回應每一位觀眾的每個反應，即興地找到最適合眼前的觀眾的演出方式。對表演者來說，近距離的感染力測試以及觀眾回應的現場拋接，訓練了演員「打開的技巧」，演員無法對觀眾有任何隱藏，只能以全部的身心面對觀眾，才能誘使觀眾也打開他自己的心。

郭文泰同時認為，在「開房間」的演出中，演員不是在演出，而是在完成一個人生歷程。演員在動作中，他的眼神就代表了自己，如果他流眼淚，那是因為他從體內自行湧出，不是因為一個角色而流，而是「這個

人」在哭，觀眾一定會體會到這種狀態。

葉素伶的視角是，對演員們來說，「開房間計劃」最有趣的部分，乃是因為演一般的戲時，演員只能看到漆黑的觀眾席，而在「開房間」中，他會親身感受到自己的演出促使每一位觀眾投入與打開自己，這對演員來說，是一個最強而有力的回饋。

新的劇場空間 新的表達內涵

在酒店的房間中進行表演，打破了傳統上對「劇場」概念的認識。葉素伶將這種改變定義為「陌生化」，乃是讓觀眾重新認識空間、重新感受。她表示，劇團今年在台南的演出，從凌晨1點半開始演到5點45分，和平常看下午2點半或7點半的演出大相逕庭。但她進一步解釋說，正如一些宗教儀式，例如白沙屯媽祖進香是凌晨起駕，天主教有子夜彌撒，都經由特別的時分設定而讓人們更容易進入某種狀態。所以，當觀眾在經歷過演出之後再回到日常生活，也會用新的眼光重新看到自己的生活、生命。

從編劇的角度而言，將房間變為劇場，構成了沒有相同或類似的特定範圍。郭文泰

■演員不僅是表演，而是展現人生經歷。 Andrew Kaufman 攝

■劇團大合照

說，劇團在創作時，將飯店房間從背景轉化為戲劇的「腳本」，成為這次創作之旅的出發點，成為一個「特定場域表演」。對河床來說，每部戲的演出空間都是特定場域，都會依照空間的特質：尺寸、光線、材質、顏色等等來創作演出。葉素伶告訴記者，在酒店裡，針對演出的需要，劇團多半會改造房間，當然，沿用房間原有的精緻裝潢是最容易的，但劇團就是會為了帶觀眾到超現實的世界而做許多其想像不到的設計。具體言之，空間設計會依每次面對的空間不同而量身訂做。整體來說都是量身訂做與手工的，劇團會依照空間和演出的需要，不斷進行製作。從更進一步的角度言之，河床的戲沒有現成劇本，也沒有語言，都是依照空間、演員、光線、顏色、線條而排出一幅幅流動的畫面。因為，新穎的空間能夠帶來別致的表達效果。

從製作的角度看，葉素伶覺得，相較於大多數「成功」的演出是以觀眾人數為衡量標準，「開房間」提供了一個不同的思考模式：雖然只有1個觀眾，但由於她/他身為唯一的見證者，不禁深受演出的感動或衝擊。許多人認為：「這是她/他二十年後仍會記得的演出。」葉素伶透露，目前香港和內地有不少機構都對河床的演出頗有興趣，她也希望能順利將「開房間」計劃這樣獨特的沉浸式劇場和台灣以外的觀眾們分享。

敢觀舞台

文：聞一浩

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。

舞蹈交流又添新事

西九攜手麥葛萊格 獨立舞者眾籌出賽韓國

七月傳來兩則消息：西九文化區宣佈與Studio Wayne McGregor (韋恩·麥葛萊格工作室) 簽署了舞蹈交流及合作協議；另外，兩位本地獨立舞蹈家藍嘉穎與陳偉洛將以展演方式籌募八月底去韓國參賽的旅費。令我想到香港現時舞蹈發展的走向與獨立舞蹈家面對資助制度的問題。

西九文化區與韋恩·麥葛萊格工作室的合作，可說是這幾年西九舞蹈部門積極推動舞蹈人才培訓，以及跟世界舞蹈中心發展網絡銜接的進一步發展。過去幾年，未有場地硬件的西九文化局表演部門積極為「開館」作準備，其中舞蹈部門邀請不同海外藝術家來港舉辦工作坊之外，又與海外舞蹈機構合作創意交流計劃。在麥葛萊格工作室合作計劃之前，西九舞蹈部門已先後與芬蘭及澳洲的舞蹈中心和機構開展了三年舞蹈交流計劃，雙方資助各自的編舞/舞者到當地留駐交流，認識不同文化地域的舞蹈發展和潮流。

麥葛萊格2015年與團隊來港主持了多個工作坊，相信為這次計劃埋下種子。那次由他親自主持的工作坊，主要學員來自香港舞蹈團。這個同樣為期三年的合作計劃，包括了舞蹈家留駐交流、工作坊、論壇、講座、課程及研討會等多方面。其中，已展開的首個項目，便是安排了當年有份參加工作坊的香港舞蹈團舞者李涵及何泳濤前赴倫敦，進行為期三周的留駐計劃。

回看芬蘭及澳洲兩個計劃，獲資助交流的都是獨立舞蹈家，這次則是兩位旗幟舞團的成員，可見西九舞蹈部門的確

是嘗試作多方面的軟件發展，雖然舞蹈生態不是一個機構可以扭轉，但希望這些舉措可以慢慢促進生態的轉變。

而另一個與韋恩·麥葛萊格工作室合作，亦於今年開展的項目，便是西九與海外多個國家舞蹈中心及藝術節共同委約麥葛萊格創作全新作品《自傳》(Autobiography)，今年十月於倫敦首演，西九的新聞公佈說預計2019/2020年在港上演，讓人著實期待。

而香港獨立舞蹈家藍嘉穎的《時差》、毛維及黃翠絲的《原》，以及陳偉洛的《納迷比亞伊利沙白飛獵蜥蜴山上溫泉游水，石底發現梵高唱緊歌》，均入選了八月底在韓國首爾舉行的NDA國際舞蹈節獨舞及雙人舞決賽。藍嘉穎與毛維及黃翠絲的作品，分別為2015年及2016年香港藝術節委約創作的作品，首演時的評論均不錯；至於非香港演藝學院訓練出身的陳偉洛，過去兩年在歐洲進修舞蹈，看過他其他演出的錄像，感覺不錯。

這次決賽，大會是由五十個亞洲區內的參賽單位選出十隊，香港代表佔了三隊，成績可算不俗，但因為結果在六月才公佈，並未能符合藝術界主要資助機構藝術發展局現有的文化交流計劃資助制度的要求：現行制度是資助申請必須於每年的四個截止日期前（三月、六月、九月及十二月底）遞交，酌情處理也要於計劃舉行前三個月提交申請。而藝發局也不接受審批期間已開展或已完成的計劃申請。

■Wayne McGregor於2015年訪港參與「新作論壇」時，在舞蹈工作坊指導何泳濤(前排中)。 張志偉 攝 西九管理局提供

雖然，面對大量的資助申請，藝發局是必須實行一套制度以冀有效率地處理，但在酌情處理上也許可以有更大的彈性——尤其是遇上這次舞蹈比賽的情況，因為外在的環境因素影響，不是在藝術家可以控制的情況下而遞交申請——讓藝術家可以在較短的時間，甚至接受已開展的計劃申請，協助藝術家把握每個發展及交流機會。

沒有了藝發局的資助，這次入選決賽的三個單位中，藍嘉穎與陳偉洛聯合舉辦一個名為《比賽前夕》的作品展演，眾籌旅費。兩個單位將演出各自的參賽作品，由入場的觀眾自行訂價。說起來，這半年已有三數個演出或海外交流計劃採用眾籌方式，除了因為想打破資助制度的極限，我想還有一試其他經費途徑的可行性。不過，這次《比賽前夕》並沒有訂明籌款的目標，而前赴韓國的旅費應該也不會太龐大。因此，舉辦這次活動除了籌款之外，可能真的想藉此集氣，爭取大家的支持，畢竟他們也是代表香港出外競賽，同時反映現在制度的局限。

不管怎樣，很高興有機會再看《時差》和觀看陳偉洛的現場演出，也希望本地舞蹈家有更多外出交流，讓海外舞壇認識香港舞蹈現狀的機會。

周末好去處

「Bubble Up」公共藝術計劃 千萬泡泡 重溫童年回憶

這個暑假，海港城將舉辦公共藝術計劃——「Bubble Up」，邀來日本當代藝術家「大卷伸嗣」舉行首個香港個人藝術展，與大家一同玩泡泡。屆時，海運大廈地下大中庭會開設「童步泡泡樂園」，小朋友可在直徑6米高的透明巨型Bubble內玩轉沙灘波，更可於周末參加不同工作坊。

大卷伸嗣善於在不同地方打造獨特的藝術裝置及表演，衝擊大家的感官。國際時裝品牌Louis Vuitton 及Hermes都曾邀請他創作展覽。2008年他曾設計製作每分鐘可發放10,000個泡泡的泡泡機及研發對人體無害的專用泡泡，創作名為「Memorial Rebirth」的裝置藝術表演。表演先後於日本20多個城市、台灣及澳洲舉行，更於2010年為第一屆「瀨戶內海藝術節」作開幕表演。

這次大卷伸嗣將此代表作帶到香港，由日

本引入泡泡機及專用泡泡，於海港城海運大廈露天廣場舉行20場快閃藝術裝置表演。更特別設計一個共6層、高3米的泡泡金字塔，安裝於露天廣場中央。45部泡泡機將於不同方向和高度，在維多利亞港的背景下，每場發放約1,000萬個泡泡，讓大家的快樂童年回憶重生。

日期：即日起至8月20日(逢星期五至日)
時間：2:30pm及6:30pm
(每場表演發放泡泡時間約15-20分鐘)
地點：海港城海運大廈露天廣場
免費入場

六廠基金會 「六廠夏日共學—過嚟織嘢」

六廠基金會推出2017年夏季活動——「六廠夏日共學—過嚟織嘢」，為六廠「社區參與及共學」的年度重點項目，以傳承香港的紡織文化產業為宗旨，讓廣大群眾共同參與，認識香港滿載傳奇的紡織文化歷史。今年六廠聯同保良局、香港紡織及成衣研發中心(HKRIA)、made in sample、樣品製造、長春社文化古蹟資源中心(CACHe)，以及多位紡織業資深師傅、本地藝術家、作家及各個合作單位，為大家帶來一系列口述歷史分享、跨媒介書寫計劃、講座、工作坊和文化園等。活動於8月19日免費開放予公眾參與，精彩的活動將分為五大部分，包括「過嚟做嘢」、「過嚟織兩嘢」、「過嚟講嘢」、「過嚟睇嘢」及「過嚟行下」。

日期：8月19日 12:00am至6:00pm
地點：香港荃灣海壩街55號福來邨

「夏日貝殼珍品奇趣展」

始創中心將以「貝殼」為主題，邀得長居日本的著名中國貝殼收藏家及研究學者黃炯韜博士，舉辦「夏日貝殼珍品奇趣展」，首度在香港展出超過500件從世界各地搜羅的珍貴貝殼收藏品及包括「日本圈心蛤」等等的稀有品種，色彩形態各異，極具觀賞及研究價值，商場同時希望藉此提高大眾對海洋生態保育的關注。其間始創中心並送上以「夏日貝殼風情畫」為主題的精彩活動，包括「夏日郊遊好禮放送」及「貝殼工藝創作坊」等連串消費獎賞及活動，為訪客帶來源源不絕的夏日驚喜！

日期：即日起至8月31日
地點：始創中心地面大堂