

處處是舞台

上海新天地變身「戲劇藝術試驗場」

《三彈映月》

「現代戲劇實驗之父」彼得·布魯克在《空的空間》中如是寫道：「我可以選取任何一個空間，稱它為空蕩的舞台。一個人在別人的注視下走過這個空間，這就足以構成一幕戲劇了。」上海時尚地標新天地在6月變身「藝術試驗場」，同樣意在打破必須走進劇場觀劇的固有觀念，重釋戲劇藝術中的「時間」、「空間」與「觀演關係」。

《光影舞馬》

內地首個在商業空間舉辦的大規模專業藝術節——「表演藝術新天地」，今年持續創新作品形態與空間運用。6月11天藝術節期間，15部中外劇目連續奉上200餘場藝術饗宴，其中80%均為中國內地首演。看似隨意、實則精妙的「時空」動線，令藝術如影隨形——任何一個時點抵達上海新天地，至少能觀摩三、五齣來自世界各地的優秀劇目，多者甚至可以達到七部，一些作品還將觀眾納入其中，使之成為演出參與者。其中多數劇目為免費觀看，最高票價亦不過100元。

千萬不要以為，在商業中心舉辦的藝術節，就是二、三流山寨演出團隊的小打小鬧。每年在全世界觀劇200部之多的「表演藝術新天地」策展團隊，於法國阿維尼翁、英國愛丁堡和倫敦、澳大利亞阿德萊德等諸多知名藝術節中尋覓佳作。曾經在無數國際藝術節和大都會上演的法國大型光影裝置巡迴劇目《光影舞馬》，此番卻是首度來華。五匹矯健的「光影舞馬」，在石庫門古意盎然的街巷中穿行，遊客們尾隨其後而過。

太平湖畔的帳篷劇場內，英國湯姆·戴爾舞團的浸沒式多媒體舞蹈《我心無限》正在上演。入場觀眾需換上銀色演出服，與舞者共同置身於純白無暇的數字影像空間中，大家被鼓勵在演出期間自由行走，受視覺奇觀引導，漸漸靠近舞者。

創造性地使用空間

策展人水晶坦言，3年前籌辦首屆「表演藝術新天地」時，亦有困惑，新天地並沒有傳統意義上的劇場，遊客未必是傳統劇場觀眾，「在這樣一個非劇場空間，面對非傳統觀眾，該用怎樣的形式去創造藝術節，吸引偶然進入到這個空間的遊客？」

「我們怎樣將一個空的空間，變成一個真實的表演空間？」水晶透露，秘訣在於創造性地使用空間，對開放空間、半開放空間、封閉式空間等，不同劇目各取所需。例如臨時搭建的帳篷劇場內，通常會安排《我心無限》等技術難度較大的演出，因這些作品對燈光音響、和封閉式環境要求很高；無處不在的公共空間，則是《光影舞馬》等流動演出的舞台；新天地的湖心島上，利於營造中國人最中意的場景「花前月下」，由三位民樂藝術家帶來《三彈映月》。

同時，整體設計中還需統一複雜的空間關係與觀眾體驗，「比如新天地湖心島當中的樹林，我路過的時候就會想，明年要怎樣用這個樹林，怎樣用這個湖，這個戲

倫敦國際默劇節總監 Helen Lannaghan

放在這裡是什麼感覺，看完這個戲，再穿過那個地方，去看另外一部戲，又是什麼感覺，因無法試錯，只得拚命想像，所以今天你們看到的藝術節，其實已經在我腦海裡，提前預演過很多遍。」

度身定製原創劇目

為新天地委約定製的聲音演出《耳畔呢喃》，觀眾本身也是演出參與者，戴上耳機獨自跟隨耳畔的聲音，在新天地壹號會所、南北裡弄堂和屋裡廟博物館穿梭，與劇中名叫露比的女孩一起進行一段私密旅程，探訪她曾經的家，分享露比和媽媽、外婆之間的故事。

「其實無論是在國際，還是國內演出市場，都很難直接採購到適合新天地這個複雜空間結構的作品，這就對我們的原創能力提出了要求，」水晶說，自第二年開始，「表演藝術新天地」的原創劇目比例一直在增加，今年7個國內劇目中，有6個都是原創。

「新天地還有一個屋裡廟博物館，用精

《也許，也許，也許》

美的傢具將之還原到一百年前的原貌，我們曾在裡邊做過一個《雷雨後傳》的劇目，觀眾可以跟隨演員，在不同房間行走，另一部在此地上演的《朱麗小姐》，觀眾被邀請參加了朱麗小姐家的派對。」倫敦國際默劇節的「封面劇目」《也許，也許，也許》，在愛丁堡邊緣藝術節一亮相就大獲好評的《小狗英戈的二戰》，來自法國阿維尼翁的創意物件劇《在雲端》……一批在國際舞台上備受矚目的默劇、形體劇，也都齊齊來到「表演藝術新天地」，以超越語言的藝術手段，滿足新天地不同國家、不同背景遊客的觀劇需求。

交流藝術節策展經驗

藝術節期間，「藝術節與城市」國際對談並邀請了來自倫敦國際默劇節、倫敦華人藝術節、日本橫濱藝術節、澳大利亞阿德萊德邊緣藝術節、香港西九藝術區的總監，與「表演藝術新天地」策展方，交流

《我心無限》

各國國際知名藝術節的主辦經驗。倫敦國際默劇節總監 Helen Lannaghan 亦在論壇上談及，視覺藝術較之語言，更具普遍性，倫敦是非常國際化的大城市，很多人的母語並非英文，一些並非基於語言表達的純視覺表演，具有非常大的影響力。而從商業角度考量，因有超過五成的預算來自票房，即便對超過40年歷史的倫敦國際默劇節來說，選擇劇目亦需十分審慎。Helen Lannaghan 說，藝術節的產品組合需有平衡，「我們會選擇一些絕對可以賣給大眾的劇目，同時也會在另一些小眾劇目上冒一些風險，做藝術實驗。」

《我心無限》

敢觀

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。

澳門藝術節2018 — 鈴木忠志《特洛伊女人》

對於以表演者的形體，作為劇場最關鍵的表演載體、表達工具，日本劇場大師鈴木忠志 (Suzuki Tadashi) 在《文化就是身體》一書曾謂：「所謂的表演，可以說是去研究人，或者人與人之間的關係，並把這個結果以『訊息=意見』傳達給別人，並且享受這個過程的一種行為模式，或是它是一種遊戲。我們也可以換種說法，表演是刻意地展現自己的身體給別人看，表達言語給別人聽，以這兩種重要的行為為基礎的遊戲。若從世界的角度來看，這項歷史悠久的遊戲，從古希臘時代開始算起已有二千五百年的累積。……遊戲的背後隱藏着個人或群體的願望，試圖去評論自己所生存的當代現狀，甚至是新模式來主導他人的想法跟行動。這些人把語言當工具，運用從源頭一脈相承而來的身體技術，將注視自己的觀眾召喚進來，藉此來實踐個人或者群體的願望。這種為了有效傳達『訊息=意見』的行為模式或是遊戲，在歷史當中累積，然後被眾人所共享，便逐漸稱之為演技。」

所謂「演技」，也就是表演之技藝、表演之技法。從遊戲、宗教儀式到追求藝術性的戲劇，鈴木忠志強調表演者的身體與劇場一體化。戲劇使用人的身體進行表演，表演者的動物性能量、表演之技藝、表演之技法，是戲劇得以成為可能的大前提。表演者通過身體傳達情意，很多時候，甚至是戲劇舞台上的唯一。誰去表演，戲劇呈現出怎麼樣的一套「表演性」或表演之技藝、形體質素質感，便顯得特別重要。這樣看來，今屆澳門藝術節的鈴木忠志《特洛伊女人》，就是一次相當有代表性的鈴木系劇場演出，讓人一窺鈴木形體訓練體系的「表演性」。與過往由鈴木忠志改編

的《酒神》、《李爾王》等經典都不一樣，脫胎自古希臘悲劇的《特洛伊女人》，相當缺乏故事性，舞台上只有第一場和最終場在當下發生，其餘演出大部分的所述時間，皆為劇中的孤獨老婦的痛苦回憶。

創作於1974年的《特洛伊女人》甫開場，一切塵埃落定，戰爭結束，特洛伊城亦已陷落，只有老婦獨坐於墳場，憶起戰爭上被滅門的慘況，並且在廢墟前等待着被帶走為奴。她所呢喃着的往事和憂懼，文本來自古希臘戲劇家歐里庇得斯的《特洛伊女人》，她的獨白，甚至大有古希臘悲劇一人獨唱、訴說悲慘命運的況味。《特洛伊女人》固然寄託了日本在二次大戰戰敗後衰頹的精神面貌，和把能劇表演性圓融在劇場中的實驗性；然而，《特洛伊女人》的舞台流動狀態，所設定的不同角色在舞台上穿插，包括士兵、信差、老者、賣花女，還有站在舞台中央的神像，赫然便是鈴木形體訓練體系下的簽名式。

由於東方人身形較西方人矮小，論高大頂長，在劇場視覺上必定大大吃虧。因此，鈴木忠志從日本傳統歌舞伎、能劇獲得靈感，非常重視舞台上足部呈現「腳的文法」。在演員形體訓練中，要求演員穿上「足袋」（按：Tabi，足趾分叉的日式白襪子），讓他們以一種靜止的姿態往前往後、高高低低、向左右移動。這都是演員足部與能劇舞台地板接觸，而創造出來的步伐移動特點。否則演員穿上現代的鞋子後，足部動作就被限制住，像踩、滑、鴿趾走、弓腿步

《特洛伊女人》 澳門藝術節提供

等行走的方式，都大打折扣。《特洛伊女人》中一字排開的三名士兵，就在全劇第一章和最終章以「鴿趾走」進場，兩名老者也是「弓腿步」的踐行者。這都在在在「腳的文法」交代身份符號，角色扮演。最後的賣花女，除了一襲紅衣外，步韻更是活潑、跳脫、輕快的，與蹣跚的老婦，組成勝利者與失敗者的兩極構圖。鈴木忠志的演員歸納過，鈴木的形體訓練與舞台演出二為一體。身處其中幾乎不必區分什麼是訓練、什麼是演出。訓練就是演出，演出就是訓練。鈴木忠志坦言畢生致力在舞台上找回「完整的身體」。他的形體訓練體系並非簡單地套用改造後的能劇或歌舞伎的形體風格，而是深入應用這些傳統劇場裡的理念與特性，重振身體的感知與表達能力。五種感官（視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺）為人類基礎的覺知，以及那些當下因外界刺激而產生決定或修正的法則，集合起來就是所謂「文化」。《特洛伊女人》或許故事性稍遜，所追求的恰恰是鈴木只此一家的「身體文化」，也印證了「文化就是身體」。

週末好去處

參觀《超人特工隊2》超級總部！

今個暑假，全球最受歡迎的英雄家庭迪士尼·彼思《超人特工隊》會率先將「超級總部」降臨銅鑼灣時代廣場，屆時，除了可以和BB積積、彈弓女俠、E夫人等大型figure無限selfie外，還可以登堂入室，參觀他們的家！可以與超能夫婦一家人開心合照；又可勇闖小衝車區，與他比拚速度；之後再去小麗專區，在她的防護罩保護下盡情影視相；當然一定要去BB積積專區，裡面有多達16個BB積積，任攬任錫。在特殊日子，超能先生、彈弓女俠或冰條俠更會真人驚喜現身，在總部入口與大家見面。另外，現場亦會設置全

新《LEGO The Incredibles 樂高超人特工隊》PlayStation 4 遊戲機，讓大家代入《超人特工隊》的人物角色，在電影的經典場景和動作片段中，利用他們的獨特技能打擊罪案，盡享最刺激的遊戲體驗！

日期：即日起至7月29日 上午10時至晚上10時 地點：時代廣場

商務印書館「女子文具祭」

近年主打女性市場的文具大行其道，其中來自日本的一系列女子文具一直廣受香港用家歡迎。今年6至8月期間，商務印書館將與著名日本文具品牌 KING JIM 及 Kanmido 合作，於商務印書館尖沙咀圖書中心 Cool Point 舉行女子文具祭，其間更有部分限量及絕版商品出售，亦設有不同主題的工作坊供報名參加。

在日本已有90多年歷史的 KING JIM，近年致力開發各種女子文具，產品設計均由日本設計團隊負責策劃。於2017年4月，KING JIM 更為女子文具系列增添一個新的品牌「HITOTOKI」，此系列的產品在日本大受好評。Kanmido 則於1996年成功開拓 MEMO 便利貼市場。Kanmido 所開發的 MEMO 便利貼不僅深受日本人愛戴，更多次榮獲日本的文具獎項。Kanmido 產品均在日本製造，品質好且實用性高。

文具迷們勿勿錯過。日期：即日起至8月12日（逢星期日至四）上午11時至晚上9時，（逢星期五、六）上午11時至晚上9時30分 地點：美麗華商場B1地庫B108號舖商務印書館

黃昏音樂#49 故事館之夜

今次黃昏音樂以「故事館之夜」為主題，迎接藍屋故事館6月30日重開，將社區音樂再次重現囉故事館門前。更邀請本地樂隊，合唱團同藍屋好鄰居為大家表演，歡迎一齊感受炎熱藍屋社區音樂啦！參與樂隊包括：Cow Head，2014成立的香港樂隊，作品融合不同風格、用音樂化作文字。用純音樂來創作和展示是希望讓聽眾可以跳出歌詞的框框來欣賞、感受音樂。

Sing City，十人合唱團，成員來自世界各個角落，有香港、英國、菲律賓、印度、美國，但每一位都會不約而同地稱香港是他們的家。今年八月底，Sing City 將衝出香港，前往日本參加輕井澤國際合唱節，與各地的表演者交流。為了今次表演，他們與本地編曲人 Joseph Ho 合作，把其中一首香港人耳熟能詳的流行曲帶到日本。今次香港故事館的表演將會是日本交流的預演。

灣仔街坊福利樂團，成立於2017年，以音樂，特別是爵士樂為大眾以及街坊好友提供娛樂。

免費入場 *座位有限，請自備餐券或坐墊 日期：6月30日 晚上7時15分至8時50分 地點：香港故事館

