

香港國際黑盒劇場節 小而生猛 探尋虛實邊界

■《中性》攝影：Renato Mangolin

繼2014年及2016年成功舉辦兩屆國際黑盒劇場節後，香港話劇團今年正式與西九文化區攜手合作，將劇場節重新命名為「香港國際黑盒劇場節」（下稱黑盒劇場節），為香港觀眾帶來國際當代劇場精品。聯合策劃人馮蔚衡與劉祺豐，這次精挑細選四個節目到港演出。節雖小，卻小而精，小而猛。用馮蔚衡的話說，「今年的節目更加大膽破格。」

文：香港文匯報記者 尉琚 圖：主辦方提供

香港國際黑盒劇場節

日期：10月11日至11月2日
地點：香港話劇團黑盒劇場、香港藝術中心壽臣劇院
網址：http://www.hkrep.com/hkibbf/
門票開售中

今年香港國際黑盒劇場節的主題是「Becoming Real：尋常見·見尋常」，切中當今當代劇場的討論主題。「劇場在這十年八載中經常在討論的問題是：劇場中的真實到底是什麼？什麼是舞台上的真實？不是總是討論演員扮誰扮得像不像，而是我們怎麼才能更深層地進入他們的生命中。」馮蔚衡說。這次劇場節的四個節目，有些邀請普通觀眾踏上舞台，有些將真實事件放上舞台，都像打造一條通道，邀請演員與觀眾，一起深層地進入劇場空間，思考舞台與現實人生之間的邊界與對話可能。

劉祺豐則認為，劇場節另一大目標，是讓本地的藝術家和觀眾接觸到更多當今熱門的當代劇場作品，與世界前沿接軌。「在國際上，當代戲劇發展的整個畫面是怎樣的？有什麼備受關注的藝術家和作品？希望通過這個平台，將香港藝術家和觀眾聯結到國際上現在最流行、最重要的藝術家和其作品，讓大家有一個比較平等的溝通方式。我們西九的強項就是網絡很大，認識的藝術家很多，通過劇場節等不同的平台，我們希望打造多些可能性。」

選用素人表演

今年的國際黑盒劇場節到底有多「真」？《美好的一天》與《伊狄帕斯·豬亦拍屍》雙雙呈現香港本地版，大膽邀請素人觀眾登上舞台，說出自己的故事，感受劇場的當下。

《美好的一天》是北京獨立劇場導演李建軍創作於2013年的記錄劇場，曾相繼在北京、杭州、上海及深圳演出。演出每次皆選用當地的普通觀眾，在台上一字排開，同時說出自己的故事。這次來香港，演出同樣公開甄選19個不同階層、背景、種族的「素人」表演者，接受訪問，抽取自己與香港的關係和故事，現場與觀眾分

享他們「美好的一天」。入場的觀眾戴上耳機，通過調節頻段，自由選擇聽取故事，既可以「從一而終」地完整聽完某個人的故事，也可以自由「跳台」，聽取不同人的講述片段。這19個故事雖是屬於每個人的細碎生活，混雜交織在一起，看似最普通不過的講述卻如細流匯於江海，暈染出一片眾聲喧嘩的城市煙火來。「我們之前去過深圳看這個演出，有趣的地方是你很難聽全所有人的故事。原來，除了我們自己以外，我們好像很難知道另外一個人人生的每個moment。」馮蔚衡說，「到最後，你會看到一幅深圳的圖畫，他們的講述構成了一種氣息，令我覺得『毛管戰』，很感動。」

《美好的一天》講述你與城市的真實故事，有著無厘頭名字的《伊狄帕斯·豬亦拍屍》則用搞鬼的方式「死俾你睇」，探討死亡的真與假。演出的創作者是來自澳洲的Post的成員Zoë Coombs Marr和Mish Grigor，她們善於拼貼迥異的素材，從中抽取有趣的角度，調皮幽默地解構傳統的認知和思維模式，建構獨特的劇場體驗。《伊狄帕斯·豬亦拍屍》甫一開始，兩個演員便在台上「花式作死」，將舞台上所有可能的殺人招式盡數使出，死去活來無數次，直到滿身「染血」。短暫的停頓與清理後，台上突然湧出25個普通觀眾，跟着指令來講台詞、做動作……這其中，戲劇經典中關於死亡的台詞、情景精妙穿插，荒誕得讓人捧腹之餘，又讓人忍不住想：我們對戲劇表演中的死亡好像有著某種既定的印象，舞台上的死亡和我們的日常生活有什麼關係呢？

這次最特別的是，Post和香港話劇團基於原作而特別打造了「香港版」，Zoë和Mish與兩位香港演員郭靜雯和文

■《五段小品》
攝影：Phile Deprez

■《伊狄帕斯·豬亦拍屍》
攝影：Rob Maccoll

■《美好的一天》
攝影：譚澤恩

■《伊狄帕斯·豬亦拍屍》
攝影：Sarah Walker

瑞興排練，讓她們和25位香港本地的普通觀眾一起演出。「每天25個普通人，下午2點來排練，晚上8點就演出。很刺激！」馮蔚衡說。

直面爭議議題

黑盒節的另一重「真」，體現在用相當大膽的方式，去呈現當今社會中的爭議議題。

意大利戲劇界最高榮譽「烏布獎」最佳演員得主Silvia Calderoni與前衛劇場Motus所合作的《中性》，就用獨角戲的方式，衝擊大家對於「身份」與「性別」的認知。劉祺豐說，自己最早看到這個演出，是在2015年，意大利一個狹小的劇場空間中。「記得開場演員一出來，你真的不知道她是男還是女。她好像在講述自己的故事，但慢慢的，你又覺得她似乎在講別人的故事。」80分鐘的演出中，Silvia用上極具感染力的肢體語言和詩意獨白，將自己的真實故事與他人的自傳混在一起，在強烈的音樂、影像和迷幻的燈光下，建造出一個感官曖昧流動的時空。「演出的形式是當代藝術中偏向行為藝術的感覺。Silvia的演出和力量真的很厲害，一個人控制所有的舞台程序，音樂、燈光、影像……」劉祺豐說，香港舞台少有處理類似《中性》所涉及的題材。「現在已經2018年了，尤其今天全世界很多關於性別的討論，我們也希望在香港可以觸及這個話題。而社會中相關的人群，他們的故事可以被看到。」

而整個劇場節中，讓人最為驚詫的，應該是已征服了世界多個劇場節、著名導演Milo Rau的《五段小品》。這其中

一位最重要的當代戲劇導演，2007年成立了國際政治謀殺學院（International Institute of Political Murder），以記錄文獻的形式創作了多個政治劇場作品，配合多媒體表現方式，呈現歷史和社會的矛盾，在國際舞台上廣受矚目、獲獎無數。《五段小品》令人驚詫的首先在其題材，涉及比利時上世紀90年代轟動一時的兒童謀殺案；其次在於其表演者，Milo大膽選用了7位13歲以下的兒童來參與演出。兒童演員將重現案件中的關鍵角色，包括兇手的父親、遇害者、警察、受害人父母等，用小朋友的角度串聯整個事件。「演出首演時，很多人很驚訝，也很敏感和有爭議性。很多觀眾都不理解為什麼要這麼做。排練的時候隨時有心理學家在旁邊照顧小朋友對題材的感知。這個劇其實很反映Milo的創作特色，他認為戲劇不是『扮』，而是呈現，劇場正正可以影響到社會。」

劉祺豐說，讓兒童來演繹社會事件，為我們提供了另一種視角，「我們成人總覺得小朋友不懂，沒有自己的看法，特別是對這麼恐怖的題材。」但對於這種與自身息息相關的社會事件，小朋友真實的感知是如何的呢？他們如何理解成人社會的荒謬行為？而觀眾，當面對這看似身份錯位所帶來的緊張畫面時，實際上將經歷極為嚴肅的心理拷問——我們的社會怎麼了？我們的孩子是怎麼想的？我們的道德底線在哪裡？正如劉祺豐所說，Milo希望將藝術與社會相聯結。《五段小品》猶如一次觸碰禁忌的大膽實驗，衝擊我們的思考邊界。

除了演出外，今年的黑盒劇場節也設置了多個工作坊、電影放映和公開講座等延伸活動。感興趣的觀眾萬勿錯過。

「水聲人」 黑暗中闖出音樂新天地

終於趕及聽到澳門水聲人重唱團（Water Singers）早前在台南十鼓仁糖文創園區的最後一場的《音感》（Picturesque）演出，親歷了四位女歌手戰勝三重挑戰、在音樂上創出全新感受、拓展出新音感的過程。個人同時亦經歷了近半小時沉浸在完全黑暗中，在看不到任何表演者和任何觀眾的環境下，聽了生平第一次的「全黑暗音樂會」！《音感》的音樂新體驗，確實是音樂上的新突破！這次在文創園區的演出，七場場反應熱烈，首場演出後，樂團除獲邀日後去台中登台，還獲邀到內地一個行將開幕的文創園作內地首演。

多元探索開拓音樂

澳門水聲人重唱團是一個包括高、中、低音在內的無伴奏女聲四重唱，亦是現時很流行的手拿咪高峰擴音，往往會加上模仿各種樂器或其他聲音（口技）來歌唱的「阿卡貝拉」現代無伴奏形式。四位成員：雷諾文、楊詩佳、林詩涵和李倩焮，同是在澳門理工學院攻讀音樂的同學，但都非專修聲樂的學生，因此沒有任何歌唱風格上的包袱，2014年成團後，得以在音樂風格上尋求各種各樣的多元化探索，致力開拓無伴奏音樂的可能性，且不時會連同其他表演者，甚至結合戲劇元素來演出（這亦應是組合不用「四重唱」而用「重唱團」的原因）。

過去在澳門藝術節演出的《異色童話》和《亂世童話》，便都是結合劇場元素的音樂劇場節目。「水聲人」此一探索性方向，只幾年間便見出成績，2016已先後贏得Vocal Asia Festival（台灣）——亞洲盃阿卡貝拉大賽「評審特別獎」，與阿卡貝拉中國北京2016年蜂巢獎「年度新銳樂團」提名。《音感》便是2016年於「劇場搏劇場」的「非常一搏計劃」孵化而成，

2017年參與搏上實驗室計劃完成作品的發展，今年初獲邀在日本橫濱TPAM藝穗節演出。這次在台南的演出，被列作為十鼓夏日藝術季節目，安排在由百年糖廠倉庫改造而成，可容約三百觀眾的中型實驗劇場舉行。

全黑部分如交響曲

在「全黑」中演出是《音感》的特色。其實，整個演出並非全在黑暗中進行，觀眾能見得到在舞台上於暗燈下演出，前後合共約九分鐘的「前奏」和「尾聲」。開始時四位歌手在半暗舞台上呼應着，尋找着應是經由音響系統帶出來恍如是鳥聲等「自然」音響（其中亦應有各人的聲音混合其中）。經過四、五分鐘的氣氛營造和「熱身」後，各人走下七級梯級，走入觀眾席中，分置於觀眾群的四角，開始進入全黑暗的世界……

人在黑暗中，視覺功能被「廢」了，聽覺便往往會變得敏銳，這次除前後簡短的暗燈演出，中間全黑暗的核心表演長近半小時，那可是要面對三大挑戰的大膽的嘗試！一是四位歌手分置觀眾席四角，相互間只能單憑聲音去感受呼應，難度很大；二是在全黑中，亦無法看得到觀眾的任何反應回饋而去作出調整。三是演出的形態和營造出來的獨特音樂風格，能打動人嗎？這才是最大的挑戰。

演出現場採用四部擴音大喇叭，分置觀眾四角，四位歌手同樣分置在大喇叭附近位置（演出中途還有互易位置，只是觀眾看不到，歌手如何在全黑暗中準確走動，那當然有點竅門了），採用無伴奏清唱的慣有方式，手持咪高峰，但不僅歌聲經過擴音，還會「加工」，由此形成一種獨特的混合風格音樂，可說是在高科技電腦音響下，結合有意識的人聲變化，再加上獨特的環境，也就得

■《音感》「尾聲」的演出場面。主辦者提供

以大大將音樂的表達力拓展，從音樂風格，到聲音形態的展現，都能為人帶來全新感覺。

在這近半小時的全黑暗中，將人聲作了很大轉化的音樂，明顯地可分為四部分，恍如是交響曲一樣，各以休止，或近乎休止的弱音來分隔。第一部分最長，約十分鐘，可視為是交響曲的第一樂章，採用了無伴奏合唱中眾多技巧、手法，呈現各種元素，佈局營造氣氛；第二部分和第三部分，各長約五分鐘和七分鐘，其中混和了各種感情，最明顯的是恐懼、嘆息、無奈……由此為第四部分鋪墊進入整個演出的高潮，大幅度的音高和力度變化，豐富的色彩對比，無比強烈的衝擊性，及充滿張力的音響，一浪一浪地洶湧而至，讓觀眾有如陷入難以言喻的，只能憑想像去意會的世界中，最後燈光漸明，各歌手重回到舞台上，才將此一長約四分鐘的高潮結束，進入簡短的尾聲，各人背對着觀眾來演出，為終場營造出特別的意象。

成功拓展音樂世界

理性地分析，《音感》採用的是通過各種混合的方式，特別是採用恍如是傳統的複調手法，讓多重不同音高的歌唱線條穿插交換，用以產生各種各樣的聲音效果。為此，儘管整個演出所「唱」

所「奏」的全都沒有歌詞，但各人演出的感情表達，雖然一如混成的聲音那樣，都趨向中性，女性柔美甜蜜的聲音特性，都有意無意地被壓制了，但歌聲所含有的戲劇性感覺變化，仍能讓觀眾在黑暗中感受得到。在舞台上的「前奏」和「尾聲」，除了有燈光變化，還有各人的台位及表情變化，戲劇性效果更明顯。

不難想像，《音感》呈示的是一種「純音樂」，有極大的空間讓觀眾去發揮想像力。為此，觀眾自可在其中各取所需。「水聲人」對《音感》的「全黑暗」演出原因作了點解說：「人類自出生起便被拉進永無休止的平凡生活的操勞中，人造的事物所組成的繁雜的世界使人們逐漸忘記自己的內心最直接、最原始的感受。《音感》試圖在漆黑的環境中，以純人聲為媒介，帶領着聆聽者感受心靈深處的回應——通過腦海構成的畫面和情緒的變化，讓每個音符化成認識自己的觸點。世界在人的身體外，心靈在人的身體內，但人對自己心靈的認識，所阻隔的卻是一個世界。」

就筆者而言，理性地去看「水聲人」的《音感》，演出後現場觀眾的熱烈反應，證明她們的大膽嘗試去作出的三重挑戰成功了，她們做到了，音樂的世界被她們的聲音結合現代科技大大地拓展了！

文：周凡夫

週末好去處

大館舞蹈季：《身不由己》

玩偶之家沒有玩偶，只有一片紛亂與狼藉。在一個充滿道具的雜亂房間裡，每一件物品都會因為觸摸而輕易塌陷折斷，加拿大編舞家Bill Coleman與聲音藝術家Gordon Monahan共享舞台，聯手打造有如被世界遺棄的荒原意象。Bill Coleman更親身上陣演出，在這片荒原中表演踢毬舞和鬧劇，配合行為藝術與聲效裝置，與易碎的物件的形體互動，演奏出視覺和聽覺上的破碎又銜接的節奏，塑造超現實的聲音和影像風景，帶領觀眾走入一場視聽盛宴。人與物緊密相連互為影響，身不由己，作品難以被歸類定型，在創新和高強度表演中，開拓觀眾的無盡想像。

日期：10月12日、13日 晚上8時
10月14日 下午3時

地點：大館賽馬會立方

海港城「奇想宇宙」展覽

被譽為設計界的達利和下一個菲利普·斯塔克（Philippe Starck）的西班牙著名設計師Jaime Hayon，將在海港城舉辦香港首個個人展覽——「Jaime Hayon 奇想宇宙」。展覽分為兩部分，第一部分名為「Archisculptures」，將海運大廈露天廣場打造成超乎想像的大型遊樂園。喜愛以動物為主題的Hayon，把幻想中的珍禽奇獸融合於建築當中，設計出三座形狀趣怪、色彩斑斕、圖案炫目的Archisculptures。三座建築雕塑內裡各有乾坤，分別設有潛望鏡、猴子搖搖板和滑梯，玩味十足。第二部分展覽「Hayon Cosmos Selection」設於「海港城·美術館」，並展出Jaime Hayon特別為是次展覽創作的畫作及雕塑，包括在意大利Italo Bosa工作室製作的手工陶瓷雕塑《Faunamask》系列和《Faunavase》系列，還有由來自意大利的Remigio Scarpin及西班牙的Josep Jofre兩位工匠所打造の木製面具系列《Primitif》，極具收藏價值。

日期：即日起至10月17日 上午11時至晚上10時
地點：海港城美術館
日期：即日起至10月17日 上午10時至晚上10時
地點：海港城