

■《戰馬》中大大小小的馬兒皆由演員操作木偶來呈現。攝影：Brinkhoff Mögenburg

■《戰馬》刻畫出戰爭的殘酷，與這殘酷中難以磨滅的人性光芒。攝影：Brinkhoff Mögenburg

■《戰馬》劇照 攝影：Brinkhoff Mögenburg

■《戰馬》劇照 攝影：Brinkhoff Mögenburg

英國國家劇院《戰馬》日期：5月10日起 地點：香港演藝學院歌劇院

《戰馬》首登香港舞台 惟妙惟肖馬木偶 展現劇場 magic moment

英國國家劇院的戲寶之一《戰馬》即將登上香港舞台，劇中的馬明星 Joey 早前造訪香港，萌化了現場的男女老少。Joey 的「萌點」，不在可愛，而在其「真」，要知道，這一靜一動栩栩如生的馬兒其實是由三位演員所操控的木偶。如何演活一匹馬，打造劇場中的 magic moment？三位演員現場解畫。文：草草 圖：Lunchbox Theatrical Production 提供

《戰馬》由 Marianne Elliott 及 Tom Morris 執導，榮獲超過 25 個國際獎項包括東尼獎「最佳百老匯戲劇獎」。舞台劇 2007 年在倫敦首演，至今已於 11 個國家超過 97 個城市公演。2015 年，中國國家話劇院更和英國國家劇院合作，推出了中文版《戰馬》。

《戰馬》劇本改編自英國作家 Michael Morpurgo 的同名著作，講述第一次世界大戰爆發後，男孩 Albert 的愛駒 Joey 被買走運往法國戰場。Joey 輾轉服務於英國和德國軍隊，被捲入戰火中。而 Albert 為了尋找 Joey，毅然踏上危險的旅途，前往異鄉，歷經千辛萬苦，終於把 Joey 帶回了家鄉。

原著小說著墨於 Albert 與 Joey 之間的動人友情，也細膩刻畫殘酷戰爭中生命（不論是馬，還是人）的鮮活色彩。而《戰馬》的舞台劇版本，最令人驚異的，不是對原著中動人情感的再現，而是選擇用木偶劇的方式來呈現。劇中的動物皆由演員操作木偶來扮演，其栩栩如生程度令人咋舌。

當 Joey 跑出，雖然一眼可以看到操控它的三個演員，並且馬的木偶身體也只是個半鏤空的架子，而非完全仿真，但那不斷抖動扒地的馬蹄、呼哧呼哧的噴氣聲，不時甩動的尾巴，和不停起伏的胸膛，都讓人覺得這就是一只真馬！

50公斤「馬甲」披掛上陣

《戰馬》中的 23 個木偶，由南非著名木偶劇團 Handspring Puppet Company 的 Adrian Kohler 和 Basil Jones 設計，費時 8 個月的時間，由 14 名工匠手工製成。每一匹木偶馬兒重量超過 50 公斤，由三位木偶師分別操控頭部、馬心/前腿及馬尾/後腿。

將如此重的「馬甲」披掛在身上，一邊凝神操控馬腹中的機械，一邊還要融入角色，展現 Joey 在戰場上的身姿，木偶師們可不輕鬆！Joey 的馬尾/後腿木偶演員 Derek Arnold 就打趣說，劇團隨時為演員準備好了健身器械，更有普拉提和瑜伽課程隨便 take，要演好 Joey，不僅精神上要進入馬兒的世界，身體肌肉也要隨時 ready。「不同的操作部位有不同的挑

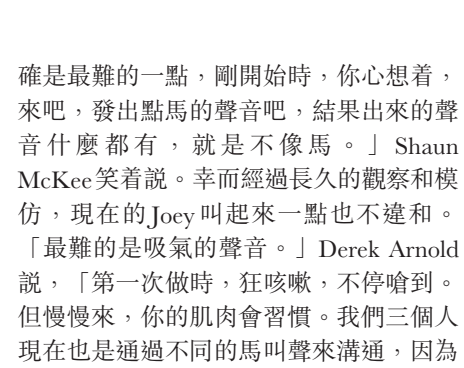
■ National Theatre Productions 新聞及傳播主管 Susie Newbery 揭開《戰馬》中木偶的秘密。攝影：尉璋

戰，對肌肉也有不同要求，我第一次嘗試的時候，不到十秒就覺得我根本沒辦法做這個。」回想當初，Joey 的馬頭木偶演員 Shaun McKee 也忍不住苦笑。

事實上，三位操作 Joey 的演員，本身並非木偶師，而是來自英國國家劇院的專業演員。通過遴選後，他們首先接受 8 周的訓練，了解操作木偶的基本原理之餘，更要深入了解馬兒的習性。「我們花很多時間去和馬兒相處，主要是觀察，然後和照顧他們的人聊。有趣的是，我們發現，雖然我們對於動物的想像是牠們總是在不停地動，但馬兒的一些小動作，比如耳朵的抖動、尾巴的掃來掃去、馬蹄不時的顫抖等，反而令人更加印象深刻。」控制 Joey 馬心/前腿的演員 Michael Taibi 說。將這發現應用在表演上，Joey 的動態中多了很多可愛又生動的小動作，這些動作令到這木偶馬兒調皮得來又生機勃勃，真如同被注入了生命一般。

除了細緻入微的小動作，Joey 還有一點令人驚歎，那就是逼真的聲音。無論是奔跑時的粗喘、嘶鳴，還是慢慢踱步時的噴氣與吸氣聲，配合上胸膛的起伏和馬頭的甩動，栩栩如生得叫人目瞪口呆。「這的確是最難的一點，剛開始時，你心想着，來吧，發出點馬的聲音吧，結果出來的聲音什麼都有，就是不像馬。」Shaun McKee 笑着說。幸而經過長久的觀察和模仿，現在的 Joey 叫起來一點也不違和。「最難的是吸氣的聲音。」Derek Arnold 說，「第一次做時，狂咳嗽，不停嗆到。但慢慢來，你的肌肉會習慣。我們三個人現在也是通過不同的馬叫聲來溝通，因為在台上，你不能說：轉左，轉右。」

■《戰馬》中的明星馬 Joey 造訪赤柱，迅速吸引一批小粉絲。主辦方供圖

■《戰馬》中的 Joey 由三個人操控。攝影：尉璋

這麼逼真的 Joey，當遇上真的動物會怎麼樣？「我們有試過，」Shaun McKee 忍不住大笑，「情況有些詭異，你知道，Joey 畢竟開起來不大對勁。」Derek Arnold 則說，反應最激烈的是狗，「對氣味敏感的牠們對着 Joey 總是不知所措，一臉警惕。」

默契十足 化身為馬

演活一匹馬，大概是三位演員無比刺激的演出體驗，而《戰馬》的成功也愈發令人體驗到劇場的神奇魅力。

「當時我一看到這個劇就愛上了，超級興奮之後就加入。」Shaun McKee 說，「這個角色和我以往演過的所有角色都太

不一樣了，需要調動無比多的表演元素來呈現。你要融入 Joey 的身體，還要和兩個同伴一起配合，去經歷 Joey 在第一次世界大戰中經歷的一切。從 Michael Morpurgo 的書裡，你可以了解到 Joey 是怎麼樣的，可以挖掘及走入牠的內心。而在表演中，你要隨時保持開放的態度，去感受當下並作出反應。不然，大家不會相信你真的是匹馬。」

《戰馬》中共有 12 個木偶演員，操作木偶的演員三人一組，是固定組合，如實在有人缺席才由另一組中的演員頂上。這樣的演出無比考驗三人的默契程度，在沒有台詞，視野也大部分被木偶所遮蔽的情況下，三人要憑藉身體動作的互動配合來展現角色，實屬不易。又因為扮演的是動物，不可能完全設計舞台動作，必須時刻對環境、聲音作出反應，才能保持真實感。就像 Joey，三個木偶演員們好像已經真的融入了這具馬兒的身體，只要其中一個人有細微的動作，另外兩人就知道該如何配合。而當演員輪換，也會影響 Joey 的表演風格，「所以如果你看過不只一場，會發現每場的 Joey 都不一樣，總是很新鮮。」Michael Taibi 說。

■《戰馬》中每一匹馬兒都個性各異，栩栩如生。攝影：Brinkhoff Mögenburg

音樂劇作紛呈 男女關係變幻 ——香港首季音樂劇舞台回望（下）

香港 2019 年的首季音樂劇舞台，除了上周談過的《MAMMA MIA!》、《假鳳虛凰》、和《老子駕到》，還有 2 月劇場空間製作《單身·友·情人》，和 3 月香港演藝學院《青春的覺醒》的演出。

多角度呈現兩性關係

《單》劇同樣緊扣着男女兩性關係展開，是百老匯音樂劇的香港粵語版，但手法風格和所展現的兩性問題卻完全不同。《單》劇詞曲由 Sondheim 一人包辦，開場是不婚的黃金單身漢 Bob 三十五歲生日，他身邊的五對夫婦好友為他舉辦一場驚喜派對。自詡將現代都市婚姻和男女關係看透的 Bob，冷眼旁觀五對夫婦朋友婚後的生活點滴，在多個非線性故事的呈現後，加上他自己周旋在三位女性中的困惑，便構築成現今的「單身貴族世界」。

該劇採用輕鬆手法將嚴肅的兩性關係的種種問題，通過劇中五對夫婦及「一拖三」的四位戀人，以十多首歌曲呈現出來。十四個角色十四個不同角度，故事在劇作結束時也就自然沒有提供確切答案。觀眾的現場反應開心且投入，顯然很有共鳴，這還得益於黃明樂的粵語填詞，流暢入韻，由徐偉賢（演 Bob）、李慧敏、張崇基、馮賢賢、宋本浩、張國穎等人組成的十四人演出團隊，演來唱來都得心應手。

當然，另一關鍵是身兼翻譯、監製、

導演、舞台設計四職的余振球，採用雖然簡約，但卻變化豐富靈活的佈景與道具，再配合燈光服裝的變化，將不同時空交織、頻密轉變的場景處理得有條不紊，節奏明快，也就讓兩個半小時，合共十五場戲，十多首歌曲的表演，呈現出賞心悅目的效果，雖然沒有現場樂隊，仍能做出具有吸引力的音樂劇。

刻畫青春成長之痛

《青春的覺醒》則將百年前的「德國世界」重新處理，卻映照了現今世界。這是德國劇作家 Wedekind 的首部劇作，在寫好十五年後，多番刪改，才能於 1906 年解禁搬上舞台，面世一百年後的 2006 年，作曲家 D. Sheik 及劇作家 S. Sater 將之改編為搖滾音樂劇，其後並奪得八項東尼大獎。這次改編為粵語版，和搖滾音樂劇一樣，仍保持其德國時代背景及精神內核。原劇作大膽批判當時德國社會虛偽與保守的道德觀念，展示成長期的青少年對性的好奇、疑惑與無知，其中充斥自慰、性虐待、強姦、同性戀等情節，亦藉此對老師及家長作出強烈批判，是對當時德國社會性壓抑的寫照。

舞台上的表演，Wendla（蘇楚欣飾）和 Melchior（董朗生飾）是較重要的一對，但整體來說戲份分佈仍頗平均，五位女孩與六位男孩可說都是主角。當然，就戲劇演出而論，要分飾劇中十位成年女人的張凱琪，和分飾劇中十多位

■《青春的覺醒》第二幕第三場墓園大合唱《別怪他》。香港演藝學院傳訊處提供

成年男人的葉星佑這兩位「配角」，就更應是挑戰演技的「主角」呢。這十多位「學生演員」，演活了劇中的青少年角色，兩幕廿一場合共近二十首歌曲的演唱，無論是較多的合唱、重唱，和僅有的幾段獨唱，都能唱出推動劇情所需的情感；而結合歌唱的形體舞蹈儘管難度不算大，但對並非接受音樂劇訓練的學生演員來說，其表現已可算是超乎想像地出色。

這次的粵語版演出謝幕，全場熱烈不停的掌聲，除帶有鼓勵性質，更多的是觀眾共鳴的回應，能發揮這種感染力的效果，得益於李穎康的文本翻譯，對白順暢，高度粵語口語化，而許晉邦的粵語填詞，更活用了香港式的粵語，生鬼活潑，而且不忘粗俗。同時，安排在空間較細小的實驗劇場演出，舞台簡約，只有設置在後場暗燈下的六人 Band 隊和安置在 Band 隊左側的一台直立鋼琴，其餘便只是七、八張椅子。讓觀眾更易聚焦於演員的表演上，而減少了不同時空背景所帶來的隔閡。總的來說，這次演出，成功讓觀眾反思到現今我們身處的世界，兩位導演——李穎康（亦是文本翻譯）和陳淑儀功不可沒。

戲劇對照現實

《青》劇的 Melchior 最後棄刀未隨 Wendla 到泉下相見，可以說是青春的覺醒後的另一個世界！這有意無意地「預示」了男女兩性世界會不斷「覺醒」不斷變化的現實。

今日社會，兩性關係日趨多元，性教育亦相對開放，但當今的青少年所要面對的學業、家庭等問題亦相對複雜。《青》劇描畫的青少年成長問題，現實意義仍極強烈。但當晚觀眾的強烈反應呢？那麼，現今社會的兩性關係及所面對的問題，是否只是程度上有所差別而本質並無不同？

回望今年首季的五齣音樂劇，呈現了五個不同的時空世界，展現出現實世界中男女兩性關係的變幻。原創的「舶來原裝」大型百老匯式的音樂劇、西方音樂劇的翻譯粵語版，和香港本地原創的粵語音樂劇製作，顯然已成為今日香港音樂劇的三大主流，都各自擁有長期穩定的觀眾群，建構成今日香港舞台上多面的「音樂劇世界」。相信在 2019 年隨後三個季度，仍當會更加變幻多姿！

文：周凡夫

周末好去處

香港歌劇院呈獻

莫扎特歌劇《唐·喬望尼》

為慶祝成立 16 周年，香港歌劇院將呈獻全球上演次數最多之一的歌劇——《唐·喬望尼》。

由沃夫岡·阿瑪迪斯·莫扎特譜曲及洛倫佐·達·彭特作詞的意大利歌劇《唐·喬望尼》於 1787 年首次公演。講述唐·喬望尼以花言巧語勾引數之不盡的女子，其侍從列波萊羅撰寫獵艷名冊以記錄主人的風流韻事，以及司令官欲拯救女兒唐娜·安娜免於喬望尼的魔掌卻遭殺害後，喬望尼漸漸捲入仇恨、報復和死亡的漩渦。

此次演出將由曾於 2017 年為香港歌劇院執導大型歌劇《阿依達》的格蘭達執導，由世界級指揮家奧索連斯指揮。表演當日，透過欣賞法國佈景設計師捷華利亞設計的精美佈景、法國燈光設計師米烏斯設計的炫目舞台燈光效果及蒙地卡羅歌劇院為了是次製作度身設計的服飾，觀眾將置身十七世紀，體驗西班牙貴族奢華高尚的等生活。

日期：5月17日至19日 晚上7時30分 地點：香港文化中心大劇院

