

特稿@法國

藝術 Running Man

——阿維儂藝術節2019

阿維儂藝術節 (Festival d'Avignon) 於1947年由Jean Vilar創立，為當今歐洲三大國際藝術節之一。七月盛夏，法國南部的阿維儂，由寧謐古城搖身一變為表演藝術重鎮。城內城外的露天古蹟和建築遺產中，上演戲劇、舞蹈、音樂、視覺藝術等凡四十多項演出。每年阿維儂糅合藝術、節慶、旅遊、嘉年華等元素，吸引全球頂尖藝術家雲集，踏上教皇宮 (Palais des Papes) 台板演出，可謂是所有表演藝術工作者的夢想。表演藝術愛好者慕名蜂擁，使得阿維儂藝術節不僅僅是表演藝術的國際櫥窗，在藝術總監Olivier Py的帶領和經營下，也是一門穩賺不賠的藝文生意。

作為法國歷史最悠久的藝術節，2019年的阿維儂藝術節踏入第73屆，主要分為兩大部分：Festival d'Avignon IN和Avignon OFF (外亞維儂藝術節)。所謂IN和OFF並非地理概念，而是在藝術規模、實驗和成熟程度上有所區別，如同紐約百老匯、外百老匯和外外百老匯。置身龐雜的節目群和人山人海，如果要用兩個詞組來歸納阿維儂，就是尋寶和探索。

尋寶×探索 置身藝術狂歡節

先論尋寶，有別於其他世界精華遊藝國際藝術節，IN大部分屬全新創作節目，佔整體節目超過三分之二；歐洲與非歐洲藝術團隊之間，又必須得到平衡。2019年，阿維儂藝術節開幕演出是著名法國劇場導演Pascal Rambert的《建築》(Architecture)，閉幕舞蹈大戲則是孟加拉裔舞蹈大師Akram Khan的《愚弄魔鬼》(Outwitting the Devil，一譯《與魔鬼共舞》)。尤其是藝術節主題為「奧德賽」(Odyssey)，意味著希臘英雄與異族文化相遇、重新思索自身價值的歷險旅程，不論是弱勢、流亡者或是異議者的聲音都可以被聽見。因此，創作與觀賞就是種種「人文的冒險」。就像這幾年歐洲右翼抬頭，什麼是歐洲，什麼是歐洲人，就在屆不同作品如《Under Different Skies》、《We, Europe, Feast of The People》，以不同方式被提出來。在這種展演狀態下，自然如淘沙鏢金。我們都是尋寶奇兵，選擇要有品味，運氣絕不可少。

至於探索，是地理上和知識上的探尋。編排在阿維儂古城內外的演出，地標教皇宮外，還有大大小小的修道院和教堂。阿維儂藝術節將20多個原為文化遺產的場地，修繕得古樸雅致，適合進行觀賞活動。走過古城要備上電子地圖，最重要的是鼓勵人人化身藝術Running Man，藝術上尋寶、在千迴百轉的巷弄和古建築中找Check Point。這特別是阿維儂的精神：這個城市是一個露天論壇——藝術節期間，不同建築內無間斷舉辦文本閱讀、展覽、電影放映和辯論等文化活動。每天早上定時又有表演藝術家，在聖路

《馬克白哲學家》(Macbeth Philosophe) 攝影：Christophe Raynaud de Lage

阿維儂藝術節間的街頭巡遊。攝影：梁偉詩

易斯修道院 (Cloître Saint Louis) 的記者會中，親身與公眾會面，解釋作品理念。再加上參展節目的晚間「首映式」，頻繁的接觸讓藝術家和觀眾都走出舒適圈，阿維儂成為共同冒險的場域。另一邊廂，阿維儂藝術節的整體氣氛，其實是由OFF (按：來自法國本土及海外近250項) 不同類型表演的街頭宣傳、巡遊激起。藝術節期間彼此穿梭阿維儂，無異於置身狂歡節，身心都在忘我探險。

非傳統場所再探索 囚犯化身馬克白

阿維儂藝術節的國家文化定位，亦相當有趣。縱然阿維儂大學為阿維儂藝術節的重要持份者，每年在藝術節中舉辦多場講座，組織涉及世界各地近3,500名表演藝術專業人士的藝術論壇和文化政策會議。阿維儂藝術節卻積極走出象牙塔，大力推動藝術節作為國家文化的一項重要品牌。法國各大主要報章，每天均刊出圍繞IN節目的評論文章、列表打分數；電視或電台加入戰團，直播部分節目、捕捉現場觀眾作演後談。筆者在《Lewis versus Alice》演後，便被法國國家電視台France 24邀請即時評論，在同日晚上阿維儂藝術節文化頻道中播放。藝術的全民入屋，為不同的藝術市場播下「藝術日常」的種子。

想當然是，近年阿維儂藝術節的成功，都得歸功於「藝術瘋子」Olivier Py。打從2013年，Olivier Py被選出任阿維儂藝術節藝術總監，對展覽負責統籌節目和製作、營運，擔當藝術家的僱主和策展人。Olivier Py劇場導演的身份，使得他同時是藝術節的核心創作人，每年在IN節目中必須交出功課，2015年就有技驚四座的《李爾王》和2017年

掀起連串討論的《巴黎人》。2019年，Olivier Py的執導成績單，除了帶有《李爾王》美學痕跡的青少年劇場《愛情勝利者》(Love Triumphant)，還有與阿維儂勒蓬泰 (Avignon-Le Pontet) 監獄合作的《馬克白哲學家》(Macbeth Philosophe)。前者自然是藝術教育的一種，後者假借阿維儂新城一所修道院，由Avignon-Le Pontet監獄的八名囚犯擔綱演出Macbeth。在Olivier Py的文化藍圖中，阿維儂藝術節專注於為年輕觀眾和非傳統場所 (廣場，體育館，大廳，監獄，庭院) 設定節目，重視公民的文化權利。2014年，Avignon-Le Pontet監獄應Olivier Py要求，與Enzo Verdet一起創立創意工作室，建議演員在監獄管理部門協理下於獄外演出，為失去自由的囚犯創造演藝藝術、享有文化權利的機會。《馬克白哲學家》多了一層現身說法的興味，演繹暴力對人文精神的破壞和權慾熏心的煎熬，被稱為「用黑色光芒揭示莎士比亞高度詩意的語言」。

阿維儂藝術節究竟是什麼一回事?
Olivier Py是藝術家、作家、表演者和評論人，從官方數字和城市效益來說，無疑更是成功的策展人和生意人。用法國薪酬標準，人均每月淨收入在1,008歐元以下者列為貧窮，阿維儂可以說是法國最窮的城市之一，高達三分之一的居民生活在貧窮線下。然而，以2018年為例，阿維儂藝術節的預算為1,300萬歐元，文化活動、技術設施、場地運營各佔三分之一，最終為整個城市帶來2,300萬至2,500萬歐元的回報，經濟效益不可小覷。當然，文化影響自是深遠，經濟效益藝術永遠是普羅旺斯的一道最美風景。

Akram Khan的《愚弄魔鬼》(Outwitting the Devil，一譯《與魔鬼共舞》)在阿維儂藝術節上演。攝影：Jean Louis Fernand

現場手記：

Outwitting the Devil 「人類就是魔鬼」

首次參與阿維儂藝術節的孟加拉裔英國編舞家Akram Khan，在阿維儂地標教皇宮 (Palais des Papes) 發表新作 Outwitting the Devil (或譯《愚弄魔鬼》、《與魔鬼共舞》)。Outwitting the Devil的人魔大戰是典型的東方表演藝術題材，抗爭過程中赫然發現「人類就是魔鬼」。成魔之路，充滿人類創世神話的興味。

Outwitting the Devil的舞台設定為滿地磚頭，人類得小心翼翼地在磚頭上行進，手足呈現特殊的運動狀態，東方指尖舞與足趾運動閃現舞蹈的靈光、火花。舞蹈講述人類克服河川疾風的挑戰，馴服大自然，忘記世界是大家共同開拓的結果，且徒勞無功地逃避死亡。男人對不朽的追求，統治世界的權力慾，揭示出人心難測、人魔難辨。這種被扭曲的群己關係、人類的反抗，就是光明與黑暗之間角力。

Outwitting the Devil滿地磚頭又略有間距的佈置，讓舞台成為袖珍梅花樁，東方跳神儀式、酷肖舞龍舞獅武術表演

功架、中國功夫的紮馬運氣，紛紛派上用場。人類吃力的一步一足印，橫越磚塊區域又遇上河水洶湧，晃動鋼鐵把水神的咆哮演繹得異常兇悍。印度女神般的黃衣女舞者揮灑着精神領袖的力量，舞姿強勁具爆發力；亞裔女生看似矮小柔弱，卻不惜力氣與男人力拚，扼着男人的咽喉和上顎，甚至仰天長嘯，呈現人類堅決對抗邪惡的精神狀態。人類的對抗，先後被構組成三、四或五人組群舞。三人組手臂向前伸組成三角星狀，儼如東方神秘力量爆發；四人雕像姿態靜止不動；五人彼此搭臂俯身同步前進。或緩或急，皆為群體抗爭的不同形態。男人身死後，肉身被抬上祭台，教皇宮深處冒出白煙，一切似乎告一段落。然而，燈卻沒有亮，意味着人類永遠承受着黑暗，永遠輕易失足於慾望泥沼，永遠要與魔鬼共舞。畢竟每個人也可能是魔鬼，成魔與否，往往只在一線之間。

Outwitting the Devil邀請六位不同年齡和性別的舞者，創發這齣人類史詩式舞蹈演出，將東方傳統舞蹈與現代舞融為一體。2019年下半年，Outwitting the Devil將於阿姆斯特丹、鹿特丹、巴黎、杜塞爾多夫、莫斯科、阿德萊德等城市巡迴演出，繼續「人魔大戰」。

袁立勳執導《恆河經變》 盼與觀眾感悟修身淨化

和戲劇結緣超過大半個世紀，年近七十的袁立勳在舞台上創作出很多戲劇化的瞬間。從藝術行政崗位再回到創作的軌道上，袁立勳總能讓觀眾從小故事中收穫大時代的感觸，即將於9月19日至22日上演的新作《恆河經變》，就將以全舞台的形式呈現佛學中的「六倫」，讓觀眾對生命的各種關係有煥然一新的領悟。

少年時期打下事業基礎

中三的時候第一次參與英文戲劇，彷彿奠定了袁立勳的終生事業。中六開始在校內寫劇本、排戲，大學的時候成立「校協戲劇社」，創作、組織、策劃的能力早在求學時期打下基礎。「編寫《夾縫》和《失落》的劇本都是想將當時對社會的情感、批判從戲劇中表達出來。」袁立勳認為無論出於任何年代，我們都會對社會有一種看法，只是我們怎樣去表達自己，成為社會的聲音。「而我就選擇了戲劇，創作劇本。」

創作，讓袁立勳的世界變得精彩。然而，他畢業後卻沒有投入全職創作，而選擇在當時的市政局文化署工作。「也許我那個年代的思想都是比較腳踏實地吧。」這按部就班的性格，卻為他迎來了生命的轉捩點，工作單位讓他到美國求學取經，並讓他回港以後成立話劇團、中樂團和舞蹈團等，將香港各文化藝術範疇職業化。那時候香港話劇團從成立到場地管理、宣傳節目、成立劇季等，都是由袁立勳和團隊親自策劃。直到近年他再次開始創作，給香港寫了八部曲，從平凡的故事中記錄香港時代的變遷。「從小時候我就背着『中國人』和『香港人』兩個身份，感覺自

己背負了對這個地方的『使命』。」袁立勳坦言他的一生都不懂得「enjoy life」，能力所及的話都會無間斷地將文化藝術繼續推動下去。

藝術中領悟佛學智慧

「有時候開始一部戲劇都需要緣分。」袁立勳憶述。適逢去年剛上任香港佛教聯合會會長釋寬理找上美國資深電影製片人陳耀陽，希望給香港的大眾製作一部以佛教為背景的舞台劇。袁立勳與陳耀陽一拍即合，攜手讓充滿文化特色的史詩劇《恆河經變》誕生。此劇邀請到資深舞台劇演員倪秉郎、著名影視演員李國祥以及李彩華飾演劇中的三位主角。有別於過去的劇目，《恆河經變》將以全劇場的形式呈現觀眾眼前，糅合故事演繹、音樂、舞蹈等多元化的元素，展現歷久常新的人性探索。同時，以當代香港的藝術風格，反映原始佛教的智慧。

《恆河經變》以《善生經》作為故事的藍本。兩千四百多年前佛祖釋迦牟尼入滅後，並沒有留下任何經典文字。主角佛陀十大弟子多聞第一的阿難尊者，帶領佛教僧團，面對內外挑戰，探索日常生活中六種的倫理關係。「寬理法師想做一個入世的題材。他說現在的社會人倫關係比

《恆河經變》藝術總監兼導演袁立勳 攝影：陳儀雯

(左起) 李國祥、倪秉郎以及李彩華

亦是最能觸動袁立勳的一場戲，它將會以演唱佛歌的方式來呈現。「耕種心田，導人向善，都是心靈的一種耕種。」袁立勳相信人的修行、心田是需要經過經營，才能有收穫，因為人最後都是希望達到淨化的境界。「就算是一個悲劇，我們是不是要哭哭啼啼，帶著抑鬱的心情離開呢？從故事的啟示裡面我們能夠領悟怎樣提升、昇華到一種心境。」袁立勳希望觀眾能夠在劇中反思一個人的修行，生老病死，因緣果報，都是佛教裡面核心的價值和智慧。

文：香港文匯報記者陳儀雯 (部分圖片由主辦方提供)

週末好去處

「Everyone Can Be a SUPER-Shark」 戶外「游」樂場

超洗腦神曲《Baby Shark》在世界掀起陣陣熱潮，今個暑假，這股熱潮終於登陸海港城！海港城與PINKFONG攜手打造全港首個以Baby Shark為主題的超級鯊魚「游」樂場，小朋友更可成為超級鯊魚音樂學校的學生，於深海潛艇教室參加不同課堂及「Let's Go Hunt」互動小遊戲；亦可於JO-OX「拍住唱K站」大展歌喉。9月1日舉行的「Doo Doo Doo

Babyflap戶外音樂派對」，結合音樂及遊戲體驗，為暑假畫上完美句號！
日期：即日起至9月15日
中午至下午7時
地點：海港城海運觀點及海運大廈露天廣場

「天工意匠——從自然到雕塑之旅」 展覽

置地公司一直致力把藝術文化帶入社區，即將舉辦「天工意匠——從自然到雕塑之旅」雕塑展，向市民展示香港出生的薩燦如女士及其伴侶尼古拉·貝杜先生大理石雕塑背後的創作歷程。展覽展現兩位雕塑家如何融合西方幾何設計及東方均衡哲學，創造出優秀的大理石雕塑。透過是次展覽，參觀者可隨意觸摸出自薩女士和貝杜先生之手的28件大理石雕塑，加

深對不同特性物料的理解。展覽亦會放映兩位雕塑大師在意大利工作室的教育視頻，讓大眾欣賞他們遍佈世界各地不同公共空間的大型作品背後的精湛工藝。同時，展覽亦會舉辦雕塑示範，展現由原始的大理石進化成藝術品的過程。
日期：即日起至9月14日
上午10時至下午7時
地點：交易廣場中央大廳