

《紅與黑》烏鎮世界首演

導演孟京輝：尊重原著精神的個人成長故事

著名導演孟京輝的《紅與黑》，作為烏鎮戲劇節開幕大戲，日前開啟了其世界首演。《紅與黑》是法國作家司湯達最負盛名的文學巨著，首演當晚，1,000多名觀眾在烏鎮大劇院見證了這場充滿孟氏美學式幽默、嘲諷、浪漫、張力的大作。

● 文：香港文匯報記者 茅建興 烏鎮報道/圖：主辦方及受訪者提供

《紅與黑》改編自法國作家司湯達最負盛名的巨著，是十九世紀歐洲文學中第一部批判現實主義傑作。《紅與黑》的創作時間在法國大革命之後，作品裏面有兩個衝突的階級，一個代表着法國的上層資產階級，出身微薄的主人公于連則來自於下層階級。作品影射社會現實，卻也有着十九世紀特有的浪漫主義文學印記。司湯達在心理深度的挖掘上遠遠超出了同時代作家所能及的層次，開創了後世「意識流小說」、「心理小說」的先河。在烏鎮，孟京輝用一種特別詩意和美的語言來呈現這種舞台美學。

忠於原著的精神狀態

小說《紅與黑》給了當時還在上大學的孟京輝深刻印象。「我覺得這個名字好聽，還挺有勁的，而且『紅黑』，當說到紅與黑的時候，肯定不是那些家庭瑣事，肯定是一個大事。」他說大學時會覺得這是一個愛情小說，之後逐漸發現其內核遠遠超越愛情之上。「所以（這次）在做作品的時候，在不斷探求、不斷尋找一些新鮮的東西。」他說，「這是講一個人的成長，以及成長所面對的現實，他的夢想和他所處的社會。如果解讀的話，上半部就是『黑』，是進步和他自己想要衝破的一種願望；下半部就是『紅』，包括鮮血、這種慾望的嚮往。所以也可以叫『黑與紅』。」

《紅與黑》的開頭有着孟氏戲劇的特點，劇中人又在吃飯，又在假裝吃飯，然後就開始揮霍……舞台的壓迫感、趣味性很強。舞台設計上，為孟京輝打造近40部舞台作品的視覺藝術家張武用百根巨型鋼鐵支架构建出三層「慾望樓閣」。上半場時，牛頓的腦袋被禁錮其

中，一半顯於舞台之上，另一半埋於塵土之下，似乎暗喻一段時代的智慧總會歸於塵土，但人類的奇跡之光卻永恆閃爍。下半場時，藏於鐵架之後的則變成了一顆象徵「普世人類」的腦袋。頭顱被鋼鐵壓迫圍禁，但思想卻隨着故事的起伏在裂縫中生長、迸發。紅被黑纏繞，黑與紅糅合，于連的矛盾、德·瑞納夫人的痛苦、瑪蒂爾德的妒忌，都在光影之中展開博弈。

「我們排練了6個星期，排練之前，我們也做好多各種各樣的文學和各種材料的準備。」在孟京輝看來，司湯達生活的那個時代，有過很多文學大師，比如雨果、左拉，還有哥德和尼采。十九世紀是一個非常動盪的時代，人們心裏的動盪也非常的波瀾起伏。所以在作品中，除了情感的刻畫，還有各種不同的維度也混雜在裏邊。他認為這次排《紅與黑》，是真正嘗試去忠於原作的精神狀態。「這次的《紅與黑》，是原著的精神力量的延續。」孟京輝強調，「這部作品我還是尊重原著的一個痕跡，循着司湯達的文學痕跡，還有他對社會認知的痕跡。」

孟京輝的研究生畢業作品是《等待戈多》，後來他還做了很多各種各樣的文學改編，這其中，法國文學藝術給他帶來很多營養和震撼。「能讓我揮之不去的好多情緒都糅合在一起，所以到現在來講，就變成了《紅與黑》，之前還想做《約翰克里斯朵夫》。我覺得《紅與黑》最重要的是一個人的成長。是在兩個女人的呵護、互相嫉妒之間；在兩個女人或者更多的女人，甚至更多象徵性的女性和他自我的一種榮耀之間的成長。一個人自己到最後站到了一個高度，卻又從這個高度墜落下來，這樣一個極簡單的事。」

● 孟京輝

● 梅婷在《紅與黑》中。

● 《紅與黑》中的「孟式飯桌」。

● 《紅與黑》

▲ 孟京輝版《紅與黑》在烏鎮戲劇節上演。

演員出色演繹

孟京輝的《紅與黑》在精神上高度尊重原著，在司湯達原著的文本基礎上，融合了尼采、莎士比亞、卡倫·霍妮、席勒、康德、歌德等多種文學經典和哲學語彙……首演後觀眾反應熱烈，孟京輝表示主要是演員好，而很多精彩的語料對白是他與德國著名戲劇構作塞巴斯蒂安·凱撒的合作。

《紅與黑》由梅婷、張式鉞、羅歡領銜主演，共同博弈難分勝負的糾葛愛情。飾演德·瑞納夫人的梅婷表示，與孟京輝合作不僅是為了挑戰自己，更是為了在獨具一格的孟氏先鋒美學中尋找一種「危險」，「飾演德·瑞納夫人，就要接受她愛的激情、慾火的燃燒、得不到的失落、深深的妒忌」。

「空花組」是孟京輝戲劇工作室演繹孟氏美學的核心團隊，被譽為「舞台王子」的張式鉞飾演于連，160分鐘的劇作中，有大段大段優美的拉丁文從張式鉞口中流淌而出，與以往演出的作品相比，海量豐富的台詞是張式鉞這次最大的挑戰，「這些拉丁文都是知道意思後背下來的，但外文比中文好背，像歌一樣，中文不好背，因為中文你得說出特別的意思來。」在劇中的後半部分，張式鉞有大段的與兩位女角

的交叉對峙的對白，裏面融合了原著、尼采語彙等多種文學語彙，語言充滿張力，是時空全新的交錯，走入觀眾中的演繹更讓現場高潮迭起。

為了飾演好于連這個角色，張式鉞仔細讀過原作。「原著的精神很重要，在排練的過程中，我們要去講故事，然後又推翻，去找原著最內核的東西，通過我們的舞台表現力把精神表現出來。」排練了一個半月的《紅與黑》，張式鉞將于連的自尊與自卑、野心與誘惑、攀升與墜落，與兩個女人伴隨他上升之路的糾纏，和他自我成長後不羈的靈魂演繹得絲絲入扣。大段內心獨白、多國語種切換、大量動作調度，他一氣呵成，極富張力。

孟京輝戲劇工作室「空花組」的演員在舞台上切換着不同身份：他們是探索前路的人民，是斡籌交錯的顯貴，是故事中的時代眾生相。張式鉞、羅歡、李智浩、楊佐夫、呂京、郭炳琨、張功長、陳育新、劉爽、張亞茜，他們已創作出十餘部備受觀眾喜愛的經典作品。

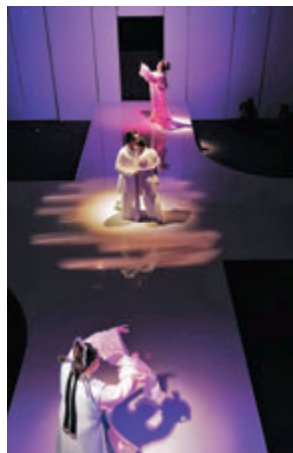
《紅與黑》已在烏鎮戲劇節連續火爆上演了4場，很多戲友都未能搶到票，孟京輝告訴記者，全國巡迴將緊隨其後，《紅與黑》將在長沙、天津、成都、南京、杭州、上海一一上演。

再遇紫玉——《紫玉成煙》的舊恨新愁

敢觀舞台

2018年香港舞蹈團的《紫玉成煙》記憶猶新。還沒有必須保持觀賞距離的想當年，在魚骨形舞台天橋底，仰望小玉勇闖無物之陣，紅棍子都彷彿在我頭頂上呼嘯而過；紫綬袍橫空出世、伸手可及，不禁為高門女眷的「正名」行動心頭一震。魚骨狀天橋四通八達，坐在古色古香的方形小檯子，近距離感受古代戲棚看戲和「生於天橋底」般的時裝精朝聖體驗。三年前的「舞蹈劇場 × 簡約粵劇」《紫玉成煙》絕對是驚喜，家喻戶曉的粵劇唱辭與糅合中國傳統舞蹈與現代舞的表演形式，catwalk狀的天橋自是神來之筆，沿襲2016年香港舞蹈團《紅樓·夢三閣》的空間設定，進一步創建觀賞《紫玉成煙》的另類時空——堂座儼如旁觀者置身戲棚所述故事之中，樓座則是局外人冷眼旁觀——距離，規定了觀賞《紫玉成煙》的高度和角度、主觀與客觀、投入與抽離，決定了旁觀者、局外人對《紫玉成煙》的全新感受。

物換星移，2021年再遇《紫玉成煙》已然轉換了座位和心境，魚骨形天橋變身十字架形天橋，八段觀眾群也聚合成四段。今回坐到樓座上，充當橋上人看風景。坐在天橋底就像置身瓦舍勾欄，樓座則是橋上方一日世上已千年，看盡人間浮華。《紫玉成煙》甫開場，「主演」小玉、李益的潘娟娟、李涵登場亮相，粵劇時空的小玉、李益即李沛妍、洪海，在天橋兩端閃現。小玉們的紅絲巾群舞象徵小玉十郎的拾帕相遇，紅絲巾往上空拋擲，小玉們臉龐迎上，可惜不斷努力不斷失敗。我彷彿看見《穆勒咖啡館》(Café Müller) 不停被推跌的椅子，和《呼吸》(Nefes)中舞蹈員身上一直掉落又塗上的泡沫。紅絲巾披面彷彿又是風冠霞帔的一部分，永恆的失落成了小玉們的宿命。《紫玉成煙》一開始已為似乎是大團圓的戲寶結局轉向定調，預示了姻緣難諧。

《紫玉成煙》中式器樂演奏與粵劇行當、武術、精采紛呈。末段高潮一幕，紅棍子組構而成的高官大族、深鎖重門令人喘不過氣來，弱女子身段的小玉潘娟娟尋夫爭夫，筋疲力竭。橋底觀眾，情緒很自然被刀山火海、拆死掙扎的情志和棍棒亂飛的場景帶動，膽戰心驚之餘亦心懷悲憫。人在橋上看風景，浮想聯翩。這組「個體單挑制度」舞步中，驟眼看上去是粵劇舞台上最擅長的結棍棍的「打戲」；天橋上向下去，卻大有鋼管舞(Pole Dance)的點滴影子，舞者與《紫玉成煙》中垂直或橫向的支柱，實現舞蹈和體操相結合的表演藝術。只是鋼管舞大都展示深具性感魅力的肢體語言，小玉潘娟娟這一段卻是柔弱身段與強橫外在制度的強烈對比，在「木架」上展示攀爬、旋轉、身體倒掛等舞姿。一如最經典的一段，四條紅棍子組構成井字形囚籠，將小玉困鎖其中。凡人誤墮塵網，再也回不去了。

▲ 《紫玉成煙》結合簡約粵劇與舞蹈劇場。攝影：Cheung Chi Wai @ Moon 9 Image 香港舞蹈團提供

紫色絲帶的金印，比喻高官厚祿。紫綬袍既是小玉據理爭夫的特定符號服飾，也是「正名」自身為高門女眷之意。天橋上特別看得清楚，素臉小玉穿着紫綬袍步上天橋，在橋上一隅讓美妝師替她畫上粵劇旦妝容。這是整裝待發，以服飾明志。看似戲劇化「戴上粵劇面譜」的堅強小玉，最後死在蒙面武士懷中。似是奸角的黑武士，竟然不是盧太尉，而是十郎李益的臉。傳統粵劇中逼婚的太尉與心志不堅的十郎，原是同謀共犯。在男權社會的世界裏，我們沒有人是無辜的。

有細心的觀眾朋友特別指出，《紫玉成煙》的現場樂師皆身穿黃色衣裳。《紫玉成煙》沒有傳統粵劇中的「黃衫客」角色，路見不平、拔刀相助嬌弱的小玉，反而是一眾樂師以音樂推動小玉的情緒。樓座上的我，為要不斷調校觀賞角度，乾脆將上半身掛在從橋上垂下的竹簾頂端，恰恰看到一眾「黃衫客」的iPad電子曲譜，算是另類「間離效果」，亦是橋上客觀賞「清明上河圖」般人文風景的另類穿越。2021年再遇《紫玉成煙》，是為記。

● 文：梁偉詩

周末好去處

太古「港樂·星夜·交響曲」

香港管弦樂團(港樂)年度免費戶外大型交響音樂會——太古「港樂·星夜·交響曲」將載譽重臨中環海濱!香港指揮吳懷世與港樂，聯同大會主持Harry哥哥，將在星空下為廣大市民表演。音樂會將以舞曲為主題，演奏華格納、聖桑、柴可夫斯基、皮亞佐拉、小約翰·史特勞斯、安德森、布拉姆斯及哈察都量的作品。港樂樂師凌顯祐以及莫思卓、華達德和施樂百還擔任獨奏家，分別為您送上皮亞佐拉《大探戈》和安德森《號手的假期》。還有好消息——今年音樂會更同時於港樂網站、facebook及YouTube平台作全球直播。

索取門票之安排

今年的太古「港樂·星夜·交響曲」音樂會只提供網上門票登記，先到先得。公眾可於10月26日(星期二)早上10時開始，透過suts.hkphil.org/reg以電郵登記免費索取門票，步驟如下：

1. 開設賬戶。由即日起，公眾可於太古「港樂·星夜·交響曲」專頁suts.hkphil.org/signup開設主登記人賬戶。
2. 於10月26日(星期二)早上10時，公眾可直接登入申請索取門票。
3. 每個主登記人賬戶最多可登記四張門票，每張門票必須以一個電郵地址、電話號碼及持票人姓名作登記。
4. 成功登記門票後，所有門票會以電郵一併發送到主登記人的電郵地址。請下載門票，然後預先儲存在智能電話或列印。於入場時，請以智能電話向職員出示門票上的QR碼或已列印的門票入場。

太古「港樂·星夜·交響曲」音樂會
日期：11月13日 晚上7:30
入場費：全免