

戰

馬

愛無界，情未了

英國作家Michael Morpurgo三十多年前創作小說《戰馬》(War Horse)，由此改編的同名舞台劇於二〇〇七年在英國國家劇院(National Theatre of Great Britain)首演，劇中木偶的逼真表現令其旋即受到熱捧，其後於十一個國家逾九十七個城市巡演，更包攬了東尼獎「最佳百老匯戲劇獎」在內的逾二十五個國際獎項。舞台劇《戰馬》將於五月首度來港，大公報記者早前特地前往倫敦先睹為快，並採訪劇中演員及製作團隊，直擊台前幕後。

大公報記者 李亞清

該劇故事以第一次世界大戰為背景，講述英國農村成長的十四歲男孩Albert遇到父親買來的小馬Joey，在朝夕相處中建立深厚感情。Joey後來被賣到軍隊參戰，幾經波折，最終回到為尋牠而入伍、在戰場上飽經風霜的Albert身旁。

英國國家劇院位於泰晤士河南岸，全年演出傳統和新興劇目，當中常演常新的《戰馬》自今年一月起展開約十個月的巡演，包括英國、新西蘭、香港等。記者在劇組日常排練的藝術空間Jerwood Space採訪了巡演導演Katie Henry及幾位主演，揭開「戰馬」的神秘面紗。

三位一體的控「馬」技術

三位演員Tom Stacy、Domic Ramsden與Andrew Keay，分別負責木偶Joey的馬頭、馬心及前腿、後腿及馬尾，亦一齊模擬馬的叫聲。Tom告訴記者：「Joey的眼睛與耳朵能夠轉動一百八十度，當牠開心、恐懼、疑惑時，我便會調整這些機關。」Domic立於中間，成了三人之間的通訊主軸，他攜有麥克風，透過呼吸聲的快慢變化給予前後訊息，令三個部分一致。

在加入《戰馬》劇組前，他們均曾有劇場、音樂劇等不同的表演經驗，而木偶表演卻幾乎是首次嘗試。Andrew認為，木偶師的技藝演出首先是技術性的，更深層的是藉此表達感情及角色個性。他舉例道：「我們有時需要扮演另一

隻戰馬Topthorn，它和Joey有不同的性格，動作、反應都會不同。」Tom亦稱訣竅不在於記動作，而是「要像馬一樣去反應」。

人與馬戰火下的溫情

這齣長約兩個半小時的劇，對演員的心力和體力來說，皆是不小的挑戰。他們說：「我們曾去農場觀察馬，並閱讀了關於馬的習性的書籍。此外，還進行了瑜伽及呼吸練習，正式演出前則通常有半小時的體能熱身訓練。」

主角Albert的飾演者Scott Miller年僅十九歲，今次作為他人生第一個戲劇主角角色，就挑起大樑，參與該劇今年的巡演。Scott說：「木偶Joey與真馬很像，只是馬背更寬些——事實上牠是我騎的第一匹馬！我將牠當做真馬，於是很自然地帶入情緒。」因故事發生在一九一四年的英格蘭小鎮德文郡(Devon)，他還研究了那時人們的說話方式。

為何《戰馬》上演十二年仍如此流行？Katie認為：「它注重描寫人性以及人與馬之間的紐帶，人們從中了解他們如何在艱難的環境中衝破自我，獲得新生。另一個原因是，『馬』在戰爭歷史中承擔十分重要的角色，這一形象能夠跨越不同的國家與文化，令觀眾產生共鳴。」

▲木偶馬Joey團隊演員Tom(右起)、Domic、Andrew Lunchbox供圖

▲Albert飾演者Scott Miller 大公報記者李亞清攝

▲巡演導演Katie Henry 大公報記者李亞清攝

編者註：《戰馬》於五月十日(周五)起在演藝學院歌劇院公演(演出日程為星期二至星期日)。門票正於快達票網站(www.hkticketing.com)發售，查詢可電三一二八八二八八。

戰事現眼前 曲終意難忘

先睹為快

冬日夜幕降臨，倫敦的街頭熱鬧非凡，攝政街上的大天使燈飾正光彩炫目，熱愛戲劇休閒文化的人們走入劇院、欣賞戲劇，《戰馬》就是其中最熱門的劇目之一。

將《戰馬》小說改為舞台劇這一念頭，來自英國國家劇院的導演Tom Morris。十多年前，他讀過此書後興奮不已：「我知道一個十分擅長表演和設計動物木偶的公司！恰巧正在找一部可以與他們合作的戲……」於是，他與另一導演Marianne Elliott一拍即合，並邀請時年四十八歲的英國劇作家Nick Stafford擬寫劇本。Tom如願與自己心心念念的南非木偶戲團Handspring Puppet Company合作。

精湛的木偶表演，無疑是《戰馬》一大亮點。該劇亦具有很強的電影感。劇中有一處由少年Albert與Joey切換至成年的場面，兩組演員分別淡出、淡入，將這個

「慢鏡頭」完整地在舞台上演繹出來，自然流暢，亦起到了敘事效果。劇中的戰爭場面也頗為出彩，戰火、硝煙、槍聲……都如在眼前，引人反思戰爭所帶來的傷害，珍惜世界和平。

《戰馬》的舞台不大，布置簡潔，懸掛着呈不規則形狀的一朵「雲」作為背景。這朵雲實為LED屏，時而呈現日記中的一頁，時而呈現千軍萬馬的戰爭場面，起了無縫銜接的轉場作用。記者曾隨英國國家劇院執行導演Lisa Burger參觀後台，不禁感慨劇作的成功與幕後人員的細緻付出密不可分。

劇終之際，演員再次唱起於開始時吟唱的《Only Remembered》(只要記得)，悠揚而溫情。隨著帷幕降下，歌中所唱「only remembered for what we have done(只記住我們已經完成的)……」仍久久回響在觀眾的腦海中。

▲夜幕降臨，英國國家劇院 資料圖片

▲木偶馬需由多位演員共同操控 大公報記者李亞清攝

▲《戰馬》曾獲東尼獎等逾二十五個國際獎項 Brinkhoff / Mögenburg攝

▲舞台設置還原戰爭場景 Brinkhoff / Mögenburg攝

▲《戰馬》講述Albert與Joey在戰火中重逢 Brinkhoff / Mögenburg攝

小說靈感 源自一戰老兵

話你知道

說起小說《戰馬》的誕生，還有一段故事。Morpurgo一直想寫一個與一戰相關的故事，苦於難覓合適的題材和靈感，始終無法動筆。後來他在酒吧裏認識了一位參加過一戰的老兵。這位老兵談的不是其輝煌戰績和同生共死的戰友，而是那些英勇的戰馬。「戰馬」一詞瞬間激發Morpurgo的創作衝動。他憶述：「我聽著那位老人動情地講述他與一匹馬在西線的經歷，他的眼裏滿是淚水。」

這故事還打動了美國導演史提芬·史匹堡(Steven Spielberg)，他於二〇一一年執導電影版《戰馬》。有心的觀眾不妨在觀劇前，「預習」一下小說或電影。

▲《戰馬》的木偶表演、與演員間的靈巧互動，尤其精彩 Brinkhoff/Mögenburg攝

▲駐團木偶導演Gareth Aled介紹木偶馬製作過程 Lunchbox供圖

木偶馬渾身是戲

幕後直擊

劇中木偶無論是外觀、發聲，還是每一個細微動作，都活靈活現，彷彿它們是富有感情的。Joey的形象共用了兩組木偶，包括小馬駒和成年馬。此外，Joey的戰友Topthorn以及農場鵝、烏鴉等木偶形象都頗具角色感，或撼動人心，或引人發笑。這些木偶全部出自Handspring團隊之手。

與駐團木偶導演Gareth Aled交談後，記者發現令木偶如此栩栩如生，不僅依靠製作團隊的多次技術調試、演員的全方位訓練等，更重要的是他們對木偶的理解：木偶的一舉一動，都應當表現情感。Gareth解釋道：「最初設計Joey的形象時，我們便決定要創造出一匹能夠『思考』和『反應』的馬。比如，馬的聽覺很靈敏，遭遇危險時通常聽得更快，因此我們設計出具有操作性的『耳朵』，再通過表演，將這些信息呈現出來。」

「只有當你相信(木偶是有生命的)，這個故事才真正被講述。」他說。

Gareth續介紹：「我們共有約二十位木偶演員，包括飾演小馬駒和成年馬Joey的兩組共六位演員、飾演Topthorn的兩組共六位演員，以及其他的木偶角色。」其中，在劇中頗具笑點的鵝木偶，製作團隊為達到演出效果，為它設計了三隻蹼，不過當它在舞台上快速跑動時，觀眾是看不出的。