

注 滌生、《紫釵記》、霍小玉、 任白……如楊雲濤所言,説起 粵劇名本《紫釵記》,大家多多少 少都有一些印象的碎片。但《紫玉 成煙》的野心不在於換一種方式去 把唐滌生筆下的故事再講一遍,那 只是另一種「皮相」;它想動的是 「筋骨」,通過文本的重構、空間 的全新設計與舞蹈和戲曲的融匯展 現,引觀眾進入一個有着曖昧邊界 的多角度空間,自行感受,而不只 是看懂故事。

體驗: 不要陷在情節中

「《紫釵記》這個故事,我喜歡 的是隱藏的人性的糾葛、選擇,面 對外部環境和內部自己的掙扎,這 些主題由古至今其實從來沒有改變 過,都是很重要的啟示。我們想要 告訴觀眾的是這些,而不只是表面 上郎才女貌的愛情故事。」楊雲濤 説,「這種啟示是, (面對內外的 各種處境) 既不要太樂觀,也無需 太悲觀,因為這就是人生。」

對於吳國亮來說,如果觀眾太過 於聚焦在《紫釵記》的故事細節, 反而會錯過許多體驗的空間。「故 事背後和觀眾建立什麼關係,這個 才是最重要的。」他説,在這個過 程中,舞蹈的抽象表達打破了原本 故事陳述的邏輯,豐富了情境的意 涵。轉瞬即逝的某個瞬間可以被捕 捉、放大,變得立體、寬闊,讓觀 眾可以沉浸其間盡情感受和想像, 進而細味、考究那個瞬間對自己的 意義。「讓觀眾進入一個深層的空 間,這個空間不是去解讀唐滌生講

了什麼,而是尋找故事和自己的關

他説起2018年的演出後,陸續收 到一些評論與反饋,希望作品能把 《紫釵記》的故事細節敘述得更清 臼。「更清楚是否意味着更好?」 自由。他希望觀眾入場前把自己看 作是一張白紙,如果之前已經了解 《紫釵記》,那《紫玉成煙》會是 另一種體驗;而如果完全不知道原 本的故事也不打緊,「被引入這個 空間去感受,也已經足夠。重要的 不是要去對比《紫釵記》的內容, 我們不是要做文學比較,不要從這 個角度去想。有時太清楚,反而沒 有空間想像。」

遠近: 舞台如同大笨象

2018年《紫玉成煙》為人津津樂 道的,除了不足三米闆的十字形舞 台外,還有分為堂座與閣樓的觀眾 席。在閣樓,可以由高處俯瞰演出 全局;在堂座,則能以極近的距離 捕捉演出者的呼吸、汗水、眼神、 肌肉的顫動,體驗到局部特寫的赤 裸震撼。

「不知廬山真面目,只緣身在此 山中。」深入山中,又或是跳出山 外,多變的視角打破了鏡框舞台的 單一觀賞角度。

「人的視野受到自己的主觀局 限,看到什麼、喜歡什麼,有時已 經形成了某種慣性。有什麼時刻是 可以打破這個主觀限制呢?不容易 的,但是劇場, 尤其是小劇場, 真的可以帶給人 一個新的視 角——自己都沒 看。」吳國亮説,

「(遠近)兩種不同的 空間,我們實驗出來,和觀 眾一起成長。也帶出你看一件事情 的時候,是否可以超投入又超抽 離?令到自己看到一件事情的幾個 面向,就會更加接近相對的真相, 多過受到自己主觀意願的掣肘。我 並不覺得主觀不好,兩者並非相互 排斥。而是兩樣東西一起,要平衡 地去看到, 這在人生中是相當難, 但在劇場中則可以去體驗。這也正 是,劇場是要聯繫到我們的生活

●楊雲濤

其實,《紫玉成煙》何止兩種觀 賞視角。吳國亮將看演出形容為觀 賞一個裝置藝術,從觀眾席的不同 角度切入,都會發現不同的景深。 因為舞台上的表演者身份角色沒有 清晰的言明與區分,隨時轉變,觀 眾投入其中後,便也在時刻轉換視 點,對作品做出不同解讀。

「很多人覺得這個作品美,其實 不只是因為舞蹈呀動作呀戲曲呀, 而是因為這個多角度的裝置。」吳 國亮説,「其實人生就好像是瞎子 摸象,舞台就好像大笨象,你只能 看到某一塊。但你上了閣樓,整個 大笨象好像就睡在下面。」但是否 就意味你掌握了全部?卻也未必。

人生就是不同轉位,所謂橫看成 嶺側成峰,就是如此。

「來這裏的觀眾,是帶着一點疑問和想 像進來的。」楊雲濤這樣形容實驗劇場。

舞蹈:狀態與身體都需精雕細琢

在《紫玉成煙》的實驗中,舞者被束縛在 十字形的舞台上表演,「舞台很有限制,好 像一條路,大家會覺得:哇,沒有試過這樣 去跳舞,因為跳舞最講究的就是空間嘛,地 面要大。我就覺得有何不可呢?重點是,對 我來說,這個窄窄的有如走廊的空間是有意 義的,你説它像一條路也好,沒有得回頭也 好——人生的路上你就是不停遇到一些選 擇。這個設計是有意義的。」

楊雲濤説,希望通過這次的跨界合作,來 改變舞蹈的一種習慣或慣性。「如果不通過 別人,是看不到自己的問題的。」他頓一頓 説,「我有時會覺得,舞蹈太『粗』了,粗 不多也不大,但是他們的動作,眼眉、頭的 擺位和移動都是非常細微和充滿細節的。我 經常想,跳舞是不是動作越大就越好?是不 是動作越多就越『叻』?我經常問自己。」

他談到芭蕾動作的向上、跳高與快速的旋 轉,所體現的是西方對身體的理解,與他們 的一套美學觀點。那東方的身體要如何展現 呢?是對這種西方美學全盤接受,追求動作 的力量感與大開大合,還是可以有另外的思

「通過這次的合作,讓大家看到我們舞者 身體的細節處理,動作不再是要求一種力量 感,反而是怎麼慢慢地去轉手和頭,這個是 很東方的一種美的身體。」楊雲濤説,演出 也試圖改變觀眾觀賞舞蹈的慣性,「一般我 們看舞,就是面對舞台,台上一字排開,好 多人一起跳。哇,音樂一響,好厲害。這次 完全沒有。觀眾看過來,一是距離近,二是 沒有傳統舞台的設置。」

窄巷般的空間限制了舞者身體的動作,多 角度的觀賞視角也要求表演者更加凝神聚 焦。「舞蹈員要很小心,要很有自己的狀 態。你完全不知道觀眾看你哪一面、從哪看 過來。以前你還可以遮掩一下,把不靚的東 西收埋在後面,現在是360度,唯有集中做 不同風景。」

他形容,整個編舞的概念很抽象,「可能 7個女孩都是霍小玉。」所以每個人都很重 要,每個人都可能在某個瞬間成為某個觀眾 視角中的「主角」。「我希望裏面的舞蹈更 加精雕細琢,更加精美。觀眾坐得近的時 候,會發現,原來舞蹈不一定要跳得很高才 好看,哪怕他很慢地從你面前走過,都很 美。觀眾所看到的,是舞蹈員的狀態,而不 只是他身體的動作。|

《紫玉成煙》

日期:9月24日至26日 晚上7時45分 9月25日、26日 下午3時 地點:香港文化中心劇場

吳興國經典復刻《蛻變》 6個夢探索心靈世界

撐過新冠疫情衝擊,台灣當代傳奇劇場 將推出《吳興國經典復刻——叁號作品蜕 變》。該劇取材自卡夫卡小説,藝術總監 吳興國巧妙串接6個夢,展現「後疫情時 代」人類蛻變的心靈世界。

吳興國日前在記者會上表示,全劇雖然 只有他一人獨角,但影像中的芸芸眾生都 是他心靈的投射,「直到最後有別於原 著,舞台上的大蟲蜕變成英雄肉身,象徵 在疫情時代的每一個你我,團結抗疫,在 逆境中絕境萌芽。」

《蜕變》由吳興國擔任編導演,張大春 曲詞,2013 年英國愛丁堡國際藝術節邀 請作為開幕首演節目,這也是吳興國繼 《李爾在此》之後兩度轟動愛丁堡的又一 鉅作。

這部劇在愛丁堡推出,被英國《衛 《先鋒報》盛讚「吳興國的《蜕 變》為觀眾帶入一個令人意想不到的夢 境,他高超的技巧,結合優美的現場音 樂,創造出一個浩大的場面之感。」堪稱 是台灣表演藝術界的一大里程碑。

《蜕變》取材自捷克小説家卡夫卡的

《變形記》,描述青年葛里 戈在一覺醒來後變成一隻大 蟲、想從人類社會中遁逃卻 無力無法,又被家人疏離的 孤寂感。

全劇由「夢」、「醒」、 「門」、「愛」、「禁」以 及「飛」等6個夢串接而 成,解構身困在怪蟲體內的 年輕靈魂,吳興國也透過葛 里戈、蟲、母親、父親、妹 妹、卡夫卡以及吳興國自己 等7個角色,帶領觀眾拆解 生命的意義。吳興國説,他 想從這齣戲窺看一個人的生 命歷程,從「出生的孩提時

代、熱血奮起的青年時代,直至遲暮的老 年」探討這個世代面對「父母、社會、自

我」各個面向所有的依賴、逃避與恐懼。 這次演出是「當代傳奇劇場」規劃「吳 興國經典復刻計劃」系列的第3部作品 在這次巡演結束之後將在台灣封箱。

製作人林秀偉表示,因應新冠病毒在台



■著名藝術家吳興國(中)將再演《蛻變》 當代傳奇劇場提供

疫情降為2級警戒,演出改採梅花座方式 演出, 團隊全程也將落實各項防疫規範,

「雖然劇團製作成本飆升,票房收入鋭 減,但我們仍堅持演出,希望台灣的藝文 產業不要因為疫情中斷,希望帶領劇場觀 眾回流」。

●文:中央社

) 間 末好去處

大館 表演藝術季:SPOTLIGHT

大館日前公布全新「表演藝術季: SPOTLIGHT」節目,將於今年9至10 月期間,帶來七個本地精彩藝術節目。 著名編舞家梅卓燕將帶來自傳式獨舞作 品新章《日記VII·我來給你講個故 事……》,透過文字、光影、聲音,糅 合如水的身段及身體的印記,書寫多年 來與流浪貓同行的經歷。伍宇烈、盧宜 均及劉榮豐繼2019年口碑之作《Tri 家 仔》後,再次聯手打造全新創作《撈 鬆》,從上一代的鄉下方言出發,説唱 新一代香港人似遠還近的語言與故事。 《痴線一分鐘》聚集五位旅居英國的香 港創作人,發揮天馬行空的想像,帶領 觀眾進入虛實交替的當代實驗舞蹈劇 場。作曲家盧定彰與作家黃怡繼《兩個

女子》後再次合作,以「家 庭」為題材,在《幸福家庭與 狗》中講述五個家庭成員與一 隻狗的故事。而《五十九如 一》將以演講融合演出的方 式,展現泰國舞蹈家皮歇,克 朗淳 (Pichet Klunchun) 與 四位來自不同界別的香港舞者

合作展現泰國傳統宮廷舞劇箜舞 (Khon) 的過程。環境體驗劇場《牆 邊練習曲》中,觀眾將戴上耳機,步入 以花崗岩建成的百年監獄,徜徉於投 影、燈光、聲境與表演之中。除此之 外,大館也將夥伴機構不加鎖舞踊館的 #非關舞蹈祭帶來兩個免費節目——蘇 威嘉自由步工作坊及本地新晉編舞陳偉 洛《Drink and Dance》,探索身體與 「編舞方法學」之間的關係。

日期:9月16日至10月17日

地點:大館各處

節目詳情:https://www.taikwun.hk/zh/ programme/detail/tai-kwun-performing-arts-season-spotlight/757



16.09 -17.10.2021

