

透過戲劇感受共鳴 藝術舞台成爲中韓交流之橋

早前，「第五屆中國戲劇朗讀演出」在韓國首爾舉行，其間共推出獨幕劇合集《紅馬&擁擠》《曹操與楊修》《茶館》等中國優秀戲劇作品，由韓國漢學家與藝術家將中國戲劇重新演繹，以「朗讀」的形式搬上舞台。

作爲中國戲劇朗讀演出項目發起人和《茶館》韓文版譯者，韓國漢學家、韓中戲劇交流協會名譽會長、韓國漢陽大學中文系教授吳秀卿近日接受訪問時表示，戲劇交流有助於中韓文化產業交流互鑒，促進搭建中韓民眾相互了解的橋樑。

◆文：綜合中新社報道

吳秀卿說，自己從高中時就開始對中國文學產生興趣，「上大學後，我本來學的是法文，但學習了漢語，讀了中國古典文學作品，太有意思了！就選擇了中國文學專業，加上我喜歡戲劇，參加過大學戲劇社，所以格外關心中國戲劇這門課，最後，畢業論文也是選擇了關漢卿的《竇娥冤》研究，從此我開始選擇中國戲劇作爲我的專業。」進入中國戲劇的世界之後，吳秀卿發現其遠比自己想像的更爲寬廣和有趣，在她看來，中國戲劇從人民的生活昇華到文學層次，再到舞台上的藝術層次，形成了既能互動，又能夠深化發展的有趣現象。「到底中國如何形成如此複雜而豐富的戲劇世界呢？我就想鑽進去，這讓我一直有動力去中國考察，去看看當地人如何創作和表演中國戲劇。」

1991年，吳秀卿第一次來到中國，從首爾出發，坐船到威海，經過北京飛到福州，再坐大巴到泉州，花了幾時間去開南戲暨目連戲會議。「從那時開始，我跟中國戲劇界的老師們保持聯繫，他們很慷慨地幫助我，我也盡我最大的努力做出些成果。他們中不少老師已經離世，但他們給予了我現在活動的基礎與無言的支持力量。」

比較中韓兩國的戲劇發展，吳秀卿認爲，在韓國傳統社會裏戲劇並不很發達，「雖然在民間，人們生活中也有音樂、舞蹈和假面戲等活動，有《春香傳》《沈清傳》《興夫傳》等盤索里（又稱「板索利」），但作爲一種文學藝術形式發展成單獨的戲曲文類及舞台

表演體系，韓國確實是缺少的。近代以來接受西方戲劇，才有戲劇的概念。」但中國很不同。研究了數十年中國戲劇的她，感受到中國戲劇世界的豐富，也觀察到韓國人對中國文化，特別是中國戲劇的缺乏了解，這正成爲了她專註在韓國推介中國戲劇的動力之一。「另外，韓國在近代化過程中，有一段時間一直關心西方、接受西方，與中國建交後，兩國交流也主要集中在經濟領域，文化領域的交流還不夠深入。所以有一些互相不理解的地方，甚至有矛盾衝突的事情。這恰恰是因爲對彼此文化的理解不夠。中國戲劇是中國人長期以來精神世界和感受世界的積累和濃縮，是最能理解中國人的一條路子。所以我想把中國戲劇介紹到韓國，希望通過這條通道，讓兩國的人民從精神層面互增理解。」

朗讀演出 低成本大效果

在韓國推廣中國戲劇，爲什麼選擇戲劇朗讀演出而非完整劇目演出的形式來進行？吳秀卿表示，自己之前一直通過翻譯劇作介紹中國戲劇，但是讀劇本的讀者群體很有限，她很想找到更加直接、能夠觸及一般觀眾的方式。「而且這是能用低資本獲得大效果的好辦法。因爲朗讀演出更能轉達劇本味道和價值，韓國也正流行，所以我就選擇了這樣的方式。」

2015年，韓國國內最有分量的國立劇團根據元代紀君祥的雜劇《趙氏孤兒》製作了話劇《趙氏孤兒，復仇的種

▲老舍的《茶館》是北京人藝戲寶之一。不久前的「第五屆中國戲劇朗讀演出」中，韓國版《茶館》也成爲了中韓藝術交流的橋樑。圖爲6月9日北京人藝70周年院慶，《茶館》恢復線下首演。新華社

◀「第五屆中國戲劇朗讀演出」：《茶館》 網上圖片

子》，讓韓國戲劇界注意到中國古典戲劇的力量。這部劇不但首演後獲得那年所有的戲劇獎項，2016年在北京中國國家話劇院交流演出時，也大獲好評。之後該劇幾乎每年都在韓國演出一個多月，每次都是剛開票就售罄，甚至在薩德反導系統部署給韓中關係帶來負面影響的情況下亦是如此。吳秀卿認爲，這表明韓國觀眾不但關心中國戲劇，並且無論政治氣候如何變化，對中國戲劇作品的熱情都不存在偏見。這給了她很大信心。

於是自2018年開始，吳秀卿每年推動舉辦中國戲劇朗讀演出活動。到今年，活動雖然只是第五屆，但已成爲韓國國內口碑最好的戲劇活動之一。

經典與當代劇目共呈現

籌辦戲劇朗讀演出活動，吳秀卿坦言，選擇劇目是最難的。「一部分是我們協會的中國戲劇專家們多年關注的經典劇目，另一部分是中國戲劇界的朋友們推薦的當代劇目，我們經過一番討論選定劇目，才開始翻譯。之後再一同輪讀修改，才會做出比較完整的、令人滿

意的翻譯劇本。今年的朗讀演出活動，我們推出獨幕劇合集《紅馬&擁擠》、新編京劇劇本《曹操與楊修》和老舍大作《茶館》三部作品。老舍先生是我非常尊敬的一位作家，今年是韓中建交30周年，在這個特別的年份，我通過老舍先生的作品，向他表達敬意；選擇獨幕劇則是新的嘗試，更能展示中國戲劇的豐富性。至於京劇《曹操與楊修》，雖然是京劇劇本，但它有非常完整的敘事結構，而且很多韓國人都讀過《三國演義》，了解基本故事，所以用朗讀的方式向觀眾傳達也沒有任何問題。」

和戲劇朗讀演出活動配套的，還有《中國戲劇叢書》翻譯出版活動。這套叢書現已出版到33冊，吳秀卿希望至少做到50冊，把中國最好的、最值得、最想介紹的劇目都囊括進來。

「另外，我們還會參與到朗讀演出活動的製作中去。因爲韓國和中國存在文化差異，韓國國內戲劇家不一定完全理解其中的文化層次。這可能需要我們說明作品的時代背景及文化內容，即需文化翻譯。我們（譯者）的介入會讓他們更好地理解劇本和作家的意圖以及字裏行

◆「第五屆中國戲劇朗讀演出」活動海報 網上圖片

間的意思。如此製作出來的戲劇更能符合原作的意圖和意象，也更容易轉達給韓國的觀眾。所以，我們做的是選劇、翻譯、製作三個層次、三個階段的「工作。」

期待人文交流的美好未來

今年是中韓建交30周年，吳秀卿通過戲劇，看到中韓人文交流美好的未來。「從我個人的經驗來看，戲劇演出的力量超出想像。韓國觀眾在中國戲劇中也能看到人類普遍困境，會覺得中國人也會有過和我們類似的境遇，進而產生共鳴。之後再碰到與中國相關的問題時，基於這樣的共同理解，他們做出來的判斷或行動會不一樣。」她說，「作爲韓國人，我將中國的精品劇作分享到韓國，讓觀眾認可這些作品，是我舉辦活動的意義。我希望越來越多觀眾看到中國戲劇的好，也希望韓國的戲劇可以介紹到中國，這也是中國觀眾理解韓國人的一個很好的方式。畢竟戲劇能完全將演出者與觀眾實現共鳴一體，這種經驗非常難得。」

吳秀卿說自己在疫情前經常造訪中國，「我在中國享受和喜歡的東西太多了，也有很多中國年輕朋友喜歡韓國當代文化。」在她看來，韓國和中國距離那麼近，又有着悠久的友好歷史，「如今，我們站在建交30周年的新起點上，我希望未來兩國人民能夠有更多情感上的溝通，這對於推動韓中關係上新的台階將更有效、更有力量。」

《大象陰謀》到皮入肉

疫情期間，要上演一台戲可能面對一波三折。香港話劇團的《大象陰謀》原定2020年5月上演，因疫情改爲網上演讀。今年3月本定在壽臣劇院上演也因疫情極度嚴峻而取消。在各方面努力下5月終於在劇團的黑盒劇場上演，我看了29號的日場。這個來自韓國劇作家李美慶根據一則大象逃出園子的新聞而啟發的作品，由岑偉宗根據咸理恩的中文翻譯再譯爲粵語出版，並由方俊傑導演。個半小時的節目一氣呵成，緊湊又沒冷場，重小型劇場可發揮的威力，亦再次看到諷刺與悲情通過黑色喜劇手法煉煉出合乎本土和地道的口味。

◆《大象陰謀》 香港話劇團供圖

全劇設置在一所問話房，靠着4個演員的出出入入、問與答的談話或盤問交代了故事的來龍去脈，而從中發掘出各人的真實面目，從事件浮現出各人背後的荒誕行爲與社會的無形壓迫力，彷彿所有涉事者都陷入瘋狂狀態。大象訓練員（陳嬌飾）被疑蓄意放走大象，令其大肆搗毀市鎮，並破壞政客的競選活動。心理醫生（周志輝飾）不斷引導，認爲訓練員的行爲是對大象的畸戀，甚至與動物有性接觸，而訓練員的供詞指大象受了鴿子的驚嚇而開始逃走全是幻想。有暴力傾向的刑警（吳家良飾）則認定這是一場政治陰謀，是反對派策劃破壞競選，訓練員是受人指使而有意放走大象。他不斷恐嚇訓練員，而對醫生企圖以精神錯亂爲由欲帶走訓練員感到非常不滿。

二人的立場在引導或盤問疑犯的過程中增多一份矛盾，揭開二人自私的一面，導演處理清晰且有力度。訓練員的自我世界在其母（文瑞興飾）來訪後更被激化，同時解釋了訓練員性格形成的主因，而眾人的各執己見進一步白熱化。但這個絕非是玩羅生門的手法，而是更嚴峻地帶出每個人的思維傾向並不單單是爲利己出發，而是他們都被周圍的人和無形的壓力逼得無法呼吸，他們都在掩飾和逃避。其中一場醫生、刑警與母親各執一詞，爭論爲何訓練員會犯此案，愈講愈興奮；訓練員無從申辯，痛哭抽搐更要借掩飾，讓

三人圍着枱面繼續放聲爭辯，極度諷刺，又十分悲情。這場甚爲瘋狂荒謬，令人窒息，可能真正有問題的，不是或者不只是訓練員，其他人的問題其實更爲嚴重可怕，再延伸下去，這也許是世界的現狀？

明顯這個劇不是旨在呈獻一則新聞的奇趣和價值，而是借題發揮。現代人壓力大沒有太多喘息空間，家庭的影響更一直是個大問題，如何逃避、如何在處身的環境中生存是本劇想提出來的問題。劇中的大象不願被困，選擇了逃走，要找牠們的樹林去。戲中的角色亦一樣，在塑造自己的專業外，思想變得異常扭曲，行爲精神都趨極端，他們不單是在掩飾躲藏，也要做操控者，因只有這樣才有自存的空間。

彷彿沒有出現的大象卻成爲眾人的解脫藥方：透過和大象相處，訓練員建立一種愛和被愛的關係，他找到自我的世界；刑警亦企圖透過證實大象陰謀去表現鐵警的非一般能力；醫生不斷解剖訓練員的性傾向則發表他人類行爲轉移精神學論；而訓練員母親亦可以此事繼續保護（其實是傷害）兒子，做他的操控者。《大象陰謀》在狹窄的舞台空間、單一場景講出荒謬的人和事——所有人都在極度壓力下希望逃走，尋找自己的出路。抑壓加恐懼，令精神極度困窘，相對有抑鬱問題的訓練員，其他人可能更不正常。因其他人逃避的方法是操控別人，是要把別人塞進他們自己設定的框框內，來肯定他們的想法。

幾位演員入肉貼皮的演繹令人感到痛楚和悲傷，而岑偉宗的翻譯充滿地道色彩，功不可沒。對白有力兼釘中死穴，悲劇不時散發黑色喜劇的特色，讓觀眾在面對荒謬的事件和人物的同時不禁發笑。

結尾部分，導演安排訓練員重新見到逃家的父親，二人化身大象，模仿象的形體動作，像在一道遙自在的世界。是幻想、是解脫，還是再次諷刺人類世界「無氣喘」？都是這世紀的悲劇。

◆文：鄧蘭

廣州藝術季 11台演出慶香港回歸25周年

2022年廣州藝術季近日開幕。據本屆廣州藝術季執行方廣州大劇院消息，本屆廣州藝術季設置「同聲·同戲·同心——慶祝香港回歸25周年藝術展演」板塊，從6月初到10月底，11台優秀演出將分別以現場演出、雲端放映、現場放映等形式上演。

據介紹，現場演出方面，《飲歌》、香港電影金曲視聽交響音樂會將於7月10日在廣州大劇院上演，選取來自《笑傲江湖》《胭脂扣》《倩女幽魂》等14部經典電影的14首曲目，屆時將與現場配合大銀幕，以視聽交響音樂會的形式，重溫香港經典電影片段。

9月11日至12日，舞蹈家楊浩將

在廣州大劇院奉上獨具個人特色的演出《浩浩傳奇》，將舞蹈劇場與粵語「棟篤笑」、普通話脫口秀共冶一爐。9月17日，香港鋼琴音樂協會主席蔡崇力則將帶來《「吾心吾愛」鋼琴獨奏音樂會》，屆時除演奏舒曼和蕭邦的作品，更將重現經典曲目《黃河頌》。

受疫情影響，許多香港藝術家赴內地演出計劃仍然暫緩，但本屆廣州藝術季得到香港特別行政區政府康樂及文化事務署的支持，多場香港藝術家參與的音樂會、音樂劇，將以雲端放映和現場放映的形式呈現。6月8日至10月29日，《美聲匯：冰上〈冬之旅〉》《香港交響樂團「雲賞美樂」線上音樂會》《誼

簡訊

聲音樂室×關之藍音樂萃萃》三部精彩作品，上線廣州大劇院雲劇院、視頻號等平台。

此外，7月至8月，《原創沙畫及音樂演出〈黑烏石〉》《美聲匯音樂劇〈第4個智者〉〈快樂王子〉》以及《香港交響樂團「弦點生命貝多芬」音樂會》也將以「放映+工作坊/導賞」的形式呈現，邀請廣州本地藝術家與香港藝術家「隔空」合作，將演出從屏幕「延伸」到現場。

◆文：中新社

周末好去處

香港演藝學院音樂會 網上直播與公眾慶回歸25周年

香港演藝學院將於7月8日舉行香港特別行政區成立25周年音樂會，演藝師生精英雲集，一眾獨奏家、作曲家及指揮家將聯手獻技。音樂會由太古集團贊助，屆時將於香港演藝學院網頁及港台電視作實時直播，讓香港市民及內地觀眾一同欣賞音樂會誌慶。

此次音樂會由香港演藝學院與粵港澳大灣區內三所協辦機構共同呈現，包括星海音樂學院、深圳藝術學校及澳門青年交響樂團協會。音樂會將播放協辦機構的精彩演出選段，儘管各方在疫情下

未能作實體交流，但慶幸大家仍能以音樂互相聯繫。

是次音樂會由蔡敏德（香港演藝學院指揮及文化領袖（音樂）系主任）指揮，演藝交響樂團將演奏三首管弦樂曲目，包括香港作曲家張珮珊（香港演藝學院音樂學院副教授（作曲））的得獎作品《大排檔》，作品靈感源自香港獨有的大排檔文化；樂團亦會演奏中國作曲家王丹紅的古箏協奏曲《如是》，並聯同演藝合唱團演出貝多芬氣勢磅礴的《C小調合唱幻想曲》，作品80。

日期：7月8日 晚上7時30分
地點：演藝學院香港賽馬會演藝劇院
網上直播：
www.hkapa.edu
電視直播：港台電視