

◆南非木偶劇團在演出中展現偶戲絕活。攝影：John Hodgkiss

《尤利西斯歸鄉記》

木偶活現舞台的秘密

木偶、歌唱家與木偶師，如何三位一體般呈現栩栩如生的人物角色，將蒙特威爾第的歌劇名作活現舞台之上？

香港藝術節將呈現由南非藝術家威廉·肯特里奇所指導的歌劇《尤利西斯歸鄉記》，以《戰馬》驚艷國際舞台的南非木偶劇團將再次展現其偶戲絕活，劇團共同創辦人阿德里安·哥勒與巴司·瓊斯向記者分享了其背後秘辛——一切，都在一呼一吸中。

◆文：香港文匯報記者尉璋 圖：香港藝術節提供

看過《戰馬》的人，會對南非木偶劇團精湛的木偶設計與高超的操偶技巧所折服。每一匹馬的微小動態——關節的抖動、腹部的起伏、呼吸的響聲，栩栩如生、如同附魔。這一製作橫掃東尼獎及奧利花獎等多個權威大獎，也讓南非木偶劇團的表演技藝贏得極高的國際聲譽。

讓人同樣難以忘懷的是劇團與布里斯托爾老域劇團合作的《仲夏夜之夢》，演出曾於2014年訪港，其中的大部分木偶在南非木偶劇團位於開普敦的工廠製作，阿德里安幾乎為每一個木偶做了獨特的設計，暗藏機巧。例如其中的精靈的身體，就是由許多日常生活中的物件拼接而成，在台上木偶師的操作下，身體時而解體又時而重組，充滿魔幻感。

這也是南非木偶劇團的特色之一，劇團並不刻意追求木偶的仿真，也讓木偶師操作木偶的過程一覽無遺展現於台上。巴司介紹道，劇團的表演方式部分靈感來自於日本傳統的人形劇，觀眾理性上明明白白知道台上的木偶是假的，也並非自動機械，但在演出的推進中仍難以抵抗地深陷於想像之中，成為表演的「共謀」。看着台上生動靈活的木偶，那一刻，觀眾無比深刻地意識到劇場的魔力所在。

呼吸也是一種語言

出神入化的偶戲背後，秘訣是什麼？二人笑說，正是從與南非當代藝術家威廉·肯特里奇所合作的《尤利西斯歸鄉記》開始，劇團尋找到木偶表演藝術的關竅所在。

《尤利西斯歸鄉記》是意大利作曲家蒙特威爾第創作的三部存世歌劇之一，首演於1639年，後卻一度失傳，直到後世音樂家重鑿後，才得以重新與觀眾見面。故事源自荷馬史詩《奧德賽》：特洛伊戰事後，伊薩卡國王尤利西斯漂泊返鄉，與妻子潘妮洛佩重逢。在肯特里奇1998年執導的版本中，故事的場景被轉換至二十世紀的醫院病房，尤利西斯在瀰留之際，夢迴

故鄉。整個演出穿梭在古希臘與二十世紀的約翰內斯堡之間，融合了炭筆動畫投影、現場音樂與偶戲。舞台上，木偶、木偶師與歌唱家巧妙互動，默契十足地展現角色。

「這個作品對我們來說非常重要，但當我們開始和歌唱家們合作時，感覺對他們來說，我們好像是從另一個星球來的，而他們對我們來說也像是另一種物種。」阿德里安笑道。他回憶剛開始創作時，木偶與歌唱家之間難以建立關聯，整件事情看起來完全行不通。打破僵局的契機來源於對「呼吸」的觀察。「我們觀察歌唱家是如何呼吸的。當他們深吸一口氣時，通常嘗試去盡量隱藏自己的呼吸……我們觀察得很仔細，因為如果木偶可以和歌唱家在同一時間呼吸，那種同步性會逐漸建立起聯結。一旦我們發現了這個秘訣，一瞬間問題好像迎刃而解，歌唱家、木偶、木偶師能夠同時呈現同一個角色。而從那時起，這種方法也變成我們所有作品的基礎。」

巴司回憶道，當時其實有不少質疑的聲音，「很多人會說，劇場中的觀眾不會留意到木偶的呼吸。」的確，一直以來，根深蒂固的觀念是，觀眾容易被舞台上巨大或者誇張的東西所吸引，微小到5毫米起伏的呼吸動作，又如何能被察覺？「但我們卻覺得，如果我們能夠讓觀眾變得超級敏感，超級有洞察力，當看到我們展示的東西時，他們就會觀察入微，能體會到各種幽微之處，以及——呼吸。」

天使最愛的演出

對二人來說，與文字、音樂一樣，「呼吸」也是另一種語言。「它是一種人類都明白的語言，但卻鮮有被討論。」巴司說，「我們很少去說它，但在我們所有的溝通過程中，我們其實一直在『閱讀』它。它超越了文字，是一種身體語言。在做《戰馬》時，馬的呼吸就是感情和思想的一種表達，而這種方式，我們是從《尤

◆巴司·瓊斯 攝影：Fiona MacPherson

◆阿德里安·哥勒 攝影：Fiona MacPherson

◆歌劇《尤利西斯歸鄉記》讓木偶「演員」、木偶師及歌唱家同台演出。攝影：ICKHEO

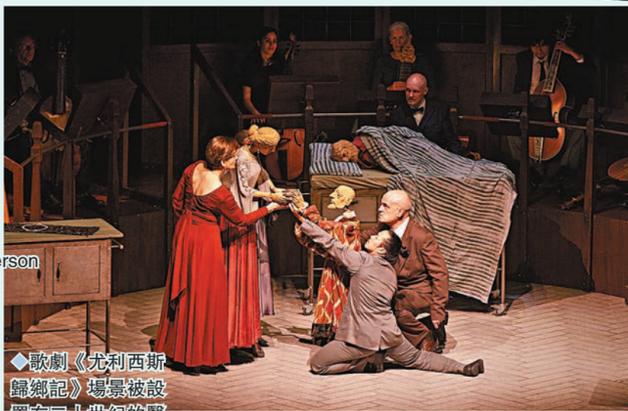

◆南非木偶劇團主創分享，「呼吸」是讓木偶栩栩如生的秘訣。攝影：John Hodgkiss

利西斯歸鄉記》開始習得，這也是為什麼這個作品對我們來說很重要。」

「想像下，當我在思考時，可能會稍微屏住呼吸，然後再決定接下來說什麼。所以呼吸中的停頓和中斷，和我們腦部的活動是息息相關的。」阿德里安說。

木偶與歌唱家的呼吸節奏完全一致，賦予木偶栩栩如生的魔力，但這在表演和操作上殊為不易。整個團隊都要熟悉歌劇的意大利原文，尋找共振的頻率；而對歌唱

◆歌劇《尤利西斯歸鄉記》場景被設置在二十世紀的醫院病房中。攝影：Eric Devillet

家而言，這顯然也是非常新奇的挑戰。「參與這個製作的歌唱家們大概都有一定的共識，知道自己要面對的是什麼。他們可能不像以往那樣是觀眾目光的焦點，木偶會『偷走』一點觀眾的注視。在舞台上，大家都圍繞着木偶進行演繹，有些人也會覺得這是非常自由的體驗。」阿德里安打趣地說，往常在歌劇中，配合歌唱，演員總有很多手部的姿勢與動作，而在這個作品中，他們的手可被木偶佔據了，表演也顯得不。而演繹歌劇的美妙之處在於，感情和故事是深植於音樂中的，在音樂的段落與歌詞中，所有需要表達的都在那裏了，我們作為木偶師，則是要將木偶輕靈地滑入其中。」

作品經歷25年依然長演常新，二人認為乃是因為肯特里奇所採用的表達手法富有時代觸覺，而探索生命旅程的藝術主題，亦從未過時。「當有重演的機會時，總是一個很好的bonus，因為對木偶表演來說，很難有達至完美的時刻。比如《戰馬》，也是在倫敦的第二季公演時才變得成熟，當時我們才有機會去重新審視各種挑戰。《尤利西斯歸鄉記》也是，經歷這麼多年，現在我們感覺似乎所有的問題都解決得差不多了（笑），但仍然，再次重演還是給了我們重新審視的機會。」阿德里安說。巴司則說，重演並未有有意對作品進行大的改動，「我們想像最開始做這個作品那樣美妙地去呈現。」他笑說有人形容這個作品是天使最喜歡的作品，「假如有一天我們上到天堂，《尤利西斯歸鄉記》會是我們演給天使看的第一齣作品。它是我們最珍愛的演出之一，一直保持新鮮的活力，每次演出可能都會更加美妙。」

蒙特威爾第《尤利西斯歸鄉記》

日期：3月10、11日 晚上7時45分 3月12日 下午2時45分
地點：香港文化中心大劇院

《畫皮》引入不少非粵劇元素

筆者早前看了第51屆香港藝術節率先予觀眾見面在屯門上演的《畫皮》，其非新作，也不是傳統戲，今次主要是這作得到國家藝術基金的支持，以精裝版上場。首演在2020年，今次人腳略有變動，上回沒看，今次純以新製作視之，不作比較。

聊齋故事素以玄幻詭秘出名，但着重人性，且含因果寓意，故甚為吸引，歷來改編為電影者多，舞台劇相對少，粵劇就更少，相信跟製作相關，如何表達妖物變身和魔法，科技可助電影有很大的發揮，舞台、粵劇就較難處理。今台戲不輔以影像或錄像去製造效果，仍以粵劇的手法展現如「畫人皮」或「控心」等驚心場面，只借重身段、動作和調度來展示，保留了粵劇本身的豐富表現能力。另外狐妖色誘書生，且角脫鞋露出雙腳臥在床上撩動小腿，令書生再不能自持跳上床接近她，處理上亦是以戲曲動作身韻表達。但此折設計上，總覺得劇情放到床上去，很多表現功能就大為削弱，故不少情色口反而會放到椅上。粵劇可以有更含蓄卻大膽的手法意象，比如說雨夜場景，或窺浴，或者更能有有致地展現此情節。

一張臉容兩種人相是原作蒲松齡警世之筆的主旨，編劇謝曉瑩對媚娘與書生王崇文妻子陳蓉兩角有頗多描寫。兩人樣子相似但一妖一人，一狐媚一端莊，前段是狐妖與書生的戲，後面是妻救夫的篇幅。長達3小時劇本基本流暢，但人物欠深度。狐妖為何專選年輕書生色誘而殺之？王妻為救夫忍辱被乞兒(其實是濟公)侮辱都不計，但最後因要吞乞兒給的老泥丸卻遲遲不願。回家見了道人，其指那丸是仙丹，服下可救其夫，陳蓉依然猶豫，大示

一段身韻動作後才強忍吞下，這與她之前急急上街找僧人救夫就有很大矛盾。而其中且角選加插大段程派青衣急苦上路的功架，以表示其堅毅急煎。看到尾，會發覺《畫皮》夾雜了不少外省劇的特色，尤其且角的身段。謝曉瑩的香港靈宵劇團為今次精新版請來上海越劇前輩史濟華及知名京劇人王蕾為導演，《畫皮》是否可做到各取所長？只感到其雖不大像舞台劇，卻也少了粵劇本身的特色，有點蕪雜。

書生王崇文篇幅不多，亦是為兩個女角而設，一如聊齋男多是較次於女主之位。在此劇被控心後幾乎無戲，到復生後亦只有短短幾句悔意覺醒便劇終。角色雖平面，筆觸亦不如一般粵劇男注重，多虧演者梁兆明的表現，在平凡中看到層次和內心變化。梁初是一介書生守禮知禮，接了媚娘到書齋，行為舉止還是以禮相待，但就加了幾分關切。到媚娘借磨墨殷勤服侍借意親近，雖有點心動還是自持着。直至二人對飲，到終壓制不住跳上床，梁演來層次分明，且自然而發，唱做與戲面在不知不覺中起變化。一個簡單角色落在成熟演員手裏也成為焦點。

花旦謝曉瑩一人分飾媚娘與書生妻子陳蓉兩個極端角色。樣子漂亮的謝曉瑩演狐妖在外形上佔優，但角色的嫵媚還要提升，現在刻意成分較重反不自然，而演陳蓉也不知是否要強調其與狐妖的分別，表現得頗木訥，不像演傳統戲時來得較自然。兩位資深演員廖國森、阮兆輝為這劇添上戲場，小生二幫戲份不多，黃成彬，梁心怡亦算合適。音樂多取江南小調亦感配合劇情，其中《秦淮景》不斷重複，似乎又不太需要。

◆粵劇《畫皮》精新版中，謝曉瑩(左二)同時扮演書生王崇文的妻子陳蓉。攝影：Annie Chow

◆粵劇《畫皮》精新版中狐妖與書生。攝影：Annie Chow

《畫皮》精新版糅合幾種戲曲元素，故事又屬較少出現在粵劇，若論新鮮感其有一定的吸引，但新鮮感不等於創新，而不論故事題材如何吸引，製作和演出水平才是最後的成績。今台節目有特色，但燈光、布景以至一些處理不屬正統粵劇。觀看那晚有不少學生以青少年計劃來看戲，戲屬老師揀，門票是學校支付，問過的多位同學都是初來看粵劇，希望帶領學生來看的老師們能予弟子正確的賞析。

◆文：鄧蘭

周末好去處

錢秀蓮舞蹈團《舞畫道》 當代舞遇上水墨畫

著名舞蹈家錢秀蓮開創舞畫系列，系列首個作品靈感來自創意山水畫大師靳埭強五十年的作品，融合當代舞與水墨畫，創作出《舞畫道》。作品以「傲松勵志求畫道·舞動氣韻創新姿」為主題，舞蹈內容根據靳埭強不同時期畫風發想，希望通過是次表演，讓舞者感受他鏗而不捨、如松樹般堅毅的精神，也帶出師古、師自然，成就自我的成功持續的藝道。

《舞畫道》以水墨畫之松樹隱喻人生哲學上的堅韌之道。舞者通過水墨畫發展動律，找尋自我，各自發揮獨特舞姿，讓觀眾目不暇給。舞段內容包括：波普水墨——反映六十年代社會對香港藝術的影響；師古、師自然、師自我——學習水墨畫之常道；畫自我——尋覓自我舞動；書法與山水之舞動——氣韻舞動帶出哲學意蘊；本我、他與自然之舞動——和諧

◆傲松勵志創新姿。

共融及人生藝術悟道。錢秀蓮介紹道，是次作品重點包含五大元素：氣、動律、經脈、哲學與科技。由氣功太極導師徐一杰、張鎮興與教授舞者中國氣功的文化以及經脈知識，讓舞者認識中國文化精粹，並引作創作元素。為展現藝術科技的浪潮，亦邀請進念二十面體藝術總監胡恩威與其藝術科技團隊，創作新的視覺元素，與舞蹈相配合。

送演出票 共賞舞作

香港文匯報 WEN WEI PO
《舞畫道》將於3月25日及26日假香港文化中心大劇院舉行。錢秀蓮舞蹈團現送出演出票予《香港文匯報》讀者，有興趣的讀者們請剪下此印花，連同貼上2.2元郵票兼註明索取「舞畫道」的回郵信封，寄往香港北角英皇道351號銀輝中心二樓，便有機會得到演出票兩張。先到先得，送完即止。

查詢：mirandachinsl@gmail.com, 25663365 (Susanna)

