

實驗昆劇《椅子》演繹西方荒誕劇經典

沈昳麗：沒有「一桌」只剩「二椅」 同樣生發萬千世界

早前，西九的「小劇場戲曲節2023」邀來了上海昆劇團的實驗昆劇《椅子》。在這個別開生面的作品中，梅花獎得主吳雙和沈昳麗變身為孤島上的一對夫婦，用充滿中國傳統意趣的昆曲演繹尤內斯庫（Eugene Ionesco）筆下的荒誕劇作經典。「尤內斯庫那個荒誕不經的精神其實就是一個表演的無序中的有序。」在接受記者專訪時，沈昳麗如此說道。

◆文：香港文匯報記者 尉璋

圖：受訪者及西九文化區管理局提供

實驗昆劇《椅子》改編自荒誕劇之父、法國劇作家尤內斯庫1952年的同名話劇。此劇首演於2016年在日本利賀所舉辦的「第五屆亞洲導演戲劇節」，是日本著名導演鈴木忠志所給出的「命題作文」。除了上昆的《椅子》，當時獲邀同演的還有來自台灣、日本、印尼、韓國等地的不同《椅子》，風格迥異各有千秋。

原著中，一座無名小島上，孤獨的老年夫婦展開一場討論人生意義的演講會，喋喋不休的二人可以傾訴的卻只有面前的椅子。可即便如此，二人心中仍感逼仄孤獨。最後二人跳海自殺，遲來的演講者卻是一位啞巴……

在編劇俞霞婷的操刀下，上昆版《椅子》融入「花園、雪、血、雨、水、孤島、竹籃、椅子、鳥兒」等中國傳統美學意象，以老人王生編織竹籠、老婦茜娘竹籠打水為開場，故友、初戀、孩子、皇帝等人紛紛「登場」，如同人生走馬燈。最後，嫻嫻來遲的客人終於到來……

在只有兩把椅子的極簡舞台上，梅花獎得主吳雙和沈昳麗不斷切換角色與行當，將戲曲的寫意表演融匯到荒誕的戲劇情境中，探討人生的虛無，卻也尋找裏面的一點微光。

原著令人「崩潰」

與昆曲子人的婉約印象不同，眼前的沈昳麗更像是能量滿滿的元氣少女，說到興奮時會忍不住手舞足蹈，雙眼盈盈眉角飛揚。我小心翼翼地看著她像蝴蝶般翻飛的手腕，生怕那玉錘子磕壞在桌子邊沿。

「16年，那時我們輾轉找到一個八十年代的原著譯本，大家3個小時，一字不差地把它全念出來，念完以後是有點崩潰的。」回憶起《椅子》初創時，她忍不住苦笑。在那之前，沈昳麗曾看過尤內斯庫的《禿頭歌女》與《犀牛》，對荒誕派的風格並不陌生，但《椅子》的荒誕顯然超出了她的預期。「讀完《椅子》後，居然很多地方，那個語句更加沒有邏輯！《犀牛》是老公變成了犀牛，辦公室什麼的，還有個情節的推進；《禿頭歌女》是幾個人說重複的話。《椅子》呢？兩個人在那邊，他也不是說他的，我也

◆上海昆劇團：實驗昆劇《椅子》

不是說我的；他也不全說我的，我也不全說他的。崩潰了，很茫然，這完全不在思路邏輯裏面的。」

在她看來，排演實驗劇，並不是簡單地加入新元素，而是從觀念到表演，全方位的破與立。在整個過程中，不僅要處理行當的切換和展現問題，處理詞念白與唱腔，還要處理戲曲演員所習慣的起承轉合的心理走向。幾經打磨，《椅子》成為以中國昆曲演繹西方荒誕經典的可貴嘗試，作品奪得當年亞洲導演戲劇節的「導演獎」，之後巡演不斷，也變幻出多個不同版本。

不管什麼劇場，都能「長」在裏面

尤內斯庫的「椅子」與中國戲曲的「一桌二椅」，似乎有着有趣的對照。

「我們這個劇的精神，尤內斯庫也說了，到最後，滿台的椅子，人可能被壓縮，被邊緣，但仍到不了自我的中心。他有他的寓意在。但是戲曲應該更加巧妙地去表達它。我們有假定性，有虛擬性，我們為什麼要實打實地搬那麼多椅子？這也不局限了演員的表演空間嗎？」沈昳麗問。

《椅子》的不同演繹版本中，的確有不少選擇了滿台椅子的呈現。上昆版《椅子》則做了很多嘗試，最終認為最好的還是傳統戲曲的大寫意、一桌二椅，簡單之處最有力量。「傳統的一桌二椅的可變性和可塑性力量很強，椅子可以是房間，是空間，是坐下的椅子，也可以是年輕時爬的山，跨過的小河，可以是各種各樣。四兩撥千斤。」

兩張椅子的舞台設置也為巡演帶來不少便利。多年的巡迴演出中，《椅子》上過屋頂，去過蘆

◆《椅子》變化出不同版本。

◆《椅子》在不同的場地上演。

葦地前，到過上海新天地的屋裏廟博物館……也進而幻化出各種不同的版本，有傳統着裝版，有素顏版，甚至還有穿着歐式蓬蓬裙的版本。

「我們到過的劇場各種各樣，露天的，平台的，鏡框式的，每個劇場不同，表演方式也不同。在我來說，我就是這樣要求自己的，盡量每次都去，在劇場會和觀眾產生怎樣的互動氣場？不然我演我的，你看你的，我去哪兒都一樣演法，那對我自己來說也是浪費。」沈昳麗說，希望不管到什麼樣的場地，《椅子》都能「長在裏面」，「我還希望這個戲能繼續長得更特別一點。」

孤島上，有光

《椅子》中，每個人都是一座孤島，但變幻成昆曲後，創作團隊為這孤島點出一點光。

劇中有一段《忒忒令》，是茜娘的核心唱段。王生唱道：「炊煙滅了，燈火盡了，三十年，三百年，三千年……煙消雲散。」茜娘卻唱：「不曾消散，你看，那燈火闌珊處便是故鄉！」

「西方戲劇，尤其是尤內斯庫對人性的解剖，是很殘酷的。」沈昳麗說，「但是我們傳統戲曲展現人性的一面是很柔和的，沒有那麼殘忍，沒有那麼硬。我們希望有大團圓，希望有美好的結局，人生苦難，但是人就是要好好生存、不要放棄，要努力……總有這樣的東西在裏頭。這也是我們傳統東方戲劇不一樣的好的點，放掉可惜。所以在戲中這段尤其充滿溫暖。」

她記得當時到阿爾巴尼亞演出，剛演到這段，突然全場停電，黑黢黢的劇場中伸手不見五指。演員唯有盡量往前站，希望離觀眾更近一些繼續表演。「突然，一個觀眾打開了手機的手電，一束光嘩地過來，哇，我當時就覺得，那熒熒閃爍的光就是故鄉！」緊接着，一個兩個三個四個，觀眾紛紛打開自己的手機手電，「把我們倆的臉照得倍兒亮！我把那段唱完，唱得我淚流滿面。」

回來後，沈昳麗把這段經歷寫進巡演感觸中，題目就是「我心安處是故鄉」。

實驗劇 表演是「無序中的有序」

演出實驗劇場，對沈昳麗而言並不陌生。除了精通傳統戲如《牡丹亭》或《長生殿》，她多年來亦參與過很多現代戲、新編戲及原創戲的演繹。她也曾和香港實驗藝術團體進念·二十面體及其藝術總監榮念曾過長期的合作，對創作及演出實驗劇積累了不少經驗。

「原先的表演思維或者方式如果拆開來的話，會是一個很奇怪的不一樣的語系，我努力在嘗試。」當以這個語系來進入尤內斯庫的劇本中，她發現尤其地「貼」。「我突然之間沒有邏輯沒有思維了，突然之間是另外一個狀態了，我盡量在找。」她說，「我想要盡量貼近尤內斯庫的原著精神。我覺得他那個荒誕不經的精神其實就是一個表演的無序中的有序。它得是這樣演，不能按照正常去演。比如我如果正常去演一個老太太，那個和傳統戲有多大的差異？可能還不如傳統戲，因為傳統戲邏輯更加縝密，你這個禪頭叩頭都沒有呢，可能還不如傳統戲。所以在觀念上，特別是演這樣一個類型的實驗劇的時候，應該有突破，應該有不一樣的理念要放進去。我越演越覺得是這樣。」

她認為，實驗作品更加考驗演員的認知度和技巧完成度，認為實驗劇就是讓不成熟的青年演員隨便去嘗試的平台，是一種不負責任的誤解。

「因為他們基本功還沒有打好，你讓他就隨便來，可能會養成一個壞習慣。還有就是其實你不能小看實驗作品，它更要有思想，更要有思辨的能力，不是一個空洞的混搭。現在很多都做成混搭，裏面放點時尚的東西，搞點假裝是復古的國潮的東西就是實驗了嗎？不是的，但現在這種東西滿大街都是，那滿大街都是實驗了嗎？我覺得其實更負責任來說，年輕演員在成長階段，打基礎階段，應該要首先學好傳統戲，傳承好傳統戲，把地基打牢，不然房子要塌的。」

全新「亞藝無疆」藝術節今秋首度登場 展現亞洲及超越亞洲的無限可能

由文化體育及旅遊局呈獻、康樂及文化事務署策劃的全新藝術節「亞藝無疆」正於即日起至11月舉行，展現以亞洲為主軸及一帶一路地區的不同文化。藝術節得到多個駐港領事館及各國駐港文化機構的鼎力支持，為觀眾帶來由二十多個國家參與的舞台演出、展覽和戶外嘉年華等，展現各具特色的文化藝術。參與國家包括孟加拉、柬埔寨、埃及、印尼、伊朗、日本、哈薩克斯坦、韓國、科威特、老撾、馬來西亞、蒙古、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、卡塔爾、沙特阿拉伯、新加坡、斯里蘭卡、土耳其、阿拉伯聯合酋長國和越南。

今年藝術節精彩節目包括：

原創韓國音樂劇《消失》（10月14日）：以1925年的京城（今首爾）為背景，描述兩名醫學生在廢宅中遇見吸血鬼的奇幻歷程，探究關於永恒與消亡的生命課題。「韓國十月文化節2023」節目之一。

跨媒體音樂會《末日回憶錄》（10月21日、22日）：由新加坡著名電影人楊修華（盧卡諾國際電影節、金馬獎得主）執導，並遠赴阿根廷拍攝；貝雅雅作曲；柏林愛樂樂團成員組成的ZcMu! Ensemble Berlin現場演奏，以及由年輕印度聲樂家亞南迪·巴塔查里亞聲演人工智能。「新視野藝術節2023」節目之一的《末日回憶錄》結合電影、現場演奏、聲樂和激光，邀請觀眾一同尋找人類本質。

《RAIN》（11月10日至12日）：日本

編舞家鈴木竜影拍攝視覺藝術家大卷伸嗣及聲音藝術家evala將二十世紀初英國小說家毛姆名著《雨》，改編成一齣描寫在疫症下，人與人之間關係的舞蹈作品。「新視野藝術節2023」節目之一。

「波斯優雅正宗文化展」（即日起至10月15日）：波斯地毯是伊朗著名的手工藝，在國際間享有盛譽。是次展覽展出各類特色手工藝品、地毯和書本等，讓大眾認識及欣賞伊朗的文化藝術。

「第二屆波斯優雅正宗地毯展」（10月16日至22日）：展覽推廣伊朗的藝術和非物質文化遺產，介紹伊朗和波斯手工藝品，包括地毯、珠翠、紡織品等。

「亞裔藝采2023」（11月12日）：以「豐采霓裳」為主題，展示超過二十個國家及地區的文化瑰寶，包括動感澎湃的傳統民族舞蹈、難得一見的民族樂器演奏、手工藝示範等。

「亞裔藝采2023：花冕霓裳——民族服裝頭飾展」（11月12日至19日）：「衣食住行」是人類生活不可或缺的元素，當中又以「衣」為首。自古以來，人們在節慶活動、民族盛事、歌舞表演等場合穿上多樣的衣冠服飾，造就了豐富而獨特的文化內涵。「亞裔藝采2023」特別增設一連八日的民族服裝頭飾展，陳列繽紛多彩的服裝

與頭飾，呈現多個亞洲國家及地區的人文風貌。

《韓劇歌曲音樂會》（11月18日）：人氣韓劇原唱歌手、參與原聲帶製作的管弦樂團和樂隊成員將登上舞台，演繹《太陽的後裔》、《歡迎來到王國》等迷人旋律。除了韓劇，音樂會另設特別環節，由本地藝人獻唱香港電影名曲，向影壇致敬。是「韓國十月文化節2023」節目之一。

《埃及青少年合唱團》（11月19日）：由本地埃及裔年輕人組成的埃及青少年合唱團，將以阿拉伯語、英語、科普特語演唱埃及歌曲和科普特聖詩。

《喝采系列：趙成珍鋼琴演奏會》（11月28日）：2015年，趙成珍以年僅21歲之齡勇奪聯邦國際鋼琴大賽冠軍，全球矚目。在這次香港的演奏會中，趙成珍將演繹的曲目豐富多姿，跨越十八世紀末至二十世紀初的作品。

「亞藝無疆」藝術節個別節目亦設有延伸活動，包括工作坊、舞台導賞和音樂會前講座。如欲了解詳情，請瀏覽網址www.lcsd.gov.hk/asiaplus。

週末好去處

喝采系列： 列奧尼達斯·卡華高斯小提琴演奏會

康樂及文化事務署（康文署）邀得蜚聲國際的希臘小提琴家列奧尼達斯·卡華高斯訪港，聯同與其合作無間的意大利鋼琴家安利高·佩斯，帶來一場精彩絕倫的演奏會，讓樂迷得以欣賞大師風範。

是次演奏會的四首作品為十九至二十世紀不同風格的法國曲目，分別為拉威爾的《A小調第一奏鳴曲》、「遺作」、浦朗克的《小提琴與鋼琴奏鳴曲，FP119》、德布西的《G小調奏鳴曲，L.140》和法朗克的《A大調奏鳴曲》。

卡華高斯以超卓技巧、藝術感染力、過人的音樂感以及傑出的演奏享譽全球。他出生於雅典的音樂世家，五歲開始學習小提琴，在21歲已經贏得三個國際大獎，包括1985年的西貝流士國際小提琴比賽，以及1988年的帕格尼尼國際小提琴大賽及盧伯格大賽。他於2014年獲得留聲機年度藝術家獎，2017年獲頒丹麥古典音樂最高榮譽的桑尼音樂獎。卡華高斯經常與世界頂級樂團合作，包括維也納愛樂樂團、柏林愛樂樂團、皇家阿姆斯特丹音樂廳

◆列奧尼達斯·卡華高斯
圖片：Marco Borggreve

樂團、倫敦交響樂團和萊比錫布業大廳管弦樂團等。他亦定期與鋼琴家艾瑪紐·艾斯和大提琴家馬友友在美國巡演，並與鋼琴家王羽佳在歐洲巡演。

佩斯自1989年贏得李斯特國際鋼琴比賽後，開始他的國際職業生涯。他曾與多個著名樂團合作，如皇家阿姆斯特丹音樂廳樂團、慕尼黑愛樂樂團和英國廣播公司愛樂樂團等，亦曾在歐洲及南美洲等地作巡迴演出。他曾在不同的音樂節亮相，包括拿比耶音樂節和琉森音樂節等，亦不時夥拍其他知名音樂家演出，足跡遍布歐洲、美國和亞洲。

日期：10月23日 晚上8時
地點：香港文化中心音樂廳