

朱虹璇：願永葆內心的力量

◆朱虹璇導演在為演員們複盤。

1月19日，北京二七劇場，《庭前》如約而至。而隨着1月21日《庭前》末場落下帷幕，「話劇九人駐城演出季·北京站」圓滿收官。作為話劇九人「民國知識分子系列」的第五部作品，《庭前》對另幾部作品中的人物命運作了收束。既相對獨立，又彼此黏連，此次話劇九人在北京的集中展演，無疑讓觀眾得以更加完整地領略「九人知識分子系列五部曲」的故事線，並觸及創作者所寄寓的思考與情感。

近日，話劇九人編劇兼導演朱虹璇在北京接受了香港文匯報採訪。

◆文：香港文匯報記者張寶峰 圖：受訪者提供

◆話劇《庭前》劇照：決裂

◆話劇《對稱性破缺》劇照：葉啓蓀的晚年

◆話劇《庭前》劇照：博弈

◆話劇《對稱性破缺》劇照：拉曼實驗室

◆話劇《雙秤記》劇照：為君風露立中宵

自投身話劇創作以來，朱虹璇編導了《四張機》《春逝》《對稱性破缺》《雙秤記》《庭前》《征途》等一系列作品，並在業界收穫了良好的口碑。採訪過程中，朱虹璇向我們講起了排演《對稱性破缺》時的幕後故事。

劇中有一個場景，是男演員手持雜菊，站立光中，身後透過排練廳的窗，可以看到枯枝與積雪。這時，舞台上的角色是一位白髮蒼蒼的老人，此時正在回憶自己的一生。「這部戲帶有很強的實驗性，我們不會依靠換裝或化妝，把觀眾帶回角色的過往，而全部依靠演員的表演來完成。」朱虹璇說。

「當回憶展開，演員臉上的神情和說話的方式，突然就像回到了18歲的少年時。」朱虹璇回憶說，「在布景營造的環境氛圍下，看着演員這瞬間的變化，我很受觸動。我感覺自己也跟着他一起進入了那段時間，從少年起重走了一遍他的人生。」

每個作品都有自己的內核

2024年，話劇九人將推出一部全新題材的作品。「雖然要到九個月後才會上演，但我們很多女演員已經開始做訓練了，有的甚至已經練出了強壯的肌肉。」朱虹璇說，演員們的這種努力，不僅是力量上的訓練，更是意志上的磨礪。

曾有媒體認為「性別觀念構成了話劇九人作品

的一條隱秘線索」，對此，朱虹璇認為自己對此並沒有所謂「特別關注」。「事實上，我認為，並不是我們對性別議題強調得太多，而是一些人關注得太少。只有當一個人不能夠平等地尊重每一個個體在世界上生活的權利時，他才可能認為別人的倡導是多餘的，甚至感到過於強烈。」

「對我而言，我的每一部作品都有自己的故事內核，比如寫大學的《四張機》，寫物理學家的《春逝》，寫中年友人感情的《雙秤記》，並沒有哪一部作品要純粹表達一個性別議題。」朱虹璇說，「但我在其中對每一個女性角色的刻畫，都賦予她一個平等的視角，都有她們自己完整的故事線和情感觀，而不是作為任何一個人的附庸或客體而存在。」

將與香港同行合作推出話劇作品

多年來，話劇九人與大灣區戲劇圈一直保持着密切接觸。2023年11月，他們在廣深地區完成駐城連演，並且收穫了廣泛的好評。「我對於香港話劇圈的作品，無論是音樂劇還是話劇，也都十分關注。2024年，我們將和香港話劇團有一個合作項目，預計春天的時候就能和觀眾見面。」

「話劇九人」是一支發源於北京大學的戲劇團隊，成立於2012年。朱虹璇曾對媒體講起，「當時我們還是北大裏的一個校園劇團，在畢業時，劇團的人在散伙飯的酒桌上一起立了一個『十

年之約』：不管未來從事什麼行業、身在何地，每年我們都要聚在一起做一部戲，連演十年。」

如果說當年的「約定」支撐了話劇九人走過了初創時的艱辛，那麼談及未來，朱虹璇同樣滿懷期許，「在劇團層面，我希望大家能夠始終保持旺盛的生命力，能夠扎根在複雜的世界上，一直去做火熱和純粹的東西，這個是我對劇團的一個期望。此外，正所謂『與有肝膽人共事，從無字句處讀書』，我也希望劇團裏面這些肝膽相照的戰友們可以莫失莫忘。」

談及對自身的期許，朱虹璇緩緩談到，「可能我還是希望自己內心力量的源泉不要枯萎，並且不會被任何外在或內在的東西所打倒。」

◆話劇《對稱性破缺》劇照：「跑警報」後

從希臘悲劇到奇幻水世界

——劇場幻象大師 Dimitris Papaioannou 與《INK》

◆文：梁偉詩

圖：香港新視野藝術節提供

首次觀賞希臘劇場幻象大師

Dimitris Papaioannou 執導的演出，是在2018年年底台北兩廳院主辦的「舞蹈秋天」。當時差不多大部分香港表演藝術創作人、評論人、行政人和舞台管理人員，都慕名來朝聖「偉大馴服者」。出生於雅典的希臘大師 Dimitris Papaioannou，

◆《INK》攝影：Julian Mommert

◆《偉大馴服者》攝影：Julian Mommert

早年以畫家、漫畫家身份從事舞台表演藝術創作，兼任導演、編舞家、表演者，以及布景服裝與燈光設計師。首個藝術創作周期(1986-2002)以自組 Edafos Dance Theatre 舞團為基礎，上世紀九十年代便已創作出驚艷之作《美迪亞》。2004年及2015年，Dimitris Papaioannou 先後執導雅典奧運、歐洲運動會開幕禮。儼如《清明上河圖》，Dimitris Papaioannou 羅列希臘諸神的群像，一幕幕希臘文化圖像從畫作中瞬間立體顯現，指向廿一世紀的夢幻競技場。Dimitris Papaioannou 的舞台展演方式和兩次運動會開幕禮表演，也成了最好說明古希臘文化的人文關懷和身體之美的佐證。

Dimitris Papaioannou 的視藝背景着重圖像思維，使得作品往往從傳統戲劇偏重情節和人物的舞台，一轉而為以構圖、物料創作的巧思和隱喻，為故事帶來嶄新場面和詮釋。如九十年代初《美迪亞》，美迪亞殺兩子的場面，女主將套在左右手上瓷娃娃互擊擊碎，任由娃娃體內紅色紙條噴灑四周。新版本《美迪亞》強調美迪亞的動靜和造型如同螭蜥，取其涼血動物的心狠。後來的《NO-WHERE》則是2009年在希臘國家戲劇院的創作，舞台上展示出與燈光設備、吊桿結構共演，電腦編程設計讓26位表演者移動在機械設備之間，重新思考當代表演藝術中人類與機器的關係，甚至，人已是機器。

Dimitris Papaioannou 經常被描述為劇場中的形象雕刻家，不斷從視藝藝術和希臘神話汲取創作靈感。2017年《偉大馴服者》(The Great Tamer)，為其「以畫家之眼創作劇場」的頂峰。《偉大馴服者》脫胎自《荷馬史詩》，指時間終將生命馴服。在「時間無敵」前提下，夾雜希臘文化的身體美學，重新模擬不少藝術名畫名場面，一幕幕歷史與人文藝術真人呈現，如林布蘭的《杜爾博士的解剖學課》、波提切利的《春》《維納斯的誕生》、米高安哲羅等的作品，將大眾耳熟能詳的畫作畫面恣意重現。《偉大馴服者》的身體意象，已不盡然只展示「健全的精神寓於健康的身體」的希臘身體觀；進

一步將人類認為美的勻稱身體，「剪」得支離破碎——乾脆把女子上肢「鑲嵌」在兩條粗壯的男子大腿上，直接衝擊觀眾慣有的視覺美感。(其中多次重複的橋段如開場「白布蓋住赤裸身體不斷被吹走」的徒勞，更是向 Pina Bausch 致敬的小心思。)此外，發表於2021的《Transverse Orientation》，Dimitris Papaioannou 延續舞台慣技和風格，帶來古希臘神話的牛頭人怪物 Minotaur，以強烈神話色彩的圖像，糅合奇幻肢體語言，塑造舞台奇觀。

「希臘—視藝—身體」固然是 Dimitris Papaioannou 的創作關鍵詞，及至創作於疫情期間的《INK》，似乎嘗試把希臘元素拋開，專注研發小品。兩名男子，一說是主人公與他的鏡像，在「玩水」狀態中互相纏鬥、互相黏連、互相霸佔、互相征服。舞台上的 Dimitris Papaioannou 一身黑衣，他的「另一半」卻是赤裸白人年輕軀幹形象。他們既是黑暗與光明，也是現在與未來。在「玩水」這件事上，《INK》借助水和海洋生物等特質，大玩情色隱喻。八爪魚不只噴水、跳脫不可控，更多次「攀上」男體重要部位，充滿黑色幽默。Dimitris Papaioannou 坦言他的創作焦點是把人體當作一種工具、一種顏料、一種情慾能量，就像希臘雕塑。情慾更是感官與靈魂的交織，人體恰恰便是情慾最直白的表達。

與目不暇給、台上豐富多變的《偉大馴服者》相比，《INK》刻意簡約和粗糙。在垃圾袋般黑色尼龍布組成景深的「牆」之下，每每以半透明塑膠板「阻擋」觀眾對他的「另一半」的凝視，再讓流水湧向兩人身體，濕透的二人一舉一動都掀動水花，視覺上如同置身水世界。《INK》談脆弱、談快感、談靈魂、談自我與自我的鬥爭。沒有打正旗號以希臘悲劇和希臘神話為題材的《INK》，底蘊無疑相對個人化，放射出來的能量也傾向過癮好玩，多於創作經典。想當然的是，當 Dimitris Papaioannou 自娛自嘲到了極致，我們看到的不再是人體或水世界，而是冥冥中與孤獨的「我」再相逢。

戲曲中心開幕五周年

國家京劇院青年團首度來港公演《五女拜壽》

香港文匯報訊(記者 張岳悅)西九文化區戲曲中心今年迎來開幕五周年，特別邀請國家京劇院來港作誌慶演出。國家京劇院副院長、國家一級演員暨梅花獎得主田磊日前率領青年團一行76人來港，將於1月27及28日呈獻開團大戲——新編京劇《五女拜壽》的香港首演。

日前的發布會上，田磊表示，這次來港演出的青年團和劇目是國家京劇院院長王勇的特意安排，其中蘊含着兩層心思：「第一，這是在我們『百日集訓』活動結束後，向香港的戲迷朋友做的一次大型匯報演出，也是青年團2022年成團後首度來港演出；第二，這個劇目是京劇院《全棟上壘》，由17位青年藝術家共同參與演出和創作。」他續稱，此次來港演出既是榮幸也是考驗：「香港的朋友是非常懂戲的，我們會用十分的努力和百分的準備把劇目演好，通過這次演出，我們也希望能夠和戲曲中心打開一條持續交流協作的通道。」

據悉，《五女拜壽》原是已故越劇編劇顧錫東上世紀八十年代的作品，國家京劇院在《五女拜壽》首演四十周年之際，邀請著名導演楊小青執導，將此劇改編為同名京劇，並讓院內不同行當及流派的優秀青年演員擔綱演出。改編作品加強了劇本

◆國家京劇院副院長田磊在記者會上致辭。西九文化區管理局提供

的文學性，重塑劇中人物形象，充分發揮京劇行當豐富、流派底蘊深厚的劇種優勢，以青春力量續寫經典。

除了國家京劇院的演出，聲輝兒童粵劇、鳴芝聲劇團及吾識大戲三個本地粵劇團隊亦將分別在1月和2月期間與戲曲中心合辦上演《鐵馬金戈家國情》、《鳳閣恩仇未了情》及《花田喜事》等多場精彩好戲。戲曲中心還將在3月期間推出五周年特別項目——「與小劇場有個約會——放閃篇2024」，於茶館劇場上演《夢·幻·大劈棺》、《嫦娥月》、《金玉緣》等一連串劇目。

據西九表演藝術主管(戲曲)鍾珍珍透露，戲曲中心的經典節目「粵·樂·茶韻」已於1月20日回歸茶館劇場，觀眾欣賞好戲之餘，更可同時品嘗香茶和精緻點心，於90分鐘內體驗傳統茶館風味。

周末好去處

「綻放大館2024」光影匯演

第三季再臨大館，創作及技術夥伴 The Electric Canvas 將以嶄新的演繹方法，呈現極致震撼的光雕投影匯演。適逢2024年為龍年，「綻放大館2024」將於檢閱廣場匯演《龍之歌》，靈感源自本地非物質文化遺產大坑舞火龍，以創新方式將香港獨有的形象躍現於歷史悠久的營房大樓。匯演將為訪客帶來璀璨耀眼、活靈活現的視覺震撼。檢閱廣場更設有互動光影體驗，公眾可即場創作光影動畫投射到大館芒果樹上，一同參與創意無限的燈光盛會。

◆日期：1月26日至2月14日(2月10日至11日除外)

◆地點：檢閱廣場：每晚6時30分，7時，7時30分，8時，8時30分，9時
監獄操場：每晚6時45分至9時15分