

香港藝術節正上演「賽馬會藝貫中西系列：《海底兩萬里》」，爆笑喜劇加上黑光戲偶，帶觀眾潛入法國著名作家凡爾納腦洞大開的海底世界。此次

製作由中法兩國藝術家攜手共創，摒棄高科技的劇場呈現，回歸質樸精妙的手工製作，以天馬行空的想像力展現劇場的魔幻時刻。

●文：香港文匯報記者 尉瑋
●圖：香港藝術節提供

如手工高定致敬劇場魔法

▼普通話新版《海底兩萬里》由中法團隊聯合製作。
攝影：Brigitte Enguerand

●演員保劍鋒在《海底兩萬里》中飾演尼摩船長。

奇幻劇《海底兩萬里》改編自法國著名作家凡爾納風靡世界的同名經典科幻小說。小說講述尼摩船長與他的神奇潛艇鸚鵡螺號神出鬼沒，被誤認為深海水怪，引來各方追捕。各式奇怪人物由此粉墨登場，與鸚鵡螺號一起穿梭於海底世界，展開驚人冒險。

在法蘭西喜劇院，尤其是曾獲得9項法國戲劇最高榮譽「莫里哀戲劇獎」的克里斯蒂安·埃克，與其妻子及好拍檔華莉里·萊索爾的操刀下，《海底兩萬里》化身成為令人捧腹的喜劇。緊湊戲謔的劇本加上精妙的黑光戲偶，演出於2015年首演後好評不斷，在2016年更斬獲「莫里哀戲劇獎」最佳視覺獎。

這次的中法共創普通話版本由香港藝術節、中央戲劇學院及Compagnie Point Fixe聯合製作，班底融合了中法雙方傑出的舞台創作人才，克里斯蒂安·埃克夫婦專程來華執導，並與中國藝術家們共同合作，將演出打磨出了有別於原版的獨特味道。

法式風情融會中式氣質

「當時的印象是好法式，有着非常純正濃郁的法式風情。以及，我們都知道偶戲在法國是非常頂尖的藝術，而他們做得非常融入劇情與情境，偶的展現尤其生動鮮活，看過以後是很受震撼的。」執行導演查文淵回憶起最初看到演出錄像時自己的心情，「我當時就想像，如果要是是在現場看的話，震撼肯定是加倍的。」

這次中法共創版從劇本到演出都做了不少本土化的調整。查文淵分享道，首先在劇本與語言上就從根本進行了本土化改編，其中的笑點也被移植到當下的語境中。「要把語言對話改編成中國本土的，讓觀眾能夠聽懂之餘還喜聞樂見，並且符合當下語言環境，這不是一件特別容易的事情，要求我們首先對原版劇本的語言要有足夠的了解與理解。」在吃透了原劇本後，中文劇本改編田曉威與一眾中法藝術家們融合英語、法語的發音方式與中文語言的特色，甚至融入了中國各地方言的色彩，逐漸創作、打磨出一種趣味盎然的語言來。不僅如此，主角尼摩船長與他的大副還自創出一種「新型的國際語言」，聽起來「噁哩咕嚕」，卻能讓大人小孩都會心微笑。所有的這些細緻功夫，讓中文版的演出看起來不像是一個翻譯劇，而是有了有機生長的渾然天成感。

中國元素的融入還可見於方方面面，「比如我們這次船上有了一個中國人的出現。奈德這個角色，他是一個捕鯨手，原先是一個歐洲水手的形象，現在他的服裝穿着不一樣了，看上去像是一個中國漁民，那這個人物身上就有了中國人的性格特色，包括生活習慣等等。在語言的處理上，我們讓他說了很多例如中國的歇後語，有很多符合中國民俗習慣的一針見血的表達方式，這些都是為了塑造他的人物性格。而且因為他的穿着和身份，說出這些話也是不違和的。」查文淵說，劇中還有一首歌，原本是思念家鄉時所唱的水手之歌，現在既然奈德是一個中國漁夫了，這首歌也就被改成了中國詩詞的吟唱，「非常有古韻，而且這種意境一出來，我相

●奇幻劇《海底兩萬里》改編自凡爾納的經典同名科幻小說。

攝影：Brigitte Enguerand

信所有中國人都能體會到它喚起的是什麼。」

除了人物、語言更為貼近中國觀眾外，劇中的魚偶甚至也出現了「中國特供」。「其中有一條魚，類似鰻魚，看着很像一條蛇，但是真的操作起來以後，你會覺得它像一條小龍，也是有很濃郁的民族特色，非常符合我們中國的審美。」

查文淵說，原版的《海底兩萬里》有着濃郁的法國特色，中法共創版則生發出奇妙的化學反應。「它既有中國的氣質，又不失法國的味道，是一種很有意思的對話。」

打磨「手工藝」回歸劇場本真

在高科技手段「橫行」劇場的當下，《海底兩萬里》卻選擇以一種「手工藝」的方式去呈現劇場的魔法。透過舞台中央的橢圓形舷窗，各種奇特的海底生物以黑光偶的形式被呈現，人與偶精妙配合，展現出創作者天馬行空的想像力與表演者精確的掌控力。「這個戲最大的亮點，也是我最喜歡的，就在於這些偶是特別像人的。」查文淵說，「這些偶是不同的魚，而它們每一個都有自己的性格。並且因為它們具有了人的性格，於是有了許多超乎於物種之外的表達方式。我們在和法國導演學習怎麼去呈現偶的時候也學到很多東西，首先，你要設想這個角色由人來演是一個什麼狀態，自己先演一遍，然後再去操控偶，就能做到你和你所操控的偶是融為一體的。」

在劇中飾演尼摩船長的著名演員保劍鋒笑道，早前在公開採排時，不少人以為自己看到的魚是通過LED燈或者全息投影等科技手段呈現的。「但是恰恰我們沒有用這些，我們只是做了一個光影的效果，是實操偶。而且你能感受到這些魚是在水裏的，人也是在水裏的，可是我們舞台上並沒有水。」

演出中的6個演員既要表演角色，又要操控魚偶；既要演人，還要演魚。不停台上台下穿插切換，保劍鋒直呼「好忙」！「你可能覺得台前呈現的效果很奇幻，其實我們後台還要更精彩！」他說，「我們特別忙，如果在台上看到少了兩個演員，那他們一定是在後面準備要操偶了。我們要穿上魔術衣，在非常緊湊的時間中做好準備。操完偶以後，馬上要脫衣服，把頭髮捋乾淨，然後再倒口氣，就得開始下一場的戲了。所以我們6個人是一直在循環，擰在一起。」

如何才能「人魚合一」？保劍鋒分享道，不僅要揣摩魚在水中游泳時的形體變化，更要思考當下的魚偶角色到底是要表達什麼，最終出來的效果才能生動。「所以我們這個戲對演員的肢體表達提出了強烈的要求。之前我們參加演員面試的時候還奇怪呢：為什麼還要面試形體？」他笑道。

保劍鋒又介紹，這次的魚偶在舞台上都顯得維妙維肖，如同被施了魔法，「可是如果你湊近了看了的話，會發覺原來是用這個材料做的呀，不稀奇。但是，用不稀奇的材料，卻做出了這麼有趣的偶，我覺得這也是一個特別讓人感到神奇的事情，它不是一個高科技的東西，而是回歸手工藝，我覺得特別好玩，非常質樸。」

製作「金貴」化腐朽為神奇

中法共創《海底兩萬里》於香港首演後，亦將展開在北京、上海、深圳、珠海等多個城市的巡演。製作人翁世卉表示，該劇今年在內地有差不多30場的巡演計劃，而因為此劇呈現精緻，如同「手工高定」，對於巡演來說其實需要很多考量。

「它是一個沒法急的作品。」翁世卉說，「對於巡演來說，很多演出可能一天裝台就可以，但我們可能光調光就要調一整天。我們所有的燈光是100多個傳統燈，現在國內已經沒有什麼人用傳統燈了，電腦燈可能20分鐘就能調完，但因為我們這個戲的黑光的要求，它要達到純淨的感覺，角度要非常非常細緻地切，所以我們要用傳統燈，而這是非常耗時的。」

她說，這也是這個戲「金貴」的一點，用非常純正的劇場的方法，去營造出海底世界的奇景。「很多人會覺得，你用電腦燈，嘩打上藍燈，全場就變海洋了嘛，然後整點LED，再飛個大鯨魚就結束了，簡直是迪士尼巨製有沒有？我們不是這樣的，魚都那麼小，然後用非常四兩撥千斤的化腐朽為神奇的方式，讓大家看到真正的劇場手工高定是什麼樣子的。這個戲完全是致敬劇場本身最質樸的魅力，但是那個魅力超過你天天看的屏幕100%。所以我覺得這是它最神奇的地方。」

翁世卉說，這個劇從排練到演出，都精緻又嬌氣，細節把控殊為不易。如此「金貴」，實際上非常不好巡演。「為了讓它好巡演我們吃了很多苦，還會吃很多苦。馬上我們要巡演了，所以馬上要開始吃苦了。」她笑道。

10年來首踏舞台 保劍鋒：遇上尼摩船長是「天選」緣分

多年來，保劍鋒活躍在電視熒幕上，為觀眾貢獻了不少經典角色。這10年來首踏戲劇舞台，卻沒有回歸經典劇碼，而是選擇了《海底兩萬里》這麼一部破格新穎的劇作，這是為何？「緣分，天選。」保劍鋒如此說道。

「10年來我其實一直在等待一個劇本能夠再踏上舞台，這中間也有碰到過很多原創的、外國改編的，或者經典的本子，但都沒有讓我特別想去演的。因為我常年拍影視劇為主，所以會更加注重為什麼要上舞台，而不是別人去演我也去演，我不想湊熱鬧。我自己有什麼？還能在舞台劇裏面展現什麼？提高什麼？這對對我來說很重要。我也想演一個特別適合自己的角色。」

尼摩船長對他來說就是這麼一個角色，有着複雜的內心世界，需要演員具有很好的肢體能力與語言能力，並且在精神上面保持一種興奮度。「然後這又是一個不那麼傳統的劇，但故事又可能是大家耳熟能詳的，這些都符合我想挑的戲的樣子。如果你讓我真正去演一個傳統話劇，說實話我是不敢演的，我會更加謹慎。」

與法國導演克里斯蒂安·埃克的合作也讓他大呼過癮，「他實在是太有意思了，給我們帶來很多的快樂，他簡直就是很頑皮。每天看我們演戲，他都不過癮，我覺得如果沒人的話，他自己都能竄到台上去，非常有激情。排戲中，他很細緻，因為他本身也是一個演員，能給我們做很好的示範，但是他依然要你保持自身的特點。在他的指導下你會更了解自己。」

對於保劍鋒來說，影視劇的表演可以通過剪輯來修剪，舞台劇則對演員的聲台形表四個方面都提出了嚴格要求。「經歷過這樣的排練，我感覺到自己原來的很多東西並沒有丟掉。我們在中戲排練，就感覺自己好像又像個大學生一樣，非常單純地去熱愛自己喜歡的事情，這讓我切切實實地感受到，作為演員，不管你以後演什麼角色，你要做什麼準備，要怎樣去熱愛自己的工作，該從哪些方面去着手，這次都是非常好的回爐，這個感覺是非常棒的。」

「會昌戲劇季003」5月底開幕 賴聲川攜《十三角關係》回歸家鄉

日前，「會昌戲劇季003」舉行了發布會，會昌戲劇小鎮戲劇發起人賴聲川透露，今年戲劇季將於5月23日至6月2日舉辦，除了《十三角關係》，他還將帶來新作《貝克特在賴家老屋》。此外，這場為期11天的戲劇盛會還將請來包括國際劇場大師羅伯特·威爾遜、香港浪人劇場等，為觀眾呈現370餘場精彩絕倫的演出。

本次戲劇季期間，被譽為「二十世紀實驗戲劇燈塔」的國際劇場大師羅伯特·威爾遜，將帶來極具個人風格的經典之作《哈姆雷特機器》，以實驗性的舞台視覺呈現對莎士比亞經典著作進行全新解讀。《哈姆雷特機器》將是首部在會昌戲劇小鎮駐鎮製作的國際作品。國際戲劇奧林匹克委員會奠基者、當代最前衛的國際導演，來自希臘的特佐普羅斯也將帶著他的《俄羅斯式亞》來

到會昌。據透露，賴聲川還將在戲劇季003期間，和特佐普羅斯導演開展一場「巔峰對話」。香港浪人劇場也將帶來其經典之作《暗示》。該作品創作於2006年，並於2024年在愛丁堡國際藝術節重演，加入現場音樂表演的形式，成為觀眾廣為推薦的口碑力作。

30年前，賴聲川回到會昌，看到這裏的獨特氣質和小鎮居民，他有了一個想法：文化能不能改變這座老城？雖然不知道答案，但賴聲川還是決定試着把戲劇帶回家。從10年前的每年帶一部戲回鄉，到如今會昌戲劇小鎮的誕生，賴聲川和製作人丁乃竺在當地政府的支持下，開啟了一場關於文化創意生態的實驗。

2024年1月5日至14日，戲劇小鎮開幕並舉辦戲劇季001，共呈現354場精彩演出，吸引遊客累

計達124萬人次，單日峰值超20萬。一年間，會昌戲劇小鎮共舉辦戲劇演出698場，吸引了國內外65個劇團參與，累計接待遊客660萬人次。戲劇小鎮的發展也已帶動會昌縣整體的餐飲、住宿等旅遊經濟。而從戲劇季001到003，會昌戲劇小鎮已經在當地乃至周邊城市培養出了一群忠實觀眾。

會昌縣人民政府副縣長余凱在發布會現場表示，2025年，縣政府將繼續加強打造戲劇小鎮的文化品牌，完善戲劇小鎮各項配套設施，辦好戲劇季活動，做強和聲戲劇技術學院，積極推進戲劇小鎮創國家4A級景區工作。

發布會當天，賴聲川還表示將首次舉行「小天馬

●「會昌戲劇季003」發布會日前舉行。

記者朱燁 攝

行空計劃」。這是賴聲川向內地知名青年戲劇人定向發起的一份邀約，根據其親自給出的「主題」，進行限時限道具的創作和演出。「第一屆小天馬行空計劃」將邀請青年戲劇人劉曉邑、丁一滕、劉添祺進行創作，主題方面賴聲川將其設置為「艾安妮如是說」，「艾安妮」即「AI」。年輕的創作者們將在戲劇世界中展開對於摩登時代未來AI科技的探討，並生發出更多優秀的原創作品。