

傳奇影后伊莎貝拉·于佩爾 與劇場的深厚羈絆 對我極為重要



●于佩爾主演的《櫻桃園》，賦予契訶夫名作更多非現實主義元素。

《櫻桃園》由俄國劇作家安東·契訶夫創作，也是他生前的最後一部劇作，自1904年在莫斯科藝術劇院首演後，便成為該劇院當之無愧的「鎮院之寶」。法語話劇《櫻桃園》作為第75屆阿維尼翁戲劇節的開幕大戲，由阿維尼翁現任藝術總監蒂亞戈·羅德里格斯(Tiago Rodrigues)導演，法國國寶級影后伊莎貝拉·于佩爾飾演主人公柳鮑美。2021年7月5日首演以來，關注與熱議不斷。

圍繞着「櫻桃園的易主與消失」這個核心，《櫻桃園》描繪了19世紀末20世紀初俄國資本主義迅速發展，貴族莊園徹底崩潰的情景，呈現出一股時代洪流不可阻擋的巨大能量。《櫻桃園》似乎是與這個時代最相關的作品，它始終以尖銳的詩意追問：當舊秩序崩塌，人如何在流動的世界中鑰定自我？選擇在2021年再次把《櫻桃園》搬上舞台，也意味着在談論一個獨特的年代——深刻的社會變化正在發生，但身處其中的人們尚未明白，他們眼中的「特殊情況」將成為新的準則。

賦予柳鮑美更多現代感

自1904年在莫斯科藝術劇院首演，120多年來，《櫻桃園》在世界各地以各種版本上演，成為戲劇文學和舞台不可磨滅的經典。于佩爾表示，羅德里格斯導演的這個版本，採用了非現實主義的表現手法，這也是吸引她再次走上戲劇舞台的動機。

舞台上，三條橫軌切割開了舞台，每條軌道上安置着如櫻桃樹般的燈架，銀色鋼架可以在軌道上任意滑動，彷彿昭示着《櫻桃園》的故事不過是時代道路上匆匆經過的一站。她尤其提到了舞台上用的那些椅子，作為全劇最主要的道具，從整齊擺放，到雜亂地堆成一團，代表着《櫻桃園》從貴族手中

易主、櫻桃樹被砍伐的結局。整個舞台營造出一種極簡主義的視覺效果，象徵着主人公舊日的輝煌生活漸漸消失；加上動感十足的配樂，以及那時不時調皮吹起衣服的跳躍的風，這個柳鮑美如此鮮活，更加貼近現代觀眾：「她在歡樂與絕望之間徘徊，時而輕浮，時而驚呆，用佯裝醉意控制着相繼失去年幼兒子和愛人的痛苦。」

劇場與片場異曲同工

于佩爾特別提到，很多人把《櫻桃園》當作一個悲劇去闡釋，但契訶夫在創作時，想呈現出喜劇性。在她看來，柳鮑美是契訶夫刻畫的所有女性角色裏最耐人尋味的一位。「柳鮑美」在俄文裏的意思是「愛」，她在劇中光明又憂傷、膚淺且痛苦，在詮釋上有很多不同面向與多元的發揮空間。她在飾演柳鮑美這個角色的時候，會更多地試圖把她輕盈、歡喜的部分展現出來。但這並不意味着要把這個角色變得更加膚淺，而是更多地去思考，柳鮑美高興的時候會是什麼樣，什麼時候會突然生氣，她的情緒如何發生變化……通過情感的變化去增加這個角色的深度。

緣。2017年，于佩爾於上海文化廣場主劇場帶來《伊莎貝拉·于佩爾讀杜拉斯》，僅憑個人魅力驚艷全場，帶領觀眾領略法國文化與藝術的獨特魅力。去年年底，她還曾來到北京國家大劇院，參演伊沃·凡·霍夫(Ivo van Hove)導演的《玻璃動物園》。

期待與中國導演合作

她表示：「電影與劇場確實是兩種截然不同的演出模式，但對我來說是沒有差別；我喜歡告訴自己，無論在電影或劇場，我都是一樣的演員。與劇場深厚的羈絆對我而言極為重要。」

于佩爾還認為，當一個人熱愛正在從事的工作，就會更有活力。她認為自己足夠幸運，因為總能遇到優秀的合作者，無論在舞台還是銀幕，自己從不是一個人。「戲劇和電影都是集體創作，而我始終有幸與眾多才華橫溢的人共事。」比如，演出《櫻桃園》，很大程度上就是因為和導演羅德里格斯合作。當然，還有和羅密歐·卡斯特魯奇合作的《貝蕾妮絲》，以及和羅伯特·威爾遜合作的《瑪麗如是說》，期待上述作品也能來中國內地演。

據了解，繼上海站後，《櫻桃園》將於這個周末於江蘇大劇院歌劇廳演出，並將於4月25日至27日登上北京戲劇場的舞台。



●《櫻桃園》打破傳統舞台的邊界，讓演員、劇情與文本成為全劇核心。

契訶夫的作品偉大之處在於，它總是能有時代的回響，充滿着哲學的隱喻。這部劇的主題關於脆弱、關於年輕人的未來，以及老一輩對過往的遺憾。這裏面所有的哲學觀都關乎我們的生活。」在結束了澳門的演出後，法國國寶級影后伊莎貝拉·于佩爾(Isabelle Huppert，港譯：伊沙貝·雨蓓)領銜的法語話劇《櫻桃園》日前展開中國內地巡演，並圓滿完成了首站上海文化廣場的演出。演出前，于佩爾分享了她的演出心得和對中國觀眾的深厚感情，並表示非常期待能與中國電影人合作。

●文：香港文匯報記者 張帆 圖：上海文化廣場提供 攝影：Christophe Raynaud de Lage Festival d'Avignon



●椅子是于佩爾主演的《櫻桃園》中重要的道具。

值得一提的是，稱于佩爾是中國人民的老朋友其實並不為過。據介紹，早在上世紀八十年代，她就曾和家人一起來到中國旅行。二十世紀九十年代，她曾隨同法國電影代表團來到中國，和北京電影製片廠的演員們進行過會面交流。中國觀眾的熱情，對文學、戲劇和電影的熱愛一直令她難忘。

近年來，于佩爾還參加了中國內地兩檔電視節目的錄製，一檔是與年輕演員合作的真人秀《演員請就位》。她說，在綜藝節目中，看到不同的演員不同的演繹方式，是非常有趣的經歷。在參與另一檔節目《最美中軸線》期間，演員陳建斌帶她參觀了中央戲劇學院，還觀看學生們的表演，他們對表演的熱愛令她很感動。

于佩爾也非常喜歡中國電影人的作品，談起熟悉的中國導演，她如數家珍：賈樟柯、畢贛、婁燁……她說，在歐洲特別是法國，他們一直很欣賞這類中國電影。最近在法國上映的管虎作品《狗陣》非常精彩。她也非常關注女性題材的作品，在最近看過的電影中，尤為喜歡《Her Story》(邵藝輝的《好東西》)。此次在上海期間，《好東西》的導演邵藝輝也受邀前來觀看了《櫻桃園》的演出。「中國有許多有才華的藝術家，也非常期待與中國電影人合作。」她說。

《仙凡之戀》展現古老舞碼特色

早前第53屆香港藝術節帶來的芭蕾舞劇《仙凡之戀》是齣古老舞碼，由丹麥編舞家兼舞者約翰·高博格改編自丹麥芭蕾舞學派奠基人奧古斯·布農維爾的版本，並由捷克國家芭蕾舞團演出。約長1小時15分鐘的節目故事雖不重枝節，卻看到民族舞與古典芭蕾舞交替出現，而觀眾亦可從中窺探布農維爾式的舞姿。演出整體簡約又集中，唯製作過於復古，少了現代舞台能詮釋的亮度，全劇下半場比上半場吸引。

《仙凡之戀》述說年輕的蘇格蘭男子占士在迎娶未婚妻艾菲的大日子，因夢見一仙女而對她產生愛意，竟為追逐不可求的愛情而忽略未婚妻，艾菲最終接受占士的情敵根恩的求婚。占士最終一無所有。

幕一(上半場)男主跟準新娘的獨舞或雙人舞其實頗為點到即止，加入賓客的群舞比較熱鬧，但多以民族舞為主。舞會前仙女出現，又或者從煙囪消失，中段又再現身，在民族舞外，帶來悅目的古典舞，但過程頗為輕描淡寫。

幕二(下半場)男一追著女一來到森林，女一和眾仙女們穿上傳統芭蕾舞裙，群舞排場頗有天鵝湖經典場口之勢，四人舞、三人舞以至男一女一各自炫技表演，都帶來悅目時刻。其中女一亦展示了布農維爾式着重腳尖舞的特色，大部分時間均以腳尖舞示人，動作優美輕盈。男一的大跨跳或半空拍腿，展示了男舞者上半身及腿部的訓練，同時予人速度和力量結合的流暢美感，尤其男舞者均穿上蘇格蘭裙，加上腰前掛着

一錢包小物，大動作跳躍時，裙子飛揚好看亦有特色。不過整體篇幅過短，除一雙主角，男二女二的部分只是點綴，群舞在幕一較強卻不多變化。劇中老婦一角，在幕一被占士喝罵，幕二煉藥製成毒絲巾，假意送給占士，說只要讓仙女戴上就可留仙女在身邊。這情節本來幾吸引，若能加以發揮，或者會豐富故事。

整體感覺這古老舞碼雖然有其特色，尤其舞姿展現，以及設定為蘇格蘭背景都頗特別，但其布景與基調較灰暗，在較快板的音樂中，仙凡之間的歡欣浪漫也見微弱。

幕一的蘇格蘭莊園變為一普通民居，多少削弱應有的視覺維度。而此劇的色調包括服飾，尤其女賓客的服飾，以及燈光都較昏暗，在大部分中慢板的音樂下，少了一分亮度。而故事中所展示的神話人物——仙女的出沒還是停留在早年較簡單的技法，未有隨着舞台裝置和現代科技的進步而作調整。

諸如劇中仙女從煙囪或椅中消失，或從地面升上等效果，還停留在從前做法(只是尾聲仙女死後緩浮於半空中畫面帶出一種虛幻感)，其他部分其實都可透過現代技術提升效果。或許這是舞團和編舞的用意，旨在重現布農維爾的精粹，如果全劇加入過多科技上的效果，可能會破壞舞作的純淨感。關於如何保存和更新一些古老舞碼，承傳人或新一代應如何處理這方面的問題，將是一個值得探討的課題。無論如何，今次藝術節帶來甚少在港上演的舞碼，實是難得。

●《仙凡之戀》劇照 攝影：Sergei Gherciu



●舞台上三條橫軌切割開了舞台。

港產歌劇《奧菲歐與尤麗迪采》9月將赴歐演出

香港文匯報訊(記者 尉璋)由非凡美樂製作的歌劇《奧菲歐與尤麗迪采》(Orfeo ed Euridice)早前於高山劇場新翼演藝廳成功上演了「入門版」，導演梁笑君透露，今年9月該製作的完整專業版將於瑞典斯德哥爾摩的Confidencen(Ulriksdal Palace Theatre)上演。「到時我們20多人的團隊將前往歐洲，這也將是香港音樂歷史上，第一次有專業的歌劇團隊前往歐洲公開演出完整的歌劇製作。」她說。

《奧菲歐與尤麗迪采》是意大利音樂家葛路克根據希臘神話中奧菲歐的故事，以及卡爾札基的文本而創作的三幕歌劇。作品於1762年在維也納首演；1774年時，葛路克為了巴黎歌劇院的製作而改編了樂譜，並將劇名和文本翻譯為法文，並擴展了歌劇的故事。此次非凡美樂的創作以維也納首演版本為藍本，特意為學生觀眾創作以濃縮入門版，把全劇最精彩的樂段重新編排，節目亦由1.5小時濃縮至70分鐘。「作品裏面的歌唱有很多宣敘調，類似人物對白，我們刪減了很多。沒有那麼重要的唱段也刪減，保留故事最重要的情節和骨幹，略去旁支情節。」梁笑君介紹道，非凡美樂在康樂及文化事務署觀眾拓展辦事處的支持



●港產歌劇《奧菲歐與尤麗迪采》日前演出「入門版」。 圖片：Musica Viva Titan Lam

下，已持續為年輕觀眾打造入門版歌劇超過10年，每年的製作都十分受歡迎，記得有一年演《卡門》，不夠一個禮拜門票便全部售罄。「學生有時都會歡呼尖叫。」她笑道，「他們很喜歡，學校的老師也很喜歡。我們也會去學校做歌劇講座，讓他們發現原來歌劇也很潮的。有時我們會帶上道具向他們展示，大家的反應都非常熱烈。」多年以來，以簡潔緊湊的入門版向學生觀眾們介紹歌劇的魅力，非凡美樂也逐漸發展出一批忠實的年輕觀眾，「有的學生第一次來看時是中學生，三年之後，變成高中生了，又再回來看。有政府的支持，票價亦相宜，比看電影還便宜。」

將在巴洛克古蹟劇院演出

適逢瑞典的Confidencen Opera & Music Festival，非凡美樂將於9月將《奧菲歐與尤麗迪采》的完整版搬上瑞典著名古蹟劇院Confidencen的舞台，並由瑞典巴洛克室樂團Rebaroque Stockholm伴奏。梁笑君難掩興奮：「這個巴洛克劇目首演時用的閩人歌手，我們的版本到時將由香港出生的假聲男高音李卓麟飾演男主角Orfeo，更接近1762年首演時的音樂處理風格。」屆時20多人的團隊將前往瑞典，在一個真正的巴洛克劇院中演出，對團隊來說亦是珍貴的學習機會。「在香港的入門版中，我們用了許多科技，例如投影，去呈現布景效果。去到Confidencen，它有許多歷史遺留下來的機關，例如巴洛克時期的油畫布景、『仙女下凡』的雲朵機關，可以讓人消失在地面的井口、數秒轉換布景的裝置等等，我們要盡量去做融合。這方面我們以前少有接觸，這次大家可以親身見識及學習巴洛克時期的劇院是怎麼處理的。」

到時是否也會回香港演出該版本？「看機緣，」梁笑君說，「香港場地緊張，大型場地很難排期，可能要找其他場地。」