

比利時一人觀眾劇場 反思我是誰？

何謂觀眾？理應是舞台下、聚光燈外人群中一員。屢次帶來破格演出的比利時先鋒劇團 Ontroerend Goed，在今年香港藝術節呈獻兩個節目《一個人的微笑》及《一個人的遊戲》，將重新界定「觀眾」定義。兩套作品一如其名，僅限一個人參與，這個人既是觀眾也是演出的一部分。記者專訪劇團藝術總監亞歷山大，了解團隊的創作理念，以及劇場如何啟發觀眾反思「我是誰？」。記者：Ruth

圖：香港藝術節

自先鋒劇團成立以來，一直挑戰劇場的界限，過去曾於香港藝術節上演《打擂台》和《金錢世界》，同樣以創新的形式及獨到的視角創作，備受讚譽。前者讓觀眾為拳擊擂台投票，以巧妙的機制披露選舉的種種陷阱；後者則安排觀眾參與投資遊戲，感受金錢、欲望與人性之間的拉扯。今年上演的《一個人的微笑》（《微笑》）及《一個人的遊戲》（《遊戲》）是劇團的早期作品，歷年多次重演，其中《微笑》更是劇團揚威國際的成名作。兩個節目將合併呈現，觀眾可以依序體驗各長半小時的演出。兩劇均秉承劇團突破常規的作風，甚至比劇團其他作品更刺激，因為觀眾的刀鋒指向的不是時弊，而是自己。

反思觀眾的自主性

「劇團不是要改變劇場表演的形式，而是要探索表演的各種可能性。」先鋒劇團藝術總監亞歷山大（Alexander Devriendt）對本報記者說。在《微笑》中，觀眾將坐在輪椅上，戴上眼罩，綁上雙手，任人擺布。記者疑惑，觀眾被蒙眼，連看都不能看，還算「觀」眾嗎？這場還算是劇場表演嗎？亞歷山大解釋，劇場表演的意義在於它因觀眾而存在，而且是一種即時的體驗。「你可以中途離開戲院，電影會繼續播放。你也可以放下一本書、從一件藝術品走開……它們依舊會存在。但劇場表演不能沒了觀眾。因為劇場表演是即時的，觀眾和演員會互相影響，即使這種影響的力量很輕微。」劇團歷年來創作的一對一劇場正以此為題，以度身訂造的體驗將觀眾置於聚光燈下，揭示觀眾與演員之間的引力。雖然比起主角，被束縛的觀眾更像人質，但或許在這驚扭姿態下才會讓人憶起過往的恣意，反思觀眾的自主性。

利時《微笑》於2024年在比利時大受歡迎，曾每天上演8小時。（攝影：Ans Brys）

先鋒劇團藝術總監亞歷山大·戴夫連特。（攝影：Sarah Eechaut）

《微笑》觀眾會坐在輪椅上，「欣賞」演出。（攝影：Ans Brys）

比利時先鋒劇團帶來香港的《微笑》和《遊戲》是劇團一對一劇場「個人三部曲」中的首尾兩部曲。（攝影：Ans Brys）

《遊戲》透過質疑客觀事實，讓觀眾反思「現實」是否自己構造出來的。（攝影：Ans Brys）

《遊戲》的觀眾將在劇場中看到「自己」。（攝影：Ans Brys）

讓觀眾感動落淚

《微笑》觀眾將透過聽覺、嗅覺、觸覺及味覺體驗所在的環境，以及演員帶來的故事。亞歷山大表示，當觀眾暫時失去視力，其他的感官會變得更敏銳，「就像我們閉上雙眼時會留意到往常聽不到的聲音，捕捉到空氣中細微的氣味。」即使觀眾蒙眼捆手，想像力卻不受限制，甚至能透過這些強烈的感官信號，構建天馬行空的世界，體驗另類的「自由」。

演出的設定也給予了劇團許多自由，以嶄新的方式構建空間、道具，並利用演員身體與觀眾互動。「肢體接觸是演出重要的一部分，不過觀眾可以放心，演出建基於信任與尊重之上，演員絕不會做一些逾矩的行為。」多年來，各地藝評人都形容《微笑》為一場親密且感性的體驗，有些觀眾甚至會感動落淚。「面對面互動是人類群體生活的基礎，相信大眾在疫後更能體會到這點。劇場表演能重現互動，並帶來新的互動方式，這就是劇團想展現的理念。」

用《遊戲》觀照自己

《微笑》用「未知」使人不安、反思，《遊戲》則是以「自知」製造不安。觀眾將穿越多個狹小鏡房，與房內的演員互動，回答種種關於自己和他人的問題，並經歷時而尷尬，時而離奇的處境，以意想不到的方式「遇見」自己，反觀自己。亞歷山大表示，觀眾的言行將決定表演的一切，每個觀眾都將有不一樣的體驗，但這不是要強迫觀眾表演：「我不喜歡互動式劇場表演，它們要求觀眾成為演出的一

員，表演給其他觀眾看，讓人倍感壓力。劇團創作的不是互動式劇場，觀眾不是表演者，他們沒有責任創作表演內容。」表演團隊經過訓練，懂得應對觀眾各異的反應，他們將不斷引導觀眾掏出心底話，讓觀眾從中看見自己。亞歷山大表示，若要獲得最佳的體驗，不要猜測演出的內容：「如果觀眾嘗試預料自己將如何被觀看，被評論，他們或會時刻戰戰兢兢，或改變自己的行為，演出便沒有意義了。」

俗話說，以人為鏡可以明得失，但沒人能了解自己的全面。亞歷山大承認：「人會因應不同對象、場景展現不同的自己，在家人、朋友、陌生人面前的形象都不同，還能在社交媒體上使用濾鏡，改變自己的外貌——其實我們無時無刻都在表演。」《遊戲》並打算令觀眾頓悟真我，卻給了觀眾從旁人角度觀察自己的機會，並引領其反思自己看待他人的眼光。「雖說我們在為不同人表演，但他們怎麼去觀看、理解表演是我們控制不了的，也是無法知道的。」觀眾將在演出中呈現自己多面中的其中一面，劇團則會將這一面重現給觀眾，讓其跳出表演者的皮囊，變回觀眾，觀看自己。

節目詳情

日期：3月1日至3月23日
時間：下午2:30至晚上9:20
（每日多場）
地點：香港文化中心GR3排演室
門票：HK\$420（包括兩個節目）

文藝集錦

尋龍藝術展

日期：即日起至3月12日
時間：上午11時至晚上9時
地點：啓德AIRSIDE GATE 33 藝文館
內容：踏入龍年，城中湧現多個與龍有關的文藝展覽與節目，現正舉行的「本土尋龍記」展覽是其一，特色是展品充滿本土情懷。展覽分為6個展區，包括重現上世紀八十年代香港酒樓常見的「龍鳳大禮堂」、由新銳藝術家創作的紙水水墨龍、紋身師與動畫師合作的「龍紋身」、以龍為主題的塗鴉、蛙王流動博物館以及發光大坑舞火龍。「龍鳳大禮堂」呈現了本地木雕師傅蕭炳強親手復刻的多個龍形雕刻，位於展廳入口的龍鳳木雕金碧輝煌，氣勢如虹，且有龍鳳呈祥（情長）寓意。另一焦點展區，是與大坑坊眾福利會合作創作的嶄新夜光火龍。火龍長達15米、插有超過6000支塗有螢光顏料的「香」，免去以線香製作火龍的危險，讓觀眾於展廳近觀這種非物質文化遺產的璀璨光芒。此外，觀眾還能欣賞到本地多位藝術家以龍為主題的多媒介作品，將龍的多元形象展示於公眾眼前。記者：Ruth

木雕師蕭炳強為酒樓製作的龍牌，正面構圖與皇帝龍袍設計相似。（攝影：Ruth）

港樂×港大繆思音樂會

日期：3月23日 時間：晚上8時
日期：3月24日 時間：下午3時
地點：香港大學李兆基會議中心大會堂
內容：香港管弦樂團（港樂）合唱團將與香港大學室內合唱團合作，送上四首風格迥異的合唱作品。指揮杜美妮先聯同合唱團演出海頓的第二謝主辭，以及區顯曦的《聽！那午夜的鐘聲在迴盪》。男中音胡永正與合唱團合演佛漢威廉士虔誠的《五首神秘歌曲》。浦胡克破格的光榮頌中的獨唱段落則由女高音張滄丹演唱。張滄丹畢業於香港演藝學院，師從著名女高音阮妙芬教授；胡永正則畢業於伊士曼音樂學院，師從麥克弗教授，曾於馬來西亞巴赫節及德國圖林根巴赫周中演出。是次演出將欣賞到兩位歌唱家與兩大合唱團拼湊出的音樂火花。記者：Haye

港樂合唱團1980年成立，2013年重組，是港樂的專屬合唱團。（圖：Ka Lam/港樂）

《舞縈嶺南》舞出民族細膩人情

觀眾能在表演中觀賞到熬煮廣東傳統涼茶的砂鍋。（圖：香港舞蹈團）

嶺南文化豐富多彩，瑤族刺繡和涼茶等均被列入「國家級非物質文化遺產」，記載嶺南燦爛的生活面貌。香港舞蹈團聯同客席編舞，於3月上演《舞縈嶺南》，呈現多種嶺南民間舞蹈，讓觀眾飽覽嶺南的風俗民情。記者專訪舞團客席編舞、國家一級編導丁然，了解她如何以舞蹈體現嶺南文化，以及細味貫穿她三部作品的脈絡——人情。記者：斯如

丁然將為舞團帶來三部作品：《迴響麻石街》、《瑤繡》及《廣東涼茶》。「我是廣東人，創作的衝動源於對故土的熱愛，觀眾能看到不同的嶺南文化元素，並感受民族中人與人之間的溫情。」丁然說。是次演出的三部作品均圍繞嶺南女性，有活潑的少女，有慈祥的祖母，也有外柔內剛的母親，展現嶺南文化柔情的一面。

麻石街是廣東人的集體回憶，丁然也不例外。「小時候常路過老城區的麻石街，石頭表面溫潤平滑，下雨時卻不滑腳。街道也不吸熱，即使烈日當頭，腳下仍然清涼。」她對麻石街的親切回憶，要數腦海中迴蕩的木屐聲。「我想把這種聲音融入舞蹈，因此用木屐代替舞鞋，好把麻石街上迴響的踢踏聲搬上舞台。」

木屐代替舞鞋

在《迴響麻石街》中，穿上木屐的女孩在麻石街輕盈漫步，浸淫在溫馨的鄰里氣氛中。「我幻想自己回到童年，那個女孩或許是自己吧。」丁然的語

香港舞蹈團客席編舞丁然接受本報訪問。（攝影：崔俊良）

氣流露着嚮往，也帶着惋惜，緣於廣東麻石街近數十年因城市發展逐漸消逝。她表示，作品意在重現老廣州情懷，讓觀眾體會城市裏失落的溫情，「希望喚起大眾保育麻石街的意識。」她續指以木屐代替舞鞋有一定難度，因平常穿木屐會偶爾「甩屐」，「舞蹈動作幅度大，舞者也會掉屐，增加了練舞難度。」穿屐跳舞的另一個挑戰在於對節奏的控制，「木屐敲擊聲很響，因此動作必須統一，否則很容易變成一盆散沙。」

《瑤繡》的藍本是廣東八排瑤的刺繡。丁然憶述：「我前往連南瑤族自治縣採風，看到婦女坐在排樓上，全神貫注地刺繡。」她問婦女如何習得刺繡，答案全是「媽媽教的」。這門母女傳承的工藝啟發她創作《瑤繡》，作品裏有未婚少女「莎腰」、已婚的「阿妮」及婆婆，三代女性氣質各有不同，丁然表示是受到排瑤個性鮮明的服飾啟發。「莎腰穿上鮮艷短裙，頭插羽毛，朝氣蓬勃。阿妮

和婆婆則穿補子，帶頭帕，色調深沉。」舞蹈的服裝設計參考了這些服飾，在舞台上呈現排瑤文化。

雙手舞動三代情

祖孫三代的情懷猶如舞者手中隱形的針線，但舞者雙手將不受繡線長短的限制，動作高低快慢有致，舞出三代人的心事。除了刺繡和服飾，舞蹈也融入了排瑤的長鼓舞。「舞蹈借鑒了長鼓舞的曲身、提腿、蹬腿等，轉圈也是重要元素，這與手部的旋轉互相呼應。」腼腆的繡娘從板凳上站起，舞姿自由奔放，卻不失刺繡時的優雅。

《廣東涼茶》同樣源於丁然的生活體會。「涼茶文化至今廣東仍然流行，只是現在人多喝罐裝涼茶。我想向年輕人展示老廣東人是怎樣喝涼茶的。」昔日涼茶在炭爐上以砂煲熬煮，丁然回憶小時候家裏也有砂煲，母親會用它煲湯煮飯。砂煲承載的不只是熱騰騰的飯菜，還有母親暖暖的愛意。

丁然將母愛注入創作，以母親為女兒煮涼茶的情景化為舞蹈。母親在灶旁煽火、吹氣、抹汗，偶爾還被熱水灼傷，辛動樸實。女兒在媽媽身旁繞來繞去，嬉戲、學習，活潑靈動。舞蹈結尾，女兒從旁端上自己煮的涼茶，報答媽媽。在丁然的作品中，

《舞縈嶺南》節目詳情：
日期：3月1日至2日 時間：晚上7:45
3月2日至3日 時間：下午3:00
地點：沙田大會堂演奏廳
門票：HK\$80至HK\$300

涼茶不僅是無形的文化遺產，而是實在的母女情體現，充滿溫度。劇中媽媽由多個舞者擔演，她們的動作、神情各有不同，由不同的母親，體現同一個慈母的形象。丁然解釋，意念是給予觀眾更多想像空間，代入自己的情感：「觀眾或許能從其中一個『媽媽』看到自己媽媽的身影，回想起兒時與媽媽的快樂時光，這讓體驗更親密，更個人。」

睇商報有着數

現送出《舞縈嶺南》門票6張（每張價值HK\$80），讀者只須回答以下問題，將答案連同姓名及貼上2.2元郵票的回郵信封，寄往觀塘道332號香港商報大廈副刊部收，註明「索取《舞縈嶺南》門票」，答中的讀者將有機會獲得門票兩張，先到先得，數量有限，送完即止。

問題：八排瑤的未婚少女被稱為什麼？
答案：