

奇趣文化坊

劉亭君
飾白馬

梁天尺
飾說書人

吳鳳鳴
飾唐僧

陳建文
飾孫悟空

梁文穎
飾豬八戒

光影

西遊記

一場視覺的盛宴

◀▶ 本劇除了後文介紹的光影和皮影元素外，還有圓圖的粵曲造手和下圖的旗舞等中國特色表演，令觀眾大飽眼福。

暗燈後，映入眼簾的是一串串冰糖葫蘆，一個個麵粉人偶，還有穿着古代服飾的小販。再豎起耳朵聽聽，原來有一位說書人在市集中說着《西遊記》的故事。看着聽着，我已經在不知不覺間，投入了孫悟空取西經的故事中……

文：玢 攝：郭正珊 圖及鳴謝：明日藝術教育機構

星島日報

奇趣文化坊

2013年11月20日 • 星期三

P 2

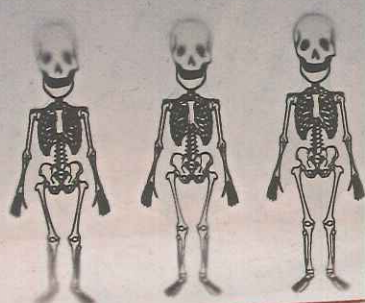
逢周三刊出

經典文學 重新演繹

無論是大人還是小朋友，都未必喜歡閱讀經典文學，但我們卻不應對它一無所知。本劇導演為了讓經典文學變得有趣，便把《西遊記》重新演繹，使它變成了美猴王孫悟空的成長故事。至於誰是孫悟空呢？你們這群猴子個個都是孫悟空！

故事講述孫悟空雖然十分聰明，懂得七十二變，但無論如何都無法變成人類。原來猴子必須擁有愛心、責任感和勇氣，才可變成人類，於是悟空便跟師傅唐三藏學習，希望變成人類。

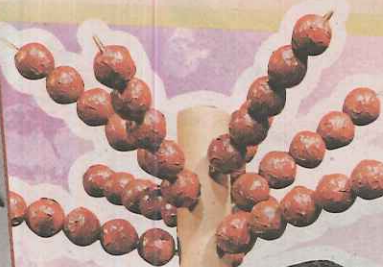
1 白骨精因為太飢餓才變成妖怪，悟空犧牲自己，讓她咬了一口，得到了愛心。

2 悟空為了保護人類小孩，被豬妖打傷，卻因而得到了責任心。

3 悟空最怕水了，但為了救師傅和師兄弟，他克服恐懼跳入河中，鍛煉出勇氣，成為真正的人類。

王添強
編劇・導演

光影交織 視覺刺激

以往的劇團大多用大型道具和布景板等布置劇中場景，可是它們的形狀和物料都受到表演場地限制，效果未必理想；加上部分場景難以儲存和重用，無可避免造成浪費。《漫話西遊》加入了現代光影元素，利用投映機投射出各種圖案和花紋，製作出多個不同的場景；同時又加入一些動畫短片，推進劇情。光影下的人物和場景如幻似真，把觀眾都帶入了魔幻神奇的國度中。

字樣

▲說書人扇子一開，上面竟出現了「漫話西遊」四個由光影組成的字！

場景

▲本劇場景眾多，時而在山中，時而在河中，今次四師徒就出現在一片花海之中，這些花還懂得轉圈呢！

道具

▲孫悟空的金剛棒如七彩熒光棒，揮舞時會在身上畫出一個個彩色光圈，場中小朋友無不拍手喝采。

人物

▲演員拿着投射了悟空樣子的布幕快步走，營造出悟空在飛的畫面。

古代皮影重現眼前

除了現代的光影技術外，本劇亦加入了不少中國傳統戲劇元素，皮影戲就是最佳例子。

李建新
國家一級皮影師

甚麼是皮影戲？

皮影戲是中國古代民間藝術之一，利用燈光把獸皮做成的人物剪影照射在白色的布幕上，通過人偶的活動來表演故事情節。藝人會在幕後操縱皮影，配合音樂和歌唱演出。皮影戲在古代十分流行，可是今天已經式微。本劇加入了皮影戲的元素，十分難得，人人都看到目不轉睛呢！

▲ 悟空在拜師學藝。

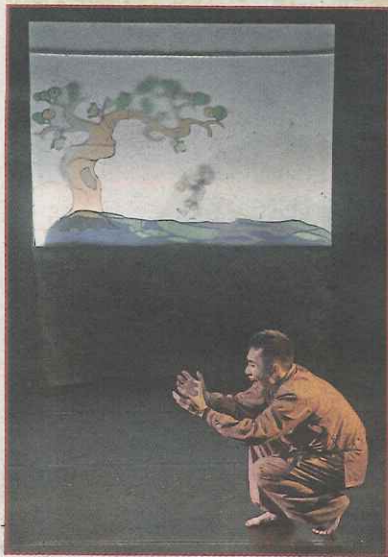

▲ 皮影師在幕後操縱孫悟空的皮影。

皮影演員 相輔相成

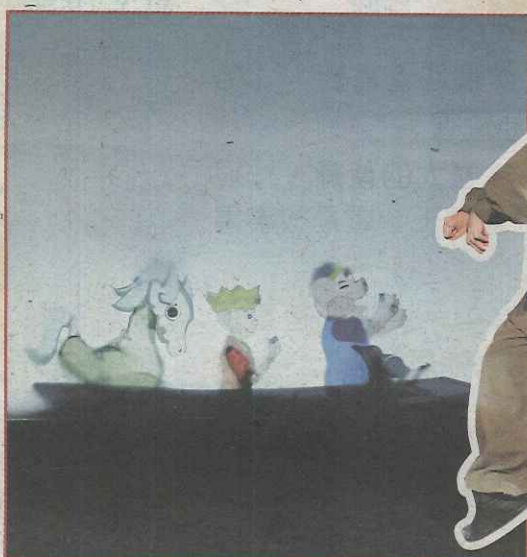
本劇以中國的皮影配合西方默劇和形體創作，中西合璧，相輔相成。觀眾一方面可通過皮影戲了解劇情，同時又可以欣賞到抽象的西方表演方式。

默劇

西方默劇多不用道具，演員會對着「空氣人」做對手戲。可是這種表演形式對觀眾的想像力和理解力要求很高，未必適合小朋友欣賞。劇中孫悟空雙手沒有拿着任何道具，只是捧着空氣，但他身後的皮影戲中，可見猴子正拿着一個桃，使大家明白原來悟空正在吃桃子。

形體創作

演員頭上披着一塊白色毛皮，走起路來跟動物一樣，是西方形體表演的一種。可是觀眾對於形體表演未必了解，可能會解讀錯誤。為了使大家更易理解演員的表演，皮影戲上就出現了白馬的剪影，使小孩知道演員正在扮演馬匹。當白馬的皮影偶一出現在布幕上，小朋友立即說：「原來他是白馬！」可見皮影在本劇的作用很大呢！

故事穿插 提升觀眾專注力

導演說：「一個小孩子要完全專注地欣賞一場話劇是十分困難的，他們的專注力時限很短。因此我們編劇時，安排了一個說書人在市集說書，觀眾就像置身其中聽故事。當故事一路發展時，說書人又會走進《西遊記》的故事當中，與演員和觀眾互動，提升大家的專注力。」劇中演員一時扮演市集中的小販，一時由說書人為皮影戲解說，演員一時成為了《西遊記》中的人物，一時又播放短片……故事場景和表現形式不停穿插和改變，場中小孩看得聚精會神。

劇團於香港的數場演出已經圓滿結束，現在他們正於羅馬尼亞巡迴演出。相信《漫話西遊》的精采表演會令當地的人們對本港劇團刮目相看吧！

他們的服飾、皮影麵粉人偶都是人手製作的，十分厲害呢！

▲ 說書人開始說故事，為孫悟空吃桃子的皮影戲旁白。

▲ 說書人在市集中講故事前，其他小販與大家開玩笑，說唐僧是不是一隻怪獸呢？

▲ 演員搖身一變，由市集小販成為《西遊記》中的人物。