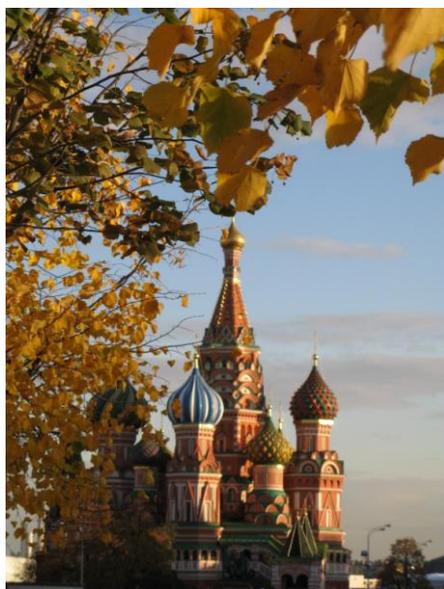

秋日的熱情-莫斯科國際木偶藝術節

(藝術節於 2008 年 10 月 3 日至 12 日舉行)

莫斯科十月

秋葉黃昏的「紅場」，微風中襯托著比自己長三倍的影子。原來「紅場」並非共產主義的產物，早在沙俄時期已有的名稱。生活在北方雪地的俄國民眾一直都視「紅」色為快樂、幸

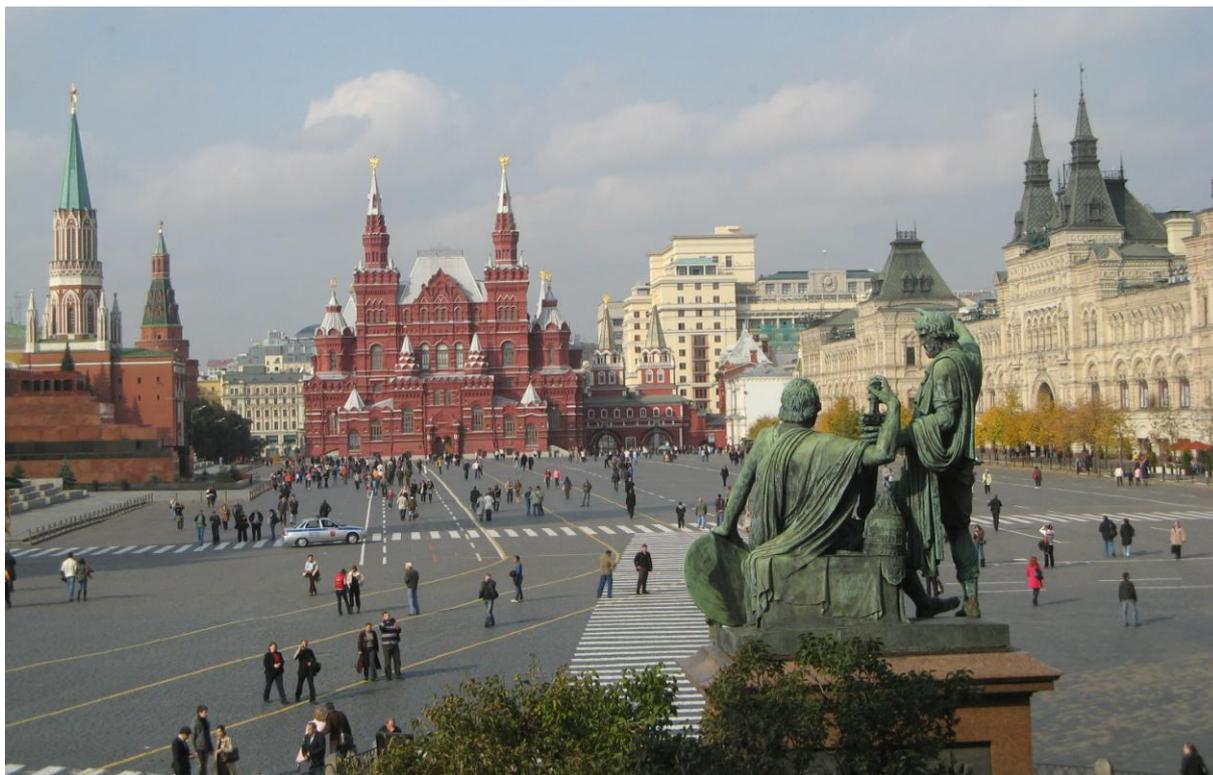

福及希望的象徵，就是這個展示莫斯科權力核心的廣場，叫「紅」場的原因，順理成章紅場自然就成為革命的聖地，「紅」就化身成共產主義、快樂、幸福及希望的標記。在紅場邊上的一個小教堂，買了祝福的小十字架作為禮物，希望能把快樂、幸福及希望也一併帶回去。

「紅場」的一邊是紅牆，正中是列寧墓，深紅色的大理石，映照著廣場另一邊雪白色的「第一百貨大樓」，這座資本主義的標記。同樣是革命前的產物，今天百貨大樓是莫斯科名店林立，彷彿巴黎的室內香榭麗舍大道的名店街。從十年前貨架比貨品還要多，變成今天的豐盛。正好反映出俄羅斯經歷翻天覆地的改變。街道上的

名車，餐廳的價格，正好展示莫斯科的富強，直逼巴黎、東京、倫敦、紐約，早就「超英趕美」的莫斯科民眾怪不得敢於向西方列強說「不」。

木偶藝術節與奧巴卓夫

莫斯科再沒有十月革命的慶典，赴會為的是參加第五屆奧巴卓夫國際木偶藝術節及題為「偶戲的今天」國際研討會，並帶同五十三件傳統中國皮影在當地舉行小型展覽，並在研討會發表「二千年中國偶影遇上今天」的演講。92 年離世的奧巴卓夫是蘇俄時期，帶領

世界木偶藝術從傳統走向劇院化的奠基者。他創立的莫斯科木偶藝術劇院，強調創作加入編劇、導演及舞臺美術，正是當今世界木偶劇院及木偶中心的樣板。劇院由社會主義走來，面對資本主義的種種挑戰，四層樓高再加上園林場地，到今天還擁有三百名員工，每週五天約十場，一年五百

場演出得到市政府、莫斯科群眾及各方支持。從二千年開始，每兩年一度舉辦以奧巴卓夫為名的國際木偶藝術節，制度的變革似乎沒有對藝術水準做成影響。斯洛伐克籍國際木偶聯會研究委員會主席埃特娜女士(ida)導引我們一眾嘉賓參觀劇院博物館常設展，在數以千計藏品中，多年來依然保存著奧巴卓夫在蘇俄時期從民間收集、曾演出俄國沙王一家被共產黨于葉卡捷琳堡給暗殺的一套布袋偶。我突然明白了，奧巴卓夫不單藝術水準高，對歷史及傳統的尊重，並從

中發掘當中的價值，使民眾有討論空間，才能真正創造精彩的文化藝術。旁邊的東歐藝

術家加入一句：「我們有革命，但幸好沒有文化大革命」，面對大家我默然不語，不知如何是好。怪不得幾天前電視訪問時，年青主持人在我這個客人面前也不客氣地大贊自己的奧巴卓夫是國家英雄，一個蘇聯的人民英雄在民主俄國沒有過時，這才是文化大國，奧巴卓夫真不愧為

一代文化巨人。

國際木偶藝術節探討偶戲的發展

國際藝術節今年共有廿五隊，其中共十三隊外國藝團來自十二個國家，加上俄團各地團隊提供三十台節目共五十一場、比利時的 The Company Jose Besprosvany 結合舞蹈、錄影，以真人用舞蹈模仿日本「人形」木偶及美國的 Barbie 公仔式的舞蹈動作，非常前衛手法來演出「蝴蝶夫人」，加上來自本地莫斯科室內兒童木偶劇團的

「活生生的靈魂」(The Live Soul)，非常寫實的杖頭木偶，作為首天打頭陣節目。開幕晚會特別從奧巴卓夫故居博物館及莫斯科木偶藝術劇院博物館，把大半個世紀搜集回來，由中國以至世界各地的面具木偶實物，進行片段聯想式的綜合演出，我們已經意識到今年的藝術節正要配

合研討會「偶戲的今天」，與大家一起討論木偶從傳統到當今的歷史與傳承。

藝術節成了偶戲史教科書

從三十年代，奧巴卓夫及當時蘇聯木偶界從俄國民間繼承了傳統的杖頭木偶，以極其寫實的革命話劇手法表演，創作出很多仿似真人、更勝真人的寫實木偶戲。

「活生生的靈魂」正是這種手法的最佳演繹。木偶在偶師之上，觀眾前面，充滿感情，會說話一樣，內心充滿情感。獨特的造型，加上音樂、燈光、動作與節奏，木偶就

彷彿有了生命，寫實得使人難以致信。這種手法一直影響五、六十年代的東歐各國、中國及越南的偶戲發展方向。六、七十年代捷克、波蘭及東歐各地，為了對抗蘇俄的文化侵略，開始進行反方向思考。其一，是從更古老傳統入手，從傳統及經典木偶表演中尋找當今受歡迎的節奏、動作感及吸引群眾的元素，這次演出中捷克 Liberec 市 The Naive

Theatre 的「亞里巴巴與四十大盜」正是代表，它集誇張造型與高速而帶點瘋狂的動作，明快節奏及原始 Mr. Bean 式幽默的古老木偶舞臺智慧，打動當代觀眾。其二，是以偶來進行故事劇場，西班牙 Titiritran 劇團的「女孩」(The Girl)，以色列 Koom - Koom 劇團的「騎士」(The Rider)，俄羅斯 Orenburg 地方偶劇團的「Balzaminov 婚禮」及 Karelia 省偶劇團的「Gilt

Brows」，運用旁述，時出時入的「入戲」過程，加上氣氛音效及說書人批評的抽離，使東歐在俄國以外建立了一個新方向，影響世界更走回頭入侵俄國大地。其三，是捷克人創建以布萊希特的史詩劇場手法混入偶戲之中，一眾演員既是合唱（合講）隊又是偶戲師，又扮佈景又扮群眾，又用動作節奏來帶領觀眾進入演出的節奏與氣氛，偶戲師與戲偶及演員之間穿梭，當中波蘭 Bialystok 劇團的「門面」(The Facade)及俄國 Teremok 劇團，青年偶戲演員演繹精彩的「情聖唐璜」(Don Juan)，便是這種前衛表演的最佳演繹，偶戲從此不再小兒科。

藝術節探討從寫實偶戲並劇場化，到偶戲控制者與角色之間的內部衝突所產生的強烈戲劇感，再到演員與角色時合時分之間演變成內外張力爆發的前衛劇場，已成了一部戲偶劇場史的教科書。藝術節更加入近年由東歐創造的「物件劇場」演變而成的「桌面劇場」，聖彼德堡 Brodyachaya Sobachka 劇團的「醜小鴨」，還有韓國 face to face 劇團的「醜女孩恭子之歌」(The Song of Ugly Kong-ji)，正是語言不再重要的精彩演出。戲偶靈巧精緻，靠的是動作、節奏、音樂、燈光，俄國是在桌面上內藏一個水池，韓國桌上則只有一個沙池，兩者同樣感情細膩，感動大小觀眾。還有來自葡萄牙的偶、人、物劇團的「共舞」(Dance with me)及義大利 Piccoli Principi 的「奧巴卓夫聯想」(Obraztsov, theme and variations)及莫斯科 Nikolay Zykov 劇團的「另類偶戲」(Other puppets)，他們都在娛樂之中展現偶戲技巧的非凡魅力，原來偶戲可以如此多變，也可以如此好看，

藝術與娛樂可以配搭得如此和諧。

研討會「偶戲的今天」及藝術座談會使藝術節有了更多

二十一位來自世界的偶戲專家，在二十年前第一次會議以後、也就是奧巴卓夫離世後(1901-1992)的今天再一次重聚莫斯科，探討偶戲發展的研討會。在百多位俄羅斯文化界朋友面前，我們為「偶戲的今天」進行分析，三十台演出加上二十一個世界專家的演講及十個藝術座談會，我們知道世界偶戲之大及當中之深遠。奧巴卓夫不單是開創偶戲世界現代化的靈魂人物—在今年莫斯科

的藝術節之中，在他創立的劇團之內，進行了一次最佳的木偶藝術說明會。在他英靈中，原來偶戲事業已進入一個新年代。盼望這位五十年代影響中國木偶發展深遠的老朋友，在紀念他的藝術節主題與內容之內，為我們今天的影偶發展帶來更多啟示，使中國偶戲進入更光輝的歲月。盼望 2012 年的成都在承接中國二千年偶戲歷

史之同時，也可以為世界偶戲藝術帶來巨大的文化貢獻。

藝術節節目名單

1. 比利時 Apropos of Butterfly
The Company Jose Besprosvany(Brussels, Belgium)
2. 捷克 Ali-baba and 40 thieves
The Naïve Theatre(Liberec, Czech Republic)
3. 法國 Cat' s smile
Theatre du Gros Bonhomme(Lusseray, France)
4. 以色列 The Rider
Koom-Koom Theater Group (Jerusalem, Israel)
- 5a 義大利 Obraztsov, theme and variations
Theater Company 《Piccoli Principi》 (Florence, Italy)
- b 義大利 Gone with the feet
《Theatro dei Pied》 (Rome, Italy)
6. 韓國 The Song of Ugly Kong-Ji
Theatre 《Face to Face》 (Sungnam-Si Gyungki-Do, Republic of Korea)
7. 波蘭 Façade
Bialystok Puppet Theatre (Bialystok, Poland)
8. 葡萄牙 Dance with me!
Theater group 《Puppets, Actors and Objects》 (Viano do Castelo, Portugal)
9. 西班牙 The Girl
Theatre 《Titiritran》 (Granada, Spain)
10. 瑞士 The Tin Cup
Kristin Hurst (Ollon, Switzerland)
11. 坦吉斯坦 Sun, Moon and Cockerel
State Puppet Theatre of Republic Tajikistan (Dushanbe, Republic Tajikistan)
12. 烏克蘭 Dyuimovochka
Kharkov State Academic Puppet Theatre named after V. Afanasyev (Kharkov, Ukraine)
13. 俄羅斯
 - a. The Live soul
Moscow Children' s Chamber Puppet Theatre (Moscow, Russia)
 - b. Don Juan

- Puppet Theatre 《Teremok》 (Saratov, Russia)
- c. The King is dying
Kursk State Puppet Theatre (Kursk, Russia)
- d. Other puppets
Nikolay Zykov Puppet show (Moscow, Russia)
- e. Gilt Brows
State Puppet Theatre of Karelia (Petrozavodsk, Russia)
- f. The Little Prince
Regional association of children' s theatres (Puppet Theatre) (Khabarovsk, Russia)
- g. The Deer King
Tyumen Puppet Theatre (Tyumen, Russia)
- h. Kyore-Saryg & Snake
Khakas National Puppet Theatre 《Skazka》 (Abakan, Russia)
- i. Balzaminov marriage
Orenburg regional Puppet Theatre (Orenburg, Russia)
- j. Fantasia
Hands Theatre (Moscow, Russia)
- k. Leningradka
Theatre-studio 《Karlsson Haus》 (St. Petersburg, Russia)
- l. Konyok-gorbunok
Puppet Theatre named after Sergey Obraztsov (Moscow, Russia)
- m. Winnie The Pooh
Puppet Theatre named after Sergey Obraztsov (Moscow, Russia)
- n. Small Tragedies
Puppet Theatre named after Sergey Obraztsov (Moscow, Russia)
- o. Gulliver' s Travels
Puppet Theatre named after Sergey Obraztsov (Moscow, Russia)
- p. Extraordinary concert
Puppet Theatre named after Sergey Obraztsov (Moscow, Russia)

研討會「偶戲的今天」

1. Henryk Jurkowski, professor, Honorary President of UNIMA, Poland 「Puppet Theatre (the new prospect)」波蘭
2. Anatoly Kulish, professor, Russia 「Contemporary Puppet Theatre in Russia.

Tends and Problems」俄羅斯

3. Jacques Trudeau, UNIMA secretary General, Canada 「Problems of Creation and Artistic Perception in the Contemporary Puppet Theatre」加拿大
4. Eugenly Rusabrov, Head of the Department of Animation Theatre in Kharkov State University of Arts, Ukraine 「From Puppet Theatre to Theatre of Animation」烏克蘭
5. Ilya Epelbaum 「Art of the Puppet Theatre: The Puppet Theatre or An Art?」俄羅斯
6. Anna Nekrylova, Ph.D. Candidate in Art Criticisms, Russia 「Fairy Tale on the Stage of Modern Puppet Theatre」俄羅斯
7. Anna Ivanova-Brashinskaya, Ph.D. Candidate in Art Criticisms, Russia-Finland 「Puppetry for Adults: No Such Thing」. 芬蘭
8. Victor Shrayman, Stage Director, Russia 「Problems of Professionalism」俄羅斯
9. Nikolay Naumov, professor, Head of the Department of Direction and Artistic Skills in St. -Petersburg State Theatre Arts Academy, Russia 「The Learning Process in the Theatrical School - Creative or Scholasticism?」俄羅斯

10. Svetlana Burova, Chairwoman of Methodological Commission of Special Disciplines in Nizhny Novgorod Theatrical School, Russia 「The Combination of Word and Puppet Plastic in Teaching Students-Puppeteers」俄羅斯
11. Doychina Sinigerska, Head of the Department of Puppet Theatre in Sofia National Academy for Theatre and Film Arts, Bulgaria 「Teaching of Puppeteers in Bulgaria」保加利亞
12. Simon Tim Keung Wong, Member of the Commission for

- International Festivals and Commission for Cooperation (UNIMA), China
「Traditional Puppet Theatre of China」 中國
13. Alain Lecucq, President of THEMMA (French Center of UNIMA), President of the Commission Communication and Publication, France 「The Contemporary Paper Theatre」. 法國
 14. Sergey Stolyarov, Stage Director, Russia 「Introduction into Theory of Pantheatre」 俄羅斯
 15. Annette /dabs, UNIMA Vice-President, President of the Commission for Research of New Resources, Germany 「International Festivals in Globalization Era」 德國
 16. Valery Shadsky, President of Russian UNIMA Centre, Russia 「Experience of Festivals in Russia」 俄羅斯
 17. Ida Hiedikova, President of Research Commission (UNIMA), Slovakia 「Trends and Directions of Professional Puppet Theatre in Slovakia in 90' s years of 20th Century and Now」 斯洛伐克

18. Leonid Popov, professor, Vice-President of Ukrainian Center of UNIMA, Ukraine 「Some Specific of Ukrainian Puppet Theatre Development at Present Time」 烏克蘭
19. Knut Alfsen, President of the Commission of Statues (UNIMA), Norway 「Scandinavian Puppet Theatre」 挪威
20. Pierre-Alain Rolle, President of the Commission for Cooperation (UNIMA), Switzerland 「Visual Cast on the Stage: The Unity or Overlapping Spaces?」 瑞士
21. Liviya Kroflin, UNIMA Secretary General, Croatia 「Questions, questions...」 克羅地亞

術座談會

1. Round table with Theatre “Titiritran” (Granada, Spain) 西班牙
2. Meeting with The Naive Theatre (Liberec, Czech Republic) 捷克
3. Meeting with Marek Waszkiel, President of the Professional Training Commission UNIMA 波蘭
4. Meeting with Theater Company “Piccoli Principi” (Florence, Italy) 義大利
5. Meeting with “Theatre du Gros Bonhomme” (“Big Good-natured person’ s theatre”) (Lusseray, France) 法國

6. Meeting with St. Petersburg State Theatre Arts Academy Vice-Rector prof. Anatoly Kulish and Dean of the Faculty of Puppet Theatre prof. Nikolay Naumov. (Saint Petersburg) 俄羅斯
7. Round Table with theatre directors (hosted by D. Burman) 俄羅斯
8. Round Table with Theatre “Face to Face” (Sungnam Gyungki-Do, Republic of Korea) 韓國
9. Master class with stage director Sergey Stolyarov 俄羅斯
10. Meeting with Kristin Hurst (Olton, Switzerland) 瑞士

報告：王添強（2008年10月20日）