大山背後的桃花園藝術節 (薩格奈國際戲偶藝術節之旅)

創建於 1989 年的 FIAMS 藝術節 (Festival international des arts de la marionnette à Saguenay - International Puppetry Arts Festival in Saguenay 薩格奈國際戲偶藝術節)是世界著名的一個混齡雙年戲偶藝術節,扮演戲偶藝術水平的標籤位置,藝術節是加拿大魁北克

(Quebec)省內最重要的表演藝術項目,多年來節目豐富,藝術水平深受業界讚揚,是國際戲偶藝術重要的交流地點。2017年第十四屆將有22個不同國

家不同年齡層的節目在 當地上演。

晚上開幕節目由法國戲偶藝術家 Yoan Pencole 策劃及製作的節目-蘭杜「Lanru」 , 一個講述連環殺手Henri Désiré Landru的故事,給成人欣賞的偶戲,在 du Mont-Jacob 文化中心大劇場上演。

亨利、蘭杜 (Henri Désiré Landru) 生於 1869 至 1922 年,是法國一戰期間傳奇的連環殺手。他在巴黎出生,青年事業並不如意,常遇上麻煩,父親自殺。

長有長長鬍子,已婚有四名子女,但十分吸引中年婦女。1915年他在報刊「孤獨的心」刊登了一段簡單啟示-蘭杜,與亡妻有兩孩子,43歲,收入豐厚,專情、認真、隨和、易相處,找同社會地位的喪夫女子為妻。一位寡婦回信,一見鐘情,並把財產全部轉給他,之後他就把她與她的兒子一同殺死,一戰期間同樣的方法,

另外十名女性隨之受害。

蘭杜仿佛是現實世界的藍胡子。事蹟於 1963 年曾經拍成電影「Blue beard (藍胡子)」。 他的頭顱永久保存在巴黎死亡博物館內。偶 戲正是講述蘭杜的身體尋找自己的頭顱。只 有偶戲才能身體與海綿製作的偶頭分開,才 能講述如此奇異的故事。

正如大部分法語區表演藝術一樣,語言永遠佔據重要位置,喜愛用說話交待矛盾、 情節,不像東歐偶戲般看動作就可以明瞭,所以對於近乎零法語水平的我,沒辦 法更深入欣賞,只能看到表面,實在有點可惜。

藝術節位置偏遠但地位重要

藝術節所在地薩格奈(Saguenay),距離魁北克最大城市,香港人多稱為「滿地可」的蒙特利爾(Montreal) 很遠。巴斯克(BASQUE) 捕鯨人和漁夫首先發現富庶的魁北克。一五三四年,法國探險家扎卡支耶(JACQUES

CARTIER)在法皇「法蘭 梭一世」(FRANCOI 1) 贊助下登陸了此地,並宣 稱這片廣闊土地是法國 領地。 1759 年亞布拉罕 之戰(The Battle of the

Plains of Abraham),法軍戰敗才正式成為英國屬地。今天,魁北克這個只有六百萬人口的法語地區,是加拿大文化與經濟最富饒土地之一。

薩格奈是典型的魁北克城市,一個只有廿七萬法語居民的小地方,由三個車距 20 分鐘左右的小鎮合併而成,我們經常看戲的是 La Baie ,酒店所在是 Chicoutimi,還有 Jonquière,當然一定要介紹他們的鋁業生產基地 Arvida。它們靠製鋁工業及木材致富,加上豐盛的農牧生產,受法國影響,文化生活多姿多采,藝術場地、圖書館林立,

劇場加起來比香港總體還要多,其中一個藝術節大會場地的 Cegep de Jonquiere 高中,就有一個六百座位扇形劇場及一個黑盒子小劇場的專業場地,文化藝術繁

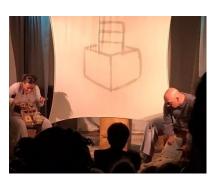
榮現象可見一斑。

藝術節有豐富的表演節目外,每屆還有各種國際交流展示、展覽、工作坊、研討會、圓桌會議,服務不同觀眾年齡層,也使戲偶界有一個更好的交流平台,為加拿大法語區打開國際交流的大門。

七月廿六日藝術節節目正式開始

嬰幼兒偶戲 OGO

廿六日上午,薩格奈戲偶藝術節節目,由一個嬰幼兒節目「OGO」開始,加拿大 Theatre Des Petites Ames 劇團在當地「圖書館」的小劇場,帶來一個

TVY (Theatre for Very Young Audience) ,一個

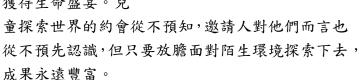
專供 80 位兩歲左右幼兒及家庭欣賞的偶戲。節目長 35 分鐘,講述三個朋友不約而同赴約 0G0 的邀請,他們等待期間分別與 0G0 接觸互動,通過想像進行很多探索與發現,獲得友誼與快樂。

0G0 仿佛兒童版

「等待果陀」(內地翻譯:等待果多),不同之 處是它正反映兒童世界中每天「等待」探索新事 情邀請的現象,無聊的探索孩子與成人不同,幼

兒不是消費青春, 而是從無聊探索中 獲得生命盛宴。兒

反觀我們的家長太追求已知答案的知識約會,白白

喪失我們孩子大好的成長、學習機會。

故事劇場 Coeur En Hiver

Coeur En Hiver 一個給小學兒童欣賞的遊歷故事劇場,而主演的 Theatre De L'oeil 劇團就是去年訪問北京、上海、廣州 演出 THE STAR KEEPER 的加拿大魁北克劇團。

本劇混合由多人「旁白」輪流說故事的故事劇場與偶

戲,在「Cegep de Jonquiere 高中」 的六百座位扇形劇場內表演。

全劇精華所在,正是一個分外圓及內圓 組成的旋轉舞台。內圓不動,外圓由演 員推動旋轉,對一個講述角色要經歷大 海、草原、樹林、雪山,經歷眾多環境

的故事,內圓不動,角色可以做步行動作,外圓的佈景在移動,就產生遊歷前進 的電影果效。

故事講述男孩被冰封在雪山,女孩千里尋找,很像「雪后」的情節的法國傳統童話。在歐洲也是正常情況,名家改編傳說成文字,也因此成名著。

由於故事場景變化太多,單只有外動內不動的旋轉台還是不夠,講故事成為最有效率的方法,但一個人講故事未免沈悶,所以不斷由角色中「出戲入戲」地跳出來輪流講故事,又實惠又吸引。

大自然的生生不息、循環往復

Ame Nomade 是一個混合動畫與現場光影 及面具偶的表演,由 Theatre D'Images Sans Paroles 及 Masque Et

Marionnette 合作,Magali Chouinard 個人演出。在 Cegep de Jonquiere 高中的小劇場上演。

獨腳戲從來不易,還要把真人通過穿上服飾與面具,把自己打扮成「黑白繪畫風格」的「裸體」人物,還要一人分別演出老年、

青年、嬰幼兒的不同比例,及豺狼。故事從老年女人開始。原來女人年輕時很喜愛兒童,想伴侶豺狼幫忙去尋找,豺狼因此意外跌入冰冷深海,女人努力拯救豺狼後自始不再喜愛兒童,而豺狼則幾經周折找到兒童,兒童慢慢成為了女人,循環不息。

一個通過由演員親自演出的黑白「動畫效果」錄影片 段,與現場光影共同講故事,並通過環境的錄像創建 場景,與穿上服飾的演員共同演出。

特別之處是兩層「半透明紗幕」前後同時放映所產生

的海底、森林場景,加上戴面具的演員形體特別迷人。這是一個給中學生欣賞的 作品,討論大自然與人類生生不息、循環往復狀態的作品。

戲偶頭像的展覽及展示

來自俄國現定居法國的年輕戲偶雕刻家 Polina Borisova,在 Chicoutimi文化中心演講廳向我們展示戲偶頭部製作工作坊成果,講解製作的過程,機關活動的方法,七天的工作坊,一群當地普通觀眾化身戲偶雕刻家。

Horta Van Hoye 頭像藝術家的作品

展覽,他用各種物件製作頭部,其中用紙搓麵粉般搓出的群像,使人印象最深刻。

剖開你的心

Memoires D' un Sablier 是一個加拿大與墨西哥的合作項目,也是藝術節聯合藝術總監 Dany Lefrancois 親自演出的劇目,運用錄像與戲偶,講述如何通過解剖去瞭解人之為何,情慾心思的所在,最終奇妙地發現原來人之為人,驅體內原來藏有一「小偶」,一切原來人由「偶」操控。這是一個帶有哲學性的成人偶戲。在魁北克大學 Chicoutimi 分校藝術中心小劇場上演。

一天之內,我們看到由嬰幼兒到成人的作品,使我們遇上藝術節服務的不同對象

七月廿七日藝術節關懷與體恤

戲偶治療計劃

一早起來全組嘉賓一起參觀當地的國家戲偶治療及輔導計劃(Ecole nationale d'apprentissage par la Marionnette),這是一個有二十年歷史的藝術治療項目,以戲偶為主軸,由參與者製作個人戲偶開始,即興創作故事,配上各種其他藝術治療元素,如填色、音樂、舞蹈與繪畫,以「八個月」為期,每週上課兩、三天,接受各種小組藝術活動輔導工作,最後以一個參與者共同展示學習成績及改善成果的「表演」作結。

之後,參與者會投入不同 社會環境工作及生活,每

週定期回來參與志願服務其他新的參與者,平均參與 者會停留在中心服務三、四年時間。

服務對象是智障、自閉病患的成年人,及就業有困難的成年人士,通過政府部門、友好機構的介紹、或自行報名,在中央政府、省政府及市政府支持下,文化、教育與醫療三個部門聯合資助成立的長遠計劃項目,是加拿大全國同類計劃的第一個,各地方正仿效推展。

我們參觀他們小組上課,也看他們演出,感受到加拿

大政府對個別人民的關愛。

2016年六月份,他們主辦第二屆國際戲偶治療大會,向同行介紹他們與魁北克 大學 Chicoutimi 分校的服務成效研究。

少年 Momo 寂寞的心

改編自法國作家 Emile Ajar 的小說「the life Before us 」的作品,魁北克大學 Chicoutimi 分校藝術中心小 黑盒演出。

講述一個亞拉伯男孩 Momo 與一個現在二百二十磅重,年輕時美艷動人,六十八歲快將死亡的老妓女,如何打破年齡、種族、宗教、社會、倫理規範,建立一個短暫光陰,很特別、很浪漫,「母子感覺」的友誼關係。

小說獲法國 1975 Prix Goncourt 大獎,也曾拍成電影, 名字叫「Madame Rosa」,所以後來小說再版都會加上 Madame Rosa。表演由當地劇團 Theatre CRI 主演,男主 角可親的鄰家男孩形象,加上兩位很有魅力的成年演員,

三人合作演出全書復雜的情節,清楚講述二戰後社會問題嚴重的巴黎貧民區域的 面貌。

上性感的女性下半身照片。觀眾因此產生美感距離,對悲慘生活少了一份控訴, 對老少的友誼產生一份認同,對改善世界多了一份堅持。所以如此悲慘的小說可 以給「14歲以上的青少年」欣賞,表演方式的確可以改變一切。

今天上半天,我們看到一個關懷與溫情的加拿大精神。

會飛 Bella 建構孩子的夢想

很多年輕人都夢想過自己可以飛行,無語言偶戲主角女孩 Bella 也一樣。這個劇由法國 La Clan Des Songs 劇團製 作,在當地 Chicoutimi 文化中心小劇場演出。

故事簡單,講述 Bella 很想飛翔,一天她發現自己越來越輕,於是開始試著離開鞋子,原來自己真的可以飛起來,後來刮起大風把她吹離大地,還飛到宇宙上化成白雲,原

來一雙鞋子也飛了上宇宙太空,沒有了互相的制衡,原來大家都可以飛翔。最後, 冬去春來一場大雨,Bella與雨水一起回來,滋潤大地。

優美音樂,高水平的木偶操控技巧,簡單而帶哲理涵義,創作每一步都吸引兒童,明顯是主創團隊很瞭解兒童心理,是一齣能打玻種族,讓全世界任何4到12歲兒童都會喜愛的浪漫偶戲作品。

重建他們自己兒時的回憶片段

六十年代至今,魁北克地區與世界上大部分歐美地區一樣, 都有多姿多彩電視戲偶製作,Chicoutimi歷史博物館,由 六月初到十月底正舉行一個魁北克地區「電視戲偶」展覽 來配合藝術節的舉行。

策展人花了八個月時間走遍當地不同電視台,收集、整理 資料,確定當中六十年代至今的主要電視戲偶節目,從中 選擇及剪輯錄影片段、照片、戲偶實物、唱片、雜誌、報 導,進行重修、複製、整理,展出這個介紹接近十五個當

地重要的電視戲偶節目,包括:音樂節目、戲劇 節目、資訊節目等,共六十多隻戲偶的「魁北克 電視戲偶」展覽。

這是藝術節與博物館合作的良好例子,利用藝術節世界各地很多專家正到訪當地,而此刻觀眾又關注偶戲藝術發展的機遇,通過展覽項目檢視過去的歷史,為藝術節及當地留下寶貴的文化回憶及遺產。藝術節不再是被動的票房活動,不再是追求國家數量的政府行為,藝術節是建設文化的動詞,我們應該好好吸收,學習當中的國際軟實力。

以上兩個活動使我們明白,就算是一個誇年齡層的藝術節只要是兒童節目,當中 劇目的選擇一定要得合乎兒童成長需要。作為藝術節節目也必須,超越票房,超 越本身利益,切實為社會作出重要的文化貢獻,而不單只為自己單位的利益。

黑色的歌劇,黑暗中才看得到生命的光輝

黑色歌劇「Opera Opaque 」由 法國 Marionnette De Taille Humaine 及 Et

Theatre D'Ombres聯合製作,集默劇動作、 戲偶及影戲的黑色幽默作品,給青少年及 成年欣賞,魁北克大學 Chicoutimi 分校 藝術中心小劇場上演。

故事由歡迎大家到 Madame Silva 神奇、 荒誕、娛樂的表演開始。Madame Silva 坐在輪椅上,面臨死亡的接近,用她充滿恐懼的眼睛帶領大家進入她的奇異故事世界,當中有很多恐怖場面,仿佛是現代版的古老傳統童話。由於表演者用戲偶

講故事的手法,再轉入影戲及偶戲,之後回到 兩真人角色所飾演的助手表現出那種無聊而 荒誕的回應,使感覺沒有恐怖,多了一份緊張、 懸疑、幽默,留下很多寓言色彩,原來生活本 來就是充滿恐懼。

這是面對青少年觀眾市場正確戲劇表演選擇。

如果,我們不能吸引他們思考,就算用說話正 面教訓他們也是白費功夫。要是給他們思考, 就要用奇特、懸疑、引人入勝,越奇怪、越恐 懼的事物,孩子越會抽離反思人生。格林童話

不就是這樣的充滿恐懼嗎?格林故事最初也不是為兒童而寫,最後成了兒童永遠 不離棄的朋友,特別是青少年,哈利波特不也是這樣嗎!

兒童劇創作人要進入青少年世界也應如此思考,進入他們心底裡勾起恐怕,但不 是要以害怕控制他們,而是使他們勇敢面對自己的恐懼,孩子在恐懼中解放才是 真正成長。白日分不清光明那裡來,黑暗中才看得到生命光輝所在的方向。

藝術節承先啟後的作用,讓年輕一代偶戲藝術家展演身手

Amanda and Comme C'est Charmant 是兩個獨立的短節目,分別 Claudine Rivest 與 Yael Rasooly 兩位由年輕戲偶藝術家表演,du Mont-Jacob 文化中心小劇場上演。

Claudine Rivest 剛從蒙特利爾大學一個兩年制的部分時間法語授課專業偶戲課程畢業,她的作品充滿思考性,通過仿佛我們唱雙簧的技巧,手與頭由不同人

表演的感覺,在一致 與矛盾中產生反思,

展示出不同世代集於一身的衝突與矛盾,正當大家在感受到唱雙簧那種表演好玩之際,原來手、 頭不協調不是兩個人,而是同一個演員,我們開始思考我們的人生正由誰來主控。

Yael Rasooly 是以色列年輕戲偶藝術家,她以 物件偶作為表演,最初由人主控一切,慢慢反過 來人被控制,同樣的主題,放在兩個不同的年輕 人用不同的手段加深我們的印象。 藝術節為年輕人提供一個表演的平台,使他們才華得到被發掘,為文化、社會作出承先啟後的作用,一方面減少了兩代矛盾,另一方面為未來行業打穩基礎。

失明的問題不在你看不見,是「別人看見」你看不見

失明「Blind」由世界著名,巴西藉 以荷蘭為基地的藝術家 Duda Paiva 演出。這位集舞蹈與海綿偶表演的藝 術家,已經成為西方世界,戲偶進入 成人世界最好範例,今次在 du Mont-Jacob 文化中心大劇場上演的 是他與 Nancy Black 的合作,表演特 別安排約二十位觀眾坐在台上與表演 者互動,使其他在大劇院的觀眾看到 群眾與自己,看到誰在看?在看誰?

失明的問題,不在是否失去了一個器官功能,是當你與別不同時,別人的眼光,別人的想法,別人如何引導及操縱你。

Duda Paiva 年輕時因疾病,曾短暫失明了兩、三個星期,故事也以此出發,探索人其實都有操控別人,拒絕被操控之間抗爭,特別是當疾病時,醫生正是操控你生死存亡的上帝,他的決定何等重要,但他們又是否體恤病人的感受,是否讓病人也有絕對的自覺,拒絕的權利呢?人生是否也如此呢?誰在操控你?你在操控誰?你是自由,還是被自由?Duda Paiva 為我們提供了很多反思西方自由的空間。

主辦方,第二天正要運用節目向嘉賓說 明藝術節在社會存在的意義與責任,關 愛社會,願意面對社會問題與黑暗面, 敢於討論爭議題目,更重要是讓年輕一 代傳承,使群眾同意你的存在,接受你 的觀點,而不是單純為了討好在上者, 不是什麼增進國際曝光的光明使命。 藝術節正因為如此操作反而得到當地 人民尊重,得到長久存在,那怕是一個

小鎮,最終達成更高境界,大家明白了嗎?

七月廿八日戲偶世界的另類接觸

另一個戲偶展覽

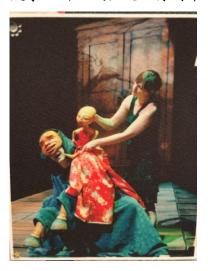
蒙特利爾的 Le Theatre de I'Avant-pays 戲偶劇團的戲偶展覽,在 du Mont-Jacob 文化中心大堂展覽廳舉行。作品横跨 1976 年到 2016 四十年,在四

十週年的日子特別在加拿大法語區展示作品,也特別安排到藝術節展出,由於藝術節是兩年一次,2016年沒有,所以到今年才展出。

這是魁北克省,加拿大法語區一個十分重要 的劇團,風格並不法國戲偶傳統,反帶有強 烈東歐感覺,想劇團也應該四十年前與法國 本土劇團一樣受到東歐偶戲世界的重大革

新所影響。正如中國移居外地人士情況一樣,為了怕文化被污染,反而會極力想 把原本風格保存下來。這裡也不例外,由於劇團當地獨特而成功,加上沒有太多 競爭,所以風格反而得到凍結。

的神奇對話年代的作品。

看 Le Theatre de I'Avant-pays 戲偶劇團的展覽,就可以窺探七十年代的法國受東歐影響的一段歷史。而法國本土就因種種原因而不斷改變,已經看不到這些東歐偶戲痕跡,而他們也不想多談,特別是今天法國的偶戲藝術已經更上一層樓。大家特別注意他們的表演圖片,以戲個的強大家特別注意他們的表演圖片,以戲偶的強烈。也型去感染觀眾,操縱者不在幕後,走在台前,但觀眾不注意他們的存在,只看戲偶的奇妙效果。而操縱者又可適當時走前變成另一角色與戲偶對話,那種 in and out 出戲與入戲之間

「森林木偶」一個另類的表演場地

如果,偶戲不發生在劇場?如果,偶戲與環保行結合在一起會是如何的呢?

「Cache-cache Marionnettes 卡沙,卡沙偶來了」來自當地的 Theatre

Puzzle 戲偶劇團的特別制作,一切用原始物件,樹技、松果、樹皮改裝成戲偶,在 du Mont-Jacob 文化中心後山,在樹林、山丘的小徑中進行,穿越森林小徑,大家一起邊走

邊演,沒有演員與觀眾的界限,卡沙卡沙就是穿越樹林的聲音。

這個夫妻二人組合的劇團,剛由北京丑小鴨劇團主辦下, 在內地演出另一個作品。

故事環繞大自然的小鳥、昆蟲、蝸牛的生活,最後由樹 技兵團幫助下(樹技兵團由參與的小朋友操作),樹枝 王子打敗了廢物怪。

故事不再重要,重要是我們不再舒服坐在冷氣的場地,

高談闊論環保,用大量破壞環 境的物料來製作什麼大型環 保劇,不再虛情假意地大談愛

地球,而是要親身手執各種原始物料的戲偶參與,不再坐下來看演員辛苦演出,而是要一起爬上山坡,穿越樹林,一起扮演,一起大叫,看到真正美麗的大自然風光,而不再是虛擬的佈景,只看得見但摸不到。有點環保旅遊風味,但講述與回應都以戲偶完成。

或許,愛香港土地的朋友,我們可以一起製作穿越「老城區」,穿越「行山徑」的香港版「卡沙、卡沙」偶戲。

不一樣的藝術節研討會-戲劇文學家 Dramaturgie 的具體作用

戲劇文學家在香港戲劇舞台並不普遍,更不要說在舞蹈、兒童劇及偶戲中扮演重要角色與作用,研討會由加拿大的 Helene Ducharme 、法國的 Marina Montefusco 及巴西藉藝術家在荷蘭發展的 Duda Paiva 主講,在湖邊公園的大會 Cabaret 禮堂舉行。

原來不單戲劇節目需要戲劇文學家,

在法國、加拿大法語區、巴西及荷蘭的職業藝術團體,包括舞蹈、兒童劇、偶戲以至前衞劇場也設有戲劇文學家,專門向主創團隊提出 Why 與 How 的疑問,使作品與歷史、文化、社會有更多關聯。 Duda 更表示,他會特別每次請不同國籍的戲劇文學家合作,以求創作時有不同文化思考的衝擊,使作品有更多深入的思想性。

藝術節的研討會原來可以談這麼深入的話題,而不是永遠停留在自我介紹或一些表面問題,例如:沒有關懷藝術是死的、教育需要藝術/藝術需要教育等等。

香港藝術發展局也應該考慮與 1ATC 國際戲劇評 論家協會合作,每個贊助項目都要邀請戲劇文學家 參與,戲劇評論人員的出路自然可以增加。

戶外巡遊式 小節目在西 方藝術節十

分普遍,薩格奈國際戲偶藝術節也沒有例外,在研討會同時,外邊公園草地正在上演戶外節目,我們研討會後已經沒有太多時間留下欣賞,因為要趕緊到音樂學院欣賞專業戲偶學生的畢業表演。

蒙特利爾戲偶課程學生三個短偶戲

在音樂學院劇場,今屆蒙特利爾大學的兩年制學生, 共表演三個畢業作品。他們要在兩年內參與 900 小時 的培訓才能完成。現時當地很多年輕劇團都由此課程 出身,節目質素很高,其中 Noemi Belanger et Julie Peters-Desteract 劇團的 La Rencontre (The encounter),一個講述嬰幼兒用「繪畫」創造了自

己的怪物,並且與怪物接觸 的偶戲,最吸引我,她們之 後在酒店 Showcase (發表

會)上表示,會發展成五十分鐘節目,我敢肯定,這將 會在世界各地受到熱烈歡迎。

藝術節獲當地酒店支持,進行加拿大法語區年輕劇團作品發表會(showcase)

十一個年輕當地劇團,在 Cepal Auberge Nature 酒店 禮堂,向各國藝術節及劇院總監們用兩分鐘時間,介紹

他們的新作品。其中 Pavla Mano pour Puzzle Theatre 的物件偶,他們也就是做「森林木偶」的劇團, Noemi Belanger et Julie Peters-Desteract 劇團的

La Rencontre (The encounter),一個講述嬰幼兒創造與接觸怪物的作品,也有參與。之後,是酒會,給機會大家交流。

藝術節不單特別容許年輕藝團參與正式節目表演傳承文化,更爭取酒店贊助全部酒水、場地,使各地藝術節、劇團的領導們可以購買節目,承先啟後,很值得我們香港藝術節仿效。

貝克漢姆筆下角色的計劃

貝克漢姆計劃「Project Beckett」是 當地劇團 Marionnette sur Table 及 Et Theatre D'Ombres 合作節目,一個 由貝克漢姆 Samuel Beckett 名著角色, 帶出的討論的作品。 在 Chicoutimi 文 化中心小劇場上演。

由世界著名的編劇家筆下的角色出發,

用戲偶來表演,去反思、反映、反問、反對貝克漢姆的創作動機,手法十分有趣, 但因為以法文表演,我沒有辦法更深入瞭解,有點可惜。

瘋狂麥克白

由 Theatre D'Objets 劇團 演出的瘋狂麥克 白「Macbeth Muet」, 在 Espace Cote-Cour 的「酒吧劇場」上演。

一個瘋狂的物件偶,桌面偶,默劇動作的混合表演,用誇張到接近失實的程度來表達,刻意帶有一些過度的暴力,但又有節制地停止與縮短,時快時慢,時動時停,用定格及慢動作保持重要情感的一刻,刪剪大部分講

對白的時間,只保留最重要的隻言片語,但又容許重要情緒可以重複來加大力度, 使麥克白在一小時完成,而又足夠你去感受到權力欲對人的恐怖,又無需沉淪在 漫長黑暗世界之中,一個只有物件偶才能完成使命的劇場。

Cabaret 與藝術節的必然選擇

卡巴萊「Cabaret」是一種具有喜劇、歌曲、舞蹈及話劇等元素的娛樂表演,盛 行於歐洲。表演場地主要為設有舞台的餐廳或夜總會,觀眾圍繞著餐臺進食著觀 看表演。此類表演場地本身也可稱為卡巴萊。 Cabaret 在西方藝術節十分普遍,這次還請來職業歌 手獻唱。如果說 Cabaret 是晚上參與藝術家的娛樂時 光,不如說是藝術節給大家談合作與購買節目的重要 時刻。

晚上的藝術節節目全部是成人世界,節目特別火爆受歡迎,反映當地人文化生活的繁盛。

七月廿九日藝術節帶來各種新概念

櫥窗劇場

由圖書館的櫥窗開始,在所在大街上的冰淇淋店、餐廳、雜貨店的櫥窗內,分別上演四個短節目,其中三個是與Theatre La Rubrique 劇團合作,包括:

Theatre A' bout Portant 的
Incubateur 「命懸一線」; Mylene
Leboeuf-Gagne 的 Votre Destinee「占 卜未來」; Cabaret Decadanse 的 Au

Naturel 「約會」,還有 法國 Marionnette De Taille Humaine 及 Et Theatre D'Ombres 聯合製作的 Opera Opaque 節子片段,就是之前已經介紹過這齣「黑色歌劇」。

四劇風格各異,「命懸一線」善用櫥窗的特質,使觀眾隔着窗為角色乾緊張,產生關切又不能幫助的無助感。故事說小孩出生心臟有問題需要急救,最後終於獲救,把佈景及道具繪在玻璃上,特別是最後心電圖的跳躍直接繪上,疏離而真實,

年輕人計劃的雙偶戲表演場-Pipo 及 Les Souvenirs du Sable

Micro-Theatre et Marionnette a Tige 演出的「Pipo」,是一個雜技小偶戲,原先是特別只供三幾位觀眾共同欣賞的街頭表演小品,時間短、戲偶細膩是特色,為藝術節原故改為給八十人看,很冒險但很成功,所以戲偶細小,原來大家可能更集中。

Marionnette a Tringle 及 Manipulation sur Table et Masque 的 Les Souvenirs du Sable,

是繪本 故事改

編的兒童偶戲,父親意外離開,孩子 如何獨力支撐農場。

這也是藝術節年輕人培養計劃的一部分,在當地圖書館小劇場演出。原來, 藝術節收慢一下腳步,放低一下什麼 藝術宏願,是那麼重要?

沒有年輕人計劃,櫥窗劇場,如何可以創造下一代藝術家。放下、收慢一下,原來十分重要,香港藝術節走得多前,可能也只是過眼雲煙。

誇文化合作

Le theatre Motus et 劇團與日裔藝術家 Izumi Ashizawa 合作的作品「Le Sentier des Reves」,是以美洲原居民故事與日本神話作 交叉穿越,在 Cegep de Jonquiere 高中小劇 場上演。

藝術節鼓勵及重視誇文化、誇地域合作,這個

美洲原居民

與日本神話

的 cross-over 自然是藝術節焦點。 美洲原居民小朋友夢境中進入日本的神話,穿 越兩地之間,運用勇敢與智謀解決了日本與美 洲原居民的問題。這劇以傳統美洲原居民帳幕 作佈景,前後光影、偶戲互動,十分奇幻。

新作品創作過程介紹

三個本土新進劇團,湖邊公園的 Cabaret 禮堂,舉行 2018 年新作品創作過程介紹發表會。 Theatre Puzzle 劇團 的 上床時間「Bed time」,Theatre Des Petites Ames 劇團 的 媽爸「MAPA」,及 Le Theatre Les Amis de Chiffon 劇團的潘奴愛心瓶遊記「Ulysse et Penelope」。

Bed time 是小丑與物件偶,劇團花時間在不斷 改進主角的戲偶及精緻沒語言的動作表達。

MAPA 講與兒子的關係,劇團利用很多媒體圖片

作設計引導與根據,思考如何運用光影與紙偶,去建構孩子與父母的冒險與關係, 原來親子關係是一種冒險。

潘奴愛心瓶遊記,由繪本開始的兒童劇,故事講潘奴把愛放入浮瓶內向世界遊歷,創作成敗關鍵在設計一個使主角可以去遊歷世界的佈景空間,特別是浮在海水的感覺。

介紹中我們可以看到當地新進劇團的創作 過程,這類活動一方面可以逼使藝團檢視 自己的創作經歷,也可以給贊助單位檢視 是否深入支持提供機會,更重要是為作品 創作過程進行記錄與整理,對如何保存文 化,傳承藝術十分有幫助。

敢於用充滿恐懼威脅作品閉幕

Haikus de Prison 是法國 Theatre A bout Portant 劇團的作品。可以說是極高水平的作品,為藝術節寫下精彩的休止符,在藝術節主場地 du Mont-Jacob 文化中心的小劇場上演。

物件劇場與真人表演,用情緒的方式貫徹,就 是詩歌的方法串聯,用襪子作物件偶來代表受

害的猶太人,洗滌破襪子、分別好壞襪子,消除破襪子,又是難民每天的低下行為,兩者加起來象徵性很強,演出中時真人、時物件偶、時光影,環環相扣,每

個片段成為詩歌句子,時銜接、時重複、時放大,把納粹德國二戰猶太難民營的歷史重現,用感覺與情緒使大家感染當中的悲慘,而不是知道。那種讓觀眾抖不過氣的恐懼一直彌漫全劇,所以你不是看到恐懼,而是感受到恐懼。

這麼嚴肅的話題竟然全場爆滿,藝術節開幕與閉幕節目同樣深沉,反映出主辦

方的自信與自覺,我們看到是一個充分瞭解自己社區的聯合藝術總監 Beniit Lagrandeur 及 Dany Lefrancois 的功力,他們應該是從事藝術行政,特別是節目策劃的「模範」及「偶像」。

藝術節是一種情懷

每一個節目基本上在一個場地演出兩天,平均每天一場,從廿五至三十共六天藝術節,八個場地、十一個不同大小的劇場,二十二台節目共四十五場表演(Duda

在大劇團的表演,是唯一演三場的表演),還有在公園的眾多小劇場,二萬多觀眾。

來自巴西、香港、墨西哥、法國、蘇格蘭、荷蘭、美國及加拿大其他地區的嘉賓(來欣賞節目的各地專家、領導),共二十多人,每天被精心安排的欣賞行程,才是藝術節精妙的地方。

我們共被安排看 19 個演出 (我 26 日晚上, 時差發作極利害, 只好放棄 9 時及 10 時半的兩個成人欣賞節目) 加上 3 個展覽, 1 個參觀, 3 個展示, 1 個講座, 還有戶外演出。最重要是每天行程的精心設計,每日不同主題, 26 日是不同年齡層節目、27 日是關懷社會節目、28 日是另類節目、29 日是新概念節目,主辦方沒有說明每天目標,但來來回三個區多個劇場,看完一天節目,沒有集中在一個地方,嘉賓應該明白,這些是經過精密部署的主題安排。

薩格奈戲偶藝術節是一種「情懷」,一種敢於 創造歷史與文化的態度,對自己情懷的一種「行動」,而這種情懷是建基在專業、能力、眼光 之中,藝術而科學的事情。這正是我今次考察、 學習所在。下一次,你對我說你有「情懷」, 請你出示這些「行動」!

因為藝術節,薩格奈 Saguenay 成了大山背後的桃花園!

王添強 2017年7月31日 (蒙特利爾的機場 Days Inn 酒店)

