

展現未來木偶世界的發展藍圖

國際木偶聯合會 San Sebastian 與 Tolosa 雙城大會與藝術節 (UNIMA 2016)
報告

2016 年 5 月 29 日至 6 月 6 日

San Sebastian 與 Tolosa 兩城合辦的大會

國際木偶聯合會 (UNIMA) 由接近一百個國家組成，是聯合國教科文組織屬下文化機構，總部辦事處設在法國。每四年舉行一次會員大會。今次 San Sebastian

與 Tolosa 雙城合辦的大會是第二十二屆，包括會議與藝術節兩部分。大會會議在 Tolosa 舉行，藝術節則在 San Sebastian 舉行。這是我自 2004 年以來，連續第四次參與大會，也是我個人第十四次到當地參與藝術節。

San Sebastian, 聖塞瓦斯蒂安, 巴斯克語 Donostia, 小城不大，但建築很美觀，有美食、美景，是西班牙著名度假沙灘，及著名分子料理所在地，具濃厚藝術氣息。Tolosa 是一個典型的四萬人巴斯克地區小鎮，以朱古力及木偶藝術節而著名。

期望這份 UNIMA2016 大會及藝術節報告，讓大家瞭解世界戲偶藝術發展之餘，為戲偶藝術及兒童劇藝同行帶來一些啟示，並通過舞台作品及其背後各種分析，為我們日後舉辦更成功藝術節，提供基礎，學會甄選節目的核心概念。

大會的序幕

國際木偶聯合會大會前，五月二十八日我們這一屆國際木偶聯合會執行委員會的最後一次會議，在 Tolosa 的木偶中心 Topic 舉行，也是我擔任八年執行委員卸任前最後一次執委會會議。從早上九點半一直到下午六點半。

開幕前五月廿九日，戶外嘉年華節目精彩豐富

第一個戶外節目叫「Transformation」(合家歡節目)。首先，一個女演員把木偶掛在身上與觀眾歌舞互動。不斷在觀眾之間變人，變昆蟲，十足電影中變形金剛的多變模樣。

接著，把一位街頭現場觀眾請上台，即興玩「雙簧」，男觀眾在前，女演員在後，面部是那位男觀眾扮演，手部是女演員表演，由於男觀眾未經練習，二人表演

不協調，但正因其不協調反而使大家十分開懷，樂笑翻天，連那位男觀眾的夫人，都笑到眼淚也流出來。這個節目沒有語言，本身就能搬回劇場演出。

年輕西班牙戲偶藝術家「即興功夫」及「控場能力」，很值得我們學習及欣賞，這是我們兒童劇工作者必須掌握的技巧，就是眼神，動作與笑容，不用語言已經足夠表達並引導觀眾。

環保在藝術家的心底而非嘴巴上

第二個戶外節目來自奧地利藝團「Wild Theatre」，演出節目叫「Fishing for shadow」(合家歡節目)，是一個大量運用環保物料做的戲偶裝置，在教堂廣場上舉行，任由孩子們發揮創意和想象，自行參與玩樂，一個遊樂場與劇場結合的項目，可以算是一點連貫劇情也沒有，但充滿訊息與內容的參與式戲偶藝術展覽，因為一切木偶活動由孩子自行構思與操控。

為什麼叫「捕風捉影」(fishing for shadow)，因為中間有一個用日照來玩的「影」幕。孩子從中體會到創意，自己捕捉影子，整個空間讓孩子感受到成人們環保的堅持，自然從中學到的東西，比收看一個演出更多。

這個演出讓我們明白，藝術家要感動觀眾，自己必須「首先相信」，並且「以身作側」地實踐。

搞笑風趣的街頭傳統

第三個節目是來自葡萄牙 Dom Roberto（合家歡節目）的單人布袋木偶，高速、搞笑、追逐、打鬥，都是吸引眼球及孩子的技巧。所以，在海邊演出期間，遇上突然而來的風雨，一樣能吸引多人不願離開，留下欣賞。

這些戶外木偶節目「動作節奏」及跟「觀眾互動」的表演技術，正是兒童劇演員

要好好模仿及學習的地方。中國傳統單人布袋偶要成功進入現代，當中的經驗十分寶貴。

開幕的戶外表演大膽創新

晚上，國際木偶聯合會大會 UNIMA 2016 與 San Sebastian 國際戲偶藝術節在海邊廣場舉行盛大開幕節目「Pedaleando hacia el cielo」，刻意來了一個膽量示範，跟我們說明了什麼才是「真正的高、大、上」。

戶外演出，演員飛到半空，夠「高」。

成千上萬人在戶外海邊廣場一起欣賞，遠近居民都能看到，不收門票與民同樂，大會給市民全面開放參與，放煙火、飛小紙碎、飛羽毛，仿佛節日慶祝，場面夠「大」。

一邊高空雜技、一邊現場唱歌劇，還有「高科技」半空環型錄像放映，夠「上等」口味。

節目開始，幾個移動高台上的演員，對唱出多首歌劇名曲，橫越廣場的觀眾，一邊散發小紙碎。

廣場半空掛著一個大鐵環，鐵環安裝了三百六十度的放映幕，當演員移到鐵環下就飛起來，直奔鐵環下方，

一邊高難度空中飛人動作，一邊歌唱，一邊看到鐵環周邊銀幕放映的變化，還一邊放著煙火，更把影像投放到周邊的建築物上。娛樂、藝術、創意、文化、高雅、難度、親民，集於一身。

吸引世界各地來參與大會的朋友，也為當地市民帶來娛樂，人人樂於參與及支持，第二天的社交平台肯定洗版。以後說高大上，請不要再用錢多少來衡量，參與國家多少來定論，要用「創意」多少，「技術」含量多少，「藝術」水平多少來參詳。

UNIMA 大會第一天（五月三十日）

國際木偶聯合會大會期間，各國代表在五天會議中投票選出十八個執行委員，再由這十八人中，經全體參會代表投票選出主席、副主席、秘書長、財政及各委員

會主席，國際木偶聯合會具體地區事務，由每一個國家中心及各專責委員會負責。中國國家中心辦事處則設在四川成都。各專責委員會，包括：教育（教育與輔導、治療）、藝術節、專業木偶培訓、合作、國際交流、條例、出版、北美地區、南美地區、亞洲及太平洋地區、非洲地區、等等。我就是 2008 年在澳洲大會選出的執行委員，在合作、

藝術節兩個委員會中服務，2012 年成都連任，並在 2012 年當選教育委員會主席，負責推動及策劃木偶、皮影在基礎教育、社區發展及輔導、治療方面的工作。

這次，我在國際木偶聯合會上，以教育委員會主席身分介紹過去四年的工作，特別介紹我們今年五位來自俄羅斯、哥斯達尼加、巴西、新加坡及捷克（約旦出生的巴勒斯坦人，現定居

捷克）的木偶教育獎助金得主，感謝他們在中東、中美洲、俄羅斯、東南亞、巴西，以社區戲偶、兒童輔導、戲偶治療、難民營兒童教學的戲偶工作服務世界。

木偶、戲偶、皮影其實已經很好地應用在教育上，與戲劇一起，成為學校、社區、弱勢及特殊人士的重要教育服務工具。

參與的領袖

參與第二十二屆國際木偶聯合會大會開幕的大人物，當然是兩市的市長，但他們講話之前還得乖乖，默默地站立在開口偶背後，還先聽木偶發言，使人眼前一亮。之後，當然有我們國際木偶聯合會的會長及秘書長發言。

大會的講話、演出與對藝術大師的尊重與讚揚，讓大家十分感動。大師是用來尊重，不是用來利用！官員是服務文化與人民，不是指揮及管轄他們。

國際木偶聯合會是「服務人群」的機構，是使世界接近，使世界人民更幸福，生活更美好的大家庭，各國家中心不是管理誰人才能加入聯合會，誰人不能加入的機構。

Topic 國際木偶中心

300 座位劇場、有一個 80 座位的小劇場，還有一個世界木偶博物館及一個展覽廳。當然，還有辦事處，排練廳，工作坊課室等。

舉行是次大會會議的是距離 San Sebastian 約三十分鐘車程的 Tolosa 市木偶中心

(Topic)。中心前身是警察局及監獄，後來由市政府支持下，以保護文物的角度重建，外圍保留舊建築物本身，裡邊則是百分之百重建的現代劇場設計。有一個

博物館收藏的木偶很豐富，劇場本身每週恆常的節目也很精彩。Tolosa 是一個沒有木偶傳統的小鎮，用戲偶藝術，經過三十多年，「長時間的努力」，成為歐陸其中一個戲偶藝術聖地。

藝術節劇場節目

木偶聯合會大會第一個室內劇場演出，就選擇了一個「反殖民地」歷史的青少年戲劇，不僅別具意義，更值得我們深思及反省。戲劇是用來「自省」的，不是用來宣傳的呀！

表演充滿意象及象徵性。代表祖先神靈與大自然

和諧的是一隻大鳥。當然，簡

潔及精心安排的畫面、布景、面具與戲偶，加上非洲原始部落歌舞與說故事劇場的有機混合，是演出成功的關鍵。所以，自己「文化的特質」，永遠是重要元素。

西班牙歷史木偶展覽

說完了演出，要講展覽。七位開拓西班牙現代木偶藝術的大師，帶領西班牙一百年從傳統走來，突破社會種種限制，使木偶走向現代。所以，木偶才沒有被現代化的巨浪捲走。

三十年代西班牙內戰，使國家元氣大傷，但木偶藝術家沒有離去，站在舞台，

走向戰場的前線，用木偶與人民連在一起，用娛樂與生趣帶領大家走過艱苦歲月。

不知道，我們到哪一天才會有這些向木偶大師致敬的展覽。這種與人民血肉相連的中國大師其實不少，過去現在一直存在。

能總結大師們的時代成就，舉辦木偶大師與歷史

發展關聯的展覽，把尊敬由嘴巴化成行動，就展示出一個地方的胸懷及文化視野。木偶大師絕對不是有需要時就是危險火線上的號角，成就大事後就從被棄置於歷史舞台之外的人物。

正因如此，西班牙歷史木偶展覽負責人說，這些大師們的木偶當然很好看，但大家要看的是大師背後，他們對時代的啓發，對「時代的貢獻」，勇敢領先與開拓的精神，對「文化的影響」。

六月一日 科技與木偶結合的探索

科技應用在戲劇上，從來都是現代最流行的劇場話題，今天藝術節的劇目正是要告訴我們，現代科技如何配合戲劇演出。

如果我們要開展一齣戲劇講述一個少年深度昏迷的事情，如何開始呢？

昏迷「Coma」(合家歡節目)的演出用輕鬆的手法來開始，首先跟大家分享人體腦部是如何運作。或許，用演員把腦細胞連結的方法，用「形體動作」表演，再加上「錄像」表達出來，應該是很不錯的方法。主角少年昏迷了以後，家人的不離棄就是戲劇矛盾與觀眾情感最豐富的時候，特別

是媽媽一直在病床邊念故事，妹妹一直在耳邊分享生活，爸爸在鼓勵，爺爺、奶奶的不離不棄的照顧，都使人動容，加上醫護人員一直不放棄用各種方法去刺激少年。使大家對這齣現代錄像與戲偶整合的表演，充滿感動。

舞台通過錄像與現場表演同時展示外邊世界對少年內在的刺激，與少年身體內對刺激的反應，觀眾眼前出現極其吸引的衝突情景，家人關懷、醫生刺激與少年內在擺脫昏迷的努力，同時出現。可惜，日子一天一天的過

去，少年沒有醒來，家人一樣保持著希望，媽媽一直在念書給已經不再少年的他聽。奇迹真的出現，少年終於醒來，在大家的幫助下，正面對漫長康復之路。

回憶、親情、醫護專業，對病人的關愛，一部如此沉重的戲劇，可以如此吸引，效果如此輕鬆，依靠的是有趣的多媒體方法。

或許，這就是我們以後說教戲劇的最佳效果，

不能保證擁有吸引年輕人「動容的能力與手法」，就不要說教，因為結果可能適得其反。

當然，我們舞台專業人員，首先培養自己擁有一顆熱愛生命的「人文精神」，及「精湛的技術」。

另一個科技與木偶結合的節目「Peregrinacao」

今天看到的另外一個劇目也是利用科技把我們的「故事盒子劇場(公仔箱劇場)」發揮成大舞台演出。其實很簡單，用精心設計的三部攝錄機去拍一個現場表演的「故事盒子劇場」(公仔箱劇場)。公仔箱劇場我們香港也有，只是利用科技就可以把很小的故事盒子劇場放大，家長也可以試一下。當然，專業劇場就是把事情專業化。

兩部西班牙的戲偶劇，無論是少年劇「昏迷」，以及有關一個葡萄牙人遠征海外的故事盒子劇場

「Peregrinacao」(成人節目)，都是成功地運用科技讓演出更精彩。「昏迷」運用錄像使少年夢境與外邊刺激馬上切入，使畫面充滿夢幻。

「Peregrinacao」則利用科技使細小的「故事盒子劇場」可以給六百人看。聲、光、電不再是怪獸，通過「科技適可而止」的使用，現代科技絕對可以是舞台的最佳伙伴。

六一兒童節要以兒童為重，「孩子優先」，給他們一個擁抱、一個接納、一個空間，已經足夠。六一在當地看兒童劇感覺特別深刻，看到他們對兒童的尊重與愛護。或許，我們應該學

習，不要再以不適合孩子的主題、內容與形式，強加任務在孩子身上，產生負面心理壓力，六一是兒童節，不是兒童勞動節。

六月二日鬥獸士鐵偶劇「Spartacus」

西班牙 San Sebastian 藝術節與國際木偶聯合會大會漸入佳境，先說一下今天的演出，兩台都是大戲，但風格與劇場完全不一樣。法國的 Spartacus（成人節目）在一個仿羅馬的圓形劇場。西班牙的 Alitzoko Haundia 則在維多利亞歌劇院演出。

法國的 Spartacus 近年歐洲很受歡迎。用鐵皮打造所有木偶。故事講羅馬鬥獸士（Gladiators）首領 Spartacus，無法接受羅馬統治者的壓迫，帶領眾多鬥獸士起義的故事。

鬥獸士們每天都要互相傷害，與猛獸搏鬥，而貴族則過著優雅的生活，每天享受溫泉。於是，Spartacus 決定帶領大家反抗貴族，起義逃回家鄉。貴族滿肚陰謀，一點也不緊張，還在制作藝術品。原來統治者已經一早買通了一個騙子，把 Spartacus 買船逃命的錢全部

騙走，但始終沒有給他們帶來逃亡的船。最後，鬥獸士只好全力反抗，結果當然不能戰勝訓練精良的羅馬部隊，全部犧牲。

偶戲根據荷里活電影改編，在一個專門改裝給此劇，地面鋪滿沙粒的舊建築物內，以便鐵偶行動及表演。

由於運用重量十足，很難控制的鐵偶來表演所以難度不少。簡單機械原理戲偶帶出的意象十分豐富，例如：

軍隊是多個安裝在機械齒輪動作的機關偶、死去的鬥獸士以腳代表等。演員都要用極端體力，才能去克服戲偶的操作，觀眾自然被演員的能量所征服，緊張演員會否受傷，于是同理心、同情心使觀眾不是從故事中看到、觀賞到鬥獸士的苦，而是真正正在劇場感同身受地理解故事主人翁的

情緒，及所面對的恐怖。觀眾在「極度奇特的環境下」，不是第三者，而是受迫害的同路人。

西班牙的 Altzoko Haundia

這是一齣混合兒童合唱團、木偶表演、現場室樂的歌劇院節目。

Altzoko Haundia（合家歡節目）故事講 Altzoko 地區出生了一位小巨人。海盜希望收養小巨人，以便可以幫助做大買賣。小巨人遊遍世界，帶來了美麗清新的鮮花，改變了海盜。這是 San

Sebastian 的本地制作。

兩個制作都有共同點，就是「跨藝術界別」。

Spartacus

混合歌劇、雜技、鐵皮戲偶、小丑

表演及形體劇場，創造一個殘酷劇場的面貌。

Altzoko Haundia 則混合日本文樂木偶、布袋偶、歌劇、室樂、合唱及影子，創造一個青少年參與的輕歌劇。

木偶不止表演，也是教育與關懷

說完了演出，說一下國際木偶聯合會的工作，機構九十年來也正在向跨地域、跨界別發展。最明顯的例子是「合作委員會」的「袋鼠計劃」，把關懷通過「袋鼠

計劃」送給戰火中的難民營兒童。我們把木偶戲送到黎巴嫩戰火前線難民營，及德國的中東難民收容中心，跨地域開啓。

由我擔任主席的「教育委員會」則成立獎金給木偶教育、社區及輔導治療的朋友，並把他們請來西班牙 Tolosa 的大會現場，來自巴西、哥斯達尼加、俄羅斯、新加坡及捷克（約坦出生的巴勒斯坦人，現居捷克）的五位獎金得主，向大家介紹他們的工作，

如何以人文精神，「跨界別」在藝術教育、治療、輔導，超越表演，以木偶服務世界。

什麼才是成功的國際木偶大會？

藝術節及大會是否成功，關鍵在藝術視野，應該不在經費數目多小，參與國家數量。

2016 UNIMA 國際木偶聯合會大會及 San Sebastián 第 22 屆國際木偶聯合會藝術節，主辦單位向國際木偶聯合會報告，共花了約五十萬歐元，約四百多萬港幣。對比於上一屆「成都 UNIMA 大會」據報花去近二千萬，可以算是又省錢、又好看，藝術、文化相對高檔之一次大會。

當然，我們明白政府難得願意花錢，但主領人員是否自覺把錢花在有益於世界及本國人民的文化與進步上，才是成敗的真諦。主領人員是否有能力帶領藝術節辦得成功，他的藝術、文化水平是關鍵，盲目追求好大喜功的成果，結果永遠只會如煙火一樣消散。

是次國際木偶聯合會大會（UNIMA 2016）正展示給我們一個特質，我們不是建立國際木偶聯合會自己機構的名聲，我們是借 UNIMA 大會平台，聯繫各國民間力量，去關懷及服務我們的世界與各地人民。

擁有關懷與服務，才是真正的「國際木偶聯合會」，不是什麼偉大計劃，什麼千萬觀眾的空洞宣傳口號。

六月四日藝術追求的極緻

San Sebastian 藝術節，有機會看到日本藝術家成功的地方，把原來簡單的「手影」變得「精準」把不容易的東西做到「極緻」就能打開新的表演形式與觀眾。

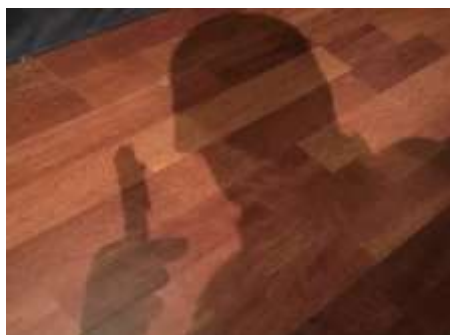
手影是一種很多地區也有的古老表演藝術，通過手部與手指產生影子形狀，模仿不同動物及人物，其中兔子、狗、貓是很多孩子很喜歡扮演的腳色。

晚上，燈光下、月亮下已經是很好的舞台，山洞營火也使影子變得很神秘及很戲劇性，影子與故事可能就是人類戲劇的源頭。

我在國際木偶聯合會大會開會期間，手裡執著「實時翻譯」接收器時，地上就產生了一幅神奇的畫面，彷彿我前面有個小偶，而我的「影子鼻子」其實是我的手機拍照時的影子。兩手一放就意外產生手影的人頭影像。

手影非常易懂，很有趣、很好玩。因產生影子的特殊神秘空間，所以特別吸引人的眼球。但困難的地方是很難長篇幅說故事，及表達角色的連貫情緒，走進當代

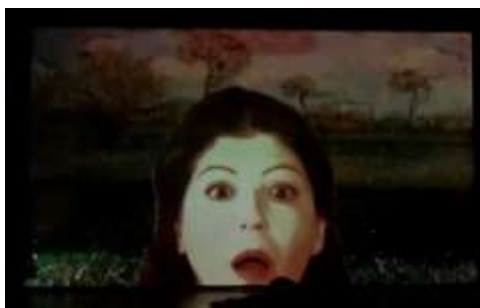
舞台。以影子戲劇藝術化成觀眾喜愛的商業劇場及收費節目，更是難上加難。特別在歐美地區，表演節目特別多，大家都不會對小玩意大驚小怪的地方，要成功更是難上加難，「化難題成優勢」，這次日本藝術家成功了！

日本 Kakashiza 劇團的朋友，利用演員形體表演混合現代動畫影視科技與音樂，再通過街頭表演式的分段及節奏手法，把很難連貫成故

事的手影片段串聯起來，讓大家感覺在劇場欣賞一個精緻，統一的節目，而非片段。更運用晚會串聯策略，通過氣氛一步步提升的手段，串聯成戲劇結構，把觀眾氣氛帶領到熱鬧與高潮。用精心策劃的方式，把切割成片段的缺點，化成了精彩表演的效果，創作了這個世界受歡迎的「影子先生 (Mr. Shadow)」(合家歡節目)。這套節目十多年前已經看過，只是他們的表演越來越精湛。

愛麗斯夢遊童年

「愛麗斯夢遊仙境」是改編搬上舞台的熱門兒童文學。今次西班牙的 Hand Make Theatre 首演他們的「愛麗斯夢遊童年」(合家歡節目)。劇團用電視戲偶拍攝的常用手法，就是通過綠色佈景版可以脫去背景的特質，拼貼上任何背景的电影特殊效果，把真人與戲偶同時拼貼表演在一起，

通過銀幕使我們欣賞，這次唯一不同的，只是一切是現場舞台上同時發生，演員與攝影機拍照的影像同步演出。

電視錄影經過剪裁，一段一段完成，可以 NG，更可以重拍，而今次他們是同

步在觀眾面前進行及完成，所以表演難度更高，演員及木偶師必須精確排練，以便掌握高度合作、互信及節奏同步的默契。利用不同角度的攝影與真人同步，從頂部角度拍攝，經過放映

的錯覺，使觀眾產生真實飛行的奇妙效果，只要是把事情努力「弄到極緻與精準」都會是很好的藝術。

肢體與戲偶的探索

第六天，瑞典的「Les Funambules」（成人節目）及保加利亞的「I Sisyhus」（成人節目）則是「探索」

木偶與肢體動作表演的各種關係。

瑞典在探索木偶在沒有故事下，以音樂及木偶的精確而緩慢的動態，為大家帶來觀賞性很高的感覺與印象。

保加利亞則在探索舞蹈員的肢體如何與戲偶結合，產生一種純粹而強烈的視覺震撼。

兒童劇及街頭節目

藝術節最後一天，核心節目則是兒童劇，與遍佈全城的街頭表演。

不要以為藝術節的「街頭」節目就是水平普通的表演，今次藝術節當局精心邀請的都是近年十分受歡迎或一直舉足輕重的藝術家。

第一個跟大家介紹的街頭演出藝團，就是西班牙的「班尼花劇團」，此團八、九十年代已經在世界各地著名藝術節演出，2004年暑假就參與由明日藝術教育機構策劃的「上海國際木偶總動員」演出，大受歡迎！

劇團在西班牙、南美及歐陸地位崇高，每年都有新劇目，其中「小狐狸」更是歷久不衰的經典劇目，巡迴世界各地藝術節，「大師沒有架子」，班尼花劇團是最佳演繹。

今次，他們選擇一個互動性特別強的「童話世界」（兒童節目），進行以親子為主的節目，在 San Sebastian 當代藝術中心的室內廣場上演。「童話世界」以西班牙兒歌、音樂為主，串連各個西班牙的童話故事，有歐洲傳統說唱詩人的味道。

第一個故事是有點像繪本「吃六頓晚餐的貓」，一隻貓

遊走於不同家庭，如何可以使不同主人也得到安慰、陪伴與滿足的故事。貓自己也因此得到生存，並與貓太太生了五隻貓寶寶，使不同家庭都可以擁有自己的貓。貓匆忙地滿足各個主人的要求，來回奔跑在各個人之間的

的戲偶滑稽逗趣動作，自然十分吸引，加上節奏明快的兒歌自然更能取悅兒童。

第二個故事是典型的大灰狼與山羊，山羊如何用運用聰明拯救自己。

第三個有點像格林童話里的「笨漢斯」，講他如何因禍得福的故事。

最後兩個是小紅帽及吃水果的巨人，與傳統不同，這個小紅帽把豺狼弄到半死。

而吃水果的巨人是參與部份，請觀眾上台一起把水果扔擲到巨人的嘴巴里，互動性及遊戲化很強，使觀眾高昂情緒推至高峰。

另一位街頭明星是白蘿蔔

特別介紹一位今年十月將要去到「北京」表演的白蘿蔔先生，此次藝術節他為街頭藝術部分帶來的是「白蘿蔔的奇妙世界-Roberto White」

（合家歡節目）。白蘿蔔先生來自阿根廷，節目同時適合劇場與戶外，擅長以塑膠袋、汽球及物件組合成戲偶，加入戲偶師與戲偶之間的微妙感情來串聯整個演出。戶外及學校表演時，

他選擇跟觀眾更多的互動，劇場時他會以更藝術的方式傳遞訊息，「根據環境與觀眾的特質」，重心有所轉移，所以風味截然不同。

我在西班牙、台灣都有看過他的劇場表演與工作坊，「白蘿蔔」這個中文名字還是台灣朋友為他起的呀！

兒童劇的焦點

第一個兒童劇焦點節目是來自荷蘭的「Tutu」，說這是戲偶、影子戲，不如說是一個戲偶音樂會，以影子動作跳舞來配合音樂，使年輕人「視覺與聽覺」同時得到享受。

藝術節別出心裁，以一個意大利兒童木偶戲「Out」結束藝術節，一方面是說明木偶藝術

的未來就是年輕人，

另一方面，請我們注意外面的年輕人，「努力走出去」，我們一起「Out」。

故事描述小朋友心中小鳥，真的是生活在戲偶角色身體內籠子裡的小鳥，要飛出去尋找自由，看看世界。

小朋友失

去好朋友小鳥，期望努力尋回，在繁忙大城市找到「腦博士」，認識了「鳥」這個字，但是還未找到心裡的小鳥。

小朋友在黑暗恐懼中，找到勇敢，但不是鳥。在「記憶婆婆」找到與「鳥」的回憶，但還不是心裡的小鳥。

最後，海鷗帶小朋友飛翔在半空中，他感受到自主與自由，心裡的小鳥馬上回來。小朋友與鳥可以自在地一起，因為心裡的小鳥與自己都已經懂得飛翔，小朋友自己已經找到自我

回顧整個藝術節

當你回顧整個藝術節過去多天的內容，你發現 San Sebastian 藝術節的藝術委員會，不是在單純去努力選擇有更多國家，更多不同劇團，更多不同類型的節目，而是向我們展現一張藍圖，一張「未來木偶世界」的里程與方向圖。

戶外節目不算，開幕節目比利時的「Pedaleando hacia el cielo」與第一個劇場節目南非「紅土地」展現出木偶界如何面對與開創自己的歷史。之後，法國的 Spartacus 則是向原荷里活電影的對比與反諷，而西班牙的小巨人，正是向歌劇開了一次玩笑。

日本的影子戲與巴西的故事盒子與錄影結合，西班牙「昏迷」及「愛麗斯」的「現代影像科技」與戲偶的結合與發展。

之後，瑞典的「Les Funambules」探索木偶與音樂的關係，保加利亞的「I Sisyhus」是探索木偶與肢體動作表演的各種關係，純粹視覺的震撼。

最後一天，以兒童劇及街頭表演為核心，探索兒童劇與木偶，在街頭及群眾的關係。

每一天都帶領我們思考偶戲的可能性與意義。

向前發展的過程

藝術是一個向前發展的過程，木偶藝術不例外，西方如此，亞洲也必須也如此。無論你喜不喜歡，這個 UNIMA 2016 藝術節正向你展示一個未來木偶藝術「探索的藍圖」，而不是一幅擁有世界國旗的地圖。成功的藝術節，就是聚集我們在一起，向歷史致敬，同步邁步未來的一個平台。

通過別人的鏡子，中國木偶藝術如何總結過去，如何開展未來，藝術家們必須共同努力，一起開創我們未來的面貌，正是我們的歷史使命，「開創未來」才是藝術家的任務，也是藝術節的工作。

王添強

2016 年 6 月 16 日

（由作者本人 5 月 30 日至 6 月 7 日的六篇在「微光盒子」發表的微信文章，整理而成。）