

賽馬會藝壇新勢力

JOCKEY CLUB
NEW ARTS POWER
賽馬會藝壇新勢力

孤兒 L'ORPHELIN

9.2019 — 1.2020

導賞手冊

賽馬會藝壇新勢力 藝術周圍走

9.2019 - 1.2020

承蒙香港賽馬會慈善信託基金支持，香港藝術發展局(藝發局)自2017年首次舉辦「賽馬會藝壇新勢力」，匯聚一眾在國際藝壇大放異彩的本地藝術家，為社會各界帶來創意、水準與本土色彩兼並的藝術體驗。

過去兩屆共有二十八個藝術單位參與，製作四十八場演出及多個重點展覽，並積極推動藝術單位與社福、學界及商界合作，策劃超過三百個社區及校園活動，總參與人次高達二十七萬。

第三屆「賽馬會藝壇新勢力」將於2019年9月至2020年1月舉行，呈獻共九個節目，涵蓋舞蹈、戲劇、音樂及視覺藝術，並於不同場域策動社區及學校活動，誠邀本地觀眾參與其中，盡情體驗藝術的盎然妙趣。

目錄

- P.2 關於綠葉劇團
- P.3 形體訓練
- P.4 賈克·樂寇體系的基本動作
- P.7 關於《孤兒》
- P.8 《趙氏孤兒》的三個版本
- P.9 演出語言
- P.10 現場音樂
- P.11 《孤兒》的演化
- P.12 過去：歷史與「真相」
- P.14 現在：後真相年代
- P.16 延伸閱讀

關於 綠葉劇團

綠葉劇團由黃俊達於 2010 年在法國巴黎成立，現以香港為創作基地。黃氏為少數完成法國巴黎賈克·樂寇國際戲劇學校兩年課程及動作研究所課程的華人，並為首位完成修習其第三年師資課程、獲該校教師資格的香港藝術家。2017 年黃氏獲香港藝術發展局頒發藝術發展獎「藝術新秀獎（戲劇）」，藝術水平備受肯定。

現時劇團有約二十位來自不同地方及背景的創作演員，持續接受劇團的系統訓練，發展成具身體表演力和創作力的團隊。劇團糅合賈克·樂寇的西方表演方法及東方傳統藝術，創作多元化及高質素的作品，並積極累積巡演經驗。劇團至今已進行超過七十站、一百五十場巡演，足跡遍佈法國、意大利、克羅地亞、日本、韓國、台灣及中國內地等不同城市，近年作品包括：《狂人》、《爸爸》、《十四》、《鄭和》、《莊姬》、《孤兒》及《我要安樂死》等。

Facebook: @theatre.feuille

Instagram: @theatredelafeuille

形體訓練

表演是從藝術家對生活及社會的感受與觀點出發，透過準確的演繹，才能變成表演。同樣的感受，表達的方法有很多種，而以哪一種方法表達，會直接改變表演的模式。

形體劇場是一種訓練及創作的方法，可應用到不同表演藝術類型，如話劇、面具劇、默劇、歌劇等。綠葉劇團成員的形體訓練跟從賈克·樂寇 (Jacques Lecoq) 的體系，先從面具入手，再進入角色扮演的訓練。

《孤兒》全劇沒有任何道具，演員就是台上所有的元素。他們以肢體的表達，不只要帶動劇情、演繹劇中人物的情感，更要化身不同道具，展現形體的無限可能性。

「在肢體的表達上，身體的各個部分皆可以有戲的表情：腳、腿、骨盆、胸、肩膀、頸、頭、手臂、手，只要稍加掌握，渾身皆可是戲。」（賈克·樂寇）

賈克·樂寇 Jacques Lecoq
(1921 - 1999)

1921年12月15日生於巴黎，是當代最具代表性的戲劇導師。樂寇自小對身體的運用有莫大興趣，1937年開始學習體育與肢體教育。1956年成立「默劇與戲劇國際學校」。他的教學方式是漸進的，從中性面具到表情面具，從無言到有聲，從意大利即興喜劇到小丑，他視這一系列的學習為一趟旅程。

賈克·樂寇說過：「旅行的目的，就是旅行本身。」

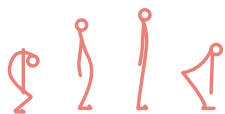

賈克·樂寇體系 的基本動作

賈克·樂寇系統的肢體訓練中，以人類的日常身體運動為最基本，加上不同姿態線條 (attitude) 及動作分解 (articulation) 等如同語文文法般的元素，一點一點發展出各種不同的動作，建構動作與空間的關係，這個關係讓觀眾的想像能融入其中，使動作賦予不同的意義。

三種最常見取材於自然生活行為，進而轉化成能讓演員探索身體與空間關係的動作流程

1. 波動 (ondulation) —— 人類體的第一個動作，即使行走中的成年人，也如波浪般起伏運動的方式
2. 反向波動 (ondulation inverse) —— 與波動式方向完全相反的運動方式
3. 開綻 (l'échlosion) —— 以身體為起點，全身同時向外伸展擴張的運動方式

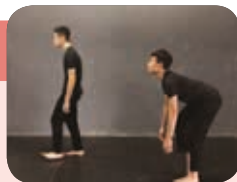
波動

開綻

小練習

以下片段中，兩位演員分別以「波動」(前)及「逆向波動」(後)為起點，發展出兩個不同的角色。

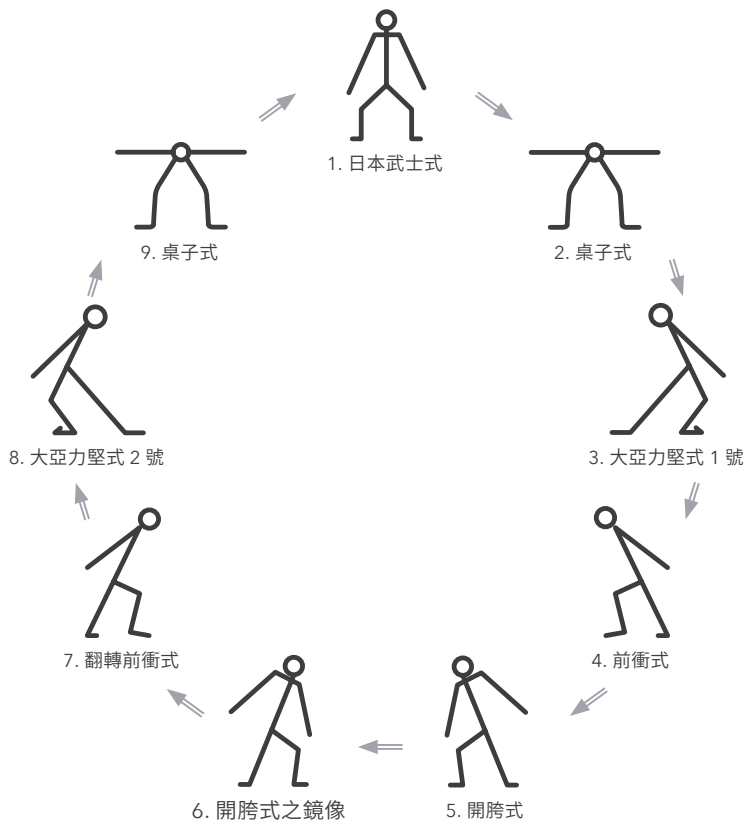

你覺得兩位演員分別在演繹的是人類還是其他生物？他 / 牠們分別有甚麼性格特徵？

九大姿態(The Nine Attitudes)

這些姿態需以連續的方式完成，一連串人工而不自然的動作，可達至戲劇轉化的目的。

小練習

「九大姿態」可說是戲劇的基本，而加上不同的變化，即可為動作賦予截然不同的意思。

呼吸的變化，是其中一項為同一組動作帶來顯著差異的元素。

試想像這個情境：

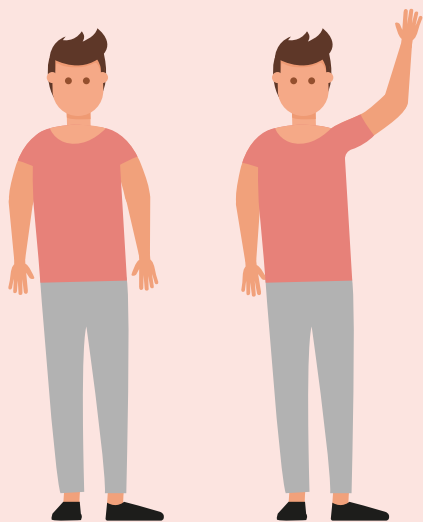
我站着，高舉起我的手向他人道別

現在配合不同的呼吸方式，演出這個場面：

第一次 —— 舉起手臂時吸氣，放下時呼氣

第二次 —— 舉起手臂時呼氣，放下時吸氣

兩種演繹分別帶出甚麼樣的情感？

(第 4 至 6 頁內容取材自賈克·樂寇的《詩意的身體》一書。)

關於 《孤兒》

「下宮之難」—— 春秋時期晉貴族趙氏被奸臣屠岸賈陷害而慘遭滅門，倖活的趙氏孤兒趙武長大後為家族復仇。這段家喻戶曉的傳說，既是第一部翻譯成歐洲語言的中國戲劇，亦是不少史家、藝術家筆下的題材，在《史記》、《左傳》、《新序》、《說苑》各有記載。

歷史眾說紛紜，真假難辨的版本流傳於世，真相到底存在嗎？孰是孰非，誰可定斷？《孤兒》捨棄佈景道具與華麗服裝，單靠演員的身體說故事，幻變出更豐富的舞台世界，以最純粹的肢體劇，另類演繹經典劇目《趙氏孤兒》。

《趙氏孤兒》 的三個版本

千年以來，「下宮之難」歷經不同記載及改編，而最廣為流傳的《趙氏孤兒》版本主要有三個：

京劇《趙氏孤兒冤報冤》

最廣為人傳是悲壯動人的京劇劇目，公孫杵臼捨生取義，程嬰獻出親生兒子冒充趙氏孤兒，最後孤兒手刃仇人。

司馬遷《史記·趙世家》

記載程嬰獻出的不是自家孩兒，而是別家嬰孩，但程嬰信守承諾，忍辱負重，仍然慷慨激昂。

《左傳》

記載的是完全不同的版本，滅門血案只因叔父和侄媳私通，感人肺腑的情節消失，大義凜然的情懷欠奉。

演出語言

《孤兒》以普通話演出，不論是對本地演員，還是本地觀眾，都是相當大的挑戰。

▶ 演出的文本以文言文及古文為主，普通話的音韻及語調，更能配合當中情境。

▶ 從創作層面考量，普通話為中國的官方語言，以這個語言去演出以「史實」為題的作品，有助擴闊觀眾對歷史話語權的思考。

▶ 語言是人與人之間主要的溝通橋樑，以普通話演出，輔以英語字幕，可把作品帶到更多不同的地區，接觸更多不同觀眾。

▶ 部分演員來自內地，以他們熟悉的語言演出相比起由零開始學習廣東話容易。

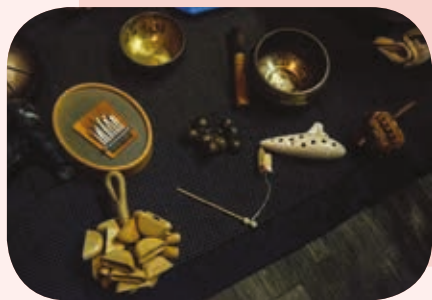
現場音樂

一如綠葉劇團的其他作品，《孤兒》的配樂及音效全部由樂師現場演繹，觀眾可視每場的音樂為獨一無二的演出。

▶ 樂器以敲擊樂器為主，不單可推進劇情、控制演出節奏，亦有助帶動演員情感及觀眾情緒，配以適當的對白節奏，是整台戲不可或缺的元素

▶ 樂器的音色多富東方及西方傳統色彩，以配合劇情

▶ 巡演時樂師會選取當地人熟悉的物件演奏，例如在古都烏鎮演出時，樂師隨手找到三塊磚，敲打出三個不同音調

部分樂器介紹

傳統韓國鼓：可帶出戰爭、殺戮的氣氛，亦可用在不同場景，視乎樂師的決定

水管：來自黃俊達於巴黎留學時的住所，由《孤兒》首演開始一直沿用至今，見證了作品的各個階段

《孤兒》的演化

《孤兒》

綠葉劇團創辦人黃俊達創作《孤兒》，始於2009年的巴黎。異鄉人飄流他鄉，不禁對身分存疑，決定選取首個被翻譯成歐洲語言的中國經典故事《趙氏孤兒》為文化尋源。當時首演及歐洲巡演的演員皆非華人，直至《孤兒》(亞洲版)於臺北藝穗節上演，才首度用上香港演員。

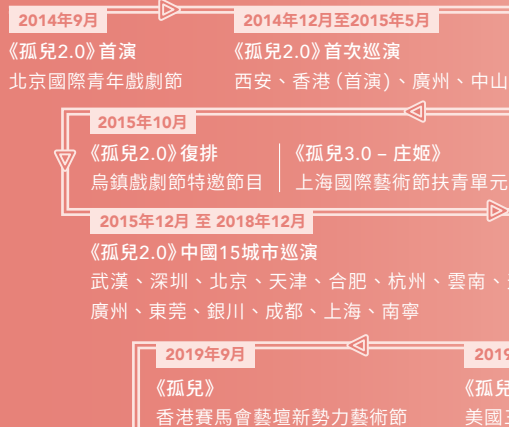
《孤兒》首演 法國巴黎

《孤兒》巡演 義大利雷焦洛·克羅地亞普拉

《孤兒》(亞洲版) 巡演 臺北藝穗節

《孤兒 2.0》

2014年，即《孤兒》首演五年後，黃俊達回港，見證各種大型社會變化。劇團到北京交流時，班底換上北京及香港的演員，內容由文化探索演變至真相追蹤，以《孤兒 2.0》的形態，重新演繹《趙氏孤兒》。

過去： 歷史與「真相」

「人類的歷史發展形成了今日的世界，而現代世界諸如民族主義、民主、以及改革、革命等重要概念亦能追溯其歷史根源。因此，學習歷史有助於學生從根源去探索人類的世界。此外，過往的事情往往影響着、甚至是直接導致了我們身邊正在發生的事，因此學習歷史對我們看懂時事尤為重要。」

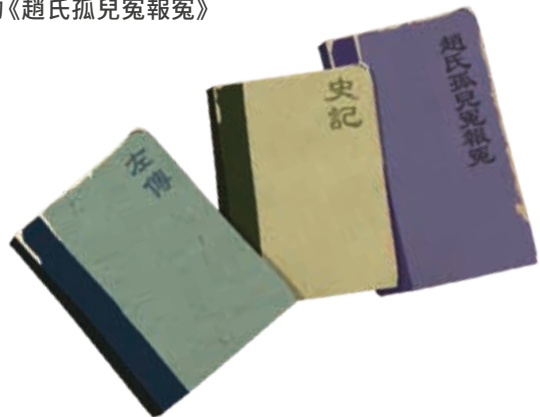
(教育局《歷史科課程指引(中一至中三)》)

「歷史是關於過去的真實記載」，相信是不少人在閱讀或學習歷史時的基礎，而歷史科是香港學生中一至中三課程其中一個必修科目，從教育局的指引可見，學習歷史，不單可回看過去，亦有助我們建立一套看待世界的價值觀。

然而，你有否質疑過，被記錄下來而留存後世的歷史，是否事實之全部？

《孤兒》說的是春秋時期晉國貴族趙氏的一段歷史，演出內容取材自三個不同版本的「趙氏孤兒」。分別來自：

- ▷ 春秋後期寫成的《左傳》
- ▷ 西漢史官司馬遷所寫的《史記》《趙世家》篇章
- ▷ 元朝雜劇作家紀君祥的《趙氏孤兒冤報冤》

每個版本，除了人物以至情節上的差異，甚至孤兒真正是誰人之子，亦沒有一個確實答案。(詳見第 8 頁)

為甚麼會有兩種截然不同的「事實」？最大的原因是這些史書古籍，皆由不同朝代之史官所寫。史官會就着當時的社會民風面貌、君主的統治風格等，選擇如何記錄「過去的事實」。

歷史，從來都是片面的紀錄，透過多角度的閱讀、比較、討論，才有機會找到事件的全貌。

現在： 後真相年代

前文談及歷史的片面性及對「真相」的質疑，在當下社會的我們，亦面臨類似的挑戰。

2016年，英國牛津字典把「後真相」選為年度單字，這詞的使用率較2015年增長了2000%。所謂「後真相」(post-truth)，就是形容「訴諸情感與個人信念比客觀事實更為重要」的情景，當中並不代表這個時代再無真相可以相信，而是指人們不再重視及思考事件的真實性。

Post-truth (adj.) / Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief.

(Oxford English Dictionary)

我們身處網絡時代，資訊泛濫而垂手可得。本來這有助我們接觸更多資訊，藉以建立自己的看法。但網上卻不乏各式各樣的「假新聞」，有些人會輕易相信這些從網絡而來的資訊，更甚至是未經判別真偽便再轉發出去。

現今的社交媒體通過演算法 (algorithm) 把資訊過濾，只剩我們喜愛看見的資訊；我們自己的社交圈子也傾向與看法相近的朋友交往，結果我們很容易留在「同溫層」(echo chamber) 中，難以從其他角度瞭解事件。

隨着我們步入「後真相」時代，各種「事實查證」(fact checking) 方法更顯重要，追溯資訊的來源、參考事件的其他報導等等，都是查證事實的方法。

事實查證 Fact Checking

接收資訊後，確認當中聲稱的事實是否真確。

同溫層 Echo Chamber

一般用來形容在網絡世代，擁有某種共通之處的小團體。「共通之處」可以是政見、就特定議題的立場、或有共用興趣等。另外，亦可指用家在使用社交媒體時的循環，因種種演算法的把戲，令我們只接觸到與自己立場、興趣、政見等相近的資訊。

延伸閱讀

《詩意的身體》

(賈克·樂寇 Jacques Lecoq, 1998)

賈克·樂寇獨創的樂寇式戲劇訓練系統，為當代戲劇帶來全新風景。本書是他 40 年教學方法及哲學的完整紀錄。

《竹林中》

(芥川龍之介, 1922)

日本作家芥川龍之介的短篇小說，講述一名被殺武士的身亡經過。故事中每個人物對事件都有各自的版本，情節互相矛盾，唯一的共通點，是他們的發言都是從自身利益出發。

導演黑澤明於 1950 年的作品《羅生門》，正是以此作改編，並取材芥川另一短篇作品《羅生門》。

《後真相時代》

(海特·麥當納 Hector Macdonald, 2018)

海特·麥當納於書中列舉大量故事與實例，描述何謂現今社會的「各種」真相。我們需要更有智慧地消化訊息，他主張社會本來就是靠著各種真相、觀點互相影響，才會不斷進步。而我們可以學習從不同的角度去看、去思考、去溝通，最後終可改變世界。

參與藝術團體

出版
編輯
設計
出版日期

香港藝術發展局
Cultural Connections
Muuute
2019年9月

版權所有，本書任何部分未經版權持有人許可，不得翻印。

主辦機構 Presented by

香港藝術發展局
Hong Kong Arts Development Council

捐助機構 Funded by

香港賽馬會慈善信託基金
The Hong Kong Jockey Club Charities Trust

同心 同步 同進 RIDING HIGH TOGETHER