

劇場博劇場

BOK FESTIVAL 2016

Inspire Workshop

愛比資本更冷

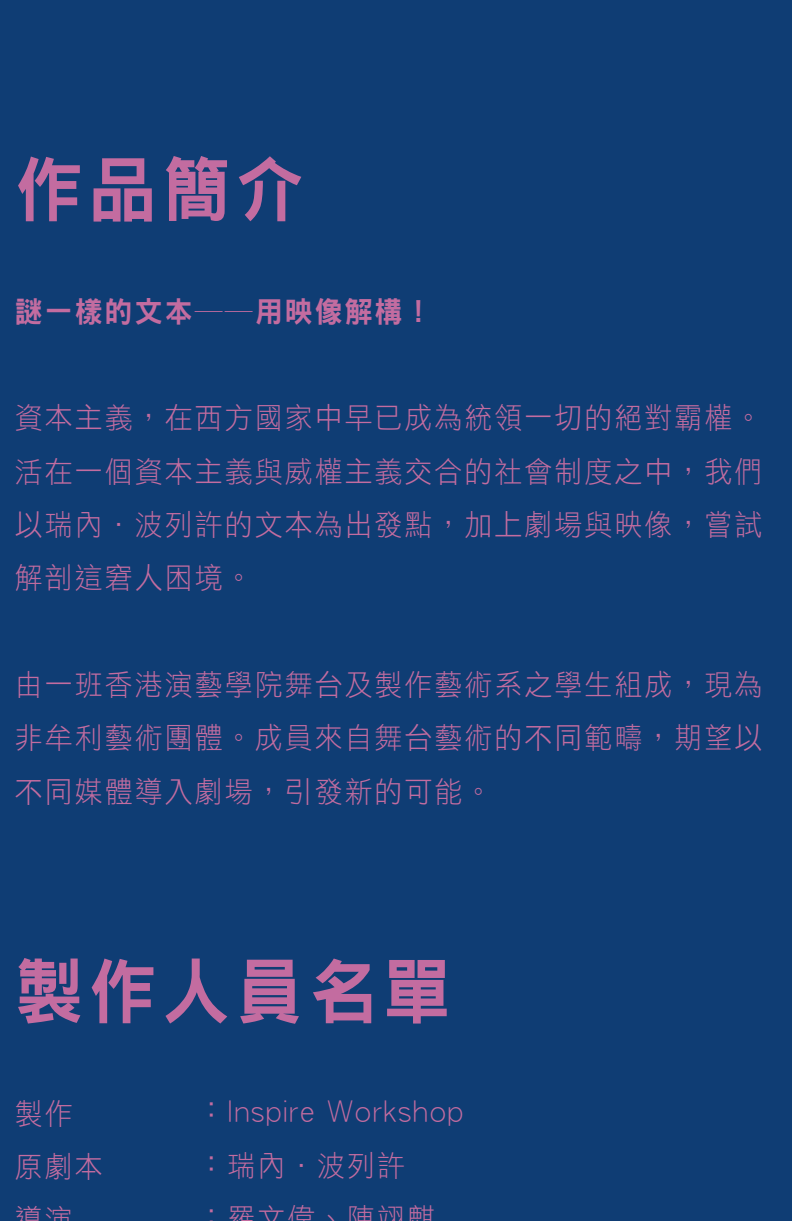
Deconstructed Multimedia Discourse Theatre

Love is Colder than Capital Deconstructed 多媒體論述劇

29/06/2016, 20:00 (三)

30/06/2016*, 15:00 (四) (學生專場)

30/06/2016, 20:00 (四)

演出場地：舊法院大樓黑盒劇場
演出時間：100分鐘（不設中場休息）
演出語言：廣東話
票價：MOP 150

適合13歲或以上人士觀看

作品簡介

謎一樣的文本——用映像解構！

資本主義，在西方國家中早已成為統領一切的絕對霸權。活在一個資本主義與威權主義交合的社會制度之中，我們以瑞內·波列許的文本為出發點，加上劇場與映像，嘗試解剖這驚人困境。

由一班香港演藝學院舞台及製作藝術系之學生組成，現為非牟利藝術團體。成員來自舞台藝術的不同範疇，期望以不同媒體導入劇場，引發新的可能。

製作人員名單

製作：Inspire Workshop
原劇本：瑞內·波列許
導演：羅文偉、陳翹麒
演出：黃安婷、謝冰盈、陳港虹、黃漢樑、陳翹麒、陳澤君
空間設計：羅文偉、陳鈞至
燈光設計：羅文偉
音響設計：岑宗達
服裝設計：Cheryl Ching
媒體設計：陳鈞至
製作經理：陳鈞至

特別鳴謝

杜曉彤、前進進戲劇工作坊、Indent Production、陳偉均

導演的話——陳翹麒

我想，波列許的《愛比資本更冷》不是劇本，而是一個文字紀錄。它有一個基本的設定：演員分別在拍攝「基民盟-我的世界才是真理」及「沙漠中的狐狸RAF」等影片及排練約翰·卡薩維提（John Cassavetes）執導電影《首演之夜》中的舞台劇。演員快速地在排練與拍攝之間，他們所謂的抗議、休息、負面情緒亦被一一紀錄。換句話說，他們根本不能分辨何時在工作或休息。他們何時才是「演戲」？這本來就不是一個正常、真實的情境。把這情境套用在我們的生活中，我們能分辨工作（work）和非工作（non-work）嗎？下屬在非辦公時間收到上司的短信，是回到工作模式嗎？兩者的界線逐漸變得模糊，全因人類的情感、社交能力、客觀性等資本以外的特質都被利用成為資本累積的工具。

瑞內·波列許（René Pollesch）作為德國當代劇場的대표，其《愛比資本更冷》擁有眾多「新文本」的特質：寫作方向以大量論述貫穿；論述時敘時議；人物在主體與敘事體中交插；文本展現人物的強烈個人情感；人物來回虛構與真實的空間。拆解一個沒有角色、幾近沒有任何指示的文本是艱難的。但我們透過閱讀，確立了一個共同的方向：反抗；反抗面對劇場由導演、權力由上而下，演員因不知名的「家庭」契約而無法彰顯拒絕導演、劇本的自由；拒絕劇場總是說一些空洞的概念但卻是觀眾期望在劇場探究的議題，例如人生、死亡、愛、人類、人性同情危機；否定人生的意義與生命直接正面掛勾。於是，這個反抗的方向是我們排練的燈塔，為我們在迷途中照明。

有了這燈塔，我們更無意重現波列許導演的版本。反之我們作出的改動甚大：在舞台上，我們加入了眾多攝影機以窺探演員在後台的「生活」；原作中觀眾透過攝影機的鏡頭窺探演員在後台的「生活」，我們把後台都設置在舞台上，後台也成了「表演區」，演員在未被拍攝的情況下「休息」也成為表演；我們又加入了演出《愛比資本更冷》的大框架，所以演員游走在三個層次中：演員自身、到《愛比資本更冷》的「角色」、到排練《首演之夜》或拍攝時的「角色」。如何理清這些層次對觀眾代入演員的世界是重要的。文本的結構亦比我們想像中緊密，當一句對白的層次改變了，文本前後的層次邏輯要再釐清。

基於上述原因，觀眾在結尾才會看到原文本沒有的「即興」。就好像原文本中的主軸，電影《首演之夜》裡女演員珍娜·羅蘭飾演的萊透·哥登（Myrtle Gordon）不能對年華老去的事實，但卻在舞台劇中因即興而跳出自己的困境，大放異彩。但說到底《首演之夜》仍然是電影，電影中的即興只能是扮作即興。正如我們這個作品一樣，所謂在觀眾面前呈現的即興仍然是經過排練、是演出的一部份，它說到底仍然是舞台劇；「劇場裡的否定沒有自主權，劇場可以說是屬於現代的，因為劇場仍建立在一個需要超然力量作為擔保的基礎之上。在劇場裡，現代仍未降臨」。我想，真正的即興從沒有在劇場中出現，只會在生活中誘發。

導演的話——羅文偉

小仁，天生就充滿愛，天生就比其他他人擁有更強烈好奇心，他經常會對不喜歡的事物表達既愛，但會對佢地問長問短，問東問西。有一次佢摘下一朵花，佢覺得花好靚好香，然後就問，阿花你究竟真定假架？阿花你究竟若定錯架？阿花你究竟有咩意義架？

佢覺得自己身處既呢個世界真係好美好，因為佢身邊既事物總係又香又甜又充滿愛。然後有一日，佢如常喫食完飯，如常嚟去廁所，一坐底，個坐廁就問佢，點解你唔臭既？

小仁無回答，心想點解我一定要臭呢，我心裏充滿香氣，我去個廁所俾，唔代表我喫就會臭架喇。但坐廁佢佢無講野，盛怒之下，一啖就食左一朵花，就係囉樣，小仁開始左佢係臭架既旅程。但不斷係臭架渠游，前進，佢一路好努力好多醜陋既面孔，希望有一日可以沖到去出口。雖然佢沿途見到好多醜陋既面孔，但佢佢從來都無改變過，一直都保留住佢一顆香甜既心，仍然會問個公幾乎都一樣既面孔唔問既問題：阿乜你究竟真定假架？阿乜你究竟若定錯架？阿乜你究竟有咩意義架？

直到有一日，佢見到光，佢好以見到出口，佢加速沖去，最終佢離開左臭渠。佢一離開臭渠，見到藍天白雲，滿山花草，恩，真舒服。好，去個廁所先……

而無錯，故事通常都係嘍悶，唯一唔問既，係今次係臭渠好似大條左少少。然後，故事就係一直圍繞臭渠，浮游，問題同更大既臭渠之間。而呢個，都一如以往，只係另一個小仁同臭渠鬥鬥長命既佢佢故事。

生活在這個完全分不清真假，對錯，有何意義的世界不斷反覆地 multitasking 其實真的很累人就跟你有意識但要先開個會不可以直接開火一樣也跟你明知而不想故犯然而現實就只能明知故犯一樣就是累人

也許我們也只是要點實實在在的真實好讓我們可以捉緊好讓我們不要被人欺騙也讓我們流得乾脆爽快一點

製作經理的話——陳鈞至

在這個時候搬演《愛比資本更冷》這個劇本絕不容易。劇本藉著紀念西德的反政府組織「赤軍旅」（Rote Armee Fraktion）於1977年拍成的美國獨立電影《首演之夜》去反思在新自由主義主宰一切的今天，反抗的意義。

演這個劇本絕不容易，不單是因為劇本中的大段論述使我們難以理解劇中角色的關係以致上文下理，而是劇中提到在新自由主義下的種種現象今天仍然持續，資本主義及擁護它的霸權所激起的不同層次的「恐怖組織」及活動有增無減。無論民主政權抑或獨裁政體為鞏固管治均繼續以國家安全為名對所有人加強監控，對各種反政府活動進行打壓，甚至危言聳聽地將一切反政府活動都定性為恐怖活動，將「守法」視為金科玉律。

在《愛比資本更冷》的首演場刊的一篇訪問中，提到他對劇場是否有力去參與反抗並揭露那些隱而不見的規則，抑或只是一個抑或只是維穩工具、「儼如警察國家的劇場」（Police State Theatre）感興趣。波列許能在斯圖加特國立劇院上演講恐怖組織和反抗的戲劇，除了是因為德國是一個民主國家，而斯圖加特的政府與人民的素質能提供合適的支持讓這個作品出現外，波列許的「反抗」是否多少也因為在政權的可接受範圍中而被允許？這種允許與被利用成為維穩工具的距離有遠？而他作為導演及「編劇」，卻在劇本中所指劇場仍依賴類似他權的東西去支撐，是否也帶一種自嘲的意味？

靠國家支持的藝團多少都會自我審查，靠市場的藝團沒可能不去迎合大眾的口味，這大概是當代藝術的兩難，特別是成本極高的表演藝術。香港的劇場之所以仍然自由，大概是因為它小眾到政權不屑一顧，但將來呢？當娛樂為主的香港電視因其種種隱而不見的力量拒絕發牌，我相信政權對其他媒體的整肅將會陸續有來，我們是否真的準備去面對這樣的藝術圈？劇場會否和電視電影一樣，為了打入較大的內地市場而不再靠街頭而繼續生存？若果我們的答案是否定，到底劇場製作是否一個「夕陽工業」，盡在生產沒有人有興趣的東西，最終將從人類的活動中消失？作為藝術工作者的我們，同時作為觀眾的我們，到底是否可以做些甚麼？

關於《愛比資本更冷》

《愛比資本更冷》（後簡稱《資本》）為德國當時得令劇場編導瑞內·波列許（René Pollesch）於2007年所撰寫並執導之作品。《資本》本來是為紀念「德國之秋」三十週年的「最終站：史坦漢姆藝術節」（Endstation Stammheim）而創作的節目，但事實上「劇本」本身對赤軍旅的事跡只是輕輕帶過。相反，《資本》一劇對現今時代劇場內外的種種狀況作出了有力的批判。

《資本》作為一個後戲劇（Post-Dramatic）文本，本身並沒有戲劇情節（Plot）。反之，《資本》以一班與瑞典名導演柏格曼關係密切的演員於斯圖加特國立劇院拍電影、同時演戲這個帶點荒誕的設定為起點。這班演員在拍攝兩套杜撰的電影《沙漠之狐RAF》及《基民盟-我的世界是對的》的過程中，不斷被一套1977年的荷里活電影《首演之夜》（Opening Night）中女主角在排練中失控的情節擾亂，到最後全部演員更不斷於舞台上重演這一幕，近乎失控。在此主線外則加插演員們對不同議題的評述，以「論述劇」（Diskurstheater）的形式把文本的主題帶出。

對於《資本》的主旨，評論家有不同的看法。波列許自己亦場刊中一篇訪問則直言《資本》是借Myrtle Gordon這女演員對「劇本」的反抗來探討個人如何反抗社會的控制，又或者社會如何面對那些不合作的人。波列許指出社會有很多隱藏的規則，而去呈現及反思的開端正正是由反抗開始；而他本人則對於劇場到底有否能力參與這些抗爭、抑或只是維穩工具、「儼如警察國家的劇場」（Police State Theatre）感興趣。有其他評論者則認為劇本探討在資本主義之下，演員的表演作為一種販賣情感的行為，實際上儼如社會上很多服務性行業一樣。而劇中演員不管在拍攝電影的過程及舞台上都被迫持續的演戲，一定程度上是反映了在現今社會中的「勞動者」，特別是非物质性勞動者那一種無法休息的狀態。

劇本對來自資本主義以致極權主義的霸權作出有力的批判，同時亦延續當代對戲劇文本及表演形式的反省，可謂內容與形式俱佳之作。

演職員介紹

 羅文偉 Lawmanray
導演、空間及燈光設計

畢業於香港演藝學院，主修燈光設計，現為自由身劇場工作者。致力學習於劇場中不同崗位，並專注於劇場創作。

於不同舞台演出擔任燈光設計、導演、編劇、舞台設計及演員等。

 陳翹麒 Jacky
導演及演出

Inspire Workshop及艾菲斯劇團成員。

畢業於英國倫敦大學Goldsmiths學院戲劇及劇場藝術系學士，及後獲獎學金攻讀文化政策碩士。現為自由身演員、導演、藝術教育及行政工作者。

近期參與的演出包括Inspire Workshop《觸怒你：劇場裡的不可能》、《愛比資本更冷Deconstructed》；前進進戲劇工作坊《午睡》；艾菲斯劇團《無有識死》讀劇演出、《假如沒有孟婆湯》；同流《超人廢能事》；六四舞台《黃雀飛》；影話戲《螢火》。

 黃安婷
演出

黃氏畢業於香港演藝學院戲劇學院藝術學士（榮譽），主修表演。

近期作品包括，天邊外劇場《漁港夢百年之惡夢連年》，《廬亭》，香港話劇團《俏紅娘》《太平山之夜》，一條褲製作《流沙之女》，劇場脈搏《牛》《最後的越野賽》，春天劇團《南海十三郎》（重演），新城劇團《三姊妹與哥哥和一隻蟋蟀》曾獲第五屆香港小劇場獎優秀女演員提名。

黃氏亦參與廣告及配音工作，現為自由身演員及配音員，戲劇導師。

 謝冰盈 Sam
演出

曾就讀香港大學法律系，為免破壞香港的司法制度而轉修戲劇。2015年畢業於香港演藝學院，主修表演，並修畢Estill Voice Training的第二級課程。2016年憑《愛比資本更冷》獲提名香港小劇場獎優秀女演員。

現為《一條褲製作》的一年制戲劇人才培育計劃全職演員。

 陳港虹
演出

畢業於國立臺北藝術大學戲劇學院藝術學士，主修表演。

近期演出包括：浪人劇場《無聲吶喊-沙灘上的勇氣媽媽與她的孩子們》、前進進劇場《讀劇馬拉松》、近未來事務所 3號創作《放屁蟲》、Inspire Workshop《愛比資本更冷》、艾菲斯劇團《無有識死》。

 黃漢樑
演出

黃氏畢業於香港中文大學。於2011年與友人集結為青年實驗藝術團體「她說創作單位」（HerStory Polygon），致力研究多媒體與劇場結合的美學，涉足範圍包括電影及劇場導演、演員、錄像多媒體設計師等等。曾與多個本地及外地藝團合作，合作單位包括：香港舞蹈團、前進進戲劇工作坊、黎海寧、龔志成音樂工作室、動藝、愛麗絲劇場實驗室、一條褲製作、多空間、東邊舞蹈團等等。

 陳澤君
演出

舞台工作者。

近期參與《真男人飄香》、《Macbeth 2.0》、《忍者BB班》、《少年同志濶殺-十年重訪》、《喝采》、《香天-生死相許蝴蝶夢》。

 程凱雯
服裝設計

2016年畢業於香港演藝學院，主修舞台佈景及服裝設計。近來參與《演員的自我治療-4-巴別》佈景及服裝設計。香港話劇團《俏紅娘》、風車草劇團《愛與人渣》助理服裝設計。香港藝術節《論語》、跨媒體歌劇《掌心的魚》助理佈景設計。同時亦參與HKTV電視劇《警界線》。

 岑宗達
音響設計

畢業於香港演藝學院科藝設計學系，主修音響設計。自由身劇場工作者，亦涉獵錄音及互動媒體工作。近期參與新世界東北《香村》唱片製作。現為Inspire Workshop成員。

 陳鈞至
製作經理、空間及媒體設計

香港大學理學士、物理、政治及公共行政雙主修；香港演藝學院藝術學士（一級榮譽），主修燈光設計。

為青年藝團Inspire Workshop及四度工作室成員。近期創作有：Inspire Workshop《愛比資本更冷Deconstructed》（監製及媒體設計）及四度工作室《彈指之間2.0》（燈光及媒體設計）。

團隊簡介

由一班香港演藝學院舞台及製作藝術系之學生組成，現為非牟利藝術團體。成員來自舞台藝術的不同範疇，期望以不同媒體導入，持續實驗不同的劇場形式，引發新的可能。

聯絡方式

電郵：inspirewks@gmail.com
Facebook專頁：https://www.facebook.com/inspirewks

場地贊助 | Venue Sponsors

製作 | Produced by

節目贊助 | Programme Subsidied by
