

London International Mime Festival

默行伦敦

文 / 王晶
31 / 03 / 2013

如果行走英国，不去看看她“戏剧性”的一面，大概会错失掉英国很重要的一面。从莎士比亚、琼森、王尔德、萧伯纳、品特、邦德、威斯克、斯托帕德，他们笔下的戏剧世界便是人类生活的一面镜子。如果你是在冬季到伦敦的话，除了去观摩那众所周知的英国西区音乐剧，伦敦在每年的一月，有一个长达半月的艺术节，这便是伦敦国际默剧节。这会给寒冷、潮湿的冬季带来意象不到的暖意，因为伦敦混杂的多元文化会在这个艺术节上淋漓尽致地体现。这里没有统一的艺术标准，唯一有的便是你是否具有创造力。通过这个艺术节，你还可以行走伦敦的主要的表演场所，让你有机会看到这座城市“戏剧性”的一面。先来说说什么是默剧吧！

三缄其口

印象中的默剧，自然地与哑剧联系在一起。但是回顾西方演出史，默剧一直有它特别的位置和传统，它的表演形式多样：模拟、丑戏、杂耍、木偶戏、马戏、肢体戏剧等，这些少语言的以及尽量不用语言的戏剧样式，有评论家将默剧归为重视视觉效果的戏剧表演样式。伦敦国际默剧节正是沿袭了这样的传统，在此基础上建立的伦敦最大的国际戏剧季。其实在欧洲，这样的默剧节不在少数，由于极具创造力，常常是先锋艺术家们的乐土。

行走四方

在冬季，你可以借着默剧节，行走一下伦敦的各大艺术区。为其半月的艺术节，贯穿在伦敦各大、中、小各色剧场。包括，西区南岸艺术中心（South Bank），这座靠近泰晤士河岸的被誉为欧洲最大的艺术中心，在黄昏十分看着泰晤士的美景，在欣赏一部奇幻的戏剧，实为上策；巴比肯艺术中心（Barbican Art Centre），这是坐落于市中心的欧洲最大的多媒体艺术中心，除了观剧还会带给你更多艺术上的收获，戏剧、艺术展览、免费讲座一个也不能少；皇家歌剧院（Royal Opera House），这座英国最老牌的皇家歌剧院坐落于科文特花园，这里也是伦敦典型的文化艺术中心，上流社会的衣装革履夜幕下尽收眼底；圆屋剧场（Roundhouse），如果大门、滚石、平克·弗洛伊德乐队等都曾在这里倾情歌唱，是否也值得在他们的旧地浏览一番；萨德斯·威尔斯剧院（Sadler's Wells），欧洲舞蹈艺术的重要表演基地，或许你会在这里遇见下一个“皮娜·鲍什”；除了以上主流的舞台外，还有其他伦敦特色场地，如伦敦自然历史博物馆，阿尔梅达（Almeida），拉班音乐与舞蹈三一学院（Laban）也是默剧节指定的演出场所。

眼观六路

作为欧洲领先的默剧展示平台，剧目涵盖现场表演艺术、肢体剧，杂耍、新式杂技、木偶戏、物件剧、舞蹈等。作为英国文化协会的持续支持，伦敦国际默剧节致力于推动创想和视觉剧场，每年来自世界各个国家的演出蔚为壮观，这些激烈的而不同寻常的表演体现、跨越着戏剧的边缘，充满了探索性、启发性。最为当代最好的视觉剧场的展示平台，就像一个流行的年度盛会，不仅为伦敦这座世界上最有活力和多元文化的首都之一画龙点睛。该领域最杰出的艺术家也争相到这个平台上亮相：雅克·勒科克（Jacques Lecoq），波勒·波利夫卡（Bolek Polivka），菲利普·香缇（Philippe Genty），林赛·肯普（Lindsay Kemp），安妮·弗兰塔尼妮（Annie Fratellini），杰罗姆·德尚（Jérôme Deschamps），法国默剧大师马塞尔·马索（Marcel Marceau）和他的剧团。以及新一代艺术家：拉·利伯特（La Ribot），约瑟夫·纳吉（Josef Nadj），西蒙·麦克伯尼（Simon McBurney），菲力姆·麦克德莫特（Phelim McDermot），以及当代重要的杂技团。

八仙过海

随着表演艺术的发展，每年的伦敦艺术节都在细节上有所不同。今年的伦敦默剧节为时十八天，来自澳大利亚、比利时、中国、法国、德国、以色列、意大利、俄罗斯、瑞士、英国的十五部作品。其中包括了精彩的杂技、视觉艺术、动画表演、卓越的木偶戏、黑暗的小丑剧场，以及大师工作坊和演后谈。来自以色列的艺术家阿密特·多瑞（Amit Drori）带来了他的新作：稀树草原，一种可能的景观 *Savanna: A Possible Landscape*，这是一部独特的跨学科戏剧作品。稀树草原像是一个梦幻之旅，在一座拥有美丽的、机械动物的非洲伊甸园，这里生活着大象、蛇、巨龟、鸟、蜗牛、飞蛾和毛毛虫等。多瑞的全手工制造的、机械动物的寓言集似乎直接来自于达芬奇的想象。他给我们讲述了一个失去的世界，一个有着记忆和美丽声音的地方。

随着 2010 年 *Oper Opis* 的巨大成功，瑞典籍编舞 Martin Zimmermann 与作曲家 Dimitri de Perrot 协同杰出的肢体剧艺术家们再返 Barbican 艺术中心。曾现在眼前的是一座呈 360 度旋转的民宅，这让我们屏住呼吸观看者演员们如何在其中生活、跳跃、攀爬甚至舞蹈。这部结合杂技、戏剧、音乐与舞蹈，充满喜剧元素、不可思议的肢体戏剧作品，让我们以一个全新的角度思考生命的周而复始。就像魔术师们无中生有一样，Zimmerman & de Perrot 常将意义隐藏在物件、身体、声音之下。在创作完 *Gaff Aff*、*Öper Öpis* and *Chouf Ouchouf* 之后，Zimmermann & de Perrot 试图再次解释令人费解的话题。在这部作品里他们用幽默、哲学的方式机智地处理这个难题，运用五个杰出的杂技艺术家、舞蹈家的能力，体现了超出观众想象的地方。

生活在伦敦的意大利马戏艺术家西蒙·里奇奥（Simone Riccio）通过混合使用德国轮、中国极以及各种马戏技能带来了一个有关意大利人朱塞佩的可爱故事。朱塞佩·塔图，一个总是怀有回忆、幻想的男子，他正琢磨着让自己的生活有所变化。这个世界看上去如此美丽，他还如此地爱着他的妻子，正因如此，他恰恰不能将事情搞得一团糟。他爱着女人，但是她们总不爱他。他试图将自己变得更加富有吸引力，虽然这并不是他的风格。他在想或许他不再需要任何人，因为他还有他的妈妈一直陪伴着他。他琢磨着自己一个人这样生活也挺酷！生于意大利拿那波利（Napoli）的他早年从事摄影工作，之后在表演艺术领域兴趣盎然，尤其是街头杂技艺术。于是便前往马德里和伦敦学习当代杂技，之后成为专业的表演艺术家，成立了 360 度剧团，进行着当代马戏演出的探索，创作足迹全部世界各地。

来自法国 111 剧团在伦敦南岸艺术中心上演了“计划 B”，这是三部曲中的第二部，结合了杂耍、杂技以及 *Scenography*（场景构作）。看这样的戏总是能够打开你对于表演可能性的认知度，原来戏还可以这样演？如果一个表演的平面掀起 60 度角，整场的表演就在这里进行，你会觉得这是怎样的一场演出？乍看上去十分简单，一个巨大的方形平台填满舞台，再没有任何多余的东西。四位身怀绝技的演员，身穿西装、打着领带英俊的亮相。声音响起，思维也开始游走。渐渐地，舞台慢慢呈 30 度倾斜，像个巨大的滑梯，演员们运用他们独特技能在上面游耍，像一个个玻璃球在空间里任意地触碰、翻转、攀登。第二次舞台转换成为一个垂直的角度，形成了一面墙，演员于是利用手上特殊的道具在墙面攀爬，像极了小时候游戏玩耍时的竞争场面。最后，这个大平台平静地躺在地上，将演员在平面上的表演通过现场摄影并投射在天幕的屏幕上，一种影像的方式。在这个看似方形且可移动的方形平台上，演员与它发生了无数可能的对话，这里不仅呈现了杂耍家的技艺，更加体现了人物在空间里与物理运动规律之间的微妙联系。除了看见杂耍外，你更多的思考的是身体、心灵以及身体与周围环境的关系。Aurelien Bory 这个法国天才导演，通过风趣、幽默、智慧的方式，运用肢体戏剧以一种十分混合的方式呈现了一部好戏。也正像他自己所言的“这是一项十分混合的创作，在这部作品里主要想讨论人与空间的关系。人需要适应空间，在空间里他们发现新的情况，接触、适应、再变化。”

伦敦国际默剧节不仅具有很强的国际影响力，也很具有很强的票房号召力，这不仅在于演出内容的宽泛与极具创造力的剧目，还有无语言限制的剧目，这让观众群涵盖老、中、青各个年龄段，以及各种教育背景的观众。在这里不仅仅是杂耍，而是通过技巧、跨学科的创作尝试带来的对于生活、自然、信仰的深度思考，纵观这 30 年，多元的面貌，不断挑战戏剧的边界，伦敦默剧节就如一个万花筒般，变幻莫测，充满了无限的吸引力和不可言说的神秘色彩。如果来到英国，就去大胆地发现一下曾经未曾尝试的观剧体验吧。

