

谢克纳的《哈姆雷特》——第四届上海国际小剧场戏剧展备忘录（2）

吕效平

<http://218.94.142.104/vd92395/blogcon?userid=jiangbei&file=1193108546>

-

上海戏剧学院每三年举办一次国际小剧场戏剧节，今年举办的是第四届了。因近年来“节”日泛滥，有关部门规定：只有省市以上级别才能办“节”，遂更名为“展”。全名：“第四届上海国际小剧场戏剧展演”。2007年10月14日至21日。剧目有：

《股市反弹》（德国）

《长椅冥想》（舞蹈，意大利 Francesca Selva 舞团）

《狂人教育》（日本）

《两条老柴玩游戏》（香港 剧场组合）

《哈姆雷特：那是个问题》（上海戏剧学院 谢克纳人类表演学研究中心）

《圆明园》（张广天作品）

《清明上河图》（上海戏剧学院 继续教育学院）

《青凤与婴宁》（上海戏剧学院 戏曲学院）

《爱与恨》（上海戏剧学院 导演系）

我16号下课后赶往上海，漏看了《清明上河图》和《青凤与婴宁》。21号，参加“戏剧展演”的论坛。

谢克纳的《哈姆雷特》在一个很小的空间内演出。组织方每场只安排150名观众，场外有一些无票不能入场的人，谢克纳要求让他们全部入场。组织方担忧安全问题，谢克纳却有些“幸灾乐祸”：他不介意演出空间的大小，对他来说，观众与演员越是混杂、演出区与观众席越是界线模糊越好。

这是演出刚刚结束的剧场，台上穿戏服的孩子是剧中的戏子：

演出使用四台摄像机，当场切换，投射在两个大屏幕上：

论坛上，孙惠柱教授问：“四台摄像机跟踪拍摄，当场切换和两个大屏幕，给大家留下什么印象？”

我说：“手法并不是创新。但手法之新与旧并不重要，重要的是它完全没有创造出诗意来。”

孙惠柱教授说：“这就对了。谢克纳不追求诗意，对他来说，是游戏。”

谢克纳在他的《环境戏剧》序言中说过，“我拒绝美学！”因此，他在剧场上被美学拒绝也是很自然的事情。

他的这一个《哈姆雷特》是平庸的。下列三种情况，我不能判断哪一种比较接近于真实：

- 1、这是一个戏剧家偶然的失败之作。任何艺术家都会有失败的时候。
- 2、谢克纳已经 75 岁了。所谓江郎才尽，廉颇老矣。
- 3、谢克纳另有追求，从诗意创造的角度上说，“环境戏剧”一贯就是平庸的。

演出基本上尊重莎士比亚的原著，没有另撰新词，只是做了压缩。“这一个”《哈姆雷特》给我的印象有：

- 1、谢克纳相信，哈姆雷特是一个“混蛋王子”。他说：“在很多时候，哈姆雷特被塑造成一个英雄，一个被误解的人，但我认为他是疯狂的。不然为什么人们不选他做国王？而且，我认为他有可能是一个同性恋。”（上海戏剧学院戏文系《青年戏剧报》“第四届上海国际小剧场戏剧节专刊”《哈姆雷特》采访专版：《戏剧就是回故乡》）

2、奥菲丽娅由中文译本中的“妹妹”变成了“姐姐”。谢克纳不把她表现为一个少女，而把她表现为一个女人。她不是柔弱无助的，纯洁的，而是成熟和狂野的。她参与父亲的政治活动，两次在愤怒的时候以好莱坞电影中泼辣女子的标准动作，麻利地抓住男子的裆部。她亲眼看见父亲被杀，像野兽一样地嚎叫，泪流满面的特写镜头被映射在屏幕上。谢克纳“希望奥菲丽娅的戏服下面是裸体的”，“但是这些在中国是做不出来的。”（《戏剧是回故乡》）

3、孙惠柱教授解释当场拍摄和投影说：“9.11以后，没有私人生活的空间了，所有的人都在别人的窥探、监视之中——国王和哈姆雷特谁都不可能再有隐私，一切都在众目睽睽之下。”这是社会学上的意义。这种手段的美学意义是：戏剧相对于影视来说表现手段较少，对台词的依赖性更大，它的这个局限在一定程度上被克服了；“综合”的戏剧遭遇到“分析”，戏剧导演有可能像电影导演那样，操纵观众的观赏。演员说，不习惯，剧场表演的难度增加了。

4、哈姆雷特和王后对话的那一场戏——王后说“你把我的心撕成了两半”，哈姆雷特嚎叫着“你不要上我叔父的床！”——由两个做成半圆的演出用衣架，合拢成一个私密的圆形空间，由于衣物的遮挡，母子对话在观众席的任何一个位置都不能直接看到，但是，有两台摄像机把这场私人的对话投射到屏幕上。

5、谢克纳希望观众成为演出的参与者。国王上场的时候，他的随从总是暗示和带动观众鼓掌；宫廷的狂欢，观众也会被拉进去跳舞。疯狂的哈姆雷特会喝开观众，冲上观众席，寻找藏身的地方。

6、王位设置在坟墓之上。挪开王国王的坐椅，打开平台，里面是真实的泥土，掘墓人从中挖出了骸骨与骷髅。国王的卫士就是两个掘墓人，他们手中的武器，便是他们掘墓所用的锹。

7、哈姆雷特坐在高高的观众席上，吟诵“生存还是毁灭”，这时，一个演员用拖把在演出的空间拖地，然后是第二个，第三个……全体演员拥挤在这个狭小的空间，所有的人都拿着拖把，拖地或者疯狂地舞蹈。这个创意非常好。但谢克纳制造了一个闹哄哄的场面。如果是我，我会只用一个人，让他（她）在哈姆雷特的沉思中，静静地用拖把打扫这污浊的人间，把光用好！（我要的是剧场的诗意，谢克纳要的是做游戏。）

8、谢克纳突然中断了奥菲丽娅悲伤的葬礼，让场上响起“洗刷刷”的快乐歌声，让演员和观众“群魔乱舞”。