

剧场魔法师

【文/冷梅】

戏剧是受时间与空间制约的综合艺术，由演员当众表演故事来反映社会生活的各种戏剧冲突。在它诞生之初，只有演员、观众、舞台与舞美中的人物造型四个因素。从最早古希腊的圆形剧场，公元十五世纪欧洲文艺复兴时期的第一个镜框式舞台，直到如今科技的介入，让舞美设计从空间和时间上有了更多外延和表达载体。可以说，戏剧的载体是演员，演员的载体就是舞台。而舞美则是撑托戏剧艺术的手，那些给舞台带来更多灵感，创造更多表现载体的舞美设计师，才是真正的剧场魔法师。

在舞台艺术百花齐放的今天，舞台的边界被打破，各种装置艺术和表现手段也在舞台之上和舞台之下有了更多交互和跨界碰撞。浸入式戏剧《Sleep No More》从纽约火遍上海，这场时长3小时的戏剧冒险不是发生于舞台，而是发生于一座5层楼的麦金侬酒店，观众没有固定的位置，而是跟随演员穿行于5层楼的空间，随时目睹此刻的发生。舞台边界、与演员的距离、格局完全被打破。见证了上海剧场二十年流变的舞美设计师桑琦，也在撕开戏剧审美的各种形态，探索戏剧文本与空间设计上更多天马行空的可能。剧场无边界，已成一种必然。

每一条支线暗含的秘密。

而演员的表演是流动的，可以发生在任何地方，交错于房间、街道和楼梯的不同空间里。创作者与演员用大量的细节和叙事诱发观众主动探索，观众能选择观察的角度，筹划行进的路线，并剪辑捕捉到的叙事，身临其境地体会戏剧张力，时时刻刻将眼前所看到的一切，与曾经看过、做过、梦过的经验相互连接。

酒店内的光线和道具，铺设了缜密的细节，3000多个抽屉里都藏着与剧情有关的道具。走进麦克德夫夫人的房间，对应的房间内窗上映射了主人内心世界的倒影，真实世界里干净洁白的儿童床床单，在倒影镜像里却是血迹斑斑，恰如其分地呈现了女主人总是担心被迫害的惶恐。而类似线索，在近百个房间内千丝万缕，给观众留下了蛛丝马迹：打字机上未完待续的信笺、抽屉里有沙丘绿植还有水槽、从烟囱里倒流倾泻而入的黑沙、玻璃杯上残留的牛奶和草药、褶皱的床单和枕头里撕裂开来的成片羽毛，都在无声地诉说着剧情的起承转合，甚至于，就连看不见摸不着的温度也是被精心设计过的。这些叙事场景在5层楼的整个酒店里被无限放大。

错过亦无遗憾

也许这些情境铺设，会让你很快理解了整部戏，但也有可能依然没有得到全部。其实，观看这部戏最重要的不是你看到什么故事情节或想到什么，而是你感受到什么，是近距离观看时感受到脉搏跳动的能量、激情与真实感。而在某种情境下，它还营造了观众与演员的一种虚假的亲密度，好像你真的和这群麦克白里的角色一起活在希区柯克的电影里。

死忠粉对它的评价，甚为妥帖：你是你自己的摄影机，你是你自己的剪辑师。没有人帮你把不同事件穿在一条线上——和真实世界一样，所谓的线性逻辑均是幻觉，这部剧更像是拼魔方，每个角色只能拼好一个面，而整个魔方的面需要由全部角色来生成。

《Sleep no more》的迷人之处到底在哪里？上海版制作人马晨骋在知乎上的回答里说道：

简而言之，它不同于所有剧场演出，却又通过戏剧表演来让你感受一场“真实梦境”。你在沉浸式戏剧的现场没有固定的座位，而是“你选择你想要看到的一切”。

它有着超过10条的故事线，在一整栋五层楼的建筑中同时发生。你可以有各种各样的体验方式：从始至终都跟着其中的某一个演员，也可以跟随不同的演员来回交叉，进到没有人的房间独自探索细节，甚至是找一张床躺下。

它的特点之一就在于它没有绝对的主角，每一个人都 在演绎自己的人生，在莎士比亚原著中只有两场戏的一个角色，在这里也同样是一个拥有自己完整故事线的人物，甚至是很多观众最喜欢的角色。

就像我们自己，你或许在别人的生命中是个配角，但在自己的人生中就是绝对的主角，这也是为什么剧情并没有那么重要，不然这部戏就叫《麦克白》了。

就像是人生一样：命运总是垂青于勇于探索的人，但你有错过也会有得到。●

破了，今夜请你入梦

正如Punchdrunk剧团艺术总监，《Sleep No More》的联合导演、舞美设计、灯光设计Felix Barrett所说，这部戏剧没有固定的座位，没有统一的观剧流程，你能看到多少，全凭脚力，取决于你自身的勇气和好奇心。

去掉了演员和观众之间的一堵墙，演员和道具近在咫尺，随时可以企及和触摸，骤然拉近的距离和无处藏身的空间，同时挑战着观众的欣赏规范和演员的表达难度。

Felix Barrett说，《Sleep No More》起源于曲谱。“我发现了一张黑色电影原声带的老唱片，它给了我奇妙的感触。我喜欢其中由恐惧带来的战栗感，可以看到一个宏大的戏剧世界。于是，音效设计师Stephen Dobbie和我开始探索其他原声带，并收集各种音乐片段来为演出创造背景音乐。我被这黑暗环境深深吸引。从黑色电影到麦克白的联想是很容易的，莎士比亚的戏剧包含了所有经典的黑色主题：激情，一个蛇蝎美人和一个多疑而又痴迷权力，愿倾其所有达成欲望的男人。莎士比亚写遍了各种能说的故事。而我倾向于从事对经典文本的再创作，许多人已经对这些作品很熟悉了，当对演出的经验不再是线性的情况下，通过舞台手法的营造，打破常

规，与观众拥有共同语言是很有益的。”

借助环境道具和舞美灯光、音效的营造，酒店带你回归最真实的触碰、凝视和肢体表达，给予你探索与发现的原始快感。“分发面具就好像在观众席中安排座位，建立起观众与演出之间的分界线。面具给人以匿名感，它让观众如幽灵一般能在空间里独自游走。躲藏在—层虚构的屏障后，观众丢下了一些日常禁忌，可能变得与往日不同，更自我。这是我们想要塑造的梦幻世界的重要组成部分。”

你选择想要看到的一切

场景置入，增加了戏剧表达的语汇。“当有人和你谈‘我的情绪很低落’时是一回事，当你亲眼看到有人悲痛不已、狂喜入迷或是痛苦挣扎时又是另一回事，你能在他们说话前就直观地感受到他们的情感。”联合导演、舞美编导Maxine Doyle说。

观众对这种全新的“浸入式”戏剧的体验感很嗨，甚至疯狂“粉丝”买全100多场戏票，走进麦金侬梳理线索，探秘