

遥

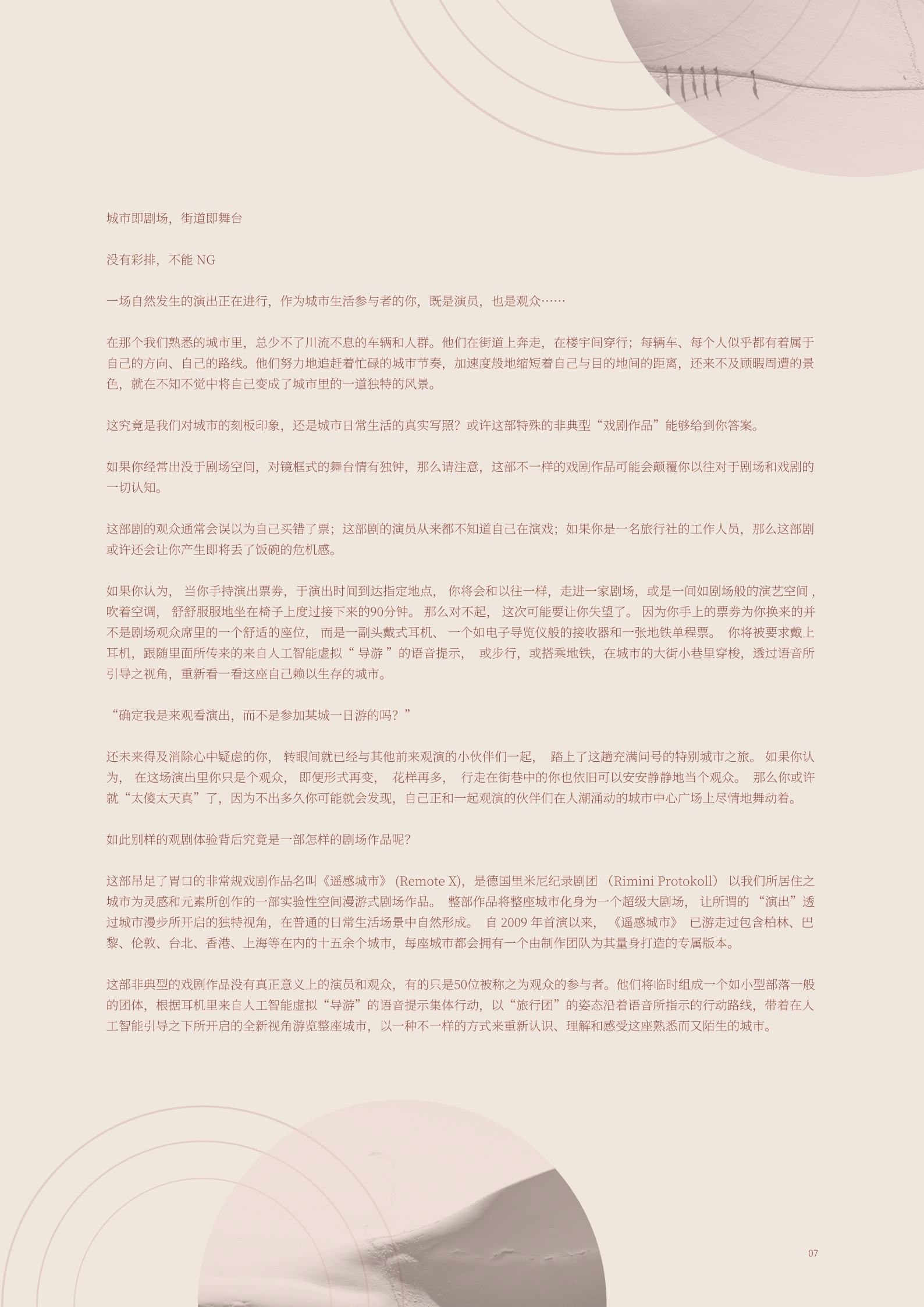
感

城

市

藏在耳机里的
空间漫游式剧场
// 孙榕

城市即剧场，街道即舞台

没有彩排，不能 NG

一场自然发生的演出正在进行，作为城市生活参与者的你，既是演员，也是观众……

在那个我们熟悉的城市里，总少不了川流不息的车辆和人群。他们在街道上奔走，在楼宇间穿行；每辆车、每个人似乎都有着属于自己的方向、自己的路线。他们努力地追赶着忙碌的城市节奏，加速度般地缩短着自己与目的地间的距离，还来不及顾暇周遭的景色，就在不知不觉中将自己变成了城市里的一道独特的风景。

这究竟是我们对城市的刻板印象，还是城市日常生活的真实写照？或许这部特殊的非典型“戏剧作品”能够给你答案。

如果你经常出没于剧场空间，对镜框式的舞台情有独钟，那么请注意，这部不一样的戏剧作品可能会颠覆你以往对于剧场和戏剧的一切认知。

这部剧的观众通常会误以为自己买错了票；这部剧的演员从来都不知道自己在演戏；如果你是一名旅行社的工作人员，那么这部剧或许还会让你产生即将丢了饭碗的危机感。

如果你认为，当你手持演出票券，于演出时间到达指定地点，你将会和以往一样，走进一家剧场，或是一间如剧场般的演艺空间，吹着空调，舒舒服服地坐在椅子上度过接下来的90分钟。那么对不起，这次可能要让你失望了。因为你手上的票券为你换来的并不是剧场观众席里的一个舒适的座位，而是一副头戴式耳机、一个如电子导览仪般的接收器和一张地铁单程票。你将被要求戴上耳机，跟随里面所传来的来自人工智能虚拟“导游”的语音提示，或步行，或搭乘地铁，在城市的大街小巷里穿梭，透过语音所引导之视角，重新看一看这座自己赖以生存的城市。

“确定我是来观看演出，而不是参加某城一日游的吗？”

还未来得及消除心中疑虑的你，转眼间就已经与其他前来观演的小伙伴们一起，踏上了这趟充满问号的特别城市之旅。如果你认为，在这场演出里你只是个观众，即便形式再变，花样再多，行走在街巷中的你也依旧可以安安静静地当个观众。那么你或许就“太傻太天真”了，因为不出多久你可能就会发现，自己正和一起观演的伙伴们在人潮涌动的城市中心广场上尽情地舞动着。

如此别样的观剧体验背后究竟是一部怎样的剧场作品呢？

这部吊足了胃口的非常规戏剧作品名叫《遥感城市》(Remote X)，是德国里米尼纪录剧团（Rimini Protokoll）以我们所居住之城市为灵感和元素所创作的一部实验性空间漫游式剧场作品。整部作品将整座城市化身为一个超级大剧场，让所谓的“演出”透过城市漫步所开启的独特视角，在普通的日常生活场景中自然形成。自2009年首演以来，《遥感城市》已游走过包含柏林、巴黎、伦敦、台北、香港、上海等在内的十五余个城市，每座城市都会拥有一个由制作团队为其量身打造的专属版本。

这部非典型的戏剧作品没有真正意义上的演员和观众，有的只是50位被称之为观众的参与者。他们将临时组成一个如小型部落一般的团体，根据耳机里来自人工智能虚拟“导游”的语音提示集体行动，以“旅行团”的姿态沿着语音所指示的行动路线，带着在人工智能引导之下所开启的全新视角游览整座城市，以一种不一样的方式来重新认识、理解和感受这座熟悉而又陌生的城市。

#上海《遥感城市》
© 上海话剧艺术中心

你或许很是纳闷，这听起来就像是租了个电子导览仪，如同逛博物馆一般在城市中游览，这样的体验活动也能被叫作戏剧表演？这不就是当下常被人们称作“城市漫游”的所谓市区深度一日游嘛！

先别忙着怀疑，更别太早就下定论，因为《遥感城市》可能还真与你所想象的那种旅行团式的“城市漫游”不太一样。

在这趟独特的城市之旅中，耳机里的那位虚拟“导游”不会刻意地带你打卡地标、游览名胜古迹，也不会一直喋喋不休地为你讲解关于整座城市或是城市里某幢建筑物、某条街道的文化背景、历史典故；而是会用声音遥控着你透过另一种视角去探索一条游客不会选择，当地人未必知晓，看似平凡但其实暗藏巧思的私人定制级路线。

在大多数版本中，制作团队通常会选择将起点设置在城市中的一座墓园，终点设置于能俯瞰整座城市之景的高层建筑楼顶上。

一路上，你将跟随耳机里的指令到达例如商场、地铁站、医院、城市公园等的普通生活场所。而耳机里的这位虚拟“导游”，不是在努力地引导你用不同的视角、不同的方式去观察和感受眼前所见到的一切，就是对你眼前所见之人、事、物做出另一种全新的解读和诠释，为你营造一个基于现实空间之上的幻想空间，让你在虚实结合的环境和氛围之下产生别样的联想及感受。因为鼓励参与者打开感官，换个角度来重新认识自己所居住的城市，帮助其打破对城市的刻板印象，是《遥感城市》所希望达到的目的之一。

有时，耳机里的虚拟“导游”会要求你做一些你这辈子或许都没有尝试过，也不会去尝试的事，像是在城市的大街上倒退着行走，与周围的伙伴一同赛跑，用双手攥成空心拳而形成的“望远镜”观察四周，像上文中所提到的那样，在周围路人毫无防备之时在人群中突然起舞等等……

除此之外，耳机里的声音也会向你提出一些富有哲思的人生议题，让你结合当下所处的环境进行反思，静下心来与内心深处的自己对话。因为相较于让参与者了解城市及其街道和建筑物之文化历史的城市导览，以戏剧作品自称的《遥感城市》更希望关注和探讨的其实是人与建筑物、与环境的关系——究竟我们在城市中扮演着一个怎样的角色？城市里的各种建筑物、设施及场所又怎样影响着我们的生活呢？

从表面形式上来说，《遥感城市》在玩转全新观演关系的同时似乎也在探究着何为戏剧。

起初，一群参与者以观众的身份穿行在城市的大街小巷，在耳机中指令的引导下将周围的路人当作演员，用观众的视角观看着身边的他们上演着自己的真实生活。

从表面形式上来说，《遥感城市》在玩转全新观演关系的同时似乎也在探究着何为戏剧。

起初，一群参与者以观众的身份穿行在城市的大街小巷，在耳机中指令的引导下将周围的路人当作演员，用观众的视角观看着身边的他们上演着自己的真实生活。

然而，一行50人的观众团浩浩荡荡地行走在城市街头，每个人的头上又还都带着一副耳机，自然会难以避免地成为周围人群注目的焦点，产生如同行为艺术一般的奇妙效应。从这一角度来看，仿佛真正在街头表演的是这50位参与者而非他们所观察的路人。再加上50位参与者所组成的观众团通常会根据耳机中的指令集体做出一些如上文所述的，有别于一般路人的行动，更是让本是观众的他们成为了普通路人眼里的演员。而对于这50位参与者自身而言，他们彼此之间其实也巧妙地形成了一种观演关系，因为不同的人对于耳机中指令的执行程度和方式都是不一样的，互相观察着彼此在同一指令下所做出的不同选择，所给予的不同回应，自然也成为了观演的一部分。

你看着我，我看着你
既是演员，也是观众

观和演之间的界限似乎就这样自然地在《遥感城市》的演出中被打破了。无论是普通路人还是购票体验的50位参与者都不知不觉地在观众与演员的身份间来回切换着，所谓的戏剧也就这样不经意地在真实的生活场景中巧妙地发生着。或许正如戏剧大师彼得布鲁克所说的——“我可以选取任何一个空间，称它为空荡的舞台，一个人在别人的注视之下走过这个空间，这就足以构成一幕戏剧了。”

然而，如果你再往这部作品的内心深处走一走，你或许还会发现，这部作品真正想探讨和反思的远不止上文所提到的这些。“个人与集体的关系”、“人类与人工智能的关系”等，在某种程度上都是其想触碰的议题。

当你作为50位参与者中的一员，跟随这个小集体经历完整旅程之后，你可能会发现，耳机中的某些指令是你一个人独处时绝不会选择服从并付诸行动去执行的，但当下身处团队中的你却还真选择了服从并按要求执行了。因为作为喜欢追求被认同感和归属感的人类，我们的直觉和思维惯性似乎都在告诉我们，有些行为举动一个人做时会被人视为疯子，但当一群人一起做时，这个行为似乎就显得没有那么奇怪，甚至变得顺理成章了。这不禁让我们开始思考，集体的行为和思想究竟如何影响着我们作为个体的行为和思想？集体所相信和认同的就一定是正确的吗？集体的力量究竟有多大？相较于被集体所同化，作为个体，我们是否又能让集体因我们而变得不同呢？

整个观演过程都在耳机里的那位人工智能“导游”的指挥和操控下进行，我们仿佛提线木偶一般，被一个不复存在的虚拟体所操控着，但在这个依靠大数据来帮我们筛选信息，依赖智能导航为我们指引路线的时代，人工智能又何尝不是早已如此般遍布到了我们日常生活的方方面面呢。如同在演出的结尾部分，当所有人站立在城市中某座高楼的屋顶俯瞰整座城市之时，耳机里的声音所提问到的，“你们一路上都在跟随着我的指令行动，那如果我现在叫你们从此处一跃而下，你们会照做吗？”人工智能在为我们的生活提供便利的同时，是否会让我们逐渐丧失自我判断及自主选择的能力？究竟在我们与人工智能之间是谁在控制谁？为了不丧失人类的主导权，我们又能够多大程度地允许人工智能介入到我们的日常生活中来呢？

说到这里，《遥感城市》究竟应该被定义为快闪、行为艺术、城市一日游、还是戏剧表演，似乎已经不再重要。重要的是，当我们戴上耳机，在人工智能“导游”的带领下游走城市时，我们能以一个全新的视角对自身、对彼此、对这座城市产生不一样的思考和感悟，这就足以体现这部作品的价值和意义了。戴上耳机，将自己放空，一切行动交由指令，用剧场的视角洞察城市，用游览的方式玩转剧场，你一定会有不一样的发现。