

教我如何不愛上 《六月戀人》

在我們辭去舊歲迎來新的農曆年之際，第40屆香港藝術節正式拉開帷幕。想了解全新一屆藝術節帶來了哪些新穎內容，我們不妨從今年的「新銳舞台系列」開始。一向注重創新的藝術節，在該系列中，為新作品提供了製作與展示的平台，而年輕創作者的嶄新創意，也調動了觀眾的好奇心與新鮮感。《六月戀人》正是這樣一部值得我們去關注的音樂劇場作品，在現代樂壇備受矚目的本土藝術家林安淇，雖長居美國，骨子裡卻深藏着內斂而婉約的東方情懷。雖然林安淇很年輕，但在創作風格上卻成熟又才華橫溢，去年更獲得了格林美獎提名。而她形容自己全新創作的這個音樂故事為「感性又華麗」，那麼《六月戀人》究竟講述了一個怎樣的故事呢？

■文：香港文匯報記者 賈選凝 攝：黃偉邦（部分）

《六月戀人》邀到香港管弦樂團指揮蘇柏軒

全美國專業大型管弦樂團最年輕的樂團首席小提琴家David Coucheron

「《六月戀人》是一個愛情故事，一個千萬年前已經開始的愛情故事。故事發生在一個，天氣好極了，天空一片蔚藍……」這寥寥片語，是否已將你的思緒拉進一個風和日麗的六月夏日？

林安淇當年以大提琴協奏曲《遊園、京夢……》一舉成名，當時紐約時報稱她的作品「夢幻而富詩意」，而今次創作說書音樂劇場，對她而言，既是首次嘗試新形式，更是再次將音樂和文學昇華到同一時空中去演繹，而題目則是歌頌愛情。她稱《六月戀人》為一個用音樂說故事的「音樂劇」，因而「它不是一般的音樂會或舞台劇」。林安淇表示：「為了保持一種後現代社會感覺，我在音樂和講故事內容之外，保留一片空間，給觀眾們去編故事。」

一共分八場、九至十首樂曲的這齣作品，是由歌者去演繹故事中的角色。優美婉轉的女高音和節奏輕巧而感情豐富的男歌手，與現場樂手合奏出動人旋律，再配以說書人在一畔詮釋劇情。林安淇腦海中所醞釀的愛情故事，就這樣被幾個有代表性的角色呈現得行云流水。她在劇中描

寫了近代社會的四種婚姻態度與感情生活，但劇情的兜轉走向，卻是圖像先行。她坦言自己構思時「是用圖像去思考」。

「我採用了音樂加獨白加默劇的方式，去演繹我腦海中的圖像。」在樂器碰撞的靈感中，角色該穿怎樣的衣服、作出怎樣的動作與表情，便清晰起來。而音樂風格上，她則嘗試結合了迥異元素，不同氣質與形式的組合，將她腦海中的圖像一個一個貼切實現。「譬如『母親的信』一幕中傳達了道家的因果味道，『年輕妻子』一段則是Charlie Chaplin式的默劇，『金融小子』是用即興爵士樂風格，顯示一個金融中心應有的朝氣和活力。」每一圖像都各有其特色和意義，等待觀眾去感受、體味。

劇中多首原創歌曲的組合，在林安淇看來是最大亮點。「每首不同的風格、優美的旋律，都是一場音樂盛宴。」她也非常高興今次能邀到挪威籍著名小提琴家David Coucheron加盟。作為現時全美國專業大型管弦樂團中最年輕的樂團首席小提琴家（concertmaster），年僅26歲的David，為她的作品帶來了最適切音色

與音調。駕馭一個音樂如此豐富的音樂劇，演奏者的功力自然至關重要。

談愛情也可以很高調

「你問我，最喜歡，又會是甚麼？女兒心，怎麼樣好，對人說。」

聽《六月戀人》中這悠揚的女聲，心也會慢慢沉靜下來，化為一種柔和思緒。以往的作品中，林安淇給觀眾及評論家的印象，都是充滿詩意。但其實她又從未刻意去表現「詩意」。她說：「這是別人的評價。」但又坦言在本劇中，的確借用了文學與詩詞。東方的傳統意境，被她用西式的現代手法流暢表達了出來。

「正如在一首歌中，我把其中的一句歌詞『浮生、剪貼、煙花模樣』的意境演繹出來。又如利用李白和張愛玲的文字，去潤飾歌詞。」林安淇非常欣賞川端康成在《伊豆舞娘》裡的獨白，「特別是頭一段的邂逅，那意境震動人心，歷久不散，是有普世價值的。後來電影《情書》中也有類似的獨白。」這具有詩意、醉心於意境的審美，賦予了她的創作一種從內而外的、含蓄的東方情懷。而劇中所使用的說

書方式，又恰恰在東西兩種文化中都佔有地位。說書人既有獨白，又有一人分飾幾人的對白，於是音樂之外，婉約的故事效果呈現得別具一格。

那麼作為一個愛情故事，林安淇怎樣表現愛情呢？

歌曲、音樂和歌詞，都是她演繹近代社會愛情觀的創作載體。她認為這個愛情故事最大的吸引力，可能正是這故事有個非常高調的主題——探究人類的進化與婚姻制度的關係。

「婚姻制度作為大背景，對人類的演化有清晰的啟示。」事實上，包括婚姻態度和制度的有關研究，在歐美有很長遠的歷史，而她也正希望透過本劇，引起觀眾對這個題目的關注。以這樣一種宏觀的人類學的研究立場去看愛情，鮮少有人嘗試，因而她的主題充滿挑戰性。林安淇令我們看到，談愛情也可以將格局昇華為一種社會性的思考，愛與家庭也不只是兩個人之間的事，或許更是整個人類族群的永恆母題。

至於她看待婚姻的個人看法，「不同的婚姻態度中，我認為一夫一妻制最為

安定，換言之，對這個社會，是最好的。」婚戀的故事雖然最為平凡，卻也承載了最豐富的情緒。關於情這一字牽動起的百轉千回，正如劇中歌詞所唱到：「喜歡的好東西，一言難盡。就讓我，為你細訴……」

■香港本土藝術家林安淇

創作對談

文：Jasmine

高偉剛：現實主義下的懷疑論者

今次我們將繼續與正在上海外灘舉辦「三個展」的當代藝術家就創作意念進行探討。

高偉剛是一名風格與手法都較為多樣的高產藝術家。黑色幽默和採用經典形式表達當代思想，是他常用的兩種創作方式。將高偉剛的作品置於「現實主義」和文化無序狀態的雙重背景下加以探究，十分有意思。他的作品，既會讓人聯想到十九世紀的藝術，也有着對後現代局勢的隱喻。他是個不折不扣的懷疑論者，他質疑全球化語境下的各類政治宣傳與廣告攻勢。因而，當我們在滬申畫廊的中庭，看到藝術家在磚牆上刻出的一幅巨大的帕特農神殿時，或許也可理解他想表達的深意——帕特農的巨大浮腫就如一種隱喻般提醒著我們：被大眾普遍接受的真理仍有可疑之處。就像這幅高懸於我們上方、深度僅及其表的圖象之所以重要與震撼，僅僅因為大家都這麼說而已。

你這次展出的作品意念是？

高：這次在滬申畫廊的展覽作品在形式表達上存在較大差異性，但有一條隱沒的情緒線索，貫穿在多件作品中。無論是對曾經輝煌的神廟的粗糙再現，還是表現鎮守神獸的無故失蹤，或是對窗外光怪陸離的石屎森林的枉然炮轟，都映射出我對這世界的不滿及憂慮。

橫跨多媒介創作，對你有着怎樣的啟發？

高：所謂「多媒介」就是以多視角觀察世界進而以多重語言表述世界的行動方法。多媒介不是起因，更不是目的，只是種外在方式和手段，發現和嘗試新的表現方式以求與本初意願達到最完美的契合才應該是真正的工作。媒介的方式千變萬化，卻只應有一個服務主體，就是內在的真我。

■高偉剛作品《你和我》

今次展出的作品，相比以往有哪些不同？

高：這次的作品和以往的作品略有差別，以往的作品在表述上更傾向於抒情及情緒化，這次對世界的反觀與內省的表達更具體而明晰，不再似有而非的復和抽象的含蓄，也許隨着年齡的遞增，我們會變得不再那麼溫吞和猶豫。

希望觀眾在展覽中獲得怎樣的感受？

高：對我來說觀眾會如何感受這個展覽及作者，這並不在我的設計意圖中。我們不應過分相信事件會按照預設的軌跡運行，但如果說有甚麼願望，那就看看這個亂糟糟的世界吧，它是我們親手製造的。

三個展：蔣志、高偉剛、海蒂·英歐特

時間：即日起至2月5日 上午11時至下午9時

地點：上海外灘3號 滬申畫廊

查詢：86-21-6321 5757

www.shanghaiartgalleryofart.com

■帕特農的巨大浮腫是警醒我們的隱喻。

視覺推介

賈靖個展「靖式反撲」

我們生活在資訊科技高速流通之中，每一天不斷被接收大量訊息。賈靖在這個資訊爆炸的年代，敏銳接收和篩選資訊，並在畫布上以平靜、溫和的圖像投射出他的創作力量。他的最新作品表現出藝術家經過思想沉澱後，仍秉持非暴力的理念。無數文字重疊在畫面中的片段、破碎圖像，成為一種獨特的藝術特徵。

時間：2月10日至3月30日 上午9時30分至下午6時30分（周一至周五）

星期六、日及公眾假期歡迎預約參觀

地點：藝術創庫畫廊

查詢：2110 9928

劉遠章個人畫展「人與土地」

一向熱心畫藝創作的本地資深創意人兼視覺藝術家劉遠章，展出他所繪製的一批有關保護大地及反映現實世界的油畫。個展以「人與土地」為主題，透過鮮明顏色對比，突顯現實社會的真實情況與我們表面所見之落差，反思人與土地關係的同時，提醒我們保育大地，生命才能繁衍不息。

時間：2月18日至24日 上午9時至下午7時（周一至周五）

上午9時至下午5時（周六）

地點：洛克中心3F「藝林畫廊」

查詢：2511 4845