

《人文頌》移風易俗高陳義

——王寧大型合唱交響曲八年修成正果

北京作曲家王寧的原創大型合唱交響曲《人文頌》，是深圳市政府的文化建設「大工程」。從主辦、委任到誕生，以過往的說法，是百分百政府行為的「政治任務」產品，現時採用西方的說法便是「政府委約作品」。筆者與王寧相識，對其作品的藝術評價也很高，也就很好奇他如何在「政治任務」和「藝術水平」上取得平衡。及後進一步了解，《人文頌》寫的內容並非政治八股，卻是孔子所提出的五種做人信念：「仁、義、禮、智、信」。

文、圖：周凡夫

■專注於《人文頌》首演排練的王寧。

■深圳交響樂團世界首演王寧《人文頌》演出場面。攝影：馮明

現今中國社會風氣「金錢至上」，社會問題日益嚴重，人人追求的只是物質！推崇儒家學說的「仁、義、禮、智、信」，顯然出於針對這種社會問題，從「移風易俗」出發的「藥方」。確實，儒家學說有其糟粕，但其精華卻也正是中國文化賴以存活至今之本。創作一部主題性交響曲來將這些「做人的主張」加以昇華藝術化，如能感染觀眾，也就能發揮此一「藥方」潛移默化的「移風易俗」功能了。

但如何用交響樂和人聲來表達儒家的學說和做人的學問呢？

數十專家研討建言

為此，前年8月30日《人文頌》在深圳音樂廳首演時，筆者專程前往觀賞了排練和演出。及後這部作品經過修改，於去年到巴黎演出，今年1月17日又再度在深圳音樂廳演出修訂版，仍請來首演時的上海歌劇院的藝術總監張國勇執棒；同時，除了首演的深圳交響樂團合唱團和深圳高級中學百合少年合唱團，還邀來河南省歌劇團合唱團。此一文化大工程，至今前後歷時八年，各方投入之大，實是少見。

翌日舉行的研討會，數十位出席嘉賓大都肯定這部作品經過修訂後的成就，但亦有不少出席者提出具體建議和要求，不過，大多都因為發言時間所限，難作較全面和深入的

探討。更重要的是，這是一部大型和富有深度的交響曲，要審視其藝術成就和提出建議性要求，仍須從音樂語言的特性、合唱交響曲這種藝術形式的獨特之處去切入探討。

「五行」特性寫五樂章

2012年首演後，筆者已指出《人文頌》內容陳義之高，直逼貝多芬第九《合唱》交響曲。後者終章歌詞歌頌人類四海之內皆兄弟的崇高思想。《人文頌》不僅具有同樣崇高的思想，更落實到生活層面和做人做事的大道理上。作為一部加有合唱的作品，可以填上內容明確清晰的歌詞，演出時還加上歌詞字幕（在海外演出時更有英文譯詞字幕），但在氣氛情緒的營造。為此，王寧聰明地分別採用了中國五行的「土、火、木、水、金」的特性來分別代表「仁、義、禮、智、信」，以五行的較形象化特質來將抽象的意念展示，寫成作品核心的五個樂章，再加上序曲及尾聲。

王寧在樂隊配置與人聲合唱的結合手法上，既能做到不落俗套，帶有現代氣息，卻又不失中國民族色彩，這包括在樂曲中融入了中國的戲曲音樂元素（第二樂章「義」）、古琴音樂元素（第三樂章「禮」）、吟誦元素（第四樂章「智」）。為此，樂曲中營造出不少在交響樂中少見的新鮮音響和色彩；同時，各個樂章亦各有特色，能產生對比呼應效果。

至於今次重演經過修訂的新版本，在序曲中加入一段童聲合唱，音樂的層次變得更加豐富。第一樂章《仁》，於一片平靜中展示的恍如滋生萬物的大地和仁慈之心，和充滿動力感及戲劇性的第二樂章《義》是一鮮明對照，其中選用上中國戲曲的「鑼鼓經」節奏，營造出短暫的起伏高潮。第三樂章「禮」典雅古樸，頗有重現古代韶樂氣氛的意圖。第四樂章「智」運用水的效果，是很好的構思，奈何排練與臨場演出，水聲的擴音都偏大，有點誇張失衡；該樂章用上古老的「吟誦」唱法，以群體即興吟誦方式營造爭鳴不息的現象。最後一個樂章「信」的主題由銅管樂奏出，音樂性格鮮明，呼應着合唱高歌主題歌曲《人文頌》的歌詞。

尾聲設計將全部五個樂章的主題完整重現，既可作為全曲回顧，又能加強聽眾印象。不過，當晚聽來尾聲的處理幅度有點冗長，應可刪減濃縮，只需將各樂章主題作片段重現即可。

各方跟進才能發揮功能

深圳是一個移民社會，有大量年輕人口，《人文頌》的「文化建設工程」，亦應考慮如何去發揮社會功能作用——如何才能藉着

■《人文頌》研討會現場留影

《人文頌》引起年輕一代對中國文化的核心價值的關注。然而，要集全聽一部長度超過一小時的大型合唱交響曲並不容易，但要發揮音樂功能性，發揮潛移默化的效果，卻必須讓觀眾有機會不斷重複接觸。

為此，筆者在研討會中，建議王寧應考慮將主題歌曲《人文頌》抽出編寫成為獨立歌曲，貝多芬的《歡樂頌》主題，亦被後人選出來編成獨立歌曲傳唱，得以成為家喻戶曉的音樂；《人文頌》亦可考慮以此來擴大影響力。此外還可以考慮製作成DVD和CD產品，用作學校教材，透過全國電視、電台網絡傳播，不僅在深圳特區，還要在全國各地發揮影響。

自古以來，移風易俗並非易事，音樂的功能性，在這方面可擔當重要角色，對功利風氣瀟灑的社會來說，《人文頌》應是一服有效良藥。由此而觀，真的要讓社會大眾都能在這部作品中感受得到「仁、義、禮、智、信」作為做人做事之本的重要，除作品本身要寫得有藝術性（很多「任務作品」的失敗便在於欠缺藝術性），還要在作品面世後，各方作出相應配合來跟進，將作品推廣出去，不然那便只會讓作品成為供奉在象牙塔內的神像了，但願《人文頌》不會成為這樣的神像！

■《人文頌》大型合唱交響曲音樂會2014年1月17日演出場刊封面。

敢觀

文：梁偉詩
本欄由本地知名評論人小西與梁偉詩輪流執筆，帶來關於舞台的熱辣酷評。

香港藝術節2014 從舞蹈到劇場

每年二月、三月，都是表演藝術愛好者的「農忙」季節。如果碰巧同時是位影迷，香港藝術節與香港國際電影節左右開弓，幸福的煩惱儼然是藝術馬拉松，哈雷特特機器的奧菲莉亞們，起碼得廢寢忘食一個多月。今年香港藝術節踏入第四十二個年頭，拜2014國際舞蹈年的經典戲碼和巡演氛圍所賜，今屆香港藝術節的舞蹈部分氣勢如虹、陣容強勁，名作如艾甘漢舞節的舞蹈部分氣勢如虹、陣容強勁，名作如艾甘漢舞節的舞蹈部分氣勢如虹、陣容強勁，名作如艾甘漢舞節的舞蹈部分氣勢如虹、陣容強勁。

說到本屆藝術節最扣人心弦的舞蹈演出，便要數到《百年春之祭》。筆者所看的一場正值驚蟄，應景的《百》甫開場便是一隻昆蟲緩緩步出，頭上一隻觸角投影在舞台上，然後意味着春天降臨人世的綠衣舞者紛紛登場，舞姿剛勁激烈，儼然是春天萬物萌發的韌勁。更有遠看如大蜘蛛的昆蟲在地面蠕動，突然四方八面的麻繩將之狠狠纏住，再摔在地上。當然，《百》的核心場景自然是黑白兩位男女舞者的演出，明顯將印度傳統卡塔克舞技巧融入現代舞，在蛋糕裙的裙襬中翻騰跌宕，再以「蘇菲旋轉」作結，將春天的萬物蠢動具象化為一系列的舞蹈祭祀儀式。深具祭祀意蘊的「蘇菲旋轉」，既是儀式一部分，同時也有着天地萬事萬物循環往復的所指，配合舞伴半空懸掛的「天圓地方」陳設，似乎加強了萬物在天地框架（四方架子）下同機而動，卻暗藏大自然規律（球體裝置指向陰曆）的興味。《百》整體意念完整，節奏明快又蒼勁有力，大膽地以「暴力」的舞台感官如舞者的強勁節拍、強光、煙霧和巨大聲響震撼人心。相對而言，翩娜包殊烏珀塔爾舞蹈劇場的《死而復生的伊弗格尼》則較着重於講故事和表現人物內心的情緒變化，情志各異。

《死》結構宏大，結合舞蹈、合唱團、演唱家及管弦樂團現場演奏來講述一個「死而復生」的傳奇——首幕是個風暴狂作的場景，卡其色的女舞群演繹着紛亂時代中的身不由己，次幕更是兩位男舞者的雙人舞部分，紙鶴般身軀升沉寄託了連累好友赴死的痛苦自責，第三幕的女舞群圍桌而坐，迴異的圍坐角度儼如最後的晚餐。到了最終幕，《死》採取極具象徵意味的敘事——台右放着一隻白色浴缸，讓舞者躺在斜豎到浴缸的木板上，飾演姐姐的女舞者祭上白色鮮花，狀若灑水灑到弟弟男舞者身上，但正要獻祭他時卻被阻止了！想當然的是，翩娜包殊烏珀塔爾舞蹈劇場慣性採用大規模的合作，使得演唱家的唱辭成為主要的敘事部分。實情是，舞蹈本身已有着強烈的敘事力量，如能把演唱部分稍作剪裁，將焦點調校如最終幕開首的靜默情感氛圍，相信會更深刻動人。舞蹈部分，最後不得不提的，還有新派芭蕾舞如蘇格蘭芭蕾舞團的《仙凡之戀搖滾激情篇》。

導演及編舞馬修伯恩發表於1994年的浪漫芭蕾舞《仙》，改編自芭蕾舞歷史上第一部浪漫芭蕾舞經典。故事雖仍發生在蘇格蘭，但唱着民謠的十九世紀鄉郊，變成二十世紀六十年代的「阿飛正傳」。甫開場便醉倒於廟格的飛仔與搖滾仙女叛逆激情，蘇格蘭高地舞、樂與怒辣身舞、浪漫的芭蕾舞雙人舞，幽默多姿，其中一幕由翠仙子跳出短引、調笑，芳心竊喜的群舞最為可人。令人眼前一亮的更是服裝和場景佈置，把「非常蘇格蘭」元素的格子圖案，分別套用在傢具、佈景、簾子、演員服裝之上，甚至出現滿台男舞者均大展男子蘇格蘭格子裙大檢閱。《仙》意在創新的細緻程度，甚至在場刊中刊登了舞者舞台服裝造型足本，令觀眾對「新派芭蕾舞」的「新派」，更有體會。所謂「新派」，就是從基本的視覺感官大刀闊斧的改革，由外至內呈現不一樣的芭蕾舞可能性。芭蕾舞可以是時尚、歡悅、逗趣，一轉經典芭蕾舞悲情低迴

■《思想伊戈：百年春之祭》
照片：J Louis Fernandez

的情緒風格。比照之下，本屆的劇場作品以一系列的舶來品如《仲夏夜之夢》、《亂世浮雲伊爾蘭》較具神采。《仲》來自英國《戰馬》班底，以時裝化、有趣道具，演繹出古希臘背景的經典莎劇。《仲》還未開始，穿上古希臘武士裝束的演員便已不斷在觀眾席上游弋，逗入場觀眾說話。及至開場，展現在觀眾眼前卻是一系列「時裝人」打扮的莎劇人物，甚至以矮小的黑人女演員演出備受一眾男角追逐的女角，違反觀眾一貫對莎劇角色的想像，也為盲目愛情帶來另一重省思。末段，由人扮演騾子更是神來之筆，嘻笑之餘，劇場的天馬行空到此無所不能。另一邊廂，《伊》緊扣種族、階級、性別的主題因子，劇場調子、演員演繹低調內斂，舞台上大水缸用以指向難民飄洋過海，上下破架床上男女對話道盡第三世界難民的辛酸，寫來淡淡哀愁，卻哀而不傷。較之同樣談種族、階級、性別的南非故事《茉莉小姐》，字字血淚咬牙切齒講到出口，《伊》卻娓娓道來亂世中萍水相逢的相濡以沫，最終相忘於江湖。沒有發生的愛情，竟比激烈床戲，更令人動容。

有趣的是，本屆戲劇不約而同熱衷於「故事新編」，周末就有閉幕劇作《莎士比亞—非洲故事》壓軸登場。波蘭天才導演瓦里科夫斯基對三套莎劇經典的終極當代解讀，將讓李爾王、夏洛克、奧賽羅交織出現世最具爭議的歷史、政治、社會議題。期待《非洲故事》。

精彩放送

A Cappella @ HK

A Cappella「無伴奏合唱」，源自中世紀的宗教音樂。今時今日，無伴奏合唱已發展到不同的音樂領域，包括流行曲、古典音樂、爵士樂及搖滾樂等。香港團體「一鋪清唱」正是將無伴奏合唱與各種創意跨界融合，打造出令人驚喜的演出。本月尾開始，香港青年協會將帶來「2014香港國際無伴奏合唱節」，舉辦「國際無伴奏音樂盛典」、「無伴奏合唱大師系列」，以及多媒體音樂舞蹈劇場等活動，更將在沙田與尖沙咀推出露天音樂會，與觀眾同享A Cappella多變美妙的人聲。
詳情請見：<http://acappella.hkfyg.org.hk/page.aspx?corpname=acappella&i=6954>

《脫皮爸爸》載譽重演

香港話劇團的《脫皮爸爸》，是日本著名編劇佃典彥得獎劇作的首個中文版，2011年上演後深受觀眾歡迎。演出鋪陳一狂想式的生活喜劇，父親與兒子的隔代重遇，充滿了各種爆笑、脫線與感動。該劇現已於香港藝術中心壽臣劇院重演，演期至本月29日，有興趣者萬勿錯過。
詳情請見：<http://www.hkrep.com/events/chi-2013-season7-1/>

