

兩小時，記憶回捲184年

—「港樂」40周年誌慶音樂會的「密碼」

■香港管弦樂團40周年音樂會，比拉索夫斯基演奏《巴格尼尼主題狂想曲》。 Cheung Chi Wai 攝

《幻想》有如高清畫面

兩個多小時的音樂會聽完下來，仍未明白「盛況空前」所指何事。曲目？出席嘉賓？觀眾反應？都未能見出；至於何以《幻想交響曲》(或幻想)會「寓意港樂繼往開來」？會「帶來更多精彩的音樂會」？隨意聯想答案，便會讓人「想入非非」。這一切都顯得頗不尋常，就如這個四十樂季的各種設計都採用黑底反白套紅為主調般，背後都像隱藏着密碼一樣。

不過，樂團在音樂總監梵志登的指揮下，6月3日首晚奏出的音樂，確實可說「極具氣派」，特別是作為壓軸的白遼士《幻想交響曲》，1830年面世時，被視為「無法演奏」，樂團當晚精細且分明、有如高清畫面效果的演奏，見出梵志登對樂團「琢磨」的功力。梵志登的《幻想》，五個樂章用了五十一分鐘，與場刊上所寫四十九分鐘似是慢了，實際上這個時間仍算是較正常速度略快

了一點兒，主要還是在第一樂章。

這首樂曲提供機會發揮樂團各個聲部的技藝，包含有各種色彩音響，在近二百年前聽來，確是充滿無比刺激，當晚樂團的表現，亦可用「極具氣派」來形容。

第二樂章小提琴與豎琴的主題奏來美妙動人，到曲終時又熱鬧激情；最後兩個樂章的奇特音響和豐富的管弦樂色彩變化層次，更是音響發燒友的「試機樣板」，樂團當晚的演奏，亦當能滿足音響發燒友的要求。其中第三樂章〈田園景致〉和終章〈女巫安息夜之歌〉，分別將舞台上右邊和左邊的門洞開，讓場外的雙簧管樂音，及「遠處」的鐘聲傳入，營造獨特的空間距離感覺，都有不錯的效果。

《巴格尼尼》如明信片

其實，上半場拉赫曼尼諾夫在《幻想交響曲》面世一百多年後(1934)所寫的《巴格尼尼主題狂想曲》，就演奏技巧而言，雖然同樣艱困，但當年已沒有「無法演奏」的怨言，這個晚上比拉索夫斯基(Boris Berezovsky)的演奏，在樂團充分配合下，亦奏得無比輕鬆，全無壓力，一如他的出場服飾那樣(一般的西裝，不結領帶)，這就見出西方管弦樂團在那一百年間樂師演奏技巧的提升。

不過，比拉索夫斯基和樂團演奏的流暢感，卻未有如樂團新聞稿所言「血

脈沸騰」，指揮與獨奏都未有作出誇張性的炫技式表演，甚至演奏的時間亦很接近場刊所寫的二十二分鐘。可以說，比拉索夫斯基能很好地將拉赫曼尼諾夫那種懷舊式的浪漫情懷發揮得恰到好處，全不過火，但感情上卻是牆紙式、明信片式，這會讓人回憶到樂團四十年前那段韋路藍縷的歲月嗎？

林丰新作曲意玄妙

其實，與《巴格尼尼主題狂想曲》相隔剛八十年後的今日，香港作曲家林丰交出他出任樂團駐團作曲家職位最重要的，亦可能是唯一的「任務」作品，作為樂團四十壽賀禮的新曲《蘊》，用作當晚開場演奏的節目，篇幅儘管較短(約十一分鐘)，但曲意玄妙，如何掌握曲中的意旨，則較精細要求的技巧更難。

林丰這首新作以《蘊》作為標題，顧名思義，表面上便當含有「蘊藏在內」，「積聚在內」，寓意應帶有樂團潛力無限，只待大力發揮。不過，林丰自言，在此一表面含意外，他創作時獲得靈感卻與佛家的「五蘊皆空」一說有關。

「五蘊皆空」一詞出自《般若波羅蜜多心經》，指外界事物和內在想法既是「空」，亦是「色」，人對之不可能產生影響，而其對人的本性亦不應該有什麼影響。故人要放下一切，才能擺脫苦厄。所謂「五蘊」，是指色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。蘊是蘊藏、積聚之意。佛家稱物質為「色」，此因人從形狀(形色)和顏色(顯色)的色相上認識物質，「色蘊」便是積聚了過去色、現在色、未來色、粗色、細色等等，是色的總和；「受蘊」的「受」是領納接受之

意，是面對順境或逆境時產生心靈上苦樂憂喜捨的不同情緒；「想蘊」的「想」是獲取、想像之意，是指人會攝取事物影像，再予以安立名稱；「行蘊」的「行」是判斷事物再訴諸行動；「識蘊」的「識」是精神領域的統覺作用。所以，色蘊屬於物質現象，受、想、行、識四蘊則屬精神層面。五蘊是構成人世間每個人的必要因素。

對樂團來說，要奏好林丰的《蘊》，掌握其中的要旨，那是較當晚的《狂想曲》和《幻想交響曲》更不易掌握的事。《蘊》曲無論全曲結構還是旋律結構(場刊中寫是「鋸齒形的旋律線」)，甚至配器織體，都寫得極為精細緊密；飛快的木管開始帶出排鐘的鐘聲，成為全曲重要伏線；經過銅管帶來富有緊張及壓力感的樂段後，在中提琴、大提琴及豎琴的伴隨下，鐘聲再度振響；銅管樂與鼓，和第一提琴輪番演奏，伴隨着低沉的大號；還有富有旋律性的大提琴樂段……各個短小的分段，交織發展，張力不斷提升，力度亦不斷增長，最後在大鼓、定音鼓及鑼、鈸的強烈節奏性音響下達到高潮。這長約五分鐘的高潮營造，樂團亦能將層次感掌握得很好，高潮過後回復平靜，樂團首席以高音線狀旋律帶出隨後沉思性的弦樂四重奏樂段，再由豎琴帶出最後兩分鐘的音樂，鐘聲再度響起，在弦樂的鋪墊下，帶出一片懷舊回憶的情懷，豎琴與鐘聲停止，樂隊全奏出強而有力的簡短尾聲，隨而結束全曲。

「死亡」密碼記憶回捲

「五蘊」是構成人世間每個人的必要因

■香港管弦樂團40周年音樂會的現場演出照片。 Cheung Wai Lok 攝

素，在林丰這首作品中是否能聽到代表各「蘊」的音樂並不重要，重要的是樂曲展示了對現今管弦樂團精準精細的高要求度。為此，該曲用作為這套慶典節目的開場曲的設計，作用便不在於要展示樂團四十年來的變化，而是像記憶回捲一樣，在兩個小時的三首樂曲中，對西方管弦樂團過去184年來的演繹技巧，不斷提升的回顧(由現在回到1830年)，這或許是「想入非非」的慶典曲目設計理念的答案。

其實，更加「想入非非」，且更不尋常的是，這套節目的三首樂曲，音樂背後的密碼都是「死亡」。《幻想交響曲》與《巴格尼尼主題狂想曲》中至為吸引聽眾的主題之一，都來自與死亡有關的古老聖詠《憤怒之日》(Dies Irae)，甚至《蘊》同樣與死亡有關，曲終強奏的尾聲前一段，樂譜上標示着Remembrance(紀念)，由鐘琴敲打出八組合共廿五下鐘聲，(不是四十下)，回應樂曲開始時便出現的鐘聲，箇中寓意豈非亦和「死亡」有關嗎？

整套四十周年誌慶節目的背後密碼是死亡，那確是有點不尋常。但正如林丰於場刊中的訪問所言：「新作探索了存在之不可捕捉，生命之難以掌握。」那亦正好呼應了與樂團同齡的樂團人事經理楊劍騰於這個樂季中突然身故(為此亦寫下樂團四十年來首次因此原因取消演出的紀錄)。為此，懂得生命可貴便明白死亡並不可怕，死亡是嚴肅的，正如樂團四十周年的紅黑主調色彩一樣，那可是實實在在的，並不是「幻想」的。

五月觀藝 迥然不同的兩個演出

五月既渡海去看的美國後現代舞代表作，又觀賞了許久不見的默劇表演，兩者風格迥異不同，各有特色。

露仙達·查爾特斯代表作《舞》

無獨有偶，香港藝術節及澳門藝術節今年都帶來美國二十世紀現代舞/後現代舞發展極為重要的編舞家的作品。二月香港藝術節看完崔莎·布朗，五月澳門藝術節便安排了露仙達·查爾特斯(Lucinda Childs)的代表作《舞》登場。

之前看查爾特斯為《沙灘上的愛因斯坦》編排的舞蹈段落，感覺是舞者能量不足，有點失望。但她的舞蹈在《沙灘上的愛因斯坦》是綠葉，為演出內容服務；在《舞》中，舞蹈是主角，感覺便很不同。

演出中舞蹈、音樂與錄像三者緊密結合，《舞》分為三幕，群舞、獨舞，再回到群舞。群舞部分，舞者大部分時間都是橫向移

動，由台的兩邊、橫過舞台出入場。查爾特斯的舞蹈編排與格拉斯的微模音樂互相配合。舞蹈看似簡單直接，但在不斷重複的舞步中卻展示了不同的組合與變化。沒有任何感情或情緒的牽引，純粹的展現舞蹈動作的美感，舞者給人感覺活躍輕快。

整個演出中，錄像與真人現場演出同步，有時兩者重疊，有時錄像與真人演出分為上下，讓舞蹈構圖更見多樣化。舞者自然出色的舞步煞是好看，其中跳獨舞的女舞者尤為突出。《舞》的確是跳得痛快淋漓，但看查爾特斯及布朗兩位在上世紀六、七十年代開始創作的編舞家作品時，叫人不禁想到美國當代舞蹈的發展又是如何呢？

《請把真相與其他故事告訴我》

這個法國五月藝術節的演出，節目小冊子歸入舞蹈類，但實質上是默劇為主，摻以舞蹈元素的演出。

由曼加諾與馬西普默劇團演出的《請把真相與其他故事告訴我》，其實由《請把真相告訴我》與另外四個短篇組成。默劇以身體四肢，為觀眾建構一個想像的戲劇空間，以演員的身體和表情來傳達故事。曼加諾與馬西普兩人的表現是相當出色的。

五個作品中，首個作品《人類的進程》，曼加諾與馬西普以動作表現人類的生

老病死，處理上沒有太大的新意，但兩人的身體操控及情感的表達依然準確；《公海的孩子》則十分有趣，兩人將流落孤島藉寫作排遣寂寞的水手與他創作的繆斯的錯綜複雜，疑幻似真的關係，以極其活潑及輕鬆的手法呈現，再次提醒觀眾默劇的吸引之處。

跟着的兩個獨腳演出《痕跡》和《藍色框架》，都是個人所愛。《痕跡》很特別，馬西普以一團黏土和燈光發展故事，他將黏土捏成人形或物件，述說浮生故事，彷彿一幕幕的世情剪影。《藍色框架》中曼加諾以畫框象徵社會對個體——尤其是女性的限制。以手臂扣着畫框，曼加諾以精準的動作帶出種種規範對個人的限制，動作不多但寓意深遠。

點題作《請把真相告訴我》是當晚最長的作品，講述一對夫婦感情轉冷後的生活。日常生活的貌合神離，互相指摘及推卸責任等，或以僵硬，或以激烈的動作來交代，在展現感情破裂這冷酷現實的同時，又不忘溫柔的時光。因此，縱使演出中某些段落或給人重複的感覺，但整體來說，還是相當可觀。

文：聞一浩

「浙江小百花」攜新戲亮相2015香港藝術節

記者從浙江小百花越劇團獲悉，「小百花」明年將攜帶《五女拜壽》、新版《梁祝》和新編越劇《二泉映月》三部戲亮相2015年香港藝術節，其中，《二泉映月》是「小百花」今年為慶賀30周年團慶的獻禮之作。浙江小百花越劇團團長茅威濤說，此次確定的三個劇目分別代表了「小百花」在不同時期的創作水準，《五女拜壽》是建團大戲，也是鎮團之戲，目前已在境內外公演近800場。2006年創作的新版《梁祝》代表了中國的愛情符號，被稱為「中國的羅密歐和朱麗葉」，非常經典。

《二泉映月》是「小百花」為慶賀成立30周年推出的新戲，今年5月首演。該劇由當代著名導演郭小男執導，唱腔設計胡夢橋，造型師毛戈平等一批國內頂級藝術家加盟。茅威濤、陳輝玲領銜主演，江瑤等不同年齡段的「百花人」聯袂主演。因為是新作，茅威濤認為，新老觀眾都會對這部作品有期待。茅威濤說，香港藝術節是一個國際的戲劇平台，「小百花」希望能借助這個平台讓以前沒有接觸越劇的香港觀眾來更多地了解、關注越劇，也希望他們在看完演出後能有「越劇是這樣的，也挺好看」的感受。

1982年，浙江小百花越劇團前身「浙江越劇小百花赴港演出團」組建，1983年出訪香港並取得成功。1984年，浙江小百花越劇團在赴港演出團的基礎上正式成立。作為紀念該越劇團成立30周年的系列活動的一部分，緣起香江的浙江小百花越劇團明年上半年也將赴港演出慶生。

文：香港文匯報記者 高施倩

■新版《梁祝》是「小百花」經典之作 高施倩 攝

■默劇《請把真相與其他故事告訴我》