

莫斯科大劇院芭蕾舞團 獨特訓練 剛柔並重

莫斯科大劇院芭蕾舞團

《珠寶》
時間：2015年3月28、29日
地點：香港文化中心大劇院

《巴黎火焰》
時間：2015年3月24至26日
地點：香港文化中心大劇院

都市人放工夜夜笙歌，而在莫斯科，卻是夜夜「笙舞」。莫斯科大劇院的新舊舞台，每隔幾天就有芭蕾舞演出，一眾紳士淑女，穿得端莊得體，緩緩步入這個典雅十足的舞台。看完演出差不多十點，如果是夏天，落日餘輝撒在劇院外的噴水池上，大家還有足夠的時間討論、回味剛剛的表演。

這種慵懶放鬆的氛圍難在香港尋覓，但要一睹莫斯科大劇院芭蕾舞團的演出並非不可能。明年香港藝術節再邀莫斯科大劇院芭蕾舞團來港，上演《巴黎火焰》及《珠寶》兩齣舞劇。

文：香港文匯報記者 伍麗微
演出圖片由香港藝術節提供

劇院總監 Vladimir Urin 伍麗微攝

《珠寶·綠寶石》攝影：Damir Yusupov

這是繼2008年後，莫斯科大劇院芭蕾舞團再臨香港，而今次帶來的舞劇也頗有代表性，《巴黎火焰》歷史感十足，《珠寶》則富現代抽象美學，正正反映這個百年舞團的運行方針——在新舊之間，創造可能性。

訓練嚴格

俄羅斯芭蕾舞一向獨樹一幟，其對舞者體能的要求也相當高，因為舞者舉手投足、肢體迸發的力量十分驚人。因而莫斯科大劇院芭蕾舞團的舞者都接受嚴格的訓練，每天早上都要出席 morning class，舞者更要接受個別導師一對一的指導，務求以最佳狀態演出。所謂的 morning class 是動作訓練班，每個早上劇院不同的排練室都安排了不同的訓練，舞者可按需要出席。訓練時間大概三十分鐘，現場有琴師彈奏音樂、導師負責下令、數拍子，舞者按部就班做出踢腿、蹲下、跳躍等動作。看似很隨意的練習，但舞者並不掉以輕心，反而落足全力躍動，不足十五分鐘，個個已經汗流浹背，相繼脫下外套、長褲。由此可見舞者的素質及舞者間的競爭性，稍為疏忽，可能便被人爬過。最好的例子就是去年發生的選角糾紛，其中一個首席舞蹈員因落選而僱人向舞團藝術總監 Sergei Filin 淋腐蝕性液體，最後被判監六年，Filin 亦因毀容要休養大半年才能繼續工作。

事實上，莫斯科大劇院芭蕾舞團一向以盛產舞蹈新星著稱，除了 morning class 制度外，每齣舞劇的舞者均被安排了相關的導師，接受一對一的指導。記者便看了《天鵝湖》舞劇的排練，女主角 Olga Smirnova 今年22歲，是舞團近來熱捧的新星，她除了參演舞團於紐約林肯中心演出的《天鵝湖》外，更是新版本《馴悍記》的主角之一，當日她與拍檔 David Hallberg 排練其中一段雙人舞。Olga 身形纖細高挑，動作走位精準，兼顧肢體的細微動作，幾乎難以挑剔，但站在一旁的老太太卻不斷喊停，提點她轉圈時要注意些甚麼、表情要如何、甚至眼神也要留意。Olga 愈跳愈氣餒，一度坐在地上，情緒異常低落，老太太不厭其煩一講再講，甚至示範各個動作，Olga 最後才跳完一小段舞。

再次見到 Olga，已是《馴悍記》演出當晚。此劇由法國編舞家 Jean-Christophe Maillot 所編，傳統舞劇一向少不了華麗的佈景，但當晚台上不見任何奢華設計，極簡佈置加上鬼馬灰諧的舞蹈，頗有莎士比亞原著的味道。

在莫斯科大劇院欣賞舞劇是一大享受，尤其是這個芭蕾舞廳，其別具匠心的設計考慮到觀眾的觀賞感受。原來舞台暗藏玄機，據劇院工作人員介紹，舞台從邊沿開始一直

向後稍稍傾斜，斜度僅有四度，但這四度足以讓人窺見舞者者的「秘密」。無論觀眾坐在哪裡，都能清楚看見舞者的腿部動作，旋轉、佇立，連腳尖微微的顫抖都看得一清二楚。同樣地，這個設計也會暴露舞者的不足，如果技術「未夠班」，或稍為失手，也逃不過觀眾的金睛火眼。當然，香港文化中心的舞台就沒有這麼貼心的設計，未知受慣「四度傾斜」訓練的舞者，會否不習慣沒有斜度的舞台呢？

新舊並行

明年帶來香港的兩齣舞劇均是舞團的拿手之作，去年舞團攜兩齣在倫敦皇家歌劇院演出，評價相當好，劇院總監 Vladimir Urin 笑言多年沒來香港，這次大家可以盡情感受俄羅斯的舞蹈風格。《巴黎火焰》是編舞家沃爾霍夫 (Vasily Vainonen) 為慶祝十月革命十五周年而創作的，距今81年。舞蹈以法國大革命為背景，講述兩對年輕男女的愛情故事，據說這是斯大林最愛的芭蕾舞劇。原作共分四幕，2008年莫斯科大劇院的前任藝術總監 Alexei Ratmansky 將之改編，保留革命的激昂情緒及氛圍外，並側重於描述年輕男女因階級差異而悲劇收場的命運。

另一舞劇《珠寶》則抽象不已。此劇由俄羅斯知名編舞家巴蘭欽為紐約市芭蕾舞團創作而成，1967年面世。全劇分為《紅寶石》、《綠寶石》及《鑽石》三部分，香港舞團一般只選演其中一部分，今次莫斯科大劇院芭蕾舞團則作完整版本的演出。《珠寶》是芭蕾舞史上首部長篇抽象作品，巴蘭欽選用法雅、史特拉汶斯基與柴可夫斯基的音樂，展現巴黎、紐約與聖彼得堡三大文化都會浪漫、活力與優雅的氣質。

兩齣的服裝亦是亮點之一，從量身設計、材料選用到手工縫製，步驟一絲不苟，盡顯舞劇製作的細緻與用心。服裝設計總監 Elena Zaitseva 向記者展示其設計圖樣，衣服或奢華或隆重或典雅或簡樸，圖樣如同一件件藝術品，被好好地放置在文件夾裡，以備不時查閱。另一邊廂的縫製部亦叫人大開眼界，縫紉人員靜靜地坐在工作台前，一邊縫起未完成的成品，一邊比對着手上的鈕扣、水鑽，慢慢縫上。

來年新舞季舞團將會有三個新製作，包括《哈姆雷特》、《A Hero of Our Time》及《Legend of Love》，Urin 強調，舞團創新的同時並沒有忘記傳統，《天鵝湖》、《睡美人》、《唐·吉珂德》等經典舞劇一再上演，畢竟俄羅斯芭蕾舞歷史悠久，許多現當代舞劇的精髓都從經典芭蕾舞而來。

《珠寶·紅寶石》攝影：Elena Fetisova

《珠寶·鑽石》攝影：Damir Yusupov

《巴黎火焰》攝影：Damir Yusupov

每天早上，一眾舞者都要參加 morning class 訓練基本功。伍麗微攝

2015年香港藝術節 本地原創新作吸引目光

2015年第四十三屆香港藝術節日前公佈了節目詳情，49個來自海外及本地的頂尖表演團體及獨立藝術家，將在來年2月27日至3月29日期間為觀眾帶來137場常演演出。綜觀本屆藝術節的節目，國際創作星光熠熠，數個委約創作的本地新作格外吸引目光。

繼《蕭紅》後，藝術節再次委約本地創作人打造原創歌劇《大同》，將康有為的故事搬上舞台。2011年，香港旅美導演陳耀成拍攝的紀錄戲劇片《大同——康有為在瑞典》，榮獲《南方都市報》首屆年度華語電影大獎，歌劇《大同》的戲劇文本便以該電影為藍本。歌劇請來香港劇場著名導演鄧樹榮執導，曾為《蕭紅》創作音樂的陳慶恩博士則為其撰寫成音樂。剛奪得2014年史雲蘭諾夫國際指揮大賽最高獎項及觀眾獎的費城樂團助理指揮廖國敏，將率領四位本地出色歌唱家，連同香港劇團、合唱與演奏隊伍，呈現康有為的傳奇一生。

本屆藝術節以「女性」為主題，本地原創戲劇《金蘭姐妹》將三個「媽姐」的暖心故事搬上舞台。該劇由《桃姐》編劇李恩霖擔任編劇及製作顧問，他走訪百多位媽姐，將她們的人生提炼成感人故事，交到導演司徒慧焯手上。三位媽姐由劉雅麗、蘇玉華與彭杏英扮演。三位女演員皆是本地劇場的性格女星，但從未一起合作過。這次攜手演繹三位好姐妹在大時代中的故事，相信會碰撞出精彩火花。

戲劇《烏合之眾》則集合了香港與上海兩地的創作人，期望在中國歷史的大脈絡下探究群體與個人之間的矛盾與命運。上海著名編劇喻榮軍借鑒易卜生的《人民公敵》，以及法國社會心理學家古斯塔夫·勒龐有關大眾心理的研究，寫成抽象具隱喻性的文本，鋒利筆尖直指中國近代社會。香港著名導演及演員鄧偉傑向來善於處理經典翻譯作品，這次則要跨過中港兩地的文化差異，為社會把脈。

除此之外，香港賽馬會當代舞蹈平台系列再次鼓勵本地年輕編舞帶來新作，除四個全新作品外，亦特別策劃《舞門》，讓七位新晉編舞呈現短篇作品，同時請來資深編舞伍宇烈、楊春江與邢亮提供創作指導。

2015香港藝術節門票已於即日起開始接受預訂，公開發售則從12月13日開始。

詳情請查詢藝術節網站：www.hk.artsfestival.org
文：草草

戲曲評彈的現代趣味 ——且看「海上風韻——上海戲曲香港行」的兩個節目

「海上風韻——上海戲曲香港行」在香港舉行為期九天(9月2日至10日)的連串節目中，看了在香港文化中心大劇院舉行的開幕節目《孟麗君》(9月2日)，和在油麻地戲院的「評彈專場」(9月4日)，這兩個節目都能感受得到其中存在着一些現代趣味，這多少是傳統戲曲與曲藝，在現代舞台上爭取發展空間的努力成果。

《孟麗君》的現實政治意趣

上海越劇院的明星版《孟麗君》，不僅是全女班製作，幾可說是「青春版」，無論是旦角還是反串生角，演員的表現，既保留有傳統戲曲人物的氣質，亦散發着亮麗的時尚感。上海越劇風格柔美元雅，與一般民間地方戲曲(如廣東大戲)大鑼大鼓的強烈色彩很不一樣，更多的是江南水鄉的文人風韻，很抒情的風格。新編的音樂，基本保持上海越劇的戲曲韻味；現場伴奏的二、三十人民族樂隊，加用了低音提琴來增加音樂的「厚度」，無可厚非；至於過場時多次用上女聲合唱來加強幕與幕之間的連貫，結合落幕轉場時，「戲」仍繼續在幕前演出的現代劇場手法，都能大大減少冷場，節奏加快和加強了戲劇的連貫性。

此外，各場戲基本上仍採用一桌兩椅的傳統戲曲排場，但運用了現代投影來轉換場景，及採用簡約道具佈景，並以現代燈光技巧來豐富不同的場景對比，這都增添了些現代趣味感覺。同樣地，第四場《遊園脫險》，八位宮女體形的一致，亦出現現代戲劇美學上的要求(傳統戲曲很少如此重視梅香開角的統一美感)；更重要的是，這一場孟麗君周旋於皇帝的調侃，及在威權相逼下，雙方暗裡較量，互有攻守，兵來將擋的唱段台詞設計，單仰萍(孟麗君)和錢惠麗(皇帝)的唱與做，均拿捏得恰如其分，勢均力敵下，都能讓現代觀眾看得趣味盎然，很有共鳴。再加

《啼笑因緣》現代舞台劇趣味

評彈專場的演出，六位女演員開場的小組唱《浦江兩岸沐春風》就更是百分之百的現代趣味，內容便是對上海現代建設發展的歌頌，但嚇你一跳的是，台上六把琵琶還未撥動，擴音系統已傳來預錄的樂韻歌聲，那確是現代感十足的處理形式，但評彈韻味卻全沒有了！幸好整晚便只有這樣子一個「現代」節目，不然……

當晚其餘九個節目，精確地分為好幾類；其中男(侯曉晨)女(吳曉暉)分別以三弦和琵琶的對唱開篇《寶玉夜探》，男女聲腔很有鮮明對照的趣味。其餘三段彈詞開篇，亦是傳統題材，但形式搭配卻各有不同。《擊鼓戰金山》是兩女(朱琳、夏慧琴)，分別彈奏三弦琵琶對唱；新作的《草船借箭》則是兩男(毛新琳、秦建國)對唱，彈奏的亦是三弦與琵琶；至於《新木蘭辭》，卻是在二胡、三弦、琵琶和月琴的小組伴奏下，陸錦花的個人彈唱(尾聲則由小組伴唱)，頗有點新意。

三段彈詞選回，亦各有不同，男女彈唱《楊乃武·密室相會》，前段的徐一峰表情哀傷，黃穎怡接上無比凄切；《白蛇·斷橋》則是兩女一男的彈唱，亦是全晚篇幅較長(約23分鐘)的一段，講多於唱，陸嘉璋演活了可憐兮兮的許仙，小青更是鋒頭不小，白娘娘卻成了配角；安排作壓軸節目的《啼笑因緣》，則是兩女一男的「現代彈詞」，北京十刹海前舊侶重逢

《孟麗君》大團圓場面

的一場戲，眾多人物及豐富的戲劇情節，盡在三人的彈唱中，活現在觀眾眼前，很有現代舞台劇的趣味。

《白虎鎮》現代舞台脫口騷

不過，現代趣味最濃的卻是毛新琳的彈詞選曲《錢秀才·顏大照鏡》，和吳新伯的彈詞選回《水滸·白虎鎮》；前者內容「抵死」諷刺，充滿現代黑色幽默，後者一把紙扇講故事，借古諷今，官二代亦被搬上場，「放狗」等現代用詞亦派上用場，中途更是不斷「爆肚」，幾乎便是現代舞台的「脫口騷」一樣；這同樣是當晚頗為討彩的節目，但卻嫌「爆肚」過多，且離題太遠，結果鬆散拖沓，成為全晚最長的節目(約28分鐘)，這亦正好說明，傳統戲曲、曲藝注入現代趣味，有其必要，但必須慎用，過度輕率「爆肚」，便會有反效果。

最後不能不提的是，配合同步投影的字幕，確有助打破地方戲曲語言上的隔閡，惟《孟麗君》的字幕有點粗疏，估計是直接交由電腦來「簡化繁」的問題，「彈詞專場」看來有專人跟進，便理想得多了。
文、圖：周凡夫

吳牧野 鋼琴獨奏音樂會 19日上海舉行

中國上海國際藝術節組委會日前宣佈，有「金手指」之譽的旅法青年鋼琴家吳牧野，定於本月19日在上海大劇院舉辦「歸來的星光——吳牧野鋼琴獨奏音樂會」。曲目涵蓋《貝多芬第五鋼琴協奏曲》、《電擊者》和《黃河》等，西方古典浪漫主義巔峰時期的詮釋方式，將與中國傳統文化緊密結合。

出生於1985年的吳牧野，8歲在香港鋼琴公開賽中獲得第一名，10歲考入中央音樂學院附中，之後以學校最優異的成績獲全額獎學金，被保送升入中央音樂學院附中，跟隨著名鋼琴教育家鍾慧、周廣仁教授學琴。

2001年2月，15歲的吳牧野在來自世界各地數百名考生中以第一名的成績，考入法國巴黎國立高等音樂學院 CNSMDP 鋼琴專業，師從鋼琴史上最偉大的鋼琴家——李斯特的直系傳人、法國著名鋼琴家雅克·胡維耶爾。2007年，吳牧野以 CNSMDP 史上最優異排行進入該院鋼琴大師班，成為目前唯一獲此文憑的中國青年鋼琴家。文：香港文匯報記者 章蘿蘭 上海報道

吳牧野 本報上海傳真