

歌聲魅影 再次來訪 魅惑香江

「如只選一場音樂劇觀看，一定要看這一齣。」——《英國每日鏡報》
風靡全球的音樂劇《歌聲魅影》時隔八年後，再次造訪香港。今年聖誕，觀眾又多了一個好選擇。
文：草草 圖：Lunchbox Theatrical Productions提供

音樂劇傳奇

《歌聲魅影》的故事來自於法國作家斯頓·勒胡的同名愛情驚悚小說。小說1910年出版，以19世紀法國巴黎美輪美奐的加尼葉歌劇院（l'Opéra Garnier）作為舞台，講述了容貌怪異的神秘人「魅影」，癡戀年輕的歌劇女演員克利絲汀，但後者卻鍾情於年輕貴族勞爾。這錯綜複雜的三角戀情充滿了熱情、瘋狂與毀滅，最終被推向戲劇化的高潮。

小說出版後實引發了一波改編潮，但其中最為人津津樂道的則是英國音樂劇大師安德魯·洛伊·韋伯的版本。韋伯對於音樂劇似乎有種天生的直覺，他的版本成功地在原著小說基礎上更加放大了故事的戲劇性。故事的結構更為緊湊，懸疑陰森的气氛營造貫始終。借助精巧的舞台設計與迷幻的現場效果，韋伯讓觀眾徘徊在現實與幻象之間。陰沉的气氛中，加尼葉歌劇院迷宮般的地底與後台被巧妙呈現，煙霧中若隱若現、鬼影重重，魅影似乎就在每個觀眾的身邊。突然，一盞吊燈轟然墜落，觀眾也跟着倒抽一口冷氣，所謂戲劇的虛擬魅力在這裡表現無遺。

音樂劇於1986年在倫敦女王劇院首演，1988年時斬獲七項東尼獎，2004年被改編成電影搬上熒幕。28年來，《歌聲魅影》的魅力席捲全球，已在124個城市上演，共計吸引超過8千萬觀眾入場觀看，更被翻譯成13種語言。現在全世界共有五部《歌聲魅影》同步上演，除了倫敦城西與紐約，還有布達佩斯、日本及漢堡。今年10月，莫斯科更首次上演了其俄語版本。至今，《歌聲魅影》在百老匯的總票房已經突破8.9億美元，全球總票房則突破56億美元，創造了音樂劇的傳奇。

天籟重現

《歌聲魅影》中有多首經典金曲，〈The Phantom of the Opera〉、〈Think of Me〉及〈Music of the Night〉都讓人聽出耳油。即便是沒有看過音樂劇的觀眾，光是聽到它那基具標誌性的主題，眼前都會出現想像中的故事畫面。演出的音樂專輯已在全球銷售超過4千萬張，是史上最暢銷的原聲碟。

當初創作音樂劇時，許多唱段都是韋伯為當時的妻子莎拉·布萊曼度身訂做的，其中克利絲汀一段不斷

飆高的唱段，配上莎拉·布萊曼天籟般的嗓音，纖細柔婉如同拋鋼線般，的確聽得人起雞皮。這次《歌聲魅影》再來香港，將由Lunchbox Theatrical Productions、David Atkins Enterprises以及真的好集團有限公司聯合製作，37位世界級演員，將在現場樂隊的傾情演奏中為觀眾重現亦幻亦真的魅影世界。

此次飾演主角魅影的，是經驗老到的百老匯巨星Brad Little，出生音樂世家的他，大學時便選修作曲和聲樂，對《歌聲魅影》一點不陌生，「小時候，父親就常在家演奏《All I ask of You》呢。」他曾參與該劇在百老匯、美國及亞洲的巡演，飾演魅影超過2250次。但其實，他也曾經飾演過仇視兄弟勞爾，兩個如此截然不同的角色着實考驗他的詮釋能力。

扮演迷人歌劇女演員的，是來自澳洲的Claire Lyon，長相甜美、聲線迷人的她雖然年紀輕輕，已被譽為音樂劇的超新星，在巡演中的表現好評如潮。她也是少數同時參與過《歌聲魅影》及其續集《愛無止盡》的女演員。在劇中，被身份神秘的魅影糾纏的她，一直傾心於富家子勞爾（由來自南非的Anthony Downing飾演），最終愛情終於戰勝了悲劇。

舞台來點新意思

28年前首演時，《歌聲魅影》精巧的舞台設計和美輪美奐的服裝、佈景就已獲得無數好評。來到今日，舞台上的小細節仍然不斷帶來驚喜。100年前的古董牆

《歌聲魅影》

日期：2014年12月21日至2015年1月18日
地點：亞洲國際博覽館Arena（劇院式舞台設計）
時間：
逢星期二至五 晚上8時正
逢星期六 下午2時30分及晚上8時正
逢星期日 下午1時正及晚上6時正
*請注意以下日子演出時間將有特別安排：
12月24日（星期二）下午5時正
12月25日（星期三）下午3時正
12月26日（星期四）下午3時正

■百老匯巨星 Brad Little 將再次扮演魅影。

■Anthony Downing 飾演勞爾。

■澳洲演員 Claire Lyon 將用天籟嗓音詮釋克利絲汀。

十月觀舞筆記

今個十月，是舞迷大豐收的月份。由月初跳到月尾，古典與前衛、芭蕾與當代；有大型而華麗的，有細小而內省的，叫我們看到舞蹈世界的多元發展和當代舞蹈藝術的不同面向。

《身不能記》回到日常

比利時終極舞蹈團的《身不能記》，在八十年代末首演時恍如平地一聲雷，藝術總監溫·范德基伯斯這齣創團作明顯地要反抗當時舞蹈創作的種種成規。非舞蹈專科的他把舞蹈動作回歸到日常，探討動作背後的因由與緣起。這樣簡單直接的誘因令作品充滿了遊戲性，動作片段彷彿嬰兒時的生活片段：拋磚塊、吹羽毛、偷人腋下的毛巾，又或者身上的外套，呈現了動作行為背後的心理狀態。瘦身一場最是明顯，既性感又感性，將男女之間的拉扯關係表露無遺。

當然，范德基伯斯走到今天，除了極危險的動作，其作品更形複雜，與當時的單純已然不同。但今天再看《身不能記》，依然為舞者那些危險動作的舞者憂心，依然會記得一些我們遺忘了的身體動作的記憶。舞台上的一切，依然與觀眾有着連繫。

《怒浪狂舞》開闢新徑

開幕節目《怒浪狂舞》的確為新視野藝術節帶來熱鬧的開頭，勁度十足。以色列編舞賀飛雪·謝克特是英國近年最受注目的編舞家之一，2002年起留英發展，創作首個舞蹈作品，為當地舞壇打開了一道吸引年輕觀眾的大門。看《怒浪狂舞》不難理解他的作品大受歡迎的原因。由他自己創作，混合弦樂與搖滾樂的現場音樂節奏強勁，很鼓動人心，激起觀眾尤其是年輕一輩的感應。《怒浪狂舞》的舞台設計有點像搖滾音樂會，三層高的舞台由上至下地分置了搖滾、古典弦樂，然後枱面一層是軍鼓手。謝克特的舞蹈動作是重複及壓抑的，舞者也經常垂著頭或扭曲身子，表達了人類在現實世界中所遭的壓制，而這種被壓迫或沒有出路的感觉，也很容易引起當代年輕人的共鳴。

港芭慶典意料之外

香港芭蕾舞團（港芭）的《舞之慶典》，包含了芭蕾舞作中古典、現代及當代的精品，其中《天鵝湖》第三幕更邀得莫斯科大劇院首席舞蹈員奧夫查連科及首席獨舞員奇爾圖娃擔演兩場。

三個作品中，打頭陣的巴蘭欽《小夜曲》，舞者表現中規中矩，倒是跟著演出的全男班作品《卡薩迪》叫人有意外驚喜。當代著名編舞家納曹·杜亞陶的舞蹈編排，除了表現了男性的陽剛之美外，亦隱含了犧牲救贖的意味，動作的幅度甚大，對舞者的體能及

■陶身體劇場《4》 新視野藝術節提供

動作掌握的要求也高。幸好港芭的舞者都能應付自如，表現出色。主角沈傑的獨舞尤叫人眼前一亮，除了剛陽有力，動作中還透出一股柔勁。

可惜，兩位客席舞者在《天鵝湖》的表現叫人大失所望，技術上奧夫查連科有落地不穩的情況，情感上兩位主角都沒有什麼的交流，奇爾圖娃的黑天鵝又少了那種迷倒天下的自信。港芭客席舞者的演出叫人失望，這還是頭一遭。

《4》、《5》陶塑身體

看陶身體劇場的《4》、《5》時，感覺是很純粹的。編舞陶治刻意地模糊了舞者的面相及特質，在《4》中，四位舞者不論男女的臉都塗上了黑色油彩，身穿同一款鬆身服裝，《5》中五位舞者則穿緊身衣，頭只見髮根。舞者在作品中沒有自我，沒有個性，是組成作品的一個個體。陶治要表現一元，那種一致的存在。

陶治刻意地把「戲劇」或「表演」成分去除，純粹以舞者的身體動作去帶動觀眾的思維及情緒。《4》的舞者在充滿生氣的音樂陪伴下，在舞台不住重複走圈，但彼此從未碰觸。他們的身體是直立的；但到了《5》，舞者全程都是躺在地上，彼此的身體從未分離，舞者不斷在地上移動滾動，卻五位一體般移動。陶治將作品徹底還原到聚焦「身體」，在舞者不斷重複動作的過程中，觀眾的注意力便集中在身體及動作的肌理之上。在吸引目光之餘，又令人思索動作的背後。

文：聞一浩

體驗版《牡丹亭》 中國美院倡導「小劇場」

浙江崑劇團的體驗版《牡丹亭》日前在中國美術學院演出，浙江崑劇團團長林為林在「西湖論藝」上表示，希望通過90分鐘版本的《牡丹亭》讓更多的觀眾能從粗淺的故事中喜歡崑曲，感悟崑曲這一非物質文化遺產。

林為林說，中國美術學院是藝術殿堂，崑曲是第一批世界非物質文化遺產中排名第一的。體驗版本從《牡丹亭》的55齣戲中選出8折，並選取最精華的部分濃縮至90分鐘，希望讓觀眾從粗淺的故事中喜歡崑曲，再感悟、感知，這也是製作體驗版時的初衷。體驗版《牡丹亭》總策劃、杭州市戲劇家協會副主席程俊說，這次來中國美術學院是因為美院的學生本身是學藝術的，對於美的敏感度比較高。當天在中國美術學院美術館上演的是體驗版《牡丹亭》中的《遊園驚夢》、《冥判》兩場，現場僅鋪了地毯防滑，簡單的照明及六位樂師伴奏，演員沒有使用麥克風。程俊說，製作體驗版《牡丹亭》時，主創在尊重湯顯祖作品的同時，演員在演出時沒有用麥克風，保證了演員原來的音色，演出服裝用的是手工杭繡，演出場地御樂堂也盡量營造古樸的聽曲環境。此外，字幕中加了曲牌名，希望觀眾對傳統文化有直觀的感受。程俊認為，現在觀眾都把藝術拿來娛樂，看崑曲也是娛樂，但是日本人在看本土的能劇時不完全是娛樂。藝術要有神聖性，如果崑曲放錯了地方，它的美就會減弱。崑曲需要一個真正尊敬它的舞台。

浙江崑劇團是國有劇團，沒有屬於自己的演出場所。林為林說，因為團和場分離，所以演出時需要租借場地，而現在最便宜的劇場演出一場至少1.5萬元。此前和一些演出場地合作，但是因為觀眾看戲時不是嗑瓜子就是玩手機。此次選擇和御樂堂合作，也是想要觀眾能尊重崑劇這一傳統文化，也希望今後浙江崑劇團能有一個自己的劇場，能讓更多的人能欣賞崑曲。中國美術學院油畫系教授焦小健說，崑曲的美在於演員的眼神、指法等細節，所以必須集中在小的環境裡面，這就是空間裡的真實感覺，藝術最需要的就是切身的體會。據介紹，御樂堂體驗版《牡丹亭》每場僅60個位置，票價從580元至1280元。崑曲最鼎盛的時期，不是免費的時期。程俊說，現代人花一百多元看電影不會心疼，反而趨之若鶩，是因為觀眾覺得值得。而觀眾覺得崑劇已經沒落了應該進博物館，所以就應該免費，即使售票的演出也有許多的贈票。「現在的觀眾被寵壞了，別人催着去看。觀眾不是自己要來的，而是被請來的。」但演員更期待買票的觀眾，因為如果觀眾是自己買票的，演員能夠感受到觀眾反饋的對演員的尊重。

文：香港文匯報記者 高施倩 杭州報道

■中國美術學院上演體驗版《牡丹亭·遊園驚夢》。本報記者 高施倩攝

■《身不能記》 康文署提供