

實驗兒童劇

進念暑假「奏」《魔笛》

林二汶

林嘉欣

© Allstar

藍奕邦

又到暑假，家長們都急着為小朋友們安排節目，進劇場看構思新穎的兒童劇應是不錯的選擇。本地實驗劇團進念·二十面體將陸續為小朋友們帶來《乒乓》與《魔笛》。前者是特邀而來、由日本「座・高円寺」創作的口碑之作；後者則由進念成員陳浩峰與漫畫家黎達達榮聯合導演，由尋找丟失的魔笛開始，與小朋友們一起經歷有趣的感官旅程。

文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：進念·二十面體提供

黎達達榮的木積積公仔也將出現在舞台劇中。

夜後的女兒帕米娜被惡魔薩拉斯妥劫走，驚嘆於帕米娜美貌的王子塔米諾答應夜後去營救公主。帶著夜後贈予的寶物魔笛，在捕鳥人帕帕基諾的陪伴下，王子踏上了旅程。他與公主終於相見，迅速墜入愛河……故事貌似即將邁向童話結局，驚人的反轉卻突然出現。薩拉斯妥不再是惡魔，夜後卻突然露出了邪惡的面孔……

《魔笛》是天才音樂家莫扎特去世前最後上演的歌劇，有著「一千零一夜」式的魔幻與迷離，又不乏活潑狡黠的幽默。莫扎特在其中融匯了多種音樂形式，尤其在當時維也納通俗戲劇的基礎上加入了意大利歌劇與德國民謠的風格，全劇音樂語言豐富多彩，多首經典唱段膾炙人口。

實驗劇團進念，一直對《魔笛》情有獨鍾。「在早期很實驗性的年代，進念已經經常運用《魔笛》的序曲等曲目加入演出中。」黎達達榮說，「而我自己聽這個歌劇，如果拿古典的編曲和歌詞，它其實很摩登，寫法甚至很未來，和傳統歌劇的流暢、表演性很強等特點很不同。最不一樣的是，它十分playful，音樂電子感很強，就算巴哈都沒有它那麼突出。這也讓它和進念的有些概念可以融合。」

而在陳浩峰看來，《魔笛》的音樂形式超級有趣，對於音樂創作者或者歌手來說，都有許多東西值得參考借鑒。「例如看起來很簡單的片段，其實裡面有很多心思，聽來既簡單又有

趣味。很多人聽《魔笛》，追求的是它的經典唱段。這些唱段抽出來，其實某程度而言也是流行歌，只是其中有許多演唱的技巧需要去訓練。」他笑稱《魔笛》其實很像中國戲曲的折子戲，一個一個角色逐個登場演唱，很好看。

粵語唱曲 和莫扎特玩遊戲

那麼喜歡《魔笛》，進念乾脆把它改成兒童劇，在暑假與小朋友一起分享。由實驗劇團打造的兒童劇，又會帶來什麼突破？

其實，陳浩峰與黎達達榮早在2010年時就曾嘗試創作《魔笛》的兒童劇版，只是當時二人面對不熟悉的小觀眾，戰戰兢兢放不開手腳，許多構想都不敢去做，生怕出現冷場。這一次，兩人積攢經驗從頭再來，也挑戰自己，希望用嶄新的方式為更小的觀眾打造演出。

2010年的兒童劇《魔笛》，沿用了歌劇的整個故事線，唱段方面也基本上用直接翻譯的方式處理，只是把整個情境都低齡化。這一次演出將故事簡化為尋找魔笛的過程，其間小朋友要跟著台上的故事哥哥體驗十種經驗，最終才能找到魔笛。演出將焦點放在對顏色、聲音、空間等元素的展現上，希望帶著小朋友一起進行奇幻的感官旅程。「比如裡面有支歌，是讓大家留意周圍的聲音，如果可以有效地將他們的焦點聚集在聽覺上，會有很有趣的結果。我們

小時候也做過這種訓練，比如老師叫大家閉上眼睛，全班安靜，這時連紙片掉在地上的聲音都能聽到。這些東西對小朋友的衝擊其實都很大。聲音、顏色，我們希望吸引大家對這些感覺給予新的注意。」黎達達榮說。

今年的版本在音樂方面也會有不同的處理。不同於2010年幾乎唱完歌劇中的全部樂曲，今年的兒童版《魔笛》只挑選了其中的八至十個樂章，並把歌詞的故事和人物都弱化，讓歌曲表達不同的意思。「每個樂章我們都給它一個主題，比如剛才所說的顏色、形狀、聲音，然後在每首歌中去找和它的形式與主題對應的字眼。廣東話很有趣，它有九聲，有很多的入聲和去聲，有時會斷，有時要張大口，這是英文和普通話都沒有的。當把這九音擺進去《魔笛》，就好像是和莫扎特玩遊戲。」陳浩峰說，這次演出專門找來林嘉欣、林二汶、藍奕邦與C AllStar參與，「《魔笛》中有不同的聲部和角色，這次不是要歌手去扮演角色，反而要運用他們不同的聲音，找回歌曲應有的律動。」

動漫設計 從小朋友視角出發

黎達達榮筆下的漫畫人物「木積積」亦會出現在劇中，與小朋友一起踏上尋找魔笛的旅程。除了將可愛的視覺元素帶給小朋友，為演出擔當動漫設計的黎達達榮希望可以突破傳統兒童劇的思維框框，在視覺上找到更

貼近小朋友的表現形式。

近來為了準備演出而看了許多兒童書的黎達達榮，說自己逐漸發現本地出版的兒童書與歐美、日本等地作品的不同。「我們的那些就是很精緻、圓潤的、眼睛閃閃的，全部都是動物仔；日本的則沒有什麼顏色的漸變，而偏向運用不同的色塊；歐洲的則很多線條和圖形，粗細形成很強烈的對比。」受到啟發，他覺得在舞台上可以嘗試融合更多的視覺元素。「其實很多時候我們對小孩子的看法，或者為小孩子做的東西，都是從大人的角度出發。我這次做的时候就很有意這一點，不斷提醒自己要從小孩子的角度出發。」如果從大人的角度出發，當用圖像去給小朋友講故事時，會很容易掉進陷阱，「比如描述他經歷一個下雨的夜晚，又潮又濕；我們就會把這些字面意思一字不漏地呈現出來。其實不用的，外國已經在嘗試，例如就給他一個藍色的天，感覺到下雨，有不同層次的藍，然後講給他聽，他已經可以很強烈地感覺到其中的情境。我也盡量從這個出發，重新考慮舞台上什麼東西要抽起不用，什麼東西要放多些。嘗試從小孩子的眼睛去看。如果從這樣的預設出發，出來的東西就不是單純的趣致形象了。」

《魔笛》

時間：7月31日 晚上7時30分
8月1日 中午11時，下午2時30分、5時
8月2日 中午11時，下午2時30分
地點：香港兆基創意書院多媒體劇場

錯過藝術節？不怕！進戲院看The Bolshoi Ballet

舞台藝術走到今天，已經不能純粹地只着眼「舞台」。近年，許多著名藝團如美國的大都會歌劇院，歐陸的巴黎歌劇院、莫斯科大劇院，英國的莎士比亞環球劇場和國家劇院等，均開拓新路線，與電影院合作，現場或錄影放映其製作，讓演出接觸更多的觀眾，也增加更多的收入。

電影院內看演出，固然少了現場感，但好處在於為觀眾提供大特寫及多角度，而更重要的，是讓觀眾可以觀賞更多不同的製作，增加對藝術的認識和了解——因為到訪藝團，演出節目大多一個起兩個止，有點蜻蜓點水般，再多演幾個又有成本的壓力。因此，若能同時有其他節目的現場錄影觀看，就能較全面認識藝團的風格及水平。就像在今年香港藝術節中演出了兩個舞碼的莫斯科大劇院芭蕾舞團(The Bolshoi Ballet)，碰上百老匯院線選演七套該團的演出，正好讓觀眾較立體地認識舞團。

其實該院線已非首次放映莫斯科大劇院芭蕾舞團的作品。不過，今季播放的絕大部分是出任舞團總監三十多年的格魯維奇(Yuri Grigorovich)創作，或者經他改編的經典，可說代表了該舞團過去近半世紀的風格和取向。格魯維奇是近代俄羅斯最重要的編舞之一，擅長排演舞劇。他強調以舞蹈動作去塑造角色、交代劇情。當然，今天看來，他所強調的蘇俄式雄偉勇武英雄形象有點過時，但他對舞者技巧的要求，是舞團能夠維持高水準的原因之一，也受用至今。而且，由於資源充足，每套舞碼都十分講究及宏偉。而六月開始播放的《伊凡大帝》就是他的最有名的作品之一。

看過今季選映的《舞姬》、《天鵝湖》、《愛之傳說》，佈景都極為華麗、考究和細緻，即使群舞場面，對舞者的技巧要求亦十分高，《舞姬》中的婚宴場面及最後的幽靈王國，都突顯了舞者的高超技巧。而2014年隨米蘭斯卡拉歌劇院芭蕾舞團來港的，迷倒不少舞迷的舞星扎哈諾娃，是莫斯科大劇院芭蕾

《伊凡大帝》攝影：Damir Yusupov

舞團的首席之一，今次沒有隨團來港，但觀眾卻可在這些現場錄影中看到她的精湛舞技。

而剛過去的香港藝術節，莫斯科大劇院可說是重量級中的重量級節目，一套歌劇兩套舞劇，數量好像不多，但其中涉及的統籌及計劃的功夫，相信已經不少。莫斯科大劇院芭蕾舞團帶來的兩個舞碼，都是「較新」的作品，也顯示了舞團正積極拓闊舞目。

《巴黎火焰》是該舞團前總監、當今芭蕾舞編舞的代表人物之一羅曼斯基2008年的作品，這是香港觀眾首次看他的長篇舞劇。舞劇以法國大革命為時代背景，不乏大場面。羅曼斯基利用了舞團的龐大陣容，以及舞者高而平均的技巧水平，編排了多場群舞及民俗舞，又設計了多場讓主角炫技的段落，讓觀眾充分感受該團的實力。

另一個節目則是編舞大師巴蘭欽的名作《珠寶》。雖然這是這位旅居美國大半生的俄羅斯芭蕾舞家1967年的作品，莫斯科大劇院芭蕾舞團於2012年才首次搬演。俄羅斯芭蕾舞以扎實技巧著稱，旅居美國的巴蘭欽在此基礎上建構了自己的風格，在芭蕾舞中摻入了美國舞蹈元素。《珠寶》共三個段落，分別以三種寶石代表三個國家/文化：《綠寶石》是法國、《紅寶石》是美國、《鑽石》則是俄羅斯，由紐約市芭蕾舞團首演。自己入座觀看的日場演出，以《鑽石》最出色，《綠寶石》中幾位主角都較生硬，《紅寶石》不論雙人或單人舞段落都可以再放些，但《鑽石》的兩位主角都十分精彩，其中女舞者Nina Kaptsova在《巴黎火焰》中也表現出色。而根據三個段落主題而設計的佈景及服裝都甚具氣派。這種現場感受又是看現場演出的錄影版本所不能取代的。

希望日後有更多這類互相補足的安排，讓舞迷、劇迷可以有更多更全面的觀賞經驗。

文：聞一浩

《舞姬》攝影：Damir Yusupov

「華美和聲」巡演香港尾站 高難曲目展示中美藝術默契

香港文匯報訊（記者 張岳悅）由青島交響樂團與美國華盛頓合唱團共同呈獻的「華美和聲」2015中國巡迴演出，日前於香港沙田大會堂演奏廳舉行尾站演出，為香港聽眾帶來具濃郁民族風情的管弦樂《火把節》、經典小提琴協奏曲《梁山伯與祝英台》及氣勢恢弘的清唱套曲《布蘭詩歌》。

作為第十五屆「相約北京」藝術節節目之一，「華美和聲」巡迴演出由青島大劇院出發，北上至北京國家大劇院，再經上海東方藝術中心及廣州大劇院一路南下，最終以香港演出完美作結。青島交響樂團音樂總監兼指揮張國勇坦言，秉持「精益求精，一場比一場更好」的原則，在港演出其實是很大的挑戰，且「香港絕不是『文化沙漠』，這裡有很好的本地樂團，聽眾的欣賞水平也很高」。

張國勇（左）和王修芹認為，合作演出可加深兩國了解。

合作促進中西交流

青島交響樂團與華盛頓合唱團於2009年首度合作，在美國舉辦的四場演出讓雙方結下深厚友誼，也為此次特選華盛頓合唱團來華合作巡迴奠定了良好的基礎。由於合作曲目《布蘭詩歌》篇幅長、難度高，且兩團參演成員合共有近200人，所以多是各自分開排練，正式演出前只進行了一次合成綵排，但

張國勇表示，合作過程中並沒有不順暢的地方，雙方在藝術審美、品味等方面並無分歧，「且此次合作的意義更為深刻，不僅是藝術水平的提升、友誼的鞏固，更是中國音樂人精神面貌的集中展示，合作的成功也證明了我們自己音樂方面的實力，」他說：「其實中國對西方的了解，遠遠多於西方對中國的了解，也仍有一部分西方人對中國存有誤解和偏見，所以此次合作也是一次民間的接觸和交流，使他

們更加了解中國。」

巡迴主辦單位之一、中國對外文化集團公司文化交流中心副總監王修芹認為，作為一個年輕的樂團，青島交響樂團充滿了活力，而華盛頓合唱團在美國乃至世界享有盛譽，兩團的合作還會持續下去，「此次演出外國的著名作品，希望下次可以嘗試合作中國的音樂作品。」

此次「華美和聲」香港站的演出曲目管弦樂《火把節》選自風俗交響套曲《雲南音詩》，作品採用雲南少數民族的民間音調，以交響手法寫成，表現了身著盛裝的青年男女載歌載舞的情景。而經典小提琴協奏曲《梁山伯與祝英台》，題材取自家喻戶曉的民間故事，以越劇曲調為素材，綜合採用交響樂和民間戲曲音樂的表現手法創作，樂團特邀旅美小提琴演奏家劉揚獨奏。而壓軸的清唱套曲《布蘭詩歌》又稱《博伊倫之歌》，原是舞台作品《凱旋三部曲》的第一部，充滿了令人驚奇的成分和戲劇性，既有雄壯的吶喊，又有委婉的詠嘆，此曲由兩團合作演出，並由男中音楊小勇、女高音宋元明及男高音鄭瑤擔任領唱。

清唱套曲《布蘭詩歌》是當晚的壓軸演出。

樂團供圖

