進念兒童劇 玩轉Bauhaus風潮

《BAUHAUS魔笛》
時間：8月12日、13日 11:30am
8月12日 5pm
地點：香港文化中心大劇院

當莫扎特的音樂遇上風靡世界的包豪斯（Bauhaus）設計美學，會擦出什麼火花？進念・二十面體的最新兒童劇《BAUHAUS魔笛》，在莫扎特的旋律中加入兒歌元素，再配合動畫與新潮的呼啦圈舞，玩轉顏色和形狀。小朋友們探索Bauhaus的美藝世界，so easy！

文：草草 圖：進念・二十面體提供

■許傲群為《BAUHAUS魔笛》編作呼啦圈舞。

Bauhaus是國立包豪斯學校 (Staatliches Bauhaus) 的簡稱，由建築師沃爾特・格羅佩斯在1919年時創立於德國威瑪。它是一所藝術和建築學校，講授並發展設計教育。它倡導簡約、理性、飽含秩序感的設計風格；更倡議降低設計的製造成本，通過大量生產，令到設計工業能介入到人們的日常生活中。發展到今日，Bauhaus已成為一種設計理念和風潮，對現今的社會仍然影響深遠。

演出的動畫設計黎達達榮認為，莫扎特的《魔笛》與Bauhaus之間也有微妙的聯繫，「《魔笛》中有很多規格和『三』有關，Bauhaus的很多東西也是由『三』這裡發展出來，比如它用三個顏色來代表顏色的基礎，用三個形狀——正方形、圓形和三角形來作為形狀的基礎，由此出發，回到基本，簡化當時的設計風格。在Bauhaus之前，設計很偏向手工藝風格，很多的雕花，有繁複的裝飾性花紋。到了Bauhaus時期，老師們發展出新的美學看法，他們會質疑那麼多修飾性的東西到底對用家來說意義何在？如果可以多一個選擇，將其簡約化後又如何？後來他們發展出來的設計都是很幾何的，Bauhaus的風潮和運動，一直影響到現在。」

■黎達達榮

■許傲群（Grace Hoop）

視覺衝擊加動手實踐

如何用兒童劇的形式來展現Bauhaus風潮？《BAUHAUS魔笛》選擇了莫扎特的音樂，注入現代流行樂和兒歌的元素，再配上動畫和呼啦圈舞蹈，在唱遊之間讓小朋友接觸Bauhaus的基本元素。從三原色，到基本的幾何形狀，再到空間的的變化、不同物料的質感……透過不同的感官感受，讓小朋友來親身體驗Bauhaus的設計概念。

黎達達榮認為，小朋友遠比我們想像的更開放，只要內容中沒有令其身體不適的元素——比如太吵鬧的音樂或是變化太快的畫面，其實不必太擔心他們是否理解不了，「很多時候小朋友們適合看什麼，不適合看什麼，那是我們大人加在小朋友身上的概念。」加上Bauhaus的理念其實與生活息息相關，向小朋友們講述其中的要點，並非強行讓他們進入從未了解的世界，反而是從自己的日常生活中去發現新的角度。「Bauhaus所說的東西，其實滲入在他們的生活中，從顏色、形狀、空間，到建築的材料，木材、石頭……不是要他們從起樓的角度去看，而是讓他們發覺可以從這些元素開始再去認識這個世界。裡面的元素都是他們天天接觸到的，只是將它用有系統的方式歸納成為六個範疇：顏色、形狀、空間、比例、建築和材料，當他們有了這個概念再去看自己居住的環境時，會有不一樣的感覺。」

在為演出所設計的動畫中，黎達達榮減少了自己所擅長的繪畫元素，反而從日常材料中找靈感，出來的片段充滿「手作」風。「我的想法是，Bauhaus除了令我們的設計走向簡約的風格，也令到設計可以大量生產。它的學校中有很多工作坊，學生除了學理論，還要大量地落手落腳去做東西，這和單純地讀書讀設計不同。我就想，我們是不是也有空間和小朋友一起去做這些？比如他們看完這六個範疇的演出，回到家也可以試着去做做看。」於是在動畫中，他選擇了日常生活常接觸的物料或是可以環保再用的材料，例如紙皮或報紙來做卡通。小朋友看完如果有興趣的話，回到家可以依葫蘆畫瓢，自己動手製作。

扭扭轉轉呼啦圈舞

小朋友看演出，最喜歡跟着台上動來動去，《BAUHAUS魔笛》也加入舞蹈的元素，更是香港舞台較少見到的呼啦圈舞蹈（Hoop Dance）。為演出編舞的呼啦圈舞達人許傲群（Grace Hoop）本身是長跑運動員，更喜歡嘗試不同的新奇運動，約5年前一個偶然的機會接觸到Hoop Dance後便不可自拔，更於2014年至2016年前往柏林拜師學藝，在德國期間參加過多個不同類型的呼啦圈舞藝術節，積累了豐富的經驗，回港後設立工作室教授Hoop Dance，希望令更多的人體驗到「轉轉轉」的樂趣。

對Grace來說，Hoop Dance不僅是運動，更是表演藝術。不只是腰的扭動，它可以利用不同的身體部位來設計tricks，更可以根據個人風格自由變化，創造出自己的Hoop style。「大家所熟悉的呼啦圈（Hula Hoop），大概已經有50至60年的歷史，名字中的『hula』參考自夏威夷舞蹈中腰部的扭動。但在再之前，奧運會已經用它來做體操了，還有很多體育課對它也有運用。大概二十多年前，呼啦圈舞蹈出現了。最早大概是美國的一個戶外音樂會，當時扔了很多呼啦圈下台，大家就開始跳舞，玩呼啦圈，變化出很多的花樣。現在我們所稱為的Hoop Dance的始祖們大多都去過那個音樂會。在發展的過程中，不同的元素不斷地被加進去，比如借用體操的動作、馬戲的動作……有些人原本跳芭蕾，就也融入芭蕾的元素……Hoop Dance和音樂的聯繫很強，會更像跳舞多過體育，而且每個人的風格都不同，當代舞啊，各種元素都被運用進去。」

這次為演出編舞，她從不同的幾何形狀發想，訓練一幫年輕人做出許多隊形上的形狀變化；又和舞者黃大徽配合，運用呼啦圈展現更舞蹈性的一面。除了大家最熟悉的圓形的呼啦圈，她還特別製造了三角形和正方形的呼啦圈，呼應Bauhaus的理念，配合動畫與音樂用不同的形狀去跳舞，給小朋友最直觀的感受。

■黎達達榮為《BAUHAUS魔笛》創作的動畫截圖。

周末好去處

全球水墨畫大展

由藝育菁英基金會籌劃的「全球水墨畫大展」是香港有史以來規模最大的水墨畫展，以150,000平方呎的展覽場地中展出全球15個國家地區500幅不同風格、題材，以及繪畫手法的高水準佳作，冀打造香港成為「亞洲水墨之都」。「全球水墨畫大展」是慶祝香港特別行政區成立二十周年的民間藝壇盛事，參展畫家來自歐洲、美洲、亞洲、大洋洲、非洲等五大洲的水墨佳作，讓市民免費入場認識及探索東方水墨藝術的奧妙與內涵。

日期：8月4日到8月8日
地點：香港會議展覽中心3樓展覽廳
免費入場

飛躍演奏香港 免費音樂會紀念成立十周年

飛躍演奏香港為慶祝今年成立十周年，將於9月24日假香港文化中心音樂廳舉行一場盛大的免費音樂會。音樂會將邀請過往十年間，與飛躍演奏香港合作過的知名古典樂家，包括寧峰（小提琴）、陳薩（鋼琴）、林昭亮（小提琴）、賴沙諾夫（中提琴）、秦立巍（大提琴）、張達尋（低音大提琴）、巴斯（鋼琴）及丁允晞（鋼琴）。演出節目有獨奏及小型合奏，全部都是一些熱門曲目選段，樂器組合層出不窮，讓觀眾們好好體驗優質的室內樂表演。

這次舉辦音樂會也標誌着十年來，飛躍演奏香港的非凡成就：自2007年起舉辦過50場演奏會，更為不少國際級的音樂巨星舉行香港首演，亦推薦不少明日之星。飛躍演奏香港在2009年創立每年一度的香港國際室內樂音樂節，正式將一直被本地樂壇忽視的室內樂引進香港。飛躍演奏香港五年前成立的校園室內樂教育計劃，為城中最活躍於本地學校的活動之一，至今成功舉行了165場校內現場音樂體驗活動，將室內樂呈獻給逾51,000位學生。

十周年免費音樂會門票只限預約，並於8月17日星期四上午十時起於www.pphk.org公開索取，部分門票將於同日上午九時起在香港文化中心詢問處派發。

免費音樂會
日期：9月24日 8pm
地點：香港文化中心音樂廳

第31屆澳門國際音樂節 歌劇《安德烈・謝尼爾》打頭陣 維也納愛樂壓軸

■四幕歌劇《安德烈・謝尼爾》將為第三十一屆澳門國際音樂節拉開序幕。

由澳門文化局主辦的第三十一屆澳門國際音樂節將於9月29日至10月30日舉行，今屆音樂節將以「新銳之力・矚目光芒」為主題，由來自意大利、南非、德國、俄羅斯、美國、奧地利、葡萄牙、韓國、內地、香港及澳門的頂尖音樂家及樂團，帶來17項、共20場精彩節目，各場門票將於8月6日上午10時於澳門售票網公開發售。

適逢作曲家翁貝托・佐丹奴誕辰一百五十周年，音樂節請來意大利都靈皇家歌劇院的代表作四幕歌劇《安德烈・謝尼爾》作開幕演出。該劇講述愛國詩人謝尼爾與貴族少女瑪達蓮娜在法國大革命亂世下的愛情故事，展現出當時意大利歌劇界重要的「寫實主義」風格，為觀眾呈獻最真實的生命之美。而當代炙手可熱的指揮尼爾森斯將帶領國際頂尖管弦樂團維也納愛樂樂團作壓軸演出，詮釋貝多芬、史特勞斯及華格納的經典鉅著。

音樂節亦將邀請多位國際樂壇新星，曾獲多項國際榮譽的韓國新生代室內樂團Novus弦樂四重奏，將帶來莫扎特、柴可夫斯基及拉威爾等多位截然不同的音樂巨匠之作；曾獲蕭邦國際鋼琴比賽及柴可夫斯基國際音樂比賽鋼琴組第二名的青年鋼琴家Lukas Geniušas，將帶來蕭邦、拉威爾和普羅科菲耶夫三位大師的作品，展現對不同曲風的駕馭能力；日本旅德作曲家、顫音琴演奏家el fog（藤田正嘉）將透過創新演奏方式喚起觀眾對自然萬物的豐富聯想；曾獲Thelonious Monk國際爵士聲樂比賽金獎的閃亮新星Jazzmeia Horn，將在大炮台與樂迷共度醉人深秋。

更多精彩節目請參考音樂節網站：http://www.icm.gov.mo/fimm

敢觀舞台

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。

走訪埼玉彩之國藝術劇場後記

從東京都心奔赴埼玉的路上，我不禁想起蜷川幸雄對於觀眾的想像：一個過着普通生活的一般觀眾，必須克服許多日常問題才能進入劇場，例如這個月要看哪部戲？自己看戲的時候老公小孩吃飯問題怎麼辦等等。所以對觀眾來說，看戲那天永遠是個格外不同的日子……。就以日生劇場為例吧。觀眾可能從有樂町站來，也可能從丸之內線地下鐵，還有包含千代田線在內靠近皇居那邊的地下鐵，也可能搭計程車等汽車來到劇場，大概有這四種情況。在日生劇場的入口你可以看到好幾根標示着上演劇目、極具異國風情的旗幟在上方迎風飄揚。觀眾看着這幅景象推開劇場大門，然後爬上劇場階梯，終於進入劇場大廳。

蜷川非常重視觀眾如何進入他的戲劇世界，有着很深刻的思考。電視台出身的他，沿用商業思維來經營劇場，他的劇團甚至像一家電視台，有多條主題路線的創作方向，儼如不同的節目頻道，發放着蜷川所相信的審美世界。尤其是如何吸引觀眾入場、如何讓觀眾接受蜷川式劇場美學，談的不是藝術與人生，而是戲劇與生活，相當具有街頭智慧。包括起用明星參演劇場，就是一種再明顯不過的「間離效果」。蜷川的老家就在埼玉的川口市，小時候跟媽媽去東京看各種各樣的表演，總覺得東京就是一個跟日常生活不一樣的世界。如今蜷川的觀眾倒過來，從東京走進埼玉的彩之國藝術劇場，或許又是另一種「間離」。從池袋以北的赤羽出發，二十分鐘的埼京線車程直達彩之國藝術劇場所在的与野本町站。多坐幾站便是有小江戶之稱的古都川越。

彩之國藝術劇場由埼玉縣文化振興財團所營運，自1998年起開展「彩之國莎士比亞系列」，由蜷川幸雄擔任藝術總監，平均每年發表一部莎劇。單從進駐彩之國算起，蜷川莎劇新編已累積達二十多部，彩之國可謂是蜷川創作的主場。大部分的蜷川作品，都以彩之國藝術劇場的主場館 (約八百人) 規模為藍本，建構出與觀眾的最適當的交流空間和效果。今回到彩之國去，還遇上蜷川逝世一周年的「蜷川幸雄舞台寫真展」。「蜷川幸雄舞台寫真展」在彩之國藝術劇場的一條走道舉行，走道寬五米、長一百米。上方是玻璃屋頂自然採光，映照着蜷川七十年代社會劇場的黑白劇照、八十年代第一版《蜷川馬克白》的舞台風采、九十年代為倫敦皇家莎士比亞劇團執導的《李爾王》海報、《蜷川馬克白》男主角市村正親在1999年擔綱演出《李察三世》的劇照、2014年《烏鴉，我們上彈吧》在香港新視野藝術節上演的盛況等等。「蜷川幸雄舞台寫真展」，為很多匪夷所思的舞台場景留下定鏡特寫，《美狄亞》中美狄亞鱗片般的盔甲、《哈姆雷特》的鐵網監獄，還有兩載以前蜷川插着喉管、坐着輪椅的謝幕照。

■「蜷川幸雄舞台寫真展」在彩之國藝術劇場的一條走道舉行。 梁偉詩 攝

■「蜷川幸雄舞台寫真展」宣傳單。 梁偉詩 攝

走在蜷川走過千萬次的走道上，看着蜷川手稿和蜷川案頭的莎士比亞塑像，似乎置身他對劇評人的撂狠話和矢志要以《美狄亞》和《蜷川馬克白》揚名立萬的情境。破格的蜷川，曾經讓歌舞伎的著名男優來演《蜷川馬克白》的女巫，即後來劇場台板上的日式「魔女」。後來更乾脆讓同一位歌舞伎男優擔演《美狄亞》女主角，不但用男聲說白，劇終還以雷霆萬鈞之勢，從日式城堡飛昇而去。兩劇演到高潮激動處，甚至奏出同一闋日式樂曲。這種糅合歌舞伎表演形式和略帶誇張的寫實演技，既是蜷川在八十年代的標誌性劇場選擇，也遺留在《蜷川馬克白》的2017版。縱然蜷川對於日本表演藝術傳統近乎情意結的偏愛，源於從小陪伴蜷川長大的「文樂」(淨琉璃木偶戲)、歌舞伎、歌劇和芭蕾，但他坦言對自己劇場作品的要求，建基於「既不屬於東方，也不屬於西方，不純然強調風格樣式，也絕非寫實的表演」。從日常時間到非日常時間，似乎這樣才能邀請觀眾進入名叫「蜷川幸雄」的戲劇烏托邦。

作為觀眾的擺渡人，性格暴烈的蜷川從不掩飾對觀眾充滿「征服」的心態，除了名句「開幕三分鐘決勝負」，場刊中明言要「一舉把世界擊倒」，還把台下漆黑的靈魂描繪為「千刃千眼」——「假如觀眾席裡坐着一千名青年，他們手裡就等於握着一千把利刃。我想，我得打造一個足以對抗千把利刃的舞台。那就是我的使命。」——2017的《蜷川馬克白》現場，彩之國正販售着由佛壇、紅月亮和櫻花組成的甜品「蜷川馬克白限定」。或許，蜷川留下的文創事業，虛則實之，正進一步征服觀眾的胃。