

到香港校園推廣傳統藝術 盛小雲盼評彈走進年輕人圈子

評彈，對於香港觀眾來說，或許是較為陌生的一個名詞。所謂評彈，即是蘇州評話和彈詞的合稱，是一門流傳多年的傳統說唱藝術，歷史源遠流長。提到蘇州評彈的著名表演者，便不得不提盛小雲。出生於評彈世家的她，自小接觸評彈表演，師承評彈名家邢晏芝、蔣雲仙。這些年來，她除了默默地在自己的表演領域深耕外，更是果斷選擇走進校園，培養年輕的評彈觀眾。早前，她便隨蘇州市評彈團來港演出，除了為傳統觀眾獻藝外，亦希望把這種古老的藝術介紹給年輕人。

文：香港文匯報記者 朱慧恩 圖：主辦方提供

日前，蘇州市評彈團來港獻藝，為觀眾帶來多場精彩的演出。演出總共設六場，其中三場為香港大會堂的專場演出，而另外三場則為「高雅藝術進校園」的演出，演員們分別到訪了香港城市大學、香港理工大學及香港科技大學進行演出，為的就是讓香港年輕一輩的觀眾也能體味到蘇州評彈那優美、細膩、柔軟的味道。

盛小雲告訴記者，她早於1987年已經第一次來港演出，她笑言那時自己還是個黃毛丫頭，應華新社的邀請來港演出。如今，盛小雲已是評彈界中首屈一指的資深表演者。對她來說，評彈最吸引人之處就是雅俗共賞。「你說它俗，它並不太俗，你說它雅，它卻是很通俗的，從評彈中我們可以領略到很多做人的道理，真是寓教於樂！」

舞台服裝設計花心思

演出當天，記者有幸坐在台下觀看演出，只見表演台上就是一桌兩椅，一把琵琶，一副三弦，男演員身穿長衫，一股書生氣質，而女演員則穿旗袍，既古典，又優雅。他們時而邊彈邊唱，時而則只說不唱，但各人的演出皆是七情上面，當中亦不失談諧幽默，逗得在場觀眾哈哈大笑，表演者的聲調時而高昂響亮，時而溫婉細膩，令觀眾都不期然地沉醉在吳侬軟語、琵琶與三弦的婉轉之中。

盛小雲表示，為了是次演出，他們無論在服裝或舞台設計上都花了很多心思，而且還首次設字幕，讓聽不懂吳語的觀眾也明白演出內容。「現在的藝術就是包裝，我們在舞台設計上花了很多心思，要給觀眾帶來一種美感。」提到表演的形式，盛小雲向記者表示，台上表演者的數目通常有一至四人不等，他們有時邊彈邊唱，有時則只說不彈，而樂器方面，上手拿三弦，下手則拿琵琶，表演時一般以坐着為主，不會有太大的走動。

江蘇省蘇州市評彈團的藝術家走進香港科技大學，為師生帶來評彈表演。

新華社記者秦晴攝

為年輕人量身訂造作品

對於是次演出，蘇州評彈團為觀眾帶來了多首耳熟能詳的曲目，包括《西廂記》、《水滸傳》、《啼笑姻緣》及《雷雨》等。據盛小雲介紹，是次演出最大的特色是表演皆以青年演員為主，其中最小的只有二十出頭，所以演員都比較亮麗。「這次表演的曲目基本上都是比較傳統而經典的，以年輕演員來演繹的話，就會有一番青春的朝氣，會予人耳目一新的感覺。」記者是次觀看的專場名為「天籟雲間——《吳音子鏡》專場」，何謂「吳音子鏡」？「蘇州評彈說的是吳語的聲音，即『吳音』，而『子鏡』意指青年演員們是蘇州評彈的中流砥柱，是非常好的苗子，是他們撐起我們蘇州評彈團的牌子，都是拔尖的、有銳氣的人才。」盛小雲說。

除了對年輕一輩演員的悉心栽培外，培育年輕的觀眾也是十分重要的。因此，為了讓評彈走進年輕人的圈子，自本世紀初開始，盛小雲便開始走進大學校園，推廣評彈文化。「這十幾年來，我們都收到很理想的效果，所以我們會繼續朝著這方面做下去。」盛小雲不諱言走進學校推廣評彈文化是很辛苦的，但中國傳統文化就是需要表演者不辭勞

苦地推廣開去，不辭勞苦地走進年輕人的圈子，為他們量身訂造喜歡的作品。「我們就像工廠一樣，老觀眾喜歡傳統的，我們便按照傳統的一套演繹，對於年輕人，我們便要用傳統的手法來說現代的故事，這樣他們更容易接受。」盛小雲說。對於盛小雲及其他一起推廣評彈的表演者來說，他們的責任就是多動動腦筋，走進學校，以高水平的演出去吸引年輕觀眾。

新舊思想的博弈

對於為不同曲目選擇不同年齡的觀眾，其實也有一定學問。因為不同年齡的觀眾對藝術的欣賞角度不一致，也就有了盛小雲所說的「新思想與傳統思想的博弈」。她以今次在港的演出為例，其中有一首改編自曹禺同名話劇《雷雨》的曲目，「比如說像《雷雨》，真正喜愛它的傳統老觀眾並不多，因為老觀眾有着傳統的思想，而這部戲卻包含亂倫的情節（兒子周萍與後母繁漪私通），他們不認同繁漪。然而，年輕一輩的想法就相對更深層次一點，他們會

盛小雲在其演出專場中為觀眾獻上多首耳熟能詳的曲目。

剖析每個活生生的人物，會從當時的社會背景、人物的個性、人物的塑造、人物的複雜性去分析這部戲，能夠做這樣的分析，才能顯示它是一部經典作品。」盛小雲說。

對於這種新舊思想的博弈，盛小雲認為沒有誰對誰錯，畢竟不同年齡的觀眾對一部戲的認可度和接受度都不一致，因此，她強調在創作新的作品時，必須要清楚明白目標觀眾，然後再進行創作。是次在港獻藝，她表示也看到觀眾的年齡層是非常多樣化的，也有不少是年輕觀眾，「因此在創作新作品時，我們要多下一點功夫，要遷就一下年輕人的口味。」

蘇州評彈

蘇州評彈為評話與彈詞的合稱。顧名思義，它是以蘇州方言為第一特徵的說唱藝術。蘇州評話源於唐代的說話、宋代的講史和元明的評話；蘇州彈詞則與唐代的變文、宋代的陶真和元明的詞話有着直接的傳承關係。這兩個姊妹曲種約分別於明代中、晚期先後流行於江南。評話又稱「大書」，只說不唱，多為一人單檔，邊說邊演，開講帝王將相、公案義俠傳奇；彈詞又稱為「小書」，說唱相間，以三弦、琵琶等主要樂器，多為兩人雙檔演出，彈唱才子佳人、市井風情故事。它以「說、噱、彈、唱、演」的綜合表演和「理、味、趣、細、奇」的文化內涵，寓情於理，寓教於樂。

在演出服裝方面，男演員一般穿長衫，女演員一般穿旗袍。

「港樂」開季炫技之夜

香港管弦樂團開季節目，可說是炫技之夜。樂團請來王羽佳，辦了一個「王羽佳開幕周」，掀起一陣王羽佳熱潮，王羽佳和樂團在前後九天內演出兩套四場節目，另加一場與樂團成員攜手演奏的室內樂重奏音樂會，可見王羽佳之號召力確是驚人。

9月1日的樂季首場演出，是熱潮的開始，當晚堪稱是座無虛席，舞台上則是展示高超音樂技藝的場域，上半場的主角自是王羽佳，下半場便由香港管弦樂團做回主場的角色，好一個「炫技之夜」。

王羽佳獨特的「柴協」

當晚座位安排在樓座中間略偏左，上半場可說全場得睹王羽佳雙手十指在鍵盤上的觸鍵情況，和她過往並無太大差異，甚至出場、退場時向觀眾「大」彎腰鞠躬，姿勢十足的獨特台風亦無改變。至於演奏的力度與速度變化，如用揮灑自如來形容並不足夠，她獨特之處是即使是強奏和弦，奏來仍似不用刻意發力；快速的樂段，同樣是乾淨利落。當晚她的柴可夫斯基鋼琴協奏曲，採用了偏快速度，幸好梵志登樺下的港樂「緊跟追隨」，亦無「趕」的問題。不過，對王羽佳的演奏，挑剔者亦很容易有話說，一是火爆熱度未到「發燒」級，色彩變化未到「燦爛」級，但這絲毫無損她在「柴協」演奏上的評價。一如她的演出如何設計，也和她的音樂無關一樣。當晚她以一襲有點湖水藍的大低胸、大露背的「前後大露」式拖地衫裙，替代了她慣常的超短裙出場。這可說是富有品味且得體的性感演出服，會否引發話題便難說，後來才知近舞台的觀眾對此「前後大

露」式的演出服所用的肉色薄紗革履有意見，因看得太「真切」會誤以為是玉背出現了綉紋。

當晚王羽佳加奏了兩首樂曲，先奏鋼琴大師霍洛維茲 (Vladimir Horowitz) 以比歌劇《卡門》第二幕《吉卜賽之歌》(The Gypsy Song) 所寫的主題變奏曲 (White House 版)，奏來速度飛快，但自如而無半點趕急感覺，雖然是一首炫技性樂曲，但奏來並無半點誇張，難得！退場後重返再奏李斯特改編自舒伯特同名藝術歌曲的《紡車旁的格麗達》(Gretchen am Spinnrad)，舒緩深情的短曲，正好和前曲構成鮮明對照，不經意中展現了「快可以，慢亦得」的熟練技巧。(第二晚加奏的是普羅哥菲夫的第七鋼琴奏鳴曲飛快的第三樂章。)

《春之祭》的首次體驗

意想不到在樓座下半場聽史特拉汶斯基的《春之祭》同樣有優勢。這首百多年前據說首演引發劇場內騷動的現代作品，至今仍是大型樂團的試金石，一般三管、四管編制的樂團都要邀請「援兵」增援才能演奏。但少演出並非僅與經費有關，更在於曲中所運用的節奏極為複雜多變，單是第二部分《當選少女的讚美》，便幾乎每一小節的拍號都在改變，多達五十八次！第一部分引子之後的《春天的預兆》拍子記譜規整，但重音位置卻不斷變化，此外，配器之複雜亦是讓指揮與樂師都陷於無比緊張的情緒中，這些獨特的處理，目的都在於求取出人意表的奇特效果。可以說，演奏《春之祭》的樂團，便多少有「炫技」、「晒冷」的意味。就首晚之演出表現來說，梵志登與「港樂」亦確是做到了這種效果，筆者在樓座更能清晰無比地目睹整個樂隊不同樂器聲部有條不紊地，此起彼伏般相互緊密對接，或前後疊置地演奏，這確是過往未曾得見的演奏景觀，甚至亦是未曾得聽的演奏效果！這可真是聽《春之祭》的首次體驗。然而，這種獨特的感覺，卻帶來一點疑惑，《春之祭》若是奏得如此整齊有序，原始部落祭祀的狂野粗糲效果便大打折扣，刺激性與滿足感亦少了。這種標準是好還是不好？這又是一個「To be or not to be」的典型實例，這確是一個不好回答的問題呢！

王羽佳在梵志登指揮下與香港管弦樂團演奏柴可夫斯基的協奏曲。

攝影：Cheung Wai Lok 港樂提供

文：周凡夫

周末好去處

「深水埗尋寶探趣」藝術展

深水埗區對大眾來說是「平、靚、正」的標誌，不論是電子產品、工藝布料、日用品、美食等，種類繁多且價廉物美。對於一群居住在這區的兒童而言，他們眼中的深水埗又是一個怎樣的社區？由香港青年藝術協會主辦、香港喜來登酒店贊助的「深水埗尋寶探趣」藝術展，將會展出一系列由參加者製作的立體拼貼藝術，表達自己與深水埗之間的故事。作品由即日起至10月15日於香港喜來登酒店巡迴展出。

今年八月，視覺藝術家岑嘉慧 (Violet) 聯同香港喜來登酒店義工隊，以及音樂兒童基金會十八位

藝術家岑嘉慧及參加者。

六歲至十二歲的小朋友分成三組，在深水埗展開一趟尋寶探趣之旅。五金組在鴨寮街尋找電子和五金零件；工藝組在汝州街尋找不同顏色的穿珠；玩具組則在有「玩具街」之稱的福榮街尋找小積木和模型。各人透過日常觀察，依據所尋找到寶物，拼貼出眼中的深水埗，從中表達自己與社區之間的故事，展覽免費入場，歡迎公眾人士參加。文：雨文

「武者歸來武林盛典」

少林，不只是傳說。今個十月，十八般兵器空降昂坪市集！每日3場免費表演少林武術，霸王槍、少林棍等武學絕技連番上陣，邀你零距離見證，這一場酣暢淋漓的巔峰對決！來自中國的少林功夫大師將輪番上陣，表演多項高難度的功夫絕技，包括刀、槍、劍、棍及繩鏢等武藝，還有同行小師傅表演童子功，讓你歎為觀止。每場表演後，少林功夫大師會拿兵器擺出不同的功架，邀請參加者一同拍照留念。公眾亦可參加工作坊，跟少林大師學習一招半式，切磋武藝。有興趣的公眾可於昂坪市集的「360旅遊資訊中心」登記。(每日名額有限，先到先得，滿額即止)

時間：即日起至10月31日(每日)下午12時45分至1時15分、下午2時30分至3時、下午4時至4時30分

地點：昂坪市集

世界自然基金會「老虎拯救隊」

世界自然基金會香港分會 (WWF) 將於德福廣場舉行「老虎拯救隊」活動第二站，介紹全球野生老虎的現況和正面對的威脅。除分享有關老虎的知識，同期亦舉辦連串活動，包括「VR 與虎體驗」、「手繪工作坊」、「摺紙工作坊」和「影相站」等，讓公眾了解野生老虎的習性和保育的重要性。參加者只要戴上 VR 裝置便可勇闖叢林，化身護林員與虎同行；工作坊會教授參加者親手摺出迷你老虎及為參加者畫上老虎手繪；在「影相站」，小朋友更可打扮成護林員，與主角老虎合照。所籌得的款項將用作支持 WWF 的保育及教育工作。

公眾現可於網上預約「老虎拯救隊」的工作坊、虛擬實景體驗，以及「影相站」拍攝。費用為各港幣40元正。預約網址：http://www.wwf.org.hk/your_support/join_our_events/tx2exhibition/

時間：即日起至10月15日(每日)中午至下午8時30分
地點：德福廣場1期中央展場

更正啟事

本版於9月30日《瘋狂的觀舞九月》一文所提到的關於舞劇《舞·雷雨》的敘述中，曾飾演繁漪的香港舞蹈團舞者應為「華琪珺」，而非「華琪珺」。特此更正，並向讀者致歉。