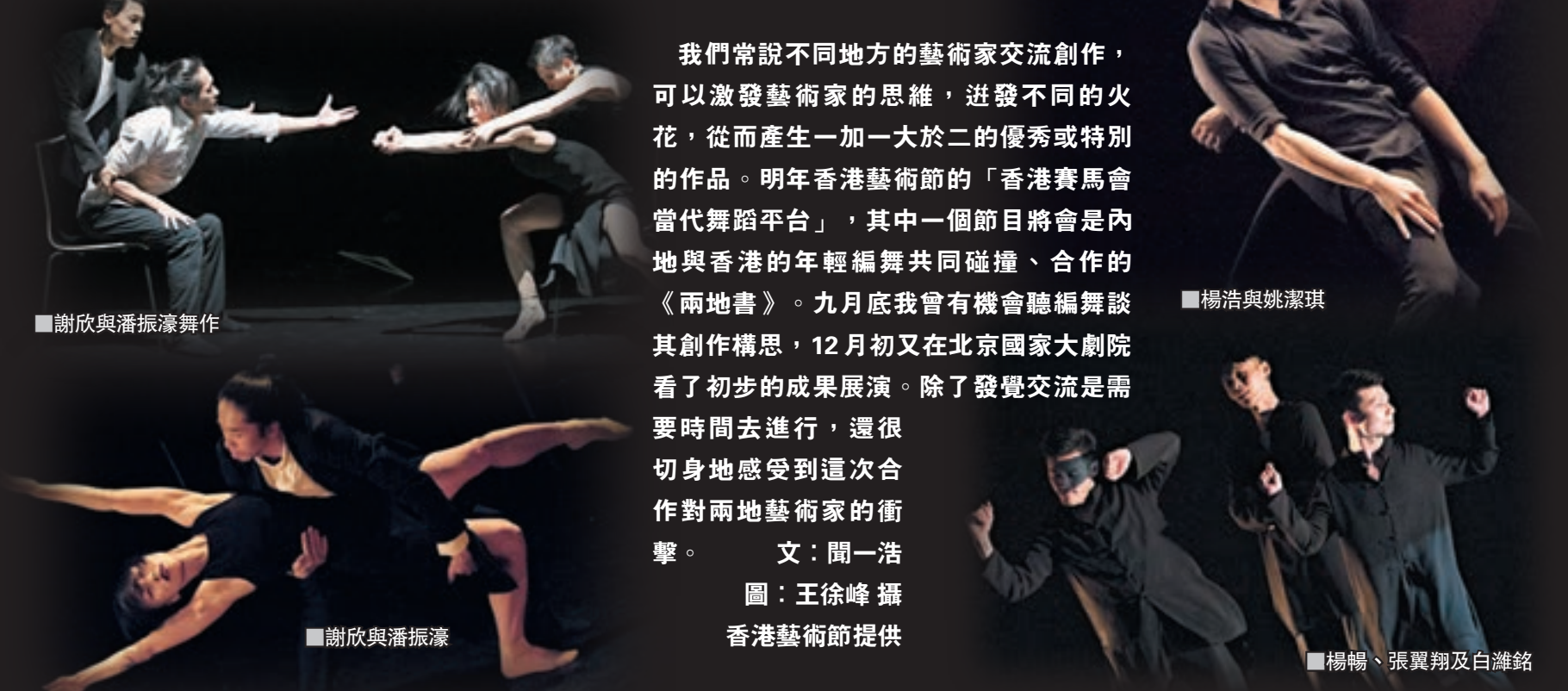

香港藝術節《兩地書》：交流是這樣煉成的

■謝欣與潘振濤舞作

■楊浩與姚潔琪

■謝欣與潘振濤

■楊暢、張翼翔及白濼銘

我們常說不同地方的藝術家交流創作，可以激發藝術家的思維，迸發不同的火花，從而產生一加一大於二的優秀或特別的作品。明年香港藝術節的「香港賽馬會當代舞蹈平台」，其中一個節目將會是內地與香港的年輕編舞共同碰撞、合作的《兩地書》。九月底我會有機會聽編舞談其創作構思，12月初又在北京國家大劇院看了初步的成果展演。除了發覺交流是需要時間去進行，還很切身地感受到這次合作對兩地藝術家的衝擊。

文：聞一浩
圖：王徐峰攝
香港藝術節提供

「香港賽馬會當代舞蹈平台」去屆邀請了海外編舞與本地編舞及舞者合作，效果不錯。來到2018年第七屆，在鼓勵創作方面，增添的新意之一與中國舞蹈家協會培育計劃合作，讓內地與香港共八位年輕編舞——香港的白濼銘、姚潔琪、楊浩、潘振濤，江西的謝欣、四川的楊暢和張翼翔、山東的李超，分成三組，各自創作一支三十分鐘左右的短篇。

交流與構思

據悉，《兩地書》的構思於三月內地編舞來港交流時醞釀，香港藝術節促成三個創作組合，其間雙方不斷溝通。香港藝術節的題目是「兩地書」，期望三組創作人以對自身及所處的城市所觀所感為創作原材料。

至九月在港匯報時，三組已各有構思。姚潔琪、楊浩和李超一組打算由語言出發——說起來，這一組除了廣東話、英語及普通話外，還有來自重慶的楊浩和山東的李超的家鄉話。姚潔琪更提到採用道具如紅白藍袋，這代表上世紀七八十年代香港與內地連繫的經典用品。楊暢、張翼翔及白濼銘一組則由三人的外形，以及音樂出發，探討彼此的異同，最先定下的，也是道具：一卷卷包裝用的墊紙。潘振濤與謝欣似乎一開

始便離開了命題，找到自己最想說的——人與人之間的關係——為題材，尤其是婚後關係的轉變。

成果與衝擊

匯報會之後，演出前兩個月，香港編舞北上四川、上海及北京數次，與內地編舞展開創作。排練地域的分散叫我無法去觀察排練過程。但再匯合，即這次展演的過程中，卻叫我初窺見合作的影響和成果。

九月時說只有點子但沒想到發展的楊暢、張翼翔及白濼銘一組，演出的確把點子呈現了出來。以《柚子 橙子 橘子》為名，很具象地表達了中心思想，三卷包裝墊紙為他們劃出了穿梭古今未來時空的交道，音樂上也穿越了古今中外，而混雜了彼此資料的「個人獨白」，則顯示了三人的同與不同。對於這次展演，他們認為還可再完善，對於創作方法及過程，三人仍有分歧。白表示「自己傾向慢慢地試，再從中找材料」；楊張兩位則較着重先建立框架，呈現一個較完整的創作。

謝欣與潘振濤的《……之後……》，以一段段的情節去講男女關係的變化，電影感很強，另一對男女舞者如兩人的「他我」，操控着兩人的反應。與之前看過的謝欣作品相比，這個作品戲劇性

較強。謝欣說：「既然是合作，就想到利用各自的訓練背景和特長，潘振濤是戲劇出身，於是有較戲劇化的處理。」潘振濤表示，自己較着重情感，尋找角色，而謝欣專注在身體的狀態。兩人合作時，就是要找箇中的平衡。

姚潔琪、楊浩和李超的《Fly Me to the Moon》則聚焦距離。三人嘗試以各人自編，共同演繹的十分鐘段落來說距離：一個訴說感情的，一個關於現實與夢想的，一個則是地域上的，立體地呈現距離的感覺。語言的差異依然作品中可見，經典的紅白藍物料則化成另一件經典玩意出現。熟悉的中外流行曲代表了三人不同的質地，而最後壓卷則強調堅持。三人因為無法有共識而希望以這種方式來處理。

真誠面對差異

訪談中，三人又不約而同地說，這次合作看到彼此的文化及創作理念和方式上的差異，再反照自身。吵架，是訪談中常聽到的一個詞語。三組都跟我說，創作過程中經常吵架，是真吵，吵得很兇。不過，吵過之後，大家繼續創作，而且都各有所悟。

李超直說：「我以前很少直接說自己的想法，這次直接講，經驗很好。」姚潔琪也表示：「吵架是大家想真誠地表

達自己的想法，不停地面對自己和他人。」潘振濤則說這次交流令他認識到自己相信的是什麼，「很值得」。謝欣則說這次合作「讓我認識到自己有很強的自我保護機制。有時覺得自己的東西太完整，太不能撼動」。她說雖說吵架，但交流中潘振濤的話對她是有影響。合作的過程讓她知道，要保持風格的獨立性。楊暢及白濼銘均表示，吵架是因為大家都想作品好，但最後都同意不能太自私地只想自己的方向，因此會妥協。

在創作過程中，大家也有不同的理解。潘振濤及白濼銘希望作不同的嘗試和實驗，但謝欣、楊暢及張翼翔等則會強調演出的完整性。而我認為，大家都在說同一件事，只不過採用的方法或路徑有些不同。

現在距離明年藝術節演出還有兩個多月，我相信他們還會繼續吵架，繼續利用這次機會，真誠地面對彼此的差異，發揮自己的所長。作品，會是多元有趣，符合「兩地書」的意義。

《兩地書》
時間：明年3月3日 晚上8時15分
3月4日 下午3時
地點：香港文化中心劇場

週末好去處

奇幻聖誕娛樂夜@利東街

今年聖誕「利東街」首次與「二十世紀福斯影片」攜手打造「奇幻聖誕娛樂夜」，將電影《大娛樂家》帶到「利東街」，打造成一個色彩繽紛的華麗舞台。街上掛滿漫天星雨燈飾外，於中庭更有一棵高達13米的聖誕樹裝置，特別為熱愛自拍的朋友而設的奇幻光影聖誕樹屋佈滿鏡片和閃爍燈飾，彼此相互映照，恍如置身漫天繁星的幻境當中。此外，「利東街」更準備了連串精彩活動以慶祝佳節，浪漫的聖誕飄雪匯演亦會再現「利東街」，還有《大娛樂家》造型角色會面、聖誕美食窩心分享等，定必成為一家大小或情侶打卡自拍熱點。

日期：即日起至2018年1月8日 每天上午10時至晚上10時
地點：利東街（香港灣仔皇后大道東200號）

西九正式入「絲路」 成為首個香港區成員

西九文化區管理局（管理局）日前宣佈加入中國對外文化集團公司牽頭成立的絲綢之路國際劇院聯盟，成為該聯盟首個香港區成員。簽署儀式在中國（廣州）國際演藝交易會（廣州演交會）暨絲綢之路國際劇院聯盟年會開幕期間舉行，由西九管理局行政總裁栢志高與絲綢之路國際劇院聯盟理事長李金生簽訂合作協議。

絲綢之路國際劇院聯盟是發展國際表演藝術網絡的重點項目，由中國對外文化集團公司在文化部支持下，就國家「一帶一路」發展倡議而創立。絲綢之路國際劇院聯盟於2016年10月正式成立，目前在全球共有88個成員單位，分別來自33個國家和地區，以及歐盟和聯合國教科文組織轄下機構。絲綢之路國際劇院聯盟以匯集來自世界各地表演藝術場所為目標，致力締造成員的合作項目，發展交流網絡。

作為聯盟成員之一，西九表示將進一步拓展更廣闊的表演藝術網絡，加強本地及與國際間的合作，推出更多演出和活動，包括「絲綢之路國際劇院聯盟文化藝術節」等，以推動團隊間的交流，提升項目製作量，加強雙邊和多邊合作，提高文化藝術交流質素。

■管理局行政總裁栢志高（右）與絲綢之路國際劇院聯盟理事長李金生（左）簽訂合作協議。 圖片由西九文化區管理局提供

將戲曲藝術帶進現代生活 ——評進念的《崇禎》與《關公》

西九委任方美昂女士 (Ms Alison Friedman) 出任表演藝術總監一職，儘管日後仍會聘請負責戲曲的總監，但仍引發抗議由外籍人士來帶領中國戲曲的聲音，可見今日香港對戲曲關注多了。事實上，戲曲活動在香港一直都不少，近日更有不少和承傳有關的演出。今年進念·二十面體成立三十五年，繼續在香港文化中心舉行「建築是藝術節」，安排在大劇院演出兩齣將現代劇場手法與當代文化意識融入的戲曲節目，就更是將戲曲藝術帶回現代生活，為戲曲的承傳發展提出啟發性看法。

不落俗套穿越時空

當日下午先看「實驗劇團」《紫禁城遊記：崇禎仙遊紫禁城》，晚上再看關公京劇《關公在劇場》，一崑一京、一靜一動、一文一武的兩齣傳統戲曲被帶進現代劇場，是戲曲進入現代生活的富成效嘗試。

在這兩齣製作中，擔任藝術總監的胡恩威，除擔任導演，更是策劃設計（《崇禎》）和舞台及數碼影像設計（《關公》）。兩個製作相同的是，都以一氣呵成、一分鐘左右的篇幅，採用既輕鬆，又極有現代劇場可觀性的手法，既達到介紹傳統戲曲、京劇藝術的目的，又能以現代人文思維刺激觀眾去反思。可說是既有新意、不落俗套，又無絲毫晦澀。這具有中國色彩又與國際接軌的節目，無論是對傳統戲曲全無接觸的新一代，還是資深的戲迷，都會樂在其中。

其實中國傳統戲曲的表現手段、趣味都較西方歌劇豐富，這兩個製作帶出的啟示在於只要能有機地、有效地融入現代劇場手法，傳統戲曲亦能令今日觀眾產生共

鳴。

《崇禎》一劇，由演員高若珊以開場白介紹崑劇藝術作引子，帶出崇禎死後仙遊，重遇較他早逝二百多年的「活魯班」劇祥。兩位戲曲演員石小梅與李鴻良便以一逗一弄的方式，以天馬行空穿越時空的手法，藉着解構紫禁城，重新認識中國古代帝王建築的建構和文化思維，並由此帶出權力人生終極的悲愴。

最後一個漢族王朝的滅亡，空留長存至今的故宮，對建築於人類歷史中所擔任的角色的省思，結合筆墨投影的背景和投影的影像……基本是空空的舞台，只有兩位資深樂師一鑼一鼓的現場拍和，映顯出來的便是一台於劇場中展現的建築文化。

《崇禎》除了戴培德和許建敏在舞台右邊現場演奏擊鼓樂拍和，還配合好些應該是預錄的原創音樂（主要是絲竹音樂，應是遲雲雲譜曲？）這些音樂與兩位角色的戲曲造型相互配合，甚至與現代劇場的投影、疏離手法，都融合得很自然。

具有情節發展邏輯

《關公在劇場》去年在香港文化中心劇場的演出筆者錯過了，今次它在空闊大得多的大劇院演出，雖未能比較，感覺上仍可以「撐」得很飽滿。和《崇禎》不同的是，這是與台灣國光劇團合作的製作，「國光」的藝術總監王安祈編劇，所以稱為「實驗京劇」。

《關公》全劇分成四折，兩位說書人朱勝麗與黃毅勇相互唱和穿插，在每一折戲之間加入三段楔子，最後並加上尾聲，於是整個製作便分成八個段落：

第一折：流不盡英雄血，楔子1：傳說與禁忌

■《關公在劇場》中唐文華的關公扮相。

■《崇禎仙遊紫禁城》石小梅飾崇禎和李鴻良飾劇祥的「門前戲」。

第二折：過關斬將，楔子2：江水無情、江濤起落
第三折：麥城歸天，楔子3：禁忌與禁戲
第四折：成神降妖，尾聲收煞：攜歸神物

這八個段落可說是具有一個很完整很有邏輯性的結構，四折戲亦將關公的故事從傳統帶到現代，具有情節發展邏輯。就戲劇而言，這可是扮演關公的京劇名家唐文華的「獨腳戲」，但除了劉志飾的周倉，和周慎行飾的馬童兩位配角，兩位說書人亦隨時「化身」為不同角色，再加上舞台上的數碼影像、演員動作的重現，也就同樣具有很豐富的舞台視覺效果了。加上末段插入一段九尾狐亂世的情節，帶入對觀眾而言很討好的武打場面。此外，各個戲曲演員的功力堪稱十足，無論是唱腔、身段、功架、做手、關目，都不會令資深的傳統戲曲迷失望。

「現代」場刊難配製作

《關公》的音樂和《崇禎》很不相同，那應是許放山的原創音樂（于逸堯@山人海擔任音樂總監），五、六位樂師

「藏」在舞台上半透明的紗帳後配合現場表演演奏，不僅人數多少看不清楚，樂師名字亦未見透露，這未知是否要配合關公從人神化為關聖帝的神秘感，還是有其他「難言之隱」的背後故事了（如樂師「秘撈」）。

就現代劇場手法的運用比較，《關公》較《崇禎》更豐富，燈光效果更有效，戲劇性亦更強，但那顯然是兩個很不同的人物和故事，音樂與戲劇趣味亦很不相同，崇禎住的紫禁城建築，是宮廷的、帝王的；關公的故事，如果亦是建立在中國人社會中的建築，那是老百姓心中的建築，是民間的、平民的。

但無論如何，這兩個製作都為傳統戲曲賦予了新的現代生命，將戲曲帶進城市人的現代生活中。不過，兩個製作的「場刊」同樣很「現代」，以商業銷售收條打印機，即時打印在感熱紙上，長長的一條不好收藏外，資訊亦不足夠，未能提供更多一點戲曲的資訊，但最大問題是感熱紙上的文字很快就會淡化消失，那便和這兩個製作很大可能會令留觀者記憶的效果很不一樣呢！

文：周凡夫 圖：進念·二十面體提供

香港演藝學院獲贈林家聲粵劇藏品

香港演藝學院（演藝學院）戲曲學院日前獲林家聲慈善基金贈予多件林家聲生前的粵劇藏品，包括演出戲服及樂器等珍藏。

林家聲慈善基金主席及演藝學院校董會主席周振基教授在捐贈禮上表示：「林家聲博士不但是位粵劇大師，亦是位備受敬重的好老師，提攜後輩及粵劇傳承更是他後期專注的工作。他亦曾託付我們為他繼續推廣及傳承粵劇藝術，讓粵劇及林派藝術得以延續和弘揚。」演藝學院副校長（行政）黃世邦亦於致辭時表示由衷謝意：「我們非常榮幸獲林家聲慈善基金的慷慨捐贈，演藝戲曲學院將妥善保存林博士的戲服及樂器等藏品，延續傳統粵劇的文化精粹，發揚粵劇曲藝的精神。」

典禮中，林家聲慈善基金亦同時啟動名為「林家聲舞台藝術」的Facebook專頁（www.facebook.com/lamkarsingarts）。專頁將分享林家聲博士的珍貴演出片段、精彩舞台選段、劇目演出心得、戲橋及報章報導等豐富內容，以傳承林派藝術和宣傳有關林博士的活動。為專頁打響頭炮的內容包括早前「一代宗師林家聲博士紀念會」的片段，一眾名伶分享與林博士生前的互動和趣事，以及上世紀60年代初由林博士及余麗珍小姐灌錄的歌曲《前程萬里》、林博士的獨唱歌曲《五湖泛舟》和《芋蘿訪鮑》。

於12月10日揭幕的「粵劇大師林家聲博士珍藏戲服展覽」，於演藝學院大堂展出部分藏品，包括林博士生前演出經典戲寶時所使用的多件戲服。由於反應熱烈，展覽期亦將延至2018年1月5日。