

上個月，西九聯同國際知名法國藝術家薩維耶·勒華(Xavier Le Roy)帶來了首個舞蹈與形體相關的「自由空間·創作」系列：非「常」舞蹈空間，探討非常規舞蹈空間與創作間的關係。其中，舞蹈藝術家余美華與薩維耶一起為本地藝術家們帶來了兩個專業的工作坊，以薩維耶動態展覽作品《暫定名稱(譯名)》(Temporary Title, 2015)及《回顧》(譯名)(Retrospective)為引子，與參與者一起探討在公共場所中所發生的舞蹈作品，從而窺視情境與藝術創作間的細微關係。

生於香港、現居柏林的余美華，多年來與薩維耶合作無間。在她看來，不同情境中表演者與觀眾的流動關係，是對創作者的挑戰，卻也是一種藝術實踐，讓藝術重新回歸到人與人之間。

文：香港文匯報記者 尉璋

現居柏林的余美華，是土生土長的香港人，身為混血華裔的她，身份與位置的流動與遷徙一直烙印在她的藝術思考中。2000年，她畢業於香港演藝學院現代舞專業，之後前往新加坡發展，一去就是10年。回望那段日子，她覺得像是「開荒牛」，一手一腳建構出舞團的架構，卻最終感覺到這架構反而成為了僵硬的限制。於是她離開藝團，和不同藝術家合作，又回到香港演藝學院攻讀碩士。「自己以前是很劇場形式的表演者，這時就緒想重新探索表演者和觀眾之間的關係。」就這樣與薩維耶·勒華(Xavier Le Roy)不期而遇。

每次創作都重新思考

法國藝術家薩維耶·勒華的背景，看起來很「酷」。他擁有分子生物學的博士學位，開始從事藝術創作後，曾和多個不同藝團和舞團合作。他的作品，如《未完成自我》(1998)、《情境產品》(1999)等，都為編舞界帶來了全新的視角。而他的許多作品，如《E.X.T.E.N.S.I.O.N.S.》(1999-2000)、《計劃》(2003)及《6個月1個地點》(2008)等，都試圖探索不同的創作模式。

薩維耶的作品試圖打破大眾習以為常的二元對立思考模式，一次又一次地對觀眾與表演者的關係進行重塑和思考，對余美華來說，將他作為研究個案最合適不過。「一開始我對他一點了解都沒有。」余美華說，「他在舞蹈界中並不是一個熱門的人選，通常在香港研究他的多是視覺藝術家。我發現他的時候其實並沒有太多的期待，不過覺得他對身體有特別的看法，他所提出的問題，也不只是針對審美上的追求，而是關注藝術家的創作本身。」深入了解薩維耶，余美華

讓藝術回歸人本身

余美華

Xavier Le Roy與余美華台北雙年展提供

難掩對他的仰慕之情。「某個程度上，他沒有我們科班出來的那種表演包袱。其次，作為藝術家，他真的很深入地研究自己要探討的事情。每次當他着手去創作時，不是定下一個形式，然後下一個舞就有了某種模板，而是每次都從頭來，聆聽、捕捉、思考，挑戰自己。我非常欣賞他作為藝術家的這一點。」

從2014年開始，余美華就成為了薩維耶親密搭檔，兩人共同創作了多個作品，包括《無題》(2014)、《暫定名稱，2015》、馬德里CA2M藝術中心的《不忠的副本》、薩維耶·勒華《回顧》的不同版本(新加坡、貝魯特、台北)，以及德國明斯特雕塑展2017的《依然無題》。對余美華來說，薩維耶的創作方式，最打動她的，也許是其對「人」本身的尊重與探索。「我特別喜歡他與人工作的方式。」余美華回憶早前在藝團中擔任總監的經驗，權力的層層架構無形中默默影響着創作。在團裡，最重要的是效率和成果，如果一個舞者表示做不到某件事，舞團所關心的首先是誰可以做到，而不是關心這個舞者到底怎麼了。「那個人已經不是人了，對人的認知很低，已經非常機械化。」余美華說，「我覺得藝術真的是人與人之間相處的一個空間，所以為什麼我的作品沒有用物件來作為材料，而是真的只是用人，是為了回到材料的原點，重新去認知。而在這個方面，我從薩維耶身上學了很多。」

用「一對一」探討即時的親密關係

回到人的本身，余美華對記憶和自傳這兩個元素很感興趣。「在這兩種

《回顧》(譯名) MoMA PS1 攝影：Matthew Septimus

余美華(右)與Xavier在以《暫定名稱(譯名)》(2015)為引子的工作坊中。攝影：張志偉 西九文化區管理局提供

《暫定名稱(譯名)》(2015) 攝影：Peter Greig

不穩定的元素中，我們總希望找到一個定性，這種矛盾是我的很多作品的討論主題。」運用這些素材，她創作了許多不同情境下的一對一舞蹈作品，例如天比高創作夥伴的《記憶之舉》(2014，香港)、新加坡國家設計中心的《傳承之舉》(2015)、永天台的《讀我·記憶》(2015，香港)，以及油街的《A Performance》(2017，香港)。

為什麼喜愛嘗試在各種非傳統的演出情境中創作，為什麼執著於「一對一」的形式？余美華說，「一對一」並不是她所刻意設定的一種形式，而是為了表達思考的主題所需要的「非此不可」。「以前在舞台上演出，很多時候是我自己面對一個黑暗中的『觀眾們』。我很想去探討(表演者和觀眾)這個關係的流動性。它也可以是一個位置的流動性。我自己是一個混血華裔，在我的成長中，位置的流動性就是我生存中的其中一個本能，而從這種流動中可以帶出一種混雜。怎麼可以去創造一種流動性呢？我發現要用到一對一的狀態，這其實是個最真空的狀態，在這個狀態裡面，我嘗試在含糊的空間中去重新建立一種流動性。」

不同於某些表演者熱情地享受「一對一」所帶來的「親密氛圍」，余美華對這種即時的親密關係卻始終抱持審慎又警惕的態度。「大家總有一個期待，這樣一種貼近的距離可以為你很快地建立起一種和觀眾的關係，可說是一種更親密的關係。但我對此持批判態度，因為我不肯定這件事(親密)是一定的。」距離是否決定關係親密程度的必要元素？人與人之間的溝通和理解有沒有捷徑？「如果只是因为我碰了你一下，我們就變得『更親密』了，那這件事就太shortcut了，你都不去了解，也不給時間去了解。」由此所延伸出更多層次的思考。

余美華與薩維耶的工作坊，所探討的是藝術創作在當下如何受到情境的影響，而這是一個自然而有機的過程。在余美華看來，這麼多年來，我們過於強調文化產業，創作似乎變成了「過量」的生產。藝術家的創作過程被異化為流水線上的不同工序，整套藝術產業的運行機制似乎早已背離藝術的初衷。「Art can change value system。」余美華說，而在不斷回到原點的探索中，將藝術拉回人本身，也許會帶來一些改變。

閻惠昌指揮香港中樂團在杭州大劇院演出。香港中樂團提供

回歸二十年「精氣神」傳海內外

香港中樂團杭州慶回歸迎新

回顧2017年必然少不了香港演藝團體外訪巡迴慶祝「香港特區20周年紀念」。其中次數最多最頻密的非「香港文化大使」——香港中樂團莫屬。樂團除了慶祝香港回歸，還到訪過俄羅斯聖彼得堡、索契(2月)、韓國統營(4月)、北上天津、北京、瀋陽、上海、武漢、成都六個城市(6月)，還應邀在深汕「一帶一路」藝術節登台，為佛山功夫電影周閉幕，在佛山瓊花大劇院舉行「功夫影視主題音樂會」。為2017年巡迴及慶回歸外訪寫下句號的，卻是12月聖誕節前夕及聖誕日在杭州的兩場演出。

以此作結亦可說是「天意」，十年前7月1日慶祝香港回歸十周年當天晚上，杭州正是香港中樂團外訪之地，而且同樣是在杭州大劇院，不同的是，這次兩場慶典演出，是浙江省對外服務公司的包場「商演」活動，由包場公司邀請「嘉賓」出席。這種「商演」音樂會，往往能更真實地反映當地普通市民的音樂文化水平，與自發購票入場的特定觀眾群便很不一樣。

突顯香港大都會文化形象

香港中樂團設計節目時只考慮在藝術上和觀眾溝通上的問題，並不知道會變成包場性質；為此，樂團帶去的節目便完全是樂團的設計，與一般「商演」音樂會，務求能「通俗」，能易聽易明，最好能有歌唱家(歌手)唱歌的情況完全不同。十年前杭州大劇院剛落成啟用了兩、三年，周邊可說「荒蕪」一片，這次重臨，錢江新城新蓋的高樓大廈密麻麻，隔江相望的新開發區，同樣新型建築物矗立。浙江省對外服務公司近十年來，每年能邀請海外藝團，如歐洲的交響樂團和這次近百人的香港中樂團到來演出，當與經濟上的繁榮發展分不開。

這次中樂團重訪，開場《大得勝》展示超強實力的吹打樂，接着李煥之編曲的《二泉映月》，突顯樂團多年研發的環保胡琴合奏的和諧美感，接着陳明志只以音響及節奏來表達的《精·氣·神》，和伍賢賢去年為樂團四十周年創作的《唐響》，都充滿現代大都會氣息，突顯了香港作曲家筆下的大都會文化形象。《精·氣·神》和《唐響》這兩首作品，可說是香港中樂團去年在海內外慶祝香港回歸巡演的骨幹樂曲，這不僅傳揚香港的現代化的文化形象，亦將充滿正能量的音樂神韻帶到不同的城市、不同的族群。

下半场魏冠華將陳昇的流行歌曲重編由民族樂團演奏，開始馬璋嘖嘖獨奏，再加入任劉良先唱後吹(嗩吶)，然後由馬璋嘖以嗩吶哨子「歌唱」回應，結合了爵士風、流行樂和超技演奏，也就為下半场打響頭鑼！接着劉文金很不一樣的《茉莉花》編曲，則帶來不一樣的感覺，而音量與色彩大幅度變化的《古槐尋根》，前後的沉思慢板與中段熱鬧的快板所構成的強烈對比，就更發揮了大型民族樂團交響化的強大表現力。用作壓軸的程大兆的《黃河暢想》，是唯一重複十年前初訪的曲目，觀眾以布郎鼓參與互動演出，大大增強投入感，將音樂會推向高潮；而強烈的民族音樂色彩，和環保胡中首席毛清華與吹管樂師任劉良放下樂器，高唱起黃河歌謠，為觀眾所帶來的「驚喜」，亦成為醞釀高潮的重要元素。

閻惠昌「苦口婆心」導賞見效

這套八首樂曲構成的節目，可以說突顯香港中樂團與內地民族樂團不同的特色外，還展示出樂團的藝術水平高度。用作「商演」節目，面對文化背景水平參差的觀眾，竟能夠有不錯的氣氛，那可是非必然的結果，其中也包括有一些特別的因素。

目測兩場音樂會所見，有不少父母帶着小孩子出席，包括有好些是手抱的稚齡兒童，亦見出杭州大劇院營運雖然超過十年，管理仍未到位。場刊中亦無樂曲介紹，幸好作為指揮的閻惠昌在每一首樂曲前都就樂曲的特色，特別是《精·氣·神》和《唐響》這兩首帶有現代感的作品，都做出了很到位的導賞，得以讓觀眾較易投入到這套非商演性質的樂曲中去。

其中用無比幼細安靜的音響開始的《二泉映月》和《古槐尋根》，閻惠昌更特別強調大劇院音響反應敏感，觀眾席很微弱的噪音都會影響舞台上的演奏，於是大部分觀眾都聽懂了，都能安靜下來欣賞，在閻惠昌這種「苦口婆心」式的導賞下，基本上保證了這套非商演節目，能在商演觀眾中順利演出，未有受到太大的干擾。亦可見出，杭州的觀眾大多都具有不錯的質素，只要作出調教，大多能即時從「無知」的「黑洞」中跳出來。第二晚筆者前一排座位便有位職青開始時不斷拍攝照片，由於亮着的手機螢幕太干擾了，便問他知否現場聽音樂會成本昂貴的，只顧拍照便聽不到音樂了，值得嗎？這位才俊即時聽明白了，與鄰座女郎即時收起手機，專注聽到音樂會結束。

劇場文化未追上經濟發展

幸好，無知的「害群之馬」不算多，未有對舞台上的演奏造成太大干擾，樂團在閻惠昌的帶領下，還為大家持着玫瑰花演奏了《送我一枝玫瑰》(秦軍還將那枝玫瑰花拋到觀眾席中去給幸運兒)，繼而與觀眾的「哼」、「哈」之聲互動演奏了《射鵰英雄傳》樂曲，最後並以一曲無比安寧的《平安夜》作結。

去年六、七月間，在杭州大劇院已舉辦首屆(國際)音樂節，音樂節期間還舉辦了2017中國交響樂峰會；可能杭州城市的發展步伐太快了，經濟上去了，建築硬件上去了，但劇場文化、劇場文明、學校教育並未有隨着上去，在劇場內展現出來的便是很兩極化的觀眾，但願香港中樂團帶來的「精氣神」能發揮正向作用，下次樂團重訪，杭州觀眾在演藝文化的認知上，當會有一個新的局面了！

文：周凡夫

周末好去處

「2017東區文化節·藝文青藝術節」

「年清之時(二)」

青年廣場將繼續呈獻「2017東區文化節·藝文青藝術節」「年清之時」項目，邀請多個獨立音樂單位演出，包括曾入圍台灣金曲獎的四人女子樂隊GDJYB雞蛋蒸肉餅、獨立樂隊及音樂人Nowhere Boys、Merry Lamb Lamb、per se、咖啡因公園、小紅帽、Say You Care及任健欣；同場亦有多個綠色文化藝術單位擺放攤位及舉行工作坊，包括Mr. Hammers、咖啡師、收皮 Saupei、Gaaul Up、好狗薑、及烏托邦環保義工小組等，一連兩日為市民送上音樂、藝術文化交流活動。

為配合情人節及農曆新年喜慶氣氛，青年廣場特意舉辦不同的綠色DIY禮物工作坊，參加者除了可欣賞現場音樂演出及參觀環保藝術文化攤位外，更可與導師們一同製作獨一無二的禮物，把心意傳遞給學

親。Mr. Hammers、咖啡師、收皮 Saupei、Gaaul Up等單位將主持各個工作坊，分別帶領參加者以水泥盆栽創作藝術品、以膠袋再造揮春，以及利用咖啡粉囊、紙包飲品盒等進行「升級再造」，將環保元素帶到生活每一面。此外，一直實踐綠色生活的單位好狗薑，亦會帶同有機本地薑製品，在青年廣場免費派發驅寒暖胃紅糖薑茶，為冬日增添一份暖意！歡迎大眾帶同自己的杯具到場享用，響應綠色生活。工作坊免費參加，名額有限，需預先報名。詳情請瀏覽青年廣場活動網站：<http://www.youthsquare.hk/chi/hot-news/>。日期：2月10及11日(星期六及日)上午11時至下午6時地點：青年廣場1樓Y展覽平台

太陽馬戲全新馬戲KOOZA登陸香港！

享譽國際的太陽馬戲將於今年4月帶來全新創作KOOZA，標誌性藍黃馬戲帳篷的馬戲表演，讓觀眾心跳加速目瞪口呆。

KOOZA自2007年在蒙特利爾全球首演以來，在全世界已經積累約7百多萬觀眾。KOOZA之名取自梵語「Kooza」，表示「箱子」、「大木箱」或「珍寶」的意思。而這個魔法寶箱裡裝載的是來自19個不同國家的50名雜技演員、樂師、歌手和演員帶來的激動人心的靈活技藝和讓人放聲大笑的滑稽動作，更有現場爵士樂、放克樂和波里活節奏互相交織的配樂。

KOOZA的故事講述了每個人內心住着的孩子「The Innocent」(天真)在充滿古怪性格人物的世界尋找自我的故事，驚心動魄並充滿驚喜。「KOOZA的故事有關人情冷暖和善惡兩分的二元世界」，表演編劇兼導演David Shiner表示：「表演基調是輕鬆、有趣和開放。表演本身並不嚴肅，但也蘊含着許多理念。」不論是展現絕對的人類力

量——以最原始、最純粹的形式進行表演，還是滑稽鬧劇和搞笑的小丑表演，KOOZA都蘊含深層次概念，如力量、和諧、身份、脆弱和能量。通過多姿多彩的戲服和角色混搭，KOOZA像一個珠寶玩具箱一樣猛烈彈開，抓住了觀眾的所有想像，讓他們心跳加速。

時間：4月19日至6月3日
地點：中環海濱活動空間(龍和道9號)
周二至周五：晚上8:00
周六：下午4:30、晚上8:00
周日：下午1:30、下午5:00
*4月20日與5月11日均有加場表演
*公眾假期，5月1日與5月22日的演出時間為下午5:00