

中大合唱團 劇場中遇見伯恩斯坦

2018年是美國著名指揮家、作曲家伯恩斯坦百年冥壽，世界各地陸續展開「Leonard Bernstein at 100」官方慶祝活動。光是6月17日，全世界就有8場紀念活動同時舉行，其中一場，正是由香港中文大學合唱團所帶來的《劇場裡的伯恩斯坦——紀念伯恩斯坦誕生一百周年音樂會》。

中大合唱團的音樂總監朱振威是伯恩斯坦的「星星眼」小粉絲，他坦言追尋音樂的路上也時常會有懷疑，有疲憊，會失去動力。每逢此時，便要問問自己「當初為何撻着這一爐火？」如果心中火苗仍在，那就不能洩氣，要不停為自己「加炭」，重燃萬分熱情砥礪前行。而這，亦是偶像伯恩斯坦帶給他的最大啟發。

這次的音樂會，請來美國指揮家艾力史達克擔任指揮，將伯恩斯坦難得一聽的幾首作品用合唱音樂會形式來展現，其中更加入戲劇元素，向大家傳遞伯恩斯坦的作品神采。

文：香港文匯報記者 尉瑋

■ 伯恩斯坦

2016年，中大合唱團曾和「演戲家族」合作，將演戲家族過往所創作的經典音樂劇中的歌曲重新編曲，用合唱形式呈現，朱柏謙、張國穎及溫卓妍等幾位演員則穿插其中，擔任獨白和演唱。此一跨界嘗試叫好叫座，更激發出許多創作火花。那之後，朱振威就總想着在人聲朗誦加合唱的形式上再作探索。時間來到2018年，他猛然想起今年正是伯恩斯坦誕辰100周年，後者的作品中不乏音樂劇、歌劇、戲劇配樂和合唱，有些曲子少有在香港上演，何不藉此機會一探（索）究竟呢？這就是《劇場裡的伯恩斯坦》的創作緣起，而音樂會被選入「Leonard Bernstein at 100」官方活動則是錦上添花的美妙緣分。

怎麼會靈機一閃想起今年是作曲家的百年誕辰？皆因朱振威正是伯恩斯坦的忠實粉絲，對他「太熟了」。「生日年月怎會難倒我？」他笑說，「我非常喜歡伯恩斯坦，他是我的偶像！」家中所收藏的伯恩斯坦指揮和作曲的唱片都有相當數量。

指揮台上的魅力之星

伯恩斯坦最為人津津樂道的，是其1958年就任成為紐約愛樂的音樂總監，從此開啟了該團12年的全盛時期，其間他更榮獲「桂冠指揮家」的稱號。退休後前往歐洲發展，亦留下大量經典錄音和現場錄影。其指揮的曲目涉獵甚廣，從巴洛克到現代各家均能駕馭，其中對馬勒的演繹尤為經典。

伯恩斯坦身上也頗有美國人那種開放、活力及創新精神，他的指揮狂放熱情充滿魅力，作曲作品又形式多變不拘一格。他

是古典音樂舞台上的魅力明星，卻也是生動的電視主持人！運用新媒介來推廣古典音樂，正是伯恩斯坦的一大特色。在任職紐約愛樂期間，他便拍攝了《年輕人的音樂會》系列電視節目；亦充分利用媒體效果，大力推廣馬勒的音樂，這才使得當時並不被古典音樂圈看好的馬勒逐漸成為今日的主流之音。伯恩斯坦推廣馬勒的方式，用今日的網絡用語來說，可謂是「蹭熱點」的高級操作。羅伯·肯尼迪的追悼彌撒上，他指揮樂團奏出《第五交響曲》的肅穆之音；肯尼迪中心開幕，他送上《第八交響曲「千人」》的第一樂章，更請來多位頂級歌劇演唱家助陣，不僅給現場的觀眾留下深刻印象，也通過電視傳播將馬勒的音樂送到千家萬戶。有「熱點」，又有「流量」（明星），放到今天，伯恩斯坦絕對是古典音樂營銷的一把好手。

這樣的伯恩斯坦，還是出色的作曲家，創作光譜覆蓋了歌劇、交響曲、音樂劇、戲劇配樂、合唱曲等。其中，不乏膾炙人口的流行之音如《西城故事》，卻也有莊嚴肅穆的希伯來語合唱。

燃燒的音樂魂

對於朱振威來說，伯恩斯坦的作品魅力自不必贅言，而他最欣賞的是他對音樂的熱情。「當時接觸他，是小時候剛開始聽

《劇場裡的伯恩斯坦——紀念伯恩斯坦誕生一百周年音樂會》
時間：6月17日 下午三時正
地點：香港大會堂音樂廳

■ 中大合唱團

音樂，那還是LD的年代，聽了還不夠，還想看音樂會，但是音樂會不是成日有，也沒有那麼多錢，於是就去公共圖書館的視聽資料室，最常去的還有當時還在文化中心看音樂會就會特意早點去，看多隻碟，再去音樂會，很沉迷。那時一開始是因為馬勒的交響曲而喜歡音樂的，便不停找馬勒的LD，那肯定會看到伯恩斯坦的啦，因為他是最早錄影拍攝整個馬勒全集的指揮家。於是慢慢就對這個指揮有了印象。他的澎湃的激情，那種完全的投入，你看過他的錄像就會知道。用他自己的話說，是對音樂的『total embrace』。」

朱振威甚至覺得，自己能一路維持着對古典音樂的熱愛，很大程度也是來自伯恩斯坦的影響，「可能因為一路見到一個偶像，對音樂可以有那麼大的投入的熱情在其中，某程度上支持我向他效法和學

敢觀舞台

文：梁偉詩
本欄由本地知名評論人聞一浩與梁偉詩輪流執筆，帶來關於舞台的熱辣酷評。

「製作人」再定義 ——「製作人網絡會議及論壇」四部曲

連續四年參加「製作人網絡會議及論壇」(Producers' Network Meeting and Forum, PNMF)，令人對表演藝術世界愈來愈好奇。由西九主辦的PNMF，從2015年至今已是第四年。每年五月，PNMF均以表演藝術網絡平台的姿態，通過公開論壇與閉門討論的形式，介紹表演藝術的世界走向和各種在地新思維。誠然，廿一世紀的表演藝術的話語權和領導力依然在歐美，作為亞太地區的一個相對有着地理條件、文化資源的城市，如何(繼續)擔演它在藝術文化上的角色，香港的情況就非常有趣。

2015年西九推出「製作人網絡會議及論壇」(PNMF)，打從第一屆就銳意「由零開始」，重新討論「製作人」的定義。PNMF的P，是Producer，即「製作人」的意思，香港一直譯作「監製」。「監製」在香港舞台表演藝術的領域中，大都指向藝術行政的一類工種的從事者；實際情況多是一手包辦聯絡、接洽、文書、財政等管家型實務。PNMF開宗明義，介紹「製作人」在歐陸語境中，原來有着更寬廣、更高層次的意涵。「製作人」是舞台表演藝術的核心角色，有實際的權力覆蓋範圍，從製作策劃、摸索藝術風格、尋覓發表機會、謀求國際合作，事無巨細均需涉獵。在創作上，不但主導探索作品的內容和形式，甚至站在評論人或觀眾發展的角度審視一切，達至質量上的平衡。因此，舞台表演藝術的「製作人」與藝術家，本是一種共生關係，相輔相成，精益求精。這種「製作人」再定義(re-define)，進一步推動思考「創意製作人」(Cre-

■ (左起) 西九文化區管理局表演藝術藝術總監方美昂、內地獨立策展人水晶、英國 Umbrella 的藝術總監兼行政總裁 Emma Gladstone，與台灣的獨立策展人林芳宜，出席早前的「製作人網絡會議及論壇2018」公開論壇。

西九文化區管理局提供

ative Producer) 本身所需要具備的藝術思維、文化修養，以至人際網絡等主觀條件。

2016年，亞太地區不少新場地陸續落成，如台北的淡水雲門劇場、台中「國家歌劇院」、高雄衛武營文化藝術中心，加上快馬加鞭的香港東九文化中心、西九戲曲中心。華語地區的新場地，為表演藝術領域帶來的契機和挑戰，使得第二屆PNMF開始進入亞洲地區節目策劃、場地運營、觀眾拓展和跨界合作的領域。由不同藝術機構營運的場地，在舞台表演藝術路線和節目內容的訂定上自然有所不同。於是，製作(人)與場地之間的關係，一下子便由「人求地」變為「地求人」。製作人如能與場地有較成熟的合作關係，逐漸便可跳出單純的供求買賣框框，甚或進入策展軌道、拼湊藝術資源。因此之故，2017年第三屆PNMF特別着重建立亞洲以至歐美表演藝術工作者的溝通網絡，以舞蹈作為出發點，帶動不同的合作模式，把作品

帶到更多主流或非主流的場地，也關注到中國內地的表演藝術市場的最新發展(如烏鎮戲劇節、上海國際藝術節)，和駐場策展人、項目製作人的專業位置。

2018年的第四次PNMF，感覺上開始進入第一階段的收割期。除了由香港的陳頌瑛擔任召集人的「Asia Network for Dance (AND+)」宣佈成立，也橫向剖析「製作人」與藝術節之間的具體操作。如英國 Dance Umbrella 藝術總監兼行政總裁 Emma Gladstone，以主倫敦老牌舞蹈節 Dance Umbrella 講起，主張引入新舞蹈家和舞蹈表演形式，重新打造四十年老店為舞蹈界的前衛先鋒。內地獨立策展人水晶大談在上海古蹟及旅遊勝地「新天地」石庫門，發展出饒有愛丁堡藝穗節興味的「表演藝術新天地」藝術節，破格地把長廊舞蹈劇場、咖啡劇、水中畫投影等玩味較重的嶄新表演形式，向非傳統的觀眾靠近。

台灣資深藝評人兼表演藝術策展人耿一偉，在《文化領導力40關鍵字》手冊中談及在藝術文化上「願景」之重要：「文化領導者不只對他們的社群，對國際社群也同樣背負責任。一位文化領導者必須要有願景，而且有能力去溝通這個願景。通常這個願景是獨特，而且具有轉化力；即使面對動亂的時光，也透過這個願景表現了穩定性與確定感。而文化領導者也必須讓他們的行動與願景之間保持一致性。」這樣看來，重新認識「製作人」和他們的領導力，可謂是藝術文化的「願景」的必由之路。想當然的是，亞洲城市的表演藝術生態與歐美迥異，不能完全複製。如何站在一個專業角度和高度，思考藝術與人的關係，讓專業審美判斷，打開觀眾的眼睛，才是真正的「藝術的力量」。打開一扇門，看見門後的大海。

周末好去處

「大館一百面」

籌備兩年，大館的開幕展覽「大館一百面」，讓觀眾從一百位被訪者的故事當中，了解到中區警署建築群的歷史，以及中環街坊或過客對這裡的印象。這些被訪者，除了前警務人員、前懲教署職員、釋囚、老店主及中區街坊外，還有攝影師、記者、建築師、歷史學家、導演等等，希望以不同的角度，娓娓道來大館和中環的故事。展覽邀請年輕插畫師飛天豬，以畫筆重新演繹這一百面的故事，並出版著作《大館時代曲》；更特別邀得商業電台廣播劇《18樓C座》一班廣播藝員，以香

「海報化」 波蘭海報藝術展

香港PMQ元創方展出的《海報化》，展覽當中介紹了波蘭最有影響力的當代海報藝術家，包括 Mieczysław Wasilewski, Władysław Pluta, Małgorzata Gurowska 及 Lex Drevinski 等。展覽匯聚平面設計師、插畫家到獨立藝術家各種多元的創新意念，他們的作品以海報作為媒介。這種獨特而銳利的設計只能透過優秀海報藝術家的敏銳眼光來實踐，一如海報在上世紀六十年代舉足輕重的地位。主辦單位同時邀請參與本次展覽的藝術家以名為《向香港致敬》的概念創作，向這個城市和其悠久歷史致敬。他們期望關於這城市的實驗項目將開啟新的設計里程，並創造出一系列獨特的海報。展覽期間將有一系列活動予公眾參與：兒童工作坊教導小朋友應用字母製作模板及海報，而海報創作工作坊則適合兒童及成人參加，一同嘗試創作沒有文字但會說話的海報。

日期：即日起至6月10日 上午11時至下午8時
地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方智方

港人最熟悉的聲音，跟觀眾話當年。
日期：即日起至9月2日 每日上午11時至下午8時
地點：香港中環荷李活道10號 大館01座複式展室

決戰荷里活 俄羅斯足球狂熱

世界盃賽事如箭在弦，熱潮席捲全城！適逢今屆世界盃於俄羅斯舉行，荷里活廣場加入俄羅斯玩味元素，破天荒興建全港首個不規則「俄羅斯狂熱」方塊拼圖足球場，並與阿仙奴(香港)足球學校合作於6月7至22日舉辦連串活動。打頭陣有「WINNING IV 青少年挑戰賽」，號召全港包括港超聯及足球學校的青少年精英，競逐成為足球王者，讓球迷大飽眼福。阿仙奴(香港)足球學校亦派出星級教練：巴西籍前港超球星安達，首位征戰澳職的女足代表張煒琪及前港隊隊長李偉文等擔任星級軍師，於「阿仙奴足球學校訓練基地」內傳授足球秘技予小球迷！大家更可參與「俄羅斯狂熱」方塊拼圖足球擂台，穿上特製的趣味立體方塊球衣、施展盤、扭、射等精湛技術，挑戰足球遊戲贏獎品！球場於活動期間更可免費租用，讓全民投入世界盃足球狂熱！
日期：即日起至6月22日 上午11時至下午10時

地點：香港鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場

