

《奮青樂與路》載譽重演 方俊杰要求學生演員「搵命搏」

■《奮青樂與路》由金馬獎得主高世章和岑偉宗創作曲詞。

由一群學生演出、看似平平無奇的校園音樂劇《奮青樂與路》去年上演，大獲好評，一舉奪下香港舞台劇獎最佳製作。今年《奮青樂與路》再次重演，導演方俊杰道出成功的關鍵在於他們創作團隊從來沒有看輕這群學生，一直把他們當成職業演員般作出要求，迫使這群學生「搵命搏」。常言道，人生如戲，戲如人生。戲內角色經歷了一場生命之旅，戲外這群主演同樣在藝術和品格上成就蛻變。

文：香港文匯報記者 陳添浚 圖（部分）：主辦方提供

■《奮青樂與路》講述合唱團的追夢之路。

■導演方俊杰說他希望自己和學生都可以「Dream Big」。

陳添浚 攝

參與音樂劇台前幕後工作的八十多名學生來自不同背景，當中包括少數族裔和視障人士。他們從零開始，接受長達近半年的演戲、唱歌、跳舞、後台製作、服裝、化妝等專業訓練，並在過程中培養自律、自信、毅力、專注力、團隊精神和正面價值觀，同時學習面對挫折及人際關係處理。經過六個月嚴謹而專業的訓練，他們不但成就了媲美專業團體的演出水平，更讓《奮青樂與路》成為首個由中學生主演而贏得香港舞台劇獎最佳製作這個重要獎項的劇場製作。

學生演出感動觀眾

回望這次的成功，方俊杰說這是因為他們一開始就相信這群年輕學生的潛力。「如果你一日只當他們是學生般訓練，他們水平永遠不會提升。由第一天開始就不當他們是學生，而是像演出大型音樂劇的專業演員般要求。」他說。

而這群學生也是義無反顧地去付出。「因為他們自知技巧不是最好，不能和專業演員比較，所以『搵命搏』。某些演出專業演員不用100%投入也能演到，但反而沒有了那種魅力。相反，這群年輕學生有一種整體的力量，就像你去看馬戲團，空中飛人表演表面上就只有接和飛兩個人，但其他人也會很專注捉住個架來配合整個表演，是一種集體不顧一切去付出的energy。音樂劇是一種感染力很強的劇種，由音樂、舞蹈帶動，正正需要這種感染力。」

方俊杰認為，專業與否不是看年齡，而是一種精神。「高世章寫的歌不易唱，但他們最後也唱到。一開始也想過四部，同一時間有四粒音，會不會太難唱？之前學生作品最多只是三部。但我們還是覺得要試下先，發現原來得！年輕就是充滿潛能。《Matilda》也是由只有幾歲的小朋友做，但他們也很專業，專業是一種精

神，而不是用年齡劃分。」《奮》的成功，讓方俊杰堅信社會要給年輕人多一些機會：「如果你因為他們年紀小而看輕他，那他就永遠不行。」

一堂品格教育課

品格教育×藝術是《奮》當初的創作宗旨。這個目的在方俊杰看來也最終達到了，相比起獎項也更加重要。「學生學懂瞭如何與別人溝通，因為舞台是一個很需要配合的演出，像舞蹈畫面，一個人不齊就不好看，不像畫畫一個人做就可以。我不是單指言語的溝通，而是一種默契，就算不說話也能一起做到，箇中秘訣在於信任。現今世代的人溝通能力薄弱，只顧自己。」

但可惜的是，很多學校舉辦舞台劇班也不是以學生為本，而是當成提升學校名氣的手段。「很多中學一直有推廣戲劇教育，自己也有過在學校帶團經驗，但發現很多學校只是用興趣班來提升學校名氣，吸引學生報讀，所以牽涉太多得失、利益。可能我們《奮》成功的原因是為了學生的成長，教育本該是生命影響生命。」

戲內戲外的追夢之旅

戲內戲外一群學生不顧一切去追夢，也讓方俊杰這位入行8年的年輕夢想家看到自己初出茅廬時的影子，並提醒自己要保持這股衝勁。「我們有句有點老套的話，『心有多需要這種感染力。』」

■《奮青樂與路》由來自四間學校的數十名學生演出。

大，你的舞台便有多大」。以前讀書時每星期迫自己看一個劇本，一年儲了52個劇本。剛剛畢業時每個工作都是不眠不休去做，經常在綵排房睡覺。」

方俊杰笑言自己和這群學生一樣，總是在這個追夢愈來愈奢侈的社會追求「不可能的夢想」。「我一畢業後就有5年計劃，某些10年計劃的事情在第一個5年就做到，所以其實已經行快了。」近期世界盃看到一眾球員小時候的故事，也讓方俊杰深受鼓舞。「日本隊本田圭祐小時候作文時寫的梦想就是在世界盃踢波，老師還大力鼓勵他。但如果果放到香港，很可能會被人笑。其實我自己的計劃也很誇張，例如想有朝一日可以在美國Lincoln Center演出。說出來可能會被行家笑。」

重演內容有驚喜

但外界的眼光卻不會令方俊杰卻步。「有些10年計劃如得獎，夢想可以和高世章及岑偉宗合作，也提早做到了。不敢想，就不敢做，結果就是永遠沒可能達成夢想。敢想而去做，就算最後沒達成夢想，也因為追求的過程中有其他得着。」

《奮》今次重演，要求嚴格的方俊杰也沒有因為已經包攬了不少大獎而將去年的演出搬字過紙。「觀眾期望高了，所以要更加盡善盡美。今次重演就有一首新歌，所以舞蹈畫面也有不同。」他也對學生的歌唱有更嚴格要求。「唱到高世章的歌，和唱得好是另一回事。上次是唱到，今次希望是唱得好。邊跳邊唱很難，所以要幫他們練氣，並教他們唱得更加有感情。」

據悉，今次演出門票已接近售罄，只剩下少量最貴的位。此外，門票收益也將在不扣除成本的情況下全數捐贈生命熱線及心光盲人院暨學校。

周末好去處

誠品生活【夏遊·我城】「看得見的老店故事」

誠品生活第3年以【夏遊·我城】為主題探索這座城市，今年舉辦「看得見的老店故事」系列活動，除了邀請本地插畫家惠惠舉辦【講港情·繪小店】個人畫展，亦聯手推出一系列以老店為靈感的日常小物，包括老店風景文件夾、舖頭貓陶瓷杯墊等，即日起於誠品三店開始兌換。另有小店師傅開班授徒，教授如何用傳統工藝製作生活小品如傳統六角燈、木製品、繡花鞋等。誠品更首次走出店外、走進社區，與旨在推廣本港文化保育工作的「程尋香港」合辦本地文化遊，將種種香港故事和人情味，重塑於人前。

【講港情·繪小店】畫展將由7月25日至8月26日在尖沙咀店舉行，另於銅鑼灣店、太古店分別展出榮興單車及美樂士多的珍藏物品。

8月誠品更將首次舉辦本地文化

遊，與「程尋香港」舉辦誠品限定的導賞團，一連三個周末帶你從三間誠品出發，遊走屬於我們的社區！「程尋香港」由四個中學同學成立，因有感香港有很多值得記錄的故事，決定舉辦公眾導賞團，讓香港人在城市變遷之前更了解社區的人事物。今次誠品就邀請「程尋香港」帶領讀者遊走銅鑼灣、尖沙咀及太古，聽聽隱身鬧市之中的歷史故事。「誠品×程尋香港限定本土文化遊」可用誠品人積分1,000點換購，或參加facebook遊戲即有機會免費獲得名額2名。

詳情請參考 <https://meet.eslite.com/hk/tc/news/201807190002>

PMQ 元創方

「泡夏泡夏」互動裝置及遊樂園

PMQ元創方夥拍建築師AaaM (Architecture as a Medium)為大家送上「泡夏泡夏」互動裝置，從泡泡棒小游戏取得靈感，將PMQ的Courtyard變成泡泡樂園。視覺上帶來賞心悅目的輕盈涼快之感，簡潔卻不簡單的設計為公共空間注入創意美學與詩意。24片薄如蟬翼的「片片雲朵」飄遊在Courtyard上空，隨風飄揚，令人心曠神怡。地上放置逾60個泡泡裝置，其中一半的泡泡裝置會「自得其樂」地躍動旋舞，自動旋轉出愉悅的節奏；而另一半則歡迎公眾伸手轉動棒子，泡泡便會緩緩綻放，變出如夢如幻的「肥皂泡視覺」。白天黑夜，泡泡的美態迥然不同，夜燈與泡泡相互交織，映射出神秘魅惑的

光影。無論大人或小孩，一起來轉出美麗與快樂吧。

互動裝置：即日起至8月8日

中午12時至晚上8時

地點：PMQ元創方Courtyard

遊樂園：7月28日至29日、8月4日至5日 中午12時至下午6時

地點：PMQ元創方地面Market-place

新地商場

MR. MEN LITTLE MISS 夏日狂歡派對

今個盛夏，紅爆全球，平均每2.5秒便暢賣一本故事書的英國經典卡通MR. MEN LITTLE MISS一班家族成員齊集新鴻基地產旗下五大商場：屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃灣荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，於即日起至9月9日（日）攜手呈獻「新地商場×MR. MEN LITTLE MISS夏日狂歡派對」。永遠充滿童真的他們要在今個炎炎夏日向大家展現無窮活力，走遍五大商場並舉行狂歡派對，更為大家精心籌備五大特色場景：「MR. MEN LITTLE MISS派對皇宮」、「MR. MEN LITTLE MISS反轉『DISCO STAR』」、「MR. HAPPY廚藝大比拼」、「MR. MEN LITTLE MISS陽光與海灘」及「MR.

MEN LITTLE MISS花園遊蹤」，帶領大家全程投奔初夏，準備狂歡心情，吃喝玩樂，大玩特玩，定必玩轉今個熱浪假期！活力十足的LITTLE MISS SUNSHINE、世界最強的MR. STRONG、高貴優雅的LITTLE MISS PRINCESS及經常誤打誤撞的MR. BUMP特意來港和各位見面抱抱，一眾粉絲必定要參加MR. MEN LITTLE MISS夏日狂歡派對，好好享受美好夏日假期！

阿姐與阿哥 自然不矯飾——汪明荃、阿殊堅納西的台上丰采

「阿姐」是汪明荃，「阿哥」是阿殊堅納西（Ashkenazy），月前，這兩位大姐大、大哥大重量級人物分別與香港兩大中西旗艦樂團——「港樂」與香港中樂團合作，前後相距只有五天。一位是鋼琴天才出身的指揮大師，一位是活躍於電視、粵劇、歌唱的社會名人，本無可比較之處，兩個音樂會的設計、內容、性質也都不一樣，但就兩人的背景及在舞台上的表現而言，卻又可以找到共通之處。

嚴格而言，兩人都非科班出身，阿哥的專業訓練是鋼琴演奏，他還是演奏鋼琴成名後，才逐漸轉向指揮發展，加上身材矮小，便一直有人對他的指揮技藝不以為然。阿姐同樣並非歌唱科班，登台初試啼聲時同樣被人揶揄，但兩人都只管「努力向前」。阿哥在指揮台上的活動從未停止過，支持他的樂迷亦有增無減，現在更是越來越少登台演奏鋼琴了；阿姐的歌迷同樣如此，這次三場演出一票難求，各方送來致賀的花籃更將音樂廳的大堂塞滿，阿姐鐵粉的支持力度確是驚人。

阿殊堅納西 田園森林浴

如從這兩場音樂會去探究兩人在音樂上的成功之道，卻又同樣可以找到相類似之處，那就是自然而不矯情。阿哥指揮「港樂」的

三首樂曲，上半場以蕭邦四首鋼琴曲改編的《蕭邦組曲》開場，格拉祖諾夫改編為管弦樂曲後，各長三至六分鐘的的四個樂章，第二樂章《夜曲》便恍如交響曲的慢板，其餘三個樂章都是富有動力的舞曲，阿哥的處理仍保持着蕭邦原曲的詩意風格。這首組曲帶出同樣是格拉祖諾夫作曲的A小調小提琴協奏曲，篇幅與組曲相若，均是二十分鐘左右，但卻是單一樂章結構。很明顯地，這首協奏曲全由2010年奪得西貝流斯小提琴大賽冠軍後，越來越紅的美籍韓裔小提琴家柳愛莎主導。柳愛莎的演奏帶有東方內斂音色，即使在最後的快板部分，與高奏的號角聲相互輝映的華彩樂段，亦顯得自然而沒有在光彩性上誇耀；甚至可以說，阿哥本身的俄羅斯粗獷氣質亦無刻意強調，好能更貼合柳愛莎的細膩琴音色調。

至於下半場作為這場音樂會主軸的貝多芬第六《田園》交響曲，場刊中加註五個樂章的演奏時間，合共竟然只是39分鐘（40分鐘不到！）那可是騎着高速摩托車去觀光田園風光，要大力驅策樂團不可了。幸好阿哥仍然是採用了「很自然」、很恰當的速度來處理，讓大家仍然有田園漫步的感覺。五個樂章奏畢花用了接近五十分鐘，讓大家得以恍如在大自然中做了一次身心放鬆的森林

浴。

阿姐汪明荃 內力內功足

至於阿姐，已不是首次和香港中樂團合作，過去的經驗當有助於今次的表現，穩當自然，但卻有十足壓台感的大家風範，再配合恰如其分的服裝、頭飾、化妝，甫出台亮相，便贏得滿場掌聲，又豈非無因呢！不僅如此，整場音樂會的設計流程，同樣自然流暢，音樂會以伍卓賢的《大樹》來開場熱身，樂團首席張重雪以環中胡擔任獨奏，成熟穩厚的聲音，正好貼合阿姐的形象。接着阿姐出場，採用一組五、六十年代的時代曲，中詞西曲來向當年唱過這些歌曲的方逸華女士及一如方女士那樣畢生追求理想的人士致敬，於是由《問白雲》、《藍與黑》、《你我雙雙》及《Flowers》組曲，及《花月佳期》組成的一組歌曲，也就為這次音樂會增添了雙重意義。既是向長期相交、既公亦私的前輩致敬，亦與在座追求理想的粉絲分享。

下半場以陳培勳的音畫《流水》開場，樂曲雖有描繪大地風光的畫面感，但音樂的意象卻有如人生的過程變化，甚至可以套用到阿姐半個世紀以來的人生事業，由此帶出阿姐所唱

■汪明荃在閻惠昌指揮、香港中樂團伴奏下唱出向方逸華致敬的當年名曲。

香港中樂團提供

的兩組歌曲。第一組是三首詞藻優美的宋詞新編，壓軸一組則是阿姐五首首本名歌。上半場四首全是中樂版新編後的首演，下半場除了《但願人長久》是盧克輝過往演過的編配版本外，《鶴橋仙》則是伍卓賢新編的中樂版，《聲聲慢》更是伍卓賢新創作的世界首演。也就是說，當晚幾乎全是與香港中樂團首次合作的歌曲，難度自然增加了。

其實和大編制樂團合作，心理與技術上的壓力都會大增，阿姐的成功便在於心理上的自信足夠。不可不知的是，歌唱家採用咪高峰來與樂團合作，增多了一重未能百分百主導的未知因素。當晚整個演出，包括壓軸一組招牌歌曲，阿姐的歌聲與樂團的搭配，平衡度很好外，歌聲自然，沒有誇張擴大感，這自然要歸功於名字沒有寫在場刊的音響控制員的操控功力，但更重要的是阿姐在歌聲中「用情」的掌握，特別是最後一組（《楊

■阿殊堅納西與香港管弦樂團演奏貝多芬《田園》交響曲後謝幕。

周凡夫提供

門女將》、《京華春夢》、《用愛將心偷》、《萬水千山總是情》和《勇敢的中國人》），對她而言已是無比熟練的招牌名曲，唱來亦沒有半點煽情渲染，亦無絲毫矯飾，更完全沒有去刻意營造高潮，但音樂會的高潮便自然形成，使她原只計劃選唱其中三首歌曲，最後五首都全唱了。這種毫不刻意，卻能做到高潮效果的修為，如要說，那便是足夠的內力內功使用。

總結這兩場大哥大、大姐大級的音樂會，就是身價的展現。今年7月6日阿哥度過了81歲生日，但見當晚他在指揮台上到最後謝幕時，仍然精神飽滿。阿姐的聲線就更是全無老態，難以讓人相信她已是古稀之年。箇中相同的啟示，演藝沒有快餐，只有踏實地、一步一腳印向著理想走，才能會有這種自然而毫不矯飾的境界出現。

文、圖：周凡夫