林奕華做「梁祝」的繼承者 活出生命初戀的樣子

■《梁祝的繼承者們》

梁山伯與祝英台的故事，在香港劇場導演林奕華手上，變化成了一齣「Art School Musical」。這一次，梁山伯與祝英台相遇在藝術學校中，他們的故事不僅關乎愛情，更關乎自我的尋找與成長。在這整個過程中，藝術扮演着複雜的角色，它是帶來啟迪與覺醒的溫柔底色，也是承載着挫敗與矛盾的黑色漩渦。

《梁祝的繼承者們》即將三度公演，「為藝術犧牲」，活出最自由的自己，你準備好了嗎？ 文：草草

圖片由「非常林奕華」提供 攝影：Yvonne Chan

《梁祝的繼承者們》首演於2014年，其後兩年間曾巡演至澳門、北京、上海、台北等地。藝術家總在作品中表達觀點，為時代落註腳。在《梁祝》中，林奕華卻像是還將自己最敏感脆弱的一面放入了其中，挖開青春的血肉，直言藝術、創作與人生、自我的關係。

「乏」系愛情音樂劇

演出自稱為「乏」系愛情音樂劇，獻給這個世代那些「不敢愛、不想愛、不能愛和不懂愛」的人們。出身於務實家庭卻一心反叛追尋藝術的祝英台，與出身於藝術世家卻反而希望在務實生活中找到自己存在感的梁山伯相遇了。特質的錯位產生吸引，也帶來裂痕、拉鋸與矛盾，再加上以「成為主角」為人生目標的馬文才，三人的故事切中了當下許多年輕人的痛點。

《梁祝》也是林奕華對音樂劇的初次嘗試，演出並沒有完全選用專業的音樂劇演員，也不追求百老匯式花式唱腔，請來陳建騏打造音樂，將無伴奏人聲合唱與演員的表演相結合，不完美的聲線、偶爾荒腔走板的轉折，反而帶來質樸真摯的萌動感，令人覺得「我歌唱我心」，滿場的青春氣息撲面而來。對於《梁祝》經典故事的解構也頗有意思，故事的背景被放置在一間藝術學校中，朦朦朧朧的同窗情誼，欲說還休的少年心事，在美術館「哭墳」，在藝術中「化蝶」……原著中的各種「名場面」被巧妙轉化又重現，讓人會心微笑之餘，又看到另一層思考的維度。

年輕人的「病」與「夢」

看似講的是愛情，《梁祝》中一層層漣漪盪開去，剝開的卻是對於自我的體認。「我，到底想怎麼樣？」林奕華始終相信的，是人的自我價值可以通過藝術來成就。

「整個劇其實都在講，為什麼現在的年輕人有『病』？」他說，「因為很早（年輕人）就用一種否定的方式來對待自己的成長。年輕人的夢想是什麼？可能是『很多人知道我、認同我』，也有可能是回頭去問『為什麼我有這種夢想？』你什麼年齡的時候會做這種夢？又在什麼年齡會超越這種夢？如果這種夢想只不過是一種身份焦慮的呈現，那『夢想』兩個字其實仍是服務着資本主義，服務着我們的父權文化。夢想，應該是做有自由的自己，這個戲講的就是這個。」但在我們的教育體系中，夢想很多時候是被大環境、被家庭、被師長所「訂製」的，這個越吹越大的彩色球模糊了我們自己的眼睛，讓我們終究活成了「別人眼中的自己」。認識自我何其重要，但並非每個人願意汲汲以求。「當你覺察到自己是可以有自己的一套的，這就是成長。」林奕華說，《梁祝》中的10堂藝術課，講的就是10個認識自己的方式，「人的自我價值可以通過藝術和你之間的關係去讓你找出來，而不一定只能通過學業、業績等那些可以被量化的東西。」

■林奕華打造出「非典型」的音樂劇。

「活得像件作品」

「梁祝的繼承者們」，繼承的又到底是什麼？或者說，從原本的愛情悲劇中被提取出來，放到今天我們仍然要去面對的問題又是什麼？林奕華說，這其中涉及到三個層次。「第一，當女孩子比男孩子更主動活躍，甚至開始取代男孩子在社會上的地位時，男孩子的心理如何？第二，回到創作這件事，如果沒有女性特質，是沒有創作的。創作很源於敏感、關懷、虛榮……所有女性的元素。所以當戲裡這個男孩很抗拒女性元素，卻又被這樣一個女孩所吸引的時候，豈不就是左手打右手？所謂『繼承』，就是現在很多情況下，我們都在面對這些問題。第三，就講到『犧牲』，或者『病』，這些概念性的東西。其實很多時候，不是很多做藝術的人願意用自己的生命去引證這個的，於是寧願講一些很外在的東西，也不會用自己的脆弱來成就自己的作品。但裡面的祝英台用自己的生命去成就了作品。」

用生命去成就作品，對林奕華來說，首先意味着讓自己「活得像一件作品」，「不是用方程式注入自己的生活，而是允許有故事發生。」他說，「簡單來說，你用自己來寫小說，用自己來寫劇本……《梁祝》本來的故事給我的靈感，就是這樣一對關係——通過學習、同窗，然後相愛；最後回到現實發現生活不是一間學校，所以結局是悲慘的。但是我們是否可以嘗試去講你在初戀的經歷中拿到什麼力量可以帶走呢？生命怎麼樣可以是一段永遠不完的初戀呢？」他頓了頓，「生命可以是一段永遠不完的初戀。我相信的。」

■梁祝的故事到今天到底意義何在？年輕演員們一起尋找答案。

■《梁祝的繼承者們》關於藝術與自我成長。

《梁祝的繼承者們》
時間：9月14日至16日 晚上7時30分
9月15日、16日 下午2時30分
地點：葵青劇院演藝廳

敢觀舞台
文：聞一浩
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。

熱鬧繽紛的《愛麗絲夢遊仙境》

香港芭蕾舞團暑假壓軸演出《愛麗絲夢遊仙境》，是藝術總監衛承天去年到任後，舞團首次演出他的作品，我們可藉此一窺其創作風格。這齣衛承天為華盛頓芭蕾舞團創作、老幼咸宜的演出，可以說是出盡劇場法寶，芭蕾舞以外，更用上了皮影戲、戲偶、雜技等不同劇場技法。整體節奏明快，熱鬧繽紛，叫人目不暇給，佈景及服裝等各方面亦相當出色。

這齣兩幕舞劇改編自路易斯·卡羅膾炙人口的同名故事。序幕由愛麗絲家中開始，身穿招牌藍裙的愛麗絲看着家人團團轉，各人的服飾裝扮已暗示之後愛麗絲在兔窟遇到的各式生物的原型。這部分動作編排及調度均十分輕快，道具的移動均由舞者負責，可以說為整體的演出定下了基調。

舞作大抵依從原著小說的脈絡，並沒有大幅改動情節，愛麗絲追着白兔因而跌下兔窟，遇到各式各樣人物，誤闖紅心皇后的花園派對及槌球遊戲，再與惡龍大戰。衛承天每段的舞蹈編排都乾淨利落，節奏及式樣跟故事情節一樣出人意料之外，點子層出不窮，輕鬆中卻顯見難度，像淚池場景中，愛麗絲一連串的芭蕾後翻動作，優雅之餘，也凸顯其技巧及力量。毛毛蟲一場更叫人驚喜，飾演毛毛蟲的女舞者先在一群男舞者的肩上舞動，柔軟輕巧如無骨，然後化成蝴蝶後於半空展翅，看起來美麗動人，但不管對演毛毛蟲的還是承托她的舞者技巧的要求都相當高。其實，這次演出有不少雜耍式的動作元素，像描繪愛麗絲變大時，以鋼索把舞者吊起，而長裙下掩蓋着疊羅漢的舞者以營造愛麗絲高大的感覺。這些編排讓觀眾看到舞者在純粹芭蕾技巧以外的另一面向，顯示舞者的可塑性。

當然，作為芭蕾舞演出，衛承天也精心編排了好些舞段，以顯示舞者的芭蕾技巧。如愛麗絲在家中的獨舞，以及渡渡鳥及小鷹如古典芭蕾中的大雙人舞，當中最突出的應是紅鶴舞，二十位舞者擔演的紅鶴跳出經典的芭蕾舞步，其中還有四紅鶴之舞。

由於角色眾多，除了擔演愛麗絲和個別舞者外，許多舞者都是擔當多個角色。不停地轉換角色身份及裝扮，不僅對舞者，對後台團隊的考驗也相當大。而男舞者更要負責一些道具及佈景的移動，如瘋帽匠的下午茶派對中的長桌，又或承托毛毛蟲，實在需要相當的體力和技巧。舞者整體的表現不錯，能量也一直保持。其中主角愛麗絲的戲分相當重，絕大部分時間都在台上，自己看的一場由陳稚瑤演愛麗絲，她頗能呈現愛麗絲對眼前事物的好奇，也一直保持着活力，演毛毛蟲的高歌也不錯。不過，這次最突出的是演白兔先生的尊納芬·斯納，他每次上台都能叫人感受到白兔先生的靈巧慧黠。

而舞者中，另一叫人矚目的是眾多的小演員，他們分別飾演小門、小紅鶴、小豬、小撲克牌及太陽花等。每次出場的人數雖然有二十至三十多人，但難得地整齊有序，也與演出有機融合，而不像某些演出中只是行出行入的佈景板，而且個別的舞蹈根基也不錯。

今次演出除了大布幕式的佈景，還採用活動靈活的佈景與道具。愛麗絲跌進兔窟後，喝了藥水撥下扇後身體又變大又縮小，編舞利用舞者及小演員帶出不同面積的門，以舞者疊羅漢來製造大小對比的視覺效果；一個大紅鶴的佈景已帶出池邊的想像，血紅色的玫瑰也相當刺眼。柴郡貓及毛毛蟲這兩場更是簡潔卻效果好。另外，瘋帽匠下午茶派對則運用了光影對比。而惡龍以戲偶形式出現，也為觀眾帶來驚喜。至於多次與太陽劇團（香港前稱索拉奇藝坊）合作的利茲·凡達爾則為此作品設計了色彩鮮艷的服裝，像紅心皇后的服飾，便相當配合繽紛的舞蹈編排。

演出可供斟酌的是上下半場不均，第一幕在一小時左右，下半場則短得多，尤其是作為故事高潮的紅心皇后一段，雖然熱鬧，卻未能將氣氛再推高，以致有點頭重尾輕的感覺。儘管如此，整體而言，《愛麗絲夢遊仙境》依然是高水平的製作。

■《愛麗絲夢遊仙境》舞蹈員：陳稚瑤／攝影：Conrad Dy-Liacco／相片由香港芭蕾舞團提供

周末好去處

西九「自由約」隨着音樂搖擺

西九「自由約」再次登場。這個周末，本地著名音樂人恭碩良將以full band陣容演出，以及來自內地的李帶菓以琵琶混合西樂演繹充滿實驗性的作品。同場亦舉辦來自塱原的稻草手作玩具工作坊，推廣愛惜自然環境訊息。藝術及手作空間「好地方工作室」將策劃名為「自由生活市集」的全新手作市集，透過不同的原創品、本地設計及綠色產品，帶領參加者體驗綠色旅程。市集將集中邀請本地製造以綠色生活、創意為主題的手作單位參與，提高市民發掘更多生活的創意及可能性。香港文學館秉承以往在草地舉辦「草原圖書閣」、「一句講曬文學占卜」、「文學扭蛋機」，讓大家投入文學、漂書的世界。

WE Dance演出和工作坊則將聚焦於亞洲的舞蹈，體驗亞洲不同地區豐富的舞蹈傳統及當代詮釋。隨着戲曲中心將於今年年底開幕，九月份「自由約」更將舉辦「紙摺戲曲盔頭工作坊」，讓公眾親手製作一比一實物原大的戲曲盔頭模型。另外，繼續有愛護動物團體舉辦工作坊，宣揚領養不棄養訊息。

日期：9月8及9日
下午2時至晚上9時30分（9月8日）
下午2時至8時15分（9月9日）
地點：西九文化區藝術公園

■恭碩良

賽馬會 ifva Everywhere 影像嘉年華 星光下的光影狂歡

由香港藝術中心主辦、香港賽馬會慈善信託基金主要贊助，兩年一度的戶外影像藝術節「賽馬會ifva Everywhere影像嘉年華」（影像嘉年華），將以獨立短片及媒體藝術，進佔中環愛丁堡廣場，誠邀大家在星光下看電影，與不同戶外藝術裝置互動，及參與各種光影把戲。焦點節目包括露天放映兩部經典之作的修復版，屆時觀眾可以欣賞吳宇森早期作品、蕭芳芳主演的《八彩林亞珍》（1982），及法國國寶級喜劇大師積葵·大地（Jacques Tati）的《節日》（1949）。其他精彩節目，「人民影院」將上映ifva歷屆作品，八個節目共十場放映，由動畫、青少年鏡頭下的城市生活，到書寫日常的紀錄片及關於生死的短片，用不同角度，見證我城變遷。「光影學堂」開辦多個與電影及動畫歷史相關的工作坊，如「手繪16米厘菲林」、「簡化版小型電影」放映裝置等；另外亦有與藝術作品互動之伸延活動，包括參與式劇場及兒童舞蹈體驗等。更多精彩節目請瀏覽：http://ifva.com/everywhere/

日期：9月29日至30日
下午2時至晚上11時
地點：中環愛丁堡廣場

香港藝術中心40周年旗艦展覽 《灣仔文法：過去、現在、未來式》

香港獨特的經濟、政治和文化，糅合這個城市內不同地區的本土個性，形成了多元的文化和身份。《灣仔文法：過去、現在、未來式》凝聚了18位來自本地及與香港有特殊因緣的海外藝術家，透過他們各自喜愛的藝術類型，以香港灣仔這地區為創作源泉，呈現出它的多向面貌。

■黎清妍的作品《漫遊》。

展覽期間同時將舉行不同的主題導賞活動，以環繞灣仔，講解地區歷史為骨幹，展示出灣仔這地區與《灣仔文法：過去、現在、未來式》展品之間的聯繫。藝術體驗工作坊將以嶄新的角度探索該區的過去、現在和未來，以及香港藝術中心逾40年來作為文化重地的歷史及其開展的藝術對話。節目更包括電影放映，讓觀眾透過影像體驗灣仔的魅力。創作人和喜愛這些電影作品的藝術家更會出席映後談，暢談灣仔如何啟發了他們的創作。

日期：9月30日至11月4日
地點：香港藝術中心包氏畫廊