

科技×劇場

《警師杜煥》

一齣「現代歌劇」?

進念二十面體的《警師杜煥》是新視野藝術節其中一項創意十足的製作，亦是進念「舞台創新實驗室」系列節目的重點節目，此一「實驗室」所要探索的是「科技之力量在劇場」，借用宣傳文案所言，正是「現代藝術是科技的結晶，劇場是由科技構成的空間」此一看法。而如筆者所見，《警師杜煥》成效有如是一部「現代歌劇」。

文：周凡夫 圖：進念·二十面體提供

《警師杜煥》的主角是戴上了根據杜煥面形來設計的「條紋頭罩式」面具的黃大衛所飾演的杜煥；其他人物角色，亦是黃大衛，也就是說，在與科技結合下，這是一部一人演出的「現代歌劇」。

南音說唱有血有肉

黃大衛不是歌唱家，而是位「舞蹈演員」。在這個製作中，並沒有機會讓他發揮舞蹈藝術上造詣，只能說是讓他運用形體動作說白，結合現代科技的影音來演出了香港一代地水南音警師杜煥這位傳奇人物的一生。

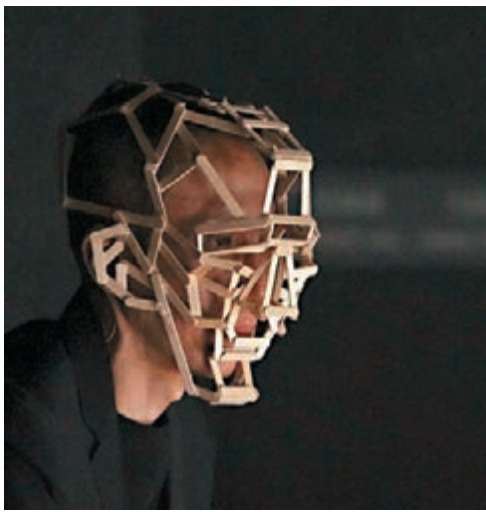
地水南音是專指失明人士所唱的廣府方言曲藝南音。男稱警師，女稱警姬，由於唱者多是身世坎坷、遭遇悲涼之輩，所唱南音的滄桑感特別濃厚，因而形成獨特的地水南音淒酸韻味。地水南音二十世紀初在香港十分流行，多在茶樓（居）、妓院賣唱。杜煥在該段地水南音時期出身、成名，並於1929年結婚，然所生仔女全夭折，其後經歷香港三年零八個月的陷日淪陷黑暗期，五十年代卻被聘在香港電台開講、開唱南音節目，其後電台節目停播後，回到茶樓賣唱。1975年學者榮鴻曾安排杜煥在他所熟悉的富隆茶樓中演唱並進行錄音，才能保留當年已逐漸衰落的廣東地水南音曲藝。

這次《警師杜煥》的製作可視之為一齣

「現代歌劇」，便在於運用了當年榮鴻曾在茶樓為杜煥所錄製的三個現場演唱的南音節目，包括《漂泊香江五十年》、《飄泊紅塵話香江》和《失明人杜煥憶往》，內容均是杜煥自述身世，和他目睹的香港世情變幻，全是作為主角人物杜煥的親身說唱。奇特的是，南音即使是敘說自己的故事，亦往往如說書人般，經常自「故事」中抽離，保持着一個旁觀者的角度和態度來唱述情節發揮。為此，在這個講述杜煥傳奇一生的故事過程中，於杜煥的南音歌聲中，不僅有血有肉地塑造了杜煥這個主角人物，更描繪了他所見的眾生相，結合黃大衛補充的說白，杜煥前後兩位太太的形象亦活現出來。

聲影空間跨越時空

作為歌劇，杜煥自彈古箏說唱的南音，固然是主導着整個戲劇的發展，但到末段，刻意選擇了美國民歌歌手、戴倫（Bob Dylan）1963年推出的名曲《Blowin' In the Wind》，選擇的更刻意是帶有「懷舊味」的單聲道錄音版本。此外，還選用了拉赫曼尼諾夫同樣具有「懷舊感」的D小調第三鋼琴協奏曲第一樂章（創作於1909年），而終場前持續不斷的舊式柴油火車開動聲，在在都突出那種回到舊日時空，穿梭古今空間的獨特氣氛與感覺。這些都只是作為歌劇的聲音（歌唱與音樂）部分，作為劇場影像與空間部分，更

黃大衛在《警師杜煥》中演出的「杜煥面形」面具造型。

《警師杜煥》演區的人偶及地板和牆上投影建構出新的空間感覺。

《警師杜煥》的演區結合投影，營造嶄新的空間感覺。

鳥聲、喧鬧的人聲，即時活現了杜煥當年演唱南音的茶樓氛圍。

黃大衛在這個製作中，時在劇中、時在戲外；有時撐着傘，有時在「圍觀」的觀眾後面走動；其後末段時則「走落」演區內，由始至終主持着、主導着整個演出的推進，在這長約一小時、一氣呵成的演出中，他的表現可謂是揮灑自如。

作為一齣「歌劇」製作來說，《警師杜煥》跨越時空地重現了杜煥地水南音的聲影空間，儘管

是結合着重現當年時空的場景空間來設計，香港文化中心可變性極高的劇場，在這個製作中，便「變身為一個「最大比例」的演出空間，觀眾圍坐於平日作為走道的四邊（估計只約百人），用作觀眾席；演出舞台成為一個深陷於觀眾眼前的凹陷演區，空洞洞、白茫茫，只在演區一邊置有坐在小椅子上的細小人偶，象徵主角杜煥，在諸大的空間中顯得無比微小。觀眾進場時，便已進入這個空間中，各人自上俯視所見，在空間中懸懸吊着一個內有鳥兒的雀籠，演區四壁和地面則成為杜煥唱誦南音時投影方塊中文字體唱詞的熒幕。在小人偶背後的壁上，則投影了杜煥並不多見的影像。此一佈置讓觀眾入場時便聽到雀

杜煥地水南音的聲影空間，儘管欠缺足夠杜煥生前影像，但藉着現代結合科技與劇場空間的獨特設計，為他的遺音重現添上了激動人心的色彩。更重要的是，如果能由此引發大家關注面臨式的傳統南音藝術，則更可貴。特別是當日演後的互動座談中，大家都應該知道，杜煥生前除了這次製作選用的三個錄音，還留有好些遺音，有些出版了，但更多的是仍未見天日，那就是當年他在香港電台所做的南音節目，都應還留有錄音記錄。這可是香港很重要的遺產呀！如果這部「歌劇」能引起大家注意，特別是掌有文化權力的人士注意，將杜煥這些遺音再用實驗室活化，那當是這次製作的最大收穫了，而這相信亦當會是這次演出導演胡恩威最希望見得到的成果。

你不一定喜歡他，卻不可以無視他

——記 Trifonov 與聖切契利亞樂團的演出

一位不聽古典樂的朋友曾經問我：同樣的音樂，重複又重複地聽，不覺得悶嗎？說真的，有時我也會問自己這個問題，尤其當碰上演奏家以行禮如儀、公事公辦的機械平板風格演奏、對作品毫無獨到見解之時。

其實古典樂聽久了，就是在「聽版本」——聽不同音樂家如何處理同一首樂曲。表面看來是「重複」，實則是在聽不同音樂家對同一首曲的不同「想法」。優秀的音樂家，往往能把埋藏在樂譜裡面的洞天發掘出來，即使是過百年的作品也能奏出新意，又怎會覺得悶呢？

來自俄羅斯音樂世家的 Daniil Trifonov，可謂新一代最炙手可熱、能夠發掘這種「洞天」的鋼琴家。2011年，才二十歲的他連環摘下兩個極具威望的國際鋼琴比賽首獎（特拉維夫的魯賓斯坦鋼琴大賽及莫斯科的柴可夫斯基鋼琴大賽），風頭一時無兩。

難得的是，七年來他一直保持高水準和高人氣。Trifonov 最為人津津樂道的是其獨特的演奏風格。雖然有時他會顯得過分 indulging（他彈的蕭邦「冬風」練習曲，便慢得有點自戀味），但對樂曲的處理總是不落俗套，帶著強烈「個人簽名式」，令人一聽難忘。你不一定喜歡他，卻不可以無視他。這就是 Trifonov。

去年 Trifonov 來港舉行獨奏會，一年後再訪港，與羅馬聖切契利亞管弦樂團（Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia）合作，演出拉赫曼尼諾夫第三鋼琴協奏曲。百年樂團、熱門曲目加人氣鋼琴家，門票當然火速售罄，跟十月訪港的鋼琴大師 Kissin 聲勢可謂伯仲之間（說起來，兩人孩童時皆曾在專為音樂神童而設的 Gnessin School of Music 就讀）。

非常幸運，聖切契利亞樂團的兩場演出，我都「撲」得門票進場。本來我較有興趣11月23日趙成珍擔任獨奏的「全貝多芬曲目」

場次。這位奪得一屆華沙蕭邦鋼琴大賽的韓國男孩是韓國的國寶級人物，是晚捧場的韓國僑民不少（他們聽完上半場便離開，所以下半場出現大量相連的空座席），一曲既畢全場歡聲雷動；不過個人認為，趙成珍始終經驗尚淺，演奏貝多芬第三鋼琴協奏曲只算不過不失。相比起來，22日晚上 Trifonov 的「拉三」精彩得多。

Trifonov 的唱片公司 DG 甚懂市場策略，在他演出當晚率先推售他的最新唱片「Destination Rachmaninov. Departure」（收錄拉赫曼尼諾夫的第二和四協奏曲），廣收宣傳效果。

是晚音樂會由 Glinka 的序曲展開。有百年歷史的聖切契利亞樂團確實不同凡響。擔任音樂總監達十三年的 Antonio Pappano 擔任指揮，和樂手默契十足。弦樂部音色甜美溫潤，猶如一張巨大的絲絨布把觀眾包裹，迷人軟糯。各聲部的水乳交融、渾然一體。歐洲樂團的精彩處往往在於此：不單個別樂手好，整體合作性和融合度也高，本地樂團還難望項背。

之後到 Trifonov 出場。和作曲家本人速度相比，首樂章他彈得頗為緩慢。樂團以微弱音量襯托着鋼琴的呢喃。Trifonov 是一貫的飄逸風格，音色薄而脆。他的 flat fingers 看在一股琴老師眼裡，簡直壞透了，但對樂迷來說，不理什麼 fingers，只要能彈出觀聲就是好 fingers 吧。可惜彈到澎湃處，Trifonov 音量仍然偏細。

華彩樂段情感豐富，但隱隱然帶着自我沉

鋼琴家 Daniil Trifonov 與羅馬聖切契利亞管弦樂團在香港演出。

康文署提供

溺的面貌；還是那句，喜歡的話，會喜歡到不得了，不喜歡的話，會覺得有點煩。第二樂章「諧謔曲」頗能突顯樂團木管部的水平，尤其雙簧管於開首吹奏的哀怨之音，美不勝收。至第三樂章「終曲」，這位結合纖細情感和靈巧技術的鋼琴怪傑，彈得既輝煌燦爛，又載着滿滿激情，把全場氣氛帶至高潮。他的安哥曲是香港人耳熟能詳的「大包整多兩籠」（舒曼《兒時情境》第一首），輕柔之極。

下半場是柴可夫斯基第四交響曲，不算是討好的作品，但弦樂部溫暖迷人的音色，足以彌補一切。第三樂章弦樂部以撥奏演奏，輕如鵝毛，緩緩在空氣飄盪，精彩，不過我卻最難忘第二樂章。雙簧管率先吹奏旋律，訴說命運變幻，近尾段時，相同旋律改由巴松管吹出。巴松管向來低音低調，少有機會當主角，但樂師把音色吹奏得美絕，綿綿無盡，恍如人生的長河。這真是當晚最意外的驚喜。樂曲奏畢，在轟隆掌聲下樂團以兩首安哥曲回贈，為音樂會畫上完美句號。

文：默泉

周末好去處

Christmas Joy Maker@ 海港城

巨型積木樂園

海港城自2002年開始至今連續第17年與「香港血癌基金」聯辦聖誕籌款活動，每年均以不同的創意主題舉辦聖誕籌款活動。今個聖誕海港城將帶你回到一百年前的平安夜晚，並邀請了來自英國的著名積木玩具設計組合 Miller Goodman，以其色彩繽紛、玩味十足的風格，為大家重新演繹胡桃夾子這個經典故事。整個商場將化

身成一個個互動故事場景，讓大家成為主角置身其中。當中還有一系列的特別表演和禮品換

領，務求令你過一個最開心的聖誕！
日期：即日起至2019年1月1日 上午10時至晚上10時
地點：海港城港威商場大堂II及海運大廈地下中庭

《我的音樂日記》麥萊叔叔玩轉音樂嘉年華

香港小交響樂團連續12年與英國資深合家歡音樂會主持人麥萊（Alasdair Malloy）合作，將於2019年1月11至13日於香港大會堂音樂廳舉行三場「我的音樂日記」：麥萊叔叔玩轉音樂嘉年華音樂會。以環球嘉年華為主題，最多鬼主意的麥萊叔叔屆時將玩轉音樂廳，演奏多首古典樂章及令人手舞足蹈的音樂，帶大家走訪全球最好玩的音樂派對！這次音樂會將由香港指揮陳穎朗帶領樂團，演奏德伏札克的《狂歡

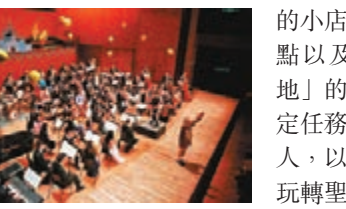

節》序曲、羅西尼的《拿坡里塔蘭泰拉舞》、奧芬巴赫的《土耳其蘇丹舞》等，歡迎觀眾

換上最喜愛的派對服裝進場，投入派對一起狂歡！
日期：2019年1月11日、12日 晚上7時30分
2019年1月13日 下午3時
地點：香港大會堂音樂廳

挪亞方舟「玩轉聖誕老人村」

小朋友可曾想過自己能肩負聖誕老人的重任，向家人和朋友傳遞真摯的節日祝願？挪亞方舟由即日起至2019年1月1日（逢星期六、日及公眾假期）呈獻「玩轉聖誕老人村」，招募小朋友成為見習聖誕老人，讓他們挑戰「焚光聖誕大歷險」的多項考驗眼界和身手的任務、經營「童夢聖誕市集」

的小店並炮製精緻可口的甜點以及接受「鹿車馳地」的駕駛特訓等，通過指定任務後便可升級為聖誕老人，以夢寐以求的全新身份玩轉聖誕，將愛與希望傳給他人！

日期：即日起至12月30日（逢星期六、日）、12月25日、26日、2019年1月1日
地點：香港挪亞方舟