

專訪 梁基爵

《順時針逆行》 神遊於過去與未來之間

■梁基爵 攝影：江鑫嫻

香港著名音樂人梁基爵近年來主攻設計新媒體樂器、創作實驗性電子音樂。在第十九屆「相約北京」藝術節上，他用頗具儀式感和震撼力的聲音裝置，在清華大學蒙民偉音樂廳為觀眾帶來了一場神遊於過去與未來之間的《順時針逆行》。「不同的媒介合體成為一個作品。希望透過這個作品，能讓內地的觀眾了解香港除了傳統的藝術家，還有一些特立獨行的藝術家。」在他看來，自己作品的觀眾，一定是開放的、喜歡追求新鮮事物的群體。

文/香港文匯報記者江鑫嫻 北京報道

■《順時針逆行》的時鐘表演裝置 受訪者供圖

在過去很長一段時間，梁基爵是「人山人海」的成員之一，單曲《色盲》被收入王菲的專輯。許多歌手也曾頻繁邀請他來編曲，楊千嬅的《歌舞昇平》、陳慧琳的《寶萊塢生死戀》等都出自他之手。他還曾與鄭秀文、陳奕迅、梅艷芳等歌手合作，負責作曲及編曲工作。

就在當紅之年，梁基爵卻在某一天意識到用傳統的方法來表達音樂太過於滯後，於是開始走上追求音樂與科技的聯合之路，尋找很多不同的方法去製造和呈現聲音，並於1995年推出首張個人專輯《六月雪》(Snow In June)，實驗新古典與電子音樂的混合與撞擊。

2011年，梁基爵同一眾媒體藝術家創作了新媒體音樂演出《電紫兔/克》，並推出音樂專輯《Digital Hug》。這部專輯獲得了香港設計師協會「環球設計大獎2011」銅獎、華語音樂傳媒大獎2012「最佳電子藝人」，及香港傳藝節頒發的「十大傑出設計師大獎2012」。

另類音樂體驗

作為音樂創作之星，梁基爵前進的腳步

從未停歇。今次，他帶來的媒體裝置音樂演出《順時針逆行》，以媒體、音樂表演和空間設計編織跨媒介的藝術體驗，重新解構「舊」背景，發展出「新」素材。他的團隊由歷史上第一首弦樂四重奏——約瑟夫·海登的《弦樂四重奏第一集》為起點，演變出充滿未來感的電音體驗。

多媒體裝置的存在為展示藝術構想提供了多樣的可能。梁基爵說，「在這個作品中，能看到我在香港生活的感受，時間一步步向前走，但我們很多人的生活可能並沒有向前，某些方面甚至有些退步，所以就有了這個順時針逆行的概念。時間是不會等我們的，原地踏步就是退步。」

此外，演出還將遇險求救信號(SOS)加入了現場的音樂和視覺元素中，強化了表演核心概念。整場演出以求救信號作為主旨，運用肢體與空間所產生的關係和矛盾作為動力，從迷幻走到古典，從未來走向過去，以媒體、音樂、空間和裝置為這個時代的聲音作出夢幻般的回應。

除了在北京的演出之外，梁基爵的另一個裝置音樂作品「忐忑」亦於五月亮相上海，為內地觀眾帶來獨特的音樂感受。

這個作品的結構以40個揚聲器作為基礎，低頻率的心跳聲令揚聲器產生大幅度的震動，使得裝置上下震盪，製造持續的撞擊聲音。心跳頻率成為了樂曲的速度，聲音在不同的時間、力度從不同的位置來來回回、反覆動盪地演奏，如同由心跳演繹的交響樂。「『忐忑』是一種反覆不安的情緒，心緒起伏不定的樣子。這個作品去過很多地方展出，也是我滿意的作品之一。」他說，這種翻來覆去的情緒富有另一種音樂性的特質，甚至一種幾何圖像般的幻想。

關於合作者，梁基爵並沒有特定的對象。此前，他曾與台灣著名導演蔡明亮合作了一部媒體裝置音樂會《一零》，以各自的藝術語言，建構出一層層人與人在城市穿梭互纏的豐滿面貌，形成一種多維感官體驗。下一個作品，他想要找一個很懂用肢體語言表達聲音的導演，一起用更多不同身體狀態去發出聲音，打造全新的裝置。

未來，除了做音樂以外，梁基爵還會去嘗試用自己的方法，比如使用雕塑、畫圖等不同的媒介來展示其對聲音的理解。

■《順時針逆行》劇照 受訪者供圖

自製音樂裝置狀似時鐘

作為一個視聽音樂表演，《順時針逆行》演出中的「主角」是一個狀如時鐘的自製音樂裝置。時鐘裝置在演出中並不是一個靜態背景的角色，而是一個時刻圍繞演出本身而存在的動態元素。在梁基爵眼中，這個裝置一邊表達演出的概念，一邊還會發出神奇的音樂。

記者在現場看到，這個裝置類似於一個與地面平行的鐘面，有兩個指針從中間發散出來。並不同於真正的時鐘，指針相對於彼此具有固定的90度角，圍繞表盤旋轉。

站在舞台中央，跟隨著各類伴奏聲，梁基爵在時針和分針位置中不斷移動，撥響表盤邊緣多個固定裝置上的撥片，發出聲音。他說，

「通過身體不同的力度，將其移動，發出聲音。我有時候要用很大的力氣才可以發出聲音，可能會徘徊不前，這個裝置能很好地詮釋我想表達的概念。」

另外，梁基爵設計的能發出警報聲的樂器，也在整場演出中佔據了很重要的地位。同時，現場還有大屏幕，顯示着來自舞台的實時視頻流。舞台正上方的天花板上也安裝了攝像頭，可以從不同的角度向後面的屏幕提供演出的現場鏡頭。他說，「我一直在探索如何去用不同的方法去表演音樂，所以會發明一些新的樂器，新的樂器就會有新的聲音。」

文：江鑫嫻

「相約北京」藝術節負責人： 香港節目體現多元文化 冀兩地有更多交流

今次梁基爵的《順時針逆行》是由香港藝術發展局推薦及支持，赴北京參加第十九屆「相約北京」藝術節。主辦方相關負責人表示，本屆藝術節邀請了兩個香港節目參與。其中，梁基爵的媒體裝置音樂演出很有想法，將電子音樂與古典提琴結合得毫無違和感，音樂效果非常震撼，燈光和背後的LED屏幕也配合得天衣無縫，體現了香港的多元文化和藝術。另外，現代舞劇《不死的祭禮》讓人了解到香港的現代舞近況，期待香港演藝界能與內地同行有更多的合作交流。

該負責人表示，「相約北京」引進海外節目的標準是，多元、清晰、容易理解和推廣。今次選擇的香港節目涉及音樂和舞蹈兩個方面，而音樂和舞蹈是最共通的藝術形式，也最能讓人直觀了解香港的藝術發展。同時，香港的地域特色、都市文化和明星效應，都對內地觀眾有着很強的吸引力。

「相約北京」是否會促進內地與香港藝術界的交流，近年來有哪些成果？對此，該人士表示，內地與香港的優勢各不相同，可相互借鑒、互補的地方很多，與香港藝術發展局的合作促進了兩地的文化交流。香港的節目也改變了內地觀眾對香港的傳統固定思維或模式。

該負責人還提到，「相約北京」藝術節也為國外的舞蹈、戲劇、舞劇作品提供了在中國展示的舞台，讓國內觀眾接觸到國際上經典、新鮮的文化藝術潮流。與此同時，藝術節推動中國優秀藝術精品走向世界的另外一個平台作用也在持續彰顯。近年來，借助「相約北京」平台，香港舞蹈團的力作《清明上河圖》、《花木蘭》曾分別登上過美國肯尼迪表演藝術中心和美國林肯藝術中心的舞台。

「相約北京」藝術節是由文化和旅游部、國家廣播電視總局、北京市人民政府聯合主辦。

文：江鑫嫻

敢觀

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。

柏林隨筆 柏林列寧廣場劇院的旋轉舞台

五月訪柏林，主要到柏林戲劇節(Berliner Festspiele)朝聖，順道往享負盛名的柏林列寧廣場劇院(Schaubühne)取取經。柏林列寧廣場劇院，作為一所二戰後由電影院改裝的劇場空間，經過人文土壤的滋養，和近年Thomas Ostermeier助陣發功，目前已是歐洲數一數二的個性劇場。在傳統劇目演繹當代詮釋匠心獨運之外，因應主場量身訂做的空間運用，使得Thomas Ostermeier的劇場作品，成為歐洲舞台美學的先驅。這裡先談談Thomas Ostermeier的《Hedda Gabler》與《Italian Night》，堪為劇場空間運用的示範單位。

易卜生的《Hedda Gabler》，一譯《海達高布萊》。以女主角名字為名的《Hedda Gabler》，乃是《玩偶之家》娜拉的微妙變奏。將軍之女在婚姻中不快樂，又無力命運自主，最終走上悲劇結局。Thomas Ostermeier執導的《Hedda Gabler》，由老搭檔Jan Pappelbaum擔任舞台美學設計，Jan Pappelbaum為一齣以女主角角色路徑為主軸的戲，設計出一所冰冷透視的中產家居、玻璃屋中開放但孤伶伶的客廳大沙發，加上懸在屋頂上的偌大鏡子，如同被監視的實驗室/監獄，Hedda Gabler就是當中的白老鼠/囚徒。

《Hedda Gabler》由外來者的探訪說起，俗氣大媽、女友人、書獃子丈夫、丈夫的學院同事，均與中產、線條簡約的玻璃屋在視覺上格格不入。Hedda Gabler

■《Hedda Gabler》
攝影：Gianmarco Bresadola 2016
圖片來自Schaubühne網站

一身冷色打扮，象牙色線衫上衣、深藍裙子，plain色系列配上高冷言行舉止，儼如櫥窗中人形模特兒——絕美，卻也了無生氣。Hedda Gabler之外的人物所以相形見绌、不討人喜歡，全因為他們都是跟外在世界有聯繫的人，生活質感帶來的庸俗一面，自然在櫥窗般的理想、乾淨、明朗的空間中荒腔走板。這時候，旋轉舞台作為一個三維空間，不但省卻轉景的人力物力和時間資源，保留明快節奏講故事，同時易於突顯同一件事、同一場景的不同面向。例如Hedda Gabler的戀慕者闖入勒索感情，趴在玻璃門上以死相脅，旋轉舞台的轉動馬上帶到其造作的真相，悲涼戳破真愛的虛無。

舞台上大量反射性的裝置，特別是45度懸在舞台頂端的鏡子，不斷道出Hedda Gabler的困境。Hedda Gabler在玻璃屋中「籠中鳥」生活，無處宣洩的鬱悶，都由這個防盜設計/CCTV般的監視「天眼」表露無遺。因此之故，旋轉舞台絕非故作機巧，而是一種超越傳統立體平面畫框狀

的舞台表演狀態。通過立體、轉動不同角度，共時性呈現，Hedda Gabler丈夫悼念死去友人之時，Hedda Gabler在家中幽暗一隅吞槍自盡。知識分子不沾鍋不痛不癢的悼念與真正失去妻子的瞬間、絕望婚姻的陰霾，一體多面。所有人都走不出自己，都只是跑馬燈上的光影。

相對之下，同樣由Thomas Ostermeier執導的《Italian Night》，則由另一位舞台設計家Nina Wetzel操刀，講述平凡周日晚上，小鎮酒吧中的故事。酒吧中有若干「茶記大叔」、嘮叨師奶談時論政，酒吧外又有左翼熱血青年上街示威，酒吧後巷更是活色生香。「姑爺仔」甜言蜜語把少女騙上手後，隨即把她推入火坑。來自東歐邊緣小國的女孩們，老早在這裡用身體換取生活以至居留權。旋轉舞台把穩定空間和同一時間，切割成不同片段——酒過三巡大叔開始口水多過浪花大談馬克思思想，與搭枱肥伯青筋暴現對罵之時，真正社會行動就在門外發生。社會種族和階級界線森嚴，外籍少女如非

■《Italian Night》
攝影：Amo Declair 2018
圖片來自Schaubühne網站

出賣自己無路可走；故事結尾，女主角跟喜歡的男子告白：「你剛繼承叔叔的遺產，我們不如開間小花店長相廝守。」

這時候，旋轉舞台轉動毋寧是北齊浮世繪，酒吧內外沒有一個絕對的歹角，都那麼平凡、都那麼自命不凡。國族資本、經濟資本、文化資本的差異下，塑造出形形色色的個體，旋轉舞台所展示的是關係，「姑爺仔」走進酒吧後巷便換了一個人，大叔們跌在酒吧內聽歌吹水「圍爐取暖」最安全。無論講得馬克思思想如何偉大，人人平等、底層被壓迫，好色之徒一出酒吧大門就面不改容掏出鈔票買春。因此，所謂「由文本到空間」，所述文本與舞台空間的指涉，其實都是表演藝術的詮釋方法和點子，從全新角度審視人物和場景。無用的知識分子、言不及義的大叔、庸俗的中產階級、私密的住宅空間、人來人往的酒吧歌廳，都在建構觀眾在「擬真」中的想像力。旋轉舞台所參與營造的空間張力，恰恰是一道宣言——如何看是藝術，如何被看更是藝術。

周末好去處

「百物看世界」 大英博物館藏品展

大英博物館藏品來香港啦！展覽的構思源自大英博物館與BBC合作的廣播節目，以大英博物館藏的100組物品娓娓道來橫跨二百年的人類故事。有別於以往以文化區域闡述人類歷史的方式，展覽以獨特的角度回顧人類發展的軌跡，探索人類共通的故事。展品來自世界各地，這些由人類創作的物品，不一定是精美的藝術品，更多是生活用品，例如貨幣、科學儀器及儀仗用具等，當中包括在非洲發現的最早石器工具、見證最早城邦出現的伊拉克烏爾軍旗、反映奴隸販賣的五十枚「馬尼拉」錢幣、達爾文航海

船上的精密計時器、日本浮世繪名家葛飾北齋版畫作品《富嶽三十六景》之《神奈川沖浪裏》，以及當代涉及同性戀維權議題的大衛霍克尼作品等。從每件物品背後的故事，帶領觀眾遊歷一次世界獵奇之旅。

日期：即日起至9月9日
地點：香港文化博物館 專題展覽館一至五

暑假到宮崎 體驗另類舞蹈營

暑假又快到了，想為小朋友選擇新穎的藝術活動？不如跟着不加鎖舞踊館到日本宮崎，體驗另類舞踊營。不加鎖舞踊館多年來一直積極開拓、研究和推廣優質舞踊教育，因為對日本舞踊教育體制內「創意舞蹈」的興趣，找來花逾十年研究「創意舞蹈」的宮崎舞踊團隊Namstrops一同合作，把其研發的「表現式體育」在香港學校間推廣，播下創意與活力兼備的種子。

去年，不加鎖成功在港舉辦第一屆《反轉身體舞動營》，香港小朋友透過身體、音樂及舞蹈與日本兒童及藝術家交流，了解彼此不同的文化，並在專業劇場一起展現創作成果，好評如潮。今年，《反轉身體舞動營》將移師宮崎，讓小朋友

友，透過觀賞當地優美的自然景觀和各項文化活動，了解日本的自然觀、生活文化、教育底蘊，把所見所聞化為靈感，發揮創意和想像，把體悟以「創意舞蹈」形式表達出來。

《反轉身體舞動營》宮崎編
日期：8月8日至8月12日
地點：日本宮崎縣 宮崎市
對象：現就讀小一至小六學生
查詢：27783488
網址：http://www.unlock.com.hk
Facebook：Unlock