「表演藝術新天地」「心臨其境」藝術新體驗

以「心臨其境」為策展主題的2019年「表演藝術新天地」，繼續在「新」字上大做文章 — 演出地點位於上海時尚地標新天地，此為一「新」；18部國內外劇目百分百首演，此為二「新」；對表演形態、空間深入探索，此為三「新」；經典主旋律演繹出海派時髦，則為四「新」。事實上，如何令這個主打創新基因的藝術節，在4歲「高齡」歷久彌「新」，的確考驗策展水準。

文：香港文匯報記者 章蘿蘭 上海報道

■《回到車上》在新天地演出，舞者與乘客們一起，共同成就了這場魅力無限的巴士旅程。

■親子互動體驗《螞蟻雄兵》，小朋友們變身為小螞蟻，和巨大的「螞蟻雄兵」一起用眾多大麵包屑，搭建城堡和奇異空間。

■《70年天際線》，土耳其國寶級畫家蓋利普·艾，以濕拓畫技法為觀眾描繪出新中國成立70年以來上海外灘天際線的輝煌變遷，畫面被投影到最具上海特色的新天地石庫門建築牆面上。

■形體喜劇《大藝術家》亞洲首演，有「當代卓別林」之稱的托馬斯·蒙克頓講述「大藝術家」的可愛故事。

■《解放日》是一場特殊的聲音演出，聽眾獨自坐在咖啡店一隅，戴上耳機，恍如跟隨聲音演員，與故事中的主角——電台播音員、猶太攝影師、解放軍戰士，共同回到了1949年的5月27日上海解放日。

百分百首演劇目

作為上海市重大文化活動著名品牌之一的「表演藝術新天地」，今年已是第四屆。這個由「愛丁堡前沿劇展」策展團隊整體策展、誕生於2016年的創新形態藝術節，徹底顛覆了市民、遊客對於表演藝術的傳統認知，將高端品質的藝術演出，搬至都市商業空間，博物館、咖啡廳和各種公眾空間，在藝術節期間均「變身」劇場。

今年的「表演藝術新天地」自5月16日開啟序幕，30日起進入高潮，重磅推出數部豐富多元的表演藝術劇目，一直持續至6月9日收官，期內190場演出涵蓋環境舞蹈、咖啡劇、聲音劇場、水畫光影秀、親子互動體驗、實驗越劇、多媒體交互體驗、新馬戲、物件敘事劇、戶外裝置音樂、多媒體互動電子樂、創意環境戲劇、沉浸式影音舞蹈、形體戲劇等。

非但在時長上破了前幾期的紀錄，首演劇目數量亦達到巔峰。來自10個不同國家的18部劇目百分百首演，其中6部原創委約劇目為世界首演，9部國際劇目為亞洲首演，另3部為中國首演。整個藝術節首演劇目比例高達百分百，在國內外藝術節領域均十分罕見。

巴士上的舞蹈

值得注意的是，「表演藝術新天地」對空間跨度、表演形態的探索從未止步。在大都市，巴士是最常見的通勤工具，有沒有想過在乘車旅途中，觀看、進而參與一場演出？來自新西蘭的Java舞團，今次在藝術節上呈現的即是這部名為《回到車上》的環境舞蹈作品。巴士徐徐啟動，一名大包小包、心急火燎的女孩拚命追趕，或因此場景在平日裡太過熟稔，你幾乎信以為真，馬上就要對司機脫口而出「停車，等等她！」，直至女孩氣喘吁吁登車，開啟行雲流水般的舞蹈動作，終於恍然大悟方才乃是劇情開端。

巴士穿梭大街小巷，你不僅僅是觀眾，亦是演出「團隊」一分子——時而需欣然接受舞者遞過來的薯片、鮮花；時而也要「勉為其難」，協助舞者化妝、穿鞋；在三次靠站過程中，還要隨着現場小提琴、手風琴的旋律，克服羞澀，下車與姑娘們翩翩起舞。活力四射的舞者與乘客們一起，共同成就了這場魅力無限的巴士旅程。

《回到車上》在愛丁堡藝穗節、新西蘭和澳洲藝術節上，均是一票難求，斬獲諸多五星好評。曾經兩度到訪倫敦國際默劇節《為了忘卻的記憶》同樣是大師之作，今次亦在新天地完成亞洲首演。西班牙藝術家澤維爾·波比用幾千個日常物件，為觀眾呈現了一部有史以來最獨特的「物件敘事劇」。觀眾圍坐桌旁，與藝術家共享私密，跟隨其魔法般的呈現手法回到1942年，一個迷人的故事緩緩展開。

不一樣的「主旋律」

今年藝術節上，尤其值得關注的探索之一，是對主旋律劇目的演繹。為了慶祝今年「新中國成立70周年」及「上海解放70周年」，「表演藝術新天地」特別委約創作了兩部作品。

曾在2017年「表演藝術新天地」以《水面上的梵高》驚艷整個上海的土耳其國寶級畫家蓋利普·艾，再度以神奇筆觸創造全新美景。他的濕拓畫技法，為觀眾描繪出新中國成立70年以來上海外灘天際線的輝煌變遷。

《解放日》則是一場更為特殊的聲音演出，6個小故事，其中4個均取材於真實人物。聽眾獨自坐在咖啡店一隅，戴上耳機，手持裁紙木尺，待至故事進展到某一章節，才可輕輕裁開寫着梗概的小冊紙頁，恍如跟隨聲音演員，與故事中的主角——電台播音員、猶太攝影師、解放軍戰士，共同回到了1949年的5月27日上海解放日，感受那一日的興奮、忐忑與未知。40分鐘後故事收尾，隆隆炮火聲已逝，環視新時代的都市繁華，感慨一切來之不易。「我們不是一個擅長『主弦律』的創作團隊，但我很自信地告訴大家，這次我們創作了一個非常不一樣的『主弦律』作品。」「表演藝術新天地」策展人、藝術總監水晶說。

不斷求「新」

論及已經四歲的「表演藝術新天地」，水晶也坦言，經歷了最初的興奮和可以繼續做下去的驚喜，再到現在越來越篤定地知道會做下去，但這種「知道」，於策展而言並不是好事，「一方面內心壓力越來越大，過去這幾年裡累積了太多優秀劇目，想要不斷超越自我、挑戰新高度，其實很困難，而這種畏難情緒構成了工作中的重要障礙。

「另一方面，是熱情的喪失，當你完全在一個新的環境中做一件全新的事，那種由『新』帶來的激動與興奮，會讓你全情投入，再苦再累也沒事，享受成功的那一刻，快意直衝雲霄；而隨着這件事慢慢地成為年復一年、一定會做的事，那些用過的空間和環境可能被一次一次地重複再用，這種最初的激動與興奮，會慢慢平息下來，」她這樣打比方，「有點像從初戀過渡到關係穩定期的戀情，波瀾不驚，甚至有點小疲倦。」

不過她有信心，整個團隊會在策展、精神層面直面挑戰，除了繼續挑選形式、內容足夠新的劇目，找到水準高超、又願意配合藝術節，適應空間挑戰的藝術家；亦會令團隊在面對相似的執行任務時，保有一絲不苟的態度、精益求精的追求，而不是簡單重複。更重要的是，自本屆起「表演藝術新天地」開始承擔更重要的使命，即成為國際劇目和國內原創劇目的首發地。

「聽得見的敦煌」撥動港人心弦

《敦煌·絲路迴響》一周年紀念

「千年風沙抹不掉脆弱的壁畫，靠的是一代一代敦煌人的堅持不懈和無私奉獻。百年香港，雖未臨風沙大漠，亦需我們守望相助、自強不息，共同守護這美麗的地方。」

端午之夜，由本港十多名年輕音樂人所組成的香港天籟敦煌樂團在香港大學百周年校園李兆基會議中心大會堂呈獻了一台名為《敦煌·絲路迴響》的一周年紀念音樂會。一曲重新編排的《獅子山下》巧妙地將千里之外的「莫高精神」與「獅子山精神」聯繫在一起。榮譽團長紀文鳳介紹說，之所以首次在音樂會尾聲置入這一本土元素，是希望和聽眾一起去「反思、回味和感悟支撐着敦煌莫高窟和香港的不朽精神」。

香港天籟敦煌樂團經過近一年的緊張籌備，去年5月正式成立，四個月後即獲香港民政事務局推薦、代表香港參加第三屆絲綢之路（敦煌）文博會，於9月19日在敦煌大劇院舉行專場演出，風靡瓜洲；之前更應時任敦煌研究院院長王旭東邀請，在莫高窟標誌性建築「九層樓」前為敦煌研究院數百名員工及家屬表演，以音樂的形式感謝長期堅守在莫高窟的「莫高人」。兩次演出譜出香港與敦煌交往的特殊篇章。7日晚的音樂會，專程來港的故宮博物院院長王旭東、敦煌研究院院長趙聲良均有出席，書法了得的趙聲良更書贈「天籟之聲」四個大字祝賀這個年僅一歲的初生樂團，直言短短一年，「我們看到和聽到的，彷彿是一個奇蹟」，他亦表示敦煌研究院未來願全力支持樂團發展。

當晚的《敦煌·絲路迴響》一周年紀念音樂會是樂團回到香港這個出發點的一次匯報演出，令人耳目一新。不但從敦煌壁畫上走下來的古樂梵音經重新編排、演繹，更加動聽入耳，舞台表現亦糅合數碼科技和傳統壁畫，新穎生動。

演出分上下半場，共演奏十首樂曲。既有像《大唐禮讚》、《淨土梵音》、《水月澄明》這樣的原創樂曲，也有兩位駐團作曲家運用「古譜入音，古曲新詮」的處理手法重新編曲，當中包括由朱啟揚新編敦煌琵琶古譜《長沙女引》，創作過程中特意參考已故國學大師饒宗頤的敦煌琵琶譜譯本，藉此表達敬意，另一位年輕作曲甘聖希在重新演繹敦煌古譜《水鼓子》時，運用「賦格曲」這種17世紀巴洛克時期西方常用的音樂形式包裝中國古曲，創作出具有獨特風格的音樂作品。

經歷從北涼到元朝10個朝代的敦煌莫高窟，在1600多年的歷史中，留下了492個主要洞窟，其中與音樂題材有關的洞窟超過240個。「遺憾的是，古代只有文字記載，沒有錄音留存。」紀文鳳表示，好在敦煌壁畫和藏經洞內的文獻和曲譜，留下了不少古樂樂器的原貌和神髓。為了進一步活化和保護敦煌音樂這份被遺忘的文化遺產，香港天籟敦煌樂團願以「行者」之心作樂，「重塑失傳了的敦煌音樂」。

中聯辦副主任盧新寧，民政事務局局長劉江華，康文署署長李美嫦及香港大學副校長區潔芳、田之楠等嘉賓出席了音樂會。 文：金敏華

■香港天籟敦煌樂團演奏《獅子山下》。 主辦方提供

法語音樂劇《羅密歐與朱麗葉》重現經典愛情故事 從悲劇中尋找力量

■男女主角即席演繹服毒自殺一幕

改編自莎士比亞經典之作、法國原裝音樂劇《羅密歐與朱麗葉》，經過超過18個國家的巡迴演出後，今年8月9日至11日將首度搬上香港文化中心大劇院的舞台，讓觀眾有幸觀看不朽、震撼心靈的愛情悲劇。由被外界譽為「法國樂壇教父」的Gerard Presgurvic創作、編劇及作詞的《羅》是現時全球唯一一部以「法語音樂劇」形式演繹的莎士比亞愛情劇作。劇團一共花了兩年的時間，斥資超過六千萬港元的製作費，劇中的歌曲糅合了流行音樂和古典音樂的元素，被歐洲傳媒譽為「二十一世紀最偉大流行音樂劇」。

日前，Gerard和兩個主角Damien Sargue及Clemence Illiaquer特意來到香港藝穗會出席《羅》的記者會，跟在場的人分享音樂劇的製作過程和排練心得。「《羅》將會以歌曲形式呈現，往悲劇逐步推進，所以一點都不能遺忘。」Gerard希望音樂能將觀眾投入到故事情節當中。除此以外，Damien及Clemence還獻唱劇中的主題曲Aimer，贏得不少掌聲。

Damien在2001年已首次扮演羅密歐，在人生不同的階段再次演繹同一個角色，他的體驗完全不一樣。「這次當羅密歐有所增長，面對不同的朱麗葉有新的靈感，也有不一樣的唱法。」然而，唯一不變的，是角色和自己很相似，他們都是很有愛的人，視家庭為所有。

在《羅》的角色遴選中脫穎而出的Clemence，自言能夠當上女主角朱麗葉感到非常榮幸，她覺得《羅》是一個很矛盾的故事，因為要是男女主角沒有自殺殉情的話，兩個家族就不會和好。「最悲慘的結局，也是最美麗的。悲劇其實很有吸引力，因為它有自帶的力量。」對於Clemence來說愛情故事沒有時代的界限，有愛的時空都有相同的遭遇。 文：香港文匯報記者 陳儀雯

英式劇場入駐太古坊 多元角度探討社會議題

■《If Not Me, Who?》預演劇照 攝影：胡茜

世界各地的文化滲入是香港的文化特色之一，藝術家的創作並不拘泥於語言甚至地域。太古坊ArtisTree由6月10日至22日帶來全新的戲劇季——ArtisTree Selects: Theatre Bites。Theatre Bites由東尼獎（Tony Award）獲獎監製Brian Zeilinger及香港青年藝術協會創辦人麥蓮茜（Lindsey McAlister）共同策劃。五部發人深省的英式短劇，包括《Sitting》、《Our Man in Havana》、《Tobacco Road》、《No kids》以及由Lindsey創作的《If Not Me, Who?》，為香港觀眾帶來嶄新的觀劇體驗。

五部劇目分別以不同形態探討社會問題，議題涵蓋環保及LGBT（性別認同）等各個方面，以輕鬆幽默的方式呈現給香港觀眾。由Lindsey編劇的《If Not Me, Who?》靈感來自她的兒子，他是一名氣候科學家及冰川學家，經常向她提及環境所面臨的問題。此劇目一反傳統戲劇模式，分為多個獨立場景，剖析多個環保議題，帶着觀眾身臨其境。劇目更選用了太陽劇團音樂鬼才Violaine Corradi的原創音樂，為觀眾帶來全新的視聽震撼。Violaine介紹說：「這樣的編曲是為了讓觀眾可以感受戲劇的情感，融入劇情之中，不僅將自己當成觀眾，也同時是地球的一分子。」以此宣揚保護環境的概念。

而劇目《Our Man in Havana》及《Tobacco Road》特設公開排練，大家可以走進表演者的幕後世界，以多元角度感受劇場製作的活力。

詳情請參考：
http://www.taikooplace.com/zh-hk/artistree

文：香港文匯報記者 西西

周末好去處

香港科學館「珍古德的叢林啟迪」

珍古德博士是著名的人道主義及環境保護主義者，她在研究初期花了多年時間觀察黑猩猩在原生棲息地的行為，了解牠們的生活特性。在過去數十年間，珍古德博士對人類活動所造成的環境破壞愈加關注，因而致力推廣環境保護及教育活動，包括成立慈善機構，以培育公眾環保意識。

這次展覽將首次全面展示珍古德博士的早期科學發現，並用互動展覽的形式訴說她對環境保護和青年賦權等方面的貢獻。透過分享珍古德博士的故事，我們希望啟迪香港青少年，以行動保護野生動植物和環境，並在日常生活上選擇可持續的生活模式。

日期：即日起至10月2日 (逢星期一至三、五)
上午10時至晚上7時
即日起至 9月29日 (逢星期日、六)
上午10時至晚上9時
地點：香港科學館地下展廳