



■八月來愛丁堡，來一場「藝術精華遊」。

■阿姆斯特丹劇團《Oedipus》在愛丁堡國際藝術節期間上演

■因為藝術節的吸引力，八月的愛丁堡街頭遊人如織。

■愛丁堡藝術節的宣傳小冊子。

■歷年愛丁堡藝術節期間，街頭演出精彩紛呈。 © Edinburgh Festival Fringe Society

# 文化領導力

## 愛丁堡國際藝術節2019

創辦於1947年的愛丁堡國際藝術節 (The Edinburgh International Festival)，為世界歷史最悠久、規模最大的國際藝術節。內容包括歌劇、音樂、戲劇和舞蹈表演等藝術形式。愛丁堡國際藝術節原為二戰後，為了激活國際藝術發展和交流而開展。藝術節一開始以音樂為主，後來舞蹈、戲劇亦成為重要的發展項目。愛丁堡12大節慶當中，最早成立的愛丁堡國際藝術節和愛丁堡藝術節 (Edinburgh Festival Fringe)，向來是最重要的表演藝術指標。每年推出160檔節目，吸引2,500名藝術家與超過40萬名觀眾共同參與。相對於柏林戲劇節 (Berliner Theatertreffen)、阿維儂藝術節 (Le Festival d'Avignon)，愛丁堡國際藝術節所涵蓋的藝術層面與觀眾數量相當寬廣。這無關乎城市幅員大小，反而很大程度上與愛丁堡盛夏旅遊旺季，互相帶動影響有關。文·圖：梁偉詩



■藝術節期間的愛丁堡街頭。

■愛丁堡藝術節期間的街頭演出。 © Edinburgh Festival Fringe Society

如果說柏林戲劇節着力於年度德語劇場的整理、阿維儂藝術節擔當法國表演藝術新生力量的助產士角色 (按：發表作品70%為當地原創首發)，愛丁堡國際藝術節予人的整體印象更像過節。八月盛夏，天氣好氣味佳，視覺上皇家一哩路總是人山人海，熱鬧喧天。國際藝術節主單元自是一貫的「世界表演藝術精華遊」，邀得英國國家劇院《Peter Gynt》、阿姆斯特丹劇團《Oedipus》、歐陸劇場話劇人物 Milo Rau 執導的國際政治謀殺學院 (International Institute of Political Murder)《重述：街角的兇殺案》坐鎮，可謂包攬地上最強的表演陣容。

其中 Trisha Brown Dance Company 在藝廊花園 Jupiter Arland 舉行的《In Plain Site》，完全是斬新嘗試。Jupiter Arland 是個世界級的當代雕塑公園和當代藝術畫廊，以 Jacobean 莊園 Bonnington House 為基礎建成，積極收藏 Andy Goldsworthy、Antony Gormley、Cornelia Parker 等的藝術品。Trisha Brown 舞者就在平常不輕易開放的莊園樹林、池塘、佈滿彩燈的小徑中表演，白衣舞者都如森林中的小精靈，清新可喜。最後

滂沱大雨中移師藝廊大廳中演完謝幕的群舞，輕靈中展現表演藝術的隨機、歡愉、溫暖，並與大自然及人文空間融為一體，環境舞蹈劇場中天地大美無言，藝術就是生活。

### 愛丁堡藝術節 重視藝術評論

另一方面，愛丁堡藝術節雖從邊緣藝術節開始，卻由於沒有邀請門檻與鼓勵各種藝術新形式，逐漸成為世界最大的節慶活動，不斷吸引各地藝術家爭相前往，帶動藝術市場的蓬勃發展。藝術節既為國際最大的藝術活動集地，相應而生的各種資源整合及服務規劃也日趨完善。藝術節利用線上報名、申請和驗證，將自世界各地前來的專業人士妥善分類接待，特別重視表演藝術評論人與媒體。藝術節的評論力量尤為重要，愛丁堡藝術節有五份歷史悠久的評論報紙與雜誌：The Scotsman、Three Weeks、The Times、Fest、The Herald，與多份不同性質的 Flyer 作為研究資料。另有四大劇評網站：Fringe Review、Three Weeks、A Younger Theatre、The List。其中，Fringe Review 最為權威，

每年藝術節打造「Top 100」，在排行榜對於參與藝術節的作品採取四等制：不推薦、推薦、很推薦、傑出。這種附屬於愛丁堡藝術節的藝術評論制度、評選方式、評論家的資歷，使得藝術評論的公信力成為可能。

藝術評論制度的評分，一直是愛丁堡藝術節演出節目的最佳宣傳，藝術評論直接影響票房。傳媒或藝評人每隔幾天就會收到「The 10 must see shows」的電郵，全都是官方即時評論中獲藝評人五星推薦的作品。由 International Contemporary Dance Collective 主辦、香港舞者梅卓燕、李偉能領銜演出的《It will come later》，就是由十多場的演出口碑累積觀眾。倫敦華人藝團的《Citizens of Nowhere?》，別開生面在酒店餐廳的演出亦相當出色有趣。藝術節的一些作品特別與當地特定場地結合，如在蘇格蘭國立博物館 (National Museum of Scotland) 演出 Immersive Theatre《博物館奇妙夜》，叫好又叫座。博物館有酒有肉有戲，文物展品不總是束之高閣而是平易近人。不但顛覆博物館莊嚴肅穆的形象，在晚上搖身

變成大家的遊樂園，令人放鬆地在博物館踴躍，愛上博物館。

綜觀而言，柏林戲劇節、阿維儂藝術節以扶植本地原創為宗旨，愛丁堡國際藝術節則着力於搜羅世界各地、尤其是英語世界的表演藝術精品。整個節慶包羅萬有，包括合家歡的綜藝騷，感覺上最四平八穩，屬於藝術節策展人的眼光和選擇。真正的藝術冒險卻在藝術節，因此藝評人的角色便顯得十分重要，藝評的評語評分頻繁出現在節目的宣傳品之中，有著即時互動效果。愛丁堡藝術節中的藝評人審美判斷，就在愛丁堡特定的時空與活生生的觀眾接軌。這一系列具體操作，皆直接影響表演藝術家和評論人的專業位置，和推動表演藝術評論的文化領導力。

### 知多點

**愛丁堡十二大節慶**

Edinburgh International Festival (愛丁堡國際藝術節)、Edinburgh Festival Fringe (愛丁堡藝術節)、International Film Festival (國際電影節)、International Book Festival (國際書展)、Edinburgh Jazz & Bloes Festival (愛丁堡爵士樂節)、Edinburgh Military Tattoo (愛丁堡軍樂節)、Edinburgh Mela (愛丁堡迷拉嘉年華)、Edinburgh Puppet and Animation Festival (偶戲與動畫藝術節)、Festival of the Environment (環境藝術節)、Edinburgh International Science Festival (愛丁堡國際科學藝術節)、Edinburgh International Storytelling Festival (愛丁堡國際說故事節)、Edinburgh Children's International Theatre Festival (愛丁堡國際兒童劇場藝術節)。

### 藝粹簡訊

## 香港管弦樂團 榮獲《留聲機》雜誌年度管弦樂團大獎

香港管弦樂團 (港樂) 剛於本星期三 (英國倫敦時間2019年10月16日晚上) 在倫敦舉行被譽為「古典音樂的奧斯卡」的《留聲機》雜誌頒獎典禮中，榮獲2019年「年度樂團大獎」，以表揚港樂於過去一年對錄製古典音樂的傑出貢獻。港樂亦成為亞洲首個獲此殊榮的樂團。

《留聲機》「年度樂團大獎」旨在表揚國際上音樂藝術成就卓越，並在過去一年發行重要專輯的樂團。港樂憑藉由拿索斯唱片現場錄製的華格納《指環》四部曲，歌劇專輯而奪此殊榮。《留聲機》雜誌總編輯曹占士 (James Jolly) 評論道：「2019年年度樂團大獎得主——香港管弦樂團——完美地示範了音樂總監如何啟發樂團竭盡所能，達至高峰。由梵志登指揮、拿索斯現場錄製的《指環》四部曲，成就驕人，致令全球眾多樂迷投票給這支出色的亞洲樂團。《留聲機》認為港樂奏此凱歌，的確實至名歸。」

在音樂總監梵志登的帶領下，港樂展開為期四年的浩瀚旅程，演出華格納巨著《指環》四部曲歌劇音樂會，並作現場錄音。《指環》四部曲 CD 套裝全集於2018年11月推出，港樂亦成為首個在香港完成此項壯舉的樂團。

梵志登表示：「港樂能夠成為亞洲首個獲此榮譽的樂團，締造了歷史，我們引以為豪。」港樂行政總裁霍雷達 (Benedikt Fohr) 認為這成就「充分證明了港樂是真正世界一流的管弦樂團。」拿索斯音樂集團主席夏希文 (Klaus Heymann)，早於1974年便協助港樂全面邁向職業化。他讚歎道：「當時我連做夢也沒想過，樂團將會完成整個《指環》的錄音，在國際上取得好評，並贏得《留聲機》年度管弦樂團大獎。這是一眾樂師與音樂總監梵志登非凡卓越的成就。在此感謝我的國際團隊讓此成就公諸於世。」



■香港管弦樂團行政總裁霍雷達 (Mr. Benedikt Fohr) 在2019《留聲機》雜誌頒獎典禮中致謝辭。攝影：Gem Rey/港樂

與港樂競逐「年度樂團大獎」的九個優秀樂團，包括：柏林古樂學會樂團、柏林國家交響樂團、波士頓交響樂團、哥德堡交響樂團、皇家利物浦交響樂團、倫敦交響樂團、羅馬的聖西西莉亞學院樂團、三藩市交響樂團、法國世紀樂團。提名由《留聲機》雜誌編輯和評論家選出，然後由全球公眾投票決定勝出樂團。

### 週末好去處

## 算吧啦 (Nevermind) 巴洛克樂團

算吧啦 (Nevermind) 一隊年輕法國巴洛克四重奏，旨在打破現代人對巴洛克音樂的刻板想法。由古鍵琴巨星尚隆多帶領，聯同貝森 (長笛)、克雷阿 (小提琴) 和費羅 (古中提琴) 所組成。年輕的成員、獨創的名稱、率性的態度，這樂團令觀眾更易理解巴洛克音樂，重新認識古音樂。算吧啦無疑能於輕鬆自在的氛圍中表現他們出色的音樂創作力。這次，算吧啦首次登上香港舞台，將為大家帶來法國巴洛克作曲家庫普蘭、昆



■算吧啦巴洛克樂團 攝影：Rita Cuggia

頓、吉耶曼和馬萊斯的作品，以及泰利文的巴黎四重奏。  
日期：10月28日 晚上8時  
地點：香港大會堂音樂廳

## 台灣月2019《樂讀普希金》音樂會

在喧囂的環境中，何妨藉古典音樂轉換一下心情？光華新聞文化中心2019台灣月活動，與香港大學合作，舉辦「音樂與文學對話系列V：樂讀普希金」音樂會。音樂會由台灣知名樂評人焦元溥博士，帶領台灣傑出音樂家演出，介紹

由俄羅斯大文豪普希金詩作譜寫的藝術歌曲，由其劇作改編的音樂作品，讓大眾共同以音樂欣賞普希金，體會俄羅斯文學特有的色彩面貌！

詳情及活動登記請瀏覽：  
<https://muse.hku.hk/programmes/pushkin/>  
日期：10月19日晚上7時  
地點：香港大學百周年校園李兆基會議中心大會堂

## 「市集文藝」周末市集：「萬聖奇幻夜」

西方傳統上認為萬聖夜是鬼怪世界最接近人間的時間，每年都舉行大型的巡遊慶祝；市集文藝周末市集將為各位帶來一個充滿神秘及奇幻風格的周末市集，在市集呈現萬聖夜既怪誕又歡樂的氛圍。市集重點活動包括「奇幻遊戲區」、嗶鬼面具DIY，還有免費萬聖節精品送給大家！

屆時，場內將有超過100個萬聖節主題及特色攤位，包括：萬聖節派對面具及服飾、魔法飾品、彩繪服務、手鈞公仔、本地原創桌上遊戲、台灣手作童裝、韓國、泰國童裝、兒童飾物、布藝創意手作、插畫產品等。

日期：10月19日、20日  
下午1時至晚上8時  
地點：D2 Place ONE 2樓 The Space

## 北京人藝再排奧尼爾代表作 《天邊外》 展現理想現實衝突

王斑導演的北京人藝新戲《天邊外》將於11月6日在實驗劇場首演。這部諾貝爾文學獎得主尤金·奧尼爾的成名作與代表作，揭示了人的理想和現實之間無法調和的衝突。

《天邊外》講述了20世紀初美國鄉村三個年輕人因愛情導致的陰差陽錯的命運以及在不同選擇下引發的悲劇，1920年在百老匯首演後獲普利策戲劇獎。1936年，奧尼爾憑藉該劇獲得諾貝爾文學獎。尤金·奧尼爾是表現主義文學代表作家，

美國民族戲劇的奠基人，代表作有《天邊外》《瓊斯皇》《榆樹下的慾望》《安娜·克里斯蒂》等，作品曾四次獲得普利策戲劇獎。北京人藝曾排演其代表作《榆樹下的慾望》。

「《天邊外》聽上去是這麼浪漫，其實卻是一齣徹底的悲劇。」王斑日前在京接受採訪時說，「奧尼爾的戲極具深度，他寫出了理想與現實的差距，站在一個更博愛的角度去描寫人類共同的問題。」

本次演出中，羅伯特、安德魯兄弟與露絲三個主要角色，都由剛進劇院不久的年輕演員飾演。在王斑看來，這符合人物的年齡設定，卻也帶來了挑戰。「這個戲涵蓋了親情、兄弟情、愛情，講述的是一個生活把理想撕裂的過程。讓涉世未深的年輕人去演奧尼爾的戲，怎麼樣能讓他們的生活閱歷跟上，是我要考慮的重要問題。」王斑說，「在這兩個月的排練中，我更多的是指導他們在台上生活起來，感同身受，把原著那種津津有味地抱團取暖的掙扎與悲劇性表達出來。」文：新華社