

不離傳統 唯美追求

——三個「新戲曲」的啟示

香港藝術節去年委約毛俊輝導演的粵劇《百花亭贈劍》，剛於12月1日在廣州大劇院演出兩場落幕；而香港中樂團11月帶到上海於香港文化周中演出第二套節目，11月2日於剛啟用不久的上海音樂學院歌劇院演出的，則是2018年在香港與上海張軍崑曲藝術中心合作的《牡丹亭·長生殿》。這兩個都可以說是香港舞台上催生出來的「新戲曲」。其實，「崑曲王子」張軍除與香港中樂團合作，還在旅遊景點朱家角古鎮演出實景園林崑曲《牡丹亭》，都可以說是將傳統戲曲「現代化」的戲曲製作。

文、圖：周凡夫

■實景園林崑曲《牡丹亭》，結合實景與現代劇場燈光煙霧的演出。

園林實景 突出真實感

實景園林崑曲《牡丹亭》原是2010年上海世博會園區外文化展演劇目，在上海朱家角課植園推出，由譚盾擔任藝術總監，今年演出踏入第十年，邀來台灣舞台才子李小平擔任導演推出「升級版」。

《牡丹亭》是湯顯祖於1598年（明朝萬曆二十六年）完成的作品，而崑曲亦已有六百多年歷史。實景園林版本的《牡丹亭》，最近自九月公演以來，幾乎每個周末都演出兩場，黃昏五時四十五分和晚上八時，每場演出壓縮為四個回目：驚夢、離魂、幽媾及回生。唱詞上亦作了壓縮刪減，但基本上仍能保持原來的情節變化；人物的形象刻畫及情感表達，亦能保持飽滿，沒有變成蒼白單薄。四個回目的演出，拋開現代鏡框式舞台，摒棄繁複劇場式呈現，結合了馬氏課植園中的蔥蘢園林、亭台水榭、拱橋小徑，一開場戴着蓑衣笠帽的舢舨船夫乘載着洞簫樂手與古琴師於夜色中奏出「序樂」，自觀眾面對着的湖溪，從右至左游划出場，之後的幾個回目，則以倚傍着湖邊而建的亭台及小徑作為主舞台，所有的設置，都大大增強故事的真實感與感染力。

但「實景」只是手段，成功的關鍵仍在於音樂與戲劇的表現能做到一絲不苟，不僅男女主角，甚至丫鬟春香、石道姑、陰間閻王判官、牛頭馬面……唱做身段都入戲。張軍演的柳夢梅，聲音尤為清

■實景園林崑曲《牡丹亭》

醇明亮。這才能讓沿着湖邊所設臨時座位的約百位觀眾能在七十五分鐘的觀賞過程中屏息而觀。

能有此效果，演出背後可花了不少心力：現場演奏的數位中國樂器的樂師散處「實景」的方位，「幕後」加上「合唱」、置於湖邊左側石上的中英文歌詞字幕，結合着情節發展的燈光變化，都見出從極簡主義的現代美學考慮來將現代舞台科技與園林實景結合。

■香港中樂團和張軍演出崑劇《牡丹亭》。祖忠人攝

跨越生死永恒之愛

《牡丹亭》雖然加上徐思佳飾演的楊貴妃，及李鴻良演唱的高力士，各人均彩裝上場，唱唸、做手、身段仍有，但基本上都已簡約化，就如西方歌劇的「音樂會」版本一樣的演出。

這是將傳統中國戲曲意境韻味，與現代大型中樂團作出跨越融合的探索。當晚的演出很能發揮大型中樂團的強大表現力，特別是《長生殿》的演出，樂團在營造戰爭的氣氛和張力上，便很有效果；同時，還特別邀請了兩位崑曲樂師——單立里和陳輝東，在樂團中分別擔任司鼓和司笛，崑曲的唱腔特點和風格得以更好地呈現。

一般而言，演藝舞台上的跨界式製作所追求的融合效果，很易會流於生搬硬套，過於誇張矯飾，如能做到自然而不着痕跡，能夠為觀眾帶來突破性的嶄新體驗，讓觀眾能進入新的感覺、新的境界，引發新的觸動，便可以說是達到了跨越界別設計的目的，那便

■香港中樂團和張軍（右）、徐思佳（左）演出《長生殿》。祖忠人攝

■香港中樂團和張軍（右）、徐思佳（左）演出《長生殿》。祖忠人攝

確非易事了。

《長生殿》是唐玄宗與楊貴妃於長生殿盟誓的生死之約片段，《牡丹亭》則是柳夢梅與杜麗娘生死離合的愛情故事，兩者歌頌的都是跨越生死的永恒之愛，張軍與香港中樂團的跨界合作，當然是要為這種跨越生死的永恒之愛的舞台表現，尋求更新更大的感染效果，這次將該套節目帶回上海演出，事後能贏得堪稱一致的好評，那可非一朝一夕便能達到的成果。

確非易事了。

《長生殿》是唐玄宗與楊貴

妃於長生殿盟誓的生死之約片

段，《牡丹亭》則是柳夢梅與杜麗

娘生死離合的愛情故事，兩者歌頌的

都是跨越生死的永恒之愛，張軍與香港中

樂團的跨界合作，當然是要為這種跨越生

死的永恒之愛的舞台表現，尋求更新更大的感

染效果，這次將該套節目帶回上海演出，事後能贏

得堪稱一致的好評，那可非一朝一夕便能達到的

成果。

《長生殿》是唐玄宗與楊貴

妃於長生殿盟誓的生死之約片

段，《牡丹亭》則是柳夢梅與杜麗

娘生死離合的愛情故事，兩者歌頌的

都是跨越生死的永恒之愛，張軍與香港中

樂團的跨界合作，當然是要為這種跨越生

死的永恒之愛的舞台表現，尋求更新更大的感

染效果，這次將該套節目帶回上海演出，事後能贏

得堪稱一致的好評，那可非一朝一夕便能達到的

成果。

《長生殿》是唐玄宗與楊貴

妃於長生殿盟誓的生死之約片

段，《牡丹亭》則是柳夢梅與杜麗

娘生死離合的愛情故事，兩者歌頌的

都是跨越生死的永恒之愛，張軍與香港中

樂團的跨界合作，當然是要為這種跨越生

死的永恒之愛的舞台表現，尋求更新更大的感

染效果，這次將該套節目帶回上海演出，事後能贏

得堪稱一致的好評，那可非一朝一夕便能達到的

成果。

《長生殿》是唐玄宗與楊貴

妃於長生殿盟誓的生死之約片

段，《牡丹亭》則是柳夢梅與杜麗

娘生死離合的愛情故事，兩者歌頌的

都是跨越生死的永恒之愛，張軍與香港中

樂團的跨界合作，當然是要為這種跨越生

死的永恒之愛的舞台表現，尋求更新更大的感

染效果，這次將該套節目帶回上海演出，事後能贏

得堪稱一致的好評，那可非一朝一夕便能達到的

成果。

《長生殿》是唐玄宗與楊貴

妃於長生殿盟誓的生死之約片

段，《牡丹亭》則是柳夢梅與杜麗

娘生死離合的愛情故事，兩者歌頌的

都是跨越生死的永恒之愛，張軍與香港中

樂團的跨界合作，當然是要為這種跨越生

三部「新戲曲」三啟示

《百花亭贈劍》的成功，將現代話劇的手段，美學觀念引進融入粵劇戲曲；香港中樂團的《牡丹亭·長生殿》是崑曲與中樂的跨界交響性的融合。實景園林崑曲《牡丹亭》，將舞台結合「現實」外，同樣用上現代的美學手段。

這三部「新戲曲」的成功都具有共通之處，一是引入新的觀念新的手段，

二是戲曲傳統的核心，音樂及形體

身段做手的氣韻風格，基本上仍

然保持；三是不同媒體的融合

效果，自然且和諧，具有

美的感染力，以追求唯

美為目的，但卻不離

傳統。筆者寫來不

難，創製過程可

不易呢！

再次點燃「無限亮」

藝術無邊界 共融入社區

繼今年成功舉辦第一屆後，由香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金聯合主辦的第二屆「無限亮」(No Limits)即將於2020年2月至3月舉行。計劃不但提供無障礙的藝術空間給不同能力人士，更希望藉着精彩的演出與活動，宣揚藝術大同及社會共融之重要訊息。

屆時，一眾來自世界各地與本地的不同能力藝術家將衝破身體限制，帶來共十套舞蹈、戲劇及音樂等演出。精彩節目包括：紀念貝多芬誕辰250周年，由加拿大得獎編舞家伊蓮娜·布力般(Hélène Blackburn)精心創作，並由卡斯公眾舞團及高柏銅廠劇院演出的開幕節目《9》；破光舞團展能舞者運用輪椅以雙人舞方式呈現，啟發自羅丹雕像下的希臘神話人物故事《降臨》；由著名作曲家陳偉光教授重新編作經典聖詩，聯同本地知名演奏家、合唱團及心光學校合唱團作突破性演出《這一站太短》；而全球首個集不同能力專業樂手的大型樂團——英國殘疾人士管弦樂團——將透過《In C》及《何謂「為何」》讓觀眾在台上近距離感受音樂。

第二屆「無限亮」的舞台更將延伸至公共空間，讓演出及共融的信息滲透至社區。這些社區演出費用全免，適合一家大小共同參與。屆時，由英國得獎格雷艾劇場將把五米高的巨大人偶帶

■破光舞團《降臨》攝影：MANCC_Chris Cameron

到維港戶外舞台，重現經典兒童文學的《鐵巨人》；患有唐氏綜合症的天才演奏家白井小百合將帶來三重奏演出；超能量街舞團將呈現顛覆觀點的超極限演出《無限亮街舞對決》及《失·聯》；以及由阿根廷舞蹈治療師親身示範，如何啟發不同能力學生以舞蹈作語言表達自己的紀錄片《與瑪利亞共舞》。

此外，香港藝術節全力策劃之賽馬會「無限亮」教育及社區外展節目還涵蓋了一連串多元的教育及社區外展活動，銳意把共融藝術理念拓展到社區，豐富各界的藝術體驗。首輪活動為學校巡迴，經已於今年10月展開，不同背景、能力的本地演員以音樂劇形式帶領青少年討論「標籤」，從中帶出社會平等的意義。由明年1月起，世界知名超能量街舞團將走入不同社區進行藝術家進駐計劃及導師培訓工作坊。

「無限亮」也將準備完善的通達配套，力圖讓所有參與人士，不論能力如何，都能透過藝術通達服務的相應輔助，無障礙地欣賞演出及投入活動。藝術通達配套包括粵語口述影像、歡迎導盲犬進入觀賞範圍、點字場刊、通達字幕、手語傳譯、劇場視形傳譯、簡易圖文版刊物、自在劇場及額外輪椅位等。

更多節目詳情請瀏覽www.nolimits.hk。

■格雷艾劇場《鐵巨人》攝影：Alison Baskerville

周末好去處

音樂劇《利瑪竇》載譽重演

劉松仁首次執導的《利瑪竇》音樂劇，今年4月於香港文化中心大劇院一連上演12場，座無虛席，好評如潮。音樂劇更剪輯成電影版，成為MOVIE MOVIE 盛夏藝術祭的熱賣節目之一，在8至10月期間上演5場，同樣反應熱烈。該劇將於明年1月載譽重演。

利瑪竇是一個傳奇人物。美國《生活》雜誌將他評為公元第二千年內(1000年—1999年)，最有影響力的百名人物之一。當年的他不是為了盛名而去，穿過被孤立被質疑的幽暗歲月，回頭一看，原來，夢想早已扎根：中西文化相融的信念，在東方國度撒下了種子。

恩保德神父是音樂劇的神師，恩神父希望大眾透過音樂劇認識利瑪竇，這位早在十六世紀便促進歐洲與東方、教會和中國的文化交談的偉人。恩保德神父：「這是一個夢，利瑪竇一個人的夢；但如果利瑪竇的夢，變成千千萬萬人的夢，這個夢不止是夢，已經變成事實。」恩神父期望與觀眾一起參與利瑪竇這段地理上和心靈上的深度文化旅程。

劉松仁為《利瑪竇》音樂劇的製作放下影視工作兩年多，首演時獲得觀眾和名人的支持和肯定，一票難求。團隊決意將《利瑪竇》打造成香港經典音樂劇，隨着利瑪竇當年的足跡巡演，再帶上國際舞台，讓更多觀眾了

解利瑪竇對中西文化交流作出的貢獻。

日期：2020年1月4至12日

地點：香港文化中心

「內裏乾坤」故宮文物修復展

近年來，北京故宮博物院成立了一所「文物醫院」，它不單推廣傳統工藝，更積極引進最先進的文物「診療」設備，包括文物專用的電腦斷層掃描儀器、高解像度顯微鏡、各類型光譜分析儀器等，並以科學方法剖析文物的病害、結構，和所使用的工藝，大大提高修復工作的成效。

2020年是紫禁城落成六百年的一个重要里程碑。為此，香港科學館特別舉辦「香港賽馬會呈獻系列：內裏乾坤——故宮文物修復展」，細說文物修復工作背後鮮為人知的故事。展覽展出超過100件珍貴的文物，種類包括青銅器物、鐘錶、紡織品、唐卡、

木製傢具、漆器、鑲嵌物件、陶瓷、書畫和人工臨摹古畫等，當中有部分更是剛完成修復，未曾對外公開展示。除了文物展示，展覽中亦包括多組互動展品，讓大家透過動手操作深入認識中國傳統非凡工藝，以及在文物修復上所應用的科學原理和技術。另外，展覽同時會介紹康文署文物修復辦事處的工作，透過特色修復個案，包括接近百年歷史的313號火

車卡 and 中國外銷油畫《朝觀圖》的修復過程，讓大家認識修復主任的工作和專業技術，以及肩負起保存本地文化財產的使命。

日期：即日起至2020年3月18日

地點：香港科學館地下展覽廳