

「小劇場戲曲節2020」

大戲走進小劇場 傳統碰撞出青春火花

黎耀威在小劇場粵劇《文廣探谷》飾演楊繼業。

活在時代巨輪之下，人們將變遷寫進藝術作品，而各種藝術形式，亦往往深刻地反映某個時代的生活狀態與追求。戲曲也不例外，即使作為一項傳統藝術，它亦逃不過這種巨浪，要在大時代下另覓出口。西九文化區戲曲中心就將從前戲棚下的「『大』戲」搬進「小」劇場，當傳統遇上創新的元素、踏上青春舞台會擦出什麼樣的火花？粵劇的經典能否藉此傳承？

文、攝 香港文匯報記者：陳苡楠 部分照片由主辦單位提供

在內地獲得無數掌聲，亦曾巡迴內地多個城市、台北以及新加坡，數個頗受讚賞的小劇場戲曲節即將亮相「小劇場戲曲節2020」。繼2017年及2019年小劇場戲曲展演以後，西九文化區戲曲中心的「小劇場戲曲節2020」由即日起到11月15日舉行，除了攜手兩岸三地著名演出團隊舉辦一系列線上創作交流會外，亦同時帶來小劇場粵劇《霸王別姬》（新編）和《文廣探谷》的演出。《霸王別姬》（新編）分別曾在2018年和2019年在內地獲得當代小劇場戲曲藝術節優秀劇目。而《文廣探谷》則曾奪得北京新文藝團體優秀戲劇展演戲曲類「最佳劇目」及「最佳演員」，本次首次在香港上演，相當值得香港的觀眾期待。

北上巡演 開闊視野

早在2016年已經帶領小劇場戲曲團隊前往上海探訪，探索文化發展與戲曲的新方向，繼而再到內地不同城市演出、學習、進行交流，西九文化區管理局表演藝術主管（戲曲）、兩部小劇場戲曲劇目的監製鍾珍珍表示，戲曲在內地的資源和人才都比香港要多，和團隊一起到內地的初心是希望小劇場實驗性的嘗試能夠得到內地老師的意見，大家都抱著一個學習的心態。鍾珍珍笑着憶述：「第一次將《霸王別姬》（新編）帶到內地幾乎是冒險的，當時我們誰都不是，西九文化區連實體建築都沒有，到了內地很難有說服力。」然而，隨着和上海簽了合作協議，再慢慢跑遍內地各個大城市「闖蕩」，吸收了寶貴經驗、經歷了多年的歷練後，小劇場戲曲才開始慢慢在各地獲得了一定的認同和掌聲。

探索粵劇新路口

本地粵劇演員黎耀威和黃寶萱，在本次「小劇場戲曲節2020」中就一同身兼編劇、導演、編曲和演員數職，從過去在傳統粵劇大舞台演出，再來到小劇場，他們不約而同地表示小劇場收窄了距離，無論對於觀眾還是演員來說，都需要時間來適應戲劇化的空間與震撼感。但他們都認為這有助驅使團隊更細緻地呈現舞台上的一切，從而提高藝術要求和水平。「第一次上台的時候劇場異常安靜，感覺和觀眾

黎耀威（右）認為小劇場是適合追求另類藝術的地方。

的目光很近，很多隻眼睛盯着自己。」黃寶萱憶述首次在小劇場演出的時候，眼睛不知道應該聚焦在哪個方向，直言與平日演出的感覺截然不同。然而，當演出過後，得到觀眾的回饋，黃寶萱就覺得需要花再多時間適應也是值得。

「觀眾在看戰爭那一場的時候，音樂和鑼鼓聲就在不遠處發出。他們告訴我，自己簡直置身於戰地一樣的感覺。」黃寶萱認為這種逼真的效果正是大劇場未能做到的。參與編曲部分比較多的黃寶萱還提到，他們罕有地在演出的時候用了笙作為其中配樂的樂器，甚至在鑼鼓的部分加進了創新的音樂和編排，突破了粵劇固有的

（左起）小劇場粵劇演員黃寶萱、監製鍾珍珍以及演員黎耀威。

小劇場粵劇《文廣探谷》
日期：即日起至10月27日
小劇場粵劇《霸王別姬》（新編）
日期：11月6日至8日，11月10日至13日

地點：西九文化區戲曲中心排演室1

更多節目詳情請瀏覽：<https://www.westkowloon.hk/en/ecof2020>

視聽效果。「戲曲寶貴在於演員和音樂之間的交流，所以我更看重在不同的演出中作出不同的嘗試。」對音樂有份執着的黃寶萱覺得只有通過每次演出的實踐，才知道哪個元素值得保留與捨棄，並探索出一條更加適合粵劇的路。

香港藝術應具前瞻性

談到香港很多藝術形式難以找到突破口的原因，黎耀威認為是因為香港大部分人都是在有最多的商業演出和劇種的環境下成長，雖然營商來說是全國最好，但充滿商業味道，與主流口味掛鈎的演出氛圍，並不代表藝術追求就走在前線，甚至容易將自己的水平與其他地區的演出團隊拉開。而小劇場的出現，創造了更多新鮮的題材，加入更多貼近時代的元素，不但擴大了粵劇團隊的發揮空間，同時也增加了新、舊觀眾前來觀賞的意欲。「商業性演出那麼蓬勃的時候，小劇場是一個另類藝術追求的地方。」黎耀威說。

黎耀威強調，作為藝術工作者不能純粹用錢的角度去衡量演出的質量，因為這是一個狹隘的想法。反觀，應該由藝術的角度出發，這樣就能讓觀眾和年輕演員在不同層面收穫更多。鍾珍珍則提到即使小劇場粵劇不能看見即時的回報，但她卻堅信這是將來粵曲界人力和人才長遠的投資。「因為兩個劇目的演出，香港粵劇或者另類的表演藝術裏面多了兩個劇本，更重要的是多了一些原來與粵劇不相關的人參與製作，反映接觸和投入到戲曲的人越來越多。」鍾珍珍堅信只有將投資寄予將來，粵劇才可以走得更遠、更持久。

張艾嘉 x 嚴俊傑 琴音流淌 暖「魅」說書

今年「台灣月」中的重點節目之一，是進念·二十面體所主辦的《魅》。演出結合鋼琴、說書、影像，將五個愛而不得的故事娓娓道來。鋼琴家嚴俊傑以琴音織就秘境，張艾嘉一人分飾多角，以朗誦的聲音表達演繹首首經典古典樂曲中的鬼魅愛情。燈火明滅下，你準備好聽故事了嗎？

鋼琴家嚴俊傑

2012年，嚴俊傑就和張艾嘉合作演出了《雷諾兒》這部描述鬼新娘的作品。「在古典音樂界，像李斯特，是鋼琴上非常有名的鬼才，是像流行樂界的麥當娜或者邁克·傑克遜那種等級的。《雷諾兒》其實本來就是他寫給朗誦和鋼琴的作品。」嚴俊傑說。鋼琴演奏配合朗誦，張艾嘉一人分飾多角，在琴音所營造的情景中，將一個鬼故事講得驚悚動人。作品後來應邀到上海簡單生活節巡演，也獲得了熱烈的反響。到了2019年，創作團隊順着「得不到的愛情」這一主題，繼續在古典樂的海洋中搜索，找到了數支高難度的鋼琴名曲，串聯下來成爲了一場完整的演出《暖魅》。

這次即將在香港上演的《魅》，是將《暖魅》的舞台進行全新設計的版本。嚴俊傑與張艾嘉的鋼琴獨奏加暖味說書，再加上胡恩威所設計的全新舞台影像，從聽覺與視覺全方位地將觀眾包圍進入詩意詭譎的「魅」世界。

在這次演出中，嚴俊傑用鋼琴演繹五段求而不得的愛情故事。改編自《仲夏

夜之夢》的〈談諧曲〉是莎士比亞筆下三對戀人的亂點鴛鴦譜；拉威爾《夜之加斯巴》中有戀上凡人男子的〈水精靈〉；聖桑的《骷髏之舞》讚頌死亡的平等與偉大；為三首佩脫拉克的十四行詩而譜寫的《禮禮之年——第二年：意大利》，是詩人仰慕摯愛的幽微情思；最後回到《雷諾兒》，鬼新娘的故事重新被演繹。

每首曲子都有其對應的古典文本，再透過表演與影像，吸引觀眾進入。「很多人聽到古典樂覺得非常的遙遠，或者覺得這是一個很高級的藝術，是大家看不懂的。我覺得非常可惜，它是非常看得懂的。」嚴俊傑笑說，「欣賞古典樂不需要什麼特別的素養，當然每一個人的觀賞程度不同，但它其實是很適合大家一起來觀賞，並且是大家都會覺得好看的。只是說古典樂因為有很多東西越來越沉澱下來，沒有像流行樂一樣有很多聲光的結合和舞台的效果。我希望讓大家看到，古典樂也是可以有些東西的。這次我們演的曲子，每個都有其古

典的文本，不論是莎士比亞還是佩脫拉克……這些音樂都是從詩詞啟發而來，本來就有一個故事，有一個基礎，然後再結合表演和影像，來讓觀眾進入。喜歡古典樂的人來看會覺得很經典，而非古典樂愛好者來看呢，我會給他們一個誘因，這裏有很多精彩的曲子，配合張姐的很有深度的表演，以及很高難度的鋼琴演奏，展現音樂裏面的意境和意涵，大家會覺得看到很不一樣的演出。」

嚴俊傑形容，演出時如同在用鋼琴塑造一個世界。「這個世界中有很古老的門，有教堂……我要去模仿馬蹄的聲音、風吹過墳場、死亡士兵等等。等於我給張姐一個情景，這些聲音都可以從鋼琴出來。有時馬蹄急了一點，或者舒緩了一點，或者更有方向性，都會造成故事的發展不大一樣。這裏面詮釋的空間蠻大的，再加上影像。我自己都很想看。」無奈他每次演出時都無法看到舞台的完整場面。這次更甚，因為疫情影響，演出將在台灣與香港隔空進行。屆時，嚴俊傑將在台灣的演奏廳中實時即場演奏，張艾嘉則在香港文化中心同步演出；一來一往，令這場愛情故事更加詭譎。

今晚最後一場，萬勿錯過。

文：尉瑋

香港版本《魅》日期：10月24日 晚上8時15分 地點：香港文化中心大劇院

簡訊 「弦動人生嘉獎禮2019-2020」 以音樂傳遞力量 鼓勵大眾迎難而上

有見疫情令人們情緒低沉，日前，香港弦樂團創辦人及藝術總監姚瑤發起「弦動人生嘉獎禮2019-2020」，以音樂傳遞正能量，鼓舞大眾迎難而上。

「弦動人生嘉獎禮2019-2020」以「疫境弦動，鼓舞人心」作為主題，特別嘉獎姚瑤所帶領的教育平台包括於「弦光展現音樂訓練計劃」及「姚瑤天才音樂學院」中，積極參與、努力學習，並堅持將透過弦樂將音樂正能量帶給別人的導師及學生。傳揚香港人面對逆境時努力奮發的「獅子山精神」的同時，亦向社會傳遞通過音樂彰顯「全人教育」的訊息。

一眾嘉賓與「弦動人生嘉獎禮2019-2020」獲嘉獎者及「弦動人生音樂會」演出者大合照。主辦方提供

「弦動人生嘉獎禮2019-2020」更由立法會主席梁君彥擔任大會榮譽評委，並為大會題詞「悠揚樂韻 啟迪人心」；香港弦樂團董事局成員蔡黃玲女士擔任大會嘉賓，並由柏斯音樂獎學金贊助每位獲獎者價值港幣\$3,000的柏斯音樂購物券。

大會亦特別於10月18日假香港大會堂劇院舉辦了《弦動人生音樂會2020》，一眾「弦光展現音樂訓練計劃」及「姚瑤天才音樂學院」的學員們參與了演出，將本年度的學習成果展現於觀眾眼前。其後「弦動人生嘉獎禮2019-2020」大會邀請大會榮譽評審、立法會主席梁君彥議員、嘉獎禮發起人姚瑤以及柏斯音樂獎學金代表、柏斯音樂集團高級市場營銷經理何旭文先生向9位獲獎者頒發嘉獎禮獎狀、獎座及獎品禮券，以資鼓勵。「弦動人生嘉獎禮2019-2020」更特別邀得中聯辦協調部副部長李文慎先生、香港弦樂團董事局成員蔡黃玲女士，以及中聯辦宣傳文體部處長彭婕女士出席。

週末好去處 台灣味職人文化學堂

隨時代變遷，台灣傳統工藝漸漸被淘汰。由tripTaiwan策劃，以「台灣味職人文化學堂」為主題，邀請台灣四位藝術家/團體，藉由四種不同的面向探討傳統文化與技藝的傳承議題，透過展覽、文化職人系列影片及DIY體驗，讓香港大眾了解台灣新時代藝術家如何重新詮釋傳統藝術內容，體會台灣職人精神及手作的溫度，進而更深度認識台灣

文化。
日期：即日起至11月19日
地點：PMQ 元創方
(中環鴨巴甸街35號S312號房)