

周日文化廣場

「史芭」在舞壇

▲史圖加芭蕾舞團藝術總監雷德·安德遜 劉玉華攝

◀約翰·格蘭高《作品一》 史圖加芭蕾舞團供圖

靈氣心覺 訪史圖加芭蕾舞團藝術總監雷德·安德遜

眾所周知，約翰·格蘭高和肯尼夫·麥美倫兩位編舞家跟史圖加芭蕾舞團（又譯作斯圖加特芭蕾舞團）有着極為密切的關聯。

自格蘭高(John Cranko, 1927-1973)一九六一年出任「史芭」藝術總監一職至他猝然逝世的十二年間，他孜孜不倦地給舞團編創大量長篇和短篇劇目，如《羅密歐與茱麗葉》、《奧涅金》、《馴悍記》、《海軍良緣》(Pineapple Poll)、《INITIALS R.B.M.E.》等，早已被譽為舉世知名的不朽傑作。

他更積極發掘、培養舞團裡別具潛質才華的舞者，讓他們盡展所長，成為獨當一面，魅力非凡的舞蹈明星。瑪茜·海蒂(Marcia Haydée)、理查德·克拉根(Richard Cragun)、埃貢·馬德森(Egon Madsen)、Birgitt Keil、Ray Barra等均是名噪一時的「史芭」台柱明星，備受海內外觀眾愛戴。

再者，格蘭高經常誠邀客席編舞家如肯尼夫·麥美倫、彼得·賴特(Peter Wright)等到「史芭」排演劇目，促使舞團的保留劇目包羅各樣類別題材及風格迥異的作品。

格蘭高造就「史芭」成為蜚聲國際舞團所傾注的心血和取得的成就，確是有目共睹。

肯尼夫·麥美倫(Kenneth Mac Millan, 1929-1992)與格蘭高是莫逆之交。他兩年少時曾是同窗，在莎特拉·惠斯芭蕾舞學校(Salder's Wells Ballet School英國皇家芭蕾舞學校的舊稱)習舞。畢業後，兩人一起加盟莎特拉·惠斯芭蕾舞團(Salder's Wells Ballet即今日的伯明翰皇家芭蕾舞團)。後來，麥美倫先被委任為英國皇家芭蕾舞團駐團編舞家，繼而擔任「史芭」藝術總監。格蘭高則選擇到德國去，出任史圖加芭蕾舞團的藝術總監兼編舞家。

雖然分隔兩地，這對自一九四六年便相識的好朋友，仍經常保持聯絡。格蘭高曾公開宣告，歡迎麥美倫隨時到「史芭」來為舞團創作新舞；只要是麥美倫想編排的劇目，他便可隨心所欲地創作。格蘭高更允許麥美倫優先挑選舞團裡最出色的舞者擔演其新編劇目。

「我於一九六九年首次效力史圖加芭蕾舞團，至今仍清楚記得約翰(格蘭高)和肯尼夫(麥美倫)是好朋友，肯尼夫到「史芭」排舞期間，我們會到咖啡閣閒坐交談。

本月專題向麥美倫致敬

「今年十二月是肯尼夫八十五歲冥壽，「史芭」將推出一台「向麥美倫致敬」(Homage to MacMillan)的專題晚會，公演兩齣他特別為舞團編創的首本劇目《大地之歌》(Song of the Earth一九六五年首演)及《安魂曲》(Requiem一九七六年首演)。」現任藝術總監雷德·安德遜(Reid Anderson)較早前在史圖加歌劇院大樓舞團辦公室裡接受訪問。他接着說：「把這兩齣劇目組合成一台晚會不是首次的安排。過去，「史芭」也曾演出同樣的麥美倫劇目組合晚會，觀眾反應熱烈；大家深受舞台上展現的各個生與死、相聚與離別場景感動。

「我深信這兩齣舞作必能觸動每一位觀眾的情緒，也確知它們是上佳的作品。」據資料顯示，當初麥美倫構思《大地之歌》，原本打算為英國皇家芭蕾舞團排演此劇目。當皇家歌劇院得知他要選用馬勒的樂曲編排芭蕾舞，卻兩度否決麥美倫的創作方案，並訓示他謂馬勒的音樂根本不適合用來排演芭蕾舞劇。

於是，麥美倫轉而向老朋友格蘭高查詢，若「史芭」有興趣的話，麥美倫願意到史圖加去排演新作《大地之歌》。格蘭高不僅接納麥美倫到「史芭」創作新舞的要求，更安排一台「三合一」

節目(Triple Bill)，上演麥美倫的《大地之歌》及較早前排演的《舞蹈協奏曲》(Danses Concertantes，一九五五年首演)，再加上格蘭高自己編排的《作品一》(Opus 1，一九六五年首演)。《舞蹈協奏曲》及《作品一》分別選用史達拉汶斯基的樂曲作舞蹈配樂。

《安魂曲》屬靈氣氛濃

好景不常，噩耗傳來，格蘭高一九七三年突然辭世，麥美倫有感失去摯友的傷痛，以佛瑞(Gabriel Fauré)的《安魂曲》編排舞蹈，抒述其對生命的榮枯、無法擺脫死亡的所誘發的悲苦思緒。

「麥美倫的《安魂曲》同樣是專門為「史芭」排演的劇目，兩者均以生命與死亡作題材，整體予人濃厚的屬靈氣氛，訴諸觀眾精神層面的感悟，凝聚難以抗拒的心靈感召能量。」安德遜強調說。

他又邊以雙手輕拍胸前近心臟的部位，邊接着道：「這兩齣劇目明顯地刻意對準大家內心與靈魂的觸覺，發放不可思議的藝術感染力(It's absolutely spiritual. It's [in the audiences'] hearts and minds as they are meant to be.)。麥美倫的舞蹈編排設計實在教人讚嘆不已，美妙得令人倍感奇異。」

一口氣同時體會生、死、離別等多樣複雜心情，思緒起伏變化，觀眾會否感到太沉重呢？

觀賞演出體驗人生

「沒問題。大家看着舞者們的表演，不自覺地完全投入到現場的情緒狀態裡去，深受感染地牽動着自身的百般感觸。

「絕大多數人都傾向探究人類內心和靈性的特質，喜歡從演出中獲取某些感覺，體驗人性、人生的悲歡離合，喜怒哀樂……不同情景的感受。舞團過往推出這台節目時，空前成功呢！」

安德遜引伸說：「跟別的表演藝術如戲劇、歌劇、音樂劇不一樣，芭蕾舞表演觸動觀眾的內心感受，引起他們產生共鳴，乃通過舞者肢體的動律姿態，舞者們在舞台上不會依靠對白敘述情感。他們主要藉着訓練有素的舞姿動作，呈現人性的七情六慾和人生各個處境，把古典芭蕾舞的語彙發揚光大，並進一步提升芭蕾舞這種藝術形式的感染力及震撼力。這同時說明了為哈史圖加芭蕾舞團不單演出《睡美人》、《胡桃夾子》等傳統劇目，我們也上演前談及的那類觸動觀眾靈性感受的節目，以達到推動芭蕾舞藝術往前發展的效用。」

細閱二〇一四及二〇一五年度公布的舞季節目單，「史芭」除公演麥美倫劇目專場外，還包括了格蘭高四齣短篇精品「全格蘭高舞作」(All Cranko!)

專場。節目包括《長笛與豎琴協奏曲》(Concerto for Flute and Harp)、《霍爾伯格組曲》(From Holberg's Time)《作品一》(Opus 1)及《INITIALS R.B.M.E.》，編舞家採用了莫扎特、葛利格(Grieg)、魏本(Webem)和布拉姆斯撰寫的不同樂曲作各個舞作的配樂。這四個短篇全是格蘭高一九六〇年中至一九七〇年初創作的劇目。

明年演格蘭高四齣精品

「今回乃舞團首次推出上述四個劇目組成「全格蘭高舞作」專場。」安德遜指出各個舞蹈的特點：

「猶記我初到史圖加舞團，經常搬演《長笛與豎琴協奏曲》。我自己在上演過此舞無數次呢！這是調子歡快，音樂感極強，美不勝收的舞蹈作品；由十二位男舞蹈員跟二名女舞者擔綱演出。

「《霍爾伯格組曲》原本是格蘭高特別為一個匯演晚會編排的雙人舞，他只選用了葛利格同名樂曲的第一部分作配樂。

「《作品一》和《INITIALS R.B.M.E.》可說是格蘭高最舉世知名的兩個首本劇目。前者的布景、服裝及舞台裝置極為簡約素淨，領舞的男女舞蹈員與一眾群舞演員演繹魅力非凡的雙人舞、組舞及群舞。全舞只有十二分鐘，足以令觀眾欣喜讚嘆不已！

「後者是個動員超過三十名舞者的大型短篇，用了布拉姆斯的《第二鋼琴協奏曲》作配樂，標題乃格蘭高把此舞獻給「史芭」當年的四位首席舞蹈員英文名字開首第一個字母的縮寫。他們是理查·克拉根(Richard)、Birgittkeil、瑪茜·海蒂(Marcia)和埃貢·馬德森(Egon)。全舞展現友誼之情、夥伴間密切的關係。

「我記得最初約翰決定用布拉姆斯的音樂編排舞蹈，人們都倍感訝異；但他日以繼夜地反覆聆聽所選取的配樂，堅定地進行創作。」

「史芭」訂於十二月先行在史圖加歌劇院公演《向麥美倫致敬》專場，並安排二〇一五年一月及四月再度上演這台專場劇目。

「全格蘭高舞作」專場將分別在二〇一五年四月底、五月份及六月中旬推出。

有關演出詳情，可參閱舞團官方網頁：www.stuttgart-ballet.de/schedule/2014-15-season

▲麥美倫作品《大地之歌》 史圖加芭蕾舞團供圖

▲麥美倫為紀念摯友格蘭高創作《安魂曲》 史圖加芭蕾舞團供圖

◀《安魂曲》以生命與死亡作為題材 史圖加芭蕾舞團供圖

▶《大地之歌》中的「死亡使者」(左方跪下的舞者)如影隨形地陪伴着男女領舞演員 史圖加芭蕾舞團供圖