

香港藝術節 2021 一期一會，網上見！

日前，2021年第49屆香港藝術節公布了節目詳情。由於世界各地疫情持續，藝團巡演多成為泡影。今年的香港藝術節將史無前例地將觀眾與國際藝術家的聚會移師網上，藉助網絡空間，讓相互隔絕的我們在藝術中再聯結。

文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：香港藝術節提供

第49屆香港藝術節將於2月至3月期間舉行，演出分為網上及現場兩種方式進行。網上版除了部分為實時直播外，大部分演出觀眾都可以安坐家中，在特定時段中自行欣賞；而現場版則視乎到時場地是否允許來舉行。

現場錄製 千鈞一髮

因為疫情原因，海外節目幾乎都轉為網上播出。霎時間要籌備一個「半虛擬」藝術節，香港藝術節節目總監梁掌璋笑言，團隊簡直是在疫情的縫隙間搶時間，「可以用千鈞一髮來形容了。」這裏面許多藝團，例如捷克布爾諾國家歌劇院(National Theatre Brno)，本來就在今年藝術節的邀請名單中，未到最後一刻，主辦方仍然想盡量爭取到港演出。「只可惜一路變變變，到最後真的做不到了，就改為網上。」誰知改為網上節目遠沒有想像中那麼簡單，版權的重新釐定，演出的現場錄製……「整個過程是想像不到的繁複。」就拿布爾諾國家歌劇院的幾場音樂會來說，由於當地疫情的反覆，場館也是開了又關，是否能成功錄影都充滿變數。最後團隊幸運地搶在場館開放的時間內錄制到其中三場現場音樂會，兩周之後，音樂廳又因為疫情再次關閉。「很好彩啊，我們可以錄到。」梁掌璋嘆道。

維也納交響樂團(Wiener Symphoniker)的兩場音樂會——《2020/21月季開幕音樂會》和《萊哈爾誕辰150周年音樂會》同樣如此，是在當地疫情高峰後的珍貴錄影，樂迷不僅可以一睹樂團新任音樂總監奧羅斯科-埃斯特拉(Andrés Orozco-Estrada)的風采，還能聽到《微笑之國》中的男高音名曲《我心全屬於你》，講述一段維也納與中國的異地情緣。

網上節目亦催生一些獨特的策劃。本屆藝術節的閉幕演出——俄羅斯莫伊謝耶夫舞團(Igor Moiseyev Ballet)的「特備節

目」錄像就是其一。舞團之前曾造訪香港藝術節兩次，雙方有着良好的合作默契，這次節目就是舞團專門為香港觀眾打造，精選了九支經典舞作，讓觀眾安坐家中亦能欣賞。除此之外，藝術節還談到著名舞蹈家尤里·季利安(Jiri Kylian)的個人紀錄片，由季利安本人親自出馬洽談細節，觀眾千萬勿失寶。

電影般的視聽感受

作為本屆藝術節的重點之一，除了楊納傑克(Janáček)的成名作《耶奴法》與「2019年布爾諾楊納傑克國際音樂節」的開幕作《狡猾的小狐狸》外，布爾諾國家歌劇院還將帶來四場音樂會——映照楊納傑克晚年愛情的《失蹤者的日記》、獲《留聲機》雜誌認為全球二十大頂尖合唱團的荀伯格合唱團音樂會、巴托斯的鋼琴獨奏會，以及囊括五項《留聲機》獎項的巴維·哈斯四重奏音樂會。

2017年，布爾諾國家歌劇院就曾訪港，帶來了歌劇《馬克普洛斯檔案》。這次，加上網上的這一系列節目，觀眾可以全方位、更為立體地體驗這個一直致力於推廣楊納傑克音樂的歌劇院如何演繹楊氏獨門味道。

演出轉為網上播放，除了重現劇場中的風景外，是否能帶來與現場不同的角度與視聽效果亦是觀眾所關注的。《耶奴法》的數碼版本，就曾憑藉其

●《狡猾的小狐狸》攝影：Marek Olbrzymek

●俄羅斯莫伊謝耶夫舞團：希臘組舞《瑟塔基》。攝影：E.Masalkov

●《耶奴法》。攝影：Patrik Borecky

●維也納交響樂團 攝影：Julia Wesely

●馬修·伯恩《紅舞鞋》攝影：Johan Persson

接近電影的高質展現而奪得2020年捷克水晶獎「最佳舞台演出錄像」大獎。另一重點節目，英國編舞大師馬修·伯恩(Matthew Bourne)的芭蕾舞劇《紅舞鞋》的電影版亦運用電影鏡頭語言，為觀眾展現演出的另一層魅力。

說起馬修·伯恩，大家可能馬上會想起他的《天鵝湖》，沿用了柴可夫斯基的音樂和故事梗概，但用全男班陣容震撼觀眾。該作於1995年在倫敦沙德勒之井劇院(Sadler's Wells Theatre)首演，是倫敦西區和百老匯上演時間最長的芭蕾舞劇。伯恩對古典芭蕾舞的門道了然於胸，但又最懂得如何充滿玩味地顛覆經典，《天鵝湖》、《仙履奇緣》、《羅密歐與茱麗葉》，莫不如此。

他的《紅舞鞋》改編自1948年上映的經典電影《紅菱艷》。《紅菱艷》將芭蕾舞者拉入鏡頭中，伯恩又將電影中的愛恨情仇、慾望糾纏放回舞台之上。作品於2016年首演後旋即奪得奧利花最佳娛樂及最佳編舞兩大獎項。

這次的《紅舞鞋》電影版拍攝自沙德勒之井劇院的演出版，但並非是簡單的演出錄像，而是加入如電影般的編排及運鏡。「伯恩對電影的觸覺極度敏銳，」梁掌璋說，「他早期成立的團就叫『Adventures in Motion Pictures』，初出道時就曾來過香港藝術節，好像是一個電影芭蕾舞。這次則是《紅舞鞋》在香港的首演，我們都很期待，很希望最後能夠在文化中心大劇院看到這個演出。」

除了《紅舞鞋》，伯恩的另外三部名作《天鵝湖》、《仙履奇緣》及《羅密歐與茱麗葉》亦將放映，觀眾還可以看到相關的製作特輯，一窺作品後的秘密。

海外節目轉為網上，今年香港藝術節的現場節目則由本地新創作擔綱。梁掌璋說，現時節目都在緊鑼密鼓籌備中，是否能夠如期上演也要觀望場地能否重開。「現時作品都在排練中。我們看到澳門有藝團已經可以去，比如中國京劇院，我們也很期待他們到時能來香港藝術節。期待場地重開吧。」

第49屆香港藝術節

更多節目詳情及購票細節，請瀏覽藝術節網站：www.hk.artsfestival.org

進念 疫下借科技打造「音樂劇場」

周末好去處

進念·二十面體(進會)早前在香港演藝場館重開的兩個月來，回到駐場的香港文化中心推出四個製作，相繼為《魅》、《心經即是巴哈》、《假音人回到浪漫》音樂會，以及劇季壓軸製作《說唱張愛玲》。這四個性質內容形式截然不同，很不一樣的「音樂劇場」，亦帶出了在疫下(甚至是疫後)新的劇場文化美學觀。

由胡恩威(導演及設計)、張艾嘉(說書人)、嚴俊傑(鋼琴)及焦元溥(詩作翻譯)組成的港台「四人幫」合力打造的鋼琴獨奏暖魅說書《魅》，在疫下嚴俊傑只能在台北演奏鋼琴，隔空與張艾嘉在兩個不同舞台空間進行即時對演，涉及影音科技傳送，及台港兩地團隊的配合，可說是疫下新突破。但亦因此，當晚大劇院便變成是張艾嘉個人的獨腳戲。五個奇特的帶有「精靈鬼魅」元素、卻未見「結果」的愛情故事，便由張艾嘉採用「說書方式」主導推進整個演出。

科技劇場裝置

張艾嘉的「說書」和豐富的舞台影像能融合起來，便是藉助嚴俊傑透過投映自台北傳送過來的五段音樂——曼德爾遜《仲夏夜之夢》中的諧謔曲鋼琴版本，完結上半場的拉威爾《夜之加斯巴》，下半場聖桑《骷髏之舞》的荷洛維茲鋼琴版本，和最後兩首李斯特作品：《巡禮之年》第二年《意大利》，和鋼琴曲《蕾諾兒》。只是一台鋼琴，便將舞台影像，和張艾嘉的「說書」表演融合並營造出「曖昧」氣氛，為觀眾呈現奇詭詭譎變化的舞台景觀，帶來穿越五個不同時空的新體驗。

在文化中心劇場「參與」的《心經即是巴哈》，是由胡恩威打造的「科技劇場裝置」節目。這是一次很獨特的劇場體驗，每場演出只能安排四五位觀眾，節目主角是巴哈G大調第一

●《說唱張愛玲》中龔士昭儀飾演的炎櫻(前)和葉麗嘉扮演的張愛玲。進念提供

號無伴奏大提琴組曲八個不同錄音的第一樂章，和佛典《心經》，但亦可說是觀眾自己。

觀眾座位面對以《心經》經文字字投影鋪砌的整個劇場，在響起巴哈的音樂下，以小桌子上的鉛筆，抄寫鋪於白紙上已寫上淡色字體的《心經》，這20分鐘的抄經環節，在獨特的劇場空間下，再通過抄經所產生的心理上、感覺上的變化，音樂便發揮了很大作用。

第二部分觀眾進入劇場演出空間，抽出一張「互動卡」以掛繩佩戴着，進入鏡幕牆及投映幕牆組成的空間內，隨心走動或盤膝靜坐，感受場中的科技裝置與「演出」。開始時巴哈大提琴音樂響起，還有獨特的音響、鳥聲，燈光亦迅速變化，於投映牆上和地板上大小形態不同的心經文字，和男聲朗誦心經的聲音，觀眾在場內走動，燈光的投影，亦隨着互動變化……

有人說，巴哈的音樂來自上帝，那麼，這次「演出」便是一次東西方宗教的相互融合和穿越了。經過前後兩段各二十分鐘的佛教哲理融合基督教

●科技劇場裝置《心經即是巴哈》第二部分觀眾可隨心走動或盤膝靜坐。周凡夫提供

音樂的體驗後，對《心經》的理解又是否會有了變化呢？相信這亦是胡恩威很想知道的答案。

音樂穿越時空

《假音人回到浪漫》音樂會由獨立樂隊「假音人」三位成員，歌手陳浩峰、敲擊手鍾澤明和結他手馬立賢，再加上鍵琴手孔奕佳、低音結他手李耀基和女歌手徐希臨，以六人組合的陣容來演出八九十年代流行歌星陳百強唱過的歌曲，並由演員鍾家誠，擔任音樂會導航，帶領觀眾遊走於長約八十分鐘的音樂旅程。

就音樂而論，選唱的十多首陳百強的歌曲，可以說已成為香港人的集體回憶，但這次演出則是全新演繹，陳浩峰和徐希臨的歌聲，都有自己的個性，伴奏具有現代感，更重要的是結合舞台科技影音打造出來的整體效果，便是一個帶有傳承意味和色彩的舞台製作。為此，音樂便非僅是發揮融合作用的介體，而是主角，是演出的骨架，此一骨架卻是好的舞台科技附着體。如果說，這個製作能為大家帶來「回到浪漫」的感覺，那可是以現代科技將陳百強歌曲的旋律與歌詞，穿越了時空，添上現代感的現代浪漫了。

《說唱張愛玲》的面世過程波折重重，原於2020年6月初要搬上舞台，因疫情劇場關了，便改以網上直播形式進行，五六月時首先播放

說唱MV版，再播串流直播劇場版，11月底的公演，已是第三個版本了。大劇院的舞台空間，遠大於劇場版錄製的劇場；主角葉麗嘉，幾乎演足全場，較劇場版展現出更強的壓場感。三個版本的內容大框架沒變，除了擔演的香港演員，還有來自台灣歌影視藝四棲的創作演員張耀仁、北京青年說唱歌手楊默函、林嘉欣(香港)聲音演出，與陳綺貞(台灣)的歌聲結合。

這個製作基本上由三位演員在幾位不同的「說唱人」，不同的「說唱方式」的九首說唱歌曲，和中、西方不同的音樂伴隨下，再結合舞台的種種效果，講述了張愛玲傳奇的一生，並將她個人的感情生活與她小說中的愛情故事融合。為此，三個版本都具有至為濃厚的「張愛玲味道」。大劇院版最大的不同是加入了張愛玲在1939年香港大學時認識的女同學、覺士情儀扮演的炎櫻，由此也帶出新的情節。同時，扮演胡蘭成的楊水德的戲份較線上劇場版增多了，在長約半小時的戲份中，便幾全由他以廣東話的獨白來將兩人的婚姻，頗為深入細膩地闡釋。

大劇院版落幕前的一句話「你都在這裏嗎？」現場觀看，便有跨越時空的效果，讓大家回到當下劇場，再目睹宣傳單張上的張愛玲佩戴着口罩的照片，看的豈僅是張愛玲74年的一生，大家跨越的是過去100年的空間呀。

這幾個製作能成功地將科技結合藝術，穿越不同的時空，打造出各種各樣的劇場新體驗，其實是來自進念近年打造科技劇場的基礎。但科技只是一種手段，能成就這四個能打動人的「音樂劇場」，還在於音樂和戲劇中的人的故事。以此來說，這四個製作採用了不同的音樂，發揮不同的作用，但都能收到很好的效果，帶出了新的劇場美學和體驗。

文：周凡夫

火炭藝術工作室開放日 2021

「火炭藝術工作室開放計劃」是每年一度的本地藝術界盛事。開放日於每年1月份連續幾個周末於火炭工業區舉行。屆時藝術家將開放他們的工作室，讓公眾人士按圖索驥，遊訪他們的創作天地。參與的藝術家來自不同背景，展出作品包括有繪畫、雕塑、陶瓷、混合媒介、版畫、攝影及錄像等。觀眾在參觀各藝術家的創作天地及體驗他們創作歷程時，更可與藝術家直接對話，在輕鬆的氣氛下交流創作心得和經驗。

是年開放計劃亦為歷屆規模最大，集合近300位藝術家及100個工作室，讓您發掘本地藝術的最新面貌。

日期：1月16日至24日

(逢星期六、日) 下午2時至6時

地點：伙炭藝術村

<http://www.fotanstudios.org/>

「重塑」川島優個展

白石畫廊正呈獻日本藝術家川島優於香港的首個個展《重塑》。展覽將展出一系列以礦物顏料和墨水，以及細膩筆觸描繪的單色調作品，其中包括藝術家為是次展覽製作的全新系列。

川島優1988年出生於日本靜岡，於草木蒼翠的鄉村中度過童年時光。這成長背景使他對淡漠的城市感到不安，亦令他對感知周遭的跡象感到多愁善感。他在傳統的日本紙上塗上礦物顏料和墨水並用水沖洗面，重複此過程以產生獨特的老化紋理，最終效果就似受歲月摧殘的混凝土牆。對於藝術家而言，這個令人着迷的過程彷彿將時間的流逝、筆觸的痕跡以及他的自我探索過程展現出來。川島筆下的人物看起來淡淡、木無表情，彷彿祭儀般暗示着現代社會的深淵。藝術家筆下的每個人物均是由三位模特兒的形象組合而成，如此一來，模特兒們的個人特性都將變得模糊，令最終呈現的人物變得陌生；與此同時，與觀者之間的聯繫卻變得更加緊密。川島有意地在作品中避開情緒表達，讓觀者有空間注入各自的聯想和內涵，並藉此面對和反映自己的情緒。然而，藝術家卻渴望在人物眼睛裏揭示某種內在的東西。透過以情感滲透人物的眼睛，川島彷彿能面對自己的種種不安。

日期：即日起至1月23日 地點：白石畫廊