

港芭搬演巴蘭欽名作 一齣《珠寶》 呈現三色美點

香港芭蕾舞團（港芭）即將搬演芭蕾舞大師巴蘭欽（George Balanchine）的名作《珠寶》（Jewels）。《珠寶》首演於1967年，被認為是巴蘭欽最具代表性的作品之一。三段風格不同、風情迥異的芭蕾舞，如同讓觀眾逐次品嚐三色美點，層層滋味交疊跳躍，不在舌尖，卻在心頭。文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：香港芭蕾舞團提供

為什麼舞者們喜愛跳《珠寶》？當年，巴蘭欽偶然到訪紐約第五大道的法國珠寶世家梵克雅寶，由其寶石獲得靈感，遂編作舞作《珠寶》。《珠寶》沒有情節編排，並不訴說寶石故事，而是由不同寶石的色彩入手，展現不同風格情調。第一幕「綠寶石」，選擇了弗瑞（Gabriel Faure）的音樂，音樂縹緲浪漫，舞者舞姿優雅，引人遐思至遠方。整個舞段散發浪漫的法式風情。第二幕「紅寶石」俏皮奔放，選取了史達拉汶斯基（Igor Stravinsky）的《鋼琴與交響樂隊隨想曲》（Capriccio for Piano and Orchestra）作配樂。充滿爵士色彩的音樂，節拍緊湊繁複，推着舞者不停奔跑跳躍，性感、熱烈的舞步散發野性能量。第三幕「鑽石」則回到俄式芭蕾舞的古典懷抱。隨着柴可夫斯基《D大調第三交響曲》（Symphony No. 3 in D major）的第二至第五樂章，舞者典雅流麗的舞步、精妙的隊形，令人聯想到宮廷芭蕾舞的氣派雍容，不由內心沉醉。

●《珠寶》中「鑽石」「綠寶石」及「紅寶石」舞段 攝影：SWKit

●巴蘭欽的《珠寶》 展現三種不同色彩。 攝影：SWKit

典型的巴蘭欽style

首演於1967年，多年來《珠寶》風采不減，一直被不同舞團搬演。這次港芭製作《珠寶》，請來巴蘭欽基金的排練導師主持排練，也特別邀來國際芭蕾舞界丹尼爾·卡馬哥（Daniel Camargo），在不同場合中演出「綠寶石」與「鑽石」。卡馬哥今年3月底來港，完成21天隔離後就投入排練中，這是他第一次與港芭合作，也是他第一次造訪香港。他笑言香港的食物十分合自己胃口，只是還沒有時間嘗試大名鼎鼎的港式奶茶。《珠寶》過後，他還將繼續參演港芭的《羅密歐+朱麗葉》。出生於巴西的卡馬哥受訓於德國斯圖加特約翰蘭可學校，畢業後加入斯圖加特芭蕾舞團，2013年成為首席舞蹈員。其後於荷蘭國家芭蕾舞團作客席演出，並於2016年加入該舞團。2019年，卡馬哥正式成為自由身藝術家，與世界各地不同舞團合作。然而不久後疫情爆發，他的工作也陷入停頓。「突然之間，關口關閉，不能旅行、演出，做了20多

年的事情，好像突然要停下，什麼都不能做。」他坦言開始時很難保持自己的狀態，後來逐漸調整心情、坦然面對，更抓緊機會，享受寧靜時光。「（疫情）的確大大改變了我的生活節奏，之前多年我一直在工作，現在所有事情都變慢了。最初是隔離在德國，後來關口開放後，我就去了葡萄牙衝浪，哈哈，我很喜歡，這對我來說是全新的體驗。」這次來到香港與港芭合作，也是全新體驗。隔離期間，港芭為他在房中打造了小小的studio，讓他可保持日常訓練。之後的排練，也讓他與舞團默契漸深，「這是一個年輕舞團，舞者都非常熱情、刻苦，他們充滿能量。」他說。在《珠寶》中，卡馬哥將演繹「綠寶石」與「鑽石」。「巴蘭欽真的很懂得如何讓舞者不斷挑戰自己，同時又遵循嚴格的規範去展現音樂性，準確的節拍、合適的風格……他的要求非常細緻。跳巴蘭欽的作品，你會感受到他對舞作的

●丹尼爾·卡馬哥（Daniel Camargo） 攝影：尉瑋

嚴格要求，會知道：這就是巴蘭欽的作品，這就是他想要的。」在此前，卡馬哥曾詮釋過數個巴蘭欽的作品，例如《Theme and Variations》、《The Four Temperaments》和《Apollo》，《珠寶》又為他帶來新的體驗。「『綠寶石』比較好玩，我的感覺是在尋找一些東西。它的音樂性在最開始的時候，對於舞者來說比較難去把握，但你可以看到他如何將每個動作與音樂鑲嵌在一起。而『鑽石』又很不同，稍微沉重一些。」他說自己最喜歡「鑽石」，跳的過程如同不斷去尋找一種平衡。「要去找到正確的音樂性，又要保持風格樣式。有時你追着音樂走，卻可能忘記了保持風格；又或者維持了風格，卻失去了音樂性。」和舞伴一起將所有的要求維持在高水平正是這個作品的挑戰所在。

音樂與舞蹈 水乳交融

巴蘭欽出生音樂世家，對音樂的理解細緻獨到。在他的舞作中，音樂性的細緻展現始終是其標誌性的風格之一。他與音樂家史達拉汶斯基意氣相投，自《Apollo》開始，之後多次合作，惺惺相惜。二人對舞蹈與音樂關係的理解自有一套哲學。史達拉汶斯基認為舞蹈與音樂不應只是「相唱相隨」，而應有某種對抗、角力或纏鬥，才能產生多層次的交融與意味；而巴蘭欽在舞作的編排中也從不把音樂看作是陪襯的配角，有時動作的設計與鋪排甚至是在凸顯音樂的特點。二者這種在觀念上的合拍體現在作品中，便是舞蹈與音樂的相互彰顯，在《紅寶石》中觀眾盡可品味這種水乳交融。港芭這次請來香港鋼琴家張緯晴，現場為《紅寶石》舞段彈奏史達拉汶斯基的《鋼琴與交響樂隊隨想曲》。「其實他寫這個樂曲的時候，本來是想由自己演奏來賺錢的。」張緯晴笑說，「雖然這個理由好像很普通，但是音樂背後其實有很多很聰明的idea和非常精心的策劃。聽起來會覺得很好玩，輕鬆，有爵士樂的元素。也很有隨想曲的感覺——大家想起隨想曲都覺得是談諧的、幽默的感覺。」她形容樂曲鋪排精妙，融入了

很多不同的元素與風格，甚至也有很多「狂想曲」的元素。在節奏上面的運用也很精巧，「例如你看曲譜，上面很多拍子記號，好像很難去捉摸。但其實很像數學，所有都在count，明白之後其實都很make sense。譜看起來很複雜——實際也很複雜，但是彈起來，是一首很好玩的作品。裏面卻也分開很多的小節拍，對於舞者來說也是，我們彈的每一個拍子他們都在做一些舞步，很精細。」這是張緯晴第二次與港芭舞者合作。「我覺得對我很有啟發性，因為當中音樂和舞蹈真的是很相關的，很多時候你的一些呼吸啊、節奏啊，都是需要互相去配合。」有了這種經驗，在之後她自己的演奏中，似乎對樂曲也有了新的理解角度。「我會想，如果我是想這段和舞蹈配合，會怎麼彈呢？他們會怎麼跳呢？timing又如何？其實我們看回很多古典音樂，最初都是寫給舞蹈的。」

●鋼琴家張緯晴 攝影：尉瑋

《珠寶》 日期：5月21日 晚上7時30分 5月22、23日 下午2時30分，晚上7時30分 地點：香港演藝學院歌劇院

香港藝術節延續未完 兩製作持續發展

今年2月開催，以「遠在咫尺」為「口號」的第49屆香港藝術節，節目設計變成「實演」和「網演」兩大類型，在疫情下線上線下雙線發展，數個演出延續至本月內仍繼續於網上放送。早前筆者觀賞了其中兩個將音樂與戲劇相結合的現場舞台製作：藝術節委約創作作為賽馬會本地菁英創作系列節目的音樂劇《日新》，和世界首演的兒童歌劇《愛麗絲夢遊仙境》。這兩個舞台製作，形式結構各有不同，故事內容和面世背景亦各異，但都具有很強的原創性，而且都具有持續發展的傳承意義。

持續發展的《日新》

緊扣歷史的音樂劇《日新》，更是仍有待完成，在持續發展的作品。早前的四場演出，便稱為「工作坊展演」，甚至音樂劇的名字《日新》亦註明是「暫名」。這部音樂劇寫的是年輕孫中山（凌文龍飾）的故事，也就採用他自檀香山留學回來，洗禮成為基督徒的名字「日新」作為劇名，劇情自他在故鄉折斷泥菩薩手臂，與村民衝突的兩首歌曲《北帝迎春》和《七尺木頭》開始，然後以《踏岸》、《義人燭光》和《ABCDE》，唱出他留學美國，在香港洗禮，於餐廳中和陸皓東（梁榮堯飾）的「領悟」；然後是回到翠亨村，在父母安排下與盧慕貞結婚的兩首歌曲《泰山》和《男女授受不親》，最後則以《原來世界》、《四大寇》、《強戰未來》、《革命香港》等四首歌曲來鋪陳於廣州起

義前，與陳少白（吳康軒飾），楊鶴齡（黃慶堯飾）及尤列（陳熙鵬飾）結成「四大寇」，醞釀進行革命的過程。這次工作坊的展演劇情亦在廣州起義前夕，亦是演出的第一幕尾落幕，筆者觀賞當日，亦正是3月29日廣州起義110周年前夕，既是巧合，亦增添了觀賞時的感受。話說回來，這次是「進行中」的製作，只採用簡約道具與燈光，幾乎是空穴來演出，甚至現場音樂在樂池中亦只有兩人，和「正式」演出的感染力當然有所差別，但因此亦能讓人更專注於推展劇情發展的音樂和歌聲，而這亦應是最能達到「放大缺點，有問題可馬上調整」的工作坊展演的目的。為此，在超過100分鐘的演出，小休後主持與主創的音樂劇四大寇出場（作詞的岑偉宗應在臺灣以「聲演」隔空出現），與觀眾進行對話的半小時便變得更為重要了。這段分享時段，觀眾提出問題，和分享感受仍算熱烈，三位主創者一再指出，正在創作中的第二幕將截然不同，亦不會有笑位。當然，演後談隨即回贈給大家第二幕出現的一首歌曲，並未能得見第二幕的端倪。不過，由此卻浮起了一些疑問，這次展演安排在只有四百多座位的大會堂劇院，而截然不同的第二幕，應是波瀾壯闊的革命歲月，會否是要安排在更大空間的場館中演出呢？同時，第一幕雖然人物已不少，但演員合共只有十三人，除了孫中山和很多時要擔起「串戲」作用的陸皓

●《愛麗絲夢遊仙境》主辦方提供

●《日新》香港藝術節提供

東，其餘都要由一人分演多角（包括村民、同學的合唱角色），第二幕是否會有人多勢眾、演員眾多的大場面呢？畢竟明年正式演出正是香港藝術節五十周年大慶，大場面、大製作當是應景之作呢。同時第一幕演出時大已超過100分鐘，第二幕如篇幅若大，這會否是超過三小時的「長篇」製作呢？愛麗絲的傳承突破 在過去150多年來，卡洛爾（Lewis Carroll）的《愛麗絲夢遊仙境》，陪著好幾代人成長，亦為無數心靈帶來豐富的奇思妙想。4月上演的兒童歌劇《愛麗絲夢遊仙境》，是葉氏兒童合唱團與瑞士蘇黎世歌劇院聯合委約的製作，在製作手法、表現效果、甚至情節結構、故事內容精神等多方面都有新的突破。意大利作曲家華田朗尼（P.Valtoni），與作詞人馬頓（P.Madron）及英文翻譯歌頓（B.Gordon）創作的成果分為兩幕，各長約40多分鐘，共有九個場景，製作手法引入了現代高科技的投影技術。從序幕之後，愛麗絲掉進兔仔洞穴的世界開始，愛麗絲在舞台上的形象便隨着劇情在觀眾眼前增大，頭頂大幕頂，或縮細至消失……不同場景的布景和數不盡的角色的富有想像力及特色的服裝，在投影與燈光的結合下，營造出一個色彩繽紛、多姿多

彩，讓人心花怒放的世界，確是舞台製作上少見。音樂則是這齣兒童歌劇另一突破之處。女高音邱芷芊演唱的愛麗絲的歌聲與外形，沒有流於刻意的童真至為難得外，葉葆菁、黃日衍、陳永、梁路安、錢琛銘五位歌唱家的歌聲亦隨着這次演出很不一樣的形象角色作出轉變。同時，由葉氏兒童合唱團團員扮演的大量各種各樣的配角的歌唱，包括獨唱、重唱，女聲合唱、兒童合唱，亦佔了很重要的分量，可以說，聲樂上的結構，堪稱複雜，採用交響樂團現場伴奏演出，就更大大增添難度。整體音樂能做到和諧順暢，將成人的歌劇性聲音與兒童歌聲融合有此效果，難能可貴，台前幕後的配合差一點都不成。紅心皇后、國王、王子，還有女公爵新的情節，帶入了新的思考空間，讓成人觀眾在心花怒放的視與聽舞台效果中，還能咀嚼出言外之音，這同樣是突破。整部歌劇以成人與兒童兩代演員完成外，還有葉詠詩指揮的香港小交響樂團，以及香港兒童交響樂團的十多位弦樂手，葉亦詩負責練唱指導，監製則是葉家長女葉羨詩，而擔起編舞及布景設計的美術總監羅之琦則是葉羨詩的女兒，這也就不僅是葉氏三姐妹共結台緣的少有機會，更見出台前幕後同樣是一次傳承的舞台製作成果！

文：周凡夫

週末好去處

超現實之外

由康樂及文化事務署和法國五月藝術節聯合主辦，香港藝術館和巴黎龐比度中心聯合籌劃的「超現實之外—巴黎龐比度中心藏品展」將於5月21日登場。展覽為香港藝術館及香港觀眾度身策劃，呈獻巴黎龐比度中心收藏的超現實主義藝術家傑作，並由該領域的國際權威、巴黎龐比度中心國立現代藝術館副總監戴亞·歐登傑策展。策展理念以神話角度出發，貫穿整個超現實主義的發展歷程，闡釋這個時期的重要發展歷史和美學。展覽展出超過一百件精選作品及文獻資料，包括喬治歐·德·基里柯、薩爾瓦多·達利、賀內·馬格利特、胡安·米羅、馬克斯·恩斯特、曼·雷及傑克遜·波洛克等大師的作品。日期：5月21日至9月15日 地點：香港藝術館2樓專題廳

超現實之外—巴黎龐比度中心藏品展 MYTHOLOGIES Surrealism and Beyond 2021.05.21 - 09.15