

阮兆輝×伍卓賢 南音裊裊「魂遊」迷離時空中

由「賽馬會藝壇新勢力 2020/2021」所委約的音樂錄像《魂遊記》早前上線，難得地請來粵劇大老阮兆輝與流行歌手張敬軒跨界合作。在作曲家伍卓賢的操刀下，被阮兆輝笑稱為「高級安眠藥」的南音，與粵語流行曲巧妙相融，竟帶來了不一樣的迷離色彩。

●文：香港文匯報記者 尉瑋
圖：「賽馬會藝壇新勢力」提供

影片的一開始，古色古香的虎豹別墅中，南音藝人正說唱講古，鏡頭一轉，年輕女子在超級月亮的夜晚遭遇時空重疊的「靈異事件」。整個音樂錄像將南音與粵語流行曲巧妙結合，其中一段，阮兆輝的南音唱腔與張敬軒一唱一和，將音樂推上高潮。有趣的是，現在很多網絡流行曲或音樂剪輯中，都時與加入「戲腔」元素，刻意為歌曲營造「古風」氛圍，但《魂遊記》中南音與流行曲的水乳交融卻顯得現代又迷離，反而為這時空穿越的故事平添神秘註腳。

以傳統為錨

《魂遊記》由春暉粵藝工作坊與一桌兩椅慈善基金聯合製作。「輝哥掌握着傳統的界限，而我們亦想吸引新的觀眾。輝哥是很傳統的藝術家，但是很願意接受新事物，也肯和新人合作。」策劃曾慕雪回憶創作的初始，說一遇到作曲家伍卓賢，她便覺得「對了」。「首先要不抗拒戲曲，對南音有興趣，又尊重傳統藝術。這很重要，因為很容易拿了這個(南音)去玩得很花巧，或者只是變成了某種元素，我們不想這樣。有輝哥在，傳統可以抓得緊些，但同時我們想發展一些新的內容。」

伍卓賢之前常和中樂合作，但嘗試南音卻是第一次。接到邀約後，他想，不如找一位流行歌手來合作，再加入戲劇元素。「因為現在不管是做流行音樂還是傳統音樂，畫面都很重要。因為現在大多數人是喜歡經由手機和電腦來聽音樂，看video。加上南音很多時候有敘事成分，比較可以在戲劇中match到。」於是整個製作脫胎為音樂錄像，

●阮兆輝(左)與伍卓賢 攝影：尉瑋

請來戲劇編劇黃詠詩編劇及作詞，張敬軒與阮兆輝一起演唱，錄像則由張敬軒與陳品執導，更邀得《幻愛》女主角蔡思韻參與演出。「我和阿詩之前合作過多次，張敬軒和我和阿詩也都熟，私底下他其實非常喜歡南音和傳統藝術，很合適。」

「其實最陌生的就是我了！」阮兆輝笑道，「但我不擔心，我其實最喜歡嘗試、溝通的。你知道嗎，幾十年前，『蛙王』郭孟浩做過我的布景的。」阮兆輝笑得調皮，說自己接納所有的可能，「其實這個創作最重要的人是伍卓賢，因為他在音樂中把兩個年代合在一起，如果不能融合，那就是你有你做，我有我做，不行的。」

節奏、調性 交纏相容

這次的創作中，音樂是靈魂。伍卓賢說如果只是執着在傳統藝術的固有邊界上，那就做不成新東西。「首先不要怕被人罵。」他笑，乾脆放開手腳，再讓阮兆輝來把關、收緊。

伍卓賢介紹，《魂遊記》的音樂創作是由故事與文字開始的。一方面，南音「依字行腔」，很難脫離文字來架空創作音樂；另一方面，為了配合南音的這種創作特色與規律，流行曲的部分也歌詞先行。整個創作都建基於黃詠詩所創

●阮兆輝在《魂遊記》中。

●《魂遊記》講述一個時空交疊的故事。

作的故事和歌詞之上。「我也盡量在這個很短的曲子裏面包含南音的不同形態。」伍卓賢說，「比如剛開始時是散板，第一段八拍一頓；後面則有流水板，又有四拍一頓。到了張敬軒加入的時候，調式都變了。不同的節奏、不同的調式，聽起來像是濃縮了很多變化在其中。」

在樂器的使用上，除了保留南音慣用的箏與板外，伍卓賢還加入了結他等樂器，更特別加入了電子樂的元素。「尤其這個曲子有時空穿越的元素，用電子音樂主打，空間更大了。」

伍卓賢說，《魂遊記》難就難在如何拿捏分寸，「當流行樂和南音配合的時候，西樂上的調式怎麼去呈現，才能令到輝哥和軒仔的演唱有種交纏的感覺，這部分其實挺困難。不像平時流行樂的寫法，抒發感情為主，一坐下來，mood

到了就寫。這次不行，音樂需要設計，難度就在此。」

板腔體碰上曲牌體

在創作開始時，阮兆輝最擔心的就是作品出來南音和流行曲拼盤一樣拼在一起，「你是你我是我」，最後出來的成品二者融合得絲滑，他表示很驚喜。「這個曲子裏面的南音不古板，不是將南音硬搬進去。」最開始錄音時，他總想着盡力向時代曲的唱法去靠，結果張敬軒反而不買賬，直言最希望他像傳統南音那樣演繹，灑而轉，「就是一般賣唱的唱法，街頭藝人的唱法。得！我本來就是這種唱法呀。後來出來的效果反而好。」

阮兆輝形容，《魂遊記》就如同是板腔體碰上了曲牌體。「板腔體，所謂有板有腔，節拍對了，結束詞對了，就收貨，中間的旋律可以自己發揮。曲牌體呢，就是逐個音都是齊的，唱的時候要照足譜唱。」南音是板腔體，流行曲則像是曲牌體，忽而兩者要碰撞在一起，創作上「先擺字，再作譜」，這是創作者的智巧所在，亦是順勢而為，「不強求」。最後生成的效果，時而是喃喃自語，時而又像隔空對答。音樂錄像去到最後，張敬軒的唱腔中逐漸有了南音的味道，對照劇情中女子與過去自己的相遇和解，貼合得很巧妙。

聽輝哥說南音

阮兆輝說，南音的魅力，在其「世故」。一個人說書般講故事，敘述是他，劇中人也是他。「這人本身是要通了故事的，知道了角色感情，一個人唱來。不是要你變聲，但是唱的時候的感覺要不同，霸王和虞姬如果都是一個感覺豈不死了。所以南音是很有特色的東西，舊時時興是因為沒有太多娛樂，大家一喜歡聽就會去追故事，像看戲一樣。後來太多娛樂了，就覺得這個東西很寡，慢慢慢慢，靠它為生的人就做不下去了。」

舊時南音多在茶樓、煙館中表演，是流行於市井的傳統說唱藝術。「舊時失明人士沒有什麼行業，讀不了書，所以一般只有三行可以做。一行是，如果好記性又靈敏的，可以做占卜；唱嘢有聲又好記性，就唱南音；什麼都不行就做推拿。只有這三行，所以他找到一個行業，就很專注，將一生精力擺下去。那個時候那些人唱南音唱得很好。你不知道，那些最長的南音，每日如果他唱一個鐘頭，要唱上半年才是一個戲。你說那記性要好到什麼樣才行！」

「有人唱，沒人學」

那現在南音在香港發展如何？阮兆輝一言直截了當——「沒發展！」

「其實我們很怕的，還不是說唱得不好，夠不夠水準，而是唱來唱去就只有那幾個人，個個都七十多歲了，現在又沒有人真的很專注去學。」阮兆輝說，年輕人也有唱南音，但只是唱，沒有學，懂唱粵劇的人多多少少會唱南音，但那只是「形」，「南音實在怎麼唱才對，沒有人去研究的。於是好像個個都懂唱，但實際沒有人知道這個東西基本上是怎麼樣的，這就危險了。」

他笑稱南音就是「高級安眠藥」，「來來去去就是四段，然後又回來，隨時能睡着。」所以想要有新的發展，在創作上必要要把精神好好好，不然，「大家不就一起睡覺咯？」

首先要能接納各種可能，如同這次做《魂遊記》，他不害怕邊界被撬動，如果只是一味堅持傳統的框框，那還談什麼跨界實驗？要把傳統藝術延續下去，沒有廣納百川的心懷大概不行。

台港線上藝術節2021

敢觀舞台

2020年，疫情把全球表演藝術界殺個措手不及。世界各地的藝術節紛紛叫停，愈國際化就愈面對愈大的難題。華文地區來講，台灣國際藝術節(TIFA)和香港藝術節(HKAF)從去年種種不確定性中汲取教訓，危機意識讓2021年上半年舉辦的藝術節，在營運上全都變身機動應變部隊。除了依時實地現場演出的舞蹈、音樂、戲劇，同時扭盡六壬，安排若干表演藝術紀錄片、表演藝術電影、過往同一藝術節中「最具標誌性」(Remarkable)的演出重溫或線上錄播全新排演的劇場等等，務求克服疫情反覆中隨時腰斬、節目表「開天窗」的困難。

香港藝術節2021按照傳統，二月底便為期一個多月的藝術節掀起序幕。首先線上免費播放著名作品，如馬修·伯恩Matthew Bourne 芭蕾舞經典《天鵝湖》、《仙履奇緣》和捷克布爾諾國家歌劇院的《耶奴法》、《失蹤者》、《小狐狸》，觀眾先選定觀賞日子，再從主辦單位發來的鏈接按時觀賞最佳錄影版本。原訂於2021年2月公演，卻因場地未能如期面世的《鼠疫》，更是應景之作。錄播的劇場版《鼠疫》故事出自諾貝爾文學獎得主卡繆之手，講述一場鼠疫悄然降臨一座忙碌都市，多人染病喪生，城裏人如何工作、相愛、死亡。鼠疫過後，五名證人出席聽證會重述疫情，對「真相」各有立場，對如何恢復「正常」各有看法。英語版導演王翽邀請來自不同洲份的六位演員擔綱，包括歐洲和南美，切入比鼠疫更可怕的「死症」核心——以期不同地域的抗疫經驗和生死感帶動演出和劇力。粵語版導演陳泰然，以五位香港舞台劇女演員張雅麗、黃呈欣、溫玉茹、陳祥沁、陸嘉琪飾演當中男性角色(記者、醫生等)，探討人性中

的脆弱、虛妄、冷漠，乃至互相傷害。

香港藝術節2021亦發表委約作品《心靈旅程》(The Journey)。《心靈旅程》是蘇格蘭藝術家蕭凡(Scott Silven)針對疫情的最新創作，實時互動網上劇場旨在突破時空限制，以科技聯繫表演者與觀眾。每場只容納三十位觀眾，只需在家中以電子裝置，便可走進蕭凡家鄉，跟隨他一步步走進記憶與情感交錯的迷陣。既是讀心師，又是劇場製作人的蕭凡設計多項與觀眾互動的遊戲，抽撲克牌、唸數字、自選特別有紀念價值的物品等，在他的帶領下觀眾回顧昔日成長歷程、感受異域(蘇格蘭)風光。觀眾名字顯示在屏幕之內，稍有走神或離場即被所有參與者發現。蕭凡的說故事方法、魔法般的展示方式，造就表演者與觀眾之間的緊密互動。

一岸之隔的台灣國際藝術節2021，在五月疫情大爆發之前，不少公開活動及展覽已幾近恢復常態，大部分台灣本土表演藝術都成功演出。如生祥樂隊的《我庄三部曲》演唱會，表演工作坊《江·雲·之·間》等。較需酌情處理的主要是歐美劇團赴台部分。在飛行和隔離成本高昂的狀態下，提亞戈·羅提斯Tiago Rodrigues與里斯本國立劇院(Tiago Rodrigues & Teatro Nacional D. Maria II)的《銘記在心》最後不得不取消，《最後的提詞人》則改為劇院特映。TIFA 常客阿姆斯特丹劇團的《美迪亞》，別開生面在荷蘭演出，於台北兩廳院大劇院同步實時直播；購票觀眾須得親身入場，看電影般從大屏幕與希臘復仇女神千里相會。這種處理自然是折衷，也為台灣觀眾帶來比NT Live更新穎的觀賞體驗。

阿姆斯特丹劇團紛絲遍地開花，TIFA 2021 為饗慶應，安排播放於「2018國際劇場藝術節」(同為台灣

●《戰爭之王》攝影：Jan Versweyeld

●粵語版《鼠疫》攝影：Chuk Yin Man

兩廳院主辦)叫好不叫座的戲寶《戰爭之王》(Kings of War)。對於曾經在香港演藝學院看過錄影播放(英文字幕版)、亦於2018年12月置身台北現場的我，TIFA 2021讓我再次得到充當《戰爭之王》(中文字幕版)家庭觀眾的機會，對於整體演出又有全新的看法。《戰爭之王》全劇四小時，現場觀眾卻可切割漫長四小時，隨時叫停；遇上心愛的場面，更可re-play再生。想當然的是，長達四小時的史詩，只有十二小時的限時觀賞無疑是對觀眾的大挑戰，也未許不是鼓勵速戰速決的誘因。

非常時期非常處理。作為表演藝術觀眾，縱然無法假裝一切如常，疫後很多人和事大概已回不去了。惟願這是最後一次，我們需要如此左顧右盼。

●文：梁偉詩

西九公布2021/2022表演藝術季

緊扣藝術科技熱潮 探索未來劇場形態

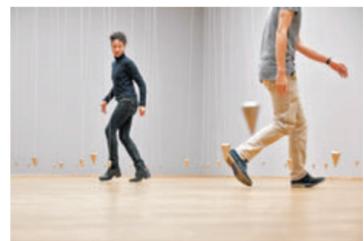
簡訊

西九文化區日前公布其2021/2022年表演藝術季節目，將於2021年6月至2022年3月期間為觀眾呈現數個精彩節目，涵蓋舞蹈、戲劇、戲曲、音樂等不同範疇。

這是西九首次以「表演季」的形式呈現策劃，西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，希望觀眾可以一次盡覽不同種類活動，自由挑選甚至嘗試平時少有涉獵的範疇。

表演季中不乏大師身影，著名舞蹈家威廉·科西的藝術裝置《無處又遍處(二)》設置數百個不停擺動的懸浮擺錘，觀眾可自由穿梭其中，躲避、移動的身影將成為另類的編舞作品；坂本龍一與高谷史郎結合音樂與多媒體裝置的作品《dis·play》因疫情多次推遲後將於今年12月登場。日本數碼舞台先驅梅田宏明將網上展演其2021年新作《密不可分》。香港著名舞蹈家黎海寧的名作《九歌》將在闊別十多年後再次重現香港舞台。內地當代舞壇炙手可熱的編舞家古佳妮將帶來潛心之作《遷徙》……

表演季亦緊扣「Art-tech」熱潮。西九文化區管理局表演藝術總監方美昂認為，藝術科

●勞力士呈獻：威廉·科西《無處又遍處(二)》攝影：Dominik Mentzos
圖片由藝術家提供

技不只展現在將演出拍攝放上網，其創新亦體現在藝術家如何運用科技的特性來展現作品。「如果只是看着屏幕就太悶了，我們希望和觀眾有更多互動。」全新策劃「表演未來：全新創作」將通過三部全新作品，實驗藝術與科技結合的可能。其中，《遙距在人場》讓觀眾可上網操作藝術家設計的機器人在；《Only when you sleep, it works》對潛意識進行研究，在夢中搭建劇場；《千高原》則設計以觸感為主導的虛擬空間。——未來的劇場，將充滿無限可能。

其他精彩節目還包括「小劇場戲曲節」、RP紀錄劇團《100%香港》、「自由爵士音樂節」等。詳情請參考網站：<http://www.westkooloon.hk/season2122>

●文：香港文匯報記者 尉瑋

周末好去處

FUTURALAND 降臨置地廣場

今個6月，AllRightsReserved首度攜手來自紐約的殿堂級塗鴉大師FUTURA(又名FUTURA2000)，帶來首個創新及視覺體驗的藝術展覽《FUTURALAND》。這是FUTURA歷年最大型的公共裝置，作品首次將FUTURA對太空及星際旅行的熱愛清晰地呈現人前，並首度展出6米高的巨型火箭全金屬裝置藝術，連同其他7個FL-006雕塑，誠邀一眾藝術愛好者與FUTURA踏上這趟星際冒險之旅。
日期：即日起至6月16日 地點：置地廣場中庭

