

傳統劇目 創新主題 「小劇場戲曲節2021」 科技助力表達 激發潛能無限

隨着粵劇從大劇院走入小空間，在香港戲迷眼中，「小劇場」概念的陌生面貌已逐漸改變。觀眾與演員之間拉近的距離，凝縮的劇情與演出，竟令有限空間迸發出無窮魔力，吸引了越來越多的年輕人。如何創新性地呈現傳統劇目，如何令粵劇「擁抱」當下時代，粵劇界的年輕人們始終在探索之路上步履不停。「小劇場戲曲節2021」即將於10月拉開帷幕，西九文化區戲曲中心今次帶來小劇場粵劇《霸王別姬》（新編）、《文廣探谷》與一系列工作坊、線上交流會，與觀眾分享傳統中求新的成果與樂趣。

● 文：香港文匯報記者 黃依江 圖：西九文化區管理局提供

對於身兼編劇、導演、編曲、主演多職的黎耀威和黃寶萱而言，《霸王別姬》（新編）及《文廣探谷》就像是自己的孩子般，他們一路見證了它的誕生、在不同地方展演、不斷修改完善，直至可以純熟地呈現。「小劇場」帶來的不僅是形式上的改變，他們亦將自己對傳統劇目的思考與疑問作為改編的切入點，設身處地從年輕人角度去「訂製」煥然一新的作品。

選取新的教化角度

如果誕生於2016年上海小劇場戲曲節的《霸王別姬》（新編）是初次嘗試，那麼《文廣探谷》可稱為黎耀威和黃寶萱銳意創新的成果。不同於三個場景的《霸王別姬》，《文廣探谷》需要在不同場景中來回遊走，因此他們採用了Led Wall的舞台科技，以呈現時幻時真的場面。而在內容方面，則是擷取橋段進行改編，以楊文廣反思先輩教導，借喻戲曲這種古老藝術在現代社會的傳承。黃寶萱認為，戲曲的教化功能其實一直都在，然而今非昔比，教化角度已然隨時代而改變：「現在的年輕人有太多獲取信息的方式，所以我們會強調劇目中值得在現代提倡的主題，比如《文廣探谷》中，如何平衡傳承與借鑒，這就是當下社會非常值得思考的問題。」

兩部作品在香港進行展演後，本地觀眾普遍十分接受這種形式，一方面，空間距離的拉近滿足了他們近距離觀演的願望，另一方面，小空間內優質音效配合演出的聚焦感，亦給他們帶來了前所未有的震撼。不過也有觀眾不接受內容改編，表示還是支持傳統版本的《霸王別姬》，黎耀威都會悉心聽取，篩選意

● 西九文化區管理局表演藝術主管（戲曲）鍾珍珍（中）及黎耀威（左）、黃寶萱（右） 攝影：黃依江

見的可取之處，但他也有自己的堅持：「因為我們改編的理由是充分的，經過自己思考的。」黃寶萱也表示，自己對傳統劇目的一些情節往往保有疑問與反思，正是藉助這些思考，才一環扣地完成改編。

小劇場發展空間巨大

兩部作品曾在內地不同地方進行交流演出，黎耀威見到，小劇場在香港尚處於方興未艾的階段，相較之下內地已經發展蓬勃。黃寶萱回憶：「在北京，我們曾遇到過一個已經做小劇場18年的劇團，他們的劇目已經歷了4代傳人，這令我們深感震驚。」黎耀威認為，香港除了缺乏內地那樣充足的場地資源，更缺乏的其實是專攻小劇場演出的年輕人才：「雖然小劇場粵劇表演前輩們絕對可以駕馭，但有很多實質性的創新，要年輕演員才有膽量跨越。」

外界有不少人誤認為「小劇場演出」等同於「低成本」，但小劇場不似大劇場那樣早已配齊所有裝置設備，每一樣都要從頭開始配置調節。黎耀威坦言，如果沒有戲曲中

心資源的支持，根本沒有機會在香港發展小劇場演出。開闢新天地雖然艱難，黎耀威卻覺得嶄新的空間也帶給他們新的靈感：「有很多不是用傳統就能應付到的東西，但我們這一代的演員，如同每一位業界前輩一樣，都要去嘗試開拓屬於自己的創新。」

盼有新一代早接班

「投資小劇場，不是為了經濟的回報，而是為了以後有年輕演員、編劇等人才，有更多新的作品、成熟的演出，形成對整個粵劇界正面的刺激。」西九文化區管理局表演藝術主管（戲曲）、亦是兩部小劇場戲曲劇目的監製鍾珍珍提到，自2016年來到疫情開始，戲曲中心一直保持著和內地戲曲節密切的交流演出活動，就是為要打開香港小劇場粵劇團隊的眼界，多多吸取內地的發展經驗。「小劇場涉及的都是非常新鮮的 creative work，我們面向年輕人，做新的作品，是為了吸引新一代的人才可以早接班。」

因為觀眾規模小，目前小劇場粵劇演出的盈利難抵投入的成本，但鍾珍珍表示西九文化區仍會繼續支持「小劇場戲曲節」的舉辦和小劇場粵劇劇目的創作與發展：「無論是劇目還是戲曲節，都可以起到交流的作用，也能夠提高我們自己作品的含金量。」

傳統藝術跨領域體驗

今次的「小劇場戲曲節2021」設置了「霸王與虞姬：舞台『剪』影工作坊」和「迷你楊家將：傳統粉麵公仔工作坊」，讓觀眾親身體會傳統融入創新的立體剪紙及粉麵公仔製作，另還有由粵劇新秀吳立熙帶領的「如何當武生：《霸王別姬》（新編）身段工作坊」，讓參加者學習相關的身段和做手，一嘗當武生的樂趣。「小劇場戲曲節2021」詳情請參考：www.westkowlon.hk/bb-cof2021

● 小劇場粵劇《文廣探谷》劇照

● 小劇場粵劇《霸王別姬》（新編）劇照

● 小劇場粵劇《文廣探谷》劇照

深穗港古琴家跨界交流 見證灣區文化傳承

一床古琴奏響天地人和。近日，一場由香港中文大學古琴導師王悠荻總策劃的「天、地、人」古琴音樂會在深圳舉行，來自深穗港等古琴家聯袂表演了《秋鴻》、《瀟湘水雲》和《廣陵散》等傳統獨奏大曲，以及古琴與鋼琴、手碟、竹笛、二胡等樂器的協奏曲，演員中三成來自香港，通過古琴藝術在當下的傳承與創新，充分展示了近年來以古琴音樂為媒介，粵港澳大灣區文化交流傳承的深入互動。

奏響太古遺音

天高地闊，遠古先民以原始舞蹈祭祀天帝，氣氛時而神秘時而熱烈。音樂會一開場，傳承三千餘年的古琴與誕生僅21年的手碟，在傳為堯所作的《神人暢》裏相遇了。古琴曲風蒼古雄健，又配以手碟空靈通透的音色，令現場觀眾耳目一新。本次音樂會以「天、地、人」為主題，展示了天人合一的中國傳統文化意境。演奏的樂曲除《秋鴻》、《廣陵散》和《瀟湘水雲》三首傳統古琴大曲外，在古琴演奏風格探索上有創新嘗試，古琴與近十種東西樂器的協奏展示出其更豐富的延展性。在《寒山僧蹤》裏，古琴又與手碟、琵琶、胡琴的協奏，展示出樂曲的幽遠寧靜之感。

樂器混搭延展古琴演奏多樣性。由香港學子余昕桐與香港鋼琴演奏家黃依楠帶來的古琴鋼琴二重奏《古舞》，贏得現場觀眾的陣陣掌聲。《古舞》是作曲家王建民教授由參觀雲岡石窟獲得創作靈感，意在重現古代宮廷樂舞的場景和盛況。《古舞》的創作採用極具技巧難度的舞蹈性節奏，對演奏者的表

現技巧和配合度提出了更高要求。兩位表演者注重調性的巧妙融合與轉換，演奏相得益彰，掀起了本場音樂會的一個小高潮。除了與其他樂器的協奏，實現多床古琴合奏也是王悠荻試圖拓展的演奏形式。本場音樂會上，由王悠荻古琴藝術團帶來的《梅花三弄》在樂曲變化處理上也別具新意，展現了古琴樂器的可塑性。「我們希望通過創新性的探索，讓古琴表現形式有更多想像力。」王悠荻說，年輕一代古琴演奏家不僅要注重傳承，也要去展現古琴在當代更豐富多彩生命力，才能有更多群體愛上中國這種最古老的樂器。

見證灣區文化融合

據音樂會總策劃王悠荻介紹，參演的演員來自深圳、廣州、江門、香港等灣區城市，其中有三成來自香港。在她看來，深圳是改革開放後建設起來的國際化大都市，香港又是悠久的東西文化薈萃之地，這裏有傳統文化的守候者更有開放包容的創新者，儘管在古琴氛圍上滯後於其他一線城市，但能感受到這幾年願意親近研習古琴的人也愈來愈多。

據了解，王悠荻先後拜師龔一、趙家珍、謝俊仁等名家，習琴於滬、京、港三地，目前在中央音樂學院民樂系師從趙家珍教授攻讀古琴演奏博士學位。她本人也一直在香港演藝學院任古琴專業教師，同時擔任香港中文大學古琴導師，是中國民族管弦樂學會古琴專業委員會(中國琴會)名譽理事。此次音樂會的整體呈現都展示了王悠荻數年來對於古琴文化更深入的理解。粵港澳大灣區的多元

◀ ▶ 「天、地、人」古琴音樂會 在深圳舉行。

文化交流碰撞，以及在北京頂級音樂學院沉澱求學的經歷，塑造了王悠荻既注重傳承又勇於創新的風格。「在北京念大學時，我更多是通過持之以恆的練習來提高古琴演奏技巧，展示古琴的表現力。到了香港求學後，我的音樂演奏視野被全面拓寬。同時，香港演藝學院還專門委託作曲家為古琴等傳統樂器譜曲探索合奏。這也更豐富了我的演奏形式。」王悠荻說。本次音樂會也在深圳首演了由王悠荻老師本人作曲的古琴、竹笛協奏曲《渭城隨想》。竹笛音色具有穿透力體現空曠感，配以古琴較為緩慢瀟灑的節奏，展示出別樣的韻味。此曲獲得不久前結束的「敦煌獎」中國民族室內樂作曲大賽決賽優秀作品獎。「非物質文化遺產的傳承不是封閉的，遠離社會的，而是一定要與現實生活相結合，才能讓人們親近並熱愛，這才是根本的保護和傳承。」王悠荻說。

● 文：香港文匯報記者 郭若溪 深圳報道

週末好去處

費爾南多·博特羅個展：博特羅的客廳

Ora-Ora位於大館的新館將推出著名哥倫比亞藝術家費爾南多·博特羅（Fernando Botero）的個展「博特羅的客廳」。展覽將展出藝術家紐約公寓及哥倫比亞工作室的私人珍藏作品。

展覽計劃再現博特羅紐約公寓的面貌，將曾經放置在他的客廳、書室與臥室等的藝術作品，以一種沉浸式及以原景重現的展示方式，讓觀眾有機會走進博特羅的日常生活。這種呈現，既滿足了觀眾的好奇心，又能讓人深入理解作品與生活的關係。當然，展覽除了表現博特羅作為藝術家的一面之外，還力圖體現一個鮮活、立體、完整的博特羅。

展覽彙集了博特羅過去40年的作品，延續博特羅在2015年於北京中國國家博物館及2016年於上海中華藝術宮的個展所展現出的難忘交流氛圍，並為香港觀眾帶來全球性的視野。

日期：10月6日至11月27日
地點：大館3座105-107室 Ora-Ora

● 費爾南多·博特羅的《向日葵》圖片由Ora-Ora及「博特羅在中國」提供

D2 Place 秋日文化祭2021

中秋節將至，代表麥田捕手假日市集的年度鉅獻「秋日文化祭」準備要和眾人再一次見面。今年的「秋日文化祭」不但成功邀請元祖級YouTuber「FHPProduction」共同舉辦，活動場地也由往年的D2 Place ONE 2樓、天台花園及D2 Place TWO天台花園延伸至D2 Place TWO Garage。場地布置更結合「熊仔頭」及日本祭典元素，為大家帶來全新的打卡位置，力求讓大家今個中秋節於D2 Place樂而忘返。多個活動內容包括：本地手作及設計秋祭市集、《FHPProduction》期間限定店、水燈許願池、熊仔頭繪馬架、巨型熊仔頭月亮、祈願盒子、手繪面具工作坊及和服租用體驗等。

日期：即日起至9月22日
地點：荔枝角D2 Place

