

●早前，無極樂團在西九大盒舉辦了「爵士無極」之《一任逍遙》音樂會。

「爵士無極」 中樂「撞」爵士 山水之中覓逍遙

「賽馬會藝壇新勢力」日前帶來無極樂團的音樂會「爵士無極」之《一任逍遙》，將中樂與爵士樂相融合，呈現一種難以定義的山水意境。

令人印象深刻的是，演出時在不同樂章中改變樂器的擺放區域，利用燈光與投影，將舞台切割成前後層疊的不同空間，視覺上的景深，營造出一種當代舞台上的山巒意象。其間，中西樂器的即興演奏，時而如互相低語，時而又像高手過招，似有邊界，又無定法。

說逍遙，道逍遙，此處正是逍遙。 ●文：香港文匯報記者尉瑋 圖：賽馬會新勢力提供

●音樂會映照山水意境。

●著名作曲家羅永暉

山水自然 無謂中西

整個音樂會所營造的流動印象，如山水畫徐徐展開。「山水的確是中國人最喜歡發揮的(題目)，尤其是講逍遙啊，高人在山中啊。但是其實西方一樣有山水，一樣有逍遙，只是不同形式而已。」無極樂團藝術總監、著名作曲家羅永暉(羅Sir)就說，不必執著於去區分中、西。「在我的角度中，很多人因為有太多的分辨心——這個是中，這個是西。太多的分辨其實沒有真正進到音樂的本質裏面，其實無論是什麼語法和另外一種語法的結合，都是可以多方嘗試的，尤其是無極樂團，很想創新和碰撞。大家不用專門去分界，享受音樂就可以了。」

而在琵琶演奏家林瀟桐看來，山水流變，意在於「容」。「自然的山水，是經過多年自然形成的，不是我們可以控制的。但我們從中可以找到很多有趣的東西。例如有些景觀你可能覺得不和諧，但是擺到一個大的景觀中，那些不和諧好像又不存在了。」

演奏會從《引子：行》開始，進入呂昇元的《川》，音色流動下展開黃旨穎的《砂海》，最終以羅永暉的《百轉千迴》作結。琵琶、低音大提琴、頌鉢、鍵盤、單簧管、揚琴、古箏等中西樂器時而對話，時而對抗，時而又互相滲透交融。整個過程，用林瀟桐的話說，如同行者看山，各個形狀都不同。「山疊山，看着好像獨立，但是經過河

流一貫穿，原來透過水是相連的。中樂與爵士，兩種音樂的語言好像很不同，但是精神層面上兩者都追求一種自由性。」演奏會所嘗試的，正是將兩種音樂的自由性和即興的發揮放在一起去碰撞，「但不是我模仿你，或者你要模仿我。」

你的groove我的留白

林瀟桐說，作為演奏家，她以往也有不少中西樂融合的經驗。「但大家時常有種慣性，覺得琵琶放進去好像就是吉他的，我們也就純粹看着譜去彈。但當中的琵琶是什麼角色呢？是沒有鮮明的形象的，只是用琵琶去彈了吉他的音，或者是其他樂器也可以彈到的音，去組成一首樂曲。」

但《一任逍遙》顯然想走得更前，探得更深。每個樂器的個性要彰顯，又要不局限於自身，放手去創作。林瀟桐說，中樂與爵士的融合，首先要互相聆聽。「他們要了解我們中國音樂的氣韻，我們則要了解他們的groove(旋音樂)，也就是律動和節奏。」在她看來，爵士樂的節奏富有感染力，一出來，會給中樂的氣韻作一個好的鋪墊，可以牽引出演奏者更多的想像力與感受，但有時，爵士的節奏太密，則會少了留白的

空間。「其實很大的反差。比如我們中間會有一些氣息的轉換和留白的位子，他們則是一下就去了。但是慢慢他們會感受到，如果有留白，留下小小位給自己去聽和想像，原來後面可以爆發更多不同色彩的東西出來。所以這是一個互補雙生，是很陰陽的東西。」

但二者要達到水乳交融並不容易。羅Sir分享，排練時其實經歷了多次的工作坊和長時間的融合，大家的演奏聽起來才達至比較一致的表達。「最需要磨合的是樂器的音色。」羅Sir說，「西方音樂，尤其是爵士，很重視切分音，中國音樂就講究『板』和『眼』。這種情況下，要做到大家節拍和韻律相近，是一個挑戰和難度。」但他強調，創作無框框，經過細密的融合和不斷地嘗試，演奏家們所感受到的逍遙不再只是個人的感受，而是中西樂結合後那種自由自在的境界，也希望這種感覺同樣傳達給了觀眾，讓大家一起在樂中逍遙。

●林瀟桐在音樂會中演奏琵琶。

●無極樂團「爵士無極」之《一任逍遙》。

《百轉千迴》挑戰即興

音樂會的壓軸曲目，是羅Sir的新作《百轉千迴》，也正是這首曲子，讓林瀟桐笑着大呼「好迷」。迷就迷在，曲子一沒樂譜，二沒音，只有一個嚴密的框架，全靠演奏家即興去填滿，是整場音樂會中最大的挑戰。

開始排練時，羅Sir灑灑給出四個抽象得不得了的手勢，演奏家們就要憑着想像去盡力發揮，共同摸索其中的脈絡。林瀟桐形容整個過程「好夢幻」，在抽象中經歷無數混亂時刻，「大家的默契反而在這些混亂的時刻中建立得最快。互相聽，互相信任，因為我們無依無靠，只有彼此。整個經驗對演奏家和作曲家來說，都是很大膽的嘗試。」

當沒有設定好的曲譜和路徑，全靠自己和夥伴一起摸索時，反而讓演奏家內觀自己。「很多時候，如果有譜的話，我們是不用想的，只用考慮我怎麼把我的這個樂句做好，做得更加靚。但是在這個創作形式中，則真的要思考我們自己本身的位置。」林瀟桐說，整個過程讓藝術家更加洞悉與覺察自己的藝術，也要時刻保持專注與清醒，知道什麼時刻自己要出手，什麼時刻要互相扶持。「樂器的個性，演奏家的個性，就都被彰顯出來。」

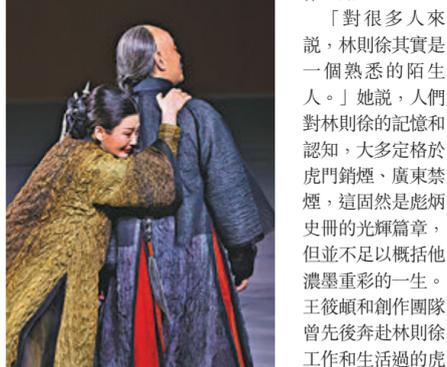
羅Sir則說，這首曲子其實也是他給自己出的難題。「我不甘心做重複的事情，我喜歡往前面看，想走一條路是一直有新意的，樂團也好，我自己的作品也好，都不希望有重複性。」這次的嘗試，他說其實是將作曲家的感受和演奏家的感受連接在一起。「這很有意思。通常，尤其是西式的作曲，點點滴滴寫得一清二楚的，奏錯一個音都不行。這個樂譜是可以標準化了給任何一個樂隊來奏都是一樣的。但我不想做標準化的音樂，而只是將框架擺出來，給不同的樂隊，出來的聲音一定很不同。」

他形容《百轉千迴》如同裝修房子，作曲家給出框架，具體的擺設和開關則要演奏家完成。演奏家的發揮空間很大，羅Sir笑言：「這次是演奏家的天下，作曲家行埋一邊！」

話劇《林則徐》 點亮民族精神燈塔

「那個被我們忽視了一百年的世界，那個疆域之外令人驚歎的世界，看到了她，我才看到我可憐的國家，竟如此的孱弱，不堪重負……」由國家大劇院與廣州話劇藝術中心聯合出品的原創話劇《林則徐》日前在線上盛大「雲演」，精緻細膩的劇作編排、大腕雲集的演出陣容、詩意壯闊的舞美聲效，讓民族英雄林則徐走出了歷史教科書，有血有肉地立在了舞台上，劇迷們身臨其境般感受了這位清末重臣的跌宕人生，以及動盪起伏的晚清風雲。

該劇匯集了內地頂尖創作團隊，編劇郭啟宏、導演王筱頤、舞美設計李喬、作曲家趙季平、燈光設計邢辛、服裝設計陳同勳、多媒體設計胡天驥、舞蹈家黃豆豆，以及著名演員濮存昕、徐帆、洪濤、郭達、關棟天擔任主演。眾藝術家齊聚一堂，根據林則徐從虎門銷煙、鴉片戰爭到被誣罷官、思圖圖強的史實與歷程，圍繞林則徐與妻子、道光帝、王鼎、琦善等重要人物的矛盾衝突，用戲劇的手段塑造一個「數百年始得一出」的偉人林則徐。近日，該劇導演、廣州話劇藝術中心董事長王筱頤接受香港文匯報專訪，暢談創作心路。

●著名演員徐帆飾林則徐妻鄭淑卿

風，收集和查閱了豐富的史料，採訪了眾多專家學者。而她自己也是通過創作、執導這部戲進一步深刻領會到了林則徐不同凡俗的精神境界。

在她看來，林則徐是立體的，入世的，精神強大的，他經歷了自己的失敗，但並不因此而遁世，而是思想上有了進一步的覺醒，這也是這位悲情英雄對於我們這個民族的意義：在民族危難之際，他明修政事，懲腐除惡，使民心有所依歸；在鴉片戰爭中，面對英軍的炮艦，用手中落後的武器，數次打敗來犯之敵。更難得的是，被罷官流放後，他依然沒有消極沉淪，而是繼續為國為民，不敢有絲毫懈怠。再至後來，他倡導「用夷之技以制夷」，其眼光超越歷史，至今被稱作是「開眼看世界第一人。」在林則徐的精神世界裏，王筱頤看到了「明知不可為而為之」的激情和「有可為而不為」的理性，當然還有高潔存在於凡俗的那一抹寂寞。

「立足於1839年虎門銷煙、1840年鴉片戰爭這兩個重要的時間節點，我們還想表現不同人物所呈現的偉大與渺小、勇氣與怯弱、力量與孱弱的對比。」王筱頤介紹說，在這部話劇中，還刻畫了眾多在歷史洪流中左右着國家民族命運的重要人物，面對這場猝不及防的歷史劇變，他們基於自己的立場和利益，有着各自的心理變化、認識發展與精神特質。

眾多老戲骨們同台參演、激情瘋戲，塑造了飄搖皇朝在命運巨變中的人物群像：著名表演藝術家濮存昕飾林則徐，著名女演員徐帆出演林則徐的妻子，表演藝術家郭達飾林則徐亦師亦友的「忘年交」王鼎，洪濤飾道光帝，長期視林則徐為政敵的琦善由戲曲名家關棟天飾演。

飾演林則徐的濮存昕在劇中充分展現了人物人性化的一面：於君，他是可信賴的忠臣，一句「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」表一顆忠心、灑一腔熱血，即便後來被道光帝貶謫伊犁，成為鴉片戰爭失敗的替罪羊，林公依然喊出「聖上棄林，林怎敢棄中華」之豪邁壯語，令觀眾無不動容；於妻，林則徐又是一位深情卻「失職」的夫君，當他被貶謫，相濡以

●原創話劇《林則徐》劇照

沫三十餘載的夫妻面臨分離，徐帆將林妻鄭淑卿所有的不甘、不捨化進言語中，融入眼神裏，在氣勢恢宏的主題音樂烘托下，更顯百轉千回。

此外，該劇的布景、舞美、音樂也別具匠心。傾斜的舞台寓意着沉疴積弊的清廷政權將傾，岌岌可危；燈光設計配合整體戲的寫意風格，為整個舞台營造出一種徐徐打開歷史長卷的感覺。時隔四十年再度操刀話劇音樂的趙季平，用極富民族色彩的音樂將林則徐的內心世界充分表現。反覆出現的主題曲大氣悲涼、聲聲入耳，每次響起皆能將劇情推向高潮。編舞藝術家黃豆豆親自操刀，把戲劇形體語彙和舞蹈的肢體表達結合在一起，用極致的、運動的形體語彙和瞬間凝固的雕塑質感，力求把那段史詩、那顆忠魂、那首悲歌、那種氣節展現出來。

王筱頤表示，恰似清末動盪歲月，儘管英雄如林則徐，也是力微於末。但回望1840年，那正是民族百年苦難與抗爭的始點，林則徐等愛國人士在迷霧中極力尋找家國的方向與出口，他們的英雄情懷、民族正氣，啟迪當下，照亮未來。

●文：香港文匯報記者王珩

▶原創話劇《林則徐》導演、廣州話劇藝術中心董事長導演王筱頤

周末好去處

「愛之頌·戀之歌」 香港大歌劇院創院音樂會

成立於2019年的香港大歌劇院，致力透過引人入勝的歌劇演出，為香港和粵港澳大灣區的觀眾創造非凡的歌劇體驗，推動歌劇藝術走向未來。

歌劇院將於下月呈獻創院音樂會「愛之頌·戀之歌」。音樂會集合多齣膾炙人口的歌劇，並由一眾本地傑出歌劇聲樂家演出其中最精彩動人的選段。音樂會由香港大歌劇院聯合創辦人兼高級藝術策劃龔冬健監製、屢獲殊榮的美國導演穆尼擔任音樂統籌，以及著名意大利指揮家艾羅羅擔任樂團指揮。多位出色的本地聲樂家——包括女高音李洋與曾麗婷，以及女中音張吟晶——將於著名本地劇場導演黃曉初的指導下演出《波希米亞人》、《蝴蝶夫人》、《嵐嶺盟誓》、《拉克美》、《採珠者》、《在阿爾及爾的意大利女郎》及《贖罪德》等歌劇之選段。

日期：11月30日 晚上7時45分
地點：香港文化中心音樂廳

