

香港藝術節@大館2022

大滿足 or 心思思?

線上觀演

香港藝術節@大館2022早前因為疫情影響取消了現場演出，並於4月底開始轉為線上舉行。不同的節目採取不同的線上呈現方式，有的訪問藝術家，拆解創作過程；有的則打造虛擬空間，觸發互動體驗。

網上演出，帶來大滿足還是心思思？讓記者帶讀者一窺究竟。

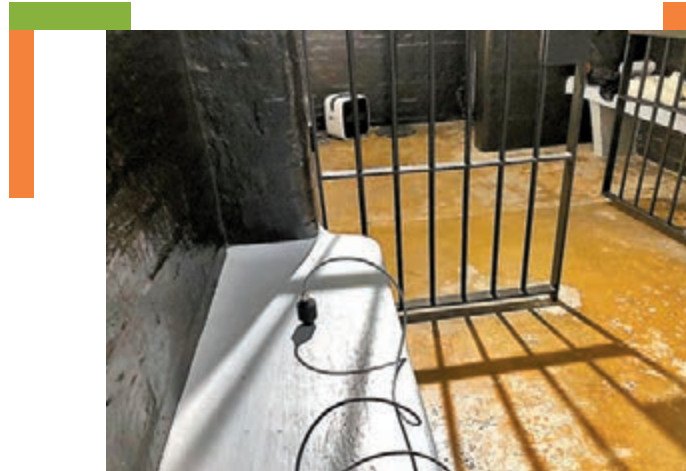
◆文：草草

圖：香港藝術節@大館提供

香港藝術節@大館2022線上版採用了不同形式呈現演出。例如《我呢一代口琴人》用了輕鬆網劇的方式，讓不同年代的表演者們遙距互動，各自使出渾身解數表演之餘，亦配上珍貴照片和錄像，向觀眾講述口琴的故事。舞蹈劇場《吟嘆調》放映舞作的採排片段之餘，還對編舞黎海寧進行了訪問，進一步展現作品背後的理念。至於視聽演出《千花瓣》，則將數碼影像與樂演奏相結合，呈現充滿薩滿儀式感的音樂旅程。每個作品的網上版都帶來不同風格與體驗。

《活現童話》
The Wolf Pack

◆《憩》

跨代舞蹈劇場 創作故事觸動人心

完整的現場演出，可以選擇將演出錄像放上網，那創作中的作品，特別是有超過60位素人演員參加的大型作品，又如何呈現？《活現童話》選擇的是將特別影片與創作過程掠影相結合，展現作品背後的故事。

《活現童話》是英國編舞Natasha Gilmore的大型跨代舞蹈劇場，曾巡迴世界各地演出。香港版本則邀來本地舞蹈家何靜茹擔任聯合編舞，由多位專業舞者帶領約60位7歲到65+歲、來自不同族裔、年齡及背景的「香港舞蹈素人」一同完成。

作品原本要於大館作現場演出，但在排練開始不久後就因疫情關係無奈取消。然而一眾參與者卻在短時間內建立了友誼，便繼續經由網上排練和交流來完成作品。

於是，《活現童話》變為網上放映後，實際包含了兩齣主要影片和四集可以在家中運用的身體訓練。兩齣影片中，其一是Natasha Gilmore及她的巴羅蘭德芭蕾舞團(Barrowland Ballet)製作的舞蹈影片《狼》；另一影片則集合了Natasha Gilmore、何靜茹，多位舞蹈隊長和參與者的訪談，讓人一窺作品發展的過程。最令人觸動的是，在眾人的講述中，可以感受到在

疫情所造成的相互隔離狀態中，人們如何藉由簡單的舞蹈來建立珍貴的聯繫，實現「在

一起」，至於結果如何反而沒有那麼重要了。正如一些參與者所分享，在排練中，人與人之間的相互扶持帶來很大的感染力；整個作品感覺很簡單但卻很深刻。每個人在用身體講述自己的故事，匯聚在一起構成漂亮的畫面，這些簡單的分享呈現出澎湃的力量。

《活現童話》的英文名為「The Wolf Pack」(狼群)，其實更具體指向了Gilmore的創作意象。編舞家從那些代代相傳的道德規訓和童話故事中攫取材料來進行創作，例如《小紅帽》中的大灰狼，在她看來可以象徵不合群的人，「它如何融入狼群？狼群就好像是一個跨年齡的大家庭，裏面眾人一起扶持，一起行動。」短片《狼》就展現了「狼群」中不同代際之間、個人與群體之間成員的關係。影片取景蘇格蘭迷人的秋日大自然，橫跨三代的表演者衝入森林，在鋪着厚厚落葉的泥地上舞動。上一代如何引導下一代，新一代又如何渴望突破舊有的限制，在這些充滿張力的分分合合的角力下，「狼群」這個大家庭仍展示出成員間深厚的羈絆……

「我一直希望與不同年齡段的人合作。」Gilmore說，「我享受他們之間的那種活力，那種趣味和能量。還有小孩子身上的放肆與野性，對成年人來說是有正面影響的，因為我們成年人似乎失去了玩

◆《活現童話》展現作品創作故事。

網上影片截圖和遨遊在想像中的能力。」她說《活現童話》的編舞方式，就是讓不同年齡的人互相幫忙，又互相啟發。「在作品中，我對『野生』和『馴養』這兩者之間的角力感興趣。我們也用了蘋果的意象，它有太多的意義了，比如亞當和夏娃的禁果，白雪公主的毒蘋果，又或者象徵着孩子的天真無邪。蘋果可以引發出各種意象和故事。」從蘋果的意象出發，每個人其實在藉着自己的身體展現自己的想像，蘋果可以象徵天真無邪，也可以指向爾虞我詐。人們在善惡之間遊走，作出自己的理解與選擇，整個群體，則在Gilmore所創造的這個童話世界中，「互相引導着前行」。

不得不說，這樣的童話世界，有種眾人互相扶持，穿過人生的黑暗叢林的感覺。而不論每個人的選擇與呈現如何，眾人之間的牽絆是最動人的。雖然看不到最終作品的現場演出實在遺憾，但有機會聽裏面的參與者，特別是普通人的講述，看他們如何被藝術所治愈、所點亮，卻有另一種可貴。

香港藝術節@大館2022
日期：即日起至6月6日
網頁：<https://taikwun.artsfestival.org>
免費觀看

◆《我呢一代口琴人》

◆《吟嘆調》排練照

特定場域作品 網上難再現

演出可以拍攝放上網，特定場域作品呢？網上平台是否能再現其獨特體驗？

特定場域作品《憩》，由編舞家盤彥彥、新媒體藝術家曲淵澈、聲音藝術家彼得·萊納，及戲劇構作者郭達麟跨界合作而成。作品原本將發生在大館的拘留室，以「一對一」的方式展演。「如果大館中央裁判司署的拘留室是一個人，我最想給她什麼？溫暖。我最想帶她去哪？一個近海的地方。」盤彥彥如此說。當演出因疫情取消後，藝術家們將其轉化為一段網上的虛擬互動旅程。

進入特設的網站後，你會進入一個3D的虛擬空間，耳中聽着海浪聲，眼前是一條走道。走到盡頭，會進入拘留室中，這時藉由鼠標的移動你可以探索室內的各個細節。點擊圓形鐵窗，會「穿越」到三門仔避風塘的室外，聽着環境中的各種充滿生活氣息的聲音，跟着藝術家一起面對海，面對小船，面對房屋，靜坐、放鬆、呼吸……回到拘留室中，點擊鐵窗在地板的投影，則來到盤彥彥的工作室，藝術家會教你如何運用暖水氣球與自己的身體溝通，進而舒緩身體的緊張，達至精神上的平靜。

想像中原本的現場演出體驗，是在拘留室這個冷冰冰的孤寂空間中踏上「溫暖」的療癒之旅，這本身充滿矛盾與錯

置，卻因此而激發有趣的感受。到了網上，則更像是藉由拘留室的賽博軀殼，穿梭到不同的場景中。場景看來更多變，但卻似乎失去了原本拘留室這一「特定場域」的意義。

同樣的「不滿足」感受出現在《璃屋》中。作品原本是在大館監獄操場上築起小屋，邀請觀眾入內參觀。每個人的路線不同，會影響所聽到的音樂與聲響。創作者希望打造一個「靈性主題樂園」，讓觀眾在行走的過程中反觀內心，去思考「我是誰？」「一個人有沒有自由去選擇怎麼去定義一些事物？」等問題。而當現場裝置轉換為網上呈現後，觀眾進入3D的虛擬小屋，用鼠標移動來改變方向與視野，會觸發不同的聲音效果。

當特定場域作品被轉換為網上呈現，其「特定場域」很難被再現，與之相匹配的獨特現場體驗自然亦難以數碼複製。這時，網上作品是否能利用數碼平台的特點，將作品進行再創作或再延伸則顯得尤為重要。而這方面，創作者們還在摸索各種可能。

但從另一個角度來說，看網上作品時的「不滿足」更加印證了某些作品現場發生的「獨一無二」。希望在場館正常運作的未來，這些作品仍然能獲得預算支持，得以再發展，最終在現場呈現。

創作歌劇《林徽因》 歌唱家陳小朵：蓮燈住心伴我行

◆陳小朵飾演的林徽因。

「如果我的心是一朵蓮花，正中擎出一支點亮的蠟，熒熒雖則單是那一點光，我也要它驕傲地捧出輝煌……」歌劇《林徽因》吟嘆調《蓮燈》，悠長華美，縈迴心間。「建築，和千千萬萬的其他文化一起，讓中國成其為中國。如果這些都沒有了，那我們是誰？」劇中林徽因的泣血之聲，撼人心魄。中國歌劇劇院原創歌劇《林徽因》自2017年首演以來，反響熱烈。

「我從少女時就十分崇拜林徽因先生。能在歌劇舞台上表現這位中國現代史上傑出的女性形象，是職業生涯對我的豐厚饋贈。」中國歌劇劇院女高音歌唱家陳小朵對記者說。

「林徽因人生中每一個節點的選擇，都體現了中國知識分子最可貴的品質和氣質：國家危難之際對祖國歷史文化無比珍愛、呵護，貧病交加之時對學術執着鑽研、探求，戰亂流離中不屈信念守候『劍外忽傳收劍北』的佳音……還原她高貴的精神世界，讓這曠世遺音成為時代的心靈共鳴，是歌劇《林徽因》主創團隊的共識。」

號。陳小朵表示，藝術生涯最大收穫，是角色給予的心靈洗禮。「這些歌劇的女主人公，都有着高尚的人格、深沉的家國情懷。更可貴的是，都能與當代中國社會生活聯動，有着強大的精神力量。進入她們的精神世界時，總能感到心靈深處的交集。這樣的事業，給人使命感與幸福感。」

陳小朵正攻讀中國音樂學院博士學位，研究課題是「中國歌劇表演當代化探索」。「讓民族歌劇活在當下，是我最大的思考。」她說。為此，她首次兼任歌劇《林徽因》製作人。在創排時，創新融合歌劇、戲劇、歌舞劇甚至電影的表現語言，大膽運用多媒體在舞台的呈現手法，強化戲劇衝突的現代性；只要契合情景與角色性格，不排除借鑒任何唱法……

2019年，歌劇《林徽因》走出國門，在新加坡濱海藝術中心進行國際首演，獲得觀眾、評論家高度評價。「那一刻，我真的很欣慰。我深信，代表新的美學理念和探索的中國歌劇，可以出色地講好中國故事，跨越國界、直抵人心。」

陳小朵對歌劇藝術的神聖感，也來源於真實的生活感受。「最難忘的，是赴汶川地震災區的慰問演出，我流着淚在廢墟上為受災群眾演唱了音樂劇《花木蘭》的選段《我希望》。同行的記者對我說，『你看，剛下車時群眾的臉上是大難後的凝滯，你們演完後，他們眼睛

裏有了活氣」。我一下震動了：原來我的職業、我的歌聲，可以有這樣的價值。」

「對真善美有追求的人，才叫藝術家。」這是陳小朵的自我期許。多年來，她積極參加各種公益慈善演出，熱心奔走於國家圖書館、國家大劇院等場所舉辦公益講座，作為文藝志願者開設線上公益課堂，並在北京大學開了公選課《歌劇的魅力》……

「審美是需要引導的。讓人高興的是，越來越多的人由此愛上了歌劇。」

陳小朵告訴記者，目前，她正在與深圳歌劇舞劇院創排歌劇《先行者》，講述的是「後改革開放時代」創業者的真實歷程。她希望這帶着哭與笑、痛與淚的奮鬥故事能給觀眾以感動和啟示。

「歌劇藝術，被公認為世界人文藝術皇冠上的寶石，是一個國家文化軟實力的重要體現。」陳小朵認為，真正好的歌劇應該「活在當下」，題材與表現形式要更貼近時代精神，讓表演更符合當下審美，惟有這樣，民族歌劇才能煥發新的生命力。

「不怕它只是我個人的蓮燈，照不見前後崎嶇的人生……這飄忽的途程，也就是個美麗的夢。」歌劇《林徽因》的華彩吟嘆，抒發了一代赤子甘於清寂，守望中華文化的決然之心和殉道之志。

「為心愛的藝術做播火者、造橋人，我非常幸福。」陳小朵說。

◆文：新華社

週末好去處

法國五月藝術節

如夢如幻：安德烈·布拉吉利的畫中風景

香港奧佩拉畫廊將呈獻《如夢如幻：安德烈·布拉吉利的畫中風景》展覽。布拉吉利在1929年出生於法國索米爾，並在巴黎的高等美術學院學習繪畫，隨後獲得佛羅倫薩布魯門薩爾獎和羅馬大獎，到位於羅馬的美第奇別墅居住了三年。藝術家受到表現主義和經典及爵士音樂的影響，並在創作七十多年期間發展出一種獨特且充滿詩意的藝術風格。布拉吉利一直對於大自然有着親密的情感，畫作中常常出現馬匹、森林和平原、河流和天空等元素。除了熱愛藝術和自然景觀外，布拉吉利的妻子

香緹爾一直是他的靈感源泉。她優雅知性的輪廓，被藝術家以簡約而抒情的筆觸捕捉在畫布之上。在即將舉行的展覽中，超過20幅精選畫作將帶領我們進入這位法國畫家創作的浪漫抒情世界，那兒有奔騰在海岸線上的駿馬、被如蜜餞般雪花覆蓋着的森林，以及在月光下沉思的女性。布拉吉利的畫作讓我們思忖時間的流逝，憧憬那一個如詩般的夢幻境界。

日期：5月20日至6月11日
地點：香港奧佩拉畫廊

法國藝匯@大館 頂尖當代馬戲

法國五月藝術節將為觀眾帶來精彩絕倫的法國馬戲表演。畢業於法國頂尖學校Académie Fratellini和Centre National des Arts du Cirque Châlons-en-Champagne (CNAC)的年輕藝術家的表演將展現法國馬戲藝術，震撼您的感官。

Barks Company由來自Académie Fratellini的Bastien Dausse創立，他的作品《月亮》以兩個獨特的裝置探索地心引力，就如太空探索一樣，模擬重力的變化，重新定義重量和無限的物理可能性。

來自CNAC的五名畢業生的邀約新作《最後的約會》，將會是一個糅合單車、繩索和空中飛人的精湛演出。在看似不真實的世界中，五個角色試圖在夢想與現實

之間共存共處，竭盡全力避免落入死亡，感受一點點的幸福和快樂。

於即日起，觀眾可於網頁<https://www.french-may.com/article/69>免費觀賞演出。

實體放映會
日期：5月28日 下午3時
地點：大館洗衣場石階
免費入場，無須登記