

融匯古今 重現敦煌失傳樂音 年輕作曲家 探索中樂多樣可能

近日在西九戲曲中心大劇院舞台，香港天籟敦煌樂團帶來了他們受國家藝術基金資助項目的成果《敦煌與故宮對話：飛躍文化兩千年》音樂會。成立四年，樂團迄今已創作了30餘首敦煌文化相關作品，今次成果呈現的背後，亦澱積着兩位年輕駐團作曲家甘聖希、朱啟揚在中樂創作道路上的點滴探索與思考。

◆文：香港文匯報記者 黃依江 圖片由香港天籟敦煌樂團提供

◆甘聖希（左）與朱啟揚希望將敦煌文化透過音樂融入人們的日常生活。
黃依江攝

◆故宮博物院院長王旭東博士在演講中述說敦煌與故宮的文化淵源。

◆音樂會融入文化講座形式，邀請到敦煌研究院黨委書記趙聲良博士演講。

◆甘聖希創作的《敦煌》樂章以敦煌民間生活為主要元素。

今次音樂會下半場結合了文化講座形式，邀請敦煌研究院黨委書記趙聲良博士、故宮博物院院長王旭東博士、香港故宮文化博物館館長吳志華博士發表演講，一同揭開香港故宮文化博物館開幕的序幕。「很難得見到三位館長同台，這是非常難得的經歷。」朱啟揚說：「講座部分是音樂會的延續，一些初次接觸敦煌的人或會覺得音樂很抽象，講座內容可以加深他們對於音樂的感受，從而吸引他們去了解敦煌文化。」

從傳達到演繹

談及駐團四年的作曲工作，甘聖希和朱啟揚不約而同地講到了「厚積而薄發」的經驗。四年來，他們不斷從敦煌尋找題材，於敦煌的壁畫、雕像、風景、民間故事中獲得靈感，將抽象或具體的元素變為音樂語言。甘聖希說：「剛開始創作時比較直接，就是對着一幅畫想像，然後創作出音樂，但隨着多次實地探訪、研究

考證，慢慢我們開始對不同主題產生自己的看法與理解，再去由此創作，就不再是一種直接表達，而是有了自己的演繹。」

今次音樂會由甘聖希譜曲的第一樂章《敦煌》，選取了敦煌壁畫中民間百姓生活畫面、敦煌石窟中不同的花紋圖騰、極樂世界的宏偉建築作為意象，樂團演奏時背後的投影裏，人物動態，圖騰旋轉，伴隨樂音流轉，觀者被引入充滿生命力的壁畫之中。第二樂章《故宮》為朱啟揚所作，在多次參觀故宮及博物院展覽後，他深刻體會到皇家建築的威嚴、權力感，但這並不是全部，朱啟揚選擇以跨媒體技術立體地呈現他對故宮的複雜感受，通過配合《千里江山圖》動畫投影，令畫中線條流水式的溫存與皇家建築的莊嚴肅穆形成對比，演繹他對於文化遺產的多重思考。

跳出「編制」覓自由

優美的音樂向來會被讚嘆「此曲只應天上有」，而敦煌音樂就更蒙着一層

「傳說」的神秘色彩，朱啟揚笑稱創作敦煌音樂有很大發揮空間：「因為已經失傳了，並無人真的聽過。」在這空間中，他們可以馳騁想像力，令目之所見顏色、線條、比例轉變為樂音，朱啟揚強調：「雖然會考證，但我們並不想去『復原』那種音樂，因為它已不復存在，我們無從了解它具體是怎樣的；我們是透過考古研究，將得到的靈感與當下時代結合，去創作我們自己的音樂，寫出當代的感覺。」

但這自由，也並非意味着可以完全一往無前。敦煌天籟樂團只有八位樂師，為遵從敦煌壁畫所繪，樂團只使用壁畫中有的樂器。中樂常被總結為「吹彈拉打」，但敦煌壁畫中幾乎沒有拉弦樂器，所以樂團只有「吹彈打」，這不是中樂團常見的樂器組合。儘管缺乏拉弦樂器、低音樂器的限制使得他們難以寫出描繪宏大場面的樂曲，唯有從其他方面盡量彌補，不過兩位作曲家並未將這視為阻礙，朱啟揚認為，在中樂現代化浪潮下，中樂團的「常規編制」也變得

模糊：「對於樂器、樂手的需求，不再是一個絕對的數字，我們進行創作，也是靈活運用樂器，編排重奏。缺少拉弦樂器看起來是種限制，其實我們從中探索出很大的創作自由。」

音樂令文化存續

有人說創作敦煌音樂是音樂的活化傳承，有人說是復原，朱啟揚對此不置可否。他覺得無論是要活化傳承還是復原，首先要具備一個基礎和本體，但矛盾在於，敦煌音樂早已是不存在的事物。「我想我們不必用這樣宏大的詞彙去定義，我們的目的很簡單，只是希望有更多的人透過音樂了解敦煌、對敦煌文化有興趣。」他更願意將「活化」修正為「生活化」：「文化的傳承最優方式不是建博物館，然後將所有相關事物都擺進去，而是令文化融入大家的生活，可以存續下去。敦煌不止於那個年代，敦煌可以繼續在我們這個年代存續。」朱啟揚的中樂創作道路開始於求學

時，現如今作曲系畢業生從事西樂創作較多，像他一樣鍾情中樂創作者寥寥：「許多人認為中樂不好聽，也有人覺得沒人聽，我覺得這是種偏見和誤解，中樂其實也有很多可能性。」他跟甘聖希留意到近年不少流行音樂亦開始涉及中樂元素，民族樂器聲音的融入令編曲打破常規風格，充滿新鮮感。

從四年前在饒宗頤文化館的第一個演出開始，樂團也不斷成長，在社區開設古樂器班，與康文署合作開展「十八有藝」計劃，以探索中樂的不同可能。「讓中樂不再停留於演奏經典，而是寫出很多當代的原創作品，這是我們作為創作者可以做的；而我們也希望可以有更多年輕人參與進來，令中樂變為日常，變為流行文化。」

◆樂團演奏時背後屏幕動態呈現着壁畫元素。

◆壁畫與音樂相輔相成。

◆朱啟揚創作的《故宮》樂章體現出皇家建築的威嚴感。

◆樂團中沒有拉弦樂器，是創作的限制亦是自由。

◆甘聖希創作的第三樂章《謝謝你的時間》致敬故宮與敦煌的文化守護者。

劇場大師彼得布魯克辭世 傳奇巨擘改變表演藝術

以97歲高齡辭世的英國傳奇劇場導演彼得布魯克（Peter Brook），名列20世紀最有影響力的劇場導演。他將劇場形式精簡，只留下戲劇最基本和最強大元素，重新創造這項表演藝術。

一位親近人士告訴法新社，數十年來住在法國的彼得布魯克2日辭世，享壽97歲。他曾以激進方式詮釋經典劇作，讓戲劇回歸最單純根源，掀起劇場革命。法國文化部長馬拉克（Rima Abdul Malak）聞訊後在推特（Twitter）發文表示：「彼得布魯克給了我們劇場中最美麗的無聲。但最後這片沉寂令人永恒感傷。」

「有了他，舞台褪回最有生命力的強度。他遺留了如此豐富的東西給我們。」馬拉克還說，彼得布魯克將是巴黎北方劇院（Bouffes du Nord）「永遠的靈魂」。彼得布魯克的創作以這個劇院為基地。這受彼得布魯克方法論影響的英國倫敦合拍劇團（Complicite）創辦人暨藝術總監麥克伯尼（Simon McBurney）也發表推文，讚揚他是一位「有遠見者、挑戰世俗者、先知、魔法師以及友人」。彼得布魯克可說是劇場界神話級人物，和革

命性俄羅斯表演理論家史坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavsky）齊名。他到了90多歲仍繼續工作及挑戰觀眾思維。彼得布魯克最知名的大師級作品是1985年執導的電影《摩訶婆羅多》（The Mahabharata），這部9小時長片詮釋了同名古印度史詩。他自1970年代初期移居法國巴黎，在舊歌廳改成的北方劇院創立他的「國際劇場研究中心」（International Centre for Theatre Research）。

彼得布魯克1925年3月21日出生於倫敦，生長在一個來自波羅的海國家拉脫維亞的猶太科學家移民家庭。他年僅17歲便成為職業劇場導演，且一開始就展露與眾不同才華。20多歲時，彼得布魯克已是倫敦西區一位知名劇場導演，用激進且有時血腥的方式詮釋包括莎士比亞（Shakespeare）作品在內的經典劇作，他當時合作的一些演員後來也成為傳奇人物。他30歲生日前已在美國百老匯執導賣座舞台劇，但他從雙親身上學到對實驗的熱情，驅使他很快就「窮盡了傳統劇場的可能性」。

彼得布魯克1963年推出執導的首部電影《蒼蠅王》（Lord of the Flies），翻拍英國諾貝爾文學獎作家高丁（William Golding）的同名小說，故事描述一群男學童困在荒島上孤立無援

◆彼得布魯克（Peter Brook） 法新社

後落入野蠻狀態。這部電影一上映也立刻成為經典。

1964年，彼得布魯克執導舞台劇《馬拉/沙德》（Marat/Sade），在倫敦和紐約迷倒觀眾，成為劃時代作品，並為他贏得一座美國劇場界最高榮譽東尼獎。3年後，彼得布魯克出版劇場理論著作《空的空間》（The Empty Space），成為戲劇史上最具有影響力的著作之一。書中開頭第一句話是：「我能把任何一個空的空間，稱為一個空蕩的舞台。」成為一世代年輕表演者的創作宣言。

彼得布魯克的皇家莎士比亞劇團（Royal Shakespeare Company）1970年製作的莎劇《仲夏夜之夢》（A Midsummer Night's Dream），把場景設在一個白色立方體健身房，對許多人而言，這部製作是世界劇場的轉捩點。

移居法國後，彼得布魯克的創作方式經歷逐漸轉變，他的劇場變得更純粹簡單，且經常受到東方傳統的影響。

◆文：中央社

周末好去處

科藝藝術節2022

香港文匯報訊（實習記者 黎展泓）香港舞台技術及設計人員協會獲民政事務局「藝能發展資助計劃」資助，由即日起至西九龍文化區藝術公園自由空間舉行香港首個「科藝藝術節」，藉此增加社會大眾對舞台技術及設計的認識。

為期9日的藝術節以本地科藝自主創作為重點，以「模稜與並置」為主題，製作科藝展演、幕後導賞、演後分享會、科藝創作展、專業講座及科藝工作坊等多元化活動。科藝展演是14位來自不同背景的科藝藝術家，包括聲象設計、機械工程、燈光設計、化妝設計、髮型創作、編劇、程式設計師、美術指導、道具設計及紡織設計等，組成6個不同組合，通過歷時十個月的工作坊及實驗交流，編作

◆科藝藝術節的演出，是一次前所未有的劇場觀演體驗。

出植根科藝的短篇作品，例如《人工自然》，參與藝術家洪榮賢和王敏敏運用聲音、畫面、質感、機械運作來呈現虛構的自然境界，讓人反思在喧鬧和繁榮之中，人生追求的意義。同時，科藝節又邀請跨媒體藝術家及策展人王志勇參與，以燈光裝置探索光與情感之間的關係，因而重塑香港舞台科藝的更多可能性。
日期：即日起至7月24日
地點：西九龍文化區藝術公園自由空間