

張艾嘉×廖國敏 為莎士比亞「配樂」 孟德爾遜很前衛

香港管弦樂團即將帶來別開生面的《張艾嘉的仲夏夜之夢》，足本呈現孟德爾遜為莎翁名著所撰寫的序曲及劇樂，更請來影后張艾嘉以百變聲音演繹其中14個角色。張艾嘉與港樂駐團指揮廖國敏在訪問中表示，孟德爾遜很前衛，古典樂可以很摩登。

◆文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：香港管弦樂團提供
場地提供：香港麗晶酒店

◆張艾嘉與廖國敏 攝影：Desmond Chan/港樂

「古典樂 is full of emotion!」

「孟德爾遜不只是配樂，他是詮釋了莎士比亞想講的畫面。」張艾嘉說，「他很厲害，他的音樂中是有畫面的。」她回憶道，當時會接下挑戰，完全因為好玩。「我最重要的是好玩，到了這個年紀，做了好多年的電影，我一直希望可以跨界去做一些創作。大家覺得好玩，並且覺得有很多可能，可以將古典音樂變摩登，又可以讓我自己覺得還可以進步，這個是令到所有做藝術的人還想繼續做的很大因素，不然如果一直重複自己會覺得很累的。」

不停的嘗試中，讓她發現聲音在表演中的巨大可能，也發現古典音樂其實是非常情感澎湃的。「我有時覺得聽古典音樂可以很平靜，原來不行！是很有感情的。」她笑道，「才發現，音樂家和藝術家是充滿了感情，充滿了愛，太有戲劇性了。」她希望自己的跨界嘗試也可以吸引更多的演藝界朋友踏上舞台，與不同界別的人合作，再去挖掘聲音表現的可能性，以及它對表演所帶來的助益。

據聞孟德爾遜自小就對莎士比亞的名作《仲夏夜之夢》情有獨鍾，17歲時就寫下E大調仲夏夜之夢序曲（作品21），被稱為「音樂史上前所未有的奇跡」，又被譽為「最完美的樂曲之一」。時隔16年後，在普魯士國王腓特烈，威廉四世的委託下，孟德爾遜為《仲夏夜之夢》寫下了一套12首配樂（作品61），與早期的序曲一起組成完整的《仲夏夜之夢》劇樂。

此套樂曲中有不少觀眾耳熟能詳、時常被樂團單獨演奏的樂曲，例如《婚禮進行曲》，但整套劇樂的搬演則屬少見。2015年年底，台灣NSO交響樂團請來張艾嘉跨界操刀一人聲演14角，以說書人角色與樂團一起完整呈現孟德爾遜的此一套曲，是為令人耳目一新的嘗試。作品於今年早前在上海上演，現在則將推出港樂版。

「之前我是門外漢，第一次做這種類型的演出，現在看，覺得自己很『齷』。」回憶7年多的演出，張艾嘉笑道，「NSO也是第一次作這樣的嘗試，當時也是覺得可以做成就ok了。後來才知道他們現場原本還準備了演員來扮演驢子那個角色的，演完後就覺得不需要，我一個人其實可以表演所有的角色了。」到上海和余隆指揮的上海交響樂團合作，張艾嘉在演出的視覺呈現上再做嘗試，她請來一直和林奕華合作無間的影像藝術家吳嘉彥，用抽象的視覺元素來與音樂產生共振。到了這一次和港樂合作，她期待與樂團及指揮廖國敏能碰撞出新的靈感。「孟德爾遜寫這個音樂的時候才17歲，我很想見到一個年輕的指揮來詮釋他寫在17歲時候的作品。」張艾嘉說，「音樂是一樣，內容是一樣，但mood和approach一定很不同。」

焦元溥操刀劇本

為演出操刀劇本的，是台灣著名古典樂評論人、作家焦元溥，他和張艾嘉是合作多次的老朋友。「他是第一個帶我開始聽古典音樂的人。」張艾嘉說。兩人首次合作是2012年與鋼琴家嚴俊傑一起完成的《蕾諾兒》，「一個45分鐘的演出，我講占仔，和音樂合作，做完很開心，很喜歡。到了《仲夏夜之夢》則更加喜歡，第一次時只是做兩場，我覺得自己仍是有

◆張艾嘉在《仲夏夜之夢》中將一人「聲」飾多角。 攝影：Darwin Ng @ Silver07 production

地方沒有摸索到，還可以更加好。到了第二次，加上這次，真是圓了我的夢，希望這次可以比前兩次更加豐富。」

張艾嘉說，焦元溥對古典音樂嚴謹、癡迷，但合作起來卻是個「很easy的人」，他改編的劇本已經將角色、情境與情感狀態清清楚楚地描摹無遺；節奏、用語，什麼時候該怎麼講，已經全在那裏。「你一讀，就已經知道那個感覺是怎樣。有時有幾個字讀來不舒服，我也可以調動一下，但有時他會說你這幾個字不能調，你要練習到舒服為止，我就練。我們的合作很輕鬆。」張艾嘉笑說，焦元溥常和她說，不用什麼東西都明白，每個人對古典音樂的感覺都不同，何必去鑽牛角尖？「他說，我們這些是發燒友，才拿着譜去聽音樂會，你不用的呀，覺得好聽就行啦。那我就照着情感來（演繹）。他說得很對，當時的古典音樂其實等於是當年的pop music呀。」

廖國敏則認為，焦元溥對莎翁原著的改編充滿了音樂感。「他本身是文字工作者，是評論人，除了寫字外，也是非常musical的一個人，自己又懂彈琴。他在改編時，將文字翻譯成中文，同時怎麼配合音樂，他是非常有音樂感地去做的，不是硬邦邦地翻譯。那個文字很容易理解，這是劇本很大的特點。」

文字×聲音×樂團 配合是關鍵

廖國敏特別指出，孟德爾遜的這套劇樂不乏觀眾熟悉的名曲，但是配上對白的音樂演出則少有演出，這次是難得的足本呈現。他在此前亦曾看過張艾嘉與NSO和上海交響樂團合作的版本，「她的聲音非常musical，不是單純一個演員去演一個角色，而是能夠將感情和音樂契合，這個是最特別的。」

他笑說，有時想來，孟德爾遜也很前衛，在那個年代，已經嘗試幫莎士比亞配樂，「有點像電影配樂的感覺。」而由張艾嘉擔任說書人，這種文字、聲音與音樂的結合很摩登，與歌劇靠演唱來推動故事又很不同。「音樂沒有

文字——當然有戲劇性在——但是加上文字，又有了另外一層。我自己之前做很多歌劇，很喜歡這種配合。反過來說，（和聲音和文字配合）音樂反而要更加有彈性，因為演員可能每次的情感都有點不同，或者行動有不同，音樂都要配合。這和平時排管弦樂團很不同，我和樂團都要很警醒，這很有挑戰。」他認為不同指揮的處理將體現在細微處。「音樂如何配合情感去講下一段？中間幾個時間點幾時進來？始終是講究延續性和timing，這是我們之後會去細緻討論的。」

◆廖國敏與香港管弦樂團 攝影：Ka Lam / 港樂

◆今年二月底，張艾嘉與上海交響樂團合演《仲夏夜之夢》。
網上海片

張艾嘉的仲夏夜之夢
日期：11月3日、4日 晚上8時
地點：香港文化中心音樂廳

香港芭蕾舞團大型製作顯實力

今年國際綜藝合家歡以香港芭蕾舞團及英國59製作聯合製作的《心兒與她的奇幻恐龍書》世界首演揭開序幕。舞團六月初才推出了另一大型製作《舞姬》，一連兩個大型演出，顯出旗艦舞團的實力，但也看到舞團的一些問題。

59製作是英國舞台科技製作的頂尖團體，這次與香港芭蕾舞團合作《心兒與她的奇幻恐龍書》，台中的大型書本布景便已先聲奪人。演出講述心兒一家搬到新地區及在新學校開展新生活，喜歡恐龍的心兒獲老師借出一本恐龍的百科全書，故事就在她晚上看書時開展。

這次演出成功展示了科技的應用應是緊扣劇情所需，那大型書本布景不僅能夠揭頁，還通過投射不同的影像而把舞台變成不同的場景：課室、操場、家中的起居室和睡房。當心兒進入恐龍世界時，書本便會從中間分開，成功象徵了打開恐龍的世界，當中色彩繽紛的投影營造了史前環境，台前紗幕為舞台投影製造了立體的感覺。栩栩如生的恐龍看得大小朋友嘖嘖稱奇。而心兒與剛認識的小恐龍在水中暢泳或騎在大恐龍背部等段落，在光影的運用下逼真得很。59製作的舞台布景或效果都是為劇情所需，有時是布景製造氛圍，有時是主角（恐龍）推進劇情，沒有刻意炫技。

不過，科技的運用與故事發展雖然如魚得水，但作為演出另一重心的舞蹈编排則較為蕪雜及平淡。既然是關於恐龍的故事，恐龍世界的部分略嫌少些，許多學校的段落，如學生霸凌、上課時不專心、在老師背後搞鬼搞馬等，其實可以減省一些。而且，雖然現在真人扮演

的小恐龍已經很可愛，但若能加入多幾隻真人演的恐龍，群舞應當較學生的更為吸引。而且真人恐龍與投影恐龍可以有更多的互動，吸引力與趣味性也將更大。現在的處理感覺上有些散碎，沒有焦點。雖然一眾年輕舞者演出了青春活力，演心兒的酒井那奈也相當討好，能表現出那種純真女孩的感覺，但舞蹈编排整體來說較衛承天其他作品失色。

而早前上演的《舞姬》，可看到舞團的多元發展。除了嘗試結合舞蹈與科技的作品之外，也演出經典舞作，在古典與當代間遊走。《舞姬》是古典芭蕾舞之經典作。舞團這次選演著名芭蕾舞星馬拉科夫根據佩蒂巴原作改編的版本，更邀請了他親自來港指導舞者演出。雖然說是改編版本，但原作的經典場面如幽靈王國，以及多段高難度動作都有保留。

《舞姬》被譽為考驗芭蕾舞團實力的舞目。這次香港芭蕾舞團的製作富麗堂皇，營造出異國情調。但舞作對舞者及群舞整體性都有很高的要求。在我觀看的一場中，除了特別邀請的英國皇家芭蕾舞團的努尼斯及蒙塔吉諾夫叫人驚嘆外，印象較深的舞團舞者只有飾演甘扎蒂的汪慶欣，其他舞者的演出都沒叫我留下太多印象，失誤也似乎較多，反映了舞團似乎處於青黃不接的時期，在以往的首席舞者退下之後，暫時還未有叫人眼前一亮的舞者。香港芭蕾舞團的《舞姬》及《心兒與她的奇幻恐龍書》顯示出舞團有製作大型演出的實力，相信舞團下一個目標應是培養出引人注目的舞者。

◆文：聞一浩

◆香港芭蕾舞團《舞姬》 攝影：Conrad Dy-Liacco

◆《心兒與她的奇幻恐龍書》 攝影：Conrad Dy-Liacco

◆賴聲川（左）及丁乃竺 主辦方提供

◆上劇堂青少年戲劇創意工作坊 主辦方提供

賴聲川、丁乃竺「空降」戲劇創意夏令營 冀透過戲劇啟發創意

簡訊 香港文匯報訊 早前，由深圳大鵬新區文化廣電旅遊體育局聯合賴聲川戲劇創意學堂—上劇堂團隊共同開展的上劇堂×大鵬戲劇創意夏令營在大鵬新區文體中心圓滿結營。當日，上劇堂創始人—著名戲劇藝術家賴聲川及著名製作人丁乃竺亦「空降」現場。

據悉，上劇堂於今年暑假正式落地大鵬新區，已經面向兒童、青少年、成人開展了一系列戲劇創意工作坊，讓更多人走近戲劇。上劇堂以《賴聲川的創意學》作為理論基礎，研發出戲劇創意教育體系。未來團隊將針對不同的年齡段，推出4到6歲兒童戲劇創意夏令營，11到14歲或15到17歲的青少年戲劇創意營等；並將開展長期或短期的針對

成人的生命表演工作坊等活動。

在本次的兒童戲劇創意夏令營和成人戲劇創意營中，上劇堂的老師們透過戲劇練習，讓大家在「玩」中了解戲劇藝術，也在感受戲劇的魅力之餘，更能去好好感知自己，理解他人，嘗試從多角度看生活。

丁乃竺分享道：「上劇堂的目標並不是在訓練演員，我們是希望用戲劇的方式，開發孩子們的創造能力。4天的工作坊，時間每天兩個半小時，老師們帶領着孩子們共同創造出屬於自己的故事，孩子們來自不同的年齡層次，這是很不容易的。」賴聲川也鼓勵孩子們道：「劇場是一個啟發創意的地方，這也是一個練習團隊精神的地方，沒有一個地方，比劇場更能夠體現體會什麼叫團隊了。」

周末好去處

《金童子》載譽歸來

本地劇團一條褲製作於2016年首度將英國作家Martin Booth的暢銷自傳《Gweilo》改編成一齣雙語獨腳戲，配合現場音樂演奏，在舞台上以一個金髮小孩的目光細說香港的獨特歷史。此劇於首演時獲選為第十屆華文戲劇節的暖節劇目，並獲觀眾與評論一致讚譽。2018年再度公演，更連場爆滿；來到2023年，一條褲製作決定再將《金童子》帶上舞台，帶觀眾重回上世紀五六十年代的舊香港。

「Gweilo」是廣東話俗語中「鬼佬」一詞的英文寫法，自十九世紀開始興起，到今日成為粵語中的一個通俗用語。Martin Booth的《Gweilo》一書於居港的外籍

人士圈子相當受歡迎。Martin於1950年隨着父親由英國海軍調駐來到當時的香港，他見證着香港的起步，同時，這個城市亦見證着他的成長。Martin晚年回到英國於病逝前完成此自傳，記下這一段難忘的回憶。

日期：9月15、16、22、23日 晚上7時30分
9月17、24日 下午2時30分
地點：上環文娛中心劇院