

◆當代傳奇劇場的《凱撒》將京昆戲曲與莎士比亞戲劇相融合。

吳興國X張軍 京昆融合演繹莎劇《凱撒》

◆當代傳奇劇場《凱撒》海報

◆張軍(右)與吳興國展示《凱撒》的片段。尉璋攝

◆吳興國(右)與張軍在進行排練。尉璋攝

創新？融合？ 一切回到角色本身

演出的最大亮點，是吳興國與「昆曲王子」張軍的首次合作。「吳老師成立劇團時我剛入行，他演《青蛇》時我剛畢業，但他的名字是如雷貫耳。」張軍笑說，傳統戲曲界中常年流傳着的「離經叛道」的大師名號，吳興國自是其中之一。

「2008年的時候，我在阿姆斯特丹演譯的戲劇《馬可波羅》，快要正式演出時，譚盾給我一個新鮮出爐的演出DVD，是張藝謀導演、多明戈主演的歌劇《秦始皇》，裏面有一個很重要的角色陰陽法師，我一看，吳老師！」張軍坦言，一直以來，吳興國給了自己許多藝術上的啟發，「我一個人排《我，哈姆雷特》，一個人把生旦淨末丑演了一遍，就是看了《李爾在此》，簡直是嘆為觀止。《等待果陀》我也太喜歡了，後來在演藝學院歌劇院，還看了《蕩寇誌》，特別期待與老師從創作的根源走一遭。」

《凱撒》的創排經歷了疫情，也可謂一波三折，終於成事，二人皆興奮不已。張軍分享，對他來說，創新和傳統並非涇渭分明，創作時，他從角色出發，也嘗試在昆曲的行當與表演程式去尋找依託，「比如卜拓思，他對我的來說其實是昆曲小生中的一個行當——大官生，而預言者則是小花臉。中國傳統戲曲很厲害，京昆各自數百年的歷史，其實在方法論上都解決了。而我40年來的訓練，很多東西是在身上改不掉的。於是一個東西出來，它既是傳統的也是新的，同時也既不是傳統的也不是新的，是合二為一的。對我來說二者沒有絕對的區別，還是用唱唸做表，用行當的硬功來駕馭角色，用戲曲的韻味去展現，讓大家看到引人入勝的表演。」

至於京昆如何融合，張軍表示京昆本就是一家，「比如老師凱撒的那個功架一出來，他就是花臉，那我在旁邊一定要是小花臉，要很溜，能動性很強。預言者和凱撒間的一動一靜，黑暗與光明的對比，和傳統戲曲中是一模一樣的，只是說我們在聲腔上做了發展，但是表演法則是一模一樣的。」他說，隨著戲慢慢生長，最終仍是回歸角色本身，把所有的創作關卡打通後，呈現的「就是精彩的一場場角色間的對決，沒有京昆的差別。」

「但是說一千道一萬，戲是否好看（才是王道）。」張軍說，「不能是搞了一個特別高精尖的，但是特別難看；思考了半天但不好看，那不行。要好看，要有意思。」

我們拭目以待。

當代傳奇劇場《凱撒》

日期：2月22日至24日 晚上8時

地點：香港演藝學院歌劇院

莎士比亞與戲曲，古羅馬與當代；對於吳興國及其創辦的當代傳奇劇場來說，這樣的跨界別、跨時空組合似乎一點不出奇。

「1990年，我站上英國皇家劇院，演的是改編自莎士比亞《馬克白》的《慾望城國》，莫名其妙地一舉成名。」吳興國說，之後自己不斷涉獵莎士比亞戲劇和希臘悲劇，甚至契科夫、卡夫卡與貝克特的作品，將這些西方經典與京劇相融合，也逐漸成就了當代傳奇劇場破格創新的風格。「就這樣勇敢衝刺，我終於體會到，為什麼我們的東西這麼有分量，其實是老祖宗（的寶藏）。」

藝術家的精神

站在當下的藝術家，不只滿足於承接傳統。吳興國對創作有着一腔孤勇，於他而言，面對時代交出答卷，有時意味着投石問路，有時意味着險處求生。「所有東西，越是內行，更應該從內行來改造自己、進步自己。」在他看來，沒有人知道時代的未來是什麼，創新也未必比傳統優秀，但若不思考與嘗試，便是死路一條。「我們不只是學前輩的風範，更要學他們的精神，四大名旦沒有一個人不創作，他們創作起來讓後輩永遠趕不上是因為他們的人生、見解，所有的累積在那邊，這個最珍貴。我們演名劇，是因為名劇經歷了千錘百煉——創作者的、觀眾的、歷史長河的，但我們學到以後是否就滿足？其實你看到觀眾和市場時就要緊張了，那個是不饒人的。」

他回憶當年在台灣千辛萬苦學成出師，迎面相對的卻是京劇的沒落，怎麼辦？拼着一身本領，他在絕地中闖出一條路，甚至跨過了中西文化的藩籬，在國際舞台上大放異彩。《慾望城國》、《李爾在此》驚艷觀眾，雖然現今已是被捧上神枱的經典作品，當年卻也因為過於離經叛道而受到業界全面的非議；劇團甚至很長時間找不到場地演出，一度難以為繼。所幸所有種種，沒有澆滅心中熱血，當代傳奇劇場走過37年，作品是最好的註腳。

「我和林秀偉（演出製作人及編舞）從雲門出來，我們知道雲門的現代舞是美國學來的，但是它沒有一天在跳美國的現代舞，所以它站起來了。我們都在說藝術家的精神，如果沒有這個精神，他一定抱着傳統不敢放，因為放了他什麼都不是了。若我們一直演前輩的經典，歷史上自己能留下來嗎？那他要不要面對自己？所以我勇敢做到今天，做成功做失敗都不重要，我為京劇找到一個時代的未來。希望年輕人踩在我的肩膀上看得更遠，走得更光輝。」

借莎翁筆觸 講當代世界

莎士比亞的《凱撒大帝》講述凱撒被愛將卜拓思刺殺，最終導致共和制的解體。此劇在華語世界並不多演，吳興國卻覺得在疫後的當下，面對世界地區戰火的重燃與紛爭，演繹此劇別有意義。「莎士比亞說政治說了很多，但又很談諧很有技巧，更重要的是，他把不同層次的角色、人類的階級環境，說得這麼到位。劇中主要是我和張軍兩個人演，一人分飾幾個角色，希望將我們學到的傳統的經驗，豐富到這個這有智慧的作品中去。」

作品請來雷碧琦合作創作劇本，起碼修改了6、7個版本才見雛形。林秀偉介紹道，劇本的創作主要抓住「廢墟」與「劇場」的意象。「一個興盛的國家經過政治的變動或者民粹的喧鬧後從一個文明的國家變成一個廢墟，這是意象之一。另一個是『劇場』，它裏面一直強調龐貝劇場是循環生生死死，沒有出口。」她笑道，對演員來說，劇場的確是殘酷命運之地，「你作為一個演員，進了劇場是走不出去的。你要演凱撒，便每天都要在這裏被刺殺27刀。吳興國與張軍，他們更應該知道演員與劇場的關係。於是，虛虛實實，從夢裏到現實，到時觀眾會看到導演如何呈現角色扮演，以及人生如夢如劇場的意象，一切都在不斷循環。」若歷史為舞台，人類命運的確一再重複上演，演出跳出莎翁筆觸，又再加入當代年輕人的視角，環環相扣中訴說古今。

音樂、服裝、舞台 呈現嶄新美學

音樂方面，則請來許舒亞作曲，採訪當日排練所見所聽，音樂富有現代歌劇色彩，卻與戲曲的唱腔絲滑融合而不覺古怪，是新奇體驗。「它每個句子的中間，呼吸的時候，間奏有時隔了三拍半，有時隔了兩拍半，有時四拍半，我們兩個人要瘋掉。」吳興國笑道，「於是我在家裏把窗戶關起來兩個星期什麼事情都不做就是和它死磕。」

演出亦嘗試呈現嶄新的舞台美學，羅馬服裝融入水袖設計，圍繞「雕像」延伸舞台設計，再加上大量影像、動畫與建模的融入，更有舞台實時攝影的運用，《凱撒》可謂十分大膽。「我們未來也希望能把這個作品帶到亞維儂與愛丁堡，希望戲曲可以和西方直接對話。」林秀偉說。

◆張軍(左)與吳興國在上海排練場。尉璋攝

◆吳興國向記者展示舞台設計草圖。尉璋攝

香港中藝國際文化藝術節本月舉行 劉岩等舞蹈家赴港交流

香港文匯報訊(記者 張寶峰 北京報道)2月14日至17日，2024香港中藝國際文化藝術節「中藝之光」藝術展演系列活動，將在香港伊利沙伯體育館和香港珠海學院舉行。本次藝術節具體內容包括中藝之光「頂尖菁英」藝術展演、青年藝術頂尖人才榮譽榜推選和藝術論壇等，並包含音樂、舞蹈、舞台劇等文化藝術領域的公益課、論壇、展演、盛典等國際文化交流活動。

其中，藝術公益課將打破舞蹈專業與業餘之間的壁壘，為廣大舞者及愛好者與舞蹈明星舞者提供面對面學習交流的機會；「頂尖菁英」藝術展演暨專業院校教育教學成果展示則包含國際標準舞等藝術門類展演，以及近年來在社會效益和社會影響較為突出的、規範的教育教學成果展示；青年藝術頂尖人才榮譽榜將匯集多藝術門類的青年人才和作品，打造文化藝術交流的盛典、文化藝術人才的節日。

◆香港中藝國際文化藝術節本月舉行。

「中藝之光」青年藝術發展論壇暨音畫藝術作品發表會，將努力搭建一個多元、跨界、互鑒的多文化藝術門類的青年藝術人才理論交流平台。音畫藝術作品發表會現場還將發布三位中奧音樂家為慶祝中奧建交50周年製作出版的唱片《暮春》《我愛這片土地》和首部國標舞劇黑膠音樂唱片《烽火情緣》，以及高占祥攝影作品集《國際標準舞在中國》。

中藝節推廣大使劉岩、中藝之星公益使者張寒蕾、中藝之秀公益使者李萊哈，亦將以最優異的表現閃亮「東方之珠」，為中藝節錦上添花。劉岩曾是中國最為頂尖的舞者之一，以舞蹈《胭脂扣》《桔子紅了》《中國結》等連獲國內外大獎。張寒蕾是首部芭蕾舞國標舞劇《海河紅帆》的主演；16歲的李萊哈是兩度中國舞協頂尖舞者「希望之星」獲得者。三代舞者，芳華如虹，共同助力香港中藝節歌舞舞海美不勝收。

「夜樂西九——浪漫光影」

遊客於2月3日至25日期間到訪西九藝術公園，將展開一趟燈光閃爍的浪漫光影之旅。「夜樂西九——浪漫光影」會在藝術公園帶來西九光影，當中包括本地建築師組合「街招」打造的心型霓虹燈藝術裝置、長達24米的拱形「浪漫光影隧道」、「星光小徑」及「時光步道」。各種燈光裝置讓訪客沉浸於燈光氣氛中，締造難忘回憶。

此外，藝術公園亦會在特定日子設置節日期間限定店，提供一系列節日特色食物、飲品和好物。另外，西九亦舉辦藝術公園情人節保鮮花油畫工作坊，讓訪客與所愛一同慶祝充滿愛意的季節。情人節當天，知名本地街頭表演樂隊The Flame會帶來海濱現場表演，訪客可在月光下向特別對象點唱。

為迎接佳節，西九文化區內的餐廳、輕食店及商店亦會推出特別優惠和活動，提供一系列節日美饌佳餚及精選商品。有關詳情，請瀏覽西九文化區網站：https://www.westkwoon.hk/tc/love2024?promotion_id=hero_banner&tab=overview

日期：2月3日至25日 地點：西九文化區藝術公園

▽「街招」@streetsignhk創作的霓虹燈藝術裝置之模擬效果圖

圖片由「街招」@streetsignhk提供

