

芭蕾舞劇《花樣年華》

足尖演繹海派風情

第52屆香港藝術節即將落下帷幕，正在上演的閉幕演出，是由上海芭蕾舞團帶來的原創舞劇《花樣年華》。隨著周旋的一曲《花樣的年華》，舞者們用曼妙的舞姿帶領觀眾走入二十世紀三十年代的老上海。

◆文：香港文匯報記者 尉璋、圖：香港藝術節提供

◆上海芭蕾舞團《花樣年華》呈現老上海風情。

▲舞劇《花樣年華》演繹大時代下的凄美愛情故事。

《花樣年華》這個名字，會不期然讓人想起王家衛的電影，舞劇與電影有何聯繫？上海芭蕾舞團副團長、資深舞者吳虎生笑道，電影靈感來自老上海的生活，舞劇則是參考三四十年代的上海場景提煉出來。二者並沒有創作上的因果，真要說的話，聯繫也許就是上海這個地方吧。

芭蕾舞劇《花樣年華》首演於2006年，最初由法國編舞師伯特蘭·德阿特與上海戲劇學院戲劇文學系教授兼劇作家曹路生等多位知名中法藝術家攜手創作。舞劇以二十世紀三十年代的老上海風貌為背景，透過兩對夫婦的情感故事折射大時代下普通人的情感世界，也透過石庫門、百樂門、黃包車、餛飩攤等舞美設計，復刻那個年代的老上海風情。

精緻打磨 呈現上海氣質

首演17年來，舞劇曾先後在上海、北京、杭州、南京、福州、寧波等多地巡演，亦曾出訪巴黎，在2023年初更曾移師石庫門實境演出，可謂長演長新。這次到訪香港，上海芭蕾舞團團長辛麗麗說，定能喚起本地觀眾的親切感，「和《繁花》不一樣，舞劇是比較紀實地描寫1936年的上

海，戰爭過後每個人要回歸正常的生活。它的主题思想還是真善美。」

吳虎生正是《花樣年華》中男主角李先生的「初代」飾演者，17年來，這個角色如同已經融入血肉中。「這個作品我特別鍾愛，它也是我第一部擔任男主角的原創芭蕾舞劇。」他說，「鍾愛它是因為它在很好地講述上海的故事，它的整個舞美、人物、音樂、氛圍感，都非常原汁原味地還原了上海的三四十年代。主創團隊非常用心，當年采風了很多年，城隍廟去了，百樂門舞廳去了……搜集了大量的資料，在大量的細節上精益求精。可以說，舞台上的每個角落、人物，乃至道具都有自己的故事，非常經得起觀眾去欣賞。」

身為土生土長上海人的他，笑說自己心目中的上海人「有契約精神，講究精緻生活，亦很熱心及包容」。他認為舞劇對不同年齡層的觀眾都有吸引之處，「《繁花》的熱潮，說明大家對於上海的文化、氣質很感興趣。所以我們要做好，做得精緻，一定要有高質量，才能吸引更多的觀眾。」

與同一個角色相處17年，吳虎生用「寶藏」來形容《花樣年華》中的李先生，認為隨着年歲增長，自己對角色的理解也在悄然變化。「最早開始演，是初出茅廬，第一次飾演主角，很緊張。

那時不會太多去理解人物，而是聽導演的，導演說是什麼就去完成什麼，比較被動。隨着閱歷和時間的積累，隨着我自己年齡的增長，每次演都會有不同的發現。一個是發現導演更多的用意，每個動作為什麼這麼編，一個個看似簡單的動作，其實是導演從生活中提煉出來的。這是一個寶藏，每次演出，我都有強烈的探索慾望，每次都會更多地結合自己的情感、人生經歷，把自己的內心和人物融合在一起。這個過程很過癮、很忘我。」他笑說，這次來香港演出，也會呈現給觀眾一個不一樣的、升級版的李先生。

大膽前衛 芭蕾融入中國元素

舞劇長演17年仍魅力不減的原因是什麼？吳虎生認為，哪怕在初創時，《花樣年華》就已顯露前衛大膽的創作意圖。

舞劇展現豐富語彙，將古典芭蕾、當代芭蕾、民族舞、爵士舞等等不同舞種共冶一爐，展現二十世紀三十年代大上海摩登開放的風情，更着意在芭蕾中融入中國文化元素，「例如裏面一對虛擬的李先生和王太太，就是牛郎和織女的設計；裏面女孩子的服裝大多是旗袍，而不同背景的角色所穿的旗袍樣式又有不同；在舞蹈中，也融入了中國的元素。十多年前，舞劇的創作思路就很前衛，格局也高，是想將西方的芭蕾和中國的傳統文化相結合。」

舞美的設計則在模擬實景之餘更顯別致，精緻還原了石庫門的實景風情，街頭、舞廳等場景亦讓人迷醉。「很多景，觀眾一看就能認出是老上海，比如百樂門，石庫門一轉就變成舞廳場景，實景的轉換是演員在台上不停頓的表演間來實現的，這在當初也是前衛的創新，現在看來則仍然服帖。」

老上海又怎能沒有綿綿雨？一場場雨落下來，濕漉漉的霧裏看花才是上海。吳虎生說劇組為此特別發明了一套舞台上的降雨裝置，一頭一尾的兩場雨，直接渲染出人物的內心情狀。「後來很多舞劇也會模仿我們的很多設計，在當初來說作品在中國舞劇的發展過程中也起到了很好的引領作用。」

◆上海芭蕾舞團團長辛麗麗（中）和《花樣年華》主演吳虎生（左）及戚冰雪。 攝：尉璋

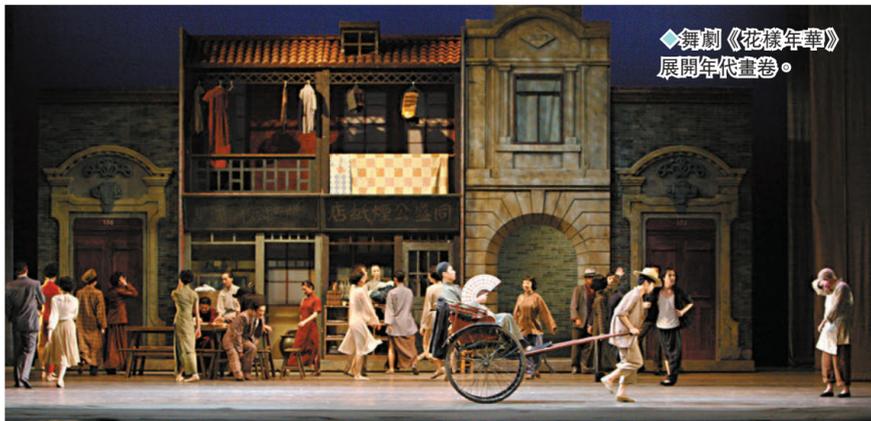
旗袍展現身體韻味

在《花樣年華》中，李先生和王太太有許多欲語還休的曖昧與情感拉扯。吳虎生與合作默契的搭檔、上海芭蕾舞團首席舞者戚冰雪有數段唯美的雙人舞。

戚冰雪分享道，不是上海本地人的她接下這個人物時心中其實很忐忑，「我對上海的背景和歷史不是那麼清楚，這方面挺有壓力的。但這個人物給我的收穫很大，我以前跳的多是《天鵝湖》啊公主之類的角色，這種完全內心戲的、完全人物型的、現代的角色比較少，演出對我的演技帶來新的提升。」她也分享這是在她第一次穿旗袍，剛開始時覺得很奇怪，跳着跳着才適應下來。旗袍為身體帶來拘束感，卻也因此塑造出獨特的體態與肢體韻味。「演出也讓我深入上海的歷史場景，讓我覺得彷彿自己也是上海人了。」她笑道，「香港的觀眾對這個舞劇應該會覺得很親切熟悉，會有共情。」

上海芭蕾舞團《花樣年華》

日期：3月23日 下午2點30分，晚上7時30分
地點：香港文化中心大劇院

◆舞劇《花樣年華》展開年代畫卷。

《拿索斯島的亞莉安妮》 ——世故又天真的狡黠

◆文：蕭威廉

李察·史特勞斯的一齣半冷門歌劇《拿索斯島的亞莉安妮》，成為本屆香港藝術節的開幕節目，這是令人喜悅的。首先，藝術節增添了一種新鮮的氣息，其次，她有了一個藝術節的勇氣，但更重要的是，她展示了自己的品味——這是一齣趣味盎然且豐富多彩的歌劇作品！

這一切優秀的元素，不僅來自作曲家，更主要來自劇本作者雨果·馮荷夫曼斯塔——二十世紀初全歐洲最傑出的劇作家。

走進劇院時，只見幕已升起，開放式的舞台上，一群演員正在練習基本功，當中有人還練習單腿轉圈，看見這樣濼得毫無創意的「開幕式」是令我十分掃興的，因為這和即將開始的序曲音響沒有一毛錢關係，而且和古希臘神話中的亞莉安妮也毫無瓜葛，一時不禁暗暗擔心。

李察·史特勞斯是在馬勒之後擔任維也納歌劇院院長的，並從此開始了和奧地利的文學天才馮荷夫曼斯塔的一連串歌劇合作。當時的西方文藝經過文藝復興以來幾個世紀的蓬勃發展，各方面，尤其音樂上經過華格納的總體歸納，已呈衰竭之勢。李察·史特勞斯在寫完《英雄式的生涯》之後，已經十多年創作不出一個音符來，當時他大嘆：「給我一個主題，只要有個主題，我就可以源源不絕寫出音樂！」

而馮荷夫曼斯塔就是提供給他源源不絕的靈感的人。他們先合作了《Elektra》，然後是盛大的《玫瑰騎士》，之後就是這部《拿索斯島的亞莉

安妮》了，而其中最著名的當然就是那部血腥恐怖變態淪於一體的《莎樂美》了。

序曲在一陣原始簡單的鼓聲中咚咚咚奏起，但立刻露出了李察戲謔且圓滑的旋律特色，拼湊出的樂句有許多熟悉的味道。《拿索斯島的亞莉安妮》取材自古希臘神話，但是由馮荷夫曼斯塔全新編寫了一個當代版的故事：亞莉安妮拯救了愛郎忒休斯，不料兩神並未「從此幸福地一起生活下去」，而是被他拋棄在拿索斯這座荒島上。故事的一開頭已經可以讓所有浪漫派的小妖精回聲在安慰哀傷的亞莉安妮，但她只一心求死。更添笑料的是，這個時候一部喜劇適時切入，一個當代的玩世不恭的女伶彩碧妮塔，來向亞莉安妮大唱她的車輪戰愛情觀，並把不同形態的男人推到她面前，但這只令亞莉安妮心如槁木。

如果說莫扎特的《女人皆如此》是開了世人的愛情玩笑，那麼此劇是把玩笑蔓延到了神祇的身上：亞莉安妮此後遇到了魯莽陽剛的酒神巴庫斯，照樣被他的陽剛勇猛所征服。所謂忠貞，所謂永恆的愛，不如放下一點高傲，隨時隨地隨心地迎接一次新的愛情。這部獨幕歌劇首演於1912年，由於中間突然插進一些喜劇元素，三年後加寫了一個序幕來解釋這齣悲喜劇的來由，最後形成這齣有些複雜的劇中劇。這部歌劇我不僅看過五六次，而且在薩爾茲堡還參演過三場，但一直覺得其過於複雜而無心裝載，直至這回遇到巴伐

◆《拿索斯島的亞莉安妮》 攝影：W. Hösl

利亞國立歌劇院的製作，才真正領略到脈絡清晰的戲味所在，也為這家德國歌劇重鎮的神妙呈現所折服！（我以前看的是維也納國立歌劇院、紐約大都會歌劇院、瑞士巴登歌劇院版，參演的已述不贅）。

除了導演的功力深厚，指揮柏德烈·蘭格也是異常的優秀！他率領的不足四十人的單管制樂團，既展示了精美的洛可可室內樂的韻味，又能呈現新古典主義的多風格轉換，最關鍵的是，他只需輕輕一個轉折，就把表面平庸的李察·史特勞斯揭露出狡黠的古典英雄充當者的神色，所以整個晚上我都在欣喜地聆聽發現中度過——真是一次幾近完美的聆聽享受！

但是世事難求完美！此劇的幾位主角，特別是亞莉安妮和彩碧妮塔的扮演者，雖然唱得相當美妙，但她倆的扮相，濃眉大眼勾鼻紅唇，從頭髮到衣裳一身黑，再加上彩碧妮塔的一雙血紅高跟鞋，真像紐約Bronx區大街上的夜女出巡，哪裏有古希臘女神的豐腴華美？倒是三個妖精的演唱柔潤悅耳，教我歡喜；而巴庫斯的演唱者實力雄厚，是不可多得的一位英雄男高音。

西九家FUN藝術節 Atelier Sisu《抱抱瞬間》

吹出來的肥皂泡轉眼成泡影，但澳洲藝術團隊 Atelier Sisu 卻把這美麗瞬間凝視，化成大型藝術裝置《抱抱瞬間》，更讓你隨意穿梭泡泡之中，發揮創意拍攝留影，盡現童心。

這個得獎人氣作品曾在悉尼、新加坡等四十多個地區展出，這次在西九家FUN藝術節舉行期間在海濱草坪展出，為藝術節添上夢幻氣息。Atelier Sisu 還就着西九海濱戶外環境，特別設計名為《巨泡泡》的全新部分，令人更加期待。耀眼泡泡的外貌隨日照轉變，融入香港維多利亞港醉人景色，配合燈光和聲音效果，於不同時段構成萬變景象。

日期：即日起至4月7日
星期一至五：下午2時至晚上10時
星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上10時
地點：西九文化區藝術公園 海濱草坪東面