

◆該劇通過裸眼3D、AR技術和全息投影等科技手段，生動展現了新時代文物保護與創新發展的故事。

◆關於文物南遷的歷史，令不少觀眾動容。

◆家庭音樂劇《用端》以趣致手法講述文物故事。

◆《用端》將神獸擬人化說故事。

用端是中國古代神話中的神獸，與麒麟相似，頭上有一角，能日行一萬八千里，通曉四方語言。如今，這一神獸化身可愛的擬人形象走入音樂劇，講述故宮文物傳承的歷史。故宮博物院大型沉浸式家庭音樂劇《用端》日前在香港葵青劇院演出，適逢五一假期，儘管細雨霏霏，仍有許多家長帶着小朋友闖家前來觀賞演出，在引人入勝、令人笑淚交織的演出中，了解文物、故宮以及「典守者」的故事。

◆文：香港文匯報記者 黃依江 攝：香港文匯報記者 曾興偉

故宮首部家庭音樂劇《用端》征服香港觀眾

神獸擬人化說故事 體現文物恒久魅力

《用端》以「文物保護，文化傳承」為主旨，以故宮博物院藏品中的神獸「用端」為原型。劇中，400多歲的神獸用端帶着對世界的好奇與探索，與故宮宮廷歷史部老高的孫子高小端意外相遇，用端腳踏千年「蛇爬爬」，和金甌永固杯、平復帖、梅雀圖等文物「小夥伴」，共同開啟了一段紫禁城探秘之旅。他們一起討論傳統文化與當今潮流，歷史堅守與未來憧憬，因文物傳承方式的創新而爭執不休，共同展開一系列鮮活、有趣而意義深遠的故事。

寓教於樂 音樂元素豐富

該劇歷時三年打造，為故宮博物院出品首部家庭音樂劇，此前已於內地上演幾百場。《用端》結合音樂、戲劇、舞蹈等多種藝術形式，通過裸眼3D、AR技術和全息投影等科技手段，生動展現了新時代文物保護與創新發展的故事。除了劇情引人入勝，更值得一提的是，全劇音樂風格豐富，以原創中國風的故宮童謠《故宮謠》為主旋律，還有其他原創流行音樂如《與時間賽跑》《故宮御貓護衛隊》等，恰到好處地渲染氛圍、表達情緒，令觀眾產生深深的共鳴。

《用端》劇情設計巧妙，不僅將冰冷文物擬人化，賦予其獨特的角色外形與性格特徵，台詞亦簡明生動而活潑，讓小朋友也能夠理解。而備受喜愛的「御貓」等角色，更走入觀眾席之中進行互動，為現場小朋友帶來驚喜與歡笑。

好評如潮「補習」文物南遷歷史

劇中時時念起的台詞「子子孫孫永寶用」是青銅器上常見的銘文，寓意器物永世流傳，後世子孫也能一如既往地銘記和珍愛祖先的功德與榮耀。觀眾在觀劇過程中，不僅學到文物歷史、文物保護和傳承等方面的知識，亦感受到對生命教育的初步探索以及匠人精神的傳承，更了解到刻骨銘心的文物南遷歷史。

◆故宮首部家庭音樂劇《用端》香港上演。

《用端》其中一段關於戰時文物南遷歷史的劇情，令不少觀眾都表示深受打動。帶同一對7歲子女前來觀演的方小姐說：「很多人不認識『用端』的『用』字，也有很多香港觀眾都不知道故宮文物南遷的這段歷史，看到那段時，我都流淚了。」她也說到觀演之後，兒子表示很想再去一次故宮，雖然在學校通識科中學到關於故宮建築與文物的知識，但觀看這部劇後，卻有了更生動直接的感受和好奇。

觀眾：盼更多文化主題兒童劇來港

當晚，帶十餘歲兒子前來觀演的黃先生，亦表示之前未有在香港看過這種題材的演出：「我們看演唱會和交響樂團演出比較多，但沒見過以中國文物為主題的兒童劇，這樣的演出非常適合小朋友。」

新界青年聯會副主席劉德榮動員了區內十幾位家長帶同小朋友來觀看，他表示：「這種文化傳承題材的兒童劇在香港比較少見，我們

都很期待國家更多文化機構或組織帶這樣的作品來港演出，因為推行國民教育的工作其實很需要這樣的作品助力，可謂『潤物細無聲』，現在香港社會越來越穩定，很適合宣揚這樣的作品。」

◆方小姐全家

◆黃先生同兒子

如何記憶，怎樣自傳

——香港藝術節2024的《Jérôme Bel》與《庫維爾1975：青春浪潮》

文：梁偉詩

本年度第五十二屆香港藝術節，引入多個別出心裁的舞蹈及劇場作品，包括法國當代編舞家 Jérôme Bel 聯乘香港黃大徽、梅卓燕的《Jérôme Bel》、Robert Lepage × Ex Machina 的《庫維爾1975：青春浪潮》（下稱《庫維爾》），還有 Peter Brook × 北方布夫劇場的《暴風雨計劃》等。

Robert Lepage 可說是當今國際劇場中，最擅長運用 Art-Tech 來自我回憶、自我省思的劇場導演。2019年來港演出的《887》，從加拿大（被）殖民史，探討父輩處身的加國文化氛圍，大規模動用模型、光影來打撈漫長時間軌跡中的碎片，獨有的家族記憶與國家歷史交疊，組成半紀實半虛構的遙想世界。事隔五年，重臨香江的 Robert Lepage，呈獻似是而非的半自傳「夫子自道」之作《庫維爾》。《庫維爾》着力於通過人偶、繁複舞台設計和科技化場景投影技術，重塑成長於上世紀70年代的年少日記。

《庫維爾》從苦悶的家庭生活，延伸到 Lepage 一輩的青蔥歲月，少

▲《庫維爾1975：青春浪潮》攝影：F-Latulippe 香港藝術節提供

男女老幼經歷初戀、失戀、性別認同的糾結，與父母家族的種種愛恨恩怨。相較於格局較大的《887》，《庫維爾》的情節、氣氛更形深沉黑暗，通過儼如複式單位橫切面的舞台設計，呈現70年代典型魁北克郊區公寓格局，暴露出劇中人（人偶）的不同遭遇和視角。當中極其關鍵的自然是 Art-Tech 場景的極致，如角色游泳場面，投影技術先設置水藍色的泳池景，再加入木偶載浮載沉，舞台秒變水世界。後來的瀑布嬉戲也是利那天地，直如 TeamLab 翻手為雲覆手為雨。偶戲方面，《庫維爾》固然挪用日本淨琉璃偶戲的技巧，黑衣操偶師直接於舞台上操縱人偶；部分操作為了遷就人偶，操偶師在台上的滑動，甚至大有日本傳統文樂偶劇藝術「車人形」的興味。

至於法國當代編舞家 Jérôme Bel 的「自傳體舞蹈劇場」就更有意思了。《Jérôme Bel》發端自 Jérôme Bel 回顧前半生舞蹈創作歷程。年少叛逆再到從先鋒批評理論得到啟發，使得 Jérôme Bel 的舞蹈創作路線與「Jérôme Bel（這陣子）在念什麼書」密切相關，包括 Roland Barthes、Jacques Rancière、Guy Debord、Claude Lévi-Strauss 理論等等。這些批評理論分別來自符號學、哲學、媒體學和人類學等專業，使得 Jérôme Bel 的舞蹈創作十分跳躍、跨界、天馬行空，又極具批判力。

《Jérôme Bel》與導演及翻譯鄭得恩、香港舞蹈家黃大徽、梅卓燕合作。舞台上先由黃大徽講課般介紹 Jérôme Bel 其人其事，說到有關場面便播放該舞作的錄像，如受 Guy Debord 的「景觀社會」理論影響，Jérôme Bel 便隨機在市面上找來大量二手 Tee，然後逐一在舞台上展示，部分口號式印字更牽引出相應動作或吶喊，場面滑稽又貼地。Jérôme Bel 的作品往往不是講故事，而是提出各種觀照社會和文化的角度和視點。其作品的評價自然相當兩極，噪動一時。

黃大徽的部分夾敘夾議，以 Lecture Performance 形式開展出 Jérôme Bel 自我整理的「Jérôme Bel 舞蹈發跡史」，滲雜其家庭背景及三十年間的心路歷程，以至於在社會的變遷。切身地讓觀眾體會何謂 Jérôme Bel 式「反舞蹈」、「反表演」，進一步令當代藝術腦洞大開。其「反

▲《Jérôme Bel》攝影：Kit Chan Imagery 香港藝術節提供

舞蹈」創作無懼挑戰傳統表演理念，關心個體「人」置身體制中的掙扎與哀愁，如讓法國傳統皇家舞團的群舞女舞者，走出舒適圈獨舞，拷問制度對人性的壓抑。《Jérôme Bel》壓軸由梅卓燕，以充滿力量的勞動者動態，演出現代舞創始人 Isadora Duncan (1877-1927) 講述煤礦工人受壓迫的選段。舞台上再展示講解該動作細節的錄像。霎時間 Jérôme Bel 的「自傳體書寫」，與上世紀舞蹈魂隔世相惜，遙相呼應。

十九世紀的 Isadora Duncan 既是現代舞的創始人，也是世上第一位披頭赤腳在舞台上表演的藝術家。她年少時受不了死板嚴格的古典舞蹈程式化教學而拒絕學習，後來全憑自學文學、繪畫、詩歌、音樂、雕塑、建築，汲取藝術養分，追求舞蹈的創造性和自然的節奏、動作，並以本能舞蹈節奏詮釋世界。Jérôme Bel 師法 Isadora Duncan，靈犀暗通地長出「反舞蹈」、「反表演」的創作翅膀，彷彿是 Isadora Duncan 的百年鏡像。

由此可見，《庫維爾》和《Jérôme Bel》同屬「自傳體」的藝術論述，他們談的是自我，卻不局限於自我。Lepage 與 Jérôme Bel 分別以表演藝術書寫「（如何）記得來時路」，成長與創作盤根錯節。積累的是藝術，也是智慧。

法國五月藝術節 2024：《愛情列車2020》

《愛情列車2020》是一部當代「音樂劇」，12位舞者匯集於80年代英國雙人組合「驚懼之淚」的奇幻節拍之下，以舞蹈致敬上世紀80年代的帶有烏托邦的動力與史詩般的節奏。舞作選取「驚懼之淚」的《瘋狂世界》、《大

叫》、《眾人都想統治世界》、《改變》及《播下愛的種子》等大熱歌曲，各種語境和曲風在舞台上碰撞，迸發出無窮可能性。音樂與肢體從不同角度互相交流，交織人與人之間各種相知相遇、疏遠離別的形式，一切就在眼前卻又往往遭

人遺忘。由艾曼紐·蓋特舞團駕駛的「列車」，將帶你駛回輝煌的過去，全情投入八十年代精彩耀眼的潮流風格與流行音樂其中。日期：5月18日 晚上8時 / 5月19日 下午3時 地點：葵青劇院演藝廳

法國五月藝術節 2024：《愛情列車2020》