

大館表演季呈現《ARIKA》

「這是我第一次來香港，感覺很繁榮，那麼多的高樓大廈，真令人驚奇。」日本舞蹈家島地保武說道。他聯同饒舌歌手兼音樂家環ROY這次來到香港，乃是應大館之邀，在表演季中呈現融合了當代舞、饒舌音樂與文字的實驗作品《ARIKA》。

《ARIKA》首演於2016年，至今已經巡演12個不同的城市，這次是二人在日本本土以外的亞洲城市首次演出。「演出中很多都是即興的元素，每一次演出都受到我們的精神狀態和環境因素影響，所以很新鮮。」環ROY分享道，作品雖然經歷了近10年的演變歷程，但每一次演出都仍然迸發新火花。這次訪港，二人也希望在演出中將自己的熱情盡情傳遞給香港觀眾。

●文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：大館提供

●《ARIKA》已經經歷了近10年的巡演磨礪。

●二人從即興開始探索舞蹈與音樂的交融。

攝影：Naoshi Hatori

攝影：Naoshi Hatori

●舞者島地保武(右)與饒舌歌手兼音樂家環ROY
記者尉瑋攝

島地保武X環ROY 舞蹈與Rap的即興碰撞！

島地保武形容，《ARIKA》的創作如同找到兩人的相同與不同，將其語言化再融入作品中，就像建立一種全新的創作方式。

在創作初期，「大家的共同點可以說是沒有。」島地保武笑道。記得幾年前第一次見到他，他也曾向記者「吐槽」初初開始《ARIKA》排練時的趣事。「當時進了排練場，我就覺得要開始暖身啊等等，這對舞者來說是理所當然吧。結果另外那個人呢，進來就窩在那邊碎碎念。我好不容易花錢租了排練場你卻和我來這裏說話？當時忍不住有些生氣，後來才發覺，自己正因為身為舞者才會有這樣的想法，而這正是二人的不同所在。」

後來慢慢熟稔，逐漸成為朋友後，在環ROY的記憶中，變成二人一起縮在寬敞的排練室的一角，通過「碎碎唸」聊天去摸索創作火花。

該如何形容二人的關係呢？環ROY笑說，創作中雖說不上會爭吵，但島地保武的確時不時會煩躁，「我倒是沒有這樣的感覺，但看到他煩躁會有點怕啦。」他笑道，「但是我們的關係好像就是他可以向來表達煩躁的

關係。」這大概也是另一種默契？

即興的聯想

《ARIKA》的整個演出乃是以即興為主，可以說每個瞬間都無法被重現。更甚者，對自己要求頗高的二人，希望一直保持創作的鮮度，於是作品10年的巡演過程中，「只要是上次做過的，這次就絕不會再做。10年中，每一次都是新鮮的。」這次來到大館，表演場地F倉展室中有幾條柱子，為演出帶來限制的同時，亦刺激出新的靈感。島地保武說，演出時會利用柱子做出不同的演繹。

島地保武曾經是科西舞團(Forsythe Company)的舞者，舞團的訓練極為重視即興能力的培養，團中舞者都有着強勁的即興能力，能夠非常敏銳地獲取對方的反應，再纖細地展現自己的身體。他在環ROY的身上發現了類似的特質，那是非常強勁的聆聽力與反應力。「不過，舞蹈的即興是肢體的即興，饒舌中的即興則是free style，於是我們不停實驗，由此開始磨合作品。肢體的聯想、文字的聯想、不同句子的饒舌，所有的這些合在一起，成為了這次創作的基礎。」

●島地保武(左)與環ROY
攝影：後藤武浩

環ROY用一個有趣的比喻來形容即興的創作過程，「如同兩條軸線，一條關於聯想，一條則關於聲音。」比如當說到月亮，聯想的軸線上有「圓形」和「夜晚」；聲音的軸線則有諧音的相關單字。饒舌的即興就如同在這兩條軸線中來回遊走。《ARIKA》中，舞蹈與饒舌不停地相遇、碰撞、轉換、錯置，兩位藝術家亦如同在兩個平行領域中不停跳躍，逐漸模糊了各自範疇的界限，延展出無限的聯想。

相遇、碰撞、融合

《ARIKA》的空間設計正正展現出兩個不同範疇的相遇與碰撞。舞台形如一個啞鈴，兩塊獨立的四方區域由一條走道(或是橋)連結，二人在各自的區域中演唱或舞蹈，又不時在橋上「狹路相逢」。在環ROY的構想中，整個演出並非完全抽象，而是有一個大概的故事輪廓，在整個空間中所呈現出來的意象，就是各種「面對面」。觀眾可以對舞台展開各種想像，它也許意味着不同文化的面對面，也許是身體與聲音的面對面，也許是過去、現在與未來的面對面。

對於跨界與交融的探索亦在10年間由作品延展開，滲入了二人的生活深處。環ROY說，因為《ARIKA》，他開始接觸許多關於舞蹈的知識，會去買不同舞蹈藝術家的DVD，亦會關注各種演出，「甚至現在喜歡看舞蹈表演多過看音樂表演。」NDT舞團、Pina Bausch、Dimitris Papaioannou、William Forsythe……他對這些舞蹈界大名如數家珍。現時他也會幫舞台劇製作音樂，會參與戲劇演出，還會幫時裝秀編曲，創作延伸到不同範疇。

島地保武亦分享，身為舞者，以前自己對於語言的理解只是「聲音」，是表演中的某種元素，現在則會在創作中更多留意到「語義」的指涉。而以往自己參與的項目大多聚焦在編舞及排舞上，《ARIKA》後自己逐漸多了作為「橋樑」的工作。例如最近便有大學邀約他，聚合不同範疇及專業背景的人，一起做劇場創作。

對二人來說，相遇、碰撞、融合，也許就是世界本來的樣子。

《ARIKA》日期：4月5日 晚上6時
地點：大館F倉展室

大館表演藝術季 2025 聚焦跨界探索

除了《ARIKA》，今年邁向第五屆的「大館表演藝術季：SPOTLIGHT 2025」還將帶來多個精彩節目，探索各種藝術形式的邊界。

由媒體藝術家梁基爵創作的《人類開箱》，結合場域特性、視覺體驗和聽覺想像，引領觀眾遊走大館不同空間，並沉浸於裝置藝術、聲音投打、虛擬遊戲與現場表演之中。來自香港及廣州的三位青年編舞家姜凱翔、黃寶娜和符彬靖則透過現場表演、參與式展演及舞台裝置，在《無限延展》這個體驗式當代舞蹈劇場中，以三個短篇舞作，多角度喚醒觀眾對身體的省思和對空間的感知。藝術團隊「歷史在目」則在《異步同曲》中探索香港與澳門數百年來的聯繫與交織的命運，這系列為特定場域量身定做的歷史環境劇場於2021年首度於大館啟航，歷經四年將迎來最終章。

《人類開箱》

日期：即日起至4月6日，4月8日至10日 晚上7時30分
地點：賽馬會立方及洗衣場石階

《無限延展》

日期：4月11日 晚上7時30分，4月12日、13日 下午2時30分
地點：F倉展室

《異步同曲》

日期：4月25日、26日、28日，5月1日至3日、8日至10日、15日至17日 晚上8時；4月27日、5月4日及11日 晚上7時
地點：F倉展室及監獄操場(演出)，洗衣場石階(藝術家對話)
更多節目詳情：<https://www.taikwun.hk/zh/programme/detail/spotlight-a-season-of-performing-arts-2025/1569>

●文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：康文署提供

策劃首個「茶音樂節」 著名作曲家譚盾：「不做第一，只做唯一」

作為香港「文化推廣大使」，著名作曲家譚盾在康文署的支持下，過去兩年為香港策劃了數個大型表演藝術項目，並引薦多名香港青年藝術家參與在中國內地、匈牙利、加拿大及法國舉行的國際演出，助力將香港文化推向世界。

日前，譚盾向傳媒介紹今年的「譚盾WE—音樂節」詳情，他表示自己一如既往地熱愛與年輕人合作，熱切希望將香港文化推向世界。他又提到，在藝術創作中，「不要做第一，而要做唯一；做好唯一，它就是第一。」帶領香港年輕藝術家們前行，譚盾始終秉持的「藝術修行」便是以謙遜的心，全身心地投入創作中，廢寢忘食地磨礪藝術之鋒。

說到「唯一」，譚盾表示今年「譚盾WE—音樂節」將新穎地以「茶文化」為主題，為樂迷帶來三台精彩演出和一個論壇，作為6月登場的2025中華文化節先行節目，打響頭陣。

●《消失的藏經洞》
早前在法國演出。

5月底，與香港管弦樂團合作的歌劇《茶魂》將率先登場，這齣首演於2002年的歌劇以陸羽《茶經》為靈感，這次又將有新的進化。「《茶經》的故事，成全了華格納的夢想，200多年前，他就覺得歌劇一定是戲劇的、音樂的、是完整的一個故事的呈現。」譚盾分享道，早前創作團隊在福建做了工作坊，香港男低音黃日珩與美國、日本的音樂家一起孵化歌劇，以深遠的故事和浪漫的音樂表述，將茶之韻呈現在舞台上。「第一幕是水仙，第二幕是風神，第三幕是陶石，完全把大地山水全部放在文化中心的舞台上，這是我們的茶。」

隨後6月，《湘西土家族女子打溜子樂團&香港女子打擊樂團音樂會》將接棒登場。譚盾早前曾帶領一眾香港年輕音樂家去往湘西采風，在創作中將土家族的打擊樂「打溜子」融入，並將整個採茶、曬茶、製茶的過程演繹成短小的打擊樂音樂劇。再加上他新成立的香港女子打擊樂團，兩相對照，展現中國打擊樂生機勃勃的面貌。「在我看來打擊樂就是中國文化的脊椎骨，」譚盾說，「我這一輩子就喜歡打擊樂。史達拉汶斯基、巴爾托克，我最喜歡的世界音樂大師們都喜歡打擊樂，但是那麼多年，我發現我家鄉的打擊樂永遠是唯一的。既然俄羅斯可以那麼『得瑟』他們的芭蕾舞，意大利那麼『得瑟』他們的歌劇，德國『得瑟』他們的交響，美國『得瑟』他們的爵士，為什麼我不能『得瑟』一下中國的打擊樂呢？」作為「香港文化推廣大使」，譚盾說自己一直想要呈現中華文化的打擊樂，於是成立香港女子打擊樂團，來與湘西女子打溜子樂團相配對。「一個是譚盾之前的音樂——1,000年前就有湘西打溜子；一

●譚盾(右三)與一眾香港年輕音樂家分享創作趣事。

個是譚盾出生以後的打擊樂，你覺得這個好玩嗎？」他笑道。最後一個演出是唐代遺失樂譜·樂舞《消失的藏經洞》。多年來，譚盾醉心於研究敦煌古譜與手稿，又復原多件唐代古樂器，在以往的作品中以當代手法來使用、演繹。這次的演出又將再一次帶觀眾去往絢爛的敦煌文化中。

譚盾亦分享了過去一年在香港、內地和海外的演出成果，並與經其引薦而進一步邁進國際舞台的本地青年藝術家，包括鋼琴家張緯晴、女高音鍾嘉欣、敲擊樂家廖智敏、男高音顏嘉樂和男低音黃日珩進行了對話，分享創作時採風的趣事，以及演出的心得及收穫。譚盾表示，香港有很多優秀的年輕藝術家，透過引薦他們到不同的地區與不同的藝術家合作，能讓世界通過藝術的窗口更了解香港的獨特文化。他亦表示，和年輕藝術家合作如同「充電」，給了他動力永遠想要「挑戰未來」。在他看來，年輕人的思維碰撞，將為香港的藝術未來帶來無限可能。