

意大利殿堂級音樂劇《神曲》即將來港

沉浸式劇場體驗 解構但丁哲學密碼

正值中意建交 55 周年，由意大利文藝復興先驅但丁的巨著《神曲》所改編的同名音樂劇正式展開中國巡演，先後走過成都、北京、廈門、廣州、深圳後，音樂劇將於 9 月 4 日至 7 日登陸香港理工大學賽馬會綜藝館。作為全球首部也是唯一一部基於但丁同名詩作改編的歌劇音樂劇，演出如何突破傳統歌劇範式，進行當代詮釋？近日，香港文匯報記者在深圳採訪了《神曲》的主創團隊，揭開這部音樂劇背後的創作故事與獨特魅力。

●文：香港文匯報記者 李薇 圖：主辦方提供

音樂劇《神曲》忠實於原著，通過「地獄」「煉獄」「天堂」三重境界的敘事框架，以顛覆性的藝術語言重構中世紀神學宇宙。自 2007 年首演以來，作品已在意大利各大知名劇院巡演，憑借卓越的藝術表現力斬獲但丁協會金獎及兩次佩爾塞福涅獎，被譽為「21 世紀最偉大的舞台改編之一」。

展現原著奇幻場景

導演安德烈亞·奧爾蒂斯（Andrea Ortis）在接受採訪時表示，但丁的原著層次豐富，理解起來有一定難度。但若賦予其人性的價值，理解便會變得簡單。「我們把但丁看作一個在旅途中遭遇自身局限與衝動的普通人，就能在他身上找到自己的影子，進而理解這部作品的意義。」

而為了順應並遵循但丁筆下奇幻的想像，音樂劇也巧妙運用舞蹈、歌唱、3D 動畫投影等元素來呈現作品中的對話、場景、色彩和香氣。安德烈亞介紹：「但丁用十一首節的詩句和詩歌展開並結束這一切，我們也是以此為基礎進行舞台設計的，原著為我們提供了特殊的靈感。」

此外在音樂維度，劇目突破傳統歌劇範式，將搖滾的爆裂、流行的抒情與歌劇的恢弘完美融合。在「地獄篇」中，電吉他嘶鳴與工業打擊樂交織，渲染出靈魂沉淪的痛苦掙扎；「煉獄篇」裏，爵士鋼琴與木管樂悠揚響起，勾勒出懺悔者的救贖之路；「天堂篇」時，女高音詠嘆與管風琴和聲交錯，配合穹頂 LED 屏營造出神聖光輝。「音樂就像是一種黏合劑，它讓整個作品如同一列火車、一艘船，朝着同一個方向前進。」安德烈亞說。

3D 投影帶來「流動的劇場」

舞台設計也是音樂劇《神曲》的一大亮點。與傳統布景不同，其 3D 投影舞美設計讓觀眾彷彿置身於一座流動的劇場。例如在呈現第十三章「自殺者樹林（暴力之罰）」時，詩人

●3D 投影舞美設計創造出動態場景。

●音樂劇《神曲》的舞台美輪美奐。

●音樂劇《神曲》首演以來奪得多個大獎。

彼埃爾講述因政治迫害自殺的遭遇，機械裝置模擬出扭曲樹形，演員的雙手化為乾枯枝幹痛苦擺動，投影強化了詩人的痛苦意象，讓自殺者化為樹林的經典篇章得以立體化呈現。

安德烈亞強調，技術服務敘事至關重要，但各種元素之間如果缺乏關聯，就無法形成合力。「我們的場景隨着音樂移動，完全配合但丁旅程中的段落。例如激光門的出現，是在維吉爾說出『我們走吧』之後打開的，它需要和音樂節拍完美契合。」據悉，全劇利用 3D 沉浸式投影技術與機械裝置創造出 70 餘個動態場景。

此次來中國巡演，音樂劇《神曲》也進行了全面升級。「我們進行了多方面優化，希望讓演出適應宏大劇院場景。從視覺角度看，作品規模更大，投影質量更高，圖像更加讓人身臨其境、具有顛覆性。」安德烈亞透露，新版本由意大利足協主席格拉維納擔任製作人，搭配著名作曲家馬爾科·弗利西納的原創音樂。新加盟的演員陣容也更加強大，包括 10 位意大利著名歌手、14 位舞者及雜技演員。演出更特別配有 200 餘套手工刺繡服飾，每一件服裝都採用複雜的刺繡、手工珠飾和特殊面料製作，為角色塑造增添了層次感，將中世紀美學與神話意象推向極致。

據悉，香港站演出結束後，《神曲》還將前往蘇州、上海和杭州巡演，為更多中國觀眾帶來震撼心靈的藝術盛宴。

●音樂劇《神曲》改編自但丁同名原著。

●《神曲》男主角但丁飾演者安東內洛·安焦里洛

●《神曲》導演、編劇、維吉爾飾演者安德烈亞·奧爾蒂斯

●《神曲》貝亞特麗切飾演者米里亞姆·索馬

本次巡演中的 10 位意大利歌手唱功卓越，他們繼承意大利美聲精湛技藝的同時，又巧妙融入流行唱法等現代元素。無論是「地獄」的痛苦掙扎，還是「天堂」的昇華寧靜，歌手們均能通過意大利傳奇男高音安德烈·波切利特式的演繹，傳達但丁詩篇中的情感張力，讓觀眾深刻感受到音樂與靈魂的共鳴。

其中，但丁飾演者安東內洛·安焦里洛（Antonello Angiolillo）自 2018 年開始演繹但丁一角，以深刻感人的表演積累了巨大人氣。在採訪中，他分享了如何通過表演詮釋但丁從迷茫到救贖的內心轉變：「從地獄到天堂，身體狀態會有很大變化，但這不是刻意選擇，而是表演和發聲訓練的成果。在『地獄篇』，身體和聲音更顯低沉、顫抖；隨着劇情推進到煉獄、天堂，我變得更加自信、清晰，因為獲得了意識、平靜和對美好結局的希望。」

貝亞特麗切飾演者米里亞姆·索馬（Miriam Somma）曾榮獲意大利「最佳音樂劇表演者」榮譽，她於 2018 年加入《神曲》。在演繹中，米里亞姆通過歌唱、表演和肢體語言，展現貝亞特麗切「縹緲」的特質。「貝亞特麗切是在『煉獄篇』的最後幾章出現，在『天堂篇』存在感非常強烈。但丁雖然一開始沒有見到我，但因為這種特質，無論我在場與否，他都能感受到同樣的力量。」

維吉爾飾演者安德烈亞不僅是意大利知名導演，還是個多才多藝的演員和歌手。他在劇中扮演但丁的睿智嚮導，帶領但丁穿越冥界。談到如何平衡導演、編劇和演員的多重身份時，安德烈亞笑稱自己體內有多個靈魂。「在這幾個領域之間轉換時，我需要進行智力上的重置、平衡，要清晰區分不同身份，避免相互干擾。」

以天籟之音展現詩篇情感變化

主創中國行「挖」靈感寶藏

今年是中意建交 55 周年，《神曲》作為「中意文化對話的橋樑」，不僅為中國觀眾帶來了一場精彩紛呈的視聽盛宴，更在為期 3 個月的巡演過程中有力推動了兩國文化的交流與融合。「在中國的巡演讓我有機會和中國大學的教授交流，我們彼此分享對中世紀文學的見解，還一起規劃了未來的合作。」導演安德烈亞難掩興奮，他透露自己也結識了許多對藝術敏感的中國年輕人，希望未來能將他們納入自己的創意團隊，用他們的中國視角為作品增添新的靈感。

成都、北京、廈門、廣州、深圳……《神曲》的巡演足跡遍布內地多個城市。所到之處，觀眾的熱情和積極反饋、中國城市的深厚文化內涵，給演員們留下了深刻印象。

米里亞姆被中國濃厚的文化氛圍深深吸引。她讚嘆中國文化古老且細膩，中國人做事嚴謹專注，這種秩序和優雅讓她敬佩。

「這是我所欠缺的，我比較隨性，而你們的秩序和對事物的關注給了我很多靈感。」米里亞姆還對中國傳統織錦布料着迷不已，她希望能買下所有好看的中國服飾，穿着它們去中國的寺廟、長城走走。「如果我能再來中國，一定會安排更具體的行程，彌補這次巡演的遺憾。」

安東內洛對南京情有獨鍾，因為這是他唯一在朋友帶領下深度遊覽的城市。「我看到了很多自己遊覽發現不了的細節。」此外，他還熱愛閩南文化，在廈門期間記錄了很多有趣的事，「這些都會成為我未來創作的靈感來源。」安東內洛希望，下次再來中國能有朋友帶他感受中國其他城市的魅力。

而導演安德烈亞·奧爾蒂斯直言，中國之旅給他帶來了豐富體驗。每到一個城市，他都努力學習一兩句方言，因為感受到了觀眾極大的熱情。

「我的社交媒體上全是中國觀眾的私信，他們深入探討演出，向我提出問題，這份熱情讓我很開心。」安德烈亞夢想再次來中國時，不僅能參觀大城市，還能去中國的鄉村看看稻田、茶園，「當然，我也夢想能在日落時獨自站在長城上，那一定很美。」

踏上《神曲》之旅

米里亞姆·索馬（Miriam Somma）

但丁的作品《神曲》在中國廣為人知，他的敘述是屬於每個人的，能夠沉浸在這本書中的人，顯然也能夠從音樂、表演和舞台布景等方面欣賞這場演出。我認為《神曲》是一個帶領中國人前往意大利旅行的機會，希望你們可以帶着自己的經歷、心態、文化踏上這段旅程。

安東內洛·安焦里洛（Antonello Angiolillo）：如果你們來看《神曲》，就給了自己一個了解意大利的機會。

安德烈亞·奧爾蒂斯（Andrea Ortis）：《神曲》以多元舞台元素賦予但丁人性，是人性價值的展現，它也是連接世界的橋樑，讓世界各地觀眾更好地了解意大利。

非常林奕華×「梁祝聲音節」
用聲音打開探索式劇場饗宴

香港文匯報訊 由非常林奕華主辦的「梁祝聲音節」(The Sound Of Art School Musical — A Mini Festival) 即將在香港藝術發展局展藝館正式登場。本次聲音節為香港藝術發展局三十周年誌慶藝術節目之一，同時為劇團作品《梁祝的繼承者們》十周年特別企劃所延伸的實驗計劃，由策展人張國穎聯手導演林奕華及多位表演者、聲音藝術家，共同打造橫跨聲音、表演與身體的沉浸式聲音劇場。這不是一場你坐着看完就離場的演出，而是邀請你動起來、說出來、唱起來，與他人一起「用聲音參與、用身體傾聽」的聲音饗宴。這不只是聽，更是全身參與的劇場實驗。

聲音節設計概念來自一份法式七道菜單——前菜由林奕華的填詞講座《我也是填詞 L》與李琳琳的訪英台講座作為頭盤，為你開啟「文字」與「角色」的聲音旅程；接續三場互動工作坊——取材自《梁祝的繼承者們》中的〈圍裙〉、〈十八相送（一）〉、〈自畫像〉、〈為藝術犧牲〉等經典曲目——作為中場開胃與中場主菜，讓你透過身體、環境與聲音特質參與

聲音創作；最終由兩場大合唱收尾，讓觀眾與演員一同唱出記憶與情感，成為合聲的一部分，從文字、身體、環境、自我到情感，全方位品味「聲音饗宴」。這七道聲音節目皆來自《梁祝的繼承者們》經典歌曲重新延伸與拆解，從〈圍裙〉到〈十八相送（一）〉，從〈自畫像〉到〈為藝術犧牲〉，每一道聲音菜餚都承載着創作者對聲音與劇場的重新想像，也邀請觀眾踏上一段發現自我與共鳴他者的旅程。

在聲音節中，你不只是觀眾，還是參與者。你會在林薇薇導演引導下，用身體畫出情緒的線條；在四位「一舖清唱」恒常合作藝術家陳智謙、曾浩鋒、劉兆康、黃峻傑（錄像演出）帶領下，聽見聲音如何變成自然風景；在張國穎的對話中，感受到每個聲音背後的獨特靈魂。最後的大合唱，將邀請觀眾與原創演員同台合聲。無論你是否曾經登台，這都是一次突破觀眾與演出者界線的機會，讓你的聲音，與他人的聲音交織成情感的火花。

「梁祝聲音節」發起人林奕華認為，藝術的意義之一，是在熟悉的感受以外，開拓更多空間，至少，擴闊邊界。『梁山伯與祝英台』作為傳說，它的浪漫主題一直高於兩個人物之間的關係。而在『梁祝』的故事裏，既然有「性別」的流動，二人

如何在當中有所發展，便是關係的微妙所在。梁祝的故事背景，主要是異地和書院，兩處都沾染學習色彩。學習如何學習新的事物，學習如何適應新的生活。『環境』在當中既是主動的——它在影響人，也是被動的——人能改變它。幾時決定什麼，就是關係。然後是『身體』，青春期的生理也是心理的。身體作為媒介，驅使人進行想要和需要的探索，除了對自己的，更有跟他人的，會有驚喜，也有失落，關係與關係之間，織成千絲萬縷的網。認識什麼是關係，『我是誰』扮演關鍵角色，一個人的聲音，內藏性別之於性格、身體之於環境的交織。認識自己的聲音，除了作為使用的工具，也是深層的自我探究，在找尋自己與自己的關係的過程裏，誰知道會不會有更多發現，例如創傷與和解？『梁祝聲音節』便是這樣的一次機會，歡迎大家一起來參加閉幕節目『大合唱』，上集『和你唱』，下集『和我唱』！

梁祝聲音節

時間：2025年9月12日至14日、19日至21日

地點：香港藝術發展局展藝館

更多節目詳情請參考：www.eldt.org