

竹林愛傳奇 新編粵劇瑰寶

編劇杜國威筆下故事充滿人情味，經典作品《我和春天有個約會》、《南海十三郎》均是本地人的集體回憶。他的新編粵劇《竹林愛傳奇》去年於香港藝術節首演，作品的舞台設計新穎，傳統中見創新，被譽為「粵劇瑰寶」。《竹》劇將載譽重演，登上首屆香港演藝博覽舞台，以原班人馬演出改進的劇本，值得期待。

記者：斯如

杜國威（杜Sir）編寫的作品過百部，《竹》劇是他為數不多的粵劇。他接受本報專訪時表示，創作《竹》的契機，是想轉換口味：「舞台劇和電影劇本我寫過很多，適逢疫情期間想停一停，便試試轉口味。」當時杜Sir重遇粵劇演員鄭雅琪和藍天佑，產生了為二人寫大戲的想法。主演《竹》劇的藍天佑和鄭雅琪是當今粵劇界炙手可熱的年輕生旦。「與鄭雅琪在戲曲版《虎度門》合作過，也欣賞過藍天佑的演出，兩位既有才華又有誠意，潛質優厚。」杜Sir讚道。

杜國威多次獲金像獎、金馬獎最佳編劇獎項與提名，作品以情感細膩的人物描寫見稱。（攝影：Boney Luk）

挑戰冷門題材

《竹》劇以魏末晉初竹林七賢為藍本，講述七賢後人嵇且和向沖的愛情故事。兩人自幼青梅竹馬，長大後向沖為踐行婚約，尋訪隱居避世的嵇且。嵇且之父嵇康被前任皇帝司馬昭斬首，臨終時懷中的古琴不知所終，嵇且欲尋回失落宮中的古琴，卻被微服出巡的新帝司馬炎相中，引起連串風波。故事劇情峰迴路轉，恩怨情仇千絲萬縷，有忠貞的愛情，有高尚的君子之交，也有詭譎的心計，人性的多面於舞台上一一展現。竹林七賢是魏晉玄學代表，以老莊學說為宗，常於竹林作樂。藝壇上幾乎沒有關於竹林七賢的粵劇，因為需要由七個男角擔正，且沒有花旦，選角和編導都有難度。杜Sir卻看中了這個「冷門」題材，「著名歷史人物的大戲有很多，要超越經典，須另闢新徑。」他從七賢後人的故事出發，既回歸了典型的才子佳人粵劇戲碼，同時以新角度呈現七賢時代的獨特風貌。

名家名作

舞劇快雪時晴 舞與武展書聖才情

楊雲清表示舞團向來以中國傳統文化為本創作。

大型舞詩《快雪時晴》由舞團藝術總監楊雲清編導，他在接受本報專訪時表示，作品用上「氣」為本的太極，與舞蹈結合：「『氣』指的是一種內在的生命力，是中國重要的哲學觀念，貫穿各種藝術形式，像舞蹈、書法都講究氣韻，與注重『形』的西方藝術不同。為何我們覺得王羲之的書法行雲流水？因為能感受到他寫字時那股流動的氣。」是次出演的舞者深耕武術7年，為表演練習太極約半年，將以剛柔並濟的肢體語言，體現王氏書法的雄逸與姿媚。

用舞蹈表達含蓄情感

舞劇取材自王羲之的《快雪時晴帖》、《初月帖》、《奉橘帖》及《喪亂帖》，均為他寫給密友的書信。這些手帖僅數十字，沒有抒發筆者遠大的抱負，只有平常問候，「就像手機短訊般，是私密的。」幾封手帖言簡意賅，盡在不言中，「如《奉橘帖》只有『奉橘三百枚，霜未降，未可多得。』一句，樸實親切，反映了王羲之與友人的君子之交。」《喪亂帖》中，王羲之向友人抒發祖墳遭破壞的悲痛，為舞蹈定下基調。「那個時代戰火四起，但從這些手帖能看見王羲之對友人的關懷、對生命的希望沒有改變，我用舞蹈表達的並非故事情節，而是這份含蓄卻誠摯的情感與意境。」

《竹》劇舞台設計新穎、立體，為傳統的粵劇表演添上一抹新意。（Annie Chow攝）

主角藍天佑（右）文武俱擅，鄭雅琪（左）聲色藝唱俱全。（Annie Chow攝）

杜國威在劇中編寫多場武打片段，展現文武生的功架。

杜Sir表示，嵇且和向沖的故事雖為編創，但編寫過程不乏考究歷史典故，「我翻閱了不少歷史書，在戲中融入道家『齊一』、『無為』的思想。」劇中角色立場、動機各異，但交織的命運終能化作一個圓。在《竹》之前，杜Sir早已與粵劇結下不解緣。「我是看由任劍輝、白雪仙組成的仙鳳鳴粵劇團長大的，小時候坐在大人膝上看大戲，任白每一部戲我都看過。」

平仄用韻見文字功力

兒時擔任童星播音員時，杜Sir曾與冼劍麗、鄧寄塵等名伶拍檔演出，他的多部舞台劇和電影作品亦以粵劇為題材，如戲曲音樂劇《珍珠衫》、講述現代女文武生的電影《虎度門》、改編自著名粵劇編劇家生平的《南海十三郎》等。而《竹》可謂杜Sir首部淋漓透徹的粵劇，由粵劇大佬新劍郎執導，行當排場均遵從傳統，鑼鼓、板腔、做手樣樣皆有。杜Sir分享，恪守傳統為編劇帶來不少挑戰，「曲詞少不了梆黃、南音等，即使作新曲也不能偏離傳統粵劇的風格。另外，粵劇講究平仄用韻，例如每場戲都要用同一個韻腳，電影和舞台劇就沒有這樣的限制。」《竹》劇中，觀眾既能欣賞原汁原味的粵劇作品，還能見識杜Sir的文字功力，難怪作品能夠

入選「國家藝術基金2024年度資助項目」。

傳統不等於古老

即將上演的《竹》劇本稍作調整，新版本濃縮了原版的精華，使劇情更流暢。劇作於香港演出後，將於廣州、佛山及珠海三地巡演。「有人說粵劇已沒落，其實不然，如今香港依然晚晚有大戲上演，希望能將粵劇推廣給更多年輕觀眾。」杜Sir續指，現今的粵劇製作不斷創新，提升表演效果，例如融入投影科技，又或效法現代舞台劇打造有層次感的舞台等，「但不能一味靠新潮，重要的還是讓年輕人欣賞粵劇本身，欣賞這門糅合戲劇、文學、武術、舞蹈和音樂的南方藝術。」他鼓勵新一代多嘗試，不要先入為主，為粵劇貼上「古老」標籤，冀望現時的年輕人也能和少時的他一樣，找到粵劇的獨特魅力。

《竹林愛傳奇》演出詳情

日期：10月12日至14日
 時間：晚上7時30分（10月12日）；
 下午2時30分（10月13日）；
 晚上8時（10月14日）
 地點：沙田大會堂演藝廳
 門票：HK\$150至HK\$450

文學精選

歌劇《杜蘭朵》

日期：10月10日至12日
 時間：晚上7時30分
 日期：10月12日及13日
 時間：下午3時
 地點：香港文化中心大劇院
 票價：HK\$220至HK\$1080

內容：為紀念20世紀初重要歌劇作曲家普契尼逝世一百周年，香港歌劇院將呈獻普契尼的名作《杜蘭朵》。《杜》劇是普契尼最後未完成的遺作，在他去世後，由弗蘭科·阿爾方諾根據普契尼的草稿將全劇完成。劇情講述杜蘭朵公主以三個謎語招親，猜中者可成為駙馬，惟猜不中者即會被處死。卡拉王子對杜蘭朵一見鍾情，不惜犧牲性命也要抱得美人歸。《杜》劇由莫華倫監製，國家一級編劇甲丁任導演。歌劇以中國古代宮廷為背景，導演在製作中融入中國國粹「京劇」元素，訂製具有立體感的沉浸式舞台設計，更添東方色彩。香港管弦樂團、香港歌劇院合唱團和香港歌劇院兒童合唱團，將在中央歌劇院首席常任指揮袁丁的指揮下演出。

記者：Haye

香港歌劇院將呈獻一場蘊含中國文化元素的歌劇製作。

布拉姆斯雙重協奏曲

日期：10月17日 時間：晚上8時
 地點：香港文化中心音樂廳
 票價：HK\$50至HK\$420

內容：香港管弦樂團（港樂）首席客席指揮余隆將連同樂團首席王敬與首席大提琴鮑力卓，帶來布拉姆斯精巧的雙重協奏曲，及其鋼琴四重奏。布拉姆斯的雙重協奏曲呈現了浪漫與抒情的一面，他把這部作品獻給好友兼當代傑出小提琴家姚阿辛。布拉姆斯從巴赫D小調雙重協奏曲、莫扎特交響協奏曲，以及貝多芬三重協奏曲得到啟發而創作這首作品。另一演奏作品為荷伯格配器的布拉姆斯第一鋼琴四重奏，從此曲中可見作曲家後期音樂風格逐漸成熟，在樂章寫作中找到更多可能性。第二維也納樂派的先鋒作曲家荷伯格，認為布拉姆斯的作品有劃時代意義，這首作品的管弦樂版是他對布拉姆斯的致敬之作。

記者：熙

港樂大提琴首席鮑力卓曾與歐洲樂團合演過多首重要的大提琴獨奏作品。（圖：Michael Li Yam/HK Phil）

Hypefest 戶外音樂節

日期：11月9日至10日
 時間：下午2時至晚上11時
 地點：中環海濱活動空間
 票價：HK\$680至HK\$988

內容：大型戶外音樂節Hypefest將首度來港，活動一連兩天假中環海濱舉行！這個由潮流文化生活平台主辦的音樂節，2018年在紐約首次舉行，糅合音樂表演及多項文藝節目，並有品牌限定店及藝術品展示區等，被譽為世界級文化盛會。今年香港舉行的Hypefest以經典嘉年華為主題，邀得多位國際級音樂人獻技，開幕首日將由知名韓裔DJ、詞曲作家兼音樂製作人Peggy Gou擔任壓軸表演嘉賓，她將帶來融合techno、house及electro風格的表演。格林美得獎法國電音組合JUSTICE亦將擔任其中一晚的壓軸嘉賓，也是該組合繼2015年後再次來港。其他演出單位包括美國唱作歌手d4vd、韓國R&B唱作歌手兼音樂製作人DEAN、日本男團ONE OR EIGHT等。

記者：Ruth

Hypefest去年於河北省秦皇島舉行，廣受歡迎。

「快雪時晴」一句源於王羲之寫給友人的手帖，短短四字捕捉了風雲的瞬息萬變，瀟灑的書法反映出筆者的闊達氣度。香港舞蹈團與之同名的新作化舞軌為筆迹，在糅合藝術科技的空間裏，演繹書聖的紙上才情。

記者：Ruth（部分圖片由香港舞蹈團提供）

腦電波技術融合演出

是次演出結合多媒體藝術，多層次展現書聖的筆墨風姿。為演出設計新媒體藝術的張瀚謙，擅長糅合中國傳統文化元素和藝術科技，他在受訪時表示，十多年前已在研究如何以新方式表現書法。「中國文字的載體不斷改變，從在石頭、甲骨上刻字，到在竹簡、紙張上寫字，演變出不同的書體。數碼年代，打字逐漸取代寫字，未來人甚至可能用腦電波溝通，讓人思考書法將來會以什麼形式存在。」這個想法啟發他以腦電波技術、生成式AI等近年興起的科技，為書法創作流動的新載體，於香港舞蹈團的舞台呈現。他的其中一個作品，創作過程讓舞者手執動態捕捉器材，猶如運筆，在空中揮毫。「我請舞者代入手帖中的情感，透過想像王羲之身處的時代，引導動作，讓身體成為書寫的媒介。」張瀚謙並將所錄得的「筆劃」結合舞者的腦電波數據，創作出千變萬化的線條，配合舞者肢體的軌迹，層層疊疊，相映成趣。

除了新媒體作品，張瀚謙並回歸傳統，利用練書法用的吸水紙於舞台搭建景觀，並搭配滴水裝置，為舞者提供「墨水」，用身體在舞台上「寫書法」。舞台上轉瞬即逝的美感，或許會讓觀眾品味到劇場外「快雪時晴」的世界。

《快雪時晴》糅合書法、武術、舞蹈及藝術科技，帶觀眾從嶄新視角欣賞中國傳統美學，被選為首屆香港演藝博覽「演博節目」。

張瀚謙收集舞者的動態和腦電波數據，創出會動的書法線條。（攝影：Ruth）

節目詳情

日期：10月11日至14日
 時間：晚上8時（10月11日、12日及14日）、下午3時（10月12日至13日）
 地點：西九文化區戲曲中心大劇院
 門票：HK\$200至HK\$1000