

滬港兩地齊攜手 育成戲曲靠人才

■ 茹國烈
(左)代表西九文化管理局與上海戲曲藝術中心總裁張鳴簽署合作協議。 趙偉攝

儘管西九戲曲藝術中心仍處於外圍結構的興建過程中，建築輪廓尚未清晰可見，但「內容建設」卻已開展得如火如荼。為促進滬港兩地戲曲界的深入交流，日前西九文化管理局率先與上海戲曲藝術中心簽訂了為期三年的合作協議。簽約儀式舉行當天，上海戲曲藝術中心總裁張鳴對所屬藝術中心如何推動戲曲生態圈的健康發展，進行了詳細且生動的介紹。隨後更與香港演藝學院戲曲學院院長毛俊輝交換了兩地戲曲人才及作品的「育成」經驗。 文：香港文匯報記者 趙偉

上海戲曲藝術中心成立於2011年，與下轄的上海京劇、昆劇、滬劇、越劇、淮劇、評彈六大院團及上海的宛平劇場、長江劇場，共同組成了成員逾千的大型非營利戲曲院團集團。據張鳴透露，上述六院團均可享受政府財政全額撥款，2015年所獲經濟總量為4.3億人民幣，其中6,300萬來自市場收入，另外85%源於政府各渠道的資助。毋須為生計擔憂，令上海戲曲藝術中心上下下能夠全心全意地投入到新生代培養、精品劇目打造、文史資料梳理研究，以及觀眾群拓展等工作中去，不再因「缺錢」縮手縮腳。而當中最讓毛俊輝，還有香港八和會館主席汪明荃羨慕的是，去年上海藝術中心，僅用於發展戲曲傳承及創作的專項基金便高達兩千萬元。汪明荃感歎道：「西九戲曲中心是我們好不容易才爭取到的。香港是個奇怪的地方，回歸前戲曲不受重視，雖然這些年有所好轉，但我們一直以為改革開放後，內地的年輕人對傳統藝術也不感興趣。沒想到上海戲曲藝術中心已經建立了如此完善的戲曲發展體系，確實很值得我們學習。」

想要發展好 需先傳承好

在張鳴看來，上海戲曲藝術中心的使命只用簡簡單單的八個字便足以概括，那就是保護、傳承、創新與發展。雖然四個單詞脫口而出甚至用不着五秒鐘，但背後卻包含了上海戲曲藝術中心堅守傳統與時代共舞的決心。「傳統戲曲想要發展好，首先必須傳承好。」聊到戲曲的保護及傳承，張鳴不由站起身來，想必這個動作中不但涵蓋了講者對戲曲的尊重，還夾帶着希望聲音能被更多人聽見的心願，她說：「基於文革等歷史原因，我們很多老藝術家經常和我訴苦，他們說當時老一輩傳給他們的折子戲過百部，可現在能傳給下一代的戲，最多不過二十部。」張鳴認為，在修復受損歷史文脈這個極為龐大的工程中，劇目傳承固然重要，但文史資料的整理研究與再出版也不應被忽視。

「我們已經站在了歷史的轉折點上，相當一部分德藝雙馨的老藝術家，還有那些對各劇種、各流派、各劇目都了如指掌的研究者均年歲漸長。過去大家沒有這個意識，以為只要戲有人演、有人看便已然很好。但實際上，文字性的資料對形成完整的美學價值體系而言非常重要。有了全套的價值體系，表演者在舞台上才有信心。」了解到文獻整理的重要性後，上海戲曲藝術中心近兩年將更多的資源與人才集中到傳統戲曲的歷史、劇目、唱腔、服飾的研究工作中。聽及此處，毛俊輝略帶激動地說：「今天得知內地不再一味強調表演藝術的企業化、市場化，我很高興。因為有更多熱愛戲曲的人開

始好好用心去整理我們的文化寶藏。」

「現在學戲曲的年輕人和老一輩最大的區別在於不再為生計唱戲，他們是很單純地熱愛戲曲。為愛而學很好，可你所愛的是什麼呢？就只是台上幾位名角嗎？舞台上當然精彩紛呈，可其中所蘊含的價值如果能形成體系，未來才可以走得長遠。我們應該努力讓年輕人對戲曲的歷史、美學產生興趣。除了技術，學生還有很多東西需要去吸收和消化。可目前香港只有個別學者和機構正在從事相關的研究，尚未有機會具規劃性地去整理文史資料。」毛俊輝認同張鳴觀點之餘，將香港演藝學院戲曲學院比作推動香港戲曲成長這張地圖上的一個散點。類似的散點還包括香港中文大學粵劇資料館、文化博物館粵劇藏品展廳以及即將於2018年落成的西九戲曲中心，毛俊輝表示他希望見到有能力連點成線條、集線成網的「牽頭人」早日出現，大家擰成一股力量，把戲曲的傳承做得更好。

時代更迭 學館制闢新路

最近幾年，戲曲藝術的發展往往離不開建設人才梯隊的討論。老藝術家長年累月在舞台上積攢的經驗如何延續和怎樣樹立起新生代對戲曲藝術的信心，為他們提供更多展示的機會，是戲曲圈內最受關注的兩大問題。談及人才培養，毛俊輝指出：「專家和前輩的資源是寶貴的，但是跟着走的人也是寶貴的。社會不同了，時代不同了，環境也不同了。新一代走的路不可能再重複前輩的路線，因此戲曲學院怎麼結合時代去設計課程就顯得愈來愈緊要。」張鳴亦以京劇為例回應並補充說：「生、旦、淨、末、丑，戲曲最大的特色就是分類細、流派多、表演個性強。和過去的戲班子比，雖然學院派的演員文化功底強，理解能力高，確實為將來發展奠定了很好的基礎，但來到文藝院團，他們張不了口，演不了戲。」

問題究竟出在哪裡，張鳴進一步分析道：「大學裡的戲曲班，每位學生所學的知識都一樣，不可能『分派』來培養。但戲曲的特點又要求教學精細化，孩子們看錄像帶是學不到精髓的，必須是師傅帶徒弟——口傳心授。學生再自己去揣摩、體驗和昇華。」針對上述現象，上海戲曲藝術中心嘗試在旗下文藝院團中開展「學館制」教學，把各門各派的老藝術家請上門來，一折戲一折戲地教。初出茅廬的新人們，經名師三年調教後，可學會一百齣戲。「學館制」

■ 評彈《林徽因》。

在校園與劇場中間開闢了第三條道路，令兩代表演藝術工作者在相處學習中，逐步實現了「活態傳承」。

不迎合市場 時代下的創作

在分享環節接近尾聲的時候，張鳴提到了上海戲曲藝術中心拓展觀眾群所採用的各式手法，如舉辦戲曲進高校、「明星公開課」、「京昆FELLOW ME」等活動，為普通民眾提供了在生活中感受戲曲之美的機會；同時嘗試在機場、地鐵等公眾人流量大的場所進行戲曲現場演出，有效吸引了大量年輕「粉絲」。面對開拓觀眾的話題，毛俊輝如是說：「除了把過去的東西整理好，我們還要創作，要創作出今天年輕觀眾也喜歡看的戲曲，那我們就有希望了。」張鳴聽後表示同意，她也認為戲曲的發展必須要結合時代特徵，沒有代表作，演員技術水平再高，也很難真正成角。

今年上海評彈團推出的新式評彈《林徽因》，既包含評彈「說噱彈唱演」的五大藝術要素，又恰到好處地和舞台融合在一起，所以深受年輕觀眾喜愛，三月首演五場，場場爆滿後，六月又啟動了全國高校巡迴，當評彈團正是上海戲曲藝術中心轄下的單位之一。當記者問及張鳴，如果一場表演太渴望獲得觀眾認同，會不會在編排過程中遷就觀眾喜好。她這樣回答：「藝術永遠是第一位，我們排戲不以市場為導向。不然必定庸俗，哪怕短期內有票房，但不可能流傳下來。只有藝術高度達到了，才可能有市場。我們不會迎合觀眾，而是要引領觀眾。就像上海越劇院的《甄娘傳》，觀眾普遍反映比電視劇要好，主要是因為我們捨棄了電視劇放大陰暗面的宮鬥主線，改為愛情主線，結合表演、服裝、燈光、佈景的美，市場才會好。這也從另一角度證明了，如果沒有政府的資助，光靠市場來養活戲曲，很多院團就沒有精力去研發新的題材。」

■ 西九戲曲中心概念圖。

■ 由上海戲曲藝術中心轄下單位上海越劇院所打造的越劇《甄娘傳》。

■ 從左至右分別是茹國烈、張鳴、汪明荃、毛俊輝。 趙偉攝

八月底赴滬交流

西九文化管理局與上海戲曲藝術中心簽約後，兩地戲曲界的第一次互動，將發生在下個月底，屆時香港將派出各戲曲團體、機構、基金會的代表，前往上海戲曲藝術中心參觀學習。而今年12月份，亦將有本地青年戲曲人才參與上海小劇場戲曲節。此後，香港上海雙方將輪流舉辦交流活動，以提升各自在場地營運、舞台技術、藝術行政、宣傳推廣、人才培訓以及劇目創作的的能力。西九文化區管理局表演藝術行政總監茹國烈說：「興建中的西九戲曲中心，肩負着傳承中國戲曲文化的使命。西九戲曲中心在2018年開幕時，會成為匯聚各地戲曲劇種的中心，並透過這個重要平台向海外推廣。因此，這次滬港兩地戲曲中心的合作計劃可謂踏出了重要一步，為西九戲曲中心保存及弘揚各劇種的工作奠定基礎。除此之外，我們還將積極與其他戲曲文化機構和劇團建立網絡，為戲曲中心締結更多夥伴關係，培訓人才，全力為中心的開幕及營運做好準備。」

《間隙》與科技打交道 探討關係與記憶

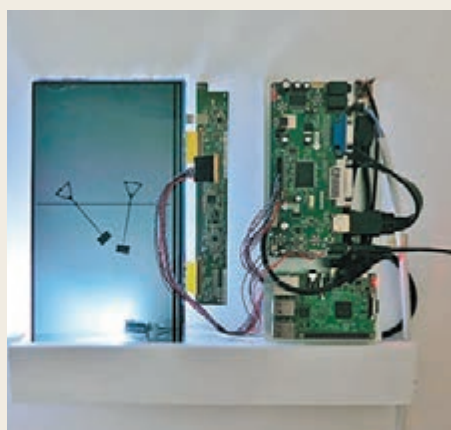
如今，大家開始更多地關注來自本地的新藝術家。此次藝術門展出的兩位年輕香港藝術家創作的亦是新媒體藝術，就是關子維和黃智銓的聯展《間隙》。二人專注於運用電腦化技術，並在香港榮獲不少獎項：關子維獲頒香港藝術發展局藝術新秀獎（媒體藝術組別）；黃智銓獲頒2014年香港藝術發展局藝術新秀獎（媒體藝術組別），以及獲選「Bloomberg 數位藝術培育計劃2013」（香港）。此次展出的重點新媒體藝術作品包括：《The List》（2008年），這是關子維在他18歲時所作的自殺記錄視頻作品。這一關於愛、懺悔與坦白的視頻記錄着藝術家當時愛過的女人的姓名。《The Hallway》（2016年）則是關子維受其兒時回憶而啟發創作的單機電子遊戲作品。遊戲展現了一個因為被父親趕出門而在外家外走廊徘徊遊蕩的五歲小童的視角。玩家被迫直面空間性的矛盾，以此共同承受着小童所流露的焦慮。《The Words After》（2016年）是關子維以自己的言語障礙而創作的視頻作品。另一位參展的是藝術家黃智銓的作品《Last Walk on Thirteen

Streets》（2016年），是黃智銓於土灣灣十三街拍攝的視頻，有4面定制動力學LCD顯示屏置於畫廊樓梯上，不斷循環播放着一個男人永不停息的步下樓梯的畫面。而《Dist》（2016）由一面倒掛於大型鐘擺的LCD顯示屏構成，播放着一對眼睜睜的鏡頭影片。作品靈感來源於兩個個人相處時，他們的眼神接觸與雙方關係的不定變數所造成的那一親密瞬間。

今次展覽帶有強烈的科技動幻感。有的作品，不同的眼神所具備的動感感，帶來了人與人的親密感。黃智銓在接受記者訪問時表示，參展作品大約在一兩個月前開始製作。就作品表達的主題方面，黃智銓說，主要乃是關於對關係、記憶的探討。他說自己在加拿大讀書，但自己是香港人，所以亦有關於自己身份認同的思索。而有些作品帶來的，也是一種飄忽不定的感覺。不少人覺得，對於裝置藝術不是很理解。對此種看法，黃智銓認為，如今人人都和科技打交道，藝術乃是一種語言，多看、懂得頭幾句的藝術表達，就會明白裝置藝術的內涵。今次展覽將會持續到九月中。文、攝：香港文匯報記者 徐全

■ 黃智銓

■ 今次展覽有強烈的科技感。

關懷自閉症社群 彩繪藝術 點石成愛

一顆石頭可以做什麼？原來只要加上一筆，就可以為該顆石頭帶來無窮色彩，點亮他人的生命。非牟利慈善組織「愛傳遞」現於中環交易廣場舉辦「愛心商場巡迴展覽」，推動社會認識、正視及關懷自閉症人士的需要。展覽一共展出了逾百顆彩繪愛心石，是次展出的愛心石作品，主要是由特殊學校及慈善機構的自閉症小朋友及主流學校的學生，及各界知名人士所繪畫。除了愛心石外，現場亦有油畫作品展出，當中包括香港展能藝術會註冊藝術家李世豪及自小患有聽障的視覺藝術家高楠的作品。愛傳遞創會主席潘嘉麗（Kitty）表示愛心石繪畫者來自不同界別的人士，冀帶出共融的理念，Kitty坦言：「不只是一塊石頭，而是一件藝術品，原來當有機會給你去發揮、去表達的時候，每個人都是一個很豐富的資源，希望透過這塊石頭鼓勵人多表達愛及關心身邊人。」

Kitty指愛心石的設計理念就是深信每個人都願意付出愛的情懷，「只要我們將每一個愛聯繫起來，便會形成一個更大的愛，可以幫助更多有需要的人。」透過一筆一畫勾在愛心石中，再把關懷的訊息傳遞開去，「每一顆石頭都是獨特

■ 潘嘉麗(左一)、李世豪(右四)及其母親楊玉梅(右三)與眾嘉賓合影。

的，就等於自閉症孩子一樣，都是獨一無二的，只是我們有沒有發掘到他們的才能。」為何會以藝術展的形式帶出自閉症訊息？「當我們想帶出這個如此嚴肅的議題時，如果就這樣擺放一個展版，很難吸引大眾去了解，很多人都是因為看到這些愛心石覺得漂亮，繼而開始關注，對此事感興趣，從而加深對自閉症的了解。」

李世豪的母親楊玉梅亦有份參與其中，與兒子一同繪畫愛心石，世豪媽媽介紹其中一件作品「為食貓+俏孔雀」時坦言利用了畫筆及塑膠彩，花了兩個多小時繪畫，她笑言：「因為世豪喜歡吃東西，加上一生人當中『吃』是很重要的，作品中的魚兒亦代表着衣食無憂。」

文、攝：香港文匯報記者 李嘉嘉

■ 世豪與母親的作品「為食貓+俏孔雀」。

■ 現場亦展出高楠的油畫作品。

