

沉浸式實景秀打造穿越之夜

讓敦煌壁畫活現眼前 譚盾

◆《淨土·蓮 Immersive 實景秀》藉由燈光營造古樸神秘的效果。

這晚，夜幕低垂下的志蓮淨苑，著名音樂家譚盾的《淨土·蓮 Immersive 實景秀》正在上演。在這仿唐代的庭院中，四重奏與琵琶兩相唱和，巴赫與佛語碰撞交融，舞者上演反彈琵琶，連四方蓮池中的水也成為了樂器……隨著天光寸寸散去，庭院漸入暗影，如魅如幻中樂音仍裊裊，讓人恍然不覺時光流逝……

「今晚是一個穿越之夜。」演出前譚盾對觀眾簡單介紹，「志蓮淨苑的建築是仿唐代的木製榫卯結構，其實和敦煌172窟中的壁畫有着美學上極為緊密的聯繫。」整場演出，在仿古建築群的環抱中，音樂、舞蹈、合唱，配合燈光設計，如同是帶觀眾走入壁畫中。

譚盾亦為志蓮淨苑專門創作了主題歌《淨土·蓮》，「天長地久，一方淨土，上善若水，蓮華志悠。」主題曲在開頭與結尾呼應響起，「是與傳統的對話，也是與未來的對話。」

◆文：香港文匯報記者 尉璋、黃金源
圖：康樂及文化事務署提供

◆青年舞蹈家陳奕寧表演反彈琵琶。

◆音樂家用水樂器演奏。 尉璋攝

◆《淨土·蓮 Immersive 實景秀》融合了音樂、舞蹈、合唱、燈光。

◆譚盾《淨土·蓮 Immersive 實景秀》，在志蓮淨苑庭院與園林裏舉行。

《淨土·蓮 Immersive 實景秀》是譚盾為志蓮淨苑度身訂造的演出，也是「志蓮淨苑·聽視界」系列活動中的題眼。其他活動還包括講座、靈感來源於敦煌壁畫的「聲音花園」裝置，以及譚盾所復原的五件敦煌壁畫中古樂器的展示。多方位地呈現數年來譚盾對敦煌文化與藝術的探索。

實景秀演出包括《蓮》、《淨土與巴赫的對話》、《大悲咒·水搖滾》、《弦樂四重奏與琵琶》、《四季》與《淨土·蓮》六個章節，參與其中的藝術家大多是年輕面孔，許多更畢業於香港演藝學院，琵琶演奏家陳韻妍正是其一。

彈奏加走位 呈現劇場感

「這是我第一次參與譚老師的作品，第一次和四重奏合作，又是戶外的演出。以前雖然也有戶外演出的經驗，但這次對我來說是很新穎的體驗。」陳韻妍回顧演出時仍難掩興奮，她笑說這次最大的壓力不是彈奏，卻是走位。皆因整場演出，她要穿梭鼓樓上下，時而在庭院中，時而在階梯上，時而還要到鼓樓露面，更有類似舞台演出的設計走位，腦中的弦要時刻繃緊，生怕錯過 timing。「每個人要很熟悉音樂，大家都要很清楚在做什麼，這不是普通的音樂會，是劇場。」

「其實剛開始時並沒有上去鼓樓的設計，但譚老師說這很像是壁畫上彈奏琵琶的畫面，於是要我去鼓樓。第一次去很有趣，因為完全找不到入口，直到工作人員來幫忙，搬開欄杆，才進去。」她回憶道，「中間還有一段演出，我要背着觀眾從正中間走去演奏的地方。綵排時沒有燈光，我也不知道要走正中間，更要走直線，就被譚老師不停提醒。演出時，我最大的心理負擔就是提醒自己一定要走直線啊！」配上燈光效果，陳韻妍才知道這一段自己的影子會被打上樓梯，那一刻令人屏息。

琵琶加弦樂 很古又很新

其實整個演出，藝術家們進入志蓮淨苑排練只有5天時間。剛開始排練時，陳韻妍說大家都不清楚最終呈現的效果，如同拼湊碎片，直到最終演出，才得窺全貌。「剛開始去到，自己也沒有太大感覺，就覺得好像是拍古裝劇的場地。但是配合音樂、燈光，人的肢體動作等，整件事情很感動。」特別是最後一幕，天王殿大門緩緩打開，佛像真身顯露，殿中金光

萬丈，「我那一刻眼眶中是有淚的。」

說起演出中的音樂，陳韻妍大笑，「這次的音樂真的好『洗腦』，有時半夜醒來睡不着腦中都在唱，感覺整個星期人的情緒都在志蓮淨苑。」她形容譚盾將中西音樂元素結合得很和諧。「演出的第二樂章，《淨土與巴赫的對話》，很有趣，完全不同的兩件事，放在一起卻很很火。」到了《弦樂四重奏與琵琶》，更有新奇體驗。「有一段是有反彈琵琶的加入的。剛開始，琵琶和弦樂的音樂組合營造出有些鬼鬼怪怪的效果，像敦煌壁畫中有些鬼鬼怪怪的元素，比較意象。但這時（陳奕寧）的反彈琵琶演奏的卻是另外一條古調，是『敦煌琵琶譜』中的一首『水鼓子』。『敦煌琵琶譜』我們看來就像是火星文，有很多學者嘗試翻譯。《水鼓子》這首古調，加上我們的琵琶和弦樂，更加有趣，很新又很古。」

陳韻妍說，弦樂的聲音是「線條型」，四重奏樂音和諧；但琵琶呢，聲音是「點型」，一粒一粒音出來，很爽快，演奏時更有掃弦，是比較「霸道」的存在。「一開始排練時，自己聽來總覺得不大對。他們一拉，我那個點總是對不準。但後來發現聽眾其實不覺得，演奏者和聽眾的感覺不同。琵琶還有一些效果，比如有個技巧是攪弦，是模仿鐘，弦樂器做不到的音效，琵琶可以來來。」

雙方配合產生化學作用。正如同譚盾所說，四重奏是西方的節奏和速度，琵琶則是東方典雅的傳統，「它們之間的對話就是東方和西方、古老和現代的對話。」

陳韻妍本身亦是香港天籟敦煌樂團成員，樂團之前也曾嘗試過精心設計各種跨界元素，豐富演出效果。例如曾在敦煌莫高窟九層樓前作音樂演出，又曾在《敦煌與故宮對話：飛越文化二千年》音樂會中融入敦煌壁畫及故宮建築文物作動畫背景，視聽結合吸引觀眾。陳韻妍對敦煌文化與藝術表達上的 crossover 並不陌生，但《淨土·蓮 Immersive 實景秀》讓她覺得尤為生動立體。「是一次視聽享受，對於觀眾和表演者來說都更容易投入其藝術世界。」她形容整個作品是天時地利人和，燈光、舞蹈、音樂、歌唱，加上仿唐的建築群、好天氣和完美的日落時分，敦煌壁畫得以用不同的現代手法呈現出來，是多元化的沉浸式體驗。「整個畫面很精彩。」

譚盾寄語年輕人 勿將傳統視作包袱 獲委任為「文化推廣大使」

◆香港政府日前宣佈，文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左）委任譚盾為「文化推廣大使」。 黃金源攝

日前，著名作曲家、指揮家譚盾被香港特區政府委任為「文化推廣大使」，任期5年，由2023年1月1日起生效。作為「文化推廣大使」，譚盾將會在港策劃大型藝術項目，並邀請本地藝術家參與其中，促進國際交流合作。他亦會協助培養香港年輕人才，除舉辦大師班外，亦會通過親自指導或推動與香港的大專院校交流合作，為香港年輕藝術家搭建平台，建立國際視野；他還會藉參與國際會議，向世界展示香港中外文化薈萃的特質，弘揚中華文化。

譚盾表示，比起「中西文化」，更應該談論「全球文化」，「香港在『全球文化』的時代中，有潛力成為最強大的力量。」他肯定香港教育理念的優越性和先進性，表示未來將有意培育本地藝術人才，更透露自己計劃在香港展開「WE計劃」——W指West，意為西方，E指East，代表東方，兩者合二為一則是「我們」之意，寓意東西文化融合。

回顧創作生涯，譚盾感念中國文化對自己的滋養。「我應該感恩中國的文化，正是中國的文化讓我有機會來到香港或者是在世界上其他地方漂流。我可以打開很多文化之門，因為中國文化給了我不可缺少的鑰匙，如果沒有這把文化的鑰匙，我想我不會成為今天的我自己。當然我也曾經希望成為一個所謂的『世界藝術家』，不要那麼多的民族性、不要那麼多的歷史性，為什麼不可以？然後我就發現我沒有了文化的鑰匙。來到香港其實也讓我更加感恩中華文化給了我這麼多年的哺育，所以我希望在香港可以好好地服務我們的中華文化。這是我文化的根，如果沒有中國文化的支持，我將一事無成。」

他笑言自己非常著迷於老子和莊子，進行音樂創作時常常嘗試從老子和莊子的思維角度去構思。當進行未來性和前衛性的思考時，這非但不會成為負擔，反而讓他更加自信。他認為老莊理論實際與「元宇宙」有關，他們正是「最前衛」的人。他由是寄語年輕人，不要將傳統看作包袱，「恰恰相反，它是我們的動力，亦是我們過去、現在和未來的文化基因。」

周末好去處

歡慶聖誕與新年 玩轉大館馬戲季

踏入第五年，「玩轉大館馬戲季」由12月至1月期間，邀請一眾香港本地及世界各地的馬戲高手齊聚大館，呈獻一系列目不暇給的當代馬戲演出，與大人和小朋友歡度佳節。

聖誕前夕，來自日本，在去年《全美一叮》技驚四座的單輪車舞蹈團體 UniCircle Flow，為觀眾帶來《演舞吧！單輪》，以單輪花式舞動青春。本地藝團 TS Crew 與資深編舞家梅卓燕聯手創作，

以《西遊記》為靈感，在《猴！猴！猴！ Merry Christmas》中加入別具本地文化特色的馬戲元素：極限武術、飛躍道、笨豬跳及當代舞共冶一爐，重現孫悟空的精靈鬼馬。《馬戲新人類》請來馬戲兼舞蹈藝術家潘穎傑及CBO 雜耍團分別上演全新製作的當代馬戲作品。《馬戲遊樂場》讓本地新進馬戲及雜耍表演者聚首一堂，在充滿街頭熱鬧氣氛的演出中與眾同樂。

在愛丁堡國際藝穗節一票難求，由新西

蘭肢體及雜技藝術家 Thomas Monckton 創作及一人擔綱的幽默喜劇演出《笑爆得棚骨》，將在演出中單人匹馬與一盞燈、一張凳、一位技術人員於1.2平方米的空間裏共處，沒有語言，只單純以身體向觀眾說故事，務求讓觀眾笑到「得返棚骨」。來自捷克的當代劇場藝術家 Viktor Černický 帶來的《登登登登》，以一人之力把22張椅子化成千變萬化的道具，驚險緊張的演出絕對刺激觀眾的腎上腺。

壓軸節目《釘孤枝熱血大亂鬥》今年除了本地的雜耍精英，更邀請了來自台灣、哥斯達黎加、比利時及巴西等地的馬戲高手為觀眾帶來熱血沸騰的雜耍激戰，

迎接2023年來臨。為專業表演者而設的《馬戲修練營》今年早前亦再次邀來國際馬戲大師 Sean Gandini 及 Kati Yla-Hokkala，帶領本地馬戲及當代舞好手，一同開拓馬戲雜耍演出的更多可能。想學雜耍一招半式的話，也可在《雜耍線上門一番》專屬 IG 觀看達人教路，亦可收看全新製作的馬戲短片《編號：無邊界(∞)》。

具體節目時間請參考：<https://www.taikwun.hk/zh/programme/detail/tai-kwun-circus-plays-2022/1120>