

文化
Culture
藝術賞析

▲香港小交響樂團和演戲家族「一屋寶貝音樂廳」演出後謝幕
香港小交響樂團提供

人聲 如百花

▲艾力·史達克指揮中大合唱團的丰采

綻放 各不同

近一個月來聽了四場人聲「演出」音樂會，性質效果就如四個演出的不同場地般完全不同，恍如一次聲樂巡禮，讓人感受到現今香港的聲樂發展，頗有點兒百花綻放的勢頭，更難得的是，無論是專業、半專業，還是業餘，各場演出都具有一定的水平。

周凡夫

首先聽的是「Metro人聲樂團」的亞洲巡迴香港站音樂會「No Borders」（五月二十五日），選在以音響出色的香港大會堂音樂廳舉行。「Metro」是很典型的現世代的「無伴奏樂團」，但性質及人聲的美學根本卻與西方早期音樂的「a cappella」並不一樣，相同之處雖都沒有採用樂器，單以人聲來表演，但卻用人聲經過電聲擴音來「扮演」不同樂器，聽來便一如具有「樂器」伴奏一樣，與在教堂內的「清唱」效果完全不同。

Metro四張口如一隊樂團

當晚的演出和大會堂慣常的音樂會亦很不一樣，既無場刊，節目表亦沒有一張，音樂廳的舞台採用的是用作戲劇演出的鏡框式舞台，舞台上冇幕，有燈光變化效果，四人亦全程採用咪來演唱，結合擴音來發揮人聲魅力是此類「無伴奏樂團」一大特色。就當晚的演出效果而言，這種擴音人聲確能將人聲的表現力作了更大的擴展。

「Metro」四位歌手中，除了主音歌手男高音Sean和男中音歌手Eric，另一位男高音Kevin和男低音Michael都是「人聲敲擊」，Michael更是「口技了得」，通過不同手形及用「咪」的技巧，能發出各種各樣的敲擊樂器聲音、節奏聲音。其中將羅西尼原為管弦樂團所寫的《威廉退爾》序曲最後一段《凱歌》，也就是香港人熟悉的賽馬電視節目音樂，改用四張口來演出，代替整個樂團，確是神乎其技，讓人嘆止！

「Metro」熱衷於亞洲音樂，在英語歌曲外，還加入香港台灣的歌曲，這次亞洲巡演以「無國界」為名，意亦在此。當晚便唱了Beyond的《光輝歲月》，和最後加唱的《海闊天空》，還有鄧麗君的名曲《月亮代表我的心》；現場所聽，國語歌可評八十五分，廣東歌則有七十五分，可屬優秀級了。

《香·天》人聲突破但太沉重

「Metro」由四位來自美國的男聲組成，一九九八年成立，二〇〇五年移居香港，以香港作為基地發展，當晚音樂會散發出來的亦是一股正能量，一眾粉絲尤為看得開心，香港這個小島儘管吵吵鬧鬧，但「Metro」仍選擇以香港為家，信心毫不動搖。

▲史達克與中大合唱團演出《甜美音樂就在此》

「一鋪清唱」與「Metro」同是現今的「無伴奏樂團」，用人聲代替伴奏樂器，不同的是，歌手共有十二位。同時，六月十九日下午三時在高山劇場新翼演出的《香·天》，從標題到演出，都是無比沉重。八十分鐘的十六段分場（共五個樂章），在最後《花開》前的一段便是《安魂曲》。

無論如何，有如廢墟般的舞台景觀，三個只有外衣撐起的假人，林立的咪架有如冰冷的鐵枝，整個演出都在暗黑的低調氣氛下進行，大量採用側光；各人的裝扮，有如活死人一樣，臉上、頭髮上、衣服上，都塗上了不少白漆，好些頭髮更結了髮髻，讓人處於一種低壓中，感覺並不舒暢。

這個有如音樂劇場的製作，展示出合唱人聲前所未有，至為驚人的強大戲劇性表現力，將人聲拓展到一個新的境界。其中隱約帶有的戲劇性情節，如買牛雞的小女孩時空穿梭發覺過往的東西失去了，癡癡臨終前對孩子後人的叮嚀，但主要仍是人聲所展現的各種強烈色彩的聲效，充滿刺激性的衝擊力，確是一大突破。

其實，細看場刊上刊登周耀輝所寫三首歌曲的詞《萬里花開》、《平安歌》，甚至是「主題曲」《安魂曲》，在悲觀中還是讓人帶有希望的。或許，《香·天》中仍是回顧的多，向前望的少，期待伍卓賢和伍宇烈兩位一鋪清唱的主創人，下一個是望向明天的製作。

《一屋寶貝》具戲劇感染力

六月四日下午，在荃灣大會堂演出的「一屋寶貝音樂廳」，和《香·天》一樣，都以十二位歌手為演出主力。這是香港小交響樂團與演戲家族合作的節目，前年首次推出錯過了，今回重演的效果便未能和首演時相比較了。

演戲家族堪稱是香港原創音樂劇的旗艦劇團，《一屋寶貝》是二〇〇九年由高世章作曲，岑偉宗作詞的原創音樂劇，曾連續在三屆香港舞台劇獎中奪得六項獎項，這次葉詠詩指揮香港小交響樂團伴奏的音樂會版本，由留美香港女作曲家盧宜均編曲，和舞台劇版是兩個很不相同的演出形式，音樂劇以交響樂團的音樂會形式來演出並不多見，當日所見，演出時觀眾席第一排座位拆掉，舞台得以向前延伸，使演唱的演員在樂隊前的演區得以增大，樂

▲香港小交響樂團與演戲家族「一屋寶貝音樂廳」五位主要演員的演出照
香港小交響樂團提供

隊後面亦加上簡單的樹林背景設計，及供和音歌手演唱，演出過程中，再配合燈光變化，結合歌唱演員切合不同角色的服裝，增添演出的戲劇性色彩。

整個演出長約一百零七分鐘，能一氣呵成將二十首歌曲不停地演完，在各歌者出入場的調度上見出花了不少心思去設計，加上樂隊配器上亦能增強對戲劇性的變化色彩，為布局出色的劇本加上了張弛鬆緊的節奏變化，對觀眾的凝聚力亦得以大大增加。

當然，整個演出成敗的關鍵還在於音樂，特別是扮演十六位角色的十二位歌唱演員的歌唱水平。幸好作為主要的五位歌手，在聲線及形象的塑造上都很成功，很有說服力，最重要的是各人無論是歌唱的水平、感情的發揮，及節奏的掌握，都能結合劇中不同人物：父親、女兒、靈媒、鄰居好友、死黨，用音樂賦予各人鮮明的性格形象。其中最為突出的是演母親瑪利亞的李安琪，歌聲老練突出，帶點爵士風的唱法，亦能配合劇中人物爵士樂歌手背景，這亦能為此一角色的歌聲風格和其他角色不大統一作出了解釋。分飾岳南與爺爺的鄭君熾演與唱均生鬼和富有表情，將兩個人物不同的性格都能掌握得很好。至於劇中還有四位不同年紀的母親（瑩母、田老太、田太太、癡癡），聲線音色如能較低沉些、灰暗些，效果與說服力應會更佳。

《一屋寶貝》的劇情設計雖然說不上「創新」，情節意念與電影《人鬼情未了》相近，將人間與靈界接通，將流落人間不散的靈魂，與親友間繼續發展關係來推進劇情，但情節設計真摯動人，加上歌聲流暢自然，廣東話入樂，不僅字與音樂的配合很少「倒」字，而且很有點細膩詩意，能將不少廣東話的俗詞俗字提升上一個優雅的境界，可說易聽易懂，感染力很強，也就不難引發觀眾共鳴。

但雖如此，劇情仍有點兒複雜，既然二十首歌曲的歌詞都已全刊印在場刊內，演出時如能同步放映中英文字幕，相信會對不懂粵語的觀眾欣賞有很大幫助。

史達克「中大合唱」攀高峰

在「一屋寶貝音樂廳」後翌晚（六月五日），於香港文化中心音樂廳由美國指揮艾力·史達克（Eric Stark）執棒以帶領朱振威擔任音樂總監的中

▲無伴奏人聲樂團metro vocal在香港大會堂演出實況

大合唱團，演出了一場包括三個主題的合唱音樂會，那則是回歸傳統合唱藝術一直以來所追求的人聲合唱和諧之美，甚至是一種超越人世間聲音之美的境界。這在第一部分「靈性篇」五首宗教性合唱曲中，史達克便企圖要和合唱團攀上這種合唱的高峰，將這種境界營造出來。

當晚出場的合唱陣容十男十三女，堪稱是「精兵式」組合，以講求細膩用心的宗教合唱曲作開場，要凝聚心神可能仍未能定下來的聽眾，挑戰不小，幸好艾力·史達克亦深懂「壓場」之道，唱完浦朗克的《今天基督誕生了》，便親切地與觀眾講了開場白，才繼續演唱將人聲和諧融合得很出色的勞森（Philip Lawson）的《啊！親愛耶穌，神聖之子》；自此，一曲較一曲進入狀態，到「靈性篇」最後一首，蒙克（W. U. Monk）的名曲《夕陽西沉，求主與我同住》（Abide With Me），聲音有較大幅度變化，團員牽着手唱出，便出現超越人間的和諧美聲感覺。

隨後「深情篇」的五首歌曲，情感與力度儘管變化較第一組大，但細膩的層次感與和諧感更為明顯，最後演唱加入雙簧管助奏，查德曼（S. Chatman）以四首組歌組成的《甜美音樂就在此》，人聲中的歡愉美好感覺，便呈現得更為精美。

下半場的「喜悅篇」，都和美國文化有關。首先演唱的是本港作曲家鄧樂妍採用美國詩人Camming的情詩《我攜着你心隨身》寫成的三部曲《霜雪》，前兩部曲分別在二〇一二年及二〇一三年首演，當晚連同剛寫好的第三部曲合共約十三分鐘，一氣呵成唱完，這部音樂上帶有現代感，而歌詞內容來自美國的合唱曲，與接着百老匯音樂劇《Very Warm for May》中的選曲《你就是一切》，和壓軸一曲重新編曲的靈歌《退開吧，約旦》，雖然都是情感較鮮明強烈，甚至加入爵士樂的動感節奏（後曲），仍保留着人聲合唱的精緻層次，史達克的指揮手形，始終保持着無比明確清晰，而且音樂形象鮮明，每一句歌聲，都展現出精細的雕塑美感，和嚴謹之美，追求完美無瑕的聲音融合，最讓人難以置信的是，女低音人數明顯較少，但融合一起時的和諧性，仍能保持得很好，這多少有點兒奇跡，感覺就如十三位女聲部歌手的頭髮長度，全部垂肩而下一樣，這在現今香港亦如「奇跡」一樣。

▲一鋪清唱《香·天》演出劇照
陳立怡攝