

吳興國
張軍

合演

生死
之戰

第52屆香港藝術節期間，當代傳奇劇場《凱撒》將於2月22日至24日在香港演藝學院歌劇院演出，創新戲曲大師吳興國與「崑曲王子」張軍首次合作演繹莎士比亞作品《凱撒大帝》。作為該劇藝術總監和導演，吳興國幾次飛到上海與張軍一起排練，他接受大公報記者訪問時表示，「人生如此短暫，所以我勇敢地做到今天，成功失敗我覺得都不重要，我為京劇找到了一個時代的未來，希望年輕人踩在我的肩膀上。」

大公報記者 顏妮（文、圖）

京崑版莎劇 《凱撒》世界首演

▲《凱撒》將於2月22日至24日在香港演藝學院歌劇院演出。

▲《凱撒》戲服融入水袖設計。

▲吳興國在排練中手持凱撒面具。

當代傳奇劇場
《凱撒》

日期：2月22日至24日
時間：晚上8:00
地點：香港演藝學院歌劇院

《凱撒》講述古羅馬英雄凱撒，被一眾元老背叛刺殺的故事，該劇以全新的戲曲文本和音樂，糅合傳統戲曲表演程式與當代劇場元素，締造一場虛實相生的新媒體戲曲歌劇。當代傳奇劇場是次的演繹，將京劇老生、花臉、武生、崑曲詩人、崑曲旦角等行當輪番轉換，化身成為凱撒、卜拓思、賈修司、辛拿、主角妻子等不同角色，再搭配上實時轉播的影像元素，合力上演一場生死之戰。

歷時三年打磨劇本

「總共55幕戲，凱撒這個角色在第3幕就死掉了，後來他又變成了一個靈魂。當觀眾看完整個故事後，才會發現卜拓思才是故事的主角」，回憶起劇本的創作過程，吳興國表示，「我們的劇本最起碼改了六七個版本。雷碧琦是莎士比亞的專家。她發現我們這個團隊在做莎士比亞的劇之後，激動得不得了。最開始是我在請教她，後來乾脆我們合作，大家一起討論出了很多個版本。」

劇中，吳興國和張軍要扮演多個角色，用小生、老生、花臉等行當的特色來塑造人物性格。經歷疫情三年，這部

▲吳興國（右）、張軍研讀劇本。
受訪者供圖

劇的內容也打磨得更加豐富。吳興國表示，「我們的團隊裏有了一批年輕人，他們會演繹烏鴉，也會在台上搬道具。另外，我們加入了一個現代青年的角色，飾演一個考古學家來記錄整個故事。這是四年前創作時所沒有的，讓這個戲具有更多的現代意義。」

把《凱撒》推到國際舞台

在排練的過程中，吳興國戴着凱撒的面具行走，台步展現出戲曲演員的身段。而細看《凱撒》的戲服，金燦燦的鎧甲下是極具東方戲曲審美的水袖和厚底鞋，傳統和當代的碰撞體現在這部劇

的方方面面。從上世紀八十年代當代傳奇劇場創團作品《慾望城國》，到2001年復團作品《李爾在此》，再到如今的《凱撒》，吳興國成為這條道路上的先行者。

「沒有人知道時代的未來是什麼，但是站在當下，就會預測未來。當下的人願意往前走就是在預測未來。繼承傳統是件偉大的事情，但如果不創新，如何代表當下的時代。我們站在繼承傳統的經典元素能量中還可以再激發些什麼？這是我們想走的道路。」

在當代傳奇劇場的作品中，有戲迷一開始會質疑作品的創新會破壞傳統，但經過10年、20年後，戲迷能夠從這些作品中感受到傳統的味道。「雖然觀眾在戲中聽不到鑼鼓點，但演員演出的所有動作都踩在鑼鼓點上，內行人是可以看出來的。我一出現在舞台上，就已經是京劇的符號了。」

在吳興國看來，創新沒有最好或是不好之分。「可以是新編，也可以是跨界，也可以是跨文化。我們只想把自己擺在一個世界劇場的位置去看，我們如何和他們做一個平等的對話，所以我希望可以把它推到國際的舞台。」

緣分深厚

《凱撒》是張軍與吳興國的首次合作，但兩人之間的緣分早已種下。1986年，張軍正式成為崑曲學員，此時的吳興國與一班年輕的京劇演員共同創立「當代傳奇劇場」。當吳興國憑藉《青蛇》電影而名聲大噪時，不到20歲的張軍剛剛畢業，從上海戲劇學院來到上海崑劇團實習。

「吳興國的名字如雷貫耳，在傳統戲曲界裏，吳老師是先驅，亦是榜樣」，張軍表示。在他的藝術發展中，吳興國的作品對他影響頗深。「2008年的時候，有一個對我的藝術人生非常重要的經歷，我在阿姆斯特丹出演譚盾的作品《馬可波羅》，譚盾給了我一張新出的DVD光碟《秦始皇》，這裏面有一個非常重要的角色陰陽師是吳老師演繹的。吳老師的表演給了我非常多的啟發。」

這張光碟在張軍的心中種下想要和吳興國合作的願望。「在世界最頂級的舞台上能看到這麼傑出的京劇表演藝術家，我希望在水到渠成的時候可以和吳老師在舞台上合作。」

張軍和吳興國都有將小角色飾演成男一號的經歷，亦有排演獨角戲的經驗。張軍講述了排演《哈姆雷特》的故事。「這也算一個機緣，和吳老師的創作經歷比較像。我太喜歡《等待戈多》了，我看過100個版本的《等待戈多》，最喜歡吳老師演繹的版本。」

兜兜轉轉，2024年的《凱撒》成為兩人首次合作的契機。「做這部戲，我覺得我會輕鬆很多。對我來講我這個戲會被動一點，跟着吳老師演。他又是導演，整個戲的調度都是他來教我。」

▲張軍（左）與吳興國首次合作。

香港故宮多感官呈現名畫

攜手英國國家美術館

由香港故宮文化博物館與英國國家美術館合辦的「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」去年11月在香港故宮文化博物館開幕之後，吸引了大量觀眾入場參觀。為了豐富觀眾觀展體驗，主辦方通過科技手法，以多感官方式探索藝術作品。

香港故宮文化博物館副研究員、展覽策展人楊悅庭日前接受媒體訪問，談論在策展方面藝術與科技的融合，以及如何通過一些寓教於樂的方式，吸引年輕觀眾。

大公報記者 劉毅
（文、圖）

▲楊悅庭（右）為香港真光中學學生做展覽導賞。

▲展廳教育空間「探索名畫的秘密」現場。

「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」在來到香港之前，曾於上海展出，當時主打沉浸式的感受空間。楊悅庭形容策展時，更多地從觀眾角度出發，展示藝術與科技相互作用下，凸顯西方藝術的多元化特徵，讓觀眾逛展後留下深刻的觀賞印象。

借助科技 揭秘西方美術

今次香港站的一大特色，是在展廳最後一部分的教育空間打造「探索名畫的秘密」。何謂秘密？該空間主要展示英國國家美術館如何通過科學與修復研究，利用科技的手法對名畫進行技術分析，以顏料分析、X射線螢光光譜分析等技術，窺探隱藏在畫布下的層層秘密。

以往的藝術展，策展手法多聚焦在畫作特色及作者生平，而這次的藝術展則着重在「顏料的解讀」，「我們希望觀眾能深入了解藝術與科技之間的黏連。」楊悅庭表示：「通過這樣的展示手法，可以加深觀眾對西方美術的進一步認識，譬如通過技術分析藝術家所用顏料及其所來自地域，不僅能夠了解藝術家的創作特點，也能從顏料產地不只是局限在西方國家這一特色，從全球角度審視西方藝術發展。」

比如今次展出湯瑪斯·羅蘭士作品《查里斯·威廉·蘭姆頓肖像（紅衣男孩）》，通過科技手段，今人可以知曉早於九世紀起，人工已經可以生產朱紅（硫化汞），其礦物成分大受當時羅馬人的喜愛。且之前傳言畫中人是身穿黃衣，而經過分析發現畫中男孩所穿衣服的橫切面中，可以看到朱紅、紅赭石和多種深淺不一的色潑紅顏料，畫中人是紅衣男孩無疑。

展廳現場除了畫作的介紹和解讀，還有一些「歷險旅程」的指示路線牌，這是

▲文森·梵高《長草地與蝴蝶》互動媒體裝置，打造沉浸式觀賞空間。

專為兒童及學生而設置的互動體驗，內容包括「尋寶遊戲」「猜謎遊戲」等，引領他們去發現名畫的細節，寓教於樂。楊悅庭闡釋道：「為了吸引一家大小，展廳特別增加了這一空間體驗，家長可以跟小朋友一起探究畫作特色。我們還特別參考兒童文學讀物等，以小朋友喜愛的認知方式設置觀賞畫作路線。」

寓教於樂 互動空間「撲蝶」

楊悅庭還以她曾經看過的一部電影作為靈感來源，打造展廳《長草地與蝴蝶》互動媒體裝置，當觀眾移步這一沉浸式互動空間中，「蝴蝶」彷彿伴隨觀眾的腳步而在草叢中飛舞，大公報記者在現場看到有不少小朋友經過該空間時，撲那些飛舞的「蝴蝶」。楊悅庭表示，「觀眾可以在此打卡，但它不僅僅是一個打卡位，而是呼應整個展覽的一個主題概念設計。」

訪問結束後，香港真光中學的17名學生到場參觀。楊悅庭為學生擔當導賞工作，剖析部分名畫之藝術價值，以及相關藝術家的創作歷程。現場一眾學生秩序井然，聽得認真，更不時做記錄。

中學生：科技助了解作品內涵

收穫頗豐

採訪當日，一眾香港真光中學學生到場參觀，聽導賞、品味「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特色，不少中學生參觀後感到收穫頗豐。

譚天盈接受記者採訪時表示，展出畫作與古典音樂相融合，打造沉浸式欣賞體驗，給人留下深刻印象。葉綽翹形容自己十分喜歡《查里斯·威廉·蘭姆頓肖像（紅衣男孩）》，畫中小男孩眼望前方，充滿希冀，有留白空間。

今次展覽的一大特色是藝術與科技的結合，譚天盈與葉綽翹皆認為科技有助於她們更好地理解藝術作品，從而得知名畫背後的秘密，譬如《查里斯·威廉·蘭姆頓肖像（紅衣男孩）》有關服飾顏色爭議問題，恰恰是通過科技分析顏料等技術，令畫作恢復其原本面貌。