

融合舞蹈歌唱3D動畫投影 解構但丁哲學密碼 意大利音樂劇《神曲》9·4香港上演

意大利文藝復興先驅但丁·阿利吉耶里，以其畢生哲思鑄就的巨著《神曲》如一座巍峨的豐碑，屹立於世界文學之巔，成為後世敬仰的瑰寶。值此中意建交55周年之際，由詩作改編的意大利殿堂級音樂劇《神曲》來到中國巡演，先後走過成都、北京、廈門、廣州、深圳，並將於9月4日至7日登陸香港。

作為全球首部也是唯一一部基於但丁·阿利吉耶里同名詩作改編的歌劇音樂劇，《神曲》如何展示這個複雜的作品？如何突破傳統歌劇範式，進行當代詮釋？近日，大公報記者在深圳採訪了《神曲》的主創團隊，揭開這部音樂劇背後的創作故事與獨特魅力。

大公報記者 李 薇

▲音樂劇《神曲》有200餘套手工刺繡服飾。

意大利美聲融入流行唱法

唱功
卓越

本次巡演中的10位意大利歌手唱功卓越，他們繼承意大利美聲精湛技藝的同時，又巧妙融入流行唱法現代元素。

其中，安東內洛·安焦里洛（Antonello Angiolillo）自2018年開始演繹「但丁」角色。在採訪中，他分享了如何通過表演詮釋但丁從迷茫到救贖的內心轉變：「從地獄到天堂，身體狀態會有很大變化，但這不是刻意選擇，而是表演和發聲訓練的成果。在地獄篇，身體和聲音更顯低沉、顫抖；隨着劇情推進到煉獄、天堂，我變得更加自信、清晰，因為獲得了意識、平靜和對美好結局的希望。」

貝亞特麗切飾演者米里亞姆·索馬（Miriam Somma）於2018年加入《神曲》。在演繹中，米里亞姆通過歌唱、表演和肢體語言，展現貝亞特麗切「縹緲」的特質。「貝亞特麗切是在煉獄篇的最後幾章出現，在天堂篇存在感非常強烈。但丁雖然一開始沒有見到我，但因為這種特質，無論我在場與否，他都能感受到同樣的力量。」

▲《神曲》貝亞特麗切飾演者米里亞姆·索馬。

▲《神曲》男主角但丁飾演者安東內洛·安焦里洛。

▲《神曲》導演安德烈亞·奧爾蒂斯。大公報記者李薇攝

▼音樂劇《神曲》以3D投影舞美設計創造動態場景。

▲音樂劇《神曲》劇照。

但丁巨著·意大利音樂劇《神曲》

演出
訊息

日期：9月4日至9月7日

地點：香港理工大學賽馬會綜藝館

豐富
體驗

「在中國的巡演讓我有機會和中國大學的教授交流，我們彼此分享對中世紀文學的見解，還一起規劃了未來的合作。」導演安德烈亞難掩興奮，他透露自己也結識了許多對藝術敏感的中國年輕人，希望未來能將他們納入自己的創意團隊，用他們的中國視角為作品增添新的靈感。

成都、北京、廈門、廣州、深圳……《神曲》的巡演足跡遍布內地多個城市。米里亞姆被中國濃厚的文化氛圍深深吸引。她讚嘆中國文化古老且細膩，中國人做事嚴謹專注，這種秩序和優雅讓她敬佩。「這是我所欠缺的，我比較隨性，而你們的秩序和對事物的關注給了我很多靈感。」米里亞姆還對中國傳統織錦布料着迷不已，她希望能買下各種好看的中國服飾，穿着它們去中國的寺廟、長城走走。

安東內洛對南京情有獨鍾，因為這是他唯一在朋友帶領下深度遊覽的城市。「我看到了很多自己遊覽發現不了的細節。」此外，他還熱愛閩南文化，在廈門期間記錄了很多有趣的事，「這些都會成為我未來創作的靈感來源」。而導演安德烈亞·奧爾蒂斯直言，中國之旅給他帶來了豐富體驗。每到一個城市，他都努力學習一兩句方言，因為感受到了觀眾極大的熱情。「我的社交媒體上全是中國觀眾的私信，他們深入探討演出、向我提出問題，這份熱情讓我很開心。」

主創中國行收穫靈感

突破傳統 融合搖滾與流行音樂

導演安德烈亞·奧爾蒂斯（Andrea Ortis）在接受採訪時表示，但丁的原著層次豐富，理解起來有一定難度。但若賦予其人性的價值，理解便會變得簡單。「我們把但丁看作一個在旅途中遭遇自身局限與衝動的普通人，就能在他身上找到到自己的影子，進而理解這部作品的意義。」

而為了順應並遵循但丁筆下奇幻的想像，音樂劇也巧妙運用舞蹈、歌唱、3D動畫投影等元素來呈現作品中的對話、場景、色彩和香氣。安德烈亞介紹：「但丁用十一首節的詩句和詩歌展開並結束這一切，我們也是以此為基礎進行舞台布景的，原著為我們提供了特效的靈感。」

此外在音樂維度，劇目突破傳統歌劇範式，將搖滾的爆裂、流行的抒情與歌劇的恢弘融合。「音樂就像是一種黏合劑，它讓整個作品如同一列火車、一艘船，朝着同一個方向前進。」安德烈亞說。

身臨其境 3D沉浸式舞美設計

舞台設計也是音樂劇《神曲》的一大

亮點。與傳統布景不同，其3D投影舞美設計讓觀眾彷彿置身於一座流動的劇場。例如在呈現第十三章「自殺者樹林（暴力之罰）」時，詩人彼埃爾講述因政治迫害自殺的遭遇，機械裝置模擬出扭曲樹形，演員的雙手化為乾枯枝幹痛苦擺動，投影強化了詩人痛苦的意象，讓自殺者化為樹林的經典篇章得以立體化呈現。

安德烈亞強調，技術服務敘事至關重要。但各種元素之間如果缺乏關聯，就無法形成合力。「我們的場景隨着音樂移動，完全配合但丁旅程中的段落。例如激光門的出現，是在維吉爾說出『我們走吧』之後打開的，它需要和音樂節拍完美契合。」全劇利用3D沉浸式投影技術與機械裝置創造出70餘個動態場景。

此次來中國巡演，音樂劇《神曲》也進行了全面升級。「我們進行了多方面優化，希望讓演出適應宏大劇院場景。從視覺角度看，作品規模更大，投影質量更高，圖像更加身臨其境、具有顛覆性。」安德烈亞透露，新版本由意大利足協主席格拉維納擔任製作人，搭配著名作曲家馬爾科·弗利西納的原創音樂。新加盟的演員陣容也更加強大，包括10位意大利著名歌手、14位舞者及雜技演員，更有200餘套手工刺繡服飾。每一件服裝都採用複雜的刺繡、手工珠飾和特殊面料製作，為角色塑造增添了層次感，將中世紀美學與神話意象推向極致。

香港站演出結束後，《神曲》還將前往蘇州、上海和杭州巡演，為更多中國觀眾帶來藝術盛宴。

第四屆「雙城青年文化人才交流計劃」北京舉行

16京港大學生創新探討文化區未來

香港故宮文化博物館旗艦青年學習及交流項目「雙城青年文化人才交流計劃」今夏舉辦第四屆。16位參與計劃的京港大學生日前齊聚故宮博物院，分四組從創新視角出發，圍繞數碼敘事、觀眾互動及文化品牌建立等議題深入分享，同故宮博物院院長王旭東、香港故宮文化博物館館長吳志華等一道就「青年眼中的文化區未來」這一主題，展開深度對話，為構建未來的文化區貢獻青年智慧。

大公報記者 江鑫嫻（文、圖）

▲京港兩地大學生以「青年眼中的文化區未來」為主題，分享創新想法。

計劃以「青年眼中的文化區未來」為主題，聚焦城市文化區的發展形態。7月初起，16位來自藝術創作、藝術史、建築、漢語言文學、政治及金融等專業的京港優秀大學生在香港、北京及上海等地，展開為期兩個月的深度文化交流與實踐，以多樣化的探訪學習模式，深入了解不同城市文化區的規劃建設及發展現狀，洞察未來發展趨勢。

設計西九「五行散步學」

「西九文化區匯集了戲曲中心、香港故宮文化博物館、M+博物館等多個文化場館。通過觀察，我們發現了觀眾停留時間過短的問題。有的觀眾早上匆匆來，20分鐘就走了。」來自香港大學的姚一默同香港科技大學的陳梓溪、香港中文大學吳天瑜、清華大學的吳小丫一道以「讓遊客在西九多停留一小時」為目標，設計了「金木水火土五行」遊覽路線，為遊客提供西九的五行散步學浪漫。

就讀於北京師範大學的陳澤童與香港大學的畢申迪、中國政法大學的黃陳佳、北京印刷學院的戴友毅組成的小組，則希望實現西九文化區和周邊社區居民的雙向奔赴。戴友毅表示，通過前六周的調研，小組成員得出了「西九可能略顯『高冷』」，它需要立足於香港文化，需要與社會產生連接。」的結論。他們強調西九文化區應重視「在地化」。通過街頭展覽、街巷故事回流等，讓本地居民了解西九、對西九感興趣、去西九，用

▲「雙城青年文化人才交流計劃」故宮博物院交流活動在北京故宮舉行。

社區關係傳播，讓西九成為居民的生活場景之一。

團隊成員背景多元，陳澤童接受《大公報》訪問時表示，不同學科背景的同學之間可以互相啟發。另外，在合作中，香港同學更關注品牌打造與可持續運營，而內地同學則更側重挖掘文化核心價值。這種碰撞讓項目既能傳遞文化溫度，又能體現實際效益。

另有小組建議，創作WestK「子」品牌小K，改變人們在西九的藝文活動習慣，以及對整體園區的印象。還有小組提出，文化區着力搭建青年藝術家展示平台。通過藝術展覽的網絡空間創新等，為本地、內地及國際青年藝術家在西九提供一個交流平台。

「香港故宮館觀眾平均年齡僅33歲」

故宮博物院院長王旭東、香港故宮文化博物館館長吳志華在今次活動中與學生進行交流。吳志華表示，樂見學生積極探索文化議題的多重方向，提出具前瞻性與實踐性的構思。他還提到，香港故宮館的觀眾平均年齡僅為33歲。暑假期間，博物館吸引了大量年輕觀眾，許多內地家長也帶着孩子前來參觀「可以說，我們代表的是一種年輕的文化，我們的觀眾群體也充滿活力。」

王旭東為同學們的創意點讚。他表示，這項計劃為青年人才提供了寶貴的機會，讓他們在探索文化機構轉型發展的過程中，將創意應用於實際挑戰上，為文化區發展注入新視野與活力。期待與香港故宮文化博物館進一步深化合作，攜手培育文化人才，實踐推動傳承弘揚中華優秀傳統文化的共同使命。

吳志華還提到，觀眾的參觀方式與以往相比有了明顯變化，並不是簡單「打卡」，而是真正投入、仔細地觀看展覽。「這對我們提出了新的要求：一方面要提升展覽的趣味性和互動性，為他們帶來能與生活聯結的體驗；另一方面也要加強內容的知識性和深度。」他說。