

承信興家 60年 信興集團 SHUN HING GROUP

信興集團

Panasonic

JVC

Rasonic

Küppersbusch

KDK

Teka

Transtherm

Vintec

交通系統

電器維修

倉務物流

基礎工程

The Shun Hing Group
is honored to be supporting the
HONG KONG ARTS FESTIVAL
for the 23rd year

Panasonic Technics JVC MC KDK Rasonic

ITOKI

Teka

Küppersbusch

TRANSTHERM

VINTEC

www.shunhinggroup.com

© Paul Henderson Kelly

藝術大融和

Art Fusion

文：胡銘堯 By Mikel Echevarria

路迪《圖畫展覽會》

今年香港藝術節有兩齣音樂家別出心裁的構思——影像配音樂——的節目。第一個是俄羅斯音樂家路迪重構抽象畫派始祖康丁斯基 (Wassily Kandinsky) 1928 年的舞台製作《圖畫展覽會》。另一齣影像配音樂的製作，澳洲室樂團的《珊瑚礁》則朝另一個向度進行。

路迪的圖畫展覽會

俄羅斯畫家康丁斯基 1866 年生於莫斯科，被譽為抽象畫派的始作者。他早年已經認定音樂獨有牽動情緒的能力，說音樂是他「終極的老師」。他提出畫的基本元素點 (point) 與綫 (line)，在「自主」的面 (plane) 上運行並組織起來。他提出顏色的理論，每種顏色是有了什麼意義。他明確地表示「我不是要繪畫音樂」，但他的理論卻充分反映了音樂的影響。

他的理論，就像音樂理論中協和與不協和音程的平衡和進程、和弦的特質以及和弦間的關係、音樂主題的論述和發展等。如果這些抽象的理論在作曲家手下能演化成偉大的交響曲，那麼畫中的點、綫、顏色，也能組合出偉大的畫作。交響曲與畫作，未必需要呈現一個故事、一首詩或是一幅現實景象；一幅作品，就是這些基本元素的完美整合。

雖然音樂的自主性 (autonomy)，啟發了康丁斯基奠下抽象畫風的理論基礎，但他崇尚着華格納的總體藝術，畫上的點、綫與顏色，協和和不協和音的衝突，影畫的動作等同時出現，才是藝術作品的高峰。康丁斯基創作了好一些結合舞台、視覺藝術、詩歌和音樂的作品，《黃色聲音》(The Yellow Sound) 是其一，但第一次世界大戰後，他無法看到這作品完整的呈現。在 1928 年，他為穆索斯基 (Modest Mussorgsky) 著名的鋼琴曲《圖畫展覽會》製作一個舞台作品，是他唯一一次用現成音樂的作品。

《圖畫展覽會》將英年早逝的小畫家赫德曼 (Viktor Hartmann) 的畫作化成音符，是十九世紀末的鋼琴巨著。《展覽會》把小畫家十幅圖畫以音樂呈現，貫穿着代表第一身漫步的主旋律。康丁斯基則把這些聲音，重新演繹為眼前的點、綫、面，突出這些「畫作的發展，即是跟隨着音樂、建構和解構畫上的彩色形狀。」這不單是極現代的想法，呈現的手法也超越時代。他幻想着舞台由「無盡的黑色慢慢變為紫色」，這效果在 1928 年還未發明變阻器和調光器的年代，實在只有在腦袋中存在。

大半個世紀後的今日，越洋通話不再是匪夷所思，傳送來自火星的石頭影像，也只是彈指間的事，我們或許不再留意，在不足一世紀前的日子，這些都是需要費勁地想像的事。康丁斯基沒有留下《圖畫展覽會》的任何影片，但他留下了畫作，並仔細地描述如何把畫作中的點、綫、顏色動起來，也為音樂上加上註解，註明圖像與音樂如何互動。俄羅斯鋼琴家路迪 (Mikhail Rudy) 力主重構康丁斯基的《圖畫展覽會》，嘗試把康丁斯基遺留下來的指示，逐寸地在劇場和銀幕上執行，除再一次考驗總體藝術間理論與實踐，他更會為動畫現場演奏這鋼琴巨著。

澳洲室樂團衝浪而來

澳洲室樂團的《珊瑚礁》，並不是《藍地球》一類配以宏偉管弦樂的地球生態紀錄片，也不是《幻想曲》般恐龍暴走在《春之祭》的節奏上，把史達拉汶斯基氣煞，而是以音樂伴隨着衝浪者在鏡頭前的英姿，以一個衝浪者的視角，記載他如何乘着或頑抗海浪和大自然的視野。

呈現這種張力的藝術，音樂絕對是最要家的。畫面記載的，是衝浪者站在小小的浪板上，面對着比好幾米高的

巨浪，在水壁間滑翔；是衝浪者與海浪搏鬥的同時，與鯊魚同處一海面的驚悚；也拍了記載了衝浪者拚命地找尋最佳巨浪的場景。這些都是衝浪者 Derek Hynd 的故事，也是面對着大自然的不同心情。

而為這些場景選取音樂的，就是音樂總監托尼提 (Richard Tognetti)。托尼提本身是小提琴家，他帶領的澳洲室樂團，是一支生氣勃勃的隊伍。他們以互動性極強的演奏，表達室樂的精髓，力求捕捉每個值得細味的音樂細節。而《珊瑚礁》的音樂，由澳洲地道的土著音樂，到美國當代大師克林姆 (George Crumb) 聲音詭異、以越戰為背景的《黑天使》，到貝多芬寫得濺淚在手稿上的作品 130 弦樂四重奏，風格廣泛之餘，亦突顯了音樂描繪的人性和面對大自然的龐大的對比。

人在大自然下顯得渺小，翱翔於無邊無際的想像力時，卻可讓人衝破障礙。恰巧，這兩部影像配以音樂的作品，都帶着這意思，值得玩味。

胡銘堯活躍於香港的古典音樂樂評人，文章見於各大報章及雜誌。