
Pick-Up

古典合唱剧场《星落有时》—换个角度重温卖火柴女孩的故事

世人总理解《卖火柴的小女孩》是悲剧，或许忽略文本最后的一个愉快片段：小女孩被嬷嬷带上了天堂，没有痛苦和饥饿。这才是结局。

《星落有时》（剧照摄影：霍建茵）图：声蜚合唱节

黄玲恺 | 2022-12-29

声蜚合唱节原定于2022年1月上演古典合唱剧场新作布拉姆斯黑盒剧场《星落有时》，受疫情影响，演出改以录像形式呈现，换个角度重温卖火柴女孩的故事。音乐将19世纪音乐家布拉姆斯多首德语艺术歌曲及当代作曲家大卫·朗2008年普立兹音乐奖获奖作品《卖火柴的小女孩受难曲》结合，表演元素丰富，包括独唱、合唱、钢琴音乐、形体及剧场等形式。在这个多维度的跨界作品中，参与的创作者们都有不少感触。

将不同时代、不同切面作品融合

作品念头的源起，是不同艺术家爱好的融合。《星落有时》概念的创作者、女高音曾丽婷回忆，在2020年初，首次尝试于香港上演德语艺术歌曲剧场《照无眠》之后，创作团队希望再尝试类似形式的演出。《星落有时》音乐总监和指挥林浩恩非常喜欢大卫·朗的《卖火柴的小女孩受难曲》，声蜚合唱节总监赵伯承则喜欢布拉姆斯的《情歌圆舞曲》，因而选择了基于这些作品创作。

(左起)曾丽婷与林浩恩对这个作品，都摆放了自己的理解和想要传达的意义。图：声蜚合唱节

将不同时代、不同切面的作品融合，对创作者是一个挑战。在发想过程中，适逢奥运，主创曾丽婷受到触动，发现将这些作品结合在一起的切入点，是类似奥运精神中的坚持与毅力。“为什么有人觉得《卖火柴的小女孩》是悲剧，而有人却在故事中看到比较正面的力量，相信这种非理性情怀继续人生的旅程？我觉得

《小女孩》是悲剧，但有人却在战争中有判比较正道的力量，挺住这种悲痛心情但继续人生的旅程！我看待这与香港运动员的境况相似：他们得到的资源和支持比较少，在逆境下坚持做他们热爱、觉得对的事情。而在奥运早期有人获得金牌，全城突然连结、点燃希望，这件事是一个很大的鼓舞。”

林浩恩几年前在美国读书时，第一次学习和演出《卖火柴的小女孩受难曲》；而直到在与曾丽婷讨论的时候，才惊觉自己对这个故事的理解较为单向。美国冬天昼短夜长，练这首歌的时候，天经常是全黑，有时下雪；演出最后，他作为表演者，平静跨过“小女孩”演员的“尸体”，让他对这部作品留下了悲凉的印象。而这次在舞台上重组这部作品，使他看待这个故事有了新的感觉和视角。

曾丽婷认为，世人总理解《卖火柴的小女孩》是一个悲剧，但文本最后有一个片段是愉快的：在小女孩的尸体被发现之前，她其实是被嬷嬷带上了天堂，没有痛苦和饥饿。“这才是小女孩的结局。我们很容易看到悲惨的一面，小女孩用完整副身家（她所有的火柴）去保暖，最后仍是冻死了。不过，唱词有讲到，她从火光看到美丽景象，她的灵魂也去到一个幸福的地方。结局是喜是悲，在于你因她上天堂而触动，还是看到她的尸体而悲伤。”

《星落有时》原定于2022年1月在剧场上演，惟受疫情影响，要在有限时间和资源下“变阵”，把作品改以录像形式呈现。图：声蜚合唱节

布拉姆斯的音乐如何与《受难曲》一同呈现？

这次演出中，台上的演出者包括2男2女的4位独唱，8男7女的15位合唱，2位钢琴演奏。其中，4位独唱会演绎布拉姆斯的歌曲，15位合唱主要演绎《卖火柴的小女孩受难曲》。对音乐总监林浩恩来说，布拉姆斯的音乐如何与《受难曲》融合，才是体现音乐技巧的部分。他需要重整两位作曲家的作品。

而曾丽婷在创作中最大的感受是“限制”。这次演出的音乐骨干并非她最为熟悉的作品，要根据这个框架去选曲并作出编排，起初感到有难度。而作为作品的主创，所有人的部分和场面都需要兼顾。好在有《照无眠》的经验，使得她更娴熟地在主创和歌者的身份之间找到平衡。

作为本剧的联合编舞，林咏茵和李家祺注重的是整个画面的铺排与张力。李家祺表示，他们在画面中编排了一些暗示，那些暗示希望带出一种能量，是一种“与表演者同在”或者“他们一直在使这件事推进”的感觉。“我希望观众不要永远看到凄惨，能看到事情是在前进的，看到故事带出的精神。我觉得这很重要。”林咏茵说。

(左起)联合编舞林咏茵和李家祺，注重的是整个画面的铺排与张力。图：声蜚合唱节

林咏茵认为，编排中她最为触动的部分，是在一些章节中合唱者、独唱们一起共同讲诤。在动作编排上，

在音乐会上，她担任独唱的部分，是在一首曲子唱完后，短暂的休息。在音乐会上，除了动作一致，画面上也营造得层次上一同前进。“一些音乐上的张力使我可以推进画面，让我看到画面、听到歌，觉得：就是这样安排了！”李家祺理解故事时，则注重在“冷”“暖”这两个元素上。“专注在小女孩身上，可以感受到她饥寒交迫、火柴光暖的温度；而如果把视野扩大，在那个世界中，周围的人却很欢欣、温暖。”

问及对这种跨界合作的感受，林咏茵不假思索地笑答：“很好听。”李家祺则补充，是很震撼的。与音乐家合作，李家祺在编舞上对声音的考虑多了不少。声音与动作的配合、分配，让他感觉到这是声与画的真正合作。

作为专业舞者，林咏茵日常在舞蹈专业领域浸淫，“而这次接触的合作朋友对舞蹈没有很多认知，我们很容易将我们认为很容易的事情放在他们身上”。哪怕滚落地下、小孩起身，这些对舞者来说轻而易举就可以做得优美的动作，原来对非专业人士来说是需要学习的，令她察觉此前编排时忽略的部分。

演出中，布拉姆斯作品的部分主要由四位独唱演绎，包括(左起)陈皓琬、曾丽婷、钱深铭，以及李家澍。（剧照摄影：霍建茵）图：声蜚合唱节

为经典赋予新名字

经典的卖火柴小女孩的故事，被创作者赋予了《星落有时》这个新名字。曾丽婷解释，“星落”指的是流星，一颗流星跌落为之“星落”；而“有时”则指“生有时，死有时”，万物皆有命数。“星落有时”，指流星要跌落，自有其定数。《卖火柴的小女孩》故事中，有一个情节，是小女孩看见流星划落，想起嬷嬷说过，当你见到一颗流星滑落，就是有一个人上了天堂。除了中文标题，其实还有德文标题《Meine Lieder, mein Licht》，意思是“我的歌，我的光”。这也是演出其中一首歌的歌名。把中文和德文名字一同阅读，才看出创作者对这个作品的理解。林浩恩还透露，演出的最后一首歌，讲述的正是“最后我们面对这些艰难的事，其实就是以一首摇篮曲，面对生命中的挣扎”。

主创们对于这个作品，都摆放了自己的理解和想要传达的意义。

林咏茵与曾丽婷合作，从两年前讲述无家者故事的《照无眠》开始。林咏茵认为，这两次合作的共通之处，在于这两个故事都很人性。她觉得《卖火柴的小女孩》人性之处在于，听上去这个故事好像有很久的历史，但对照现在的世界、这个地方，很容易有很多场面在脑海中。“这个故事和《照无眠》，都是讲述很‘卑微’的弱势阶层，但他们在很有力量地生存著，很有生存意志。小女孩虽然死了，但她的这种精神被抽取出来，因为我们知道，很多人会有共鸣。”

林浩恩则希望来看演出的人更多地接纳自己，接受自己的每一个感受，都没有对错，忠于自己。

随着编排的进程，曾丽婷对于这个作品赋予了多层意义。最浅显那一层，当然是希望观众积极地面对看似毫无前景、我们无法改变的将来。但这种正面的思维，在编排时她也一直重新整理。在整理之后，走入更深的一层，她认为其实是关于人性的选择：“到底我们的人性，是选择一条善良的路？一条坚持的路？还是选择负面？选择无力？无力感一定会有，我们是不是任它继续发酵，心态上是否逃避一些事？”

思考至今，她认为她和她身边的朋友选择保持“坚持”的心态：将身边一些认为对的事情，坚持下去。而这，也是这个作品中的其中一份精神。

《星落有时》不只带出积极面对将来的正面思维，同时亦期望引发观众对人性的选择之反思。（剧照摄影：霍建茵）图：声蜚合唱节

布拉姆斯黑盒剧场《星落有时》（网上放映） Brahms in Black Box - Meine Lieder, mein Licht
(Online Screening)

声蜚合唱节以录像形式呈献古典合唱剧场新作：布拉姆斯黑盒剧场《星落有时》，结合独唱、合唱、钢琴音乐、形体及剧场元素，以当代角度重新演绎布拉姆斯多首德语艺术歌曲及大卫·朗2008年普立兹音乐奖得奖作品《卖火柴的小女孩受难曲》。换个角度，重温卖火柴女孩的故事，一同擦出心里亮光！

(德语及英语演出，附中文及英文字幕) 主办机构: 声蜚合唱节

主办机构网址: <https://www.singfest.hk> 票价: HK\$120

购票及详情: <https://bit.ly/singfestMLmL> 门票现正于art-mate网站发售

最后售票日：05.01.2023 (四) 23:59