

馬克·莫里斯舞團
Mark Morris Dance Group

《歡笑、憂傷、悲喜之間》(綵排)
L' Allergo, il Penseroso ed il Moderato (Rehearsal)

2月22日

文化中心大劇院

2:30 pm

演出團體

馬克·莫里斯舞團

編舞

馬克·莫里斯

指揮

克雷格·史密斯

女高音

珍妮·奧瑪尼

克里斯廷·布蘭德斯

男高音

弗蘭克·凱利

男中音

詹姆斯·米德利納

聯同香港藝術節室樂團

及香港管弦樂團合唱團演出

1997 香港藝術節青少年之友計劃由尤德爵士紀念基金贊助

香港藝術節協會主辦

並與教育署視學輔導處音樂組聯合策劃

請勿在場內喧嘩、錄音、錄影、攝影、吸煙或飲食。
在節目進行期間，請關掉鬧錶、無線電話或傳呼機之響鬧裝置。
多謝各位合作。

《歡笑、憂傷、悲喜之間》

一 由古典到現代

《歡笑、憂傷、悲喜之間》無疑是現代舞劇，但卻完全取材自古典。韓德爾的巴洛克清唱劇，是根據米爾頓1645年所作的兩首詩《歡笑》及《憂傷》而譜。而《悲喜之間》，是韓德爾的作詞人查理斯·詹寧斯增添的。詹寧斯認為大喜與大悲的情緒，應由溫和中庸的態度來調和，他想藉此體現十八世紀的和諧精神。韓德爾最後卻仍將重點放在米爾頓的文字及概念之上，莫里斯從韓德爾的音樂汲取靈感，創出「優秀的現代作品，採用形象化的手法，達到詹寧斯想用嚴言峻語達到的調解與和諧。」《紐約客》

很多現代舞編舞家以打破傳統框框為己任，莫里斯卻恰恰相反，向傳統文化借鏡，而以他的獨特語言來表達。

一 圖案、形式與文字

在創作《歡笑、憂傷、悲喜之間》時，莫里斯不單從音樂，也從文字出發，成功地營造出米爾頓筆下的田園風光。有時更直接演繹一些章句，讓舞蹈員扮演牧羊人、武士與貴婦的角色。當韓德爾的音樂響起狩獵號角的聲音，而歌詞提到「獵犬與號角」時，莫里斯就編排了美妙的打獵情景。舞蹈員伸出四肢扮成樹，兩位女團員扮作狐狸，被人扮的獵犬和馬車追逐。

他的編舞主要從形狀與圖案著眼，而較少從舞步著眼，有時會排出十分複雜的陣形。《歡笑、憂傷、悲喜之間》裡的舞蹈，以民間舞蹈形式以及蹦蹦跳跳、無憂無慮的動作為主，帶有依莎孕拉·鄧肯作品的影子。最後一場是舞蹈員圍起巨型圓圈，象徵理想世界，而以肯定生命的「歡樂，我們決意借助你活下去」這句話作終結。

姓 名：_____

會員編號：_____

學校名稱：_____

日 期：_____

馬克·莫里斯舞團 Mark Morris Dance Group

《歡笑、憂傷、悲喜之間》（綵排） *L' Allergo, il Penseroso ed il Moderato (Rehearsal)*

一． 《歡笑、憂傷、悲喜之間》的取材有何特別之處？

二． 你覺得現代舞表演採用現場樂隊伴奏及合唱團伴唱的效果怎樣？

三． 用三個形容詞描述馬克·莫里斯編排的舞蹈特點。

四． 《歡笑、憂傷、悲喜之間》激發起你哪些聯想和感受？

節目問卷：

青少年之友可觀賞兩場免費節目，並設有節目問卷給青少年之友填寫，問卷內所有問題必須清楚回答始能獲得分數。收集問卷的方法如下：

(1) 於節目完場後 30 分鐘內交到報到處，即時領取 10 分印花。

或

(2) 於藝術節結束後兩星期內（即 1997 年 3 月 23 日前），將問卷連同貼足郵資的回郵信封一個寄回「香港藝術節協會有限公司青少年之友」收，同學可於寄出後兩星期內收到已印有 10 分印花一張，作為紀錄。

馬克·莫里斯——《歡笑、憂傷、悲喜之間》

馬克·莫里斯是當今最勇於探索，最多才多藝的美國舞蹈大師之一。莫里斯生於西雅圖，在那裏師從維拉·佛蘿娃絲及貝利·布倫遜。他曾在多個舞團演出，包括魯波維治舞團、韓娜·卡安舞團、羅拉·狄殷舞團等。

自1980年以來，他為他的舞團創作了逾七十支舞，也為三藩市、巴黎歌舞院芭蕾舞團、美國芭蕾舞劇院等編舞。1990年，他與巴利殊·尼可夫合力創辦了白橡樹舞蹈計劃。

從1988年到1991年，莫里斯是布魯塞爾皇家劇院的舞蹈編監，那是歐洲最負盛名的歌劇院之一。在歌劇院的滋養下，他創作了這長達兩小時的代表作《歡笑、憂傷、悲喜之間》。1988年在該劇院作首演後，曾先後在阿得雷德及愛丁堡藝術節、巴黎的香榭麗舍大道劇院、紐約的林肯中心，以及布魯克林音樂學會的下一浪藝術節演出，均贏得觀眾熱烈反應。

在此舞劇裏，莫里斯對概念、形式與表達能力的掌握，發揮得淋漓盡致。這史詩式的作品糅合創意盎然的編舞、華麗的布景與服裝，陣容完整的管弦樂團和合唱團，還有四名獨唱家，場面盛大。舞蹈、音樂與意象交織成一片，《歡笑、憂傷、悲喜之間》「探討人類的各種情緒、喜怒哀樂」《華盛頓郵報》，最後對生命作出肯定。

詩篇、清唱劇與現代舞跨世紀結合——馬克·莫里斯舞蹈團演出 《歡笑、憂傷、悲喜之間》

劉玉華

全舞分兩幕，演出長約兩小時的大型現代舞作品《歡笑、憂傷、悲喜之間》的標題也許會教大家即時摸不透箇中的端倪。但這個舞蹈吸引人之處乃在於它在舞台上呈現了前所未有的絢麗多姿場景，豐富鮮明的多層次流動意象，以及一股獨有的宏大祥和，直接撥動觀眾心弦的和諧大同氣魄。

現年四十歲的美國編舞家馬克·莫里斯 (Mark Morris) 八八年創作的《歡笑、憂傷、悲喜之間》採用了十八世紀巴洛克時期優秀作曲家韓德爾的清唱劇 *L'Allergo, il Penseroso ed il Moderato* 作舞蹈的配樂。

韓德爾的這齣清唱劇 (Oratorio) 實際上是根據十七世紀英國大詩人約翰·米爾頓 (John Milton) 一六三〇至三一年間撰寫的兩首詩 *L'Allergo* 與 *Il Penseroso* 譜寫而成。負責替韓德爾的清唱劇寫歌詞的查理斯·詹寧斯 (Charles Jenners) 增添《悲喜之間》作為結尾部分。這齣清唱劇一七四〇年二月二十七日首演。細數起來，該部清唱劇面世至今已二百五十七年，米爾頓的詩篇傳世更達三百六十多載之久。

米爾頓兩首詩的標題，意大利原文的意思解作「歡愉、快樂」或「沉思、沉鬱」之意。這兩首詩以「姊妹篇」的方式雙雙出現，各具主題重點，分別描繪了兩種截然不同的思緒狀態，並大量引用希臘和羅馬神話典故烘托動人意象，且不斷地作對比反襯，相互應和。*L'Allergo* 頌讚歡樂女神 *Mirth* 給人間帶來喜悅、歡愉光明的生活。*Il Penseroso* 則仰慕沉鬱女神 *Melancholy* 賦予人們平靜沉思的智慧。前者描述人們沉醉在憤亢激烈的歡樂中，後者呈現人們透過靜思冥想，洞悉浩瀚宇宙運作的真諦。

詹寧斯覺得「歡愉」與「沉鬱」各走極端，遂加添第三部分，期望以中庸溫和的態度協調前兩者的利弊，從而體現十八世紀崇尚的和諧精神。

《歡笑、憂傷、悲喜之間》雖是一部沒有情節的作品，但它處處充溢著活靈活現的各式動態意象。「歡愉」跟「沉鬱」的歌調旋律交替對唱，引發強烈的歡劇性效果。

馬克·莫里斯巧妙地把古典的詩篇和清唱劇頌讚的和諧歡愉理想境界，結合到自己的創作裏去。他這個跨世紀的舞蹈依然如實地保存了米爾頓華美辭藻描繪的田園大地美景，晨曦日出、夜幕星月披空的景緻，相關神話中各神祇的舉止與特性。然而，他設計的舞段並非旨在用動作註釋詩文。他成功地從文字及音樂所營造的節奏、氣氛出發，重申恆古常新的主題——人類渴望達致的融洽和諧境地，長與歡樂共處的世界。

大家將看到台上的舞者以簡樸的舞姿，隨配樂情緒的變化，逐一表演組組的群舞、獨舞舞段。這些舞段不單緊扣唱辭的內容，更呈現不同的氣氛情調。馬克·莫里斯處理舞蹈員隊型的構思，先從簡單的圖案安排開始，漸演變成出人意表的複雜結構，令人讚歎。

《歡笑、憂傷、悲喜之間》由合共二十四位舞蹈員演出，另加三十名合唱團團員伴唱及三十人管弦樂隊現場伴奏，還有四名獨唱家，別具聲勢。