

特別企畫 FEATURE 從傳統走出「藍海」

讓南管化身時尚

王心心 要做南管音樂舞劇的品牌領導

「誰說南管不能跟『現代』畫上等號，這次的『王心心作場』就是一個好的開始。」王心心說，南管在古代是時尚，在現代也可以是時尚，多方面的跨界嘗試，還有定位清楚的票房策略，是讓南管歷經千年依然如新的活命丹。

創新策略 嘗試與知名的跨界藝術家合作，古典精緻的表演定位

嶄新價值 「南管音樂舞劇」的南管新定位

王心心：「保存與創新一樣重要，一定要跨出去，南管才能活出新生命。」

文字 鄭淑瑩

林懷民、吳素君、羅曼菲，都不是南管迷，但一提到王心心，都承認是「心心迷」。林懷民說，閱讀古典詩詞那麼久，直到聽王心心唱《琵琶行》，「才第一次真正了解《琵琶行》。」正因為對王心心南管造詣的折服與讚賞，繼去年合作《天籟》後，心心南管樂坊與越界舞團攜手再推出新製作「王心心作場」，林懷民便跨刀擔任此次演出的藝術總監。

在兩岸文化界的努力下，南管將被提報申請成為聯合國人類口傳及非物質文化遺產，而出身泉州，落腳台灣的王心心，則是兩岸南管界都要豎起姆指的南管傳人，婉麗嫵雅的古典氣質，加上純正清幽的完美唱腔，林懷民說，台上的王心心，「未開口就能讓全場入定」。與其說，南管造就了王心心的舞台風光，不如說是因為王心心的魅力及功力，讓南管這個幾乎被現代社會遺忘的老祖宗音樂，再度獲得注目。

清楚自己在南管界的地位分量，也將南管藝術視為個人重要的人生寄託，王心心這幾年在台灣，一直試圖找尋南管的新方向，希望這流傳千年的彈唱藝術，也能走入現代人的藝術生活。「總不能老是在沉澱，一定要跨出去，試著跟其他的藝術形式結合，南管才能活下來。」談起近年來持續進行的創新計畫，看似羞靜的王心心眼中瞬間充滿企圖及熱情。

看到古典藝術所蘊藏的潛力

「王心心作場」的製作群裡除了林懷民之外，羅曼菲、吳素君擔任編舞、蔣勳為顧問，林克華擔任舞台及燈光設計，並遠赴香港、日本禮聘知名服裝、道具設計師合作，為這齣標榜為新型態的「南管音樂舞劇」，注入跨國現代元素，打出「跨劇種」、「跨領域」、「跨國界」的強力宣傳。由於這是王心心離開漢唐樂府之後的全新起步，加上製作上的黃金組合，成為今年年底「來勢洶洶」備受矚目

的一檔國內製作。

南管本就是講求雅緻內斂的藝術，在古時深受文人雅士、紳士官宦所偏好，甚至作為皇帝壽宴賀樂，是高尚音樂的指標，「王心心作場」選在具有宮廷氣息的國家二級古蹟中山堂光復廳演出，製作群也決定保留這項傳統南管演出的空間特質，就原有的長梯迴廊三面空間，設計成類似古代梨園戲劇的勾欄式舞台，觀眾可清楚觀看台上舞者及樂者的細微眼神及動作，將光復廳打造出符合歷史時代性、具極簡白描風格的南管劇場舞台。

但中山堂光復廳每場僅容三百三十六名觀眾，製作人黃韻瑾不諱言，預算與票房之間的平衡，是她最大的壓力。因此一樓票價規畫為均一價一千元（學生票打六折）；但光復廳二樓的包廂則設計為VIP觀眾席，計畫以知名傢俱廠商贊助的設計師級座椅，及中場休息提供的精緻手工茶食，做整體化的貴賓席包裝，以重現漢唐時代王公貴族看戲的心情及感動，每場僅六十個位置。票價及贊助費合計每位六千元。

如此「量少而質高」的票價規劃，還得突破一般人對南管的陌生感，因此如何創造當代南管的新形象十分重要。越界舞團與王心心都認為，保留傳統精緻及當代創作新意是整個製作的內在精神，第一次記者會，地點刻意選在現代空間感的傢俱精品店，穿著古袍斜抱琵琶的王心心一現身，便呈現了「亦典雅亦現代」的南管新定位，「從中山堂建築本身、入口處的黃土水『水牛圖』，到王心心的南管演出，俱是國寶」。「國寶級」的定位，似乎讓高票價有了時尚感。

多方跨界嘗試，讓南管很時尚

而在藝術形式的突破上，則是繼續探索南管音樂與編舞手法的融合可能性，邀請編舞家羅曼菲、吳素君依據《出漢關》、《恨王魁》等南管名曲，發展出《昭君出塞》《胭脂扣》兩段舞碼，時空跨越古今，肢體上融合傳統及現代編舞技法，音樂設計上則突破傳統編排方式，王心心表示，演出所用的曲目都是直接來自於傳統，挑選出風格節奏較激昂的旋律，但藉由新的編排，加深整體演出的劇情張力，甚至以現代編曲手法改變小部分的樂曲合聲方式，或是在上下四管之外，穿插演奏單項樂器。配合燈光變化與舞台設計，找到與現代劇場表演嵌合的可能性，讓音樂劇的表達更立體，合乎現代觀眾的欣賞品味，也進一步豐富了南管音樂的表現能力。

其他如服裝設計方面，特意邀請具有流行時尚背景的設計師擔綱，為古味濃厚的南管樂舞服裝增添現代氣息。《胭脂扣》的民初旗袍造型，由國內知名服裝設計師洪麗芬量身打造，其作品曾獲巴黎市服裝博物館兩度永久收藏；另一位來自日本的服裝設計師前田文子，也曾經榮獲素有日本劇場「奧斯卡」之稱的「伊藤熹朔獎」新人獎及劇場技術設計獎，活躍於電視偶像劇及戲劇、舞蹈、音樂劇等領域，來台亦引起另一波的話題焦點。

「誰說南管不能跟『現代』畫上等號，這次的『王心心作場』就是一個好的開始。」王心心說，南管在古代是時尚，在現代也可以是時尚，多方面的跨界嘗

試，還有定位清楚的票房策略，是讓南管歷經千年依然如新的活命丹。這股創新的力量，與傳統價值的保存研究同等重要，也只有雙管齊下，古典藝術才能突破重圍，在當今市場站穩一席之地。

全文引用自 2005 年 11 月號《PAR 表演藝術》雜誌