

西九文化区戏曲中心

传承戏曲魅力 推广文化艺术

香港的维多利亚港，水域辽阔，景色瑰丽，这里见证了整座城市的百年风云变幻，繁荣兴旺。世界上规模最大的文化项目之一——西九文化区，就像金字塔顶端的光辉。西九文化区堪称是香港文化艺术发展的新里程碑，让维港的传奇迈向一个新高度。

如果说西九文化区是东方之珠的新皇冠，那么面世约一年的戏曲中心，无疑是皇冠上第一颗闪闪发光的钻石。戏曲中心作为西九文化区首个主要表演艺术场地，于2019年1月开幕，致力保存、推广及发展戏曲，包括粤剧及其他中国传统剧种。它面向更多来自区内及世界各地的观众，推广传统中国表演艺术。在2019年，戏曲中心获《时代》杂志选为「全球百大最佳地方」之一。

东西方文化和谐碰撞

从高空俯瞰西九文化区，恰好能看到呈现传统彩灯形状的戏曲中心和一座黑盒子外形的建筑，刚好东西对称地屹立在西九文化区。这座「黑盒子」是于2019年6月启用的「自由空间」，是西九文化区第二个对外开放的表演艺术场地，承担着推广当代舞蹈、话剧音乐，风格是当代先锋。这一巧思正是体现香港作为中西文化交融碰撞之地，传统与现代并存的城市特色。

这样的东西文化碰撞在戏曲中心的设计上体现得更为明显。戏曲中心大门设计成一个舞台帷幕，走进大门就犹如巨幕拉开，戏如人生，人生如戏，粉墨登场。

西九文化区管理局署理表演艺术行政总监及表演艺术总监方美昂表示，戏曲中心的整个建筑都非常当代，但也融入了很多传统符号，尤其戏曲有很多语言性动作，这些都被融入到戏曲中心的设计中。

戏曲中心的外形源于中国的传统彩灯的设计概念，将整个设计与自然及城市景观融合，表现传统文化中「气」的流转。中庭设有一座别致的古典风格建筑，灵感来至中国古代的古戏台，当时专门邀请广西侗族传统木工师傅参与完成。在这里，古典与现代相互结合、相互辉映，完美展现了西九文化区戏曲中心的设计观念。从外墙灯箱到中庭挂幕，都可见一系列独树一帜的风景壁幔，这些设计取自传统戏曲的八个场景，即古塔、山水、小桥、庭院、天宫、军营、山林及城楼，每景皆可呼应不少经典剧目。

促进交流鼓励创新

戏曲中心是西九文化区面世的第一个场馆，在方美昂看来，西九文化区作为世界其中一个最大的文化艺术区域，戏曲中心「打头阵」非常合适。在十九、二十世纪，世界上古老的演出中心都是歌剧院，如果说 21 世纪是属亚洲的世纪，那么亚洲演出中心就应该是西九文化区的戏曲中心。

方美昂指出，戏曲中心在传播戏曲过程中，采用「两条腿走路」的形式，一是保留最顶级的传统作品；二是创造未来。她说，「表演艺术和跟视觉艺术不一样。视觉艺术可以放在博物馆保留，但是表演艺术必须继续创作，它活在当下。所以如果我们要保留戏曲这门艺术，就一定要创造新的作品，创造新的未来，培养新的观众，培养新的艺术家，这也是戏曲中心的使命。」

位于戏曲中心顶端的是殿堂级表演场地——大剧院。大剧院可容纳超过 1,000 个座位，建筑设计线条流畅，处处体现中国传统文化中「气」的特质。在这里，来自中国各地及东南亚地区的著名戏曲艺术家及剧团，定期上演传统及创新戏曲表演。2019 年适逢粤剧申遗十周年，西九文化区戏曲中心与中国艺术研究院戏曲研究所共同举办“粤剧申遗十周年庆典暨中华艺术节 2019”，以增进公众对粤剧的认识和兴趣。当代粤剧薪火相传，戏曲中心也挑选极富南派艺术精萃、武场连连的两套精彩剧目——《武松》及《枇杷山上英雄血》进行展演。粤剧老倌偕同香港粤剧青年演员共台，让广大戏迷可以一睹两代粤剧人的风采和功架。

为了拓展观众及传承戏曲，戏曲中心特别设立学习楼层。此楼层有 8 个大小不一的排演室，其中两个大排演室的楼底高达 8 米，适合小型演出，最大的排演室面积更与大剧院舞台相若。演讲厅约有 108 个座位，场地设计让讲者与观众更易于互动，以供放映会、座谈会或文化交流活动使用。这里定期举办各类型戏曲及文化艺术知识普及活

动，如「西九 101」讲座系列、电影放映等。戏曲中心于 2017 年首办”小剧场戏曲展演”，为具实验性戏曲作品提供交流演出平台，广邀不同地域的艺术家交流心得，共同探索戏曲发展新路向。2019 年戏曲中心再度为观众带来别具特色的戏曲作品，将中西不同戏剧元素融入戏曲艺术，突破框架，开阔眼界，包括西九文化区戏曲中心首部委约作品粤剧《霸王别姬》（新编）。

融合艺术和生活推广文化

西九文化区戏曲中心开幕至今，观众游人络绎不绝。有戏迷专程来大剧院欣赏殿堂级戏曲作品，或到茶馆剧场边品茶，边看戏，感受粤剧文化；也有旅客被戏曲中心既传统又摩登建筑特色所吸引，参加导赏团，再到中庭打卡留倩影，轻轻松松感受中国戏曲的艺术氛围。

戏曲中心一楼茶馆剧场，配备了中式家具，营造精致典雅的气氛。融会茶馆品茶赏戏的传统，茶馆剧场的舞台形式和桌椅可灵活设置或变动，方便演出者与观众拉近距离。为了培养新生代戏曲人才，保存、推广及发展戏曲艺术，戏曲中心招募了一批青年戏曲演员及乐师，并在艺术策划及导演罗家英博士、排练指导郑咏梅女士的悉心教导下，以「茶馆新星剧团」的姿态亮相茶馆剧场，为观众带来演唱、折子戏及音乐演奏，开拓年轻及海外观众市场。

方美昂说，有人说传统戏曲的观众年纪偏大，所以戏曲中心面对的挑战就是培养年轻观众。茶馆剧场就是直面挑战的设计，一个 90 分钟表演，专业司仪深入浅出解说。如果你从来没接触过任何戏曲，

看到这个演出就会有一些灵感、一些惊喜。这里还融入了茶馆文化，在看演出时可以吃点心，也可以喝茶，这就是戏曲中心的起到传播文化的作用。方美昂表示，这个时代我们需要更多的文化和艺术，能让不同的人，不同的文化都彼此了解，相互信任和欣赏。这也是戏曲中心成立的「初心」。

在戏曲中心还有这样一项服务——导赏团。为什么粤剧演员不论任何时间打招呼总会互道早晨？究竟建筑师施展了什么魔法，让大剧院楼座「山顶」的观众同样坐拥广阔视线？……这些问题跟着导赏团都可以找到答案。一小时的导赏团将带游客走戏曲中心主要设施，了解每个空间设计如何配合戏曲独特的艺术需要。导赏员会配合多媒体素材，沿途讲解戏曲及中国文化的有趣知识，从演员的唱念做打、四大行当、化妆服饰，到舞台上的一桌两椅，多方面发掘这传统艺术的乐趣，寻找戏曲于日常生活中的踪迹。

西九文化区

方美昂表示，推广文化艺术是西九文化区最重要的任务。西九文化区的名字亦体现了这个使命。它名为文化区而不是艺术区，因为艺术跟生活日常融入在一起，就变成了文化。方美昂说：「我们致力将文化推广给更多观众，因此我们有专门的团队安排文化走进社区的活动，这些活动都是免费的。团队成员走到不同的社区，提供欣赏艺术的活动，有的是公开课，有的是演讲，有时候邀请不同的学校来戏曲中心或者自由空间观看表演。让大家再觉得艺术不是高高在上，是平易近

人的，只要你愿意可以从不同的渠道走进戏曲中心、走进西九文化区，走进艺术。」

方美昂说，西九文化区跟内地的交流非常多。戏曲中心跟内地不同的戏曲团队有长期的合作，比如与上海戏剧艺术中心有一个五年的合作，包括邀请上海昆剧团，苏州的评弹团来戏曲中心演出。而在自由空间，西九文化区已经跟不同的舞蹈中心、舞蹈演出团体和艺术家有交流，包括艺术家交流演出，未来还将有机会合作制作的新的作品。除了与上海戏曲中心的合作外，西九文化区管理局于 2018 年分别与上海西岸（徐汇滨江综合开发建设管理委员会）、上海文广演艺（集团）有限公司和上海当代艺术博物馆签订合作协议。

在新的一年，方美昂表示，西九文化区有很多新的计划。尽管 2019 年戏曲中心才运营了一年，自由空间也才开半年，但两个场地举行的活动已经很丰富多彩，好像戏曲中心举办的茶馆剧场、小剧场戏曲展演等。自由空间还举办了自由爵士音乐节，邀请了亚洲和美国、英国等国家的世界顶级爵士音乐家来到自由空间，进行室内和户外表演，并与香港当代艺术家交流。未来，西九文化区会有更多包括香港、整个亚洲以及全世界的交流和演出。