

「音乐家叶聪（左起）、作家拉迪夫·莫哈末和戏剧家王爱仁获得今年的新加坡文化奖」。

文化奖三剑客: 得奖是故事的开始

2013年新加坡文化奖和青年艺术奖专辑

陈宇昕 王一鸣 邓华贵 / 报道
唐家鸿 / 摄影

叶聪: 今后每一步要跨得更远

对新科国家文化奖得主叶聪来说, 获得文化奖肯定, 只是故事的开始。

今年63岁的叶聪11年前受委担任新加坡华乐团音乐总监, 展开他与新加坡的缘份。

他接受专访时谦虚地说, 获奖是他与新加坡华乐团整个团队的肯定, ‘特别是我可爱的乐队, 我只是在台上指挥节拍, 是他们奏出了音乐。’

对于将来到新加坡发展的决定, 叶聪说, 当时他无论在音乐或是领导能力上, 都已经达到生命中最成熟的阶段。如今来看, 他觉得奉献对了, 因为新加坡给了他欧美所没有的平台。

回顾自己在新加坡的时光, 他说, 所有成绩当中最重要的一条, 是乐团闯出了新加坡的特色。

叶聪接掌乐团后积极推动“南洋风”, 虽然一开始惹来不少冷言冷语, 但华乐团成功开出南洋之花, 更得到观众、国家、甚至国际乐坛的认同。乐团甚至成为首支受邀参与爱丁堡音乐节的华乐团。

他说: ‘我心中有个信念, 无论任何中西乐团, 当你在某个国家, 你一定要跟那里的民俗、文化、水果、天气、语言有所联系。我不光是帮华乐团做这种事情。我在美国的乐团也大量表演美国本土的乐曲。之前在香港亦然。我在新加坡提出南洋风不是偶然。’

推广南洋风华乐海阔天空

叶聪初到新加坡时, 一次无意中走入一个画展, 深深被展品吸引。当时展出的是刘抗等南洋画派画家的作品, 他便想, ‘既有南洋画派, 为何不能有南洋乐派?’

他形容推广南洋风的过程, 是从投石问路, 到一石激起千层浪, 到现在的海阔天空。

2006年与2010年举办的华乐作曲大赛, 培养了许多优秀作品, 培养出一批新锐作曲家, 但叶聪认为, 南洋风的曲目, 需要至少一代人的时间积累, 就像西方用了数百年才积累出一个个时代的风格与作品。‘这不是向机器投票买饮料, 这只是故事的开始, 在这条路上, 我们任重道远。可喜的是, 已形成一批醉心于写作这类乐曲的作曲家, 乐团也有了自己的风格。’

他说, 既然南洋风是新加坡华乐团独有的, 就必须当仁不让, 演得比别人好, 维持自己的品牌。

叶聪也身兼美国南洋交响乐团的指挥, 必须两地奔走, 他形容自己是“海军陆战队”, 虽然身体疲累, 但乐此不疲。因为在华乐与交响乐的双栖作业内彼此刺激, 让他时时感觉新鲜, 激发创意, 感觉年轻。

他不希望获奖成为包袱, 但知道压力是必然, 因此必须把压力化为动力, 未来绝对不会固步自封, 不能停止革新, 而且每一步要跨得更大更远。

出生于上海的他, 5岁学琴, 1979年在上海音乐学院攻读指挥, 1981年远赴纽约曼恩斯音乐学院深造, 1983年进入耶鲁大学修读音乐硕士, 先后师从梅勒、鲁道夫、史勒坚及薛林。

叶聪目前是新加坡永久居民, 他说, 他和妻子一直在考虑在新加坡长住。当问及是否考虑成为新加坡公民时, 他回答说: ‘为什么呢?’

拉迪夫·莫哈末: 40余年未停止书写

63岁的马来文作家拉迪夫·莫哈末 (Mohamed Latiff Mohamed) 第一次发表文学创作, 是16岁时在校刊上刊登了一首诗歌。“那是1966年, 新加坡脱离马来西亚一年, 我产生了很强烈的情感波动, 所以就诉诸于文字, 写成了诗。”拉迪夫说。

他接着说: “我还记得小时候, 老师在课堂上说过‘如果人生在世对社会毫无贡献, 那死后没有人会记得你’, 年少的我便开始思考, 要怎样才对社会做出贡献。”

写下那首诗后, 他才意识到写作就是自己的贡献。从16岁拾起笔, 他就没有停止书写, 在文坛活跃了40多年, 他自豪地认为获得文化奖, 是对自己文学生涯的巨大鼓励, 当然也是“为写作而生”的一个光辉印证。因为写作, 他听到了自己心底的声音, 掌握了与历史、社会对话的工具。

“新加坡独立”带给拉迪夫的触动很大。他认为这对新加坡的马来族群产生了很大影响, 他的诗歌、故事和小说等诸多创作均以此为主题, 反映独立前后马来族群在新加坡的挣扎经历和生活感受, 包括他即将在作家节发表的新作“Confrontation”, 便以一个马来青年的眼光看待独立前的新加坡社会, 该作现已译成英文版。不仅题材触及较为敏感的族群议题, 这三位获“新加坡文学奖”肯定的作家, 写作风格亦被认为激进、坦诚, 并带有极浓厚的新加坡本地色彩。

拉迪夫受访时说: “我始终认为新马分家对马来族群来说是个巨大损失, 很多人因为我是将这个当创作主题, 并且写作手法尖锐, 而把我称为‘种族主义者’。我想我只不过是试图反映马来族群在那个特殊时代的状况。”固然也有其他作家书写独立初期社会风貌, 拉迪夫认为比起一些格局宏观的作品, 自己的不同之处在于“微缩”书写, 来讲述普通人的境遇和心理, 借此还原真相和现实。

“母语写作”在新加坡并不乐观

作为资深马来作家, 拉迪夫也关注新一代马来作家的培养。18岁即加入马来文学团体“50年代作家行列” (Angkatan Sasterawan 50, 简称ASASSO), 现在已是团体的副主席, 该团体长期为年轻马来作家提供导师。面对目前马来年轻作家的素质, 拉迪夫提出了担忧: “我们这一代作家有切实的社会体验和凝练的群体情感, 以及较强的荣誉感, 这些都是年轻作家欠缺的, 更重要的是, 若不具‘写作者的灵魂’, 无法把全部激情投注在写作中, 是不可能成为优秀作家的。”

当然一切还是得到“母语写作”的根本问题, 他直指“母语写作”的现况在新加坡并不乐观: “尽管年轻人接受的教育比我们高, 获取的知识丰富, 并不代表对母语有更好的更深的掌握, 很多青少年接触母语纯粹为应付考试, 本身对母语没感情, 何谈写作?”

此外, 新加坡的马来文学此刻又有多少读者群体和国际知名度?

拉迪夫表示, 新加坡的马来文学几十年来有一定发展, 但在国际上并不算有一席之地, 反观毗邻的马来西亚和印度尼西亚, 马来文学却有相当大影响力, 因为作家在国内有热衷的读者和专业的书评。拉迪夫的作品也在马来西亚和印尼受到欢迎。

“不过, 艺理会近年致力于举办全国性文学活动和写作项目, 显示了来自官方的支持。当然, 应继续与本土作者保持密切联系, 提供创作和出版过程所需的帮助, 并尽可能将他们的作品译成英文版本, 以便在国内外宣传。”

王爱仁: 我什么都没有放弃

“我什么都没有放弃”——简短的一句话, 道出王爱仁 (Ivan Heng, 50岁) 20多年的戏剧人生, 也涵盖他对剧场艺术工作的执着与信念。

王爱仁是本地知名剧场工作者, 英语剧团野米剧场的创办人暨艺术总监。他是国大法律系毕业生, 却选择投身剧场, 凭着一步步耕耘来到今日的成就。

他笑说: “你问我这些年来如何维持对剧场的热爱, 其实很简单: 做戏剧就是我的使命, 是我毕生的热忱。我从来没有当过律师, 也从未想过要当律师, 更不认为选择不当律师, 就等于放弃了些什么。”

为了追求热忱, 王爱仁在1990年毅然跑到苏格兰皇家戏剧学院进修表演三年。以优异成绩毕业后, 他前往伦敦, 开始在电影、电视和广播方面的演艺生活, 并在英国创立“行者剧团” (Travipitaka Theatre)。1996年, 他获颁艺理会的青年艺术奖, 一年后决定结束在海外的演艺生涯, 把工作基地转回新加坡。

2000年, 王爱仁创办野米剧场, 提拔许多新秀人才如亚菲音和林志坚等, 更以许多娱乐性强、制作精致庞大的演出, 大大推动了本地戏剧的专业化和商业化。

他自豪地指出: “目前为止, 已有超过75万人看过野米剧场的作品。我做戏剧的动力就来自于亲眼目睹艺术是如何改变人生, 让人们敞开心房, 以及开阔视野。”

“在本地, 剧场艺术能给社会带来非同凡响的影响。这在其他国家是相当罕见的。外国朋友每次来看我们的演出, 都会羡慕说: 野米剧场充满活力, 你们的观众渴望看到更多。的确, 我们不是在模仿好莱坞, 我们的演员只是尽情地在舞台上活出自我。”

戏剧不只是在舞台上演的戏码

谈到获奖心情, 王爱仁先是哈哈大笑说: “很惊讶, 你也知道我是剧场界的‘坏小孩’嘛。所以这次获奖, 有点爱若惊的感觉。”不过他马上又认真地说: “毕竟这是我国艺术界最高荣誉的奖项, 能够得奖自然很开心, 感觉多年来的努力受到认可, 也是一种鼓励。”

他也透露, 野米剧场将从明年1月起在市重建局的社区和体育设施计划 (Community/Sports Facilities Scheme) 下, 搬离目前于小印度的两间工作室, 迁入位于加冷娱乐广场的新演空间。届时, 剧团也将终于拥有自己的黑箱剧场, 这可是王爱仁期盼已久的一天。

提到未来几年的大计, 王爱仁表示将再次开启野米剧场青年部“青春狂野” (Young and Wild) 的运作, 以及继续呈献能令本地社群产生共鸣的剧作。

他说: “我曾到过许多国家如日本、加拿大、韩国等, 观察当地的剧场生态, 发现一些地方如首尔的剧团能经常吸引上万名观众入场。野米剧场也不落人后, 将重心放在提供大众化、不过份精英的剧场表演, 让大小市民都能来看戏。”

“剧场的奇妙之处就在于, 戏开场前, 观众彼此之间都是陌生人; 戏落幕后, 大家却因观赏了同一部剧, 有了共同经历而成为一个社群。所以说, 戏剧不只是在舞台上演的戏码, 它的魔力也延伸至剧场的每一个角落。”这也是王爱仁对剧场艺术如此着迷的原因。