

「舞蹈可以跨越文化的壁壘」 《青衣》香江舞動戲夢人生

「完美、殘酷、悲憫、淒美」，是畢飛宇看完自己原著小說改編為舞劇《青衣》後留下的四個詞。這部舞劇由國家一級演員王亞彬擔任導演、編舞並演出，它向觀眾提出一個問題：「生命該如何寄託？」在海內外演出八十多場後，舞劇《青衣》將於二月在葵青劇院上演。日前，王亞彬與香港舞蹈團藝術總監楊雲濤接受大公報記者專訪，講述《青衣》台下的故事。

大公報記者 徐小惠

王亞彬與《青衣》從相遇相融的過程，本身就是一個生命寄託的故事。她第一次讀到小說《青衣》時，還是北京舞蹈學院的學生。這部小說由畢飛宇創作，講述京劇演員筱燕秋戲夢人生。都是台上一分鐘台下十年功的宿命，戲曲演員與舞蹈演員在藝術生命中的相似之處，是當時王亞彬對《青衣》最深刻的印象。

三線結合詮釋生命寄託

十二年後的二〇一二年，王亞彬在主演畢飛宇同名小說改編的電視劇《推拿》期間，又再次讀了《青衣》這本書，這一次，她感受到了更多的內容。「我從學校畢業，成為職業的舞者，對於生活沉澱出新的感受和理解。再讀這本書，我看到的是女主人公對藝術的執著追求，是不瘋魔不成活的執著心境。」小說中充滿溫度的文字與細膩、豐富的人物內心描寫，令王亞彬感受到了舞蹈的場景，「當時就想，這部小說如果改編成舞劇應該會很好看。」在與畢飛宇溝通之後，王亞彬開始醞釀舞劇《青衣》。

畢竟是畢飛宇小說第一次被改編成舞劇，懷着敬畏的心情，王亞彬又將小說讀了再讀，「基本上我在巡演的時候，小說（《青衣》）是一直帶在身邊的。出發時書還是新的，回來已經基本舊了。」由於舞劇與小說是兩種截然不同的藝術表現形式，王亞彬在真正着手改編後，發現這其實是一件很困難的事情。「我們先做了舞台版本的故事大綱，然後又變成舞段，再然後才開始排練。從閱讀到和編劇探討，整個改編的過程歷時一年多。」作品在結構上分為日常生活、戲中戲、潛意識與超現實三部分，三線結合，共同推進劇情發展。王亞彬希望在保留小說精髓的同時，提出不同的角度來看待這個故事，訴說女主人公。「小說本身是講筱燕秋的故事，舞劇希望突出主人公的命運，同時提出的

▲王亞彬（左）與楊雲濤接受大公報記者專訪
大公報記者徐小惠攝

一個問題：生命該如何寄託？」

多國團隊打造簡約舞台

王亞彬強調作品的悲劇意識，認為悲劇色彩是呈現女主人公命運的重要方向和方式。所謂「生命該如何寄託」，在戲中指的是將自己心中摯愛作為畢生追求的心願。「筱燕秋在經歷種種之後，仍舊希望能再留在舞台上，飾演嫦娥。就像我們作為舞者，也希望能在舞台上跳到老。我們從這個角度更加強化了這個創作理念。」

《青衣》成功的背後，是國際化的製作團隊：戲曲顧問是京劇表演藝術家裴艷玲，舞台美術設計來自英國，服裝設計來自日本，燈光設計由法國的藝術家完成，最終呈現出一個充滿孤獨氣息的極致簡約的舞台。二〇一五年十月，《青衣》在北京國家大劇院首演，之後在匈牙利、以色列、挪威和美國等世界各地巡演超過八十場，獲得空前反響。王亞彬講到自己在以色列的演出，「演出結束後，我們遇見一位看上去六十歲左右的阿姨，當時她臉上還留有淚痕，用並不流利的英語告訴我們，她特別喜歡這個舞劇，覺得這個舞劇是為她而創作的。」她用流水般溫柔語氣說：「舞蹈可以跨越文化的壁壘。」

圖片：香港舞蹈團提供

香港舞蹈團史上最少演員的舞劇

是次為舞劇《青衣》首度來港公演。香港舞蹈團藝術總監楊雲濤表示，自己當初特意到內地去看舞劇《青衣》，發現這部劇在藝術上很適合香港舞蹈團，於是他與王亞彬從兩年前開始一點點溝通，落實到現在，終於就要開演，「非常值得香港觀眾一看。」

傳統題材折射現代心態

縱觀香港舞蹈團本季推出的舞劇，從《倩女幽魂》，到《塵埃落定》，再到如今的《青衣》，楊雲濤一直致力於站在當代的視角看傳統故事，「我們在引領舞蹈文化的時候，很多時候不能太順應觀眾，我們當然要服務香港市民，但藝術與商業間要有拿捏。」他認為：「這是一個很傳統的題材和故事，但折射出來的是很當下的人的狀態。這與我們舞團的觀念融合。」在《青衣》中，全劇只有十個舞蹈演員，楊雲濤稱之為「香港舞蹈團歷史上舞蹈演員人數最少的舞劇」。

▼《青衣》的舞美設計師來自英國

在香港的四場演出中，王亞彬演出一場，其餘三場由香港舞蹈團首席舞蹈員華琪鈺出演筱燕秋一角。「港版《青衣》」除了動作、節奏上的調整外，將呈現全新的演員陣容，王亞彬相信這些演員會為作品注入新的血液。

水袖獨舞長達七分鐘

本劇在舞蹈上融合中國古典舞、現代舞及傳統京劇元素，演員人數不多，反而會放大每個人的細節，因此對演員提出了較高的挑戰。在舞劇的最後一場，主角筱燕秋有一段長達七分鐘的水袖舞，楊雲濤指出，華琪鈺來自台灣，有很好的中國古典舞功底，面對大量的京劇表演元素，她上手很快。

作為如今內地現代舞領域最銳的藝術家之一，王亞彬對於「港版筱燕秋」華琪鈺的表演亦是不吝誇讚。「香港舞蹈團的演員水平全面且突出，綜合能力很強。尤其是華琪鈺的表演，真的

演出
信息

地點：葵青劇院演藝廳
時間：2月7日至8日（7:45PM）2月8日至9日（3:00PM）
票價：HKD320、220、120

▲舞劇《青衣》中有較多的戲曲元素

▲舞劇《青衣》只有十位舞蹈演員

▲展場布置得像開放式烘焙坊

► Kate的許多作品都與實物大小一致

▼ Kate首度挑戰港式糕點，鉤織「菠蘿油」

毛冷棉線變身「甜蜜糕點」

【大公報訊】記者黃璇報道：尖沙咀海港城一間粉紅色的店面吸引不少人駐足，遠看以為是新開麵包店，走近才發現這些「糕點」全部是由毛冷棉線編織而成，原來是Kate Jenkins主理的「甜蜜「織」人烘焙坊」。她希望透過逾千件「毛冷糕點」編織物，與大家共賀佳節。

針織「美食」以假亂真

常聽人說「唯愛與美食不可辜負」。當觀賞了Kate Jenkins的作品後，才明白世上還有另一種形式的「美食」，讓人愈看愈餓。步入「烘焙坊」裏，「蛋糕」、「水果撻」、「椒鹽卷餅」、「法式長棍」、「馬卡龍」琳琅滿目，似有一股溫暖的香氣四溢。湊近看，這些美味可口的「糕點」都是Kate費時數月，以立體針織、鉤織的技藝，一針一線人手編造而成。不同的線材，綴以珠片刺繡，營造出層次豐富的立體感，不僅展現出水果的鮮艷、麵包的紋理及糖霜撒在糕點上的食物特質，更突顯毛冷柔軟的觸感。

來自英國布萊頓的Kate Jenkins從事針織服裝設計，曾與Ralph Lauren、Kate Spade、Missoni等知名品牌合作。她告訴記者，十多年前開始創作以食物為主題的藝術品，「過去的十二年一直在用羊毛創作蔬菜、海鮮和其他非常喜歡的食物。」每到一處她總會去當地的魚市場轉悠，觀察本地的人群，將所見所聞化成設計的靈感養分。

「港式甜點」亞洲首展

「生活中的點點滴滴，都是靈感的源泉。」從小對針織有興趣的Kate，十分認同這句話，時常被日常的事物和經驗所吸引和啟發。二〇一五年，她耗時九個月以針織毛冷製作迄今為止最大的裝置作品《Kate's Plaiice the Stitchmongers》，將等比例針織、綴滿亮片的沙丁魚、貽貝、龍蝦、螃蟹等數十種海鮮，擺在晶亮的粗粒海鹽上，儼然就是個鮮味十足的「魚攤」。該作品還入圍「二〇一六年度世界插畫大獎」。

編織藝術家Kate Jenkins

Kate喜歡創造「東西」，享受將「平凡化為不凡」的過程。無論以什麼食材為主題，她都會先購買一份原物，讓作品更貼近實物的尺寸或質地。去年五月，她攜全新「糕點」系列參展巴塞羅那手

作節（Hand Made Festival），創造出一間展示了五百多件歐式毛冷糕點的「麵包店」，這間「麵包店」後於紐約、倫敦、巴黎及都柏林巡展，今次在香港的展覽也是亞洲首展。有趣的是，Kate為香港站展覽特別創作「蛋糕」和「菠蘿油」兩款港式糕點，「抵港當天我就去吃了這些美食，菠蘿油口感偏甜膩，蛋糕我倒是很喜歡。」

展品透露着Kate一貫的詼諧俏皮，她令傳統手工藝幽默轉化，「無論我創作出什麼，一盒沙丁魚罐頭或是一盤麵包都好，重要的是這些作品融入了我的想法，我希望看到的人能感到開心。」

圖片：大公報記者黃璇攝

《Monsieur and Madame Baguette》

甜蜜「織」人烘焙坊

日期	即日起至2月16日
時間	上午11時至晚上10時
地點	尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖
查詢	2118 8008art@harbourcity.com.hk

今日文化節目精選

- 「和小雞一起飛」CEET Fouad個展，於中環雲咸道19號威信大廈地舖B舖舉行至一月三十一日（周日休館）。
- 「福願春鳴」桃花園裝置展，於尖沙咀美麗華廣場舉行至二月九日。

（註：所有活動以當日場地公布為準）