

藝術導賞

Culture and Arts

▲六幕演出均以韓國傳統樂器玄琴、大琴、奚琴等伴奏

如今，K-Pop（韓國流行音樂）正走紅於全球音樂市場，韓劇亦遠銷海外。然而，與流行文化相比，韓國傳統藝術卻常被忽視。甚至在西方現代舞蹈的引入下，韓國本土舞蹈因缺少特色而遭詬病，新作更是乏善可陳。在此般逆勢之下，一部源自「文人舞」而反映韓國現代性的作品《墨香》（Scent of Ink）首次在香港上演。四季為主題的編舞、服飾配上玄琴演奏的傳統音樂曲調，K-Traditional（韓國傳統文化）的意味呼之欲出。

「文人舞」演繹文人四季

作為韓國國家舞蹈團藝術總監、《墨香》的編舞尹星珠（Yun Sung-joo）在本報記者專訪的電郵中談到，《墨香》強調的是韓國舞蹈的獨創性，而植根於西方的舞蹈表演方式不包含在內。本作品傳承了韓國傳統舞大師崔鉉（Choi Hyeon）創立的「文人舞」（Dance of Gentlemen），借用崔鉉提倡的自然而生、隨意隨性的理念演繹文人眼中的四季。

《墨香》旨在描繪四個優雅的植物，它們在舞台上代表了春夏秋冬四個季節。尹星珠介紹道，節目將分為六幕，除了開場和結尾的兩幕，中間四幕分別代表了每個季節的花卉：春有傲骨梅花；夏有淡雅蘭花；深秋有盛放的菊花；寒冬有常青的文竹。幾乎每場舞蹈都圍繞花卉在逆境中生長來展開討論，有意將「文人舞」所提倡的紳士美德和高尚品格表現出來，讚頌文人不畏困苦的自由意志。雖然「文人舞」本為韓國歷史上一種男性舞蹈，但《墨香》卻將「文人精神」透過四季優雅美麗的花朵加以表現，融入同等重要的女性角色。

開場第一幕，一名儒雅的男子在玄琴中莫利的節奏下（Jungmori，指散調裏面節拍較慢的十二拍節奏，常用於抒情或敘述）翩跹起舞。散調裏緩慢的低音的音樂緊緊聯繫着舞者的移動。其後，音樂忽然加重加急，舞者遂面對黃昏（的場景）展臂寬胸，以此來增加觀眾的緊張感。

第二幕描繪的是春景——一朵紅梅在雪中獨自綻放。此景由柔韌有力的女性群舞襯托出來。此段舞蹈的配樂選用韓國古典音樂揮莫利（Hwimori，散調裏面節拍最快的四拍節奏），曲調明快、純淨，舞者穿着傳統的韓服與長襪，踏起脚尖、仰着頭快速移動，塑造出紅梅具有的莊重、尊嚴之形象。

第三幕表現的是古代文士在紙上畫蘭花情境，文人手持一筆，另一隻手挽住長袍。音樂方面，伽倻琴的中中莫利（Jungjungmori）音調和玄琴的四重奏巧妙地配合，隨之「畫中」隱隱浮現出一位絕世美女，她正是蘭花「長綠門嚴寒，含笑度盛夏」精神的化身。

到了第四幕，隨着一對奚琴奏出撼人心扉的低音，女性舞者表現出秋菊能耐風霜的形象。第五幕相對比較靈活，先是由大琴伴奏出自振莫利曲調（Jajinmori，散調裏面節拍很快的十二拍節奏，常用於羅列、敘述）來勾勒竹子的個性。直到忽然從天而降一條長桿，長桿敲擊地面，才帶出文竹包容、正直的古代紳士精神。最後一幕將上演一場群舞，在經歷了四季的磨難後回歸自然的平衡韻律。

儒生形象實現「光而不耀」

值得一提的是，韓國著名的時尚服裝品牌KUHO的創始人鄭求吳（Jung Ku-ho）負責《墨香》的服裝及舞美設計。鄭氏一向對傳統音樂和傳統手工藝等傳統藝術領域感興趣，曾擔任韓國電影《醜聞》、電視劇《黃真伊》的服裝設計師。他告訴本報記者，自拍攝《醜聞》起，他便希望可以更深入地了解韓國傳統服飾和工藝品，並想嘗試為韓國舞蹈做設計，於是加入到《墨香》的創作中。依其個人觀點來看，現代的東西和傳統的東西總

《墨香》 聞香起舞

大公報記者 周婉京

▲《墨香》中的舞者象徵了四季不同的花卉形象

▲韓國國家舞蹈團藝術總監、《墨香》的編舞尹星珠（Yun Sung-joo）

▲韓國時尚品牌KUHO的創辦人鄭求吳（Jung Ku-ho）擔任《墨香》服裝及舞美

▼舞台設計師鄭求吳將舞台視作東方繪畫的畫紙，舞者舞動恰如筆墨可躍然紙上

能在某個特定時刻「彼此相通、共同呼吸」。《墨香》的舞台追求簡潔效果。舞台由四幅大型油畫組成，分別代表四季不同的主題。鄭求吳視舞台為東方繪畫的畫紙，令舞者在上面舞動，恰似文人於紙上作畫。與舞蹈動作相比，背景裝飾的現代性、象徵性圖像皆成為引導舞步的內因。

他有效地利用季節的特性，處理梅、蘭、竹、菊「四君子」的色彩，他認為顏色和形狀均為了幫助觀眾更好地理解季節與舞蹈的關係。「我的第一個想法是把每個元素和消色差圖像（Achromatic Colors，類似墨色）相結合，以突出比顏色更重要的服裝輪廓。編舞（尹星珠）請我為舞者打造更加舒服的服飾，讓舞者的舞蹈和表演動作流暢自如。但我創造了比傳統服裝更誇張的輪廓，隨之令每個動作帶有更多微妙的搖擺，因為我想表達舞者內心的變化。」

此外，綜觀韓國歷史，鄭求吳認為朝鮮王朝的全盛時期是最能代表儒家精神的時代。在韓國的儒家精神中，最看重古代學者身上所體現的書生氣質（Seonbi，朝鮮時期指儒生）。韓國的儒家精神具體指向強調內省、尊嚴與修身養性的一種能力，而不看重進退的外表。為了表達這種精神，鄭氏在《墨香》的舞台開頭用了墨色色調。他希望服裝設計能夠配合舞蹈，讓觀眾目光聚焦表演的本質舞蹈上來。

編舞尹星珠稱，儒生身上反映出韓國傳統文化中所強調的「興」與「恨」，「興」是把酒言歡、載歌載舞的歡慶狀態，「恨」是父母離去、外族侵略、配偶離世所引起的憂家憂國情緒，這兩種情緒的共融伴隨著朝鮮半島的歷史。像《墨香》這類作品，始終追求的是韓國人在兩種情緒影響下所處的狀態——「光而不耀」（光燦而不過分閃耀）。實則，韓國文化在於呈現文士獨有的平靜與耐心。舞蹈也要在自然演繹下恰到好處，進而使人們有機會停下來，從傳統中尋回韓國舞蹈的根本。

香港藝術節供圖

▲鄭求吳在設計服裝時特別留意人體和服飾之間的間隙，旨在呈現輪廓清晰卻又不搶奪舞蹈頭的衣服

▼《墨香》受到崔鉉（Choi Hyeon）創立的韓國傳統舞蹈「文人舞」影響，但卻不只有男性舞者的演繹，反而力求達到兩性群舞的平衡

許江與葵結緣十二年

【大公報訊】記者張帆上海報導：由中國美術家協會、中華藝術宮、中國美術學院共同主辦的「東方葵Ⅱ——來自葵園大地的報告」許江藝術大展正在中華藝術宮展出。此次展覽是中國美術學院院長、中國美協副主席許江近十二年創作生涯的集中展示，共展出「葵園」主題的大型油畫作品六十餘幅、系列水彩作品百餘幅，以及一系列大型雕塑作品。

共分四個主題

本次展覽依照中國藝術傳統中特有的觀物方式，分為四個主題板塊：「俯仰—共生」、「重屏—東方葵」、「層覽—葵平線」以及「綜觀—百塑百葵」。其中，「俯仰」是指展覽序廳中的雕塑葵群，它們如同暗夜中的流火，奔湧、升騰，凝聚而為一代人激越的精神塑像，展現出「俯仰一世」的人生興懷和歷史感慨。「重屏」

►《仲夏葉》，布面油畫

部分則以十四道大型畫屏展示了許江最新創作的油畫巨製《東方葵》系列。「層覽」以陣列般的油畫長卷向中國畫的手卷傳統致敬，展現出一個遼遠而雋永的橫軸視界。第四部分「綜觀」中則展出了凝重奇崛的鑄銅雕塑《一花萬果》以及百餘件紛紜群化的水彩作品，探討東方美學中「淺深聚散，萬取一收」的觀象之道。

此外，展覽還特別呈獻給觀眾一個題為「此在即詩」的文獻展，該板塊是由許江數位碩、博士生製作完成，他們系統梳理了藝術家十二年來所經歷的葵園發生現場和展示現場，並以圖文結合的方式對許江創作中的十個關鍵字進行了深入解讀。

與葵不期而遇

十二年前，四十八歲的許江在小亞細亞高原與「葵」不期而遇。此後，他提煉出葵園繪畫的精神內核：從小亞細亞高原的「遠望當歸」，到內蒙古雪原的「滄桑如醉」，從象山葵園的「重生之煉」到阿爾泰荒原的「群葵即人」，再到嘉興南北湖的「此在即詩」。在這段持續十二年的生命遠旅中，許江從遠方回到本土，從俯瞰的天空回到滄桑大地，再回到群葵的家園。十二年來他如農夫般在畫布上每日勞作，譜寫出一曲葵園深處的精神史詩。

許江的葵與世人見面，始於九年之前，他攜《葵園十二景》首度晉京，在中國美術館舉辦題為「遠望」的個展，揭開了他一系列大型展覽的帷幕。近十年來，他帶着他的葵從北京到廣州，從上海到台北。自二〇一一年起，葵園又先後經歷了在美國甘迺迪藝術中心、德國德累斯頓國家博物館、德國路德維希博物館等重要機構的一系列國際巡迴。二〇一四年，「葵園」系列以「東方葵」為題亮相中國國家博物館，受到海內外藝術界同仁的廣泛關注。

伴隨着展覽，還有多場不同主題的學術座談會。策展方表示，希望通過許江的繪畫，通過圍繞「東方葵」的這些討論，可以喚起不同世代對於歷史的感覺與思考，喚起一種以藝術勞作深耕中國社會的精神意識。

該展覽將至本月二十八日結束。

▲展覽現場

大公報記者張帆攝

▲《一花萬果》，雕塑

大公報記者張帆攝

今日文化節目精選

■香港復康會主辦，鳴芝聲劇團明日（二月二十一日）下午一時半於北角新光戲院大劇場演出《無情實劍有情天》。

■大埔區文藝協會主辦「曲韻伴松濤」文藝演出下午二時十五分於大埔文娛中心演奏廳舉行。

■香港小交響樂團「小城大兵的故事」音樂會晚上八時於香港大會堂音樂廳舉行。

■香港海事博物館專題講座：香港大學美術博物館總監羅諾德下午四時於海事博物館內開講「中國外銷瓷對歐洲瓷器生產的影響」（英語主講）。

■胡淑茵主講「迷之初心——葛蘭感性談」座談會明日（二十一日）下午三時十五分於香港電影資料館電影院舉行（免費入場）。