

藝壇動靜

江蘇大劇院原創民族舞劇《紅樓夢》由年輕編導黎星、李超聯手編創，自2021年9月23日首演迄今，已演出超過三百場。2023年獲第十三屆中國舞蹈「荷花獎」舞劇獎。除了曾在內地三十多座城市巡演外，2024年9月出訪新加坡，今年6月亮相台北舞台。據悉，每次巡演，台前幕後動員近一百人，隊伍成員的平均年齡為三十二歲。

劉玉華

自公演以來，經兩位編舞、導演多次悉心修訂，此劇唯美地展現《紅樓夢》原著太虛幻境的氣氛、場景；細膩地刻畫大觀園內各式人物的性格特徵與宿命。他倆採用了糅合兼具中國古典美學及現代意義的表現手法，讓觀眾既看到熟悉的寶玉、黛玉、寶釵三人的感情糾結，又能感受到十二釵備受命運播弄的際遇。

採用雙線結構敘事

「從寶玉的視角看到了十二個姑娘，確定了這是我們的一個要訴說姑娘（們）的視角……」同為三十多歲的黎星和李超早前接受媒體訪問，指出這個原創版本，敘事手法用上雙線的結構。換言之，整個演出包含寶玉眼中的十二金釵，加上十二位仕女打破時空順序的框框，同時登場演繹她們的經歷，遂組成極富創意和想像力的十二段舞蹈。

這些舞段，各具題名。譬如說，幕啟的「入府」便是從寶玉的視角出發，眼見林妹妹初到賈府的情況。寶玉、黛玉和寶釵相繼亮相，王熙鳳、賈母等與府中眾多人物的互動；舞台上珠簾、綵燈高掛，琉璃屏風巧妙地調動，可說是具體形象地展示了全劇的人物關係、情緒以及敘事的框架。

接著的「幻境」，寶玉入夢，走進太虛幻境，目睹十二金釵一同起

▶賈府人物眾多。

舞。她們繼而各自站到天幕投映的判詞底下獨舞，抒述自身承受的宿命。整個場景，呈現眾人交織的命運，淒美虛無。

當初構思角色時，黎星認為擔演寶玉、黛玉的舞蹈員，不應有A角、B角之分，故決定選用三組演員一起排練。他說：

「我（飾寶玉）和李艷超（飾黛玉），屬於較成熟的演員；羅昱文（飾寶玉）與胡婕（飾黛玉）則屬於當打之年，處在上升期的演員；姜愛

東跟羅穎是青春版的寶玉、黛玉。」

不同年紀、舞台經驗各有差異的演員，塑造角色時發放的說服力及感染力，明顯地各具優勢。演出幾百場下來，如今扮演寶玉、黛玉，以至其他的核心人物，已增添了好些新的人選。

利用不同屬性的花朵比喻黛玉、寶釵、王熙鳳、元春、迎春、探春、惜春、史湘雲、李紈、妙玉、秦可卿與巧姐，是全劇最顯而易見的意象。此外，十二金釵在人物造型、服裝設計兩方面費了很大的心思，務求營造鮮明的視覺效果。

造型服飾助情感表達

負責造型的著名設計師賈雷，歷年獲獎無數，其中深受香港舞迷喜愛的《只此青綠》、《五星出東方》、《孔子》等多齣舞劇，皆是他的代表

▲原創民族舞劇《紅樓夢》。

▲舞段「幻境」。

▲元春省親。

作。談到民族舞劇《紅樓夢》，他強調：人物的定位，予人遊走在時尚與古典之間的感覺，藉此讓更多年輕人喜歡這個劇目，並且去了解古典的世界，對照當代的人情世事。他又在鬢髮與碎髮上邊進行了很多波紋的處理。演員出汗的時候，鬢髮、碎髮黏在頸上，會顯得有點性感，惹人憐愛。事實上，演員的裝扮，可幫助他們進入角色，表達情感。

服裝設計師李昆從清代畫家孫溫的《紅樓夢》繪本汲取靈感，採用「雲肩」作為姑娘們的服飾特點。古代女子搭搭在肩上的彩錦織繡物，常以雲紋作裝飾，故稱「雲肩」。此外，因她們的服裝擁有不一樣的色彩，同場現身時讓人一目了然。舉例說，黛玉的雲肩是深綠色的竹片和水芙蓉（荷花），配搭素淡的舞衣。元春是明黃色，烘托其貴妃身份；迎

春、探春與惜春則分別是小嫩綠、小嫩黃等，恰似春天開的花兒的感覺。自始至終，十二金釵在台上誘發花開花落，人世間盛衰榮枯的聯想。

民族舞劇《紅樓夢》今回在港公演四場，已購票的觀眾緊記不要遲到，盡可能提早到場。正式拉開帷幕演出十二舞段前，會安排暖場：十二釵手執標誌着各自個性特徵的花兒，先後出場，緩步走近舞台前長桌子旁，欲語還休，沉吟半晌，方把花朵或插進瓶子裏，或放置桌面上……委婉地傾訴各自的情懷。

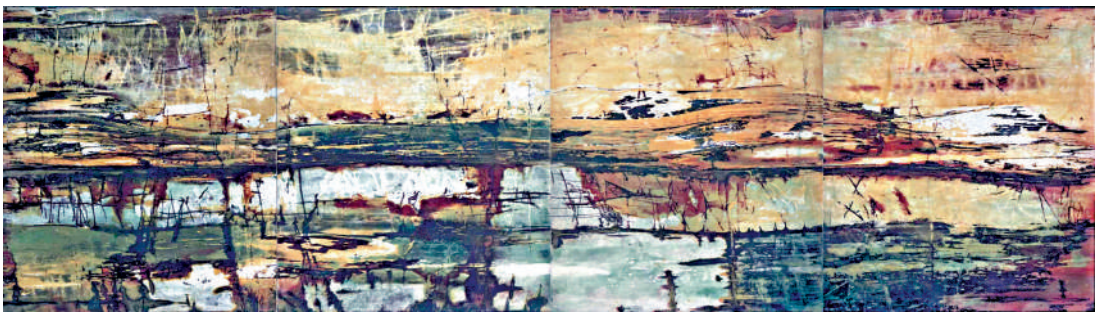
看了暖場，大家很自然地被牽引進入現場的紅樓世界。

（作者按：中華文化節節目，江蘇大劇院原創民族舞劇《紅樓夢》，8月8日至10日在香港文化中心大劇院公演。）

部分圖片：江蘇大劇院提供

香港「黃永玉」

國際青年版畫藝術家扶持計劃

冀擴大版畫社會影響力與參與度

孔亮：香港獨特優勢助青年版畫家走向國際

「香港『黃永玉』國際青年版畫藝術家扶持計劃」評審會日前於中央美術學院舉行。該活動特邀策展人、中央美術學院版畫系主任孔亮接受大公報記者專訪時指出，香港作為活力澎湃的國際都會，既是東西文化交融的樞紐，又深植中華傳統文化底蘊，展現出兼具全球視野與開放包容的特質。他認為，香港具備搭建國際化成長平台的獨特優勢，有助於內地青年藝術家在藝術領域的發展。

大公報記者 王珏

孔亮直言，版畫擁有高度凝練的視覺語言，同時又蘊藏着豐富的節奏韻律，每一刀、每一痕，都呈現出藝術家對畫面節奏的精準把控。他尤為珍視版畫的純粹性：它摒棄繁瑣裝飾與冗餘細節，僅以明快線條與鮮明色彩，便能傳遞豐沛情感與深刻主題。因此，無論是描繪自然風光還是人物肖像，版畫都能夠以其獨特的藝術面貌給人留下深刻的印象。

激勵版畫創作生態

版畫既能展現出細膩的柔情，也能表現出豪放的氣勢，讓觀者在欣賞作品的同時，感受到藝術的無窮魅力。孔亮坦言，「深耕版畫藝術多年，（我）始終受益匪淺」。在他看來，版畫的魅力正源於其豐富韻律與凝煉表達的奇妙融合。「但是能將這種語言臻於化境者，中外皆屬罕見，而黃永玉先生正是其中的佼佼者，他不僅是中國當代藝術的『常青樹』，其版畫作品也在國際上享有盛譽。」

孔亮表示，此次國際青年版畫藝術家扶持

計劃以黃永玉先生命名，「具有非常大的價值和意義。不僅能激勵更多年輕藝術家勇於創新，追逐藝術理想；更將為青年一代搭建更多、更高層次的藝術展示及交流平台，這對激活當前略顯平滯的版畫創作生態大有裨益。」

倡多渠道宣傳普及

孔亮認為，在所有藝術門類裏，版畫是為數不多能夠兼具學術性、裝飾性和現代藝術感於一身的藝術表現形式。但遺憾的是很多人對版畫的認知普遍只停留在描圖和裝裱畫的狹隘層面，並沒有深入體悟和接受這一藝術表現形式的獨特內涵。反觀國際藝術品市場，版畫始終是銷量最大的畫種之一，許多兼具聲望與市場價值的藝術大師，同時也是傑出的版畫家。

所以，他指出版畫的發揚壯大，除了藝術院校的人才培養，更

▲孔亮作品《向陽而生》系列之一，銅版，2022年。

▲孔亮作品《墨韻長風》，銅版，2022年。

需要加大社會層面的普及與宣傳，提升其認知度、擴大其群眾基礎。藝術院校的人才培養具有系統性和專業性，能夠為版畫領域輸送一批批具備扎實基本功和創新能力的專業人才。然而，藝術院校的培養範圍相對有限，且主要側重於專業技能的訓練，在社會影響力和群眾參與度方面存在一定的局限性。因此，社會層面的普及與宣傳就顯得尤為重要。通過舉辦各類版畫展覽、講座、工作坊等活動，能夠讓更多人了解版畫的製作工藝、藝術特色和文化內涵，激發大眾對版畫的興趣和熱愛。同時，利用新媒體平台進行宣傳推廣，如製作版畫相關的短視頻、線上展覽等，可以打破時間和空間的限制，讓更多人接觸到版畫藝術，從而提高版畫的知名度和影響力。

孔亮表示，香港擁有獨特的地理位置、豐富的文化資源和活躍的藝術氛圍。香港有能力真正成為青年版畫家成長、展示、走出去的國際化平台，在中外文化藝術交流中更積極地發揮天然優勢。

圖片：受訪者供圖

孔亮
簡介

孔亮，畢業於中央美術學院，現任中央美術學院版畫系主任，教授，博士生導師，國際版畫研究院副院長，中國美術家協會版畫藝委會副主任兼秘書長。從事版畫創作與教學工作。作品多次在全國性大型展覽中獲獎並被相關藝術機構收藏。

「故宮36500」融藝術科技增親子交流

【大公報訊】為慶祝故宮博物院成立100周年，由進念、二十面體策劃主辦的「賽馬會中華文化藝術科技劇場計劃」，今年以「故宮36500」為主題，將在8月推出兩大活動——兒童創意藝術科技劇場《康熙夢遊紫禁城》及《故宮36500時空》藝術科技展覽。

其中《康熙夢遊紫禁城》，將於8月底假元朗劇院演藝廳上演。劇目以8歲的康熙為主角，帶領大小觀眾進入穿越時空的夢幻旅程，重返紫禁城落成的第一天，揭開故宮建築中的「時空密碼」。演出融合音樂、藝術科技及沉浸式舞台效果，讓觀眾透過聲音、影像與互動，親身感受古人如何以時間、空間和五行哲理構築紫禁城，體驗中華文化的深厚智慧。

進念、二十面體聯合藝術總監及編導胡恩威表示：「我們希望家長與孩子們可透過影像、聲音，特別是藝術科技，學習紫禁城的建築布局背後蘊含的中華文化時間和空間智慧，啟發孩子們的好奇心與創意。」該劇冀以寓教于樂方式，讓文化與藝術在新一代心中扎根。

《故宮36500時空》藝術科技展覽將於同期在香港文化中心地下大堂舉行。展覽以藝術科技及組裝建築模式，打造立體「九宮」空間，重現紫禁城的中軸線、十二地支時辰、五行方位等設計，讓參觀者走進中華時空，體驗古人以天地、時間、空間融合的建築智慧。展覽內容兼顧互動及教育，適合親子及公眾參觀，免費入場。

►《康熙夢遊紫禁城》將在8月底於元朗劇院演藝廳上演。

康熙夢遊紫禁城

日期：8月27日至8月31日
地點：元朗劇院演藝廳
費用：全免（需提前網上報名）

故宮36500時空

日期：8月28日至9月7日
地點：香港文化中心地下大堂