

曹誠淵

明年攜「風雷舞蹈展演」

《我本楚狂人》開啓全國巡演

登臨香港

「期望香港成為全國首選的表演藝術文化旅遊中心。香港亦要加快發展成為中外文化藝術交流中心。」今年7月，香港特首李家超的一番表態，既展示了這座城市的發展規劃，更像發出了一道「招賢令」，呼喚着全球優秀文藝作品的登陸展演。

作為中國現代舞領域的一面旗幟，香港著名舞蹈家曹誠淵率先作出了回應，「明年4月，我們將在香港組織一場『風雷舞蹈展演』，將內地優秀的現代舞藝術帶到香港，讓大家領略一下祖國內地舞蹈藝術的卓越水準。」

近日，曹誠淵在北京接受香港文匯報專訪時透露，他希望能將「風雷舞蹈展演」的現場，再度演繹自己創編的《我本楚狂人》，因為這部致敬「詩仙」李白的作品，最能表達自己對於舞蹈的熱愛和對人生的思考。

◆文：香港文匯報記者 張寶峰

掃碼睇片

11月5日晚，北京中央歌劇院，大幕緩緩拉開，現場座無虛席。14位舞者吟誦着李白的詩句，從舞台的一角漸次散開，彷彿從一座山變成了萬粒沙。舞者們恣意地舞動着，伴隨淡黃、豆青、橘紅、灰白四色服飾的變換，演員們將自己的肢體、「詩仙」的意境與編導的哲思，優雅又舒緩地傳遞給了觀眾。

演出中有一個場景，大幕上投射出碩大的圓月，大幕前，演員們圍圍而立，每人作出不同的靜止動作。只有舞台正前方的舞者用力地舞動着。一段短舞之後，全體演員順時針移動「一格」，所有人變換靜止動作，新處於舞台正前方的演員演繹另一段精彩的獨舞。如此更替，彷彿羅盤上的刻度，不停流走，配合演員的肢體，又彷彿讓人看到了世事更替、萬物嬗遞。此情此景，不禁讓人聯想起「時節不居，歲月如流」之類的感慨……這是《我本楚狂人》之《月》篇中的經典一幕，編舞極具創意，觀感非常震撼，所有觀眾都屏息凝神、若有所思，心底裏，則一定為藝術家獻上了最熱烈的掌聲。

「音詩畫舞」致敬李白

北京朝陽，西大望路16號，座標「雷動天下劇場」。這裏就是曹誠淵在北京的大本營。坐在劇場辦公室裏，曹誠淵娓娓道來，語氣和暢地回憶着《我本楚狂人》的創作心得。

這是一齣四幕大戲，主題分別是：山、水、花、月。每幕由六景構成，外帶序跋。與其他現代舞作品不同的是，《我本楚狂人》的每一幕都出自李白創作的經典意象，每一景都由李白的傳世名句來挈領。與其說這是一部舞蹈作品，毋寧說它是一台巨型「音詩畫舞」綜合體。

「我幾乎看完了李白所有的詩，我從中提煉了這四個題材。」曹誠淵認為，「山」代表了李白對恣意人生的嚮往；「水」象徵着李白對現世功名的渴望；「花」構成了李白對美好事物的追求；「月」隱喻了李白對人世悲歡的感悟。「這些意象和感受，是李白的，也是我們的。」曹誠淵說，《我本楚狂人》是對李白的致敬之作，但更表達了自己多年來對舞蹈與人生的領會及感受，那就是自由自在、瀟灑開懷。

很多人都從《我本楚狂人》開始，重新審視李白，也重新認識曹誠淵。但事實上，早在三十多年前，舞蹈家與「詩仙」就已經結下緣分。1985年，曹誠淵創作了一部僅有15分鐘的舞蹈作品，主題就是「李白」，雖然非常簡短，但中國傳統文化的無窮魅力當時就已經深深征服了這位香港舞蹈家。自那之後，曹誠淵對李白始終心心念念，終於在35年後，也就是2020年，創作出了長達70分鐘的舞台作品《我本楚狂人》。

「我與李白，相距千年。他寫了他的詩，我走過我的路，但通過文學與藝術，我們的感受可以相通，這一點是最可貴的。」曹誠淵認為，透過這些創作，自己越發感覺到，作為一個中國人，自己能有今天，恰恰是因為背後曾有過那麼多了不起的古聖先賢，背後倚靠着那麼博大精深的中華文明。

今年11月，《我本楚狂人》正式開啟新一輪的全國巡演。本報進行採訪的同時，演員們還在高強度地

◆曹誠淵在北京接受香港文匯報專訪。張寶峰攝

反覆練習。看着排練廳裏一個個靈動跳躍、揮汗如雨的身影，曹誠淵注目無言，也許從這些舞者身上，他又一次看到了千年前的「詩仙」，或者恍惚間看到了年輕時的自己，又或者看到了中國現代舞充滿希望的未來……

時光回溯，今年7月，香港特首李家超在香港故宮文化博物館公眾開放日上表示，「期望把西九龍文化區打造成大湾区文化樞紐，帶動香港成為國家級文物及藝術品全國首選的展出地、全國首選的表演藝術文化旅遊中心。香港亦要加快發展成為中外文化藝術交流中心，讓藝術文化創意產業成為經濟的新引擎。」可以說，這番表態既像「衝鋒號」，明確了香港文化藝術產業的發展方向，也像「招賢令」，表達了招徠四方賢達、共同璀璨香江的渴望。

展現內地舞蹈卓絕水準

作為一位土生土長的香港藝術家，曹誠淵也第一時間給出了回應。「明年4月，我們會在香港組織一場『風雷舞蹈展演』。屆時，我會把內地優秀的現代舞作品帶到香港去，讓同胞們領略一下祖國內地舞蹈藝術的卓絕水準。」曹誠淵說，很多香港同胞對內地舞蹈藝術的印象還停留在民族舞的原始情態中，但其實，內地已經有非常多的舞團與舞者，在國際上享有盛譽，他們在藝術上已經取得了非常高的成就。

「交流十分重要，對話非常關鍵。」曹誠淵說，只有通過交流與對話，我們才能彼此了解，互相欣賞，舞蹈藝術是這樣，香港與祖國內地的民心也是這樣。

對於特首所提出的「期望香港成為國家級文物及藝術品全國首選的展出地、全國首選的表演藝術文化旅遊中心」的目標，曹誠淵也有自己一番思考，「要達成這樣的願望，香港需要更多的節目，更多不同風格的演出，不同的創作脈絡，不同的演出場地，不同氣質的藝術家各自創作，一旦達到這種百花齊放的狀態，也就自然成為那個中心了。」

曹誠淵以百老匯為例說，「那裏是一條街，在街上有40多座劇場，然後還有外百老匯，那裏更有100多座劇場，這些劇場每天都在創作不同的作品。所以每當你走到那裏，你會有非常多的選擇，你會被音樂劇所淹沒。因為作出了這種氣象，所以它成為了名副其實的音樂劇之都。」

「要做出氣象」，曹誠淵這樣理解現代舞的發展，他自己也在努力地踐行着。在北京，雷動天下現代舞團每年都能誕生四部新作品，而且風格各異。「我們不僅自己創編，自己表演。更重要的，我們提供一個平台，讓各自不同的舞蹈思潮和表達形式，都能在這裏得到最好的呈現。」

◆「月」篇蘊含對人生命運的感悟。 受訪者供圖

◆年輕時的曹誠淵。 受訪者供圖

◆《我本楚狂人》向「李白」詩仙致敬。 受訪者供圖

展望疫下舞台藝術之路 探索「舞蹈+」 拓展現代舞生存形態

在疫情未歇的大背景下，很多線下活動都受到不小的衝擊，現代舞劇場也不例外。今年以來，內地就有多家頗有名望的舞團，或解散，或停業，行業面臨的寒意更嚴重。不過，生性樂觀的曹誠淵始終充滿信心，「現代舞是堅韌的。眼下，可能一些舞團缺少演出機會，那麼他們就暫停一下，等到有了機會，他們一定還會重新舞蹈起來。」

「現代舞演員就是這樣，拿着一個箱子就走了，拿着一個箱子就來了。市場蕭條的時候，我們各自散去，另做營生。一旦有了舞台，我們會迅速聚回來，就像滿天星斗。」曹誠淵說。話雖如此，現實中，曹誠淵也一樣為抵禦市場的寒冬做着各種努力。「今年1月，尤倫斯中心為美國著名裝置藝術家卡特蘭舉辦了一場展覽，並特地邀請我們的舞者與他的藝術品進行一場對話。」

曹誠淵介紹說，展覽現場，當人們正在欣賞卡特蘭著名的「懸掛香

◆曹誠淵與舞團成員與裝置藝術互動。 受訪者供圖

蕉」時，雷動天下的舞者們會「霍」地一下突然將身體貼到展板上，同時用力掙扎，卻又彷彿被什麼東西牢牢黏住。正當觀眾們驚呼的時候，舞者們會「喇」地一下從展板上「解脫」出來。

「就這樣，我們跟卡特蘭的30多件展品都進行了對話。」曹誠淵說，這樣的對話讓原本靜態的展覽，變成了一場動態的交流，當時現場大約有三四百位觀眾，一直追隨演員，一路走，一路看，一路感嘆，一路思考。「我非常樂見這樣的場面，我想這對現代舞拓展生存形態是有好處的。」

組織「天下驛站」 促現代舞在內地蓬勃發展

數十年來，曹誠淵無數次往返於香港和內地，並在祖國的各個城市奔走。在他心裏，如果能夠織起一張網，一張全中國現代舞大家庭的網，那真是再開心不過的事情。

「當我行走內地，每到一個新的城市，即使是那些從無現代舞文化和受眾的地方，也總能發現酷愛現代舞的年輕人。我跟他們的見面總是那麼開心，甚至像是一次計劃良久的重逢，那真是一種無比美妙的感覺。」曹誠淵說，與其說自己是現代舞的拓荒者，倒不如說像汨汨的流水，哪裏有需要，自己就會自然地流向哪裏。

如今，曹誠淵發起的現代舞社團聯盟「天下驛站」，已經有80多個會員機構，分布在內地61座城市，中國各地熱愛現代舞的人們都可以通過這個平台切磋技藝、交流心得、組織活動。

「也許每一個機構在它的城市裏都是一個非常小眾的存在，但是鏈接起來，你會發現，它是一張碩大無比的網。」曹誠淵說，通過這樣的遊走，自己不僅跟內地朋友分享了有關現代舞的心得，同時也更深入地了解了內地的發展變化。「我感受到的是，內地時變時新的氣象，感受到了內地年輕舞者的朝氣與活力，更看到了祖國未來發展的無限可能性。」

◆曹誠淵指導舞者練習。 受訪者供圖

獨愛悠遊好青山 新作將探討東西文化碰撞

翻開曹誠淵的作品名錄，《崑崙》、《逍遙游》、《非常道》……一個個經典的道家文化意象很容易引起人們的注意。包括眼下正在巡演的《我本楚狂人》，作為曹誠淵靈感來源的李白，也是一位忠實的道家信徒。

「我確是非常推崇道家親近自然、瀟灑悠遊的風範。」曹誠淵說，自己每到內地一處，必去遊山，而青城山、龍虎山、三清山更是忍不住要反覆拜謁的聖地。「我很喜歡看道觀，它們都是與山體順勢相連的，這也體現了道法自然的理念。」

年輕的時候，曹誠淵也曾對愛情一類的題材投入很大精力，但隨着閱歷的增加、思考的深入，他漸漸開始拋卻這些強烈的、顯性的題材，轉而對探求人性、追慕自然的素材情有獨鍾。而包括

道家文化在內的傳統文化，也漸漸開始成為曹誠淵的最愛。

《三千年愛》反思了權力與美色之間的關係，《尋找大觀園》穿越在夢幻與現實之間，《一桌N椅》藉戲曲藝術探討了典型的世俗關係，而《霸王》、《蘭陵王》、《西遊記》等，亦相如是。曹誠淵在中國傳統文化的海洋中快樂遨遊，他的思想、舞者的肢體和中華文化，交織着、扭動着、撥動着觀眾的心弦，傳遞着豐富的意蘊。

談及新作的計劃，曹誠淵淡淡微笑，平靜地說：「正在醞釀的作品，大略是關於東西方文化相互碰撞的思考。說得更具體一些，可能會追問究竟什麼才是中國的舞蹈。這個新作的名字有可能像一篇嚴肅的學術論文。」說到這兒，曹誠淵忍不住大笑起來。

人物簡介

曹誠淵，香港著名舞蹈家，被譽為「中國現代舞之父」。1979年，曹誠淵創辦香港第一個專業現代舞團「城市當代舞蹈團」。1987年，在廣州創辦內地首個現代舞培訓課程，並於1992至1998年間，出任中國首個專業現代舞團「廣東實驗現代舞團」的藝術指導。2005年，在北京創建民營專業現代舞團「雷動天下」，擔任團長及藝術總監。2019年，在香港創辦風雷山海舞製作公司，大力促進香港與內地現代舞的交流發展。

2017年，曹誠淵倡議建立「天下驛站」，一個以中國民營現代舞機構為單位的組織網絡，共享資訊、交流合作，共同推進現代舞在中國的發展。此外，曹誠淵還創辦「廣東現代舞周」、「北京舞蹈雙周」、「香港城市當代舞蹈節」、「粵港澳大湾区舞蹈周」等，將現代舞藝術拓展到不同城市。

1980年至今，曹誠淵創作了60多部風格迥異的作品，並多次在美國、加拿大、法國、德國、日本、韓國等地藝術節上演。1999年，曹誠淵獲香港特區政府授予「銅紫荊星章」。2017年，曹誠淵獲香港藝術發展獎「終身成就獎」。