

黎宇文 / 舞蹈影像的百變魅力

Cityline Digital Theatre 正舉辦「放眼亞洲」舞蹈電影展，呈現亞洲地區不同類型的舞蹈電影。香港資深影像導演黎宇文，將在影展中呈現舞蹈紀錄片《男生・故事》，將香港舞壇經典舞作《男生》的台前幕後捕捉於鏡頭之下。

舞蹈影像魅力何在？「有故事也好，完全抽象也好，都可以很精彩。」黎宇文笑說，「杜琪峯與王家衛的分別，你可以這樣理解。」

◆文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：主辦方提供

鬼才編舞伍宇烈 (Yuri) 的《男生》可謂是香港舞壇的經典之作。1996年，伍宇烈接下 CCDC 的委約，與編舞梅卓燕一起創作 double-bill 作品。因為梅卓燕拉走了所有女舞者，他唯有對着剩下的「全男班」發起了奇想。最後參與的六位舞者，葉步鵬、葉忠文、吳文安、劉傑仁、王榮祿與華超，前五位恰好都來自馬來西亞。他們氣質不同、性格各異，最終發展出來的作品，有個人經驗，也有社會群像，調侃男性在社會中的定位與形象，也輕鬆回應地域、時代與歷史，幽默又調皮。《男生》首演後反應熱烈，一個月後就又重演，後來更遠征法國與日本，奪得 Bagnolet 編舞比賽金獎，亦在多年間變奏出數個不同版本。香港三大舞蹈團：CCDC、香港舞蹈團與香港芭蕾舞團的舞者都跳過這個作品，之後還有台灣雲門 2 團的版本和全女生版《女大當家》。2015年，《男生》的數代元老們歸隊再登台板，不是小鮮肉更勝小鮮肉，成為令人難忘的紀念演出。

留下香港舞壇珍貴故事

黎宇文早年接觸《男生》的錄影帶，就覺得舞作好特別，後來結識了伍宇烈，更加了解了作品的發展歷程。「原來當時的舞者基本上都來自馬來西亞，某程度上他們的奮鬥史，是很值得去給人知道，原來香港曾經有過這樣的故事。」

他萌生為舞作拍攝紀錄片的念頭，但從構想到實行，卻好事多磨。「什麼時候出現一個契機呢？就是當時日本 Architanz 邀請 Yuri 去重新排《男生》，在東京演出，Yuri 想到用香港芭蕾舞團去做，這是個很好的契機，我就跟了全過程。Yuri 還邀請了原版的舞者來幫忙排練，很有意思。當時拍完，覺得整個結構已經很完整，誰知道之後繼續做！」

日本之行過後，大家都意猶未盡，於是才有了2015年香港的復刻版。參演的除了不同階段的《男生》舞者，還多

了台灣年輕舞者周書毅。香港演出後，舞作去台灣，去馬來西亞，去北京，後來的新加坡站則因為疫情無奈取消。

紀錄片就這樣越拍越長。最初是30至40分鐘，最後一直拍到了1小時40分鐘。

「這個片子裏面我覺得是人多過作品。」黎宇文說，「人的轉變是我較多去講的。裏面每個人的舞蹈生涯很不同，有人回到馬來西亞創立自己的舞團，有人在香港創建舞團，有人一直跳，有人受傷後沒有繼續跳……我現在也有教學，都會放給學生看，告訴他們人生是可以有很多方向，從舞蹈出發，也可以有不同的人生選擇，很多時候要隨着自己的心去走，哪怕有時不知道自己走得是否正確。」

這些馬來西亞華僑舞者在香港揮灑熱血的二十年，可以說是香港舞蹈的半部歷史。黎宇文感嘆道：「這幫老友的故事很值得被看到，是香港舞蹈的重要歷史。而且這個現象不是只發生在 CCDC，而是那個年代，人就是這樣走來走去。有時我想，《男生》就應該拍這班馬來西亞舞者，而《女生》就應該拍台灣來的舞者。因為在我讀演藝學院的年代，舞蹈系中一半女生是來自台灣。」

由《一杯茶》踏上創作道路

回想如何踏入舞蹈影像的創作大門，「認識了舞蹈的朋友，自己也會拍東西，就幫手拍點吧，很多人和我的起點大概都很像。」

黎宇文回憶道，那個年代大家都受到 DV8 形體劇場及安娜·德瑞莎·姬爾美可 (Anne Teresa De Keersmaeker) 等舞蹈影像藝術家的影響，如同打開新的大門。到了2002年左右，香港其實已經開始有舞蹈影像的影展，但展現的內容卻乏善可陳。「有個節目是關於香港，但是作為學影像出身的人，其實看完挺失望的。那些片子大部分是舞作的宣傳片，如同 trailer，或者本來是夾在舞作中發生在舞台上的片段，但獨立抽

◆《男生・故事》

◆《題目待定》

出來放映，很奇怪，沒頭沒尾，不知道想怎樣。整個製作可能相對也比較簡陋，沒有太多專業上的想法。」

以這樣的片子來代表舞蹈影像的水準，在黎宇文看來，是「不公平」，對觀眾來說簡直是勸退效果。「不行，我要試下做，由專業影像出身的人出發去製作，會是怎樣的呢？」2003年，他和伍宇烈合作拍攝了改編自舞作《蘇絲黃的美麗新世界》的《一杯茶》，正式踏上了舞蹈影像的創作道路。

舞蹈影像展示什麼？

舞蹈影像到底是要展示什麼呢？它是对舞蹈作品的記錄，還是建基於全新媒介的再創作？

黎宇文分享道，不同年代對於舞蹈影像的定義都不同，並且越來越寬闊。「我們認識舞蹈影像的那個年代，90年前後，已經感受到不同風潮。例如DV8的作品相對有內容，不是講故事的內容，而是很清楚知道那段的情緒氣氛是什麼，藝術家的 statement 很強烈。另一派則是羅莎 (Rosas) 舞團，是完全沒有故事，純粹肢體的，全部是將舞台的演出改編成舞蹈影像，但是兩個版本很不同。不是動作不同、音樂不同，而是當用不同媒體去展現是很不同。」

DV8 與 Rosas 雖然風格不同，但同樣着重肢體的表達，而來到近年，舞蹈影像的跨界跨領域特色更加明顯，「有時候我們在拍舞蹈影像的時候，其實已經跨入另一個領域，比如實驗電影。」黎宇文說，這種界限的模糊與混雜，其實與當代人認知的複雜性是分不開的；開闊的定義下，舞蹈影像可以很抽象，也可以很實在，「杜琪峯和王家衛的分別，你也可以這樣理解。」

疫後的影像創作，不是「plan B」

近年來在香港台灣兩地走的黎宇文，說起兩地舞蹈影像的發展，認為創作的觀念上其實差不太多，創作者們要面對的困難也有相似之處。其一是為舞蹈影像申請資助比較難，「沒有專門的舞蹈影像門類，經常在『舞蹈』和『電影及媒體藝術』間兩邊不討好。」疫情之間情況有了一些改善，多了支持將表演藝術影像化的平台和資助，但在後疫情時代，實體演出恢復，這些支持是否能持續，並有更加長遠的規劃，則還有待觀望。

門已經打開，關上門走回頭路並不明智。「整個世界其實都是那個方向的，你跟不跟呢？」黎宇文說，「很簡單，怎麼把我們自己的東西打出去外面呢？比如疫情之間，愛丁堡國際藝術節是照搞的，只是部分變了網上。這個時候就是見真章，要把自己櫃桶底的東西拿出來。」

疫情之間，一直有影像積累的藝團能迅速變陣，不斷拋出網上作品保持觀眾的關注度；藉由影像創作，有些作品更增添了新的表達層次，也突破地域接觸到遙遠的觀眾。疫情過後的影像創作不應是「plan B」，反而應該向更加專業及富創造性的方向轉化。影像作為未來世界的重要媒材，與表演藝術的結合也許會帶來嶄新的變革。

◆《Shapes of Aether》

◆《Beyond the Edge》

◆《Beyond The Broken Hoop 2.0》

「放眼亞洲」舞蹈電影展

<https://live.cityline.com/CDT/DanceFilmFestival>

婺劇《白蛇傳》的創新和偏差

今年「中國戲曲節」劇種很多元化，除了觀眾熟悉的戲種，康文署更帶來首度訪港的新戲種漢劇及特色戲河南曲劇。整個戲曲節大型與中小型戲碼俱備，且文武諸趣一應俱全，十分豐富。今次集中談浙江婺劇藝術研究院帶來的劇目。婺劇俗稱金華戲，是浙江省第二大劇種，僅次於上海越劇。婺劇為高腔、崑腔、亂彈、徽戲、灘簧、時調六大聲腔的合班，但以亂彈為主。7月21號看的《白蛇傳》引證了婺劇風格鮮明生動，並擅長以武打及舞蹈場面加高亢的音樂顯示動作的力量及強烈感情。其中「文戲武做」的特色在《白蛇傳》可見一斑。

《白蛇傳》中的白蛇、小青與許仙由年輕演員陳麗俐，楊霞雲及樓勝分飾，都是婺劇後起之秀，後兩位已是梅花獎得主，三人在這戲碼中無論在形體、動作與身韻中均別出心裁，有別於京劇武場的自然流麗，或粵劇文場的純樸唱做。可以說婺劇在傳統中發掘新的表現手段，同時創作出新的視點觀感，為古老戲添上新意，亦為劇種冠上新出路和價值。

其中〈斷橋〉一折將人物、角色、演員重新配置，既表現白娘子的無奈，同時凸顯出小青作為阻撓白蛇與許仙復合的關鍵。而較被動的許仙在求娘子原諒和爭取與其復合的過程中不再只是從屬兩位旦角的人物，在婺劇中許仙有大量的動作，表現其受小青威逼而不退。只見演員樓勝運用撲、跪、摔功夫和翻騰一一避過小青的攻勢，動作爽脆，而在避走過程中亦展現了不同步功和滑步，一式摔屍屍背部落地更是一絕。小青的絕和狠，在這戲也是大大升級，刀馬旦楊霞雲出手利落有勁，雙劍來勢洶洶，下下非取許仙性命不可，如此嫉惡如仇和主動，基本不只是白娘子的丫環或姊妹，而像現代電影中的拚命三郎。楊霞雲的小青在這折展示了一個鮮活的人物，尤其她在表現蛇的身段和蛇行模樣，除了雙眼，還利用頸、肩、膊、腰等蠕動來塑造出鮮明形象。再回看白娘子，在別的戲種，這角色多是青衣/花旦行當且有大唱段，陳麗俐在旦角的演繹上，隨著小青與許仙的「升格」，亦有了不一般的任務。她一方面自感情傷，另一方面又要阻止小

◆浙江婺劇藝術研究院《白蛇傳》康文署提供

青殺許仙，導演也為她設計了不少動作，但陳麗俐仍保持正旦的身韻和形象，唱做大方流麗。三位主角不時做出「三合一」的動作定格，凸顯三人的矛盾和不可分割的關係。當中亦有以舞蹈結合動作，硬中見柔、柔中帶強。

除了這折，其他場口亦別有安排，如〈驚變〉不用道具來表現白娘子現出真身，而是由演員靠着動作身韻而代之，陳麗俐跳上桌展現出蛇的形態再落腰到地上，其行當雖為花旦，但功底亦如刀馬旦般有看點。三位演員在這劇中都有很盡情的發揮。除了演員「三合一」的「新動作」，這劇在開打編排上亦有新裁，尤其在群戲對峙時，其中〈水鬥〉摒棄蝦兵蟹將鬥天兵天將，而是由金山寺眾僧與白蛇召來的風浪(由女演員擺動巨型橫幅展示)對陣，最後由眾僧串架成神龍敗退二蛇，編排新穎，設計嶄新，為傳統戲帶來新面貌和新觀賞視點。

大場面、糅合現代元素如舞蹈、燈光，加上其高亢的音樂特色，雖然角色不多，婺劇《白蛇傳》2023的演出如同一場「大 Show」，打造出唯美和盛裝華筵，明顯在創新的路上，方向較着重排場形式和個人炫技。偏差是故事的枝葉細節削去不少，如許仙與白蛇婚後的生活都略過，二人遊湖相識後便到洞房，下一場已是許仙給白蛇喝端陽酒。故事情節快速，人物內心感情亦只能較片面，還好三位主角功底超好，表現力強，都有過人之處，在色彩較濃艷的編排形式上還閃耀出個人光芒。

◆文：鄧蘭

簡訊 ▶ 深港青少年弦樂團蛇口演奏 慶祝改革開放45周年

香港文匯報訊（記者 胡永愛深圳報道）8月13日下午，伴隨着《我的太陽》明朗輕快的曲調，「弦繫祖國 青春同行」深港青少年交流音樂會在深圳蛇口海上世界文化藝術中心境山劇場拉開序幕，110位青少年組成「深港青少年弦樂團」為觀眾獻上一場視聽盛宴。活動旨在以音樂這個世界共通語言，架起深港兩地青少年友誼的橋樑，凝聚愛國情懷，共同慶祝改革開放45周年。音樂會還專程邀請深港學生家長、基層家庭入場觀看。

音樂會上，小樂手們和香港弦樂團的職業演奏家，共同在指揮家區駿熙帶領下，演奏了《搖籃舞曲》、《獅子山下》、西貝柳斯《慶典行板》以及《我愛你中國》等中西合璧、體現中國香港和內地文化特色的曲目，現場高

◆深港青少年交流音樂會現場。

潮迭起，精彩不斷。活動結尾，中國著名小提琴家姚瑤帶領所有表演者演奏完成《我和我的祖國》，為活動畫上圓滿句號。10月2日，他們還將一起在香港文化中心音樂廳，參與招商局慈善基金會特別呈獻、香港弦樂團主辦的國慶音樂會，完成壓軸演出。

項目總策劃人、香港弦樂團藝術總監姚瑤女士表示：「短短的三個月內，我們成功地將一百多位孩子和青年音樂家匯聚在此，通過音樂建立起友誼的橋樑一同慶祝改革開放45周年的盛大節

日。我們希望這樣的經歷能夠引導他們找到自己的發展方向，並在未來成為更加優秀的人才。」

負責帶領排練的亞洲青年弦樂團指揮區駿熙表示：「我發現深圳小朋友的粵語變好了，而香港小朋友的普通話也變好了。因為我們是用英語來排練的，所以兩邊的孩子英語也進步了。」在這個項目中，小樂手們的交集並不局限於音樂上的切磋，還是一次認識新朋友、鍛煉交流能力的好時機。從互不相識到舞台上的搭檔，這段經歷將會成為他們人生中珍貴的回憶。

週末好去處

「流行大改造」 石家豪及謝炎安新作藝術展

香港邦瀚斯正展出著名香港藝術家石家豪及謝炎安最新創作之壓克力及油彩畫布作品共二十多件，包括三幅合力創作作品。二人擅長人物肖像，透過自身成長經歷及生活經驗所得，以個人藝

術視角「改造」一眾經典流行文化標誌和人物，包括周星馳、陳百強，以至佐治童子 (Boy George)、球王美斯 (Lionel Messi)，及韓國當紅女團「BLACKPINK」等，以對話形

式敘述二人對1980年代至今風靡香港以至世界的流行文化之狂想。

日期：即日起至8月25日

地點：香港邦瀚斯拍賣中心