

《只此青綠》登香港舞台 創新語彙 展宋代風韻

由中國東方演藝集團創演的舞蹈詩劇《只此青綠》自首演以來口碑載道，已巡演超過400場。這個周末，為人熱議的「青綠腰」終於呈現於香港舞台。舞作由「舞壇雙子星」韓真和周莉亞擔任總編導，其靈感來自於宋代名畫《千里江山圖》，以舞蹈呈現宋風雅韻。

◆文：香港文匯報記者 尉璋 ◆圖：康文署文化節目組提供

◆《只此青綠》以典雅色調呈現《千里江山圖》的曼妙意境。

現藏於北京故宮博物院的《千里江山圖》是北宋畫家王希孟唯一傳世的作品。王希孟18歲時作就此圖，全圖長約12米，高約5米，在令人驚嘆的尺幅中，山巒起伏，江河浩瀚，房舍屋宇點綴其間。畫作在設色和用筆上繼承了傳統的「青綠法」，以石青、石綠等礦物質為主要顏料，被認為是北宋青綠山水畫中的傑作。

「美啊！震撼！」韓真如此形容看到畫作時的感受，「我們雖然不是美術專業，但欣賞的時候真的感受到無數首詩湧到面前。層巒疊嶂，層次感如此清晰，用色十分雅緻，那一瞬的震撼很難忘記。」而王希孟在18歲的年紀就完成此鉅作，背後的故事也讓兩位主創好奇。「18歲的少年如何歷練到這種程度？他一定是把自己的所有都給了這幅畫。」韓真說。

在觀眾心中作一首詩

於是，當二人着手從《千里江山圖》出發編創舞作《只此青綠》時，為作品建構出時空交錯的敘事結構。隨著展卷人，也就是當代文博工作者的視角，觀眾翻開畫卷，也走入畫家希孟的內心，陪伴其經歷繪製《千里江山圖》的寶貴時光。藉由展卷人、希孟和如同畫靈一般

存在的「青綠」三個角色三重視角，不僅欣賞到畫中的千里江山，亦與畫作流傳900餘年來的人與事相遇。「這是從當代視角回望文物歷史的歷程。」周莉亞如此說道。

韓真回憶道，當時創作時，亦曾擔心舞作的藝術呈現與敘事結構是否能被觀眾接受。「既有信心卻又忐忑，」她說，「有信心，是因為從創作之初，我們就用了自己覺得非常藝術的方式，並沒有迎合，而是希望超越觀眾以往欣賞的慣性，希望作品給予審美的享受和引導而非追隨。忐忑則是因為我們採取了一個不那麼常規的敘事方式。」在她看來，《只此青綠》比起具體的敘事，更為着重意象的營造與展現，舞作將中國繪畫中的「留白」表達在方方面面。「營造出來的享受是要在觀眾的心中作一首詩，而不是一篇議論文或者小說。但這樣一來它的危險性也就產生了，這個時候其實是觀眾給了我們自信。只要你把藝術的水平非常真誠地表達，觀眾就能感受到對話的誠意。」

「青綠腰」實則是「險峰」

《只此青綠》的舞蹈編排在古典舞的基礎上融匯現代舞與當代舞的元素，讓人一見難忘。

韓真介紹道，劇中的三個主要人物在舞蹈設計上都有不同的特性。展卷人是當代人，其肢體動作更為生活化；希孟則更多古典氣息，「飾演希孟的張翰不僅學習古典舞，也學習很多民間舞，用很多方式去尋找韻律。他的動作，既有現代的語彙特點，又有傳統古典舞的氣息方式。比如身韻，欲左先右，很多裏面都有一種點線面都在氣息中的方式。」

至於女舞者扮演的「青綠」，則在古典意象中再創新。「馮雙白老師對我們的評價是說，以往古典舞的形象多是正面姿態，《青綠》這個角色，是第一次用側面的古典舞姿。從側面，髮髻、身體到衣服的拖尾，形成了一個非常具有宋代美學特徵的、微妙含胸垂目的特點。我們取青綠之意，取山石之形，所以運動方式也借鑒了現代舞的運動方式，去更好地表達山石的棱角和塊狀的感覺，呈現錯落美感。包括女孩子非常瘦削的宋代體態，和現代的舞鏢鏢有力相結合，會產生非常奇妙的對沖感，這也是《青綠》的舞蹈比較有意思的地方。」

女舞者的很多動作都融入了山石的意象，例如雙手合在胸前，聚攏的袖子形成小山形狀；又例如舞者上半身後仰，角度平至幾乎與地面平行，這一高難度動作被網友稱為「青綠腰」，實則在編創中，它的名字是「險峰」。

周莉亞介紹道，在北京舞蹈學院學習時，會發現宋代的舞段很少見，這次創作，為了尋找宋代的韻律以及當時人的氣質姿態，她們找來許多古畫與古代雕塑作參考。「《青綠》也借鑒了晉祠中的一些塑像，比如雙手搭住、腳微開的一種狀態。」韓真補充道。

整個舞作充滿了宋代文化韻味，簡約舞台、雅致色調，公演以來受到觀眾的熱烈喜愛。而對主創來說，能夠以嶄新的方式將文物意蘊展現現在觀眾眼前，如同也成為了《千里江山圖》的隱藏者，將傳統文化的偉岸與深幽不斷傳遞。

◆《只此青綠》展現宋風雅韻之美。

◆層次不一的「綠」成為舞劇標誌之一。

◆《只此青綠》採用時空交錯式的敘事結構。

◆韓真（左）和周莉亞 尉璋 攝

《只此青綠》

日期：1月6日、7日 下午2點30分、晚上7點30分
地點：香港文化中心大劇院

◆舞劇畫顯中國美學意境。

舞劇《詠春》以舞蹈展現武魂

◆《詠春》融入嶺南文化元素。

◆《詠春》以舞蹈展現不同門派高手過招。

◆舞劇《詠春》是近年來的現象級舞劇。

《詠春》舞劇

日期：
1月6日 晚上8時
1月6、7日
下午2時30分

地點：
香港演藝學院歌劇院

除了《只此青綠》，同樣由韓真及周莉亞攜手編導的舞劇《詠春》亦於本周末在香港上演。「我們兩個很驚訝，怎麼這麼巧！大家都說，是五姐姐和六弟弟，因為我們倆共合作6個作品，《青綠》是姐姐，《詠春》是弟弟。」周莉亞大笑，「很興奮，這兩個作品風格很不同，《只此青綠》柔美寫意，《詠春》則很電影化。裏面講到葉問和詠春拳，非常具有大灣區的嶺南特色。」

《詠春》由深圳歌劇舞劇院傾力演出，自2022年底深圳首演以來，已於北京、上海、深圳、武漢、長沙、廣州等20個城市上演，並於2023年9月於新加坡濱海藝術中心劇院上演，好評如潮。這次來港，1月4日的首演夜主辦方還策劃了「春詠香江」活動，演藝學院的多個角落皆放置與舞劇相關的布景與道具，讓觀眾打卡。

舞劇製作投資逾2,000萬元人民幣，編劇與前期工作耗時約兩年，作品結合武術、舞蹈及戲劇，以一個電影人的故事貫穿始終。退休後的燈光師大春成為了電影檔案館的管理員，一份塵封多年的電影檔案卻讓他陷入了拍攝電影《詠春》時的難忘記憶。戲內，葉問前往香港打拚；戲外，《詠春》劇組朝着夢想不斷進發。戲中戲的結構讓兩個時代並行共振，最終聯結二者的，是平凡人成為英雄的成長歷程。

舞劇一開頭，便是充滿了煙火氣的「七十二家房客」場景，讓香港觀眾倍覺親

◆《詠春》劇院外特別打造「詠春巷」。

尉璋 攝

切；而劇中的高燃片段，則是一場18分鐘的宗師對決，為觀眾呈現詠春、太極、八卦、八極及螳螂拳五大武術門派高手過招。這些舞段，全來自荷花獎、桃李盃、文華獎等殿堂級賽事的舞蹈演員展現，其中，飾演葉問的常宏基身手了得，將詠春拳的招式與氣韻融入舞蹈身段中，身輕如燕韌力十足，拳風又極其迅猛。對決一場，每當葉問挑戰成功一位宗師，觀眾就忍不住爆發出熱烈掌聲。

「香雲紗」展現嶺南風情

除了「詠春拳」的展示，《詠春》還融入另一非物質文化遺產「香雲紗」，剛柔相交，創新呈現嶺南民俗文化。香雲紗是嶺南地區的一種古老的染色面料，以絲綢為胚、用植物和礦

物染整、用塘泥塗抹，經過14項純手工技藝與36道製作工序反覆浸、染、曬製成。

舞劇中，葉問太太永成回到佛山，就有眾人在陽光下晾曬紅色布匹的勞作場景。舞作亦藉由香雲紗的運用，來描繪葉問夫妻間的柔情。

更多的運用是在服裝設計上，香雲紗為舞作帶來輕柔絢麗的質感。《詠春》香雲紗顧問、深圳設計代表品牌「德璽見秋」創始人邢莉莉向記者表示，香雲紗本身就是非常中國的面料，製作過程與工藝可以說是天人合一的結果，代表了中國人的氣韻和氣質。「中國人穿着中國面料的衣服來打詠春，正體現了中國人骨子裏的精氣神。」

邢莉莉分享道，香雲紗每匹布料都不同，工藝複雜，成本高，原本只是葉問一人穿，「但不行，一看，把別人都比下去了。」她笑道，於是後來大家都穿上。五大宗師都穿黑衣，但因為香雲紗的製作中融入礦物質，哪怕這黑，也是「五彩斑斕的融」，呈現出不同質感。針對不同的人，服裝當然也有不同設計，「例如葉問，給人印象就是長衫，面料就要在垂感和彈性上特別留意。又如八卦掌女掌門，要有女性美又要有幹練感，於是就是旗袍與褲子的結合。」邢莉莉一直參與香雲紗的傳承與保護，在她看來，「通過舞台，讓詠春與香雲紗兩種非遺煥發新姿，也正讓人感受到中國文化的力量。」

◆文：尉璋 ◆劇照攝影：王徐峰 張曦丹