

科技迅速發展的時代，人是否仍能保有自由意志？香港中生代編舞李思颺（Justyne），以舞蹈深入編程世界，在與城市當代舞蹈團（CCDC）合作的新作《快樂頌 Evolving》中展開身體與科技的激烈角力。這次與李思颺合作無間的戲劇構作梁曉端，向記者拆解李思颺的創作過程，從直覺的觸動到身體質感的細緻展現，編舞展現出對於時代轉變的獨特感性。

◆文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：城市當代舞蹈團提供

《快樂頌 Evolving》

◆《快樂頌 Evolving》走進編程世界。 攝：Michael CW CHIU

◀《快樂頌 Evolving》排練現場

《快樂頌 Evolving》
日期：5月10、11日
時間：晚上8時
地點：葵青劇院演藝廳

▶編舞及導演李思颺非常在意舞者身體的精緻度。

▼舞作叩問在科技時代中，人的「非人化」。

▼《快樂頌 Evolving》對舞者的身體能量有很高要求。

身體與科技的角力

排練室中，李思颺正在指導舞者丘善行，肩膀這樣出，手臂這樣展，這樣旋轉，這樣走位……當最後把一天排成的舞段再重現時，舞群與獨舞的錯落，高能量的聚散，非自然的身體律動，所有碎片如同各歸其位——一具具「被操控的身體」終被呈現於眼前。

感性與理性共存

李思颺一直對「新紀元」（New Age）感興趣，還記得多年前的一次採訪，她講起星座，講起宇宙，講起內在能量的轉換，不自覺地眼睛亮起來。對於周圍世界的轉變、AI的急速進化、現代身體的割裂與異化等話題，她有着敏銳的感知，終在舞作中以身體為語言一一書寫。

《快樂頌 Evolving》建基於李思颺2021年的短篇作品《快樂頌》，這次繼續沿用貝多芬第9號交響曲第四樂章《快樂頌》，但在細節上再做推衍與發展。「她的舞蹈語言很獨特，一看就知道是她的簽名式。」梁曉端說，「這次她把這套身體語言擺在這個自己感興趣的主題中，並且找到一些方式將作品再發展。」

梁曉端說，這個創作主題打動李思颺，乃是因為觸及了她作為藝術家對宇宙間各種聯繫的某種直覺，「但她很有趣，我會形容她的感性與理性如同平行發展。感性的東西可能是她對於這些元素的一種『神婆』的sense；理性則是她對於身體與音樂

◆編舞及導演李思颺

◀舞作思考身體如何被科技所牽引。

之間關係的覺察，其實非常scientific。例如剛剛排練室中的這一段，那首歌她回去可能聽了不知道多少次，然後精確到每個拍子這樣來數，再看舞者所給出來的材料的質感，最後決定要放在哪裏。整個過程分析和組織能力要很強。」

用身體書寫劇本

作品深入編程世界，展現身體與意識割裂的兩極狀態。「去到最終，都是要講生死。」梁曉端說。但這生與死，不是個體的哀榮，編舞以宇宙的視角，覺察人類的現狀與未來，更表現出對人類下一代命運的關切。「例如裏面那些機械化的身體展現，其實並不是要講機器人，而是表達被『hack』的人類。對於科技的衝擊，Justyne的感受是很強的。她反思科技對人類的影響，是否讓我們失去了有機感呢？於是舞作中會用上關鍵詞來進行展現，例如『蛋白質』、『有機物』、『潛意識』等等。你可以看到她混雜了星相學、對未來的想像，以及人的身體的轉變等等話題。」

作為作品的戲劇構作，梁曉端與李思颺在創作中並肩前行，幫助她釐清自己的思緒，也互相激盪靈感。以一個既親密又抽離的他者的角度，梁曉端對李思颺的創作有更多細緻的觀察。「我會形容，她要講的故事在她心裏其實非常細節，我見她想的時候，每一步，這個人是什麼角色？為什麼這樣走？她有自己的邏輯在裏面。和她合作，我有一點是用戲劇的邏輯去和她聊，例如這個符號要怎麼用，是否需要更

加鮮明讓觀眾來理解等等。她就好像是用這一套身體語言來書寫一個劇本，不是舞台語言的劇本，而是身體語言的劇本。」

新時代的感性

與不同創作者緊密合作過，在梁曉端看來，以李思颺為代表的這一代香港編舞，有着自己獨特的感性。「她自己作為舞者，對身體的掌控力很強，於是她編舞時，在動作的指導上便非常精確。對於舞者給出的素材，很快她便能用身體去消化，再編排出來。」梁曉端說。在她看來，這一代的創作者所特有的感性是，他們對周遭世界有着很敏銳的觸覺，並且在這個年紀已經開始思索自己的責任，開始幫忙下一代的舞者「被看見」。

「像Helen（黎海寧）或者桑巴（桑吉加）他們這代，那時候的創作，是在排練場中醞釀、生長，長出來的不僅是素材，還有人與人的關係。但是他們現在這代舞者，還有新的一代舞者，可能關係的建立已經不同。以前是大家排完一起去抽煙，去黃大仙旁邊吃水餃，這樣去發掘作品深層所呈現出來的關係。現在大家則是在what'sApp和Ig的世界中來交流想法。」但不論溝通與相處的方式如何變化，梁曉端說，創作者們仍然堅信要由人的身上去尋找創作的根源。當編舞的理念被傳遞給舞者，舞者要從身體中慢慢釀出一個新的生命，這個過程是如此人性，如此考驗耐心，甚至需要轉瞬即逝的機緣。這是創作的美麗，是AI無法褫奪的部分。

打造典雅的海盜故事

芭蕾舞劇《海盜》因有異國風情又有緊張情節，有別於一般浪漫式舞劇，首演後一直是受歡迎舞碼之一，最受注目為馬利斯·佩蒂巴的版本。早前，第52屆香港藝術節帶來米蘭史卡拉歌劇院芭蕾舞團的演出，由藝術總監魯格斯根據佩蒂巴的版本改編，最新版在2023年初才首演，此版在內容和風格均有嶄新的詮釋。筆者看了首場後，發覺此版跟其他《海盜》版本最大不同是基調，無論在主角造型、場面氣氛和內容撮取以及編舞技巧展示上的選擇均有其自家的調校，看似熟悉的故事，卻帶來不同的感受。

海盜首領康拉德形象頗斯文俊朗，衣着白色為主亦乾淨整潔，副手貝班圖雖穿灰黑，也不似惡人，一班手下亦不算不修邊幅，大減海盜的豪情形象，整體更像拜倫詩集中的俠盜。女主多美娜與古兒娜大部分時間以傳統芭蕾舞裙展示舞段，更是破格，例如幕一市集內，販子蘭克登讓兩位女主（女奴）在康拉德和富商帕夏前獻舞。至於場面氣氛多以輕鬆為主，如序中販子拐去女子，或市集內要賣女奴，氣氛都較平和，康拉德與帕夏，或二人和蘭克登之間亦相安無事，甚至女奴都沒被逼或呈反抗姿態——原本頗多的矛盾衝突都被削走了。最後康拉德見帕夏買去多美娜，便強行劫走她，本來這情節可以挺刺激，但編舞不作造章，只簡單帶過。幕二、三的舞段和鋪陳亦主要以輕盈舒緩的情調出現。

在內容選取上，魯格斯趨向減去衝突和對峙場面，除以上提到幕一的場口，幕二貝班圖欲除去康拉德或幕三康拉德等扮朝聖者欲救又被劫到皇宮去的多美娜，幾夥人沒互鬥或康拉德知道貝班圖出賣他，也沒有二人激烈的打鬥。可以看出編舞盡量減去緊張氣氛和可製造的激烈場面。雄赳赳的大群舞和男子舞或男子雙人的重型和快速舞段也都不在編舞的選擇。換過來是一段又一段較輕柔溫雅的雙女主舞段。

情節的輕重選擇，自然影響舞段的陳示，又或者可以說編舞想一改舞段的陳示，即由男性出發的較硬朗的肢體動作改為較輕盈流麗的舞姿，尤其以女舞者部分來決定以上場口的定案。而根據場刊資料，魯格斯確把他的版本《海盜》引入更多法國學派的風格，強調透過精巧的線條和輕盈的跳躍來營造含蓄細緻的舞步，而非以高難技巧蓋去舞段的典雅。

這方面在劇中雙女主舞段最為突出。首先編舞大膽地以天鵝式芭蕾舞裙作為兩女主的主舞衣，令人耳目一新。繼幕一的市场後多場次皆有出

◆米蘭史卡拉歌劇院芭蕾舞團《海盜》 攝影：Tony Luk 香港藝術節提供

現，在背景為土耳其的異國情調下，優雅的芭蕾舞裙和其幼細動作，跟熱情開放的土耳其人和鬧市場景本來格格不入，卻產生奇妙效果。編舞少有不增強戲劇成分，反而把最有矛盾的情節輕輕帶過，把視點集中在舞者的細緻舞步上。到了幕三夢境，女舞者拿着大花環輕舒步伐，或呈現輕快的三人女子舞，或展現雙女主輪流上場，如一幅優美的圖像，把觀眾帶進另一世界，幾乎忘記在看《海盜》。男舞者的舞段亦不以艱深或高難技巧出發，男主部分也不多表現豪邁剛強，並少有極快速的壯男動作，男女雙人舞亦少見拋接托舉。幕一市集的群舞較短小，反而一來就呈現單要角的Solo甚至作炫技一番，但又點到即止，不令其影響故事前進，有別於一般舞作的編排。

舞團舞者外形、身高與樣子都很有優勢，是少見的吸晴，筆者看的場次由多位首席出演，水平極高，服裝、布景亦出色，而在指揮Valery Ovsyanikov率領下，韓經arte愛樂樂團亦發揮水準，尤其序或激烈段落為舞碼營造出緊張的氛圍。

摒棄故事賦予的矛盾衝突和驚心場口及緊張氣氛，由女性出發的故事轉換為一個輕鬆柔和的舞碼，更多強調女子舞步的《海盜》別有一種賞心悅目的簇新感！

◆文：鄧蘭

全國巡演將啟動

香港文匯報訊（記者張寶峰、朱煒報道）早前，大型舞劇《金陵十三釵》2024全國巡演暨成都站首演啟動儀式在成都高新中演大劇院舉辦。

該劇以抗日戰爭期間南京淪陷為背景，講述了13位秦淮歌女與一群女學生之間的感人故事。該劇由著名導演邱昆擔任總導演，名編劇馮雙白執筆，魏思佳任總編導，著名作曲家方鳴作曲，著名舞美設計師高天實擔任舞台設計，張傲月、王家鑫、王雪柔、謝意、張曼穎、周晨、毛澤寧、谷子琦等來自於國家級院團的青年舞蹈家們領銜主演，揚州歌劇院近百位演員參演。總導演邱昆曾多次執導全世界華人的「文化年飯」——中央電視台春節聯歡晚會。《金陵十三釵》則是他個人的大型舞劇首秀。本劇舞美提取了「城磚」元素，每一塊城磚上都刻有遇難女性的名字，而城牆從完整到斑駁的變化所帶來的視覺衝擊，也帶動着整部劇的情節發展。該劇還採用創新的舞美科技，結合現代手法的聲、光、電等元素，將戰爭畫面再現在觀眾面前。舞台上的飛轉陣陣、場景穿梭，讓演員們置身畫面之中，讓歷史擊穿時間的隔閡，與人們緊緊相擁。

大型舞劇《金陵十三釵》由大地音樂文化傳播、日光同明文化傳媒出品，揚州歌劇院聯合出品，北京四海一家文化傳播有限責任公司任全國巡演運營。該劇將於6月21日至22日在成都首演，由此開啟全國二輪巡演20場的精彩旅程。

舞劇《金陵十三釵》主辦方供圖

◆文：鄧蘭