

走進藝術殿堂

一代聖賢的坎坷歸途，萬世師表的大道之路……由中國歌劇舞劇院創排的大型民族舞劇《孔子》，於6月15至16日在香港葵青劇院上演。作為首屆香港「中華文化節」主題活動的一部分，這部舞劇旨在通過舞蹈傳遞文化精髓，續寫血脈深情。該劇總導演、孔子第77代大宗戶孔德辛在接受香港文匯報訪問時，表示對今次赴港演出充滿期待，並介紹道，在劇中，孔子不再是高高在上的聖賢，而是與觀眾心靈相通的「凡人」。希望該劇能引領香港觀眾走進孔子的世界，感受那份超越時空的智慧與情懷。

文：香港文匯報記者 江鑫嫻、實習記者 蘇雨潤 北京報道
圖：中國歌劇舞劇院提供

◆舞劇《孔子》中「幽蘭操」

◆舞劇《孔子》中「玉人舞」

時尚「聖賢」讓台灣民眾看懂文化根脈

「這部舞劇還曾到台灣演出過。因為有很多《論語》的內容，現場解釋的字幕也會比別的舞劇多一些。當時有一位四年級的小朋友一直在鼓掌。我就問他，『全是《論語》的內容，你看得懂嗎？』得到的回答是，『你放心，我學過，看得懂，舞蹈很精彩。』」孔德辛表示，自此之後，她就再也沒有添加過解釋《論語》的字幕。

孔德辛是80後，她希望這部作品裏的孔子不是高高在上的「老古董」。劇中演員「男的俊朗，女的漂亮」，舞美和服裝也都強調時尚感。創作的過程中，她有意還原孔子的人性，「必須先講透了這個人，才能真正算講明白了道理。」這樣的用意，台灣的觀眾看懂了。「演出結束後，一位白髮蒼蒼的老人特別激動地鼓掌，表示他看懂了。我問他喜歡舞劇嗎？得到的回覆是『特別喜歡。我覺得兩岸統一就是靠中國傳統文化。』」她說，這樣的共鳴讓主創團隊特別感動。

舞劇《孔子》劇情介紹

(來源：中國歌劇舞劇院)

舞劇《孔子》展示了孔子周遊列國的生命歷程，這是不斷碰壁旅程，是完成夢想的不歸途，是求「仁」而不得的坎坷路。亂世，國君昏庸，沉溺女色，問政孔子，卻又形同虛設；群臣奸佞獨斷，勾心鬥角。孔子進諫，推行禮制仁政，卻屢屢遭拒。宮廷的爭鬥累及孔子，他被迫奔亡。在危困絕糧的風雪之中，孔子彷彿見到了理想的大同世界……而現實依舊是戰爭頻仍，百姓流離失所。黑暗中，歸途裏，幽蘭操不再是自傷自憐的琴歌，而是任重道遠的頌唱。看似歸途，大「道」仍在路上……

◆2017年舞劇《孔子》赴港演出期間，孔德辛導演（左）與楊思宇（飾孔子）合影。受訪者供圖

◆舞劇《孔子》讓孔子「落地成爲「凡人」。

「爆款」舞劇《孔子》重返香港舞台 聖賢化作「凡人」與觀眾「情感共鳴」

◆導演孔德辛

掃碼睇片

◆舞劇《孔子》劇照

伴着悠揚的古典音樂，巨大的「竹簡」從天垂下，一席素衣的孔子緩緩走到舞台中央，或翻滾、或跳躍、或喜悅、或悲愴、或形單起舞、或激昂群舞，其生命的一幕幕次第展開……自2013年首演以來，舞劇《孔子》一直是舞壇的「爆款」劇目。

該劇分為《序·問》《亂世》《絕糧》《大同》《仁傷》《尾聲·樂》等六部分，展現孔子周遊列國的傳奇往事。主創團隊通過「玉人舞」「幽蘭操」「采薇舞」等精妙舞蹈編排，串聯起孔子參政進諫、周遊列國、危困絕糧、絃歌幽蘭、晚年歸魯、刪改《詩經》、撰寫《春秋》等命途線索，探尋其內心「仁、禮」思想的豐富內涵。

讓孔子跳起舞

這是孔德辛導演的第一部舞劇。作為孔子的後代，從事舞蹈創作的孔德辛深感，有責任將孔子的思想和故事以舞蹈的形式呈現給觀眾。談及創作初衷，她表示，這源於其對家族的情感，以及對儒家文化的深厚底蘊的敬仰。她期望通過舞劇這一形式，讓孔子的智慧與精神在現代社會中得以活化，讓孔子的教誨深深烙印在每個人的心靈深處。

「如何能讓孔子站在舞台上跳舞，是當時我們比較難的一個課題。」為了讓舞劇充分傳遞孔子的思想精髓，孔德辛在創作之前頗為用心地查閱了大量歷史資料，對題材選擇亦做了很多論證。「看我如此認真讀書，有朋友甚至以為我是準備考研。」她告訴記者，「從選材到劇本研討、審核，再到服裝、舞美、作曲、燈光等創作，我們就花費了半年時間。」

經過不斷深入的學習、研究，在孔德辛的心中，孔子的形象愈加豐滿鮮活。他不僅是刪改《詩經》、撰寫《春秋》的大儒，是可敬可愛的師長，亦是抱持理想卻四處碰壁的政治家。他的求道之路艱難而綿長。這期間，有高亮的氣節可供讚頌，亦有失落的悲壯值得書寫，還有朦朧的煙火氣以及數不盡的五味雜陳可供後世了解。這樣的老師，一定是令學生喜愛和敬仰的。

於是，主創團隊以「舞劇敘事」為核心，意圖使用一種「去神聖化」的解構手法，將孔子這位歷史人物從傳統的聖人形象轉化為舞劇中的普通人。通過舞劇敘事這一特點來傳遞孔子的「人性化特質」，賦予其血肉之軀與情感溫度。在劇中，孔子不再是高高在上的聖賢，而是與觀眾心靈相通的「凡人」，希望能使觀眾產生「情感共鳴」。

該劇的舞台裝置亦是十分講究，以春秋戰國出土的文物原型為基礎進行設計，大到壁畫，小到桌榻，都力圖還原春秋氣韻。服裝上也借鑒了戰國楚墓出土的彩繪木俑元素，大膽融入現代色彩設計，最終打造出華美而又極具東方古典意蘊的視覺效果。

全方位提升 更有看頭

事實上，這並非這部舞劇首度赴港演出。2017年為慶祝香港回歸祖國20周年，舞劇《孔子》作為登上香港紅磡體育館的首部中國民族舞劇，一經演出便受到了高度關注和熱捧。

「當年的演出中掌聲不斷，謝幕時許多觀眾依依不捨。」孔德辛告訴記者，「演出之前，我們拿了一些節目冊到場外售賣。突然聽到很嘈雜的聲音，以為有人在吵架。有在香港舞團工作的朋友告訴我，大家都在搶購《孔子》的節目冊，很多觀眾在『吐糟』我們節目冊帶少了，一冊難求。演出結束後，熱情的香港觀眾不肯離場，他們排起長隊，簽售、合影持續了一個多小時。」

在被問及今次赴港演出與2017年的演出有何不同時，孔德辛表示，除了演員的成長和更替外，最重要的是經驗的積累和舞台的改變。「舞劇《孔子》的演出已進入第11個年頭，我們積累了更豐富的經驗，布局也更加成熟。」她說，「較之紅磡體育館，今次演出在專業的劇院，相信能從舞美裝置、舞台呈現等諸多方面帶給香港觀眾更好的觀演體驗。」據悉，該劇還在2019年加入了現場交響樂隊演奏，使作品的音樂表現更加豐富。

有哪些看點可向香港觀眾推薦？孔德辛表示，「這部舞劇的題材、舞台呈現、載歌載舞的形式，都非常有看頭。例如鼓點激昂的『執羽舞』、典雅柔美的『采薇舞』、大氣恢宏的『書簡舞』等均值得推薦。」

除了讓孔子跳舞之外，在劇中，孔德辛還將先人創作的「幽蘭操」改編成了歌曲，配合着舞者的舞動，旋律一次次在觀眾耳畔響起，營造了濃烈的氛圍。她說，「即使不跟着舞劇《孔子》走，它在其他場合單獨演出，觀賞感受也都是非常好的。」

據悉，今次共有三組演員赴港參演。關於對演員的要求，孔德辛表示，不僅要舞跳得好，還需要有很好的表演能力。「在完成身體技術之餘，會表演才是最重要的。如何通過肢體表達更好地詮釋一個人物，這是演員需要去考慮的，也是他們需要去研究的。」她說，在同演員交流之初，會提供一些書籍和影視作品素材，幫助他們更好地理解角色。「當然，中國歌劇舞劇院的演員，不管是主演還是群舞演員都是非常優秀的，完全可以勝任角色。」

◆舞劇《孔子》片段「棠棣之花」。

作為「中國文化名片」享譽世界 「我們就像孔子一樣，周遊列國」

舞劇《孔子》不僅為中國觀眾提供了文化藝術精品，更將優秀的中國文化以更易於接受的藝術形式推向了世界。自2013年在北京首演以來，該劇已演出400餘場，曾榮登世界舞台——紐約林肯表演藝術中心、華盛頓肯尼迪藝術中心、馬林斯基劇院等，每次都讓觀眾驚嘆不已。用演員的話來講，「簽名都簽到手軟」。《紐約時報》報道說：「90分鐘舞蹈已經成爲中國的文化名片」，《馬其頓日報》稱其爲「中國的奇跡」。

在孔德辛看來，舞蹈是國際上通用的語言，觀眾只需靜靜地觀看，通過不同的肢體語言就能知道故事的內容是什麼，而且每個人都會有不同的體會。

「我們就像孔子一樣，周遊列國。走得很遠，去了很多的國家。」孔德辛回憶道，聖彼得堡是俄羅斯「文化藝術之都」，馬林斯基劇院是全球最富盛名的芭蕾舞劇院之一，在這座劇院，舞劇《孔子》以別具風格的中國民族舞舞姿和動聽的中國音樂，令現場觀眾折服。演出當晚謝幕六次，長達十多分鐘。「感

到非常驕傲，因為我們代表中國傳統文化的舞劇形式，獲得了國際的認可。」

同樣的場景還發生在意大利的一間劇院，孔德辛告訴記者，演出當天現場座無虛席，謝幕時觀眾全體起立鼓掌。「那天我們大概謝了十幾遍的幕，我們不走，他們就不走。後來演員們都鼓掌看着他們，他們還不走，以此表達對中國藝術家的尊重，讓我們非常感動。此外，我們還去了美國、日本、澳大利亞等很多國家和地區，收穫了很多好評。」

縱觀《孔子》海外演出歷程，「進入世界主流劇院，面對當地主流觀眾，得到主流媒體推介」是中國歌劇舞劇院努力嘗試探尋的交流模式，也正是從「走出去」逐步做到「走進去」。

「『90分鐘舞蹈已經成爲中國的文化名片。』這不是我們自吹自擂，而是美方對我們的評價，是外國人對中華傳統文化的理解，他們覺得這部劇有這個高度。」孔德辛表示，在未來，期待這部劇能更多地「走進去」，助世界更好了解中華優秀傳統文化。

◆舞劇《孔子》享譽世界。