

以當代形體劇場演繹《山海經》

●《山川命》以形體劇場重現《山海經》的神怪世界。攝影：夏冬

●演出融合多種形體表現傳統，是一次跨文化的演藝探索。攝影：夏冬

《山川命》：在劇場中尋山問道

●偶戲是綠葉劇團的拿手好戲，在《山川命》中亦有亮眼展現。攝影：夏冬

西九即將攜手綠葉劇團，呈現西九創作人系列節目之一——《山海經》第一部曲《山川命》的終極版演出《山川命·終章》。說是終極版，乃因為去年10月該作品就曾呈現階段式演出，獲得不俗口碑。擅長形體劇場的綠葉劇團將東西方的表演藝術源流相融合，潛入中國遠古故事中尋求靈感，以當代視角重新解構《山海經》的狂想世界。在創作者們打造的奇想之旅中，觀眾將跟隨王子丹朱一起，尋山問山；亦反觀自身，叩問人生大道之所在。

●文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：西九文化區管理局提供

●《山川命》今年6月在阿那亞戲劇節上演。攝影：夏冬

●綠葉劇團藝術總監黃俊達 記者尉瑋攝

●演出將融合日本舞踊、印度梵劇、本地紮作編織傳統與現代偶戲。攝影：夏冬

綠葉劇團藝術總監、本劇導演黃俊達說，20年前自己就買了《山海經》，當時讀來，只覺畫很美、生物神奇，至於文字，「古」得超出了認知範圍。到了近年，機緣巧合下再翻開書，卻有了很多神奇的想像。「怪獸到底是怎樣的呢？裏面的怪獸，有些吃人的夢，有些會吞食人的慾望，這樣看來，這些怪獸的存在挺好的哦。」他笑道，「也許是人長大了，覺得周圍的世界很容易會很負面，作為創作者，我能怎麼去做呢？很多時候，我們很難靜下心來，如果能給大家一個空間，安靜一下，關照一下自己人生的歷練和面對的困難，那就好了。這個是我的初衷。」

叩問人與自然的關係

他想帶大家重新走進《山海經》，在這部上古奇書中，尋找一些根源，問自己一些問題。但如果只是把《山海經》的世界描述一遍，不會讓這個作品有這麼特別的質感。

特別，首先在文本。黃俊達請來作家米哈，一起琢磨劇中的故事，從《山海經》充滿想像的奇詭世界開始，最終卻猶如續寫了原作的旅程。不務正業的王子丹朱尋到山前，卻發現山神已去，決心救回死山。他帶著《山海經》上山下海，途中得妖獸襄助，卻誤釋封印、喚醒惡神，並捲入巫師們的陰謀……

好奇的旅程。但黃俊達想說的，是慾望之苦。「我們有時會負面，會矛盾，是因為我們想追求某些東西，如果沒有這些所求，瀟灑自在，就不會有這些困苦。但是人生離不開這些慾望。怎麼可以讓慾望的追求，通過一個人物來呈現給觀眾？要說這個，便不能不講人與自然的關係。在我看來，很多時候我們自己想得太多，不會想到我們身處的地方與自己的關係，或者自己與大自然的關係。我們便重回到這個主題。」

在他看來，丹朱的旅程，是找山的靈魂，也是找自

己的靈魂、自己的使命。「對照回城市中，也是人們要如何面對及珍惜自身的處境，不管好與不好，都要思考如何前行。」

黃俊達說，人們喜歡把《山海經》看作某種神話，他卻將其看作「傳說」，「沒有足夠的科學考證，卻長時間口耳相傳。」拉開時間的跨度，這些傳說故事散落在不同地方，混雜、再發展，有了各種想不到的變化。「《西遊記》、百鬼夜行、印度梵劇中的某些故事，甚至是Pokémon，其實都和《山海經》有關係！」他笑，「那麼當下，我們是否可以續寫這個傳說？希望引導當下的人，重新了解我們的文化。」現在AI是熱潮，但他坦言自己不想往未來世界的方向中去，反而想往回看，挖掘前人留下的話語。「不管最後能達成什麼結果，這個過程本身已經非常有啟發。」他說。

融合多種表演藝術流派

演出質感的特別，還在其形式。

在去年10月作品的階段展演中，黃俊達在西九自由空間細盒中打造了一個「半戶外」的劇場。細盒向外的玻璃門被打開，觀眾看着舞台，也看着背景中的香港都市，聽見車聲人聲、風聲與雀鳥聲。露天舞台上設置了燃燒的火爐，入場前所有人需要經過火爐才到室內，脫鞋觀賞演出，充滿了儀式感。而演出本身，演員們藉由不同形體語言的運用，展現出一具具張力十足的身體。氣息凝聚，能量以舞台為圓心放射，觀眾感受到的是一種「震盪」。

即將登場的終極版演出，又經歷了近一年的打磨與進化，將融合日本舞踊、印度梵劇、本地紮作編織傳統與現代偶戲，以多元的身體語彙帶領觀眾進入《山海經》的世界。

在黃俊達看來，要講一些傳說或者是古舊的故事，傳統表演藝術源流中有着豐富的元素。「比如梵劇2000年歷史，能劇700年，戲曲能追溯到元代。舞蹈

與音樂也是，它們最容易喚起共鳴，很能給我們提供表演素材。」他亦分享，綠葉劇團一直嘗試跨文化、跨界別的創作，「從《落花流水》開始，我們去世界不同地方演出，觀眾會覺得，這個劇到底是中國、日本，還是印度？很難分。這種融合可以讓我們再進步。傳統戲劇已經有非常強的韻味了，那是否當下可以經由創作，讓表演藝術再進化，並帶更多不同年齡的觀眾去認識傳統的重要性呢？」

而《山海經》中的怪獸們，則讓不同流派的表演藝術有了各自展現的契機。

「不同怪獸有不同質感，例如窮奇，就由梵劇的演員來主理。當不同表演流派透過身體去呈現怪獸的時候，很棒的是，我不再依賴一些具體的服裝，而是經由身體的狀態和聲音的調子已經在展現。我們還探索很多用聲音的方式，因為劇中涉及到說書人、怪獸、不同身份階層的人，皇族、平民……有很多種聲音的呈現。」

演出在今年6月曾受邀前往秦皇島阿那亞戲劇節演出，令人驚喜的反饋是，「觀眾覺得說，怎麼廣東話那麼好聽！因為有種音樂性。好像我們是重新再去『聽』中國的文化，那種底蘊很吸引他們。」黃俊達回憶十多年前創作《孤兒》，特意用普通話來演出，去內地巡迴時老被吐槽「普通話怎麼那麼差」；現在以廣東話演出來展現真正的自我，卻發覺，語言其實完全不是障礙。「因為舞台上不是只有語言，我們很強調身體要有一種張力。」他分享這次創作，有着長達超過一年的訓練期，演員要經歷包括形意拳、梵劇、能劇、日本舞踊、偶劇、非洲舞、紮作等訓練。一個單元三星期，周一至周五，強度非常大。而最終的效果，他笑言「很誇張」。「那種經過洗禮的身體狀態，很少在亞洲或者香港的演員身上看到。」他說，當演員抱持極大的熱情，而身體與精神都「all in」的時候，會迸發出極大的吸引力。我們拭目以待。

「新國風」民族舞劇《李清照》

●港芭《梁山伯與祝英台》登上林肯中心舞台。攝影：Rosalie O'Connor | 港芭

●一眾嘉賓出席開幕酒會。港芭供圖

香港芭蕾舞團亮相紐約林肯中心 《梁山伯與祝英台》驚艷觀眾

香港文匯報訊 8月22日至24日，香港芭蕾舞團（港芭）與中國對外文化集團攜手，於紐約市林肯表演藝術中心大衛·H·科赫劇院成功上演4場《梁山伯與祝英台》。這部取材自中國傳奇民間愛情故事的舞劇吸引了約6,000多名紐約觀眾到場觀賞，並獲得了熱烈的回響。據了解，是次巡演由香港駐紐約經濟貿易辦事處支持，而在演出的開幕夜，中華人民共和國駐紐約總領事陳立、香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智、中國對外文化集團有限公司總經理郭利群、中國對外演出有限公司總經理王璐、朗廷酒店集團首席運營官洛凱（Kevin Robinson），以及多位嘉賓出席了開幕酒會。

舞劇《梁山伯與祝英台》由港芭駐團編舞家胡頌威及太太麥靜雯聯手改編，聯乘國際創作團隊，融合中式美學與現代風格，將芭蕾舞步與中國舞傳統

元素相結合，帶來唯美動人的舞風；再加上由奧斯卡金像獎得獎設計師葉錦添操刀的布景與服裝，在創新和古典風格之間呈現了細膩平衡。舞劇2024年於香港首演後好評如潮，此次前往紐約，作曲家田汨受到何占豪與陳鋼膾炙人口的《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲啟發所創作的優美樂章，由廖國敏指揮紐約城市芭蕾舞團樂隊現場演奏，帶觀眾一步步感受梁祝相遇、相愛至廝守終身的癡情故事。

《梁山伯與祝英台》後於國際藝術評論權威媒體Bachtrack榮獲五星滿分評價及獲得Theater Pizzazz的讚譽。Bachtrack評道：「成功以當代視角詮釋這段千古佳話。」Theater Pizzazz則評論作品「如夢似幻」。此次紐約演出無疑是香港旗幟舞團又一次成功「出海」的案例，再次顯示出香港作為中外文化藝術交流中心所保有的創作活力。

周末好去處

「中華文化節2025」即將呈獻由上海歌舞團打造的「新國風」民族舞劇《李清照》。此劇作為海派的守正創新之作，以現代視角和藝術形式呈現宋代著名女詞人李清照的曠世才情與跌宕人生，重新詮釋宋代藝術之美，與當代觀眾同頻共振，感受中華優秀傳統文化的博大精深和獨特魅力。此節目為「國風韻韻香江」系列節目之一。

《李清照》全劇以15個詞牌名為引，透過舞蹈藝術將膾炙人口的詩詞意境串聯起李清照人生的不同階段：從早年在詞壇嶄露頭角的「爭渡，爭渡，驚起一灘鷗鷺」，到上元燈節遇見第一任丈夫趙明誠的一眼萬年；因靖康之變而激發出愛國情懷而寫的「生當作人傑，死亦為鬼雄」，到喪夫後哀婉悲苦的「尋尋覓覓，冷冷清清，淒淒慘慘戚戚」；南渡後遭第二任丈夫張汝舟瞞騙而寫下「物是人非事事休，欲語淚先流」，最後將目光投向家國天下，「欲將血淚寄山河，去灑東山一抔土」，李清照決定校勘著述《金石錄》，賡續中華文脈。

此劇的創作團隊選取「汝瓷」作為塑造李清照一生的關鍵意象，因汝瓷在燒製過程中由平坦光潔至開片後產生裂紋，恰如李清照的人生。其詞風以宋室南渡為界，從婉約到豪邁的轉變也體現在此劇的舞風中，通過古典舞的韻律與現代舞的創新融合，傳遞詩詞中的文學意蘊和家國情懷，同時呈現宋韻文

化、非物質文化遺產（非遺）和民俗，例如李清照與趙明誠在初相識時的雙人舞便巧用古典舞中的「小五花」表達二人的羞澀和試探；「滾燈舞」一段則汲取中國各地滾燈的表演元素創新編排而成，煥發非遺傳統文化的生命力。

舞台美術汲取了宋代美學的精髓，設計簡約雅致，注重對留白的使用，通過月洞門、窗格、桌椅、几案、硯台、筆墨、汝瓷、香爐、茶具、棋盤等道具，勾勒出一幅雅致的宋代生活美學圖景。由於李清照下半生在江南度過，江南的園林、建築特點和民俗風情都在作品中呈現。場景中不少的道具都能從古畫典籍中找到出處，再利用三維打印技術而成，以現代科技煥發中華優秀傳統文化。

日期：9月26日、27日 晚上7時30分
地點：香港文化中心大劇院

●上海歌舞團打造的「新國風」民族舞劇《李清照》。主辦方供圖