舞者們在香港半島酒店直升機停機坪上舞動

由香港芭蕾舞團、香港浸會大學與 Studio Wayne McGregor 聯手呈獻的 前衛藝術科技作品《異・地》

(Wayne McGregor: On The Other Earth)早前精彩亮相國際舞台。在 360度的沉浸式裝置中,觀眾得以穿越 至香港半島酒店的屋頂停機坪,欣賞 舞者們在微風中的流麗舞姿。香港的美 麗城景第一次以如此特別的方式展現在 國際觀眾眼前。

此一國際合作背後的重要推手,是港 芭藝術總監衛承天 (Septime Webre),「我的職責之一,就是為港芭發 掘能提升藝術視野、並讓舞團在全世界 產生更廣泛影響力的項目與合作,而這 次合作恰恰實現了這個目標。」他説。

●文:香港文匯報記者 尉瑋

芒 芭很早前便與著名編舞家 Wayne McGregor結緣,2019 年時就曾搬演其奧莉 花獎得獎作《Chroma》(《色飽和 度》)。「這部作品 令人驚艷,是他

最傑出的創作之 一。」衛承天由 衷稱讚道。於 是,當浸大攜 視覺藝術院講 座教授兼視 覺化研究中 心總監邵志 飛 (Jeffrey Shaw) 所開發 的沉浸式nVis裝置來

到衛承天的面前,並希望 攜手港芭將此技術應用在表演 藝術的創作中時,衛承天一下便想 起了Wayne。「我深知Jeffrey研發的這

項技術能夠創造出驚人的藝術效果,能以某 種全新方式徹底變革舞蹈的呈現形式。而我知道, Wavne 不 僅是享譽國際的出色編舞家,更是少數真正理解芭蕾技術的 藝術家,這是我首要的考量標準。其次,我認為過去20年 間,在深度運用新科技進行藝術創作這方面,無人能出其

能將其有效運用在創作上。」 衛承天強調,自己與邵志飛都不希望最終合作的作品 淪為某種技術噱頭——那種「看啊,這個新潮東西多

右。因此我相信,他必定能理解 Jeffrey 的科技創新,並且

酷」的淺薄呈現。「我們真正渴望創作的,是能傳遞情 感、飽含詩意,並且真正有內容想要表達的藝術品。」 衛承天表示,自己這次的角色更像是聯合製作人, 「在藝術家身份外,我還是港芭的藝術總監和節目 策劃人。為港芭這樣的國際化舞團去促成開放多元 的國際合作,這一角色更超越了編舞的範疇。」過 去他曾為舞團策劃委約過多個成功作品,例如奧喬 亞為港芭原創的芭蕾舞劇《香奈兒:潮流教主傳奇一 生》,或是胡頌威及太太麥靜雯聯手創作、葉錦添操刀

布景與服裝的《梁山伯與祝英台》,都豐富了舞團的色 彩,「我把合作者們匯合在一起,支持這些藝術家們達到 最好的狀態,並以一種能激發舞者潛能的方式和我們的舞 者來合作。」

這次的合作則略為不同, 並非傳統意義上的委約, 而 更像是三個機構之間的共同合作,合力將作品推向了全 新的視野與舞台。

在半島酒店屋頂的狂風中看舞者起舞

《異‧地》讓觀眾得以在360度的環形空間中跳躍到不同 的世界,展開關於舞蹈的狂想;極度高清的3D早現,則讓 所有細節都清晰可見,令人屏息。其中的香港篇章,更讓觀 眾一秒空降在香港半島酒店的直升機停機坪,在舞者的環繞 包圍中,感受實景拍攝的香港城市美景。

衛承天用「引人入勝」來形容這段「香港跳躍」——開 始時充滿了科幻與人造感,隨後真實世界卻突然降臨 「映入眼簾的是一段非常優美的雙人舞,更令人驚嘆的 是,這段悠長的舞段是在狂風中一氣呵成一鏡到底捕捉 的。你可以看到舞者的髮絲在風中飛揚。他們後來對我 説,當時真擔心自己要被吹下屋頂!」

他分享道,這段舞段在今年4月完成拍攝,Wayne當時專 程來到香港,在這個難得又特別的場地捕捉港芭舞者與 Wayne McGregor 舞團舞者的身姿。「正當舞段快到尾聲 時,我們突然從空中視角看到了新的維度,就像某種第二空 間。耳邊突然響起爵士鋼琴的樂聲,這個瞬間轉變就像一場 快樂的嬉戲,隨後Wayne McGregor舞團舞者也加入了這場 狂歡。直到整個片段好像突然被按下暫停鍵——整個過程就 像一場即興遊戲一樣自然流暢。|

雖然從一開始就見證作品的逐漸成形,衛承天形容最終 的《異·地》仍然讓他驚喜。其中舞者倒立起舞的片段匠 心獨運,結尾處如天使群舞的視覺效果亦讓他驚嘆。但最 讓他感到有趣的是,見證一項新科技如何在創作者的實驗 下轉化為充滿奇思妙想的作品。

「我事先就了解部分的技術細節,知道 Jeffrey 為 Wayne 提供 了哪些技術可能性,但我不確定他最終會重點運用哪些。畢竟 Ieffrey 的技術能實現很多不同效果,而Wavne 的創作目標絕非 堆砌所有可能。偉大藝術的關鍵就在於取捨,而這種選擇恰 恰展現了智慧。」他説,「對我而言,觀察Wayne的選擇過 程尤其有趣。比如手部舞蹈那段(舞者於黑暗中如同水母般 發出微光,展現優美繁複的手部動作),我原先知道技術上 可以實現更多效果,但當那些舞者像全息投影般懸浮在空間

中——不是出現在熒幕的負空間裏,而是真正環繞在我們身 旁,這真是太美妙的驚喜。我雖然知道技術具備這種潛力,但 Wayne卻用一種近乎克制的方式來進行,直到那個章節才讓它 一下釋放。這些都是讓我由衷讚嘆的驚喜瞬間。|

合作讓藝術更強大

這樣高規格的國際合作對舞團來説當然助力良多。「港芭 舞者們這次最大的收穫,就來自與Wayne的共事過程。」衛 承天説,「他的編舞方式充滿創造力,又極其高效。他只需 要開始動作示範,對舞者稍加引導,就能很快流暢勾勒出相 當複雜的舞步結構。然後很快,像變魔術般,一個完整舞段 就誕生了,完全是行雲流水。而從排練開始的那一刻,他就 始終保持全速運轉的狀態,經過這種高強度創作過程的錘 煉,港芭舞者也變得更加出色。」

一直以來,衛承天都對合作抱持非常開放的態度,「我的 核心理念是,當港芭展開跨界合作時,我們能成就更加卓 越、更宏大的藝術視野。」事實上,在初掌港芭後不久,他 就策劃了《港芭×港樂:春之祭》,不僅呈現Wayne的《色 飽和度》和 Justin Peck的《兔年》,還帶來江上悠和胡頌威 的新作《春之祭》。更重要的是,當年這場演出是港芭與港 樂兩大香港旗艦藝團睽違20年後的聯手合作,「正是透過這 樣的合作,兩個藝團才互相成就,共同邁向更高的藝術境 界。」衛承天説。而不久前,港芭與港樂才又再次攜手,於 上海國際藝術節呈現了氣勢恢弘的《布蘭詩歌》,贏得了在 場觀眾的讚嘆。

積極建立聯繫、促成多樣性的國際合作的確是港芭近年來的 重要布局所在。「不論是去上海演《布蘭詩歌》,帶《羅密 歐+茱麗葉》和《梁山伯與祝英台》去紐約,都是透過這些大 的合作去講如香港故事,這次的合作也是如此。」衛承天説, 所有的這些項目落實,都契合港芭的國際化布局,是舞團全球 藝術版圖的重要組成部分。「我認為我們確實扮演着香港文化 大使的重要角色,正因我們是融匯東西的舞團——雖然芭蕾是 西方語彙,但我們的劇目實為文化融合的結晶。這種特質讓我 們能以獨特方式向世界展現香港魅力。」

「這就是為什麼我始終堅信,最成功的合作,永遠能讓所 有參與方共同邁向新的藝術高度。」衛承天篤定地説,在自 己的信念中,當人與人之間增進了理解,美好的事物便自然 會醞釀而生。「當香港的形象能透過港芭這樣的載體,以積 極面貌展現在北京、首爾、紐約、威尼斯、倫敦……這種正 向的曝光自然會吸引更多遊客訪港,積累更深厚的交流的善 意,並且為這座城市匯聚更豐富的商業機遇。」

異

相片:Ravi Deepres 驚艷的香

術總監衛承天 (右)與浸大視覺 藝術院講座教授邵志 飛在威尼斯。 記者尉瑋 攝

▲港芭藝

▼ (左起)浸大暫任首席創 新總監劉樂庭、浸大視覺藝 術院講座教授邵志飛、威尼 斯舞蹈雙年展藝術總監 Wayne McGregor、香港駐 布魯塞爾經濟貿易辦事處副 代表李詠璇、港芭行政總 監 李 易 璇 、 Studio Wayne McGregor 行政 總監 Rebecca Mar-

shall、港芭藝術總 監衛承天在威尼 斯合影。 港芭供圖

科技×藝術 打造文化 IP

為慶祝《異‧地》所達成的合作,早前浸 大、港芭與Studio Wayne McGregor在威尼 斯舉辦了以「明珠脈動:前衛·傳薪」為主 題的香港招待會。是次活動獲香港駐布魯塞 爾經濟貿易辦事處(駐布魯塞爾經貿辦)及 創新科技署的支持,吸引了眾多文化界領 袖、專家及政府官員出席。

香港駐布魯塞爾經貿辦副代表李詠璇表 示,《異·地》有力地證明了香港在推動藝 術卓越、技術創新及全球合作融合上的創造 精神與不懈努力。她對香港文匯報記者表 示,此次國際合作亦是香港超級聯繫人角色 的展現,「整個項目非常體現出我們如何連 結不同地區、不同產業、不同創作範疇的人 一起去合作。」

《異·地》所運用的沉浸式nVis裝置獲 香港特別行政區政府創新科技署撥款港幣

3.540 萬元資助,屬於「未來影院系統:下 一代藝術科技」研發項目之一。李詠璇認 為此次合作展現出科技創新的潛力,未來 亦應探索其不同應用場景,「有運用就有 發展空間,未來也應探索科技創新商業化 及產業化,除了文化價值外,亦發掘其商 業價值。」

香港芭蕾舞團行政總監李易璇則對記者 説,產業化最重要是IP的打造,「未來我們 怎麼把這次合作的成果發展成一個 IP? 需要 時間去積累。」她表示現階段已有很多合作 在洽談中,作品則會在不停的展演中繼續生 長,亦積累國際關注與口碑。到2026年,當 《異·地》回到香港時,會否發展到同時亦 有現場舞蹈並行呈現?一切皆有可能。「其 中所包含的各種元素,其實可以無限延 伸。」李易璇説。

深明此道理。從執掌港芭

起,這個外國人就以新奇的視角不斷深入香港, 從這座城市的歷史與文化中吸取靈感,也為舞團 探尋獨特的DNA。

他分享道,2017年來到港芭時,自己便深覺 舞團有豐富的歷史底蘊和優雅傳統,過往作品都 有很高的藝術品味,但卻缺乏獨特的在地印記。 「這種獨特性必須要植根在香港的本土特色中, 因此我一定要快速理解這座城市,變成真正的 『香港人』,否則作品不會具備真正的香港 魂。」他認為,港芭過往作品雖然涉及過不少東 方題材,例如蘇絲黃的故事,又或是《紅樓 夢》,但更像是某種文化獵奇。「因此我尤其覺 得自豪的是,現在舞團開始由內而外,以更加深 刻和真誠的方式來折射香港精神:我們的外在形 象、行為方式與敘事核心都和這座城市共振。這 也正是我們能成為高效的文化使者的關鍵,無論 是面對內地、亞洲還是西方的觀眾。」

衛承天笑言,成為地道的 香港人,他的私家秘訣是首先從食物開 始,然後是他深愛的歷史研究,再來是朋友的熏 陶,以及直接用腳步丈量城市。他對香港的好奇 與探究則直接呈現在作品中,《胡桃夾子》將美 輪美奂的甘棠第大宅置於舞台中心,前九廣鐵路 鐘樓、人力車、長洲搶包山、皮影戲、醒獅、美 味點心……這是關於20世紀初香港的狂想; 《羅密歐+茱麗葉》則帶觀眾回到60年代的香 港,訴說衛承天關於這個香港黃金年代的遐想。 「在觀賞《異·地》和其他威尼斯舞蹈雙年展的 作品時,我始終在想,這些抽象的作品嘗試在觀 眾生命中喚起什麼共鳴呢?這種思維其實同樣適 用於城市觀察——追問它的成因,探究文化的獨 特性。」他說,疫情時劇院關停的日子,舞團無 法巡演,便要更加深耕本土,而他則有機會每天 在香港的大街小巷中散步、感受,「在灣仔偶然 發現的麻將館,後來就成了《羅密歐+茱麗葉》 中的場景。這些很個人和鮮活的體驗,讓香港真 正渗入了我的創作血液。」

Ò

■ ②歡迎反饋。副刊部電郵:feature@wenweipo.com