●責任編輯：尉　瑋　●版面設計：周伯通　2025年11月29日(星期六) 香港文匯報

香港舞蹈團即將帶來大型舞劇《武道》，以紀念李小龍85周年誕辰。演出的副標題為「李小龍的有法與無限」，舞團藝術總監楊雲濤接受訪問時表示，這次創作將由李小龍的生平與武術哲學切入，以舞團舞者經過多年武術訓練錘煉出的身體質感，來展現李小龍對於身體極致的追求。該舞作獲入選「國家藝術基金2025年度大型舞台劇和作品創作資助項目」，亦為2025「亞藝無疆」藝術節節目之一。

●文：香港文匯報記者 尉瑋　圖：香港舞蹈團提供

大型舞劇《舞道》

無限哲學 以身體勾勒李小龍的

●舞者經過武術訓練，身體語言將舞蹈與武術相結合。

●舞者經過武術訓練，身體質感發生根本改變。

●《武道》以李小龍的武術及人生哲學為主題。

在創作中尋找「文化自信」

楊雲濤認為，李小龍之所以能風靡全球，在於他成功運用西方的視角來審視中國功夫，並重新詮釋了東方的哲學理念。「為什麼全世界都很迷他，因為大家都聽得懂他在說什麼。」楊雲濤說，「這也引起我的思考，我們應該如何看待我們的傳統？傳統不是死的，一定是在不停生長、變化。當你不夠理解它的時候，只能生搬硬套；而當每個人感受不到它和自身的聯結的時候，是不會熱愛它的。」他認為，在推廣自身的文化時，目標不應是滿足他人的獵奇心態，「如同去動物園看猴子一樣」，而是要讓對方能夠理解、感到關聯，才能自然地熱愛。

在楊雲濤眼中，李小龍簡直就是「文化自信」的代表，「個子小小的他站在外國人旁邊，氣場卻毫不遜色，因為他有一套自己的理論，並且能夠做出來給你看——『Chinese Kung Fu！』」在他看來，李小龍真正做到了讓西方與他平等對話，「所以他成為了一種文化現象。」

創作《舞道》，楊雲濤當然不滿於只是講述李小龍的故事，他希望舞者的身體展現出更多的可能。「所以加入了爵士樂，因為不想功夫所訓練出的身體的展現，一直停留在很抽像、虛無、內斂，一種『古琴感』的世界。為什麼不擁抱全世界呢？」

在傳統中挖掘，將其與當下相聯結，引起共振；追求平等的對話，而非只是某種自圓其說式的展示，是楊雲濤所追尋的文化自信。

●舞劇對李小龍的刻畫也十分生動。

以李小龍為靈感來創作舞劇的念頭，在楊雲濤心中已經存在多年，只是一直覺得難以下手，「太複雜了，太危險了。誰敢做？誰做誰挨罵。」他打趣笑道，隨即又收斂了笑容，「但創作嘛，那麼安全，就不是創作了。我想給自己一點壓力，不要不敢去接受挑戰。」

加上舞團舞者堅持學習武術已經8年有餘，身體質感脫胎換骨，這也給了他底氣。若說之前所創作《凝》，是展現傳統武術身體語言與精神境界的嘗試，有空谷流水之情致，那這次的《舞道》則更跳脫，也更叛逆。「決定這個題材後，我在藝術上也有一些調整。我不想訓練武術卻只死守一種可能性。說好聽些，是開放；說不好聽，其實就是我是什麼都想試一下。這次是另外一種風格，我總覺得武術這個東西，不要鎖住它的各種可能性。」

要將「李小龍」這麼一個香港文化的超級icon放在舞台上，楊雲濤大叫自己是「壓力山大」。近年來，大型舞劇成為某種市場潮流，《詠春》的出現也讓「舞蹈+武術」成為某種公式。楊雲濤坦承無法避開這種潮流的裹挾，但他就是有着某種執拗，想要「不一樣」，想要再試上一試。

他用簡約舞台襯上大量投影，採取不同的敘事結構來講李小龍與他的武術哲學。少年到青年的青蔥歲月，是鮮花着錦般的肆意狂放，他用類似音樂劇的形式來呈現。隨即筆鋒一轉，講李小龍到美國發展，面對不友好的歧視環境，如何在困頓中激發對於武術的思考，「這一段，會用抽象的時空來講他的所思所想，對傳統的反思，與如何創立截拳道。」投影、水墨與身體的糾纏，展現李小龍「Be Water」似水無形的哲學精神。接下來則轉到李小龍的電影世界，在片場排戲的場景下，呈現他人生最精彩的幾年。

三種不同的敘述方式，帶來跳躍觀感，但楊雲濤強調，並非是用類似戲劇地講故事的方式來「演」李小龍，而是回歸到舞蹈的範疇，用身體「跳」出李小龍。

用身體呈現李小龍

選擇用身體呈現李小龍，而不是用樣子、用演戲，或用情節，楊雲濤的信心在於，李小龍亦是在追求身體藝術的極致。「他就像是一個跳舞的藝術家，我們這些跳舞的人現在又去學武術，其實有點異曲同工之處。他強調身體的節奏感、timing，這些其實是舞蹈所強調的；我自己跳了大半輩子舞，又覺得需要武術的速度、力度、強度，那種對身體的控制。某個層面上，我們都相信自己的身體，都覺得要回歸身體本身。」他說最吸引他的，並不是李小龍跌宕起伏的人生經歷，而是他的身體理論。「我作為一個舞者，也是長期在和身體打交道的人，非常明白他在講什麼，甚至可能比練武術的人都更明白。他不滿足於傳統武術，我不滿足於傳統舞蹈，我們都想從身體上去研究。在這一點上，他的想法、他一直思考的東西，都給了我啟發。」

▼不少經典場面也被重現。

《武道》—李小龍的有法與無限

時間：即日起至12月7日

地點：香港文化中心大劇院

如何用身體去傳達、建立起一個李小龍的形象，楊雲濤說要跳脫表面「扮演」的框框。至少兩年前，香港舞蹈團的部分舞者已經開始系統學習李小龍的身體理論，包括到振藩國術館進行每周兩小時到四小時不等的訓練，後期也專門請師傅傳授，體驗截拳道。就連雙節棍，舞者們也進行了三個月到半年不等的學習與訓練，最終被運用到編舞中。

對於楊雲濤來說，用身體語言來展現李小龍，光靠舞蹈技巧難以完成，身體必須經過磨礪與重塑，由內而外具備那種質感。「這也是我為什麼強調『身體語言』，不可能用一種語言來吃遍所有角色。」他說，「大家現在好像不是很在意，覺得會一種語言，跳什麼都可以。我不行，我一定要什麼語言，就講什麼故事。如果舞者的身體不具備武術的語言，我不會排這個題材。為什麼《詠春》那麼火，舞者是經過訓練的，他們的身體語言是對的。又比如說我要排《牡丹亭》，如果不懂戲曲的身段，怎麼做？不能硬來呀。又比如《倩女幽魂》，寧采臣書生的樣子你得會，不能用武術的語言扮書生對嗎？所以要讓舞者有空間去了解，去訓練。」楊雲濤強調，舞者需要從身體入手，通過身體展現主題所表達的味道與氣質，這才是舞蹈的本體。「不能靠音樂，靠化妝梳頭，這些都是附加的。所以，如果一個李小龍的身體，卻沒有截拳道的動能與質感，我想像不出來。當然我們也可以上軟度，伸個腿，把平時舞蹈的技術技巧展現一下，OK啦，但對我來說很不足夠。」

爵士樂與中國舞的碰撞

這次演出較為特別的，是專門請來爵士樂作曲家雷柏熹打造音樂。楊雲濤笑說，李小龍與爵士樂其實非常合襯。「爵士樂的西方的氣質和東方武術的律動，能夠找到契合點，這個契合點恰恰就是李小龍的氣質。」他說，「這個主題不能用太傳統的音樂，因為李小龍不是黃飛鴻，也不是葉問。他是一個很西化、很調皮的人，不是一個循規蹈矩的人。他對傳統有體認，因為父親是粵劇大佬倌，他從小有熏陶，也感興趣，但是他會轉換。」在他看來，爵士樂注重當下即興，以及自由反叛的創作靈魂，與李小龍的武術理念無比合拍。「傳統武術講究套路，講究師傅傳給你什麼就是什麼，李小龍則提出反思，就像爵士樂也是對古典樂的反思，不是按部就班地奏，而是注重當下情緒的變化。如果古典樂是把個體奉獻到一個大的宏觀裏面的話，爵士樂就是在這種音樂中彰顯自我的存在。而這，也正是截拳道對傳統武術的反思。」

這是雷柏熹第一次為舞蹈作品創作音樂，他不拘泥於某種爵士樂的類型形式，而是任其自由流動，融入多種元素，帶觀眾進入李小龍的世界。

但卻苦了舞者，「用爵士樂跳舞真的很痛苦！」楊雲濤笑道，爵士樂的重拍神出鬼沒，再加上即興元素，讓習慣了數拍子的舞者手忙腳亂，「有舞者和我說：不是說好了這裏會出重拍嗎？但它老不出來，搞得我很尷尬。」但他鼓勵舞者接受挑戰，如果跳舞的時候失去了重拍的引領，是否可以不往「大一統」發力？是否可以在一個不固定的音樂中自由流動？「我最高的理想就是大家都即興，又能match到，那就是最爽的。我希望舞者去經歷的，就是音樂不是死的，也希望現場的樂手們有存在感。但的確是增加了大家的難度。」

多面向推廣香港表演藝術

在最新一份施政報告中，特首以香港原創音樂劇《大狀王》為例，強調本地文化創作的生命力與吸引力。這不僅是對表演藝術事業的肯定，也提醒我們：香港的表演藝術作品，其實具備極高的巡演潛力。《大狀王》的成功，正好印證了本地創作能夠打動人心，並在不同地區引起共鳴。

近期一個令人眼前一亮的例子，是香港小交響樂團於深圳舉行的《麥兜動畫音樂會：豬來了！》。這場音樂會由樂團桂冠音樂總監葉詠詩親自指揮，巧妙地結合交響樂演奏與本地原創角色麥兜，透過動畫與現場音樂的互動，為觀眾帶來一場視覺與聽覺兼備的藝術盛宴。演出不僅展現了香港樂團的演奏水平與創意，更充分體現了香港文化的獨特魅力與感染力。

葉詠詩出任香港小交響樂團桂冠音樂總監前，擔任樂團音樂總監近二十年，期間成功建立了一支高水平樂團。除了帶領樂團遠赴海外不同地方演出，讓世界各地樂迷認識到香港樂團的實力，她也積極推動本地文化與古典音樂的融合，透過與本地藝術創作人合作，創造出一系列具香港特色的音樂會。這些作品不但展現了香港文化的多樣性，也為觀眾提供了嶄新的欣賞角度，讓古典音樂不再只是高雅殿堂中的藝術，而是貼近生活、富有情感的文化體驗。

以香港小交響樂團與麥兜創作團隊的合作為例，便可見本地跨界藝術創作的潛力與魅力。麥兜作為香港原創動畫角色，深受本地及華語地區觀眾喜愛，麥兜作品中常見幽默、溫情與本地生活，而且也包含古典音樂元素，因此與古典樂團合作可謂順理成章。葉詠詩與樂團借助麥兜對古典音樂的童趣想像，推出多個結合音樂與動畫的音樂會，其中《麥兜．茶餐廳嘉年華》尤為突出。此作品以香港茶餐廳的飲食文化為主題，將港式奶茶、菠蘿包、餐牌特色等日常場景融入音樂與動畫之中，讓觀眾在幽默與懷舊之間，感受到古典音樂的親切與趣味。

這些別樹一格的演出形式，不僅吸引了大量觀眾入場，亦成功打破古典音樂的既有框架，使其更易為大眾所接受。尤其是家庭觀眾與年輕一代，在這些融合創意與文化的音樂會中，能夠以輕鬆愉快的方式接觸古典音樂，培養對藝術的興趣與欣賞能力。而且，觀眾不再只是被動欣賞，而是能從熟悉的文化符號中，主動投入音樂的世界，從不同角度領略音樂之美。

●香港芭蕾舞團藝術總監衛承天的作品《羅密歐＋茱麗葉》以上世紀六十年代的香港為背景。　攝影：Tony Luk 港芭供圖

●香港小交響樂團於深圳舉行的《麥兜動畫音樂會：豬來了！》。　香港小交供圖

這類節目不僅能展示香港的藝術實力，更能成為促進文化交流的重要橋樑。透過音樂、動畫與本地文化元素的融合，演出不僅具備藝術性與娛樂性，也具備跨文化的溝通能力。不論哪個地區的觀眾，都能在熟悉或新奇的文化符號中找到共鳴，進而欣賞香港創作的獨特風格。

另一個例子是香港芭蕾舞團藝術總監衛承天的作品《羅密歐＋茱麗葉》。他大膽地將這部經典芭蕾舞劇的背景，從文藝復興時期的意大利改編為1960年代的香港。舞台設計充滿懷舊色彩，包括電影廣告牌、霓虹燈招牌、街頭攤檔、打麻雀等場景，甚至加入功夫打鬥的橋段，巧妙地將港式元素融入西方經典之中，呈現出一個極具香港特色的舞台世界。該作品早前在首爾演出，獲得觀眾與評論界的好評，證明這種融合本地元素與國際經典的創作模式，具備跨文化的吸引力。

總結而言，香港表演藝術的多元面貌與創意潛力，值得被世界看見。只要繼續推動創新、連結本地文化與國際視野，香港表演藝術具備足夠的實力走向更廣闊的區域與國際舞台。這些拓展不僅有助於提升香港的文化實力，也能促進本地藝術工作者的發展，擴展他們的創作空間與觀眾群。

●文：駱雅