

《默島新樂園》打破界限 何曉玫帶觀眾「遊」台灣廟會

小時候是孤獨女孩，此刻坐在記者眼前的何曉玫，正談笑風生地說舞蹈人生。她自小便開始習多種舞蹈，及後在大學時期從現代舞中找到舞蹈的意義，後來投入編舞工作，舞蹈一直伴着其成長。今次，何曉玫帶着由經典舊作改編而成的《默島新樂園》與香港觀眾見面，並打破固有觀看模式，邀請觀眾一起上台參與演出，帶領香港觀眾一起「暢遊」台灣的廟會。

文：香港文匯報記者 朱慧恩 圖：何曉玫 MeimageDance 提供

是次應「台灣月」藝術節來港演出，何曉玫為觀眾呈獻由過往三部經典舊作包括《默島樂園》、《擁抱日子》及《芭比的獨白》改編而成的《默島新樂園》，主題聚焦於她特別有感的台灣廟會光怪陸離而辨析度極高的文化符號，以及對人與偶之間矛盾關係的探索。

現代舞中尋覓真諦

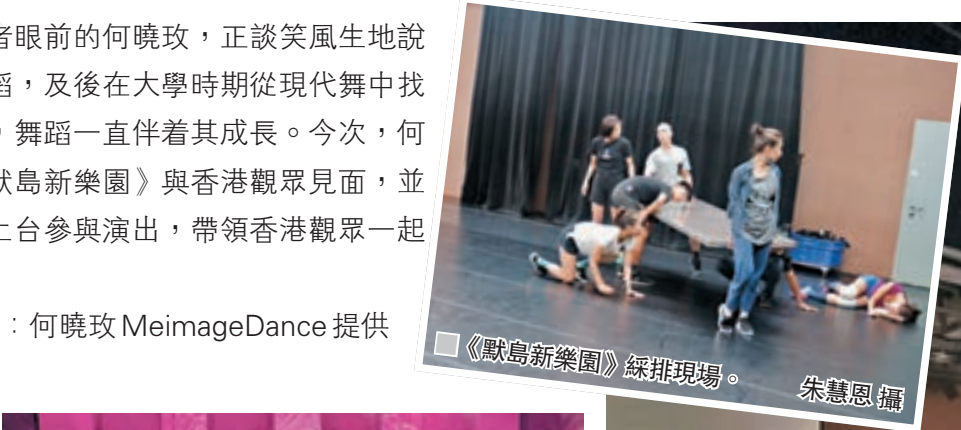
眼前的何曉玫很親切，也很愛笑，可是小時候的她，卻是個孤獨女孩，笑言自己活在混沌中，很多事都是憑直覺便莫名其妙做起來。她從小開始學習各種舞蹈，民族舞、芭蕾舞都跳過，可是那時仍未清楚領略到舞蹈的意義。及後到上大學，她接觸了現代舞，在民族舞與現代舞之間，她在後者中覓到舒適感，可自由而獨特地表達自己的所想。「我知道現代舞對很多人來說都較抽象，但我覺得沒關係，最重要是自己有感覺。」

在何曉玫的生命中，其中一個對她影響很大的人是台灣著名舞蹈家及編舞家林懷民。「他是一個很有力量的人，小時候我不清楚自己實際上應該做些什麼，但林懷民老師讓我看到應要追求自己的理想，他讓我看到『嘩，原來有人這麼支持你』，也讓我看到自己最大的優點。」自開展舞蹈生涯以來，何曉玫編過不少出色作品，如《默島樂園》、《Woo! 芭比》及《紙境》等，把其獨特視覺意象呈現到觀眾眼前。

呈現台灣廟會文化

《擁抱日子》及《默島樂園》分別創作於2002年及2006年，距今十多年了。兩個時期的創作想法想必不同，作為編舞者，何曉玫亦有拷問自己的內心。「在這次創作中，我面對最大的困難是應要執着保留原來的狀態，還是從更有彈性的面向去看待我真正想說的事情。世界變得很快，相對於當年創作時的感受，我會考慮現在還會有什麼新的角度值得我去談。」她說。

台灣受日本文化的影響甚深，而何曉玫亦是在多元文化熏陶下成長，其母深受日式教育影響，對日本文化很認同，所以在媽媽的灌輸下，何曉玫從小深諳日本文化。後赴美國讀書，見識了當地



■在《默島樂園》演出中，觀眾可走上台與舞者一起遊廟會。



■「人偶」在何曉玫的舞蹈中是重要元素。



■舞蹈作品《擁抱日子》。



■在《芭比的獨白》中，「芭比」以手中探照燈帶出身體觀看焦點。

流行文化，在多元文化撞擊下，她最想探討的依然是台灣那生猛的廟會文化。小時候，何曉玫常參加各式廟會活動，一抬頭便看到很高的人偶在面前晃來晃去，令她印象深刻。最終這個獨特的文化符號被何曉玫在2006年以《默島樂園》呈現出來。「我覺得台灣當時到處都是一個活動舞台，每個人都好有表演慾，例如菜市場的小販，站在十字路口的交警，每個人好像都在尋找自己的舞台。我在創作時，就很好奇到底台灣的人性格是怎樣。」

是次來港演出，何曉玫也決定讓觀眾一起跟隨舞者走上台，尋找自己的「舞台」。打破觀眾與舞者的距離與界限，何曉玫安排觀眾隨舞者指引在台上走動、拍照。「我當時在想，觀眾的角色是不是一定要和表演者保持距離呢，有沒有可能邀請他們一起參與？所以我就作了一個新嘗試。」對於邀請觀眾一起參與，何曉玫不諱言當中有挑戰與難度，「我必須考慮到觀眾會不會太高興，影響到舞者的演出；我也花了一些時間在想如何引導觀眾，讓他們慢慢知道自己要幹什麼。」

作品探討女性身份

為了向觀眾還原最真實的台灣廟會文化，何曉玫讓舞者變成廟會中被放在鐵牛車上的小孩，而把舞者綁在高高的鐵棍上。舞者則化身成一個偶，棍子可以動，舞者可以自轉，而支撐的鐵架則可以推着走，對於何曉玫來說，把「遊走」這個元素呈现在舞台上很重要。

因此，在是次演出中觀眾便彷彿親臨廟會，與舞者一起在台遊玩，想必會有一番新體驗！

在何曉玫的作品中，常隱隱透出女性主義的痕跡，但她並非刻意留痕。對她而言，她本身就以女性的身份角色存在於社會中。是次其中一支舞中，何曉玫特意選擇了五個角色，其中有穿制服的學生和台灣特有的檳榔西施，前者就是活在社會規範中的角色，而後者則完全跳出既定框架，兩者似乎活在永不交接的極端。何曉玫之所以挑選這兩個角色，是因為從她的視覺出發，她看到在台灣的社會中，對於女性是存在不公平的地方。「學生就是要符合一百分的條件，任何事都要做到最好。而檳榔西施則會被看得很低，可是誰敢當？對於她們而言，除了為賺錢，某程度上也反映她們對社會的不認同，挑戰社會底線。」她說。

除了女性主題外，「偶」這元素也常出現在何曉玫的作品中。對她而言，「偶」有多層意義，人與偶之間，有一種微妙而複雜的關係。「某種狀況下，我們把它來當作人的替身，是完美、恆久的一種替代品。而人就沒法永久生存，偶則可以；人不能完美，偶則可以。人和偶的關係就變得很有趣了。」然而除了有趣外，也可以很矛盾。「偶必須依靠別人的操控才可以動，但人又往往比偶更備受操控，只要是自主性不在你手上，你就會覺得自己是隻偶。」當在思考自己是人是偶時，當中的對換在我們生活中又確是挺常見的。

成立舞團

在2010年，何曉玫創立了舞團「Meimage」，她告訴記者，名稱「Meimage」有兩個解讀方式。第一個是「Mei」的「image」，「Mei」是「玫」，也就是何曉玫的「image」。「我的作品是比較有意象的，包含了豐富的視覺元素，Mei的image，就是我向觀眾呈現的意象」。第二個解讀方式，是「me」的「image」，「me」指的是觀眾自己，也就是每個觀眾心裡的image，「觀眾來看演出時，能從我的想像中找到一些投射，對現代舞來說都是很重要的。」據何曉玫介紹，舞團現在主要有兩個核心，除了繼續創作新的作品外，還有就是自2011年起推出的「鈕扣*New Choreographer」計劃。

「鈕扣*New Choreographer」計劃邀請台灣旅外優秀舞者「回家」，透過海外優秀台灣舞者回台創作演出、交換國際經驗來培養兼具職業經驗與獨立性格的編舞人才。「我希望令更多有才華的年輕舞者可以在台灣被看到，有些人畢業就出去，還沒機會在台灣展露拳腳，就出去了，可能在海外待一輩子，最後老了沒法跳才回來，很可惜。實際上，在這十幾二十年來，台灣優秀的年輕舞者實在很多，流失了是很可惜的，我沒有太多的能力留他們在台灣，只能做的是每年辦一個演出，邀請他們回來表演、教學、演講，讓更多人看到他們的能力，從而有更多的機會。」

《默島新樂園》演出

日期：10月28日（晚上8時正）至29日（下午3時）

地點：香港兆基創意書院多媒体劇場

走東走西

余綺平

黑婦奮鬥史

她是非洲加納黑人，來到美國這個殘酷的「鬥獸籠」裡，竟然可以力壓群雄，出人頭地，歷任幾間世界著名品牌公司的高層職位，包括蘋果電腦公司屬下音樂部門的全球消費市場營銷主管。今年6月，她轉職去網約車Uber任首席品牌總管，消息轟動全球。

聖約翰（Bozoma Saint John）出生加納，14歲時跟隨父母移民美國。她父親原在加納軍隊樂團吹單簧管，來到美國後努力不懈，繼續讀書深造，1977年讀完博士學位畢業；就在這一年，聖約翰出生。她曾經強調，能夠有今天的成就，全因為父親的事蹟，深深地感動了她和鼓勵她。

聖約翰畢業於美國名校衛斯理大學（Wesleyan University）英文系，畢業後曾任職廣告公司，後來在著名時尚品牌Ashley Stewart當市場部副總裁，聖約翰因此而懂得穿衣打扮。加上她那如模特兒般的高瘦身材，一走出來，已經光芒四射，令人矚目。

聖約翰在百事飲料公司任期最長，做了十年，主管百事的音樂和娛樂營銷部，負責百事贊助的音樂節和頒獎禮。2014年音樂流媒體推薦平台Beat Music看中聖約翰的專長，將她挖了過去。



■聖約翰為黑裔婦女吐氣揚眉。 網上圖片

同年，蘋果收購Beat Music，聖約翰順理成章過度至蘋果，成為Apple Music和iTunes的全球消費市場營銷主管。翌年，蘋果的Apple Music上線，聖約翰出席蘋果全球開發大會，宣佈蘋果音樂作出徹底改造，將歌曲加入歌詞，用戶可以一邊收看一邊跟隨唱。開發大會上，熱情的聖約翰更登台高唱饒舌歌，台下觀眾和唱，一時間，她出盡了風頭。輿論認為，她是少數真正理解科技和流行文化的人；何況，她是黑人，更是黑人。當時有人推測，她將成為蘋果下任行政總裁。

誰料到，聖約翰突然於今年6月加盟Uber。從今年初以來，Uber不斷爆發醜聞，包括涉及性騷擾、盜取激光雷達技術、創辦卡蘭尼克與專車司機口角爆粗的影片流出、卡蘭尼克公開談性、

高層人員集體召喚陪酒女郎……卡蘭尼克倡導「拚命工作，縱情享樂」的企業文化，顯然受到爭議。他已經辭職。

Uber於2009年創辦，在全球70個國家、逾400個城市設立運營網約車業務。Uber如今估值700億美元，是全球估值最高的創業公司。

聖約翰揚言，她上任後，誓要修補Uber劣跡斑斑的公眾形象。

聖約翰日前接受《泰晤士報》訪問時承認，作為一個黑人女子，受到歧視實屬無可避免。她形容自己像「殘酷的高跟鞋（女性）裡一股天力量」，她要掙扎求存，要奮發圖強。

聖約翰的丈夫四年前患癌病去世，遺留一女兒由她獨力照顧。她的家在洛杉磯，Uber總部在舊金山，每星期需坐飛機（商務客位）往返三次。三次中，就有兩次會被人質問：「你是否坐錯位置？」

黑婦坐商務客位，的確令人難以相信。聖約翰希望消除人們這種歧視觀念。「如果你的行為好像無精打采，很自然地，你會對一切都提不起勁。」她說。

「楊麗萍花園」藝術生活展在深開幕

以內地著名舞蹈藝術家、孔雀公主楊麗萍的藝術生涯為主題的大型學術展覽「孔雀屏開梧桐山·楊麗萍花園『愛·生活·時光』」，早前在深圳羅湖美術館開幕。藝術生涯展以時間為順序，以愛為主線，由楊麗萍「藝術生涯」、「生活美學」兩大部分組成，打破時間、空間、技術的界限，高度還原楊麗萍花園生活時光。

猶如落入凡間的舞蹈精靈，楊麗萍用充滿激情的創造力贏得超越時間的前瞻性與未來性。從藝40年，感染一代又一代的中國人，也驚艷了世界。在取得巨大藝術成果的同時，楊麗萍的時尚品味和生活理念也被大家津津樂道。她獨具特色的穿着和飾品搭配，以及不斷被媒體曝出的私宅景致，都成為各大社交平台的熱搜及人氣話題。獨有的楊麗萍風格也成為「中國風」、「民族風」最佳載體之一。

這次藝術生活展是楊麗萍從藝40多年來最高規格的集大成藝術生活展，由楊麗萍「藝術生涯」及「生活美學」兩大部分組成。藝術生涯展以時間為順序，以愛為主線，從《雲南印象》到《十面埋伏》再到《孔雀之冬》，通過文獻、影像、裝置等全方位地展示楊麗萍這位



■楊麗萍談生活也是藝術。



■「楊麗萍花園」藝術展全方位展示楊麗萍的藝術生涯。

分享，能一起在生活裡找到美的感覺，跟自然貼近的感覺。」

「楊麗萍花園——愛·生活·時光」藝術生活展深圳站，將展覽至下月19日，免費向公眾開放。展覽期間，全球孔雀迷及藝術愛好者可攜家眷及友人前往南國梧桐山下的羅湖美術館見證「孔雀屏開」，在這場「愛·生活與時光」的律動中，全方位了解孔雀公主楊麗萍至臻至純的藝術之旅，探尋永恒藝蘊所在。

文、攝：郭若溪