

賽馬會藝壇新勢力 2020 / 2021

《不死的祭禮》 如夢似幻現哲思

由香港藝術發展局主辦的「賽馬會藝壇新勢力 2020 / 2021」，將於 9 月呈現首輪精選節目，包括聲樂團體美聲匯的《當莫扎特遇上達·龐蒂》、優之舞的《不死的祭禮》，以及一條褲製作的《流氓之女》。其中，《不死的祭禮》以中國舞為基底，融入當代元素，嘗試用簡約抽象的動作語言來展現對於生命與時間的思考。

文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：賽馬會藝壇新勢力提供

直面人生困惑

《不死的祭禮》首演於 2017 年，在 2019 年時獲邀參加「相約北京」藝術節演出。作品以中國舞的傳統為基底，融入當代意象，以簡約而充滿詩意的方式，展現對於時間與人生的哲思。9 幕片段，如夢似影，若真似幻，對於編舞莊陳波來說，是個人體悟的折射，也是對生活碎片的重組。「就好像我們腦海中的碎片重組。不知道你有沒有這樣的感受，我們的腦有時會浮現某些影像，有時會覺得似曾相識，就如同是在生活中見過的，有時又模模糊糊拿不準，很有趣。我曾和太太的學生們說過，大家好像都有過這樣的時刻。」莊陳波說，這些意象成為他創作的起點。剛好當時他正經歷一段不開心的時光，便把那些經驗和感受轉化出來，融入作品中，與觀眾分享。

「不死」，對於他來說意味着某種永恒的信念；而「祭禮」則指涉起點與終點的往復循環。人生筆直向前，不能回轉，那最終是否能復歸原點呢？舞作正要體現其中的思考。《不死的祭禮》中，大多是莊陳波的個人感觸，「我的人生起伏、不同的經歷；我對時間流逝的感悟，對於傳承的困惑，以及對未知的提問與探索。」整個舞作的設計抽象、簡約，從服裝到布景，到動作的設計，都力求自然、流麗，呈現出一種哲學意境。「時間去到某個階段，是不會回轉頭的。人生由起點奔向終點，去到的時候，無法回頭。但如果我們有永恆的堅定的信念，哪怕時間恒常流逝，也能堅持下去。正如，我是學中國舞出身的，中國舞的發展，在時間的巨輪下該如何向前？怎麼傳承？現在的年輕人對中國舞不是太能接受，怎麼令它或者中國文化再發展，以融入當代呢？」莊陳波說，編創作品，也是直面自己的困惑。

《不死的祭禮》以簡約風格展現意境。

抽象動作 展現意境

莊陳波畢業於香港演藝學院中國舞系，畢業後加入香港舞蹈團，曾主演多齣中國舞劇，如《玉卿嫂》、《白蛇與許仙》、《寶蓮燈》等。他曾任教於香港舞蹈團及香港演藝學院，現亦在城市當代舞蹈團舞蹈中心任教。

2008 年，莊陳波成立 La Pen V 優之舞，致力於推廣中國舞蹈文化，嘗試在中國傳統文化中注入新元素，以創新中國舞。在《不死的祭禮》之前，還有代表作如《初雪……赤心》、《夢雨》及《板畫·人生》。

莊陳波認為，在香港發展中國舞，自有其優勢。「香港是國際都會，中西文化的融合之地，有自由創作的土壤。」在他看來，中國舞着重特定動作的表演程式，容易受到框架的限制，如若要突破，則要尋求一個出口。「傳統上我們理解動作形式乃是作為表演的媒體，以動作來結構一個作品，而意境則體現舞蹈的思維。在我看來，動作不是用來解讀的，而是可以抽象化去表現及理解。在《不死的祭禮》中，我們也是用簡約的形式去表達，服飾、舞台效果都不複雜花哨，而是重人性的表達。」

在《不死的祭禮》中，他嘗試放入當代元素，與中國傳統元素相融合。「中國舞的人覺得我們比

較像當代舞，當代舞的人又覺得我們很中國舞。是用中國舞的元素去發展。」在轉化、發展中國舞的過程中，他認為有許多傳統文化元素值得保存，如在《不死的祭禮》中，他便在舞台上加入鼎的形象，「鼎有傳統的意味，亦指對『傳承』的思考。舞台上的演員會做一些陶瓷公仔，象徵其內心最珍貴的東西，將其放到鼎中，意味着傳承美好的回憶。」舞台上亦有一小段，出現了小生穿著的長袍，藉由這一服裝來演化傳承的意義。「以往提到中國舞，我們多是想到扇和巾，這次則不是，我們運用很多其他元素。但在這過程中仍要小心，如何在保留傳統元素的同时又能跳出框框，這是我們的挑戰。」在動作的設計上，莊陳波亦希望避免落入窠臼。在傳統的中國舞劇中，動作往往象徵某個具體情節。莊陳波希望跳出這種「逐格解釋」的框框，而用動作來營造抽象化的意境。當下的動感、內心的情感，才是動作生發的緣由。「有時動作和當代舞有點像，不是很形式化的表達，而更抽象些，以展現內心，而不是突然一隻腳抬高來展現技巧。這樣動作會更加多樣性。」

這次重演《不死的祭禮》，莊陳波說最享受的是和舞者們重訪作品的過程。「在磨合中加入新的元素。希望碰撞出獨特的東西。」他說。

《不死的祭禮》展現生命哲思。

《不死的祭禮》
日期：9月25日、26日晚上8時
地點：上環文娛中心劇院

《不死的祭禮》

《不死的祭禮》之《洗禮》。圖為舞者在「相約北京」藝術節展演。

《不死的祭禮》中出現了「鼎」與小生的長袍等傳統元素。

《不死的祭禮》之《塵土》

從蒙昧到專業

——《拾舞話：香港舞蹈口述歷史（五十至七十年代）》

剛於上月公布的香港舞蹈年獎 2020，將「傑出舞蹈服務」獎頒發予城市當代舞蹈團發表的研究計劃「香港舞蹈口述歷史（五十至七十年代）」，具體內容包括中文出版物《拾舞話：香港舞蹈口述歷史（五十至七十年代）》及英文版、網絡版本。《拾舞話》以香港舞蹈「前專業化時代」為主要研究年代，由兩位研究員親身訪問十位在五十至七十年代活躍於香港舞蹈圈的前輩，包括吳世勳、吳景麗、郭世毅、梁淑華、梁慕嫻、鄭偉容、楊偉舉、劉兆銘、劉素琴、鍾金寶；再從各位前輩的記憶中提煉不同角度的觀點與視野，呈現口述歷史記錄方式，建構香港舞蹈早期發展史料。

從《拾舞話》開首數個章節的訪問文字，五六十年代的香港由於經濟文化條件局限，其時並沒有什麼「舞蹈」或「發展藝術」的概念。大部分「舞蹈工作者」都只把跳舞視為謀生技藝或業餘興趣，更遑論進入「古典舞」、「現代舞」的討論。大概要到六七反英抗暴事件後，港英殖民政府開始積極發展青年政策，投放資源在「文娛康樂」項目，才逐漸有以「藝術」、「文化」的角度看待「舞蹈」，進而再確立「舞蹈家」、「表演藝術」的文化角色。早在五六十年代投身舞蹈事業的前輩，大多與影視行業有密切關係。由於電影電視工業乃至粵劇對舞蹈元素有一定需求，第一批「舞蹈工作者」吳世勳、吳景麗，順理成章在教明星跳舞、為情節編舞的層面上，發揮一己所長，為銀色表演事業增色。影視工業加持後，進入殖民政府講求管治的六十年代末，舞蹈作為一項可以吸引青少年參與的群體活動，甚至成為港英殖民政府與愛國團體爭奪人心

的角力場。這一邊廂，殖民政府以優越的文化姿態，提供西方藝術文化為青年政策的內涵，舞蹈等「文娛康樂」成了青少年精力和時間的出口。以芭蕾舞為代表的上流社會藝術教育，逐漸進入普羅大眾的視野。另一邊廂，香港愛國力量通過若干學生組織，如梁慕嫻提及的「學友社舞蹈組」，培養並動員學子心懷祖國的愛國情懷和組織紀律。百花齊放下，舞蹈專業化迅速進入藝術教育的領域。當然，專業化本身同樣是政治，尤其與西方藝術世界要求掛鉤的「舞蹈專業資格」普遍被追求。背後不但有着與西方藝術標準接軌的慾望，隱伏了歐洲中心主義的無遠弗屆。至於香港作為一個面向國際的華人大城市，中國人流徙的一面，造就具中西舞蹈背景的「舞蹈工作者」如梁淑華等，在美加創辦華人舞蹈學校，發揮香港人在文化上的輻射能力。

郭世毅、楊偉舉、鄭偉容、劉兆銘、劉素琴就是這一波專業化過程的拓荒者、先行者，在「前專業化時代」將舞蹈藝術發揚光大，其中更有前輩與來自蘇格蘭的鍾金寶創立「香港芭蕾舞學會」。鍾金寶 (Joan Campbell) 曾經在七十年代末於「香港芭蕾舞團」教育部任教，開拓由舞團自行訓練舞者的可自由之路。藝術機構「自備」舞者，不但解決舞團在招募舞者時水準不均的問題，舞者藉着在藝團專業培訓和持續演出，晉身為以跳舞為職業的「專業舞蹈表演者」。所謂「專業化」，就是指向這一批在香港舞蹈生態中，不同崗位

鍾金寶 (Joan Campbell)

的舞蹈從業員的誕生，包括編舞、全職舞蹈員、舞蹈教師。而舞蹈發生的「地點」如街頭、天台，專業化地搖身一變為舞蹈教室、表演廳等「場所」。

芸芸受訪者中，鍾金寶一席話最能概括五十至七十年代舞蹈作為西方文化、藝術教育先鋒的價值。植根香港的芭蕾舞，是所有中產階級都想女兒們接受的藝術訓練。鍾金寶強調，芭蕾舞訓練原是一整套審美價值觀的建立：「上芭蕾舞課，不一定要成為芭蕾舞舞者，而是學習社交、行坐儀態、舉止優雅、聆聽音樂。離開課室後踏上舞台與否並不重要。一踏在街上，自然就能優雅走下去。」修習芭蕾舞蔚然成風，慢慢脫離只有高等華人、上流社會才能沾染的貴族氣息；隨着社會的富裕，審美的浸淫、對美的感受能力和追求，芭蕾舞所代表的美藝，也是一個公民不可或缺的素質。鍾金寶的話，解開了筆者自四歲學習芭蕾舞，不旋踵到七歲便草草放棄的心結——舞藝修習有時，真善美長存我心。文：梁偉詩

1959年，學友社慶祝十周年演出。梁慕嫻提供

週末好去處

百變小櫻 Clear 咭『櫻の夢花園』

今個夏日，齊齊與小櫻、小狼及基路仔等角色結伴探索浪漫魔幻櫻之國度，走進童年回憶世界！以魔法少女為主題的《百變小櫻 Magic 咭》漫畫自 1996 年起出版，深受港日動漫迷追捧，於 2018 年更推出全新一輯《百變小櫻 Clear 咭》，其香港首個大型情景裝置，今夏正式登陸 YOHO MALL。YOHO MALL 舉辦的「百變小櫻 Clear 咭『櫻の夢花園』」主題活動，《百變小櫻 Clear 咭》一眾大熱角色首登香港商場，於 6 大夢幻少女系打卡位與粉絲們大玩神奇魔法，暢遊浪漫「光影櫻的秘道」、於 5 米高「基路仔幻彩許願池」祈願一番、啟動「魔法陣」感受夢之杖魔法威力、踏上巨型「華麗

櫻『姿』舞台」與小櫻結伴合照、走進基路仔「夏日夢涼亭」甜蜜打卡，更可與 Clear 咭系列全新角色秋穗、海波及小桃於「仲夏櫻花的路」見面，今個夏天感受不一樣的日本動漫熱！日期：即日起至 8 月 31 日 地點：YOHO MALL I 及 II 中庭

CCDC 線上放映

桑吉加作品《那一年·這一天》

進入失衡的境界，記憶如網般張開。在每個微妙的瞬間，記憶似有還無、虛無縹緲，難以捉摸，以致記憶漸漸被時間吞噬；在記得與忘記之間，散落的名字、扭曲的臉孔、浮動的時間、變換的場景、熟悉的情節，遺下一股無力感，叫人難以判斷，在交錯的時空下，記憶，孰真、孰假？

CCDC 駐團編舞桑吉加憑《那一年·這一天》於 2010 香港舞蹈年獎中獲頒「最值得表揚編舞」及「最值得表揚製作」兩個獎項，更屢獲邀請到海外巡演，好評如潮。「CCDC 藝術頻道」將於 8 月 7 日至 9 日線上放映這部舞作的

2009 世界首演版本，與大家一起尋找被時間摧毀的記憶。放映地址：CCDC 藝術頻道：https://www.youtube.com/watch?v=JRd6tDHfoGY&feature=youtu.be