

《青衣》再度排演 依稀嫦娥夢 不瘋魔難成活

●華琪鈺飾演筱燕秋。

香港舞蹈團主辦的大型舞劇《青衣》本應於2020年上演，卻因疫情原因被擱置近一年，近期舞團宣布再度排演該劇，預計於2月26日至28日搬上舞台。

舞劇《青衣》改編自畢飛宇同名小說，由國家一級演員王亞彬擔任編導、香港舞蹈團首席舞蹈員華琪鈺主演，演繹「青衣」筱燕秋不瘋魔不活活的悲劇人生。
採訪：香港文匯報記者 尉瑋
圖/攝影：Vincent Ip
藝術指導：TIO 香港舞蹈團提供

在畢飛宇的小說《青衣》中，主角筱燕秋「命中就有兩根青衣的水袖」，19歲時她因為《奔月》中的嫦娥一角而成名，又因為對藝術幾近瘋狂的偏執而傷了師長，被逐出京劇團。20年後，《奔月》得以重排，筱燕秋為了能重返上舞台獨演嫦娥可謂不顧一切，但在她連演四場後，學生春來卻登上了舞台，取代了她的位置……

舞劇《青衣》的編導王亞彬曾說，畢飛宇筆下的「青衣」不只是一齣戲曲的行當，還是一種極致的女性形象。筱燕秋為藝術奮身燃燒，甚至不惜扭曲人性、踐踏自己的尊嚴；她的瘋狂映照出時間的殘酷與女性如困鬥的命運殘局。

與角色共鳴

王亞彬第一次看到小說，是在上大學時。「當時就留下很深刻印象，覺得女主人公的經歷和背景，和舞者的艱苦訓練非常像。但那個時候比較年輕，對人生的感悟沒有那麼多，（舞蹈）職業的生涯也沒有開始。」到了2012年，她參演畢飛宇小說《推拿》改編的同名電視劇，在劇組中重讀了《青衣》。「感覺對故事的理解變得更加深刻，很多文字可以讓我直接想像到舞台上的畫面，所以我當時就在想，可不可以將這小說改編成舞

劇？」

對王亞彬來說，畢飛宇對於女性角色的刻畫深入又細膩，對角色內心世界的描寫又十分豐富。書中的筱燕秋作為戲曲演員，對自我在藝術的要求，她從小科班出身的學習經歷，作為演員登台表演的職業生涯，所有的這些，和舞者在很多方面都是重疊的。將《青衣》改編為舞劇，是講述筱燕秋的故事，亦像是講述舞者對於舞蹈藝術的追求。

這是畢飛宇的作品第一次被改編成為舞劇。從最初發想到最後於2015年首演，舞劇《青衣》前後花費了大約3年時間。「小說和舞劇是完全不同的作品，改編的時候也遇到了一些困難。最初有這個想法時很激動，因為閱讀的時候腦中已經有很多畫面，但是到了改編時，卻不知道從何入手。」王亞彬說。

清冷舞台襯托氛圍

90分鐘的演出時間內，要呈現筱燕秋起伏的一生，提煉什麼，捨棄什麼，都是大問題。最終呈現的作品，沒有按照小說的順序來講述，而是提煉了筱燕秋生命中具代表性的節點和事件，重新安排了時間

線，再串聯在一起。「我們的戲劇構作先做了舞台的台本，然後我又將這些提煉成舞段。提取了主要的人物，筱燕秋、面瓜、春來、煙廠老闆。」故事則以三條線進行，一條是戲中戲，筱燕秋與春來排《奔月》；一條是日常生活；還有一條則是潛意識和超現實，加入多媒體，挖掘筱燕秋內心世界。

整個舞台的設計簡約而清冷。「用中國傳統美學來說，就是留白非常多。」王亞彬說，「這其實非常符合筱燕秋作為藝術家，那種對藝術特別純淨的追求。而且這也成為戲裏面女主角對藝術，或者是文藝工作者們的一種隱喻吧。文藝工作者在漫長的職業生涯中，在進行表演創作時，有比較孤獨的時刻，但是內心是炙熱的、執着的。同時，筱燕秋扮演的角色——嫦娥，在奔月時也有高處不勝寒的感受。」舞台的淡雅、極簡、清冷時刻呼應、襯托着角色與故事的隱喻，渾然成一體。

2017年，畢飛宇到現場看了舞劇的演出，用「完美、揪心、殘酷、憐憫」來形容演出，後來更評價舞劇最接近小說《青衣》，「靈魂是像的。」王亞彬說及此，靦腆地笑着說：「我們也算是向畢老師交出了一份滿意的答卷吧。」

演出一波三折

因為疫情的原因，舞劇《青衣》在香港的上演可謂是一波三折，直至今日，舞劇雖然復排，但觀眾仍捏着一把汗，不知道是否可以順利在本月底與之相見於劇場中。

舞劇香港版的最初設定，是夢幻的雙女主陣容，由王亞彬與香港舞蹈團首席舞蹈員華琪鈺分別在不同的場合扮演筱燕秋。兩人在2020年初曾在香港共同排練，王亞彬稱華琪鈺是自己的「小姑姑」，說她身上有屬於成熟舞者、難以掩蓋的光芒；華琪鈺則叫王亞彬「女神」，笑說這位編導脾氣忒好，出的都是柔力，「軟軟地push你前

進」。

王亞彬就說，觀眾想要有完整體驗，要看兩個版本。「雖然這個作品我作為編導，也演了比較多的場次，但是不同的演員，特別是非常成熟的演員，會為這個作品注入新的面貌和能量。大家都是女性，都是舞者，對這個角色會有自己的理解，在舞蹈上也會有不同的處理。」

兩位都是一流舞者，在台上是大青衣，在台下則是惺惺相惜的女性，交換着自己的故事。只可惜因為疫情，王亞彬不能來港，唯有通過視頻指導排練，演出則全部由華琪鈺擔綱。

華琪鈺：拒絕因年齡而受規限

華琪鈺與《青衣》間有着另一個故事。

她憶及自己剛進香港舞蹈團沒多久，就碰上有導演想排《青衣》，丟了《青衣》改編的電視劇給她讓她做功課，「那個好好好多集哦，我回家認真地看了，結果後來因為實際會這個導演走了，沒有排成。但是因為我看過，印象很深刻。」華琪鈺說，如同王亞彬所言，這故事與人物與舞者之間很有共鳴，「每個人心中都有一個青衣，有些東西你想抓住，但是不管你多用力想要抓住，時間到了，它不是你的，該走的時候你還是抓不住。但你那股熱誠是不會變的。」到了香港舞蹈團決定要演《青衣》，華琪鈺說自己心裏「噫噫」的，不知道自己是否有機會被選中演其中的角色，直到後來筱燕秋被交到她的手上，她心中雀躍，「終於又有機會把這個印象很深刻一直放在心裏的東西做出來，又覺得這是老天安排的。」

在時間面前，舞蹈也是殘酷的藝術。筱燕秋對藝術的狂熱

孤勇甚至奮不顧身好像也撥動華琪鈺內心的某個角落。「我來到舞蹈團18年了，現在讓我做這個劇，感觸是非常不一樣的。現在我也很怕失去舞蹈，但我要去面對，因為演員的生涯會跟着年齡而消退。這部劇好像有一部分說到我內心的感受了。」

她說起自己從入團的群舞演員到成為首席，說起生小孩如何成為職業生涯的轉捩點，也說起女舞者面對時間的恐懼與因年齡而被大眾標籤的委屈與不忿。「為什麼拖到那麼晚才生小孩，就是心裏害怕跳不了舞，怕還沒有做到自己想做的東西。在懷孕的時候我就一直擔心自己胖，怕自己之後跳不了，一生產完就在家裏伏地挺身，可是我開刀的呀，我媽就說我：「你不要那麼着急啦。」她說，「但人就是這樣，你付出一個東西，又會得到另一個東西。生了小孩以後，很多體會不一樣，這是女人獨有的體會。回來團裏之後，飾演角色會有更深的體會，人家會覺得你更有

味道、有韻味了。」

說起來似乎輕描淡寫，但背後揮過多少汗水、咬緊過多少次牙關，可想而知。華琪鈺說，現在走到40多歲，又來到了人生的另外一途，「怎樣才能讓自己不因為年齡而被別人設界限？不要第一眼看你看到的東西，想要告訴大家，不要因為年齡而去抹殺一個人的機會。我做了那麼多的努力，其實不是為了要得到什麼，只是在堅持想要跳舞這一件事情。」

這個時候碰到筱燕秋，華琪鈺說「很有感覺」。

筱燕秋最終失去了嫦娥的舞台而步向瘋狂；華琪鈺則感恩自己的幸運，有舞團的支持，有愛人師友的鼓勵，他們層層托着她，讓她心裏的熱情有了可以安放的地方。

在深水埗天空遨遊的音符

敢觀舞台 文：駱雅

過去一年，網上世界成了我演藝生活的重要部分。表演場地關閉，許多藝團均轉戰網上，但能否吸引眼球，還看節目是否花了心思，有沒有看點。香港小交響樂團「Tiny Galaxy Concerts @ Wontonmeen」系列，一開始宣傳的那幅鯨魚在天空遨遊的香港舊區地景的插畫，恍如黃昏日落的時光，給人一種舒適寫意的感覺。再加上個像在指揮的小孩，既讓人一看便知節目本質是音樂，也叫人想起樂團着重培養新一代對古典音樂興趣的宗旨。

●Tiny Galaxy Concerts @ Wontonmeen 小提琴：格德霍特 James Cuddeford 單簧管：方曉佳 鋼琴：李嘉齡 香港小交提供

這幅由香港插畫家何博欣繪畫的插畫給人奇幻而溫暖的感覺，很是吸引。畫的是深水埗這舊區，也是這次音樂演出場地——青年旅舍/咖啡室「Wontonmeen」的所在地。這個別具特色的平民社區，有專賣電腦用品的店舖，有一整條街售賣各色各樣布料，還有讓人各取所需的二手物品和古董攤檔，繁忙熱鬧，充滿生氣。

近年藝團都會走出傳統表演場地去演出，而一向愛作不同嘗試的香

港小交響樂團這次將被視為「陽春白雪」的古典音樂帶到深水埗社區，場地的選擇在古典樂界也可說是別樹一幟。播出了的兩集均由實景的天台到俯瞰深水埗社區開始，然後慢慢上色成宣傳的插畫，再到演出的部分，鏡頭在虛實之間的轉接流暢而饒有深意。

選曲也看到樂團的心思，首集選奏了匈牙利作曲家巴托克為鋼琴、小提琴及單簧管而創作的《對比》，由樂團首席格德霍特（James Cuddeford）、單簧管首席方曉佳，以及樂團2010/2011年度

駐團藝術家、鋼琴家李嘉齡演繹。巴托克對民間音樂很有研究，另一方面又受到現代音樂的衝擊，因此他的作品結合了民間音樂的元素和現代音樂的個性，發展出自己獨特風格——在空間和擺設充滿了香港中西古今混和的本土特色的Wontonmeen 演出這位融合民間色彩和現代音樂特色的作曲家作品，也是反映了樂團融合中西，抹掉精緻民間藝術區分的心意。第二集則選奏浪漫主義作曲家孟德爾遜的三首作品，李嘉齡演奏《無言歌》，作品53之3及4，而為兩支單簧管及鋼琴而寫的「D小調第二音樂會小品，作品114」則由方曉佳及陳秋媛及客席鋼琴家李巧靈演出，格德霍特這次則出任主持角色。兩集均有簡短、活潑的樂曲介紹，讓觀眾對即將演奏的作品有基本的了解。

演出的空間很小，因此有大量演奏家的近鏡，令觀眾更能感受演奏家演出時專注及純粹的心情——自己覺得音樂除了好聽，也可以是「好「看」的，演奏家演出時的動作

和表情，其實充滿戲劇性和舞蹈感，不同的演奏家及音樂家有不同的表情及肢體風格，看現場音樂會更是與台上音樂家同呼吸，那感覺實在是美妙的。

在現在只能透過錄影來觀賞演出時，製作的藝團有沒有花心思是相當重要。曾經看過一些內容胡亂拼湊或者錄影呆板、毫無誠意的交差之作。但疫情來到這一天，在冀盼回歸演出場地的同時，也得認清網上節目是藝團未來發展需要考慮的方向之一。如何在網上世界呈現演出的方向。如何讓觀眾透過錄影的媒介來推介自己，以至香港這地與這裏的藝術家，讓香港以外的觀眾看到時，在欣賞演出之餘也增加對香港文化的認識，都是值得探討的方向。

古人有云：「室雅何須大」，這次樂團在推廣音樂演出的同時，也讓觀眾感受到古典音樂並不囿於場地和空間的大小，充滿香港歷史痕跡和特色的社區和旅舍，小小的空間也成為一片讓古典樂調遊遊的、廣闊無垠的星空。

周末好去處

新城市廣場 x LEGO® 「LET'S MOOVE 新春動樂園」

新城市廣場將聯乘LEGO®於即日起至2月28日期間，呈獻「新城市廣場 x LEGO® LET'S MOOVE 新春動樂園」。可愛爆燈的LEGO® minifigures 現身同你見面，大家可以率先挑戰3個考驗「耐力」、「力量」及「靈活度」的至Fit動樂遊戲，憑即日單一電子貨幣消費滿HK\$100或The Point會員100積分，即可換取「至FIT動樂訓練手冊」來發起挑戰，每完成一項挑戰便能贏得一張珍藏版「LEGO®能量卡」，集齊3款閃卡成為「MOOVE MASTER」，更可獲贈限量版「LEGO®打氣貼紙」，齊齊強身健體迎牛年。

除了3項至Fit動樂大挑戰外，樂園更是全港首次齊集12生肖LEGO® minifigures，帶來多達12個動感滿FUN的拍照打卡位，讓大家率先進入以1:20比例完美還原的4米高LEGO®最新牛年園林亭園及精緻度爆燈的好運紅牛，加上充滿香港情懷的4米高林村許願樹、不同生肖健身動作造景及由Legend Bricks樂高®拼砌達人精心打造的6大新春展區，定必令樂迷大開眼界，同時小朋友也可盡情跟着擺甫士投入打卡。

此外，現場全港首度展出由丹麥總部親自操刀、約2萬粒LEGO®組成的精緻花藝工作台，以及由8位專業花藝師利用LEGO®最新推出Botanical Collection的「10280花束」及「10281盆景樹」創作的LEGO®花藝作品，從中式新年作品至西式花藝裝置，絕對令女士們也心花怒放。

日期：即日起至2月28日
地點：新城市廣場1期1/F 羅馬圓型戲技場

後記

「Tiny Galaxy Concerts @ Wontonmeen」系列首兩集仍可於樂團Facebook專頁及YouTube頻道觀看，而樂團也剛公布了第三集將於2月13日(星期六)晚上9時播放。這次演出，樂團首席格德霍特再次參與演奏外，還有去年11月來港與樂團合作演出的法國大提琴家柏斯卡爾，和香港指揮家蘇軒擔任鋼琴演奏，曲目由貝多芬、巴托克到現代作曲家舒尼特克的作品組成。