

香港艺术月 | 杨云涛/谢茵：以舞蹈展现东方之珠城市风貌

原创：1862 PLUS 1862时尚艺术中心 1周前

@1862Theater

1862 PLUS

1862 PLUS “艺术加料”是上海1862时尚艺术中心推出的系列艺术活动，2019年预计将推出超过20场艺术讲座、大师见面会、剧本朗读会等公益艺术活动。

- 1862 PLUS第39期活动回顾 -

今年11月，1862时尚艺术中心即将上演“香港艺术月”系列演出，艺术形式涉及舞蹈、话剧、歌剧，力求让上海观众感受到最纯正的港风、港味。

其中，香港舞蹈团将带来上海首演的作品《四季/梁祝》。9月8日，香港舞蹈团艺术总监、舞段《梁祝》编舞/导演杨云涛，香港舞蹈团驻团导师、舞段《四季》编舞/导演谢茵来到光海书局，与观众们分享了自己的创作心得与思考，也详细回答了观众们的热情提问。

《四季/梁祝》创作缘起

（杨云涛=杨，谢茵=谢）

杨：我们先来说下为什么挑选《四季》《梁祝》两部音乐作品来创作。梁祝是在世界音乐史上都占有一席之地的作品，这一次的舞蹈作品是对这首传世名曲的一次致敬，一种想象。**过往表现梁祝题材的作品大多是把音乐当做背景而着重在故事，但这一版舞蹈作品的出发点就是这首曲子本身，是音乐与舞蹈的一次深度对话。**梁祝的音乐太美了，所以这次我在采用这首曲子时完全没有经过剪辑，而是保持这首经典作品最原汁原味的面貌。

香港舞蹈团驻团导师《四季》编舞/导演 谢茵

谢：至于《四季》，当我听到《四季》这首曲子的时候，深受感动，立刻就决定为此创作一部舞蹈作品。

杨：我当时有些替她担心，怕她被这首古典名曲给“吃掉”。

谢：对，但是我反问他，你用的《梁祝》也很经典，你就不怕被“吃掉”吗？

杨：我想，创作分为两种，一种是让自己全情投入，而不需要经过太多的理性思考，而另外一种，则是经过周密的规划与思考。我个人比较欣赏第一种方法，因为每个人其实都是渺小的，在创作的时候，不要把自己看得太重。

谢：对，我就是属于第一种。四季这首曲子包含的内容太多，所以在创作的时候，我把它拆解为一个一个小的画面，像翻阅一本日记一样，慢慢去理解它，在这过程中，我发现这首曲子虽然已经问世许多年，但我仍然可以跟它对话，于是我便慢慢打开自己，学着相信自己的直觉。创作过程中，我也特别感谢香港舞蹈团的演员们，他们来自于世界各地，但我们在一起创作的时候，我们的专注力和团员之间的信任度，可以让我大胆做出各种不同的尝试。而我和杨总监的创作都有一个共同点，就是**我们会让演员在舞蹈中找到自己，而不是完全遵循编舞者的意思。因为我们在创作过程中和演员有过深入的交流，最终呈现的作品里，每一个演员都会像一点小小的光芒，汇集起来便可以照亮整个舞台。**

香港舞蹈团的开放与探索

主持人：两位学习的专业都是民族舞，但你们的创作都有现代舞的元素，而且会从不同的素材比如音乐或是民间传说来切入，这又是为什么呢？

杨：香港舞蹈团是受政府资助的艺术团体，有着向香港民众提供艺术教育，提升他们的审美情趣的使命，因此我作为总监，在创作时必须把这个使命牢记在心。通常艺术都是很个人的，带有艺术家的个人烙印，但作为舞蹈团的总监，我在创作时必须做出取舍，不能只是满足于个人的艺术趣味。**舞蹈本身是一种比较抽象的艺术形式，以家喻户晓的题材出发，则会对更广大的观众群有吸引力。**所以我们创作了《花木兰》《风云》《倩女幽魂》等，让观众们发现，他们熟悉的故事也可以用另外一种充满想象力的形式表现出来。

香港舞蹈团艺术总监 《梁祝》编舞/导演杨云涛

杨：现在的科技水平已经非常发达，比如在电影当中可以拍摄出各种宏大又逼真的场景，但剧场仍然有独到的魅力，因为比起电影具象地把故事展现给观众，**剧场要求观众充分运用自己的想象力，而想象力永远是无限的。而舞蹈就是把抽象的艺术想象，以形体的方式展现出来。**

《紫玉成烟》剧照

杨：香港舞蹈团一直在努力创新与探索，比如改编自经典粤剧紫钗记的《紫玉成烟》，这部作品的舞台比较特别，是一座深入观众席的T形台。演出把粤剧和舞蹈结合在一起，也让观众耳目一新。又比如讨论禅意哲学的《观自在》，以及邀请戏剧导演、现代舞导演和我一起和共同创作的《红楼梦》，都是香港舞蹈团的创新。

杨：作为艺术总监，我希望香港舞蹈团的创作范围是广阔的，谢茵刚才提到香港舞蹈团的演员来自世界各地，大家的成长经历是不同的，但是对舞蹈的热爱是共同的，这也体现了香港舞蹈团的开放性，我希望继续保持这种开放性，所以会持续邀请各种艺术家与我们合作。

观众问答

Q 一个作品创作完成后，您会如何检视并改进它？

杨：创作是一个持续探索的过程，很多时候我并不会百分百确定，我想要的是什么。但是，作为编舞我心中有一个大致的目标，就可以带领演员们一起走上这个探索的过程。另外，一个创作永远没有终点，尤其是舞台表演，不像一幅画或者是一个雕塑做好之后就固定下来了，舞蹈表演一场演完之后，并不会留下什么，下次演出也并不能重复上一次，而是又有新意，这就是现场表演的可贵之处。所以说**创作对我来说并不是制作一个标本，而是永远都有进步的空间。**

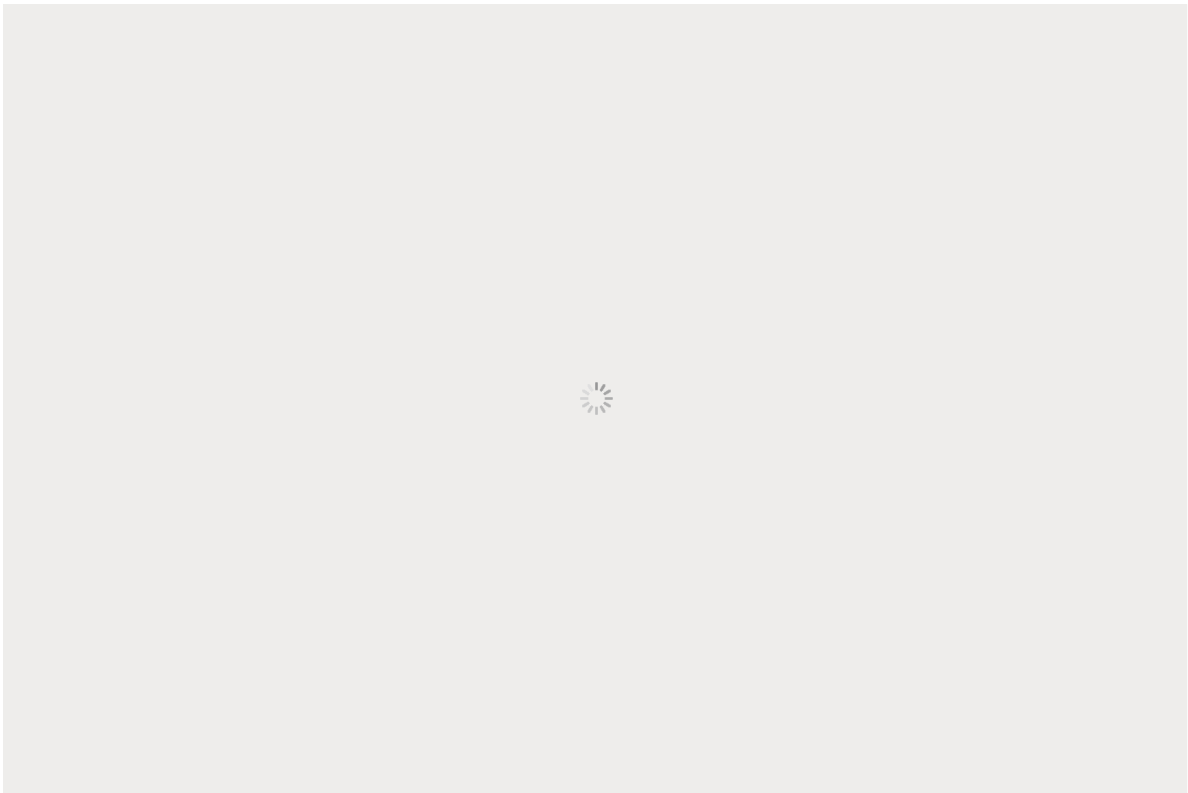
《梁祝》剧照

Q 香港舞蹈团与其他舞蹈团相比，有什么特别之处？

杨：这也是我一直在考虑的问题，尤其是香港舞蹈团肩负了自己的特殊使命。香港是一座多元的城市，我希望香港舞蹈团也像这座城市一样，体现了这座城市的特点和性格，代表着这座城市的民众的所思所想和所追求的事物。我是内地长大的，所以能够拥有更客观的视角，但我也在香港工作生活了许多年，所以我的创作能够在客观和主观视角当中取得一个平衡，**我希望我的创作能体现香港这座城市的节奏和韵味，体现这个城市的一种态度。**

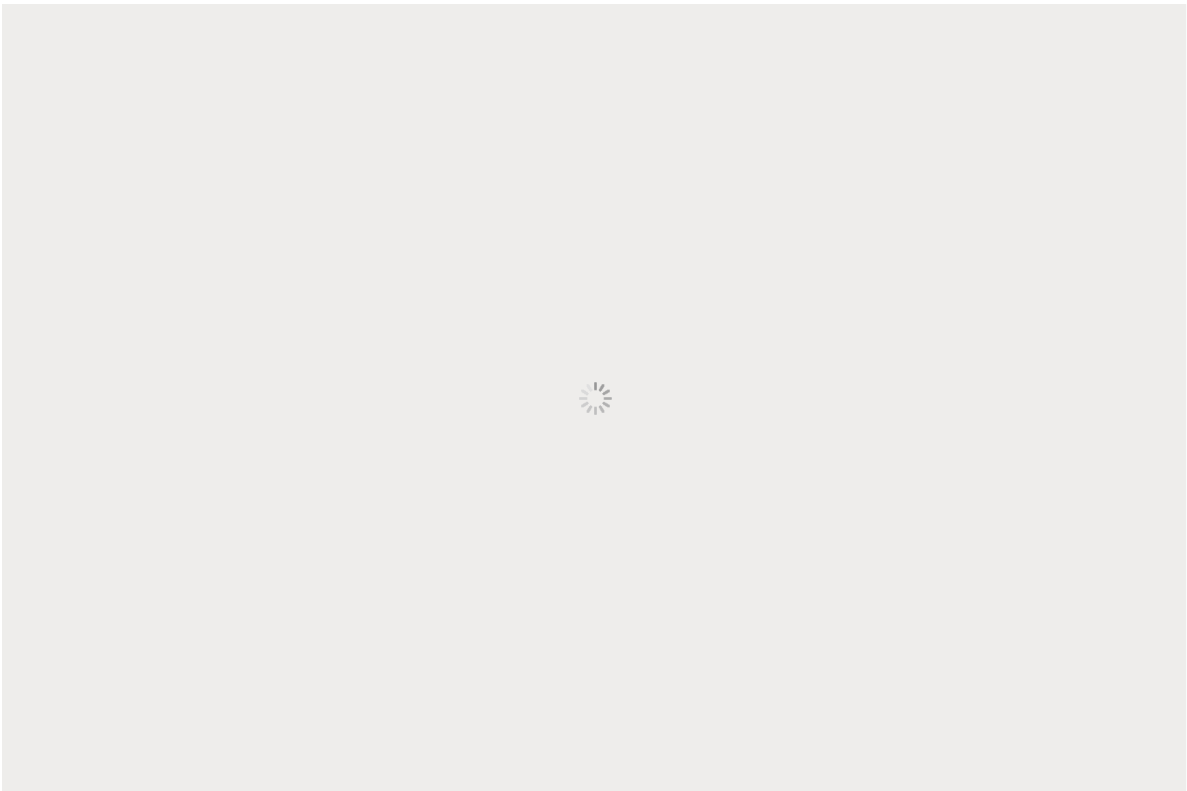
杨：在创作题材方面，经典都是拥有包容性的，可以容纳不同的解读。的确，我们表演的题材，并不是只有香港舞蹈团能做，差别就在于我们切入的角度和借这个故事所要表达的不同的想象。我们也会做一些香港文化元素浓厚的作品，比如用漫画改编的《风云》，或是和本土粤剧结合的作品，**希望世界各地的观众们可以通过香港舞蹈团来了解到香港这座城市的精神面貌。**

《梁祝》剧照

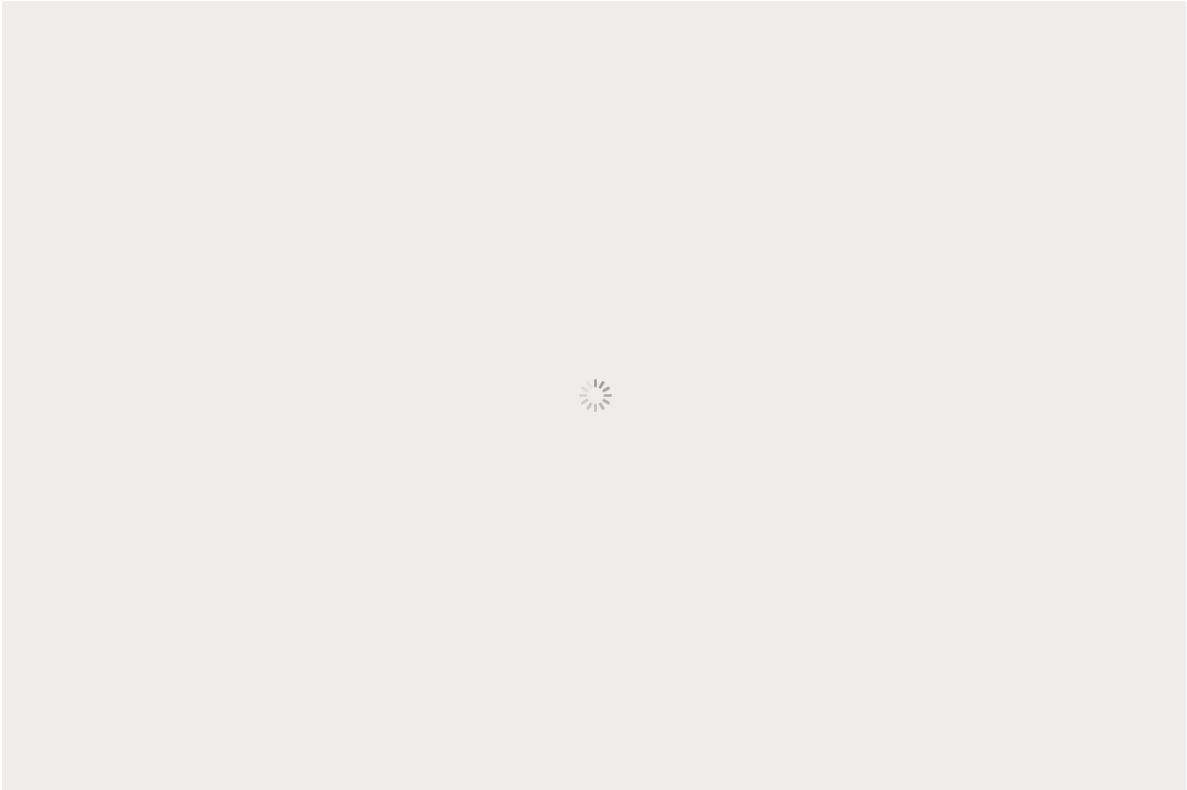
Q 香港是一个国际化的大都市，两位在编舞时会不会融入和借鉴一些来自西方的舞蹈，比如现代舞、芭蕾等等？

杨：肯定是有的。我从小也是学芭蕾的，无论学什么舞种，基础的训练方式都会采用芭蕾舞的体系。讲回梁祝这部作品，它是一部跨时代的经典，它用西方乐器演奏中国民间传说，我的理解是，它第一次向西方人证明，艺术的交流和融合是没有阻隔的。我听学音乐的朋友说，梁祝其实是一部严格按西方交响乐格式写作的曲子，如果要真正演奏好它，没有80个人以上的乐队是不行的。但中国人并不会认为它是西方的曲子，而是把它看作具有中国特色的音乐。**比起中国传统乐器如二胡、古筝等，小提琴赋予了梁祝更深的意义，不同的文化如果不能结合在一起运用到创作中，我会觉得是一种遗憾。**

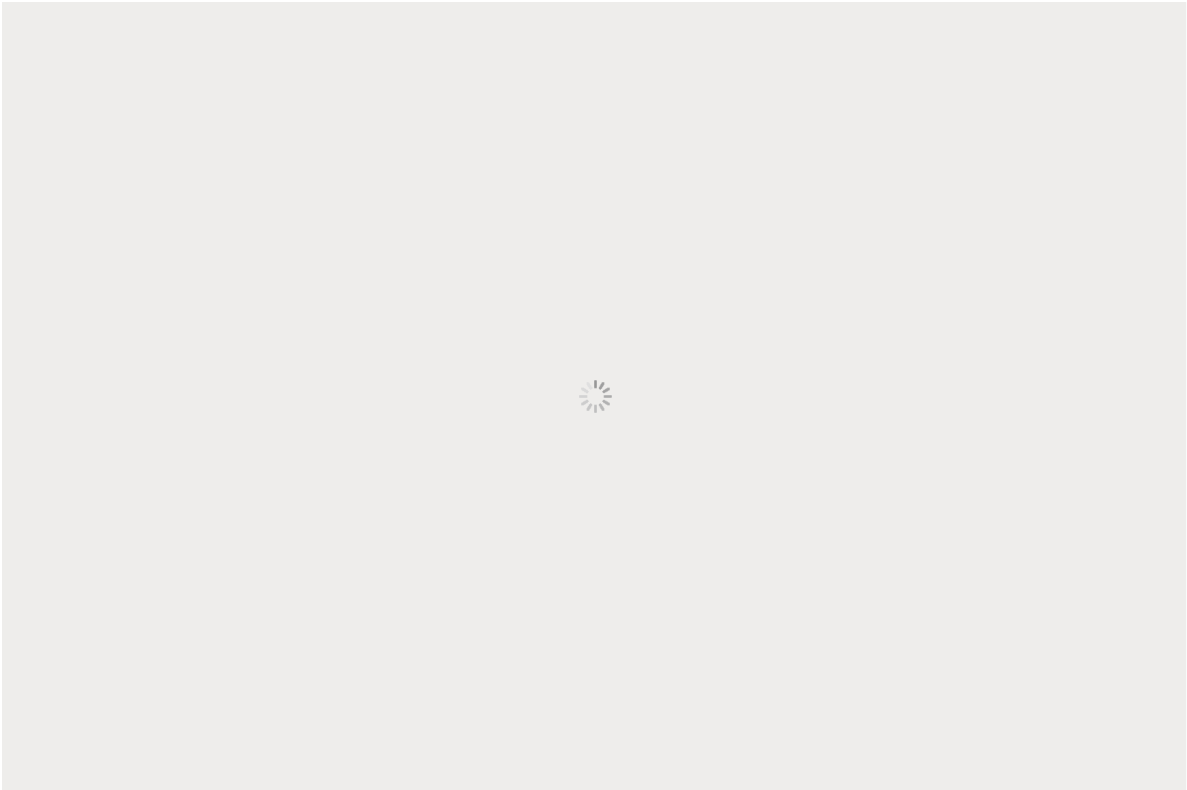
《四季》剧照

谢：在创作《四季》这部作品的时候我采用了民族民间舞的形式，**我是学民族舞出身的，在离开学院20多年后，我发现自己有了不一样的体会。就像如果你是上海人，离开上海多年再回来，想必也会对这个城市和他的文化有不一样的见解。**这次我们用的是经过一位德国作曲家重新编曲的版本，虽然我并不认识他，但是我觉得我和他有一个共同点，就是我们希望用自己熟悉的一种语言去重新演绎，这是时间酿出来的东西。对观众来说，其实身体语言也是我们最初就会用来表达，但逐渐被语言文字取代的一种表达方式，而我希望我们的舞蹈作品，可以唤醒大家对熟悉的身体语言的记忆和思考。

Q 舞蹈是没有语言的，您要如何向观众表达您的意思呢？

杨：舞蹈的确是一种比较抽象的艺术形式，但这也让它充满了想象力，就像中国山水画的留白，许多的意义是要我和演员，甚至和观众一起去想象和探索的。观众们很多时候会从作品当中看到一些我当初也没有想到的方面，这对我来说也是很大的一个惊喜。

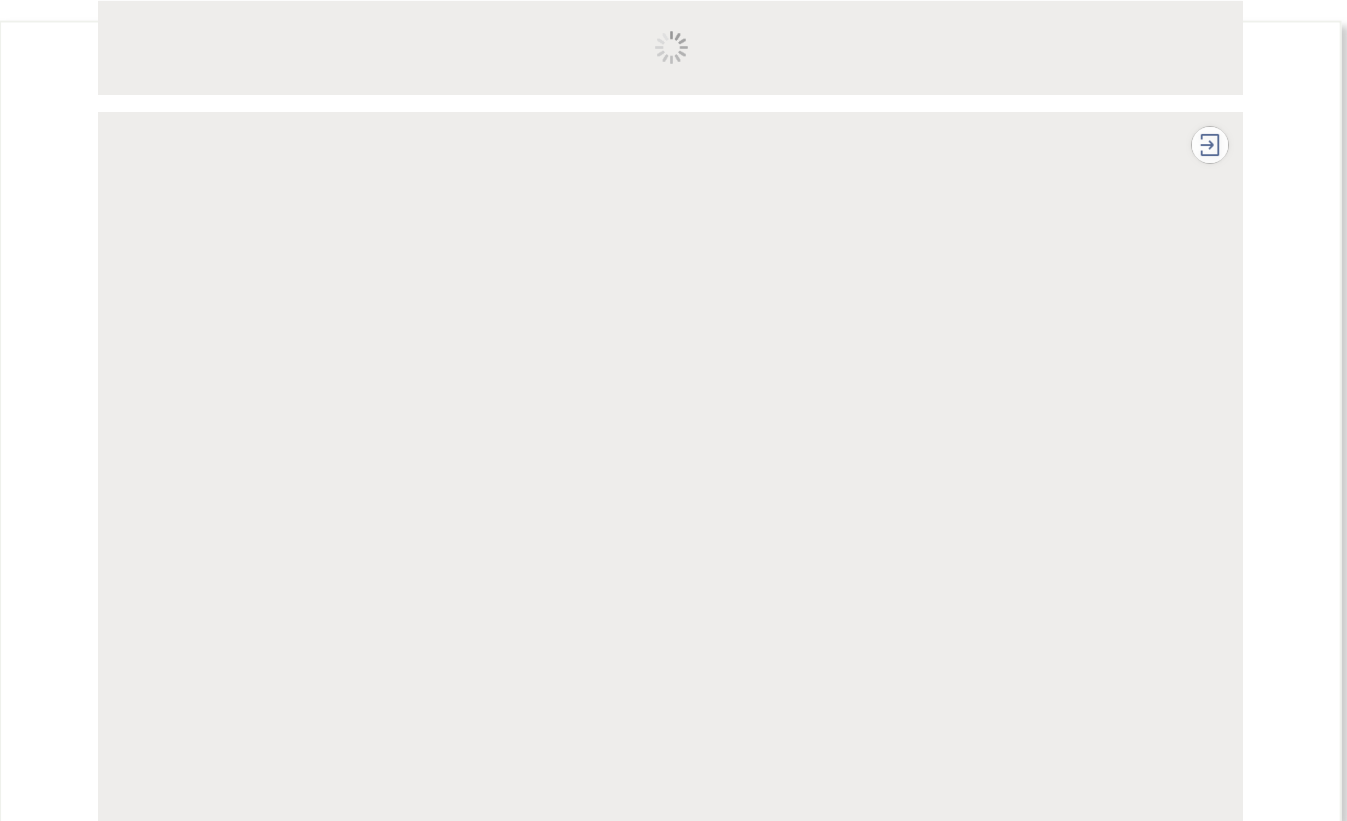

Q 除了在香港本地演出，香港舞蹈团也会到世界各地巡演，巡演和在香港本土演出有什么不同吗？

杨：在巡演的时候，依据知名度高的故事而创作的作品会更受欢迎，比如《花木兰》《倩女幽魂》等，但是很感谢1862这次让我们上演《四季/梁祝》这部舞蹈小品，不是以舞剧的形式，而是不讲故事的、更纯粹、更直接地关注在舞蹈本身的作品。

《四季/梁祝》宣传片

香港艺术月·舞蹈

《四季/梁祝》

90分钟，含15分钟中场休息

演出时间：

2019年11月09日 周六 19:30

2019年11月10日 周日 14:00

演出票价：

380/280/180/80元

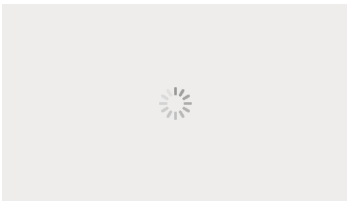
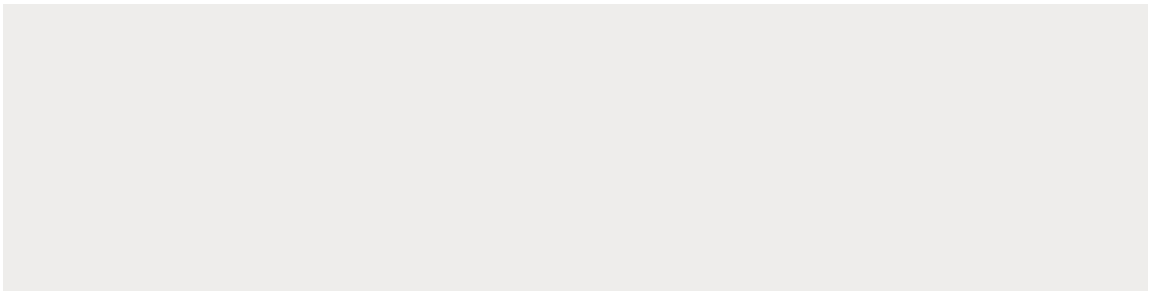
演出地点：1862时尚艺术中心

(浦东新区滨江大道1777号)

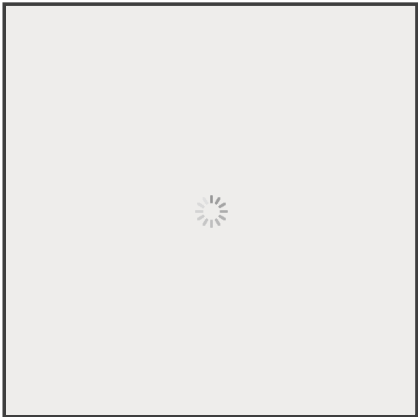
订票电话：021-58621862

官方网站：<http://www.1862theater.com/>

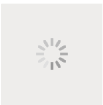

上海 · 浦东
滨江大道1777号

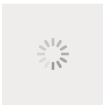

1862时尚艺术中心票务平台
更多精彩演出及订单查询

长按二维码关注我们

点击“阅读原文”前往购票
点“在看”给我一朵小花花

文章已于2019-09-24修改

[阅读原文](#)

