

Pick-Up

特约企划

传统与当代艺术的跨界对话：《男·旦·女·生》回归表演初衷

“传统”与“当代”艺术的跨界对话，可能碰撞出什么火花？小龙凤舞蹈剧场1月份的表演《男·旦·女·生》，尝试回答这个问题。

男·女 Overlab

2022

1.14_{FRI.} — 1.16_{SUN.}

葵青劇院黑盒劇場

Black Box Theatre, Kwai Tsing Theatre

主辦 Presented by

SLE
小龍鳳
DANCE THEATER
舞 蹈 劇 場

一 個
趟 演 化 創
旅 程 作
， 實 驗

文：黄玲恺 | 图：小龙凤舞蹈剧场 | 2021-12-30

Pick-Up

“传统”与“当代”艺术的跨界对话，可能碰撞出什么火花？小龙凤舞蹈剧场1月份的表演《男·旦·女·生》，尝试回答这个问题。这个演出将由两名粤剧艺术家、两名当代舞蹈家合作演出，而演出的主题，正是戏曲与当代的结合。

人在异乡的自我审视

这个项目的缘起，源于节目艺术总监、当代舞蹈家许俊杰前往德国交流期间的一些思考。人在异乡，使他多了一重对自己身份的审视：自己学习的西方体系下的当代舞蹈，身体的创作方式都是西式的，这令他不禁开始开始想，香港本土或东方文化中，处理身体的形式是否与他一直的学习有所不同？

后来他回到香港，每一次创作和演出都会让这个问题再次积累：我到底是谁？我的动作、思想是否被一些或传统或现代、或西方或东方的框架限制而不自知？适逢小龙凤舞蹈剧场运作了八九年，他觉得是时候跨前一步，探索这个问题，于是请来了两名粤剧艺术家、当代舞艺术家，对照创作。

许俊杰介绍，在创作初期，四名艺术家做得最多的是交流：“天南地北地讨论，讨论粤剧和舞蹈历史，讨论这两种艺术形式的特色与界线，讨论怎么看传统与当代的界限，讨论在身份上这些训练又如何塑造现在的我们，我们又如何展现重要的东西放在创作中，如何传承给我们的学生？”

许俊杰(中)与两位粤剧艺术家和两位当代舞蹈家在计划中作了深入讨论，从两门艺术历史、训练方式、特点和界限，说到创作。

与时具进的粤剧艺术

沟通过程中，许俊杰印象深刻是自己的固有印象被打破：此前他认为传统表演艺术大多是沿用原有不变的系统，是在交流之后才知道，粤剧艺术不停在吸收不同的其他表演艺术元素，例如戏曲、西方音乐等，是与时俱进，不停转变的。参与演出的当代舞蹈家岑智颐补充，令他大手启发的，是在交流中得知近年粤剧的丑角在舞台上甚至会融合街舞中的B-boy动作。

除了观念交流外，四人也在动作上互相教学，例如互相学习旦的唱腔、生的步法，当代舞的技巧，透过学习，让身体体验对方的训练和动作方式。

节目标题男、旦、女、生四个字，也体现性别元素在这次演出中的重要性。参与演出者包括做旦角的男性粤剧演员菊紫云（王侯伟），做生角的女性粤剧演员袁善婷。许俊杰分析，在当代舞艺术中，性别可能不算是太重要的元素，有时可以模糊，但粤剧中也有确定的男女角色展现方式。而同时，以男饰女或者以女饰男这种“反串”，事实上是东方舞台表演的特色，不仅在戏曲中，而且在日本能剧，爪哇和泰国的舞蹈也会见到，但在西方演出中较少见。在表演之上，许俊杰认为这事实上是一种思维方式。“我们现在对这种男女的固有印象是不是退步了？”菊紫云补充：男、旦、女、生这四个字中，也可以看到传统和当代的关联。

一个半小时的演出，由三个部分组成，分别是：菊紫云和岑智颐二人组成的男子组表演，袁善婷和当代舞蹈家马师雅二人组成的女子表演，以及四人共同表演。

四位艺术家互相学习对方的艺术。

将戏曲的固有程式放下

许俊杰介绍，男子组的表演，更多是情感一些的展现。“他们会运用化妆这个形式，从化一个粤剧脸谱的妆开始，逐渐探讨『身份』这个议题。表演会探究脸谱与表演者的关系如何产生，角色如何处理和演绎，身为当代舞表演者的岑智颐如何理解脸谱的妆容放在自己身上，情绪会如何被牵动？角色下的真我又会是什么状态？”

男子组的创作，基于粤曲名篇《焚香记》的段落《打神》，讲述女子被情郎辜负后自杀，在死前追打神明的情节。岑智颐认为故事延伸出一个问题：“女性在感情中总会问，为另一半为到这种程度，我还是不是我自己？从这里延伸一个问题，我的角色定位是什么？”

菊紫云表示，他与岑智颐的合作，各自都有打破自我的部分，也有保留自我的部分。作为一个演绎女角的男旦，他尝试将戏曲的固有程式放下，例如一些演唱的方式，但保留他拥有的旋律，而这些旋律又能够给岑智颐灵感。“我必须放下某些东西，才能让对方进入他自己的世界。”

许俊杰(中)一直希望探索东方和西方表演体系的不同。

无框架、无限制 VS 遵守传统规则

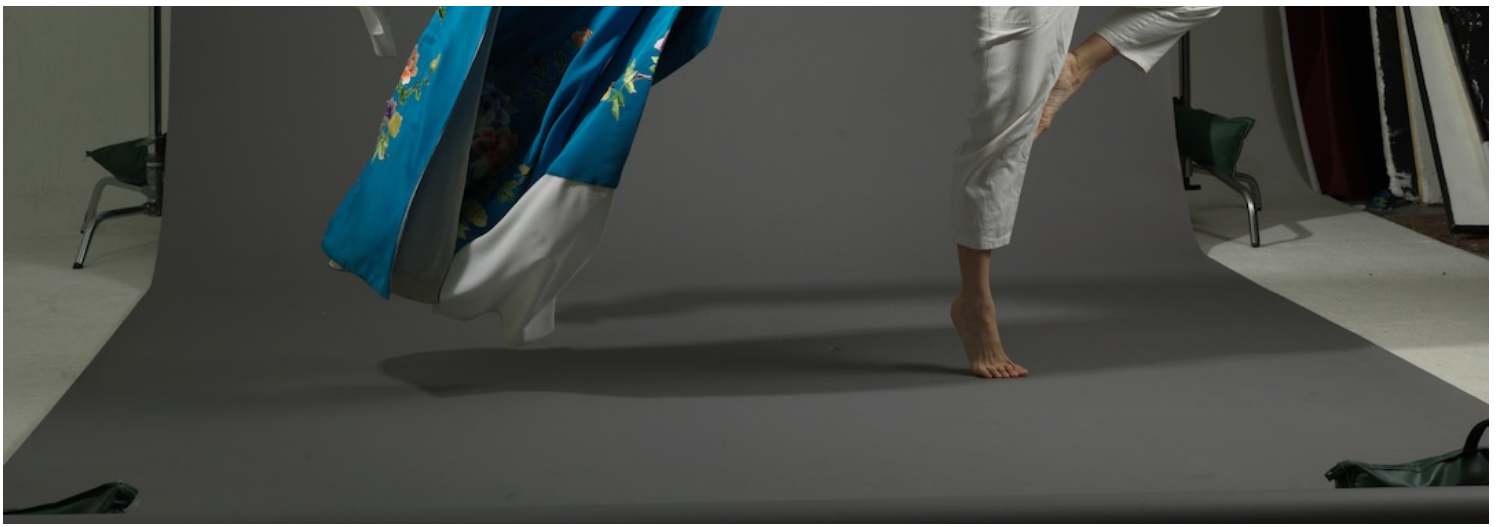
而女子组会带来被许俊杰形容为相对理性些、概念些的表演。她们会使用“马、驴、骡”的比喻的形式来探讨。袁善婷介绍，马的喻体，是从戏曲道具中不言自明的马鞭开始发想，而演化出整个想法。“马和驴，生下来的孩子叫骡；就像我们的计划一样，当代舞蹈和传统粤曲结合的产物其实是新的名字，是一个独立的存在。它不是当代舞，也不是粤剧，它是独立的作品和状态。”许俊杰说。表演当中还会处理一些身体形态，例如一些粤曲中骑马的程式动作，当代舞蹈家会将这些转化，转化后可能会影响粤剧表演者的动作模式。

二人合作的初始，先由马师雅创作一段当代舞蹈，而袁善婷尝试放下她生角的一些程式，学做她的动作。“做的过程中，就会开始思考：我在做的是什​​么？我如何表达给观众？”袁善婷说。随后，这个过程再交替，袁善婷再源自她学到的舞步，排出一段戏曲动作，让马师雅学习。她们发现这种对碰展现了合作的演化过程，随后便在这个基础上不断演化，由对方的艺术形式，逐渐跳回自身的艺术。

马师雅回忆合作中最特别之处，是当代舞创作中强调无框架、无限制，而她印象中传统戏剧有些传统的规则要遵守，因此合作时最大的难题对她来说，是合作中是应当遵守还是打破哪些框架。她们经历了打破与融合的过程，最终回归到自己的专业，但当中的创作已经带着交流之后不同的痕迹。

而在四人组的表演中，因学习、性格等的不同，四人的呈现也会非常丰富。四个人各自的表演会从节奏出发，从节奏中开始探索，每个人寻找到何谓真正的自己。“每个人撇除了所有的技术、艺术方式之后，都有一个很清晰的自我。”岑智颐说。

当代舞蹈家马诗雅在这个计划中最大的感受是探索自身。Maximillian Cheng @ moon9image 摄

跨界的意义   这次合作，让艺术家们都获得从不同视角审视自己的机会。

菊紫云表示，有一个模仿对象，对于他的表演体系而言是比较容易掌握的。“例如在我们刚才的排练中，我跟着马师雅做出动作，然后用我自己方式跳出来。我相信传统表演艺术的前世和未来就是如此。”

与传统艺术在探索中打破程式不同，马师雅认为当代舞没有既定的模式，她反而在过程中不断追问自己和伙伴“我是谁”，这种向内的探索，是她这次合作中的一大感受。

袁善婷则认为，粤剧和当代舞蹈的相同之处，是表演者都运用自己的身体，而不同之处是“概念”。对她而言，备受启发的瞬间，是她放下自己戏曲人的身份，跟随当代舞者的练习，并开始思考自己的身体动作。“我觉得有趣的是，我也可以放开自己。”

学习他人，探索自己，回归表演的初衷。这大概就是跨界的意义。

马诗雅(前)和袁善婷(后)在计划中学习对方的程式动作或舞步，再回归到自己的专业，并将创作成果展现于《男·旦·女·生》中。

传统与当代艺术跨界对话——《男·旦·女·生》 粤剧与当代舞蹈跨界对话 回归表演的初衷

在所谓“传统”与“当代”的框架下，表演者可以如何找到身体的自由，回归表演的初衷？

分别专工旦角和生角的青年粤剧艺术家菊紫云和袁善婷、具中国舞与当代舞背景的当代舞蹈家岑智颐、以及近年积极尝试跨界合作的当代舞蹈家马师雅，与另一艺术的艺术家的深入对话、学习与对照后，将提取两者精粹，突破艺术、技巧与舞台的限制，在剧场内共同创作，试图寻找属于香港的传统与当代文化。

艺术总监、策划及创作 许俊杰   粤剧艺术家及创作 袁善婷 菊紫云

当代舞艺术家及创作 马师雅 岑智颐   主办机构：[小龙凤舞蹈剧场](#)

票价：\$200 日期及时间：2022/01/14 (晚上8时)、2022/01/15 (下午3时及晚上8时)、2022/01/16 (下午3时)

门票现于[城市售票网](#)同步发售