

賽馬會藝壇新勢力

JOCKEY CLUB
NEW ARTS POWER
賽馬會藝壇新勢力

舞·雷雨

THUNDERSTORM

9.2019 – 1.2020

導賞手冊

賽馬會藝壇新勢力

藝術周圍走

9.2019 - 1.2020

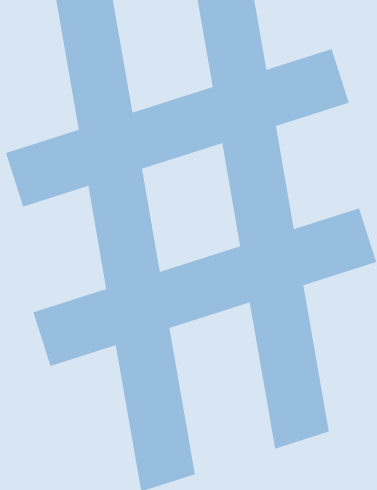
承蒙香港賽馬會慈善信託基金支持，香港藝術發展局（藝發局）自 2017 年首次舉辦「賽馬會藝壇新勢力」，匯聚一眾在國際藝壇大放異彩的本地藝術家，為社會各界帶來創意、水準與本土色彩兼並的藝術體驗。

過去兩屆共有二十八個藝術單位參與，製作四十八場演出及多個重點展覽，並積極推動藝術單位與社福、學界及商界合作，策劃超過三百個社區及校園活動，總參與人次高達二十七萬。

第三屆「賽馬會藝壇新勢力」將於 2019 年 9 月至 2020 年 1 月舉行，呈獻共九個節目，涵蓋舞蹈、戲劇、音樂及視覺藝術，並於不同場域策動社區及學校活動，誠邀本地觀眾參與其中，盡情體驗藝術的盎然妙趣。

目錄

P.2

關於藝術家：
鄧樹榮 × 邢亮 × 梅卓燕

P.4

關於《舞·雷雨》

P.5

關於《雷雨》及曹禺

P.6

《雷雨》人物關係圖

P.8

有關《舞·雷雨》的
藝術關鍵詞

P.9

超越界限的大宅故事——
創作人談《舞·雷雨》的
創作與啟示

P.12

延伸閱讀

關於藝術家： 鄧樹榮 × 邢亮 × 梅卓燕

鄧樹榮 (導演)

「鄧樹榮戲劇工作室」藝術總監，為香港首個形體戲劇訓練課程課程總設計及導師；身兼導演、戲劇、教育家、資深演員及曾任香港演藝學院戲劇學院院長。曾留學法國巴黎 Ecole de la Belle de Mai 接受演員訓練，並在新索邦大學獲戲劇碩士。他深受梅耶荷德「假定性戲劇」、葛羅托斯基「質樸劇場」、太極以及瑜伽的啟發，透過簡約美學手法，進行形體劇場創作。曾導演超過五十項戲劇、舞蹈及歌劇，作品曾於香港及世界各地演出，包括《菲爾德》、《哈姆雷特》、《帝女花》、《例外與常規》、《泰特斯》、《泰特斯 2.0》、《亞瑟王》、《魔方變奏》、《打轉教室》及《舞·雷雨》及《你為甚麼不是 Steve Jobs?》等等。

邢亮 (編舞)

2016年獲頒香港演藝學院榮譽院士，早年擔任北京舞蹈學院青年舞團首席舞蹈員。曾多次獲得香港舞蹈年獎，包括2004、2006年，及於2011年憑《六度》獲得最值得表揚製作獎；於2013年憑《舞·雷雨》，獲得香港舞蹈年獎最值得表揚編舞獎。在2007及2011年，分別榮獲香港藝術發展獎的傑出青年藝術獎（舞蹈）及年度最佳藝術家獎（舞蹈）。近年，他先後為新加坡舞蹈劇場、新加坡 T.H.E. 舞團、澳洲昆士蘭大學、澳洲 Expressions 現代舞團、荷蘭鹿特丹舞蹈學院、國立臺北藝術大學、中國瀋陽音樂學院等編舞。

梅卓燕 (編舞)

香港舞蹈家，被譽為香港「舞蹈大使」，以「遊走於傳統與現代、東方與西方」的風格聞名，曾四度獲得香港舞蹈年獎及於2012年獲香港舞蹈聯盟頒發傑出成就獎。2000年應知名德國現代舞編舞家 Pina Bausch 邀請，為舞蹈教室 Folkwang Tanzstudio 編排《花落知多少》，並參與《春之祭》演出。她的獨舞作品於第25及35屆 Pina Bausch Anniversary Dance Festival 中演出。2012年與鄧樹榮及邢亮共同創作《舞·雷雨》，並於香港、新加坡、台灣及北京等地巡演。

關於 《舞·雷雨》

以舞為體，由舞者肢體的伸展與躍動，訴說一段來自兩個家庭的三十年恩怨情仇。《舞·雷雨》由鄧樹榮導演，編舞家邢亮和梅卓燕聯手創作，從中國現代劇作家曹禺的戲劇文本作品《雷雨》中提煉故事，以當代舞蹈詮釋戲劇張力，勾勒經典故事眾人的性格、矛盾與衝突。作品於 2012 年新視野藝術節首演，在 2013 年獲得香港舞蹈年獎最值得表揚編舞、最值得表揚舞蹈劇作指導及最值得表揚女舞蹈員演出三項大獎。

關於《雷雨》

故事圍繞糾纏於周、魯兩個家庭之間的八個人物，兩代錯綜複雜的關係，一場長達三十年的悲劇。時為中國「五四運動」前後，封建思想遇上資產階級冒起，劇作家曹禺透過刻畫人民生活面貌，反映出當時中國處於變革而面對的各種深層社會問題。

此劇於 1933 年創作而成，至今多次被搬上中外舞台及拍成同名電影；於 2006 年被張藝謀改編成電影《滿城盡帶黃金甲》。

photo credit: 榮軒

關於曹禺

曹禺

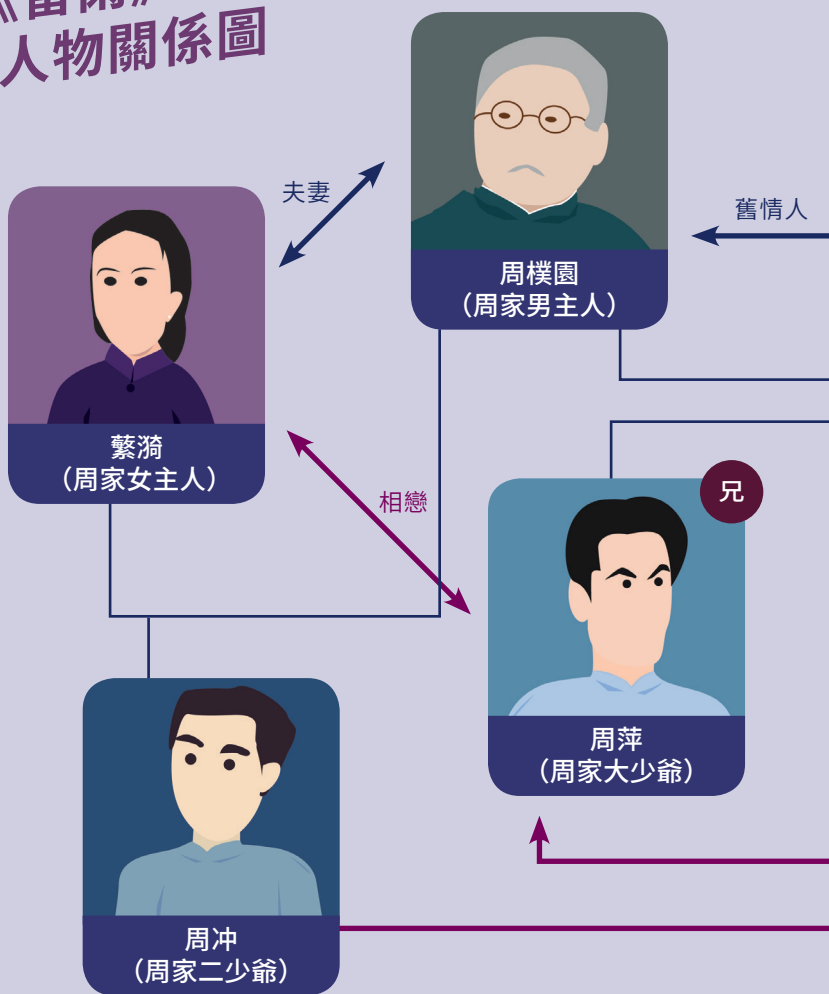
(1910 年 9 月 24 日 - 1996 年 12 月 13 日)

原名萬家寶，祖籍湖北潛江，生於天津，畢業自清華大學外文系，在學時涉獵多國劇作及小說，如古希臘悲劇、莎士比亞戲劇、契訶夫 (Anton Chekhov) 及易卜生 (Henrik Ibsen) 的作品等。大學畢業前夕寫成《雷雨》，於次年公開發表，引起社會極大迴響，成為他成名和代表作。曹禺一生共寫了八部劇本，包括《日出》、《原野》、《北京人》、《膽劍篇》、《王昭君》等，內容圍繞中國不同時期的社會狀況。

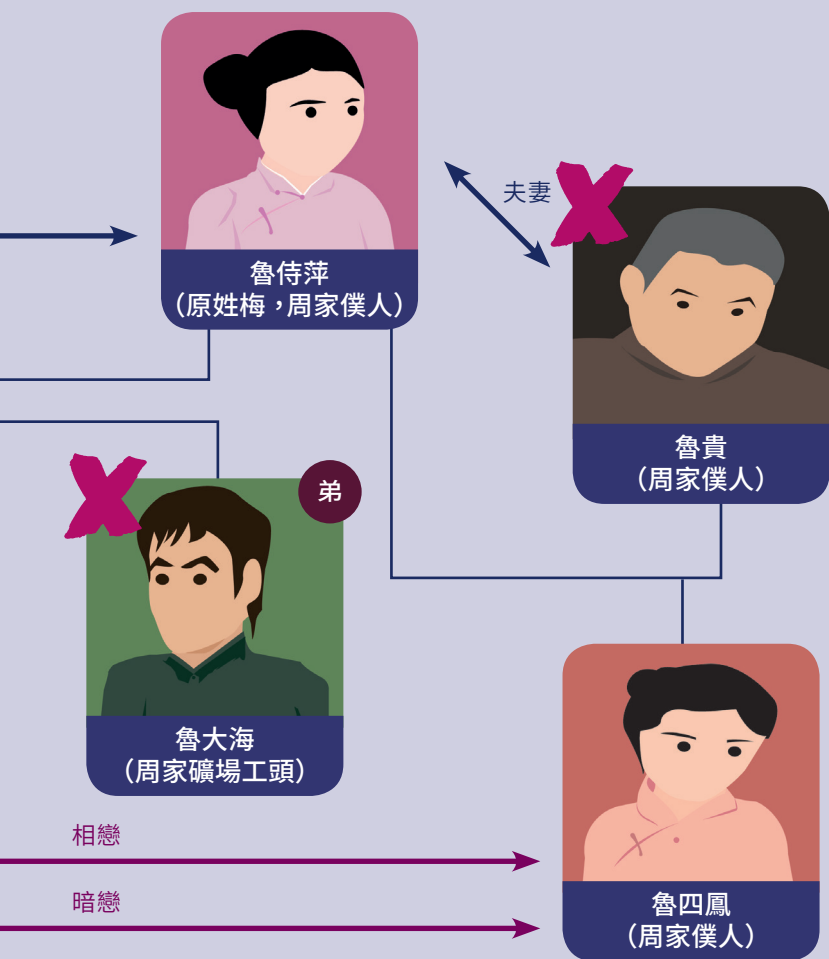

《雷雨》 人物關係圖

：此角色在《舞·雷雨》沒有出現

在《舞·雷雨》中，導演鄧樹榮刪掉了原作八個角色中的兩個（魯貴與魯大海），集中在引致悲劇發生的六個人物，幾段重要關係分別為：

周萍 × 四鳳 周樸園 × 魯侍萍
 周萍 × 蘩漪 魯侍萍 × 四鳳
 四鳳 × 周冲

有關《舞·雷雨》 的藝術關鍵詞

《舞·雷雨》顧名思義以「舞」作故事表達的主體，選取傳統的戲劇文本，再轉化成非語言的、抽象及具想像空間的舞蹈展示予觀眾。創作過程中，團隊結合舞蹈、無言劇、服裝和佈景設計等藝術元素，創作出這套具實驗性的跨藝術形式當代舞劇。

卍 當代舞

當代舞發展自 20 世紀四十年代的二次世界大戰後，相對於舞蹈技巧，當代舞更重視舞蹈創作者的想法。創作者（或編舞家）多會利用身體 / 舞蹈語言去表達他對當今事物的看法、感受或提問。創作者亦會把不同的舞蹈技巧放進同一作品裡，甚至思考如何創作新的舞蹈詞彙。

👁️ 無言劇

無言劇不是一種劇種或類型，而是一種訓練及創作方法。無言劇有一套傳統，背後亦有戲劇架構去支撐，它要求創作人建立一套方法，以身體去表達人際間的戲劇關係和詩意，一如話劇要透過語言和身體去表達。

📖 劇本

劇本乃一劇之本，劇作家以文字清晰詳述事情脈絡、人物性格言行想法、各個角色之間的關係、場景設定等。而文字所能包含的資訊非常豐富，如要改編成其他媒介的作品，創作人會就着改編作品的藝術類型、觀眾面向、主題等，有獨特的選擇及取捨準則。

超越界限的 大宅故事 —— 創作人談 《舞·雷雨》的創作與啟示

《舞·雷雨》於 2012 年新視野藝術節首演，幾年間在新加坡、台灣、廣州、北京、南京等地巡演，又在香港多次載譽重演。

由原著劇本到舞劇，三位創作者**鄧樹榮**、**梅卓燕**及**邢亮**一方面重新向現代觀眾介紹《雷雨》這齣有八十多年歷史的中國經典劇目，另一方面突破了原著的表演形式，以實驗性的創作手法嘗試跨越劇場和舞蹈的界線，敘述超越時代的人文精神。

從文本到舞蹈

鄧樹榮說：「最初邀請邢亮和梅卓燕一起創作演出《雷雨》，已表明想做沒有對白的作品，大家都覺得很有趣。我先抽取劇本的脈絡和當中人物的精神狀況，再透過原著六個主要角色的關係去表達出來。」

隨後，邢亮和梅卓燕就着六位角色的關係編舞，例如繁漪與周萍、周萍與四鳳、四鳳與周冲等。**梅卓燕**指出：「《雷雨》本身的人物角色不算太多，場景也很少，只是一天在家裡發生的事，在編舞上有很多可能性。我們想試試傳統舞蹈形式和美學，在當代環境如何呈現不同的轉化。」

邢亮補充：「作品內有悲歡離合，喜怒哀樂，我們能否創造出一個更大的空間，讓大家感受和知道何為悲慘、快樂和痛苦呢？」邢亮也相信，舞蹈和戲劇本身各有完整的系統，這個演出就是要不斷拿捏兩者之間的平衡。「如果劇情適合用舞動來表達，就用舞蹈；當要用戲劇方法時，我們如何讓觀眾從中得到想像。」

從抽象的動作到具體的情緒

語言能直接表述與描繪人的情感和思緒，但《舞·雷雨》不以言語作為敘事主體，角色之間的瓜葛，轉由肢體動作與舞蹈表現。作品演出者全為舞蹈員，鄧樹榮在排演前先為他們安排工作坊，讓他們經驗如何把個人內在的感受，透過身體轉化顯現觀眾眼前。

梅卓燕說：「肢體表現和舞蹈當然也是用到身體的，但用身體都有很多不同的方式和途徑。舞蹈是很抽象和世界性的，但在這作品要求舞蹈員運用身體去具體表現出一種情緒。我認為工作坊對舞蹈員來說是很好的訓練，因為他們本身很擅長運用自己的身體，但更微妙的是如何透動作去表達一個意念，當中需要一些很具體的事作為指引。工作坊正能讓他們代入情景去想像，例如繁漪追着周萍，因為周萍欠了她太多錢卻不能還，他會是怎樣的狀態呢？那種很歉疚但又不想償還的感受，舞蹈員在當刻便能即時理解。」

鄧樹榮指：「單獨地看邢亮和梅卓燕的編舞，沒甚麼特別感覺，但當它們組合起來，我們會察覺到舞蹈本身有一種生命力。舞者和觀眾都知道，這不只是在跳舞，而是由身體表現出一些深層的內心感受，簡單如一呼一吸這般日常的身體語言亦然。」整個作品演出只有 70 分鐘，濃縮了原著的精髓，觀眾從中能大概知道原著的來龍去脈和人物關係。「每次演出都發現作品可以調整的地方，它仍然有它的生命力。因為作品沒有對白，只是純粹改變動作，相對容易一點，也有較多的想像和延伸的空間。」鄧樹榮說。

超越時代的羈絆

《雷雨》是曹禺的首個作品，一鳴驚人，亦多次被人搬上舞台及改編成其他作品。原著細緻描繪當時的社會景況、人物特質，三位創作人從中也發現到作品有着超越時間的地方，80年前的作品，仍能觀照當下。

鄧樹榮說：「《雷雨》的人物有很深層的心理狀態，放在一個傳統家庭的框架下。這框架有兩個很重要的要素，一是階級，如礦場老闆和傭人；二是人物錯綜複雜的感情關係，形成不同倫理。雖然多年來世界和科技發展迅速，但我們的階級和倫理都沒有變過，只是表現形式不同。例如現在很多人家中都有菲傭，而父子也是一個永恆的倫理。從《雷雨》看到的是階級和倫理的差異，當中的矛盾從來沒有消滅。」

梅卓燕則發現：「要了解每個角色、每個人走到當刻的生命軌跡，背後有很多原因。我們需要多瞭解背後發生的原因，才能解決根本問題。不然事情總會淪為『你有你講，我有我講』的狀況。這是我們作為人要思考的事，而藝術創作就是以行動的方式、以更敏感的思考程度，去進入我們眼前看到的事。」

邢亮坦言：「藝術於我是探知、感知和求知一些事情。因為藝術是要創造，而創造於我是感受生命的可能性，它永遠都是很新奇，充滿無限的可能性，能夠發現到自己不知道的事是最過癮的。」

延伸閱讀

(1) 《雷雨》改編作品

《雷雨》(電影, 1957年, 香港)

導演: 吳回

演員: 白燕、盧敦、張瑛、李小龍、梅綺、黃曼梨、李清等

《雷雨》(電視劇, 1996年, 中國內地)

導演: 李少紅、曾念平

演員: 王姬、歸亞蕾、趙文瑄、鮑方、雷恪生、劉棟、田海等

《滿城盡帶黃金甲》(電影, 2006年, 中國內地)

導演: 張藝謀

演員: 周潤發、鞏俐、周杰倫、劉燁等

(2) 無聲電影: 肢體演出成為敘事主體

無聲電影起源自十九及二十世紀的交接, 因早期器材所限, 缺乏現場收音技術, 只能於電影上演時配合即時伴奏及音效, 所以演員的表情、動作、行為和彼此的互動, 成為敘事的主體, 也掌握着故事推進的節奏。由差利·卓別靈演出的一系列無聲笑片, 是無聲電影的經典代表作, 多年以來仍然深受世界各地歡迎。

《淘金記》(The Gold Rush, 1925)

差利·卓別靈 Charlie Chaplin
(1889 – 1977)

英國演員及導演, 是黑白默片的喜劇泰斗, 所有作品皆由他自編自導自演。作品包括:《淘金記》(The Gold Rush, 1925)、《城市之光》(City Lights, 1931)、《摩登時代》(Modern Times, 1936)、《大獨裁者》(The Great Dictator, 1940) 等。

參與藝術家	鄧樹榮 × 邢亮 × 梅卓燕
出版	香港藝術發展局
編輯	Cultural Connections
設計	Muuute
出版日期	2019年10月

版權所有，本書任何部分未經版權持有人許可，不得翻印。

主辦機構 Presented by

香港藝術發展局
Hong Kong Arts Development Council

捐助機構 Funded by

香港賽馬會慈善信託基金
The Hong Kong Jockey Club Charities Trust

同心 同步 同進 RIDING HIGH TOGETHER