

文舞创意

讲者 凌 逾

♪ 文学与舞蹈怎样实现跨媒介叙事？

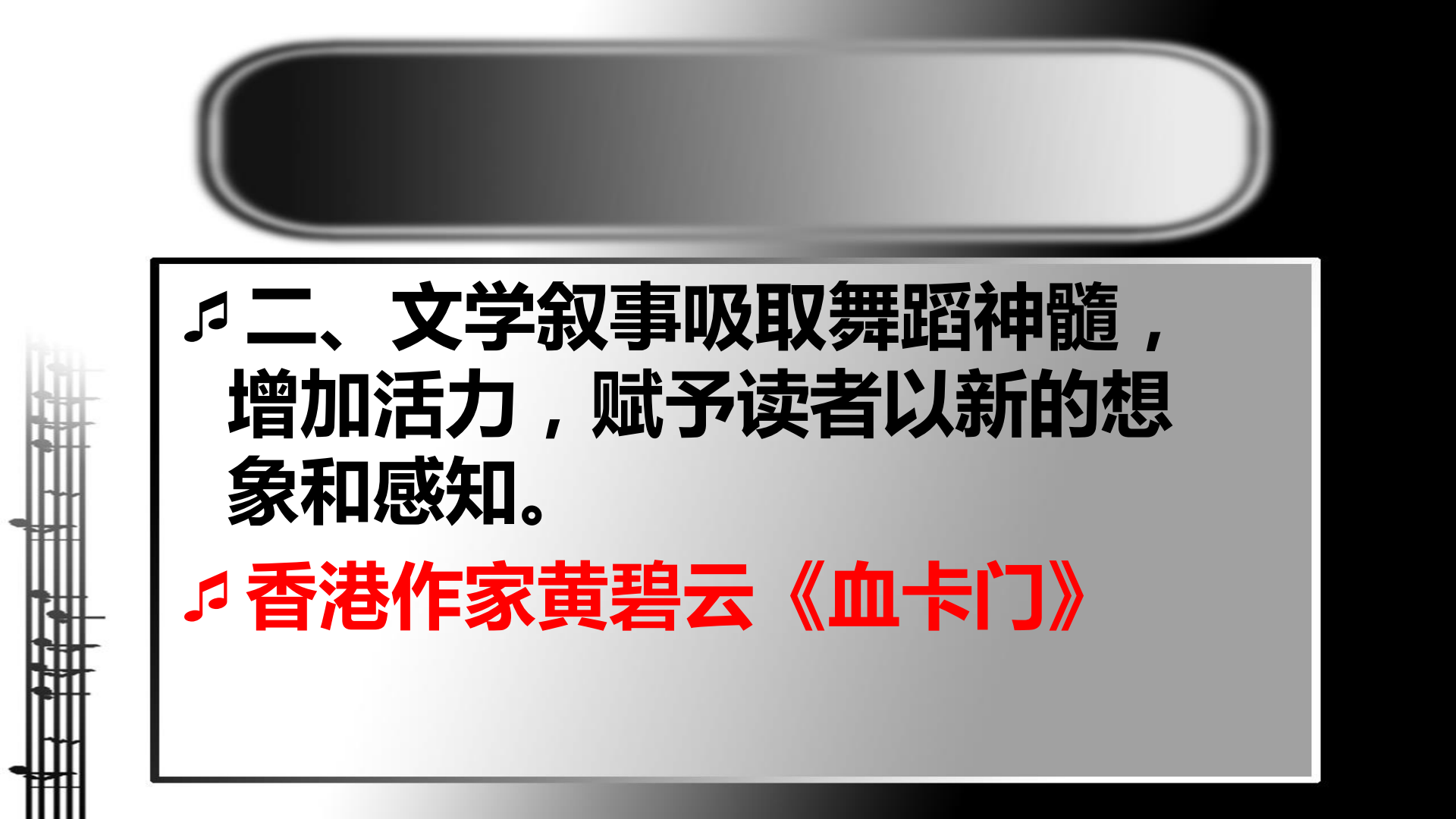
♪ 一、舞蹈向文学借力。

♪ 香港1980年代，改编文学的舞蹈
《舞文》，舞者梅卓燕，既是《边城》的翠翠，也是《游园惊梦》的蓝田玉。最后一幕，彭锦耀改编也斯的《诗游》。

♪ 舞评家卢伟力：《舞蹈文字》，香港舞剧。

- ♪ 1991年，黎海宁以舞蹈演绎屈原《九歌》；
- ♪ 1995年，黎海宁把卡尔维诺的长篇《看不见的城市》改为舞剧《隐形城市》
- ♪ 2001年，梅卓燕《花葬》脱胎自《红楼梦》

♪ 现代和后现代的实验舞蹈，用舞蹈“问禅”；在轮椅上演绎“脚的文法”；在美学上混合东西文化、传统和现代，化为舞蹈《二形唤影》，中国诗词朗诵，Can Can舞以屏风间隔，突出梦与醒的辩证法。

♪ 二、文学叙事吸取舞蹈精髓，
增加活力，赋予读者以新的想
象和感知。

♪ 香港作家黄碧云 《血卡门》

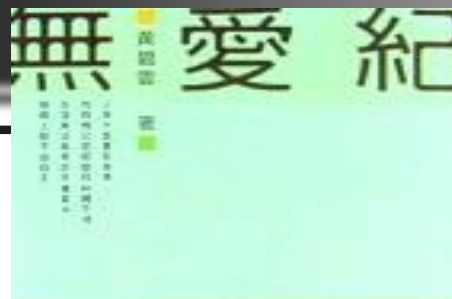
黄碧云作品

烈女圖

黄碧雲

黄碧云作品

黄碧云

1986

《一个女子的
论述》
舞蹈亮相

2000

去西班牙
学费兰明
哥舞

2002

出版《血
卡门》

2003

出版《后
殖民志》

激越的舞蹈

♪ 2000年，赴西班牙学费兰明高舞
（Flamenco），出版《无爱记》
、《血卡门》。

♪ 视频1原汁原味的舞 THE
ALBA. avi

♪ 舞者、吉他手、拍掌者一心

费兰明高

♪ 女步：狐媚，女裙的层密，扬起鱼尾裙的花步转身，如水的手流动，女子与女子之间相互窥视。

♪ 男步：男服简单干净，手没有动作，十指紧并，悬在半空。最激烈的在脚，变成了舞的影子，近乎完美。

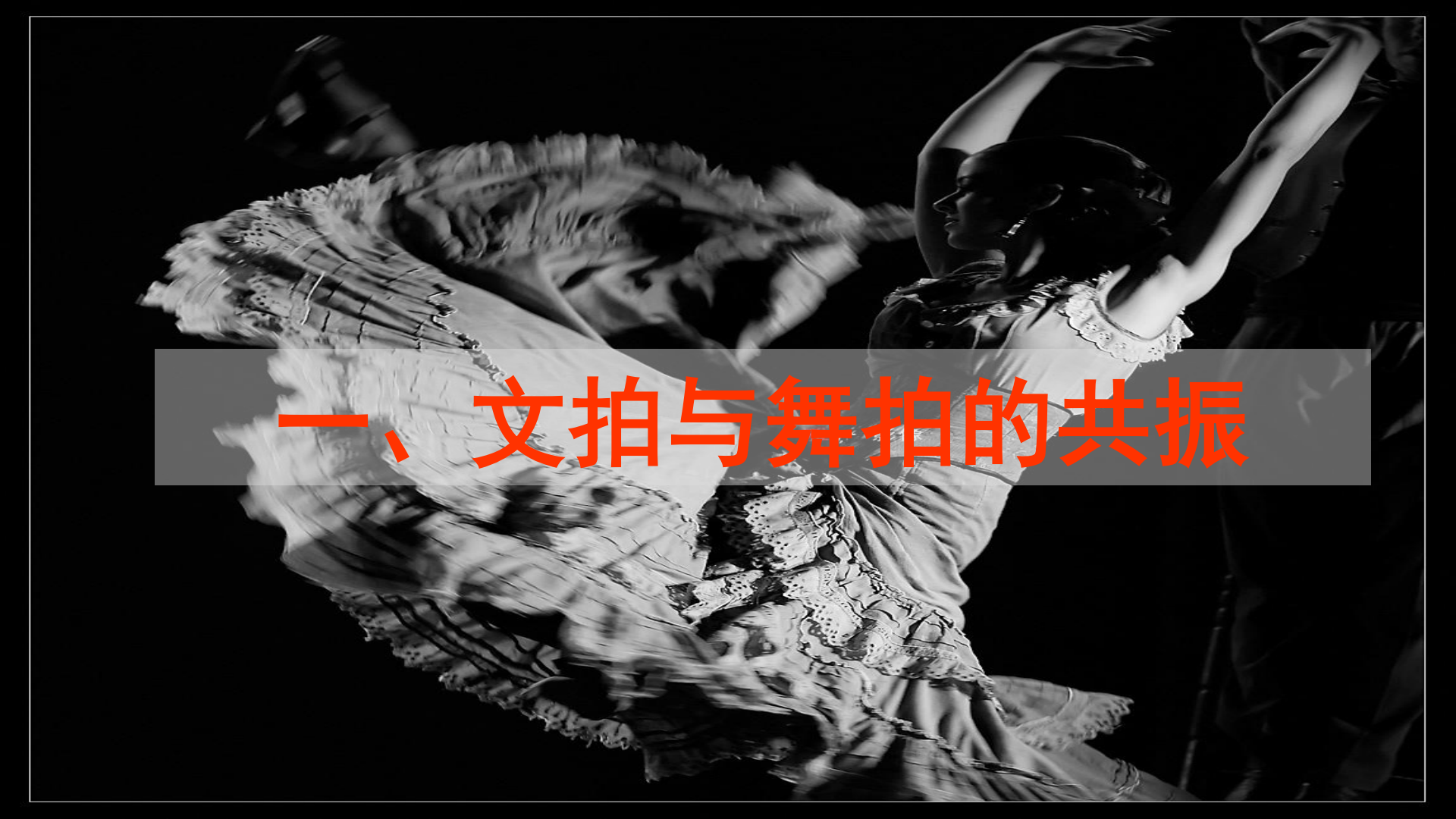
舞与写

♫ 一、文拍与舞拍共振

♫ 二、文脉与舞脉相生

♫ 三、东西文化符号交融

♫ 四、书者与舞者的难言痛感

一、文拍与舞拍的共振

♪ 切分音：弱拍起

♪ 123[^] 456[^] 78[^] 910[^] 1112[^]

♪ 3视频节奏20秒.mpg

修辞节奏感

♪ 如果 舞
♪ 我和 我
♪ 曾经记得的日子
♪ 如果 是
♪ 我和我的死
♪ 如果 在某一个黯淡的清晨
♪ 一个马栗树叶跌落的季节
♪ 我给自己写一封从来未开始的信
♪ 可 曾
♪ 是 否
♪ 或 几 时

舞拍与诗行的踢踏共振

- ♪ “费兰明高索理亚或爱来纪亚的曲子，是十二拍。等待出场的时候，舞者凝着身体，胸膛提高，脸扬起，心神专注无所谓快乐也不快乐，第十二拍！开始（第3页）。”
- ♪ 第十二拍她拍了掌，再一个舞步她开始（16页）。
- ♪ 登！登登登！的登的登的的登！这是知荣子看到心爱的善树与未央拉手的脚击与心跳（88页）。
- ♪ ——|○——|○——|○——|○——|（8页），这是脚步的轻重节拍。与这种节拍呼应，小说叙述常常出现诗歌体，如十三节《血婚》和十四节《卡门》中出现了十一首诗歌。

第十一节 《脚》：

- ♪ 媚行者问到底要走多远你才回到原来的地方。
- ♪ 她时常寻求那个已经腐烂、经历蛆虫与烈火的子宫。
- ♪ 媚行者说无论我多么想扬弃。
- ♪ 总是如影随形。
- ♪ 言语。她说。我多么讨厌中国、讨厌国家、地域、性别、主义、身份、转移、历史。
- ♪ 厌恶生命。死得合时是多么困难的事情。

第十节 《手》

-
- ♪ 沉默女子的手：粗糙、疲乏、有力。
 - ♪ 从头顶降沉，压缩空气，想象密度是水。
 - ♪ 或者提升。海豚跃向蓝天。

跳跃动感合拍

- ♫ 升高与下坠的对抗：
- ♫ 手肘要扬起，肩膀却要压下，因对抗身体就有了张力，有了美。
- ♫ 身体升高，脚要下坠。
- ♫ 上身不动，脚在急速跳跃。
- ♫ 脸容与痛。脸带微笑，而舞急速激烈。

舞蹈动感与小说跳跃叙述合拍

强
烈
的
节
奏
感

舞蹈：**激烈和紧张**，动感的节奏，动作的转换速度和加深了动作的力度，表现力深刻而丰富。

小说：以形式上的**断裂**和内容上的**更替**来形成文字所特有的节奏的。

文脉与舞脉相生

- ♪ 《血卡门》共十四章节。
- ♪ 第1-4节，讲述多个费兰明高女郎的故事；
- ♪ 第5-8节，叙述舞曲、红舞鞋、血绿、明黄的画魂舞魂等舞蹈语言，讲述舞者故事；
- ♪ 第9-12节，叙述脸、手、脚、背等肢体语言；
- ♪ 第13和14节《血婚》和《卡门》，将女子惨烈爱情经典舞剧，改写为男人k的故事，将传统舞剧与现实生活悲剧合二为一，文本互涉。

♪ 舞美与诗语的复调叙述

♪ “大鸟飞翔。山开而盈风。暴雨之中的瀑布。婴儿冲破子宫而生。最热烈的想念。五十年的甜蔗糖酒；都没有他舞的时候专注迷人（56页）。”²（清国晓娜）
大河之舞----- 佛朗明哥舞后玛丽亚佩姬表演 火舞6分钟.avi

♪ “如果你旋转、小跳、扬腿、换步、脚踏、如果你因此而得着美丽”；“好像音符缱恋小提琴的弦、手风琴的探戈、午夜在大教堂的祈祷（84页）。”

♪ 舞与文情爱跃动：

♪ “她舞是为了诱惑。如樱桃之六月、如烈日之静。她的舞多了一重意思。弹吉它的璜感觉到歌与舞之间压抑的张力：爱内思度唱得特别怨，卢斯特等待的时候，饱含力量”（17页）。

♪ “她倦，他就唱得婉转些。她激烈的时候，他粗暴。她狐媚的时候，他挑逗”（19页）。

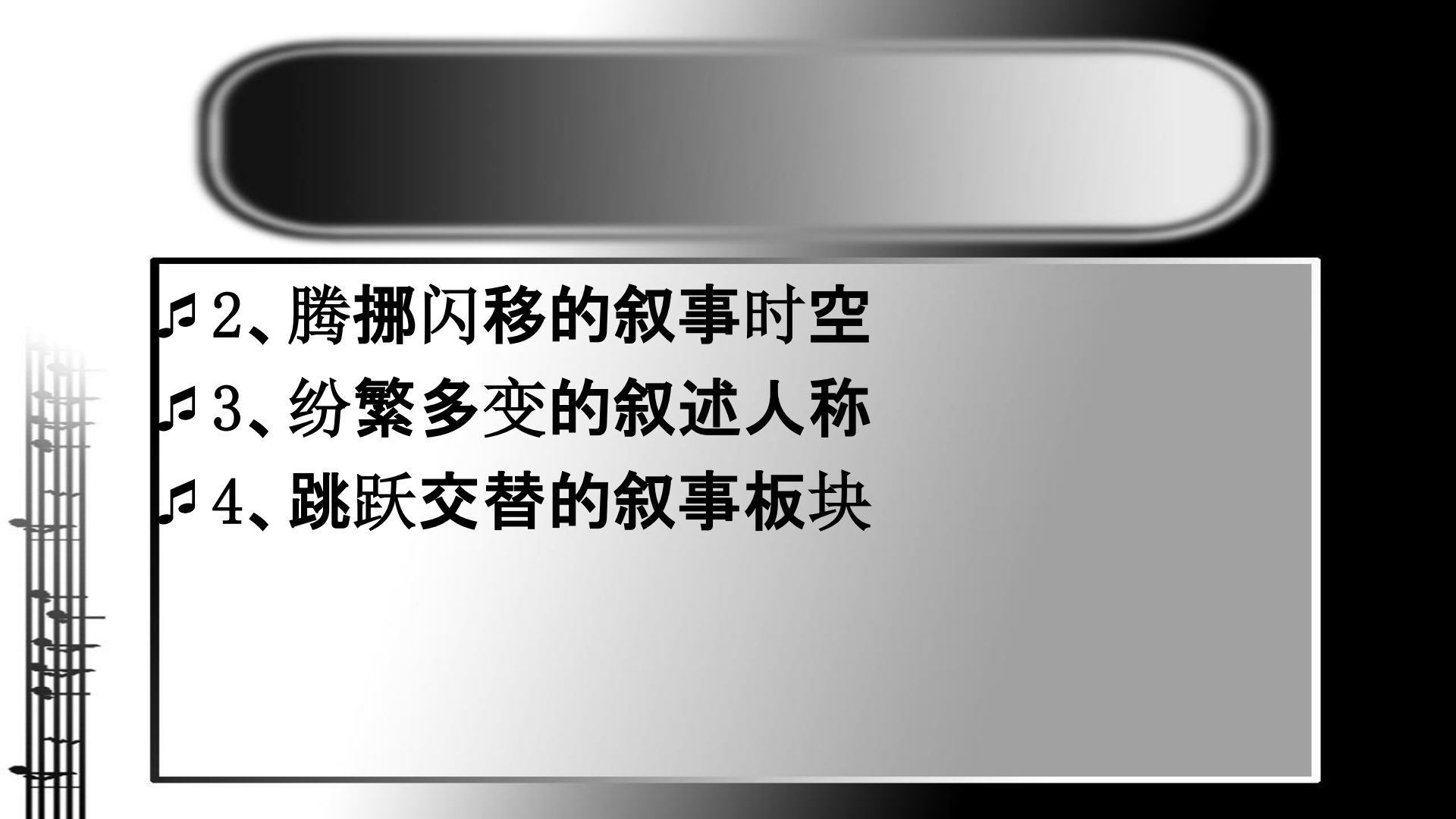
♪ 而她再见到他，“已经是橙花盛开的季节，河上有鸳鸯绿鸭，日色渐亮”（20页）。

♪ “卢斯特的脚尖有狐，她提起了双手，双手就已经是费兰明高”（24页）。

1、二重奏声部：

- ♫ 我“眉”，知荣子——室友
- ♫ 我第一次见到知荣子，大吃一惊：这么丑。
- ♫ 她是个令人难忘的女子，这么丑。
- ♫ 知荣子、善树、未央
- ♫ 眉、宁静、明生
- ♫ 两对三角恋：异性恋明写，同性恋暗写

-
- ♪ 2、腾挪闪移的叙事时空
 - ♪ 3、纷繁多变的叙述人称
 - ♪ 4、跳跃交替的叙事板块

三、东西方符号交融：

- ♪ 费兰明高舞蹈的前世今生
- ♪ 费兰明高舞蹈特色、对比
- ♪ 《卡门》、《血婚》和《魔恋》，并称为费兰明高舞剧三部曲。
- ♪ 黄碧云对西方经典的东方改写：将原来的女主角改为男性K。卡门视频
- ♪ 各国人物全球行旅

四、书者与舞者的 难言痛感

♪ 黄碧云为什么习舞？为什么从语言的国度逃亡？

♪ 为什么费兰明高舞蹈能纾解黄碧云心灵之痛？

♪ “打开。你打开。颈好长，手好长，脚好长，你望得好远好远的。双手打开扬起，手肘向天，如鸟之振翼：你飞”。

♪ 洞、痛、血，高频词汇

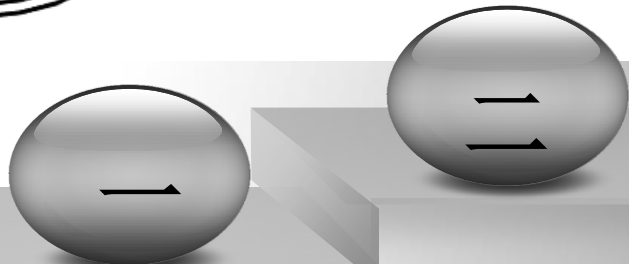
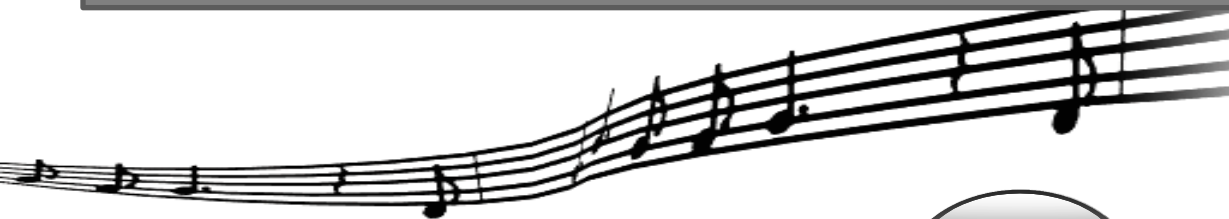
♪ 费兰明高舞者的痛感：

♪ 萝达、卢特斯、莱泛爱拉、安妮亚、
山茶花嘉密美拉、

♪ 舞王舞后

舞蹈与文字内容上的交融

痛感体验

♪ “普通比较好。生活简单就是好。” “在重复、遗忘、错置、失误中，萝达理解时间。” “不单对她的生命不耐烦，对生存本身亦极其不耐烦。”

（《血卡门．萝达》）

♪ “她站立。影子好长好高。她可以看着影子一直拉到屋子的角落去，与光线一同消失。她在巴士站等巴士，巴士来了去了她都没有上。她突然忘记她要去哪里。连酒她都不想喝，茶不喝咖啡不喝，每天光喝水。也不想吃，一直瘦下去。也不想米高碰着她。地车里如果有人碰到她她便会瞪眼骂人：「我请你！」”。

（《血卡门．安妮亚》）

♪ 卢特斯见到旧拍档奥米里奥时的对话：

噢，好，好。他们吻脸道安。又回来了。回来了。今天晚上跳甚么。探戈吧，唱《马勒甲的美丽海岸》。很久没合作，到楼上去排一排。

♪ 对话后面紧接着说：

这样卢特斯就知道，爱内思度走了。

♪ 人物话语表现出对人生的哲理性思考是显而易见的：

芭芭拉说，是么。跳舞是一场斗争，失败放弃的人，多得很。

芭芭拉说，其实也不太难，速度不难，缓慢才难。缓慢承担所有。

肉体只跟自己接近，肉体从来不接近他人。

.....

原文

♪ “安妮亚时常觉得她不是她自己，只是另一个人，困在她的身体里面，一直逃不出去因为那个人时常想逃，所以手好长，脚好长，身体好长，总在生长和伸展但无论如何都逃不开这个肉体。”

（《血卡门. 安妮亚》）

原文

- ♪ 费兰明高最难的就是慢。双手慢慢提升，身体慢慢蜷缩再打开。因为慢全身肌肉都非常痛非常紧张。慢的张力最大。
- ♪ 生活的坚忍：“每一个身体都有一个血洞。血的流淌，直到完全干枯为止。”

舞者的痛与书者的痛：

舞蹈：用专注和力量来诠释生命的舞蹈。

小说：用残酷与真实来叙写生命的文字。

新符号：
希望女子
灵魂收割者

充满痛感的载

两种身体书写诠释生命底蕴

舞蹈：通过舞者**身体的姿势**来诠释舞者所要表达诠释的关于爱情、生命的内涵。

小说：通过对女性**舞蹈过程中的姿势与活生生的痛楚**，展示身体的爆发力与张力，同时也展开了对生命意蕴的叩问。

小结

♪ 弗朗明哥舞、《血卡门》

♪ 痛，成就舞台的唯美，文坛的永恒。

♪ 生之幻、舞之媚、爱情之纠葛、空间之缺失。

♪ 6血卡门.mpg

谢谢

