

9月4日晚,香港舞蹈团带来的舞剧《武道》,作为“香港周2026@成都”开幕演出,在四川省文化艺术中心歌剧厅上演。该剧以“精神求索”为主线,带领成都观众走进武术家李小龙的内心世界。

演出当天,该剧艺术总监杨云涛接受华西都市报、封面新闻记者专访,解读这部“八年磨一剑”作品背后的创作哲思。“传统并非时间的久远,传统就在当下。”他期待通过“身体力行”,让当代人与传统无缝相连。《武道》以李小龙的精神为桥梁,完成了一场武术与舞蹈、香港与内地文化的双向对话。

八年淬炼“自信的中国人” 追寻武术背后的精神力量

舞剧《武道》的诞生,缘起于香港舞蹈团45周年的创作规划,更源于舞团多年坚持中国传统舞蹈所积累的艺术沉淀。杨云涛介绍,舞团长期将武术训练作为确立自身艺术风格的重要板块,多年的积累让团队萌生了创作武术主题作品的想法。

李小龙是全球华人熟知的武术家,但创作团队并没有选择直白地以“李小龙”命名剧目。“直接叫《李小龙》,在宣传上或许更吸引人,但我们真正想表现的是一种精神。”杨云涛说。

剧目定名《武道》,其内核指向一种从自律走向自信的生命状态。“我们常提如何做一个自信的中国人,这不能停留在口号上。”杨云涛认为,李小龙留给世人的潇洒自信气质,并非与生俱来,而是依靠身体的磨砺修炼得来。于是,舞者们跟随专业老师,实打实地开展了长达八年的武术训练,但这并非要把舞者培养成武术家,而是要舞者切身体会这份经由身体淬炼而生的自信力量。作品虽然保留了人物形象,但核心落脚点在于传递武术与舞蹈交融之下,身体迸发出的精神状态,借此塑造香港舞蹈团独有的艺术辨识度。

创作之路并非坦途。李小龙是海内外华人心中无可替代的功夫偶像,在大众心中早已拥有万千种想象,这成为摆在主创面前最大的难题。杨云涛坦言自己挣扎许久,担心作品会引发争议。最终,他寻找到创作的破局点:武术与舞蹈,本质上都依托身体进行表达。“李小龙先生非常相信身体所带来的能量,我们跳舞的也是跟自己的身体打交道,身体就是我们的工具。”

创作团队放弃了完整复刻李小龙的生平故事,转而聚焦挖掘其精神内核。有趣的是,跨领域的艺术家们都从这一文化现象中获得了灵感——爵士乐手出身的音乐总监,便从李小龙的武术理念中捕捉到了“即兴”与“当下”的创作灵感。杨云涛感慨:“提到传统文化,并不是说一种时间上的久远,其实就是当下。我想要拉近传统和当代之间的距离,做到‘我中有你’。”

有艺思

舞剧《武道》 通过李小龙演绎『自信的中国人』 追寻武术背后的精神力量

《武道》剧照。剧方供图

香港功夫遇见巴蜀武学 一场双向文化对话

来到天府之国,《武道》虽未专门为成都做情节上的改动,但杨云涛心中期待着一场深度的文化碰撞。他说,“四川这片土地上,三星堆、川剧变脸、峨眉武术、青城山道教文化积淀厚重,地域辨识度极强。”而香港作为港口都市,汇集南北各家武术,以功夫电影为载体将中国功夫传播到全世界,流行文化底色鲜明。一边是源远流长的巴蜀传统文化,一边是从流行文化升华而来的当代艺术,“如何和这里的具有特色的文化产生交流,我觉得是更期待的。”

在杨云涛眼中,巴蜀武术与香港功夫文化拥有共通的精神底色。巴蜀功夫扎根于本土,是一座丰厚的文化宝库;香港作为开放的港口,在特殊时代背景下汇集并保存了大量中华南北武术,通过功夫电影将中国功夫推向全球。两种功夫文化路径不同,但根源皆是中华武术文脉。香港舞蹈团此前便与四川省歌舞剧院开展过艺术交流,看到本土院团从传统技艺中汲取灵感、转化为鲜活的舞蹈作品,他深表赞赏。

香港生活节奏快而忙碌,成都自带松弛潇洒的城市气质,两种不同的“潇洒”在舞台之上遥相呼应。杨云涛笑言:“我十分羡慕成都人‘巴适’的生活状态。”他并未对舞剧《武道》预设什么“标准答案”,而是期待成都观众带着好奇心走进剧场,感受这支香港表演团体的精神面貌。

杨云涛直言,每一座城市的剧场都会让作品获得新生,“它并不仅仅是一次重演”,主创团队会根据不同的演出环境打磨、调整作品,但他们从不预设观众的反馈。因为在这个信息互通的时代,各地观众的认知差距不断缩小,这也恰恰凸显了线下面对面交流的珍贵。“我们应该走出来,面对面,这样才是一种更好的生活方式。”他希望观众可以沉浸式地享受舞台上的一个多小时,收获一份酣畅“巴适”的观演感受。

武舞共生,身体力行 探索功夫IP新时代表达

武术充满刚劲力量,舞蹈讲究审美韵律,如何平衡二者,杨云涛给出了自己的创作逻辑:“实际上是把武术包容到舞蹈里面。简单来讲,就是把武术看成一种舞蹈。”舞团舞者虽然接受专业武术训练,但创作始终归属于舞蹈艺术范畴。

两种身体语言相生相克,磨合过程充满思辨。武术的发力方式时常打破舞者固有的审美习惯,不断叩问团队:究竟什么才是美?“我们每个人的身体其实各有形状,这是老天爷给予我们的,我们只能接受。”杨云涛认为,应当重视属于中国传统文化的身体审美,接纳自我身体,重建东方身体审美体系,最终回归文化自信。

新时代,功夫IP如何做到本土化的同时实现国际化表达?杨云涛表示,首要前提是认可传统文化本身丰富的包容性,不要固化地认为传统文化只有单一呈现形态;其次要拒绝浮于表面的了解,坚持长久学习。最重要的一点,传统文化必须和当代人建立真实联结。“一定要去接触,不能停留在文字上面,最好是身体力行。”当现代人用身体去实践传统的肢体韵律,传统与当代的壁垒自然消解。“传统是一种养分”,这份养分如何发挥价值,则交给每一个当代创作者去思考。

华西都市报·封面新闻记者 刘叶

《武道》艺术总监杨云涛。王一理 摄

《武道》在成都首演时的现场布置。王一理 摄