

金庸武侠遇见京昆折子戏 这家艺团用现代科技“打开”传统戏曲

金庸的武侠世界，是通俗文化中的瑰宝。戏曲，以其程式化的动作、悠扬的唱腔和脸谱艺术，承载着悠长的历史底蕴。现代声光电影像艺术则拓展着舞台的边界。当这三者相遇，会迸发怎样的火花？

9月11日至13日，中国香港极富代表性的实验艺团“进念·二十面体”携其经典作品《戏曲金庸·笑傲江湖》来蓉，将在成都城市音乐厅连演三场，届时蓉城观众将有机会现场体验这场传统与科技交融的武侠戏曲盛宴。

本次演出也是“香港周2026@成都”系列活动的一部分。作为此次文化周的重要预热活动，9月6日下午，“进念·二十面体”联合艺术总监胡恩威在成都白夜花神诗空间，以“墨痕深处见江湖——我的艺术科技与传统活化实践”为题，与观众分享了他近年来在戏剧实验领域中的实践与思考，并和诗人翟永明展开对话，讨论有关传统表演艺术的创新与弘扬。

“进念·二十面体”于1982年在香港创立，专注实验剧场及跨文化媒体艺术创作。经过四十多年发展，它已成为一家深具影响力的先锋实验戏剧团体。

诗人翟永明在讲座中回忆道：“我2000年在德国柏林驻留期间，刚好遇到进念演出，给我留下了深刻印象。”她表示，该团多年来不懈地通过创新演绎中国传统文化与戏剧，既培养创作者，也持续吸引年轻观众。

《戏曲金庸·笑傲江湖》是金庸小说首次官方授权的实验戏曲舞台制作，由进念联合艺术总监胡恩威策划、导演，融合京昆折子戏、广东南音说唱与现代舞台光影科技。

剧中除了由国家一级演员孔爱萍首次挑战的生变旦独戏《东方不败》，还有由南音名家杨建平演绎的《说唱笑傲江湖曲》，以广东大戏中的“唱”和“念”，道出《笑傲江湖》的武侠人物及故事。

该剧别出心裁地以戏曲中的“生、旦、净、末、丑”来演绎《笑傲江湖》中的经典人物，例如令狐冲对应武生，东方不败对应生旦，任我行对应老生。剧中还运用了声景技术和动态捕捉技术，将演员的唱词视觉化为水墨效果，与传统表演实时互动。

胡恩威强调：“科技是人创作文化的工具；也是人吸收文化的工具；科技只是工具，它不能取代人。”他认为，戏曲依旧是人来表演的戏曲，科技是为舞台增添张力，以另一种方式创新传统精髓。

《戏曲金庸·笑傲江湖》剧照，孔爱萍饰演东方不败。

胡恩威（左）与诗人翟永明对话。

对话胡恩威

1

用戏曲吸引年轻人读金庸

记者：如果是看演唱会，观众很轻松就去了，不太需要知识储备。但看你们的戏，观众会有顾虑，担心看不懂。对于这种想法，你觉得有必要吗？

胡恩威：不要有这种顾虑，看我们的作品不需要很多知识储备。你可以看画面，感受它的声音，而且我们把唱词都投射出来，你还可以看到画面里的诗词。不需要一定要先学什么、了解什么。我们运用科技手段删除留白的目的，就是让观众有一种新感受。传统京剧有传统的表演方法，

而我们则用新技术来提升大家的体验。我们把演出分成三段折子戏，中间穿插解说，让观众了解角色的基本特征。

记者：《戏曲金庸·笑傲江湖》选择改编金庸的作品。这么做是因为这个IP在华人世界影响很大，还是因为金庸的作品本身和你们的艺术手法比较契合？

胡恩威：选择金庸作品有一个重要原因，即香港年轻一代很少看金庸小说了。所以我们想做一部戏去吸引年轻人，甚至小学生，希望他们看了之后去找原著小说看，对中文产生兴趣。金庸是一个很大的IP，但据我观察，香港现在很多年轻人已经不看武侠小说，我觉得很可惜。

记者：在你看来，阅读金庸武侠小说对青少年、年轻人可以带来哪些价值？

胡恩威：我从小就很喜欢金庸作品，读者能从他的小说中了解中国文化。比如读完金庸的书，你大概能了解中国历史的基本脉络。又比如，他的小说里讲到峨眉山、五台山，虽然我小时候没有外出旅行，但通过他的文字，我对地理山河有了向往和概念。

2

用说唱形式介绍张爱玲

记者：你们还做过跟张爱玲相关的作品，把说唱结合在一起。选择张爱玲，是不是因为她与香港大学以及香港的关系很密切？

胡恩威：因为导演杨凡拍了电影《继园台七号》，里面的说唱我很喜欢，并深受启发。我便根据张爱玲的相片、自传，用说唱形式介绍张爱玲的生平。早在2003年和2009年，我就两次改编过张爱玲的小说《半生缘》。我很喜欢张爱玲的文字，她跟钱钟书、鲁迅这些作家一样，文字很有味道。

记者：你们做的是线下剧场，虽然运用了新科技，但仍然是真人演出。为什么对线下剧场这么钟情？

胡恩威：影视行业需要舞台，需要剧场作为演员自由成长的空间。一个演员如果在剧场里演了一百场、两百场，他对表演的体会是完全不同的。剧场是连贯的，要求演员要准确掌握情绪、位置以及对镜头的感觉。像成龙、洪金宝都是戏班出身，他们小时候就在舞台上练功。现在的演员缺乏这种面对真实舞台的机会。

记者：你从1988年加入这个剧团，到现在快40年了，你最大的感受是什么？最有成就感的是什么？

胡恩威：我希望观众看到的是对现实的呈现，能触发他们思考。我们不只是做一个情绪消耗品、一个娱乐消费项目。我希望观众能更深入一点地去思考和感受情绪，从而对自身有一个理解，这就是我们做的事情。

华西都市报-封面新闻记者 张杰
图片由胡恩威提供

《戏曲金庸·笑傲江湖》海报。