

實體書店的生存之道

品牌故事

TICK.DESIGN——
打造獨一無二的創意

文創新秀

GANTZ5——用最純粹的初衷
堅持十四年的塗鴉夢

世界正文創

「我是我自己的風景」——
澳門畫家陳慧雯赴紐約尋找藝術養分

文 創 誌

#26 /2018 04

編輯：

《C² 文創誌》編輯委員會

電郵：

c2magazine.macau@gmail.com

製作：

讚娛樂製作有限公司

出版：

澳門特別行政區政府文化局

編者語

網絡科技時代，只要上網就能找到想看的電子書刊，但冰冷的電子書又怎能及得上紙本書的「溫度」呢？澳門地方雖小，但也容納了各具特色的書店，當中亦包括謀求多元化經營、在售書之外拓展新的業務的複合型書店。本期「文創焦點」專訪三間本土書店的代表，包括慢調書旅、辺度有書及宏達圖書中心，透過他們的看法，探討本澳當前實體書店的經營模式及生存現狀。

獨一無二的創意是打動客戶的關鍵，本地設計品牌TICK.DESIGN，由兩位澳門90後本地薑一雷氏姐妹創立，其設計風格深得不少知名品牌青睞，「品牌故事」將為大家揭開品牌成功的秘密；塗鴉藝術這股「貼地」的文化以其鮮艷豐富的色彩及新穎突出的構圖吸引年輕人，本期「文創新秀」邀來街頭藝術團隊GANTZ5，講述塗鴉藝術的創作心得；本澳畫家陳慧雯遠赴紐約追尋其藝術夢，並於本年一月於當地首辦個展「我是我自己的風景」，她將在「世界正文創」分享其創作理念及在外發展藝術事業的經驗。

七位海內外專欄作者繼續於今期「文創博客」撰文，分享他們對文創發展的精彩發現和獨特見解。

《C² 文創誌》編輯委員會

- 本刊發表的文章觀點及內容屬於作者及受訪者的意見，並不代表澳門特別行政區政府文化局的立場。

目錄

- 02 ————— **文創焦點**
實體書店的生存之道
- 10 ————— **品牌故事**
TICK.DESIGN——打造獨一無二的創意
- 12 ————— **文創新秀**
用最純粹的初衷堅持十四年的塗鴉夢——GANTZ5
- 14 ————— **世界正文創**
「我是我自己的風景」
——澳門畫家陳慧雯赴紐約尋找藝術養分
- 16 ————— **文創好日子**
- 18 ————— **文創博客**
盧子英 - 湯淺政明動畫的啓示
徐欣羨 - 澳門電影人才該如何發展
林小雯 - 紐約最自由的藝術學院關門了
袁紹珊 - 巴黎文學散步
林琪香 - 老房新貌
葉孝忠 - 工業城市變身記
譚智泉 - 藝術總監二三事

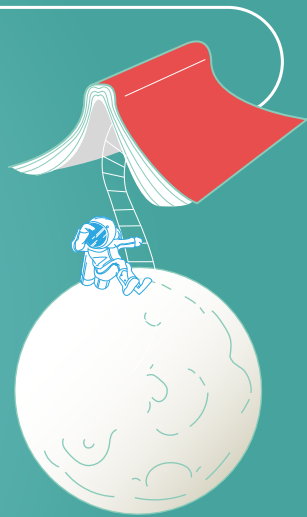

實體書店的生存之道

文 / Jasper Hou 圖 / Ken Fong及受訪者提供

澳門地方雖小，但也容納了各具特色的書店，當中亦包括謀求多元化經營、在售書之外拓展新的業務的複合型書店。這類書店會否成為澳門未來實體書店轉型的新方向？傳統實體書店的前途如何？本期《C²文創誌》邀請到「慢調書旅」、「辺度有書」、「宏達圖書中心」三間本土書店的相關主理人為大家分享他們的看法。

慢調書旅

Slow Tune Book Shop

慢調書旅2016年開業至今已有近兩年時間，最初由三人共同合資成立，一如實體書店面臨的挑戰，單靠銷售書籍利潤微薄，店主盧德勁（Jeff）為了增加收入，不斷拓展多元業務，為書店注入文化元素吸引客源，但他依然堅信在這個愈來愈遠離書本的年代，書店仍有存在的價值，而慢調書旅期望為消費者提供一個思想沉澱的空間。

提供空間享受閱讀氣氛

店主Jeff本身是一位設計師並擁有自己的設計公司。因為從小喜歡看書，於是跟太太及好友合資開設「慢調書旅」。對於書店的名字，Jeff解釋道：「慢調書旅最初取自『慢條斯理』的諧音，現代人生活過得愈來愈急促，瀏覽網絡資訊成為大多數年輕人日常的閱讀習慣。想不被干擾，放慢腳步閱讀一本好書仿佛成為一種奢侈。我們希望為客人提供一個安靜的空間，『慢條斯理』地享受讀書的氣氛。」

Jeff希望將自己喜歡的書籍和產品跟大家分享，所以商品種類方面也有偏重，除了書本之外，店內還會銷售自己原創的文創產品以及公平貿易產品。他表示：「引入公平貿易產品除了看準澳門的市場空缺外，還希望將環保和平等的理念引入店內，雖然價格可能偏高，但好的商品還要考慮原材料、手工製作等的成本因素。」

分享是書店帶給自己最開心的事

Jeff覺得開書店最開心的是他們所選擇上架的書籍和產品得到消費者認同。他表示：「每售出一本書，我都會感受到自己的書店多了一份認同，這種分享的感覺很好。而目前書店20到30歲的客人比較多，我們亦開設了Facebook專頁，希望讓更多人了解我們的動向，每周都推介新書好書，並保持與顧客溝通。」

Jeff認為：「電子書刊的發展對實體書店的影響還是存在的，但我作為過來人，覺得看書要拿在手上才有感覺。當你看電子書的時候，可能會受到電子熒幕的亮度或者其他Apps的影響，不會專心去看書本的內容。所以實體書店還是有優勢的，至少可以為你提供一個安靜舒適的環境。」

迎難而上開拓客源

Jeff認為如何擴大宣傳力度吸引客源是經營過程中遇到最大的困難。他表示：「澳門市場小，一些傳統的宣傳途徑成本太高，對於中小企只能靠網上宣傳，但其效力不大。所以我們策劃了不同類型的文化活動，如繪畫、剪紙、書法工作坊，希望吸引更多年輕人參與，打造自己的品牌與口碑。」

此外，Jeff認為物流運輸是關鍵一環，會直接影響店內書籍的來源，他說：「書本的數量及重量較大，在成本考量的情況下，需要使用航運。而航運至澳門基本上都要以香港為轉運點，產生較高的成本。對於一些規模小且上架量不大的澳門書店，很難找到海外的出版社合作。目前慢調書旅已經跟台灣的四間出版社擁有固定的合作關係，而未來將會發掘更多的出版社把書籍引入到店內上架銷售。」

跨界合作打造原創品牌

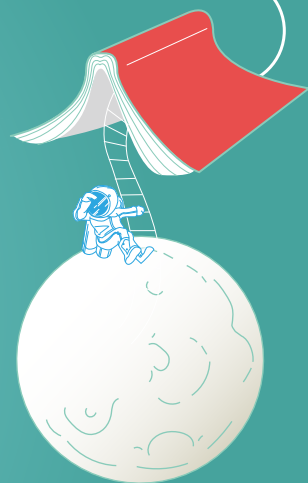
Jeff認為複合型書店是未來澳門書店的发展趨勢，他表示：「單純靠書籍的銷售盈利很低，要配合其他周邊的商品或者是文創產品一起去經營令書店具有更多元素，才會吸引更廣泛的客源。這是未來澳門書店經營的發展模式之一，澳門本身市場較小，如果書店只靠賣書很容易就被淘汰。」

未來「慢調書旅」除了生產更多自家品牌的文創產品外，亦會嘗試跟其他領域的藝術家合作去設計和生產融合不同藝術元素的本土產品，Jeff表示：「自己的設計公司能夠將設計和生產的工序整合起來。有些藝術家不知道如何將他們的作品變成產品銷售，而慢調書旅就可以幫助到他們用合適的方式在產品上呈現他們的作品，並在書店內銷售。」

P I N - T O
L I V R O S
边 度 有 書

边度有書於2017年7月在澳門連勝街47號重新開業，新店進行資源整合，將边度有書、边度有音樂合而為一，店主吳子嬰（Anson）認為實體書店應該是以書籍作為媒介去進行人與人交流的地方，新店地處舊城區更接貼近澳門街坊，將籌辦更多聯繫社群的文化活動，活化社區。

親手打造屬於自己的讀書空間

2003年，Anson與三位各自擅長不同範疇的朋友一起開設了边度有書。他表示：「因為曾經在台灣的誠品書店工作，自己對出版、書店實務運作有一定了解，亦發現當時的澳門書店，並不能滿足自己的購書需求，尤其是藝術設計和人文科學類的書都很難找到，所以就想親手打造一間能滿足我們自己需求的讀書空間」。

边度有書最大的特點是以銷售設計和人文科學類的書籍為主。Anson認為：「在空間資源有限的情況下，店內書籍種類有側重其實是有好處的。對於有某類書籍需求的消費者來說，大型書店表面上好像包羅萬有，但其實消費者都不知道從何選擇。我們瞄準澳門對某一類書籍有特定需求的小眾市場，反而能產生一種聚焦的吸引力。」

聯繫社群活化社區

边度有書重新開業後，由原來以旅遊區為客源取向變為一間社區書店，Anson表示：「我們本來設定新開業的边度有書將跟社區建立一個更加密切的關係。現在社區愈來愈多年輕人湧現，開設了很多年輕人的商舖，我們書店的定位將更為年輕化，去配合這個社區的主要客群，希望跟他們建立互動關係。」

同時Anson認為边度有書作為澳門特有的文化實體，希望這個小型的文化平台能與讀者、周邊商舖、社區進行一個點、線、面的連接。尤其是與社區內不同性質的商舖產生結盟關係，不單只從商業角度考量，而是相互進行一個跨界互動，從而活化整個社區。他說：「活化社區並不是每次都要等着政府去做，作為商戶我們自己也應該主動出擊。」

籌辦活動為書店增添更多文化元素

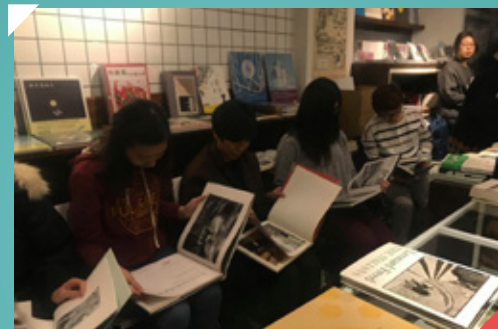
談及實體書店受到電子書刊的衝擊，Anson發現澳門書店所受到的衝擊程度跟其他地區相比並不同步，這跟書店所處地區的社會、經濟以及文化環境息息相關。他表示：「近年無論在英國、美國，還是世界其他地區，逐漸開始湧現出不少的獨立書店，這是否反映了喜歡閱讀紙質圖書的人群在增加？此外，在澳門對紙質書和實體書店始終有一班支持者，近年數量還不斷增加，所以實體書店還是有存在的價值，重要的反而是如何讓自己的書店吸引更多讀者。」

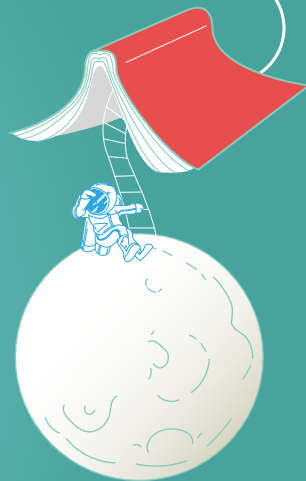
為書店增加更多文化元素，是吸引更多本地文化愛好者的方法之一。邊度有書定期舉辦音樂發佈會，讀書會等活動。Anson表示：「籌辦音樂會是書店等特色活動之一，我們邀請過日本、台灣、內地的音樂人前來分享他們的新作品或對音樂的心得，每次報名的觀眾都很踴躍，儘管活動以收費的形式，而且場地每次只能容納二、三十人左右，但反應依然很熱烈。我很重視在書店有限資源的條件內將每一個活動做到最精美。尤其是搬了新店，基本上每個月都會舉辦活動，通過各種形式的活動聯繫社區，同時吸引更多的讀者。」

成立出版機構 發掘本土作家

一路走來，Anson一心只想把好的事物分享給澳門人，讓澳門愛書人能有更多元的閱讀選擇，希望令到這個地方更好。而默默守護着這個初衷堅持了13年。談到未來規劃，Anson表示邊度有書除了做好一間實體書店外，還希望成為一間出版機構，他說：「未來希望看到自己品牌的書籍出版，亦想發掘更多澳門本土有潛力的作家，幫助他們的作品出版。目前邊度有書已經擁有來自馬來西亞、新加坡、台灣、香港、內地等地區的關注者，希望透過我們這個平台將具有澳門特色的文學作品呈現給不同地方的讀者欣賞，這是一件很有意義的事。」

宏達圖書中心

宏達圖書中心（以下簡稱宏達圖書）在澳門擁有37年的經營歷史，像這樣一間老字號書店在澳門實是屈指可數。多年來，宏達圖書不斷探索創新轉型，擴展經營項目，為大眾營造一個文化互動的閱讀空間。在店工作十多年的圖書部助理經理翁翠依女士認為宏達圖書能屹立至今，與其一貫的經營理念及優良服務質素密不可分。

用心分享是最快樂的事

宏達圖書從1981年開業至今已有數十年的時間，翁女士目前負責整個宏達圖書氹仔店和澳門店的營運及店務工作。翁女士表示：「宏達圖書是書店老闆年青時創辦，初期在大炮台街自置物業經營，及後搬至水坑尾現址，期間也曾開設了三間分店，到現在只留下水坑尾及氹仔店仍維持經營。」

經營圖書行業工作，宏達圖書由始至終都沒有改變的想法是確保店內的書是代表書店的觀點及立場。翁女士認為：「書本總能給人提供富有知識的價值，而我們迫不及待地想與讀者分享。有時會遇到熟客，知道對方喜歡哪方面的書，便推薦給對方，當對方接納時便能感受到書店的用心，這是最快樂的事。」

增加與社會話題產生共鳴的書籍數量

宏達圖書創立時，澳門市場上的書店不多，而專門針對澳門學生相關書籍的書店就更少，翁女士表示：「為了順應市場對教科書本的需求，最初宏達圖書以學生書本銷售為主，當初亦獲得了一定的市場份額。但後來書店轉型，店內銷售教科書的比例亦逐漸減少。至今為止，教科書及練習冊的銷售額大約佔了書店總收入的一半不到。」

發展至今，宏達圖書作為一所綜合性書店，每個類別的書籍在店內都會涉及，翁女士表示：「我們會因應社會的發展趨勢及當下的熱點話題去選擇書籍上架的比例，而宏達圖書近年會上架更多與兒童成長以及旅遊文化話題方面的書籍，從而帶給讀者文化體驗，吸引更多人流走進書店。」

投放資源帶動澳門閱讀氣氛

談到宏達圖書澳門水坑尾總店與氹仔分店的特点，翁女士表示：「相比起水坑尾店較為傳統的風格，宏達氹仔店配合周邊的社區文化，加入更多新潮元素，在裝修、佈置上都更為年輕和創意，但其成功秘訣都離不開用心經營並將力所能及的事情做得更好。」

此外，翁女士還表示：「目前書店主力會投放資源在門市店面的工作，我們很想帶動澳門整個閱讀氣氛，營造整個空間及商品陳列要有自己的專屬風格，可以勾起目標群體的共鳴，從而帶動澳門整個閱讀氣氛。」

發掘文化內涵增強讀者體驗

翁女士認為當前傳統書店受到電子書刊的衝擊是時代巨輪向前走的結果，是不能不接受的事實轉變。她說：「面對衝擊，我們一直在探求應對方法。同時我認為顧客平時逛實體書店，有時並不僅僅是為了買書，而是願意在一個可以感受的空間去體會圖書，或通過面對面的交流帶給自己快樂，而這些都是網絡書店不能提供的。」

未來，宏達圖書將更用心放在讀者體驗方面。翁女士表示：「對喜歡閱讀的客人，我們會為他們發掘更多具文化內涵的內容，為展示這座城市的文明增添一道光影。」同時，翁女士認為書店已經不只是分享書籍的平台，也包含其空間的分享及產品、服務分享。所以改變商品單一模式，多元文化經營是實體書店轉型的一個方向。但由於澳門市場規模小，經營成本高，所以成功難度也相對較高。

TICK.☑ DESIGN

打 造 獨 一 無 二 的 創 意

雷苑瑩 (Katy)

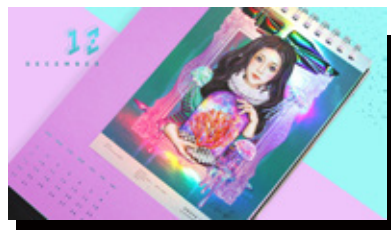

本地設計品牌TICK.DESIGN，由兩個澳門90後一雷氏姐妹雷苑瑩 (Katy) 和雷欣宜 (Tramy) 於2015年11月創立，深受歡迎，客戶中不乏Louis Vuitton和麥當勞等知名品牌，當中秘密何在？且讓她們為你娓娓道來。

堅持客製化服務的原創設計

兩位負責人Katy和Tramy在澳門分別就讀市場學以及廣告與平面設計。畢業後她們看到澳門擁有大量設計人才和項目，且本地文化創意氛圍日漸濃厚。懷著希望令澳門變得不一樣的熱誠，她們創立了TICK.DESIGN設計公司，希望為客人提供「正確的選擇」，以創新設計提升澳門企業的品牌形象。

為了達到這個目的，TICK.DESIGN面對不同的企業客戶，除了講求設計精美，更強調獨一無二的客製化服務，堅持原創，力求提供前所未見的作品。開業短短兩年多，公司便吸引了不少知名商戶使用其設計。

建立口碑不斷發掘新客戶

從零到一的過程最是艱難，尋找新客戶的過程自然少不了一番苦功。最初她們多虧師長和身邊朋友對她們的能力有信心，為她們引薦客戶。另外，在開創公司前，Katy做過市場銷售的工作，也做過公關；Tramy曾從事設計和彩繪的工作，這些經驗，使她們學會如何聆聽和滿足客戶需要乃至管理設計項目，對公司發展都有莫大裨益。在完成一定數量的設計項目後，她們投入大量時間整理過往項目和服務經驗，透過官網、Instagram和Facebook等網上平台，定期發佈精彩作品，介紹其創作特色。

2017年，TICK.DESIGN首次參與澳門國際貿易投資展覽會 (MIF) 接觸各大企業，增加曝光率並展示其原創設計，進而和客戶建立長期而穩定的關係。她們坦言，維持舊客戶的成本比發掘新客戶的成本低得多，因此她們強調建立口碑，運用過往經驗口耳相傳，令更多人認識TICK.DESIGN。

創意何來？

設計最講究的是創意。Katy坦言設計相較於其他行業，所需要的創始資本其實不多，更重要的是不斷利用設計項目維持收入。設計師獨特的思維，是公司最大的資產。那麼她們又是如何獲得靈感的呢？除了定期欣賞展覽和閱讀書本，參考外國例子，保持熱誠外，在工作過程中，她們每天面對客戶等不同要求，隨著挑戰愈多，便愈能鍛煉能力，達至熟能生巧。

此外，Katy認為在動手設計前，必先做好前期溝通，了解客戶需求，再通過討論磋商，探討可行的創新概念。最後完成的作品，不論是小冊子、包裝、禮盒還是場地設計，都需按經驗了解不同印刷或提供舞台搭建服務的供應商的能力委派工作，才能令作品盡善盡美。像 Entwine Jewellery 和 靠譜修 Campufix，均是由 TICK.DESIGN 一手打造的品牌。

品牌需要系統的策劃和經營

設計不是光靠設計師動腦筋便能獨力完成的工作。策劃和經營設計項目可是大有學問。從現代企業經營角度而言，品牌經營是至關重要的部分。同一品牌需要建立統一的格式和感官印象以打動顧客。不論是標誌還是輔助配飾，都只是品牌的其中一部分，需要有系統地整理。

近年澳門創業成風，政府也搭建了不同的孵化中心協助年青人達成夢想。Katy寄語有志創業年青人，創業不同於上班，要有投入大量精力和時間的心理準備。設計行業「地上本沒有路，走的人多了，也便成了路」。她對於時下年青人好學之心感到欣慰，並建議他們自立自強，下苦功練好基礎，努力壯大自己的實力，與其在設計業苦覓前路，倒不如埋首其中，走出屬於自己的康莊大道。

最純粹的初衷 堅持十四年塗鴉夢

街頭藝術因地理位置加上鮮艷豐富的色彩構圖容易受到注目外，亦因為大多會注入當下的流行元素甚至社會議題，讓這股「貼地」的文化大受年輕人歡迎。隨著城市發展，一眾塗鴉愛好者努力樹立對街頭藝術支持的正面形象，讓塗鴉由從前在非法的「私人地方」自由創作的叛逆感覺，到今天與很多大型品牌或機構合作發展出更大的創作空間甚至舉行連場展覽，讓這股街頭藝術漸漸融入這個中西文化交匯的小城。

初衷成就夢想

說到澳門其中一個最有代表性的街頭藝術團隊，就非2004年組隊的GANTZ5莫屬。團隊名字由中學時期認識的PIBG、IANS、MAN（現為K3LL）、TAMSL及MCZ，各取五人代號的其中一個英文字組成。

團隊成立的初衷非常簡單直接，就是希望可以聚集到同樣喜歡塗鴉藝術的人一起創作，填充澳門藝術史中的街頭藝術文化。雖然現今只剩下三位成員，但對於Pat（PIBG）、Kelvin（K3LL）和Thomas（MCZ）來說，讓本地塗鴉繼續深化到各區增加市民認同感，透過作品展現當下的心情和積極發展城市街頭藝術文化，14年間卻從未改變。

GANTZ5五子初成軍

城市發展帶來合作機遇

當初由在舊利瑪竇學校、各種廢棄的舊車舊建築，被他們譽為「世外桃源」的望廈兵營出發，Pat憶述這十多年來澳門塗鴉界的發展歷程：「隨著城市發展，以前很多可以用作塗鴉的地方都拆卸了，各種不同形式的酒吧、Salon、餐廳等湧現，同時亦多了跟這些機構合作的機會，從噴繪到活化工廈，也有和Nike、Redbull、Casetify等知名品牌合作。」

隨著人脈的擴闊和經驗累積，另外一個讓他們打響名堂的，就是參與政府各個城市藝術項目以及出外參與展覽，讓從前較為邊緣的藝術形式，得到認同以真正實現深化城市街頭藝術文化。

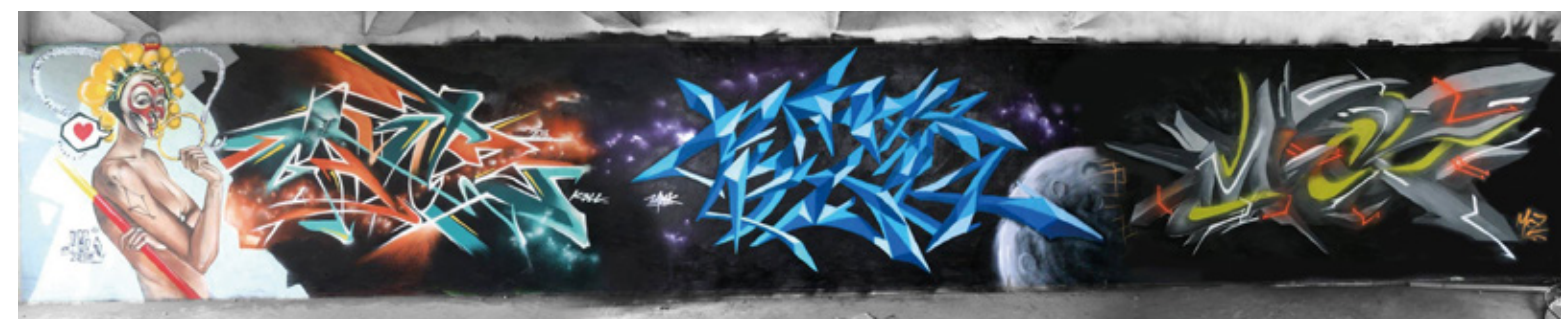

新福利65周年活動
巴士遇上塗鴉一塗出夢想作品

Thomas (MCZ)、Pat (PIBG)、Kelvin (K3LL) (左起)

堅持成就真正的職業塗鴉團隊

「澳門玩塗鴉的人不少，但因為大多由學生畢業到進入社會後就會逐漸離開這個圈子，加上城市發展，無論場地抑或自由度都變小，因此能夠堅持下去的人不多。」Kelvin說起現時澳門的塗鴉界，和很多其他本澳的藝術發展一樣，都缺少空間和資源。因此GANTZ5抓緊每一次到外地參加不同塗鴉交流的機會、在澳門舉行展覽以及設立Pop-up store，在不停創造作品的同時，積極開設各種教學和工作坊，希望能真正做到薪火相傳。

真正讓他們大開眼界的，是當時一起去了省港澳初開發的塗鴉聖地：深圳洪湖。「那裡有一條五至六米高、要足足走八分鐘才走完的水溝，噴了來自世界不同地區的Graffiti，當時看到有很多外國的知名Writer的作品，非常震撼，型格的、細緻的、高技術的數之不盡。」GANTZ5雀躍地談到。正是因為這份投入、熱衷和共鳴，讓他們一起合力籌組公司，構建澳門最堅持專業的職業塗鴉團隊。

GANTZ5

尊重是藝術文化發展的重要一步

在澳洲墨爾本有兩條著名的塗鴉街Union Lane和Hosier Lane，街道兩旁的鐵門、窗戶、告示牌，甚至是垃圾桶，都成為了畫作的一部分，Pat說到這個「聖地」，他最希望這種有著自由不受束縛的街頭文化，可以在澳門生根傳承。「以前有很多人會以為塗鴉就是色情、暴力和粗口，每次我都會反問他們那對上一次真的有看見這些負面的塗鴉是甚麼時候在哪裡，卻又每一個都答不出來。所以我們希望透過一些暑期塗鴉班及多與教育中心合辦教學，改變人們心中錯誤的刻板印象，重新重視和欣賞這門手藝的藝術價值。」

Pat認為當一門興趣堅持成職業，由喜好鍛煉成專業，都會增添一份頑強的使命感，即使不是直接加入和參與，嘗試以多個角度去尊重別人的這份堅持，也是每個澳門人可以支持澳門藝術文化發展的重要一步。

我

是我

自己的風景

澳門畫家陳慧雯
赴紐約尋找藝術養分

陳慧雯 (Crystal Chan) 從小就對藝術充滿興趣，遠赴紐約追尋藝術夢，最近獲得紐約美華藝術協會及456藝廊 (Gallery 456) 的支持，首次在紐約舉辦個人展覽——「我是我自己的風景」。此外，去年學校提名Crystal參加Will Barnet Student Show比賽並贏得冠軍，獲得今年4月再一次在紐約國家藝術俱樂部 (The National Arts Club) 舉辦個展的機會，成績驕人。

尋找機會開發藝術觸覺

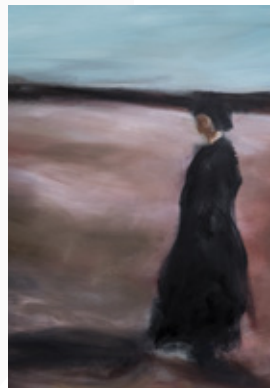
出生在並不富裕的家庭，好不容易才在紐約視覺藝術學院完成三年的藝術學位課程，Crystal坦言一開始並不敢選擇藝術這個方向。她表示：「雖然家庭經濟條件一般，但從小父母就給自己很大的自由度，家人放手讓我選擇未來的道路。因為自己內心很喜歡藝術，所以中學的時候就幫別人兼職補習，存錢買相機，參加藝術課程，尋找一切機會去接觸藝術。」

高中畢業後Crystal曾到台灣修讀室內設計課程，及後回到澳門修讀酒店管理，期間去過希臘實習，亦嘗試了第一次環歐旅行，過程中不斷開發自己的藝術觸覺。回到澳門加入全藝社後，Crystal正式萌生留學紐約追尋藝術的夢想，她說：「加入全藝社後獲得愈來愈多赴外參展的機會，其中一次是安排到紐約參展，展出作品受到參觀者的青睞，亦成功售出自己的作品，受到很大的鼓舞，回到澳門就馬上報考紐約的學校，修讀藝術課程。」

紐約藝術教育營造獨特的創作風格

Crystal表示紐約作為世界藝術中心，藝術展覽和博物館比比皆是，不乏國際大師級作品，他們的作品能與當下對話，由於當地的藝術創作對社會話題敏感度高，因此在紐約會看到不少爭議性的作品，引人深思。她說：「課堂學習到最多的並不是繪畫的技法，而是通過大量的閱讀及討論功課，引導學生去思考當下社會問題，這跟我在台灣或是澳門所接受到的教育很不相同。」

在紐約學習期間Crystal逐漸形成極具個人特色的繪畫風格，無論是人物或是風景她都會運用大量情感去表達：「我的畫作有十分鮮明的筆觸和線條，這跟自己從小學習書法有一定影響。透過畫畫，去表達悲傷和憤怒的情緒。」而來到紐約後，因為獨處異地的孤寂，感受到自己的身份不斷流動和改變，令Crystal反思自己的存在，這亦成為是次紐約「我是我自己的風景」展覽主題作品的創作靈感之一。

I am My Own Landscape

Crystal W. M. Chan

獲得機會需要主動「出擊」

談及如何在紐約獲得舉辦個人展覽的機會，Crystal表示：「美華藝術協會（Chinese American Arts Council）網上公開徵集，每年機構選出12位藝術家舉辦個人展覽，我的作品以我的身體作為出發點，貼合當下女性主義的話題被主辦方選中。」Crystal希望透過藝術創作表達自己的看法，以及與更多的人進行對話和交流。展出的機會無處不在，最重要是清楚自己想藉著藝術表達甚麼，可以主動表達想法，而不是等待別人告訴你是一個藝術家。

本次在紐約的個人展覽獲得不少認同，Crystal認為：「之前無論在澳門或是海外都參與過不同的藝術展覽，每場展覽都會賣出一些自己的作品，讓我深受鼓舞。同時，自己還嘗試跟不同的機構和藝術家合作，早前與國際知名時裝攝影師Nick Knight進行跨界合作，以意大利米蘭時裝週上的國際品牌服裝作為靈感去創作，目前這些時裝作品在倫敦和歐洲巡迴展出和銷售。」

未來希望從事藝術教育工作

Crystal未來想從事藝術教育方面的工作：「我希望澳門可以有更多的資源、人力和教育機構去培養本地藝術人才，紐約之所以能成為藝術中心亦是因為其藝術教育做得很好。藝術包含文化、歷史背景、社會狀況等知識，可以訓練我們的美感以及解決問題的思維方式，使人更具批判性，同時我希望澳門的中學教育能有更多藝術知識普及，讓喜歡藝術的學生不會因為缺乏接觸藝術的資訊而迷失方向。」

文 創 好 日 子

《塔石藝墟》

日期：2018年4月13日至15日，4月20日至22日

時間：17:00-22:00（星期五），15:00-22:00（星期六及日）

票務：免費

內容簡介：適逢《塔石藝墟》舉辦十周年慶典，是次藝墟現場將設220個攤位，邀請分別來自海峽兩岸暨香港、澳門，以及馬來西亞、新加坡及韓國等地的創作人參加，向市民及遊客展示各具特色的文創作品，同場更設有工作坊及上演多場音樂演出。

主辦單位：澳門特別行政區政府文化局

網址：www.facebook.com/MacaoCraftMarket

第29屆澳門藝術節

日期：2018年4月27日至5月31日

時間：查閱節目表

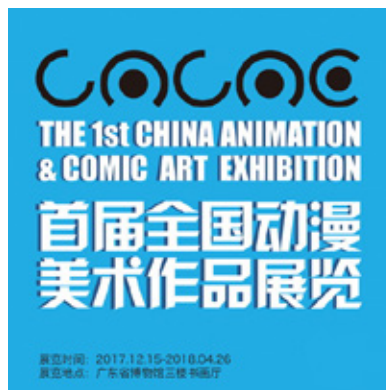
地點：查閱節目表

票務：查閱節目表

內容簡介：第29屆澳門藝術節以「根源」為題，寓意「生活的泉源」，從生活中探尋各種題材，拓展觀眾對生活的思考。本屆藝術節共有26套節目，分為七大焦點，包括：「專題聚焦：根源」、「新銳先鋒：連結」、「跨界創作：劇場」、「闖府統請」、「傳統精萃」、「樂韻悠揚」及「視覺藝術」，薈萃國際、內地鉅作及本澳精品，並加上各類於社區推廣藝術的延伸活動合計逾百場。

主辦單位：澳門特別行政區政府文化局

網址：www.icm.gov.mo/fam/29

首屆全國動漫美術作品展覽

日期：2017年12月15日至2018年4月26日

時間：9:00-17:00

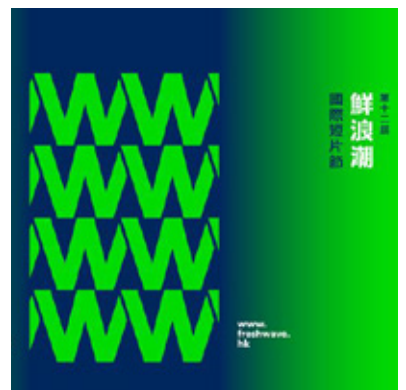
地點：廣東省博物館（中國廣東省廣州市天河區珠江新城珠江東路2號）

票務：免費

內容簡介：本次展覽以「動漫新時代」為主題，在許多方面體現出「新意」。在展覽期間，主辦方設置了不少創新性的互動環節，有「策展人導覽」、「漫畫家為你畫肖像」、「漫畫家語音」、「尋找動漫二維碼」、「線上雲展廳」、「動漫VR展廳」等精彩活動，觀眾不僅可以與漫畫家近距離接觸，而且在逛展覽欣賞動漫作品之時，還能進入到動漫的美妙世界中。

主辦單位：中國美術家協會、中共廣州市委宣傳部、廣州市文學藝術界聯合會

網址：www.gdmuseum.com/gdmuseum

第12屆鮮浪潮國際短片節

日期：2018年4月6日至4月21日

時間：查閱節目表

地點：查閱節目表

票務：HKD65

內容簡介：本屆短片節連同開幕電影放映共46部香港及國際影片，節目豐富，主題涵蓋現實生活、社會議題、愛情遊戲與少年迷惘等。每場放映均設映後談，由本地競賽參賽導演現身說法，分享創作點滴。

主辦單位：鮮浪潮電影節有限公司

網址：www.freshwave.hk

《變大高低加》

日期：2018年3月22日至4月21日

時間：14:00-19:00

地點：澳門洗星海大馬路澳門文化中心地下

票務：免費

內容簡介：展示視覺荒誕、超現實世界的插圖及繪畫作品。葡籍漫畫家馬榮達 (Rodrigo de Matos) 以英語或葡萄牙語的文字 (具雙重功能的雙關語) 作切入點，描繪出閱讀的方式，有時以文字，有時以一些他關注的事物中提取第二層含義。馬榮達以各種不同的物料如丙烯、馬克筆創作，為各位帶來30幅不同題材的作品。

主辦單位：創意空間—創意產業中心

網址：www.creativemacau.org.mo

2018品牌的故事—澳門原創服裝展之二

日期：2018年3月10日至4月29日

時間：10:00-20:00 (逢星期一休息)

地點：澳門時尚廊 (澳門聖祿杞街47號)

票務：免費

內容簡介：「2018品牌的故事—澳門原創服裝展」分為三期舉行，共展出六個各具風格的本地時裝品牌。第二期由本地設計師鄧燕琛的率性都會風格品牌alexis jordan及本地設計師徐雅婷的浪漫少女品牌風格的Nega C.接棒。

主辦單位：澳門特別行政區政府文化局

澳門生產力暨科技轉移中心

網址：macaofashiongallery.com

《癩啞暢遊氹仔舊城區》創意藝術展覽

日期：2018年2月28日至4月13日

時間：查閱節目表

地點：氹仔舊城區藝術空間 (澳門氹仔木鐸街10號)

票務：\$160

內容簡介：氹仔城區文化協會獨家呈獻澳門首個以香港人氣卡通貓「癩啞」為主題的創意藝術展覽，展出50幅本地學生於「2017癩啞暢遊氹仔舊城區創意藝術比賽」中之得獎及優秀作品，以表揚本地傑出之青幼年，並為氹仔舊城區藝術空間2018年度藝術項目揭開序幕。

主辦單位：氹仔城區文化協會

網址：taipavillagemacau.com

商務印書館 x E-Star Art & Write 限定美術店

日期：即日起至2018年5月1日

時間：11:00-21:00 (星期日至四)，11:00-21:30 (星期五及六)

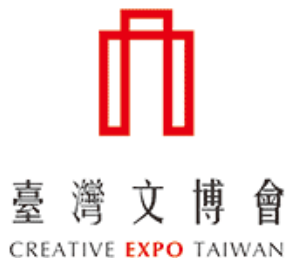
地點：香港商務印書館尖沙咀圖書中心Piccadilly

票務：免費

內容簡介：商務印書館與E-Star Art & Write攜手合作，開設集瑞士、英國、法國及台灣等多國品牌的限定美術店。除了知名的Caran d' Ache瑞士卡達及Canson法國康頌產品，還有近年「藝壇」新貴Chameleon Pens及不少初次於香港發售的產品。限定店還設有假日示範時段、繪畫工作坊及免費講座，讓大家可以與美術全方位接觸。

主辦單位：商務印書館

網址：www.facebook.com/commercialpress

2018台灣文博會

日期：2018年4月18日至4月29日

時間：查閱節目表

地點：查閱節目表

票務：免費

內容簡介：本屆展會以「設計」概念出發，策辦「文化概念／華山1914文創園區」、「商品交易／松山文創園區」、「授權／花博公園爭艷館」等三大展館，強化文化內容策展，藉由提出議題式策展主題，詮釋世代觀點與文化美學，激發設計與創意思考，更透過展場及文化生活圈之串聯規劃，展現台灣獨特的生活美學風格與設計思考，朝向「亞洲最具思考力展會」邁進。

主辦單位：台灣文化部

網址：creativexpo.tw

2018台南藝術節

日期：2018年3月8日至5月27日

時間：查閱節目表

地點：查閱節目表

票務：查閱節目表

內容簡介：本屆藝術節期間共推出45組表演團隊、超過106場次演出，包括「國際經典」、「台灣精湛」、「城市舞台」等三大主軸的多元精彩表演，帶給觀眾豐盛的藝術饗宴。

主辦單位：台南市政府

網址：tnaf.tnc.gov.tw/2018

アニメーション

盧子英

資深動畫人，1977年開始獨立動畫創作，作品連獲四屆香港獨立短片展動畫組冠軍並升格為評審。翌年加入香港電台電視部擔任動畫師直至1993年止。近年主力推動香港動畫文化創意產業及策劃動漫展覽，最近擔任「香港台灣動畫50年大展」策展人。現任香港動畫業及文化協會秘書長。

● 湯淺政明動畫的啟示

電影文化中心（香港）舉辦的「日本動畫大師班」最近邀請湯淺政明開辦座談會

喜愛日本動畫的朋友，對於湯淺政明這個名字應該不會陌生，又可能，在大家心目中，湯淺是日本另類動畫的代表人物。其實自2004年，湯淺一手包辦的《MIND GAME》面世以來，大家都一致認定他是日本動畫界的新星，欣賞的是他獨特又充滿個性的敘事方式及瘋狂的動畫表現！用「瘋狂」兩字來形容一點也沒有誇大，單單是片末那段逃出鯨口的表現，已令人瞪目結舌，常人用幾個鏡頭交待的情節，湯淺竟然可以玩幾分鐘，而且變化多端，創意實在爆燈。不過在《MIND GAME》之後，湯淺並未有完全融入日本的主流動畫產業，他只製作他喜歡的作品。經過幾部小品的製作，直至2010年的電視動畫片集《四疊半神話大系》，湯淺將森見登美彥的暢銷小說作神級的改編，不但喜歡原作的讀者叫好，動畫觀眾又感到滿足，湯淺的名字又再出現。2014年，湯淺再下一城，改編另一神作為動畫片集，那就是松本大洋的《PING PONG》！這部作品水準之高令大部分觀眾驚嘆，既保留原作神韻，也實現了動畫化的動感美學，從那時開始，湯淺已成為日本動畫界其中一位最受期待的創作者了。

去年相信是湯淺豐收的一年，在短短一年內，他製作了兩部動畫長片及一部動畫片集，分別是4月公映的《夜短夢長，少女前進吧！》及5月公映的《宣告黎明的人魚之歌》，還有就是年底於Netflix播放的《DEVILMAN crybaby》，三部作品各有特色，風格各異，都大受好評，而其中《人魚之歌》更奪得了法國安錫國際動畫節的水晶大獎，這是世界動畫圈的最高榮譽，證明了湯淺的作品得到全世界的認同！

今年2月24日，湯淺導演首次到港，出席了由香港電影文化中心主辦，於香港公開大學內舉行的講座，當日有近四百位觀眾，包括動畫專科的學生及業界人士，我有幸擔任講座的主持，自然把握機會，希望在短短的一個多小時內，盡量分享湯淺的創作心得。在此之前，已擬定了幾個主要問題，包括湯淺何來那用之不盡的動畫創作力，改編及原創作品的不同處理以及Flash這個軟件於長片中的運用，可幸的是，這些問題都一一得以解答。

首先，湯淺作品其中一個獨特的表現，就是攝影機所放的位置和不同鏡頭的運用，例如魚眼鏡及置於桌面的攝影角度，原來這一切都是來自他觀賞真人電影及生活上觀察所得的經驗，他自言甚少看漫畫及動畫，反而心儀的導演就有好幾個，其中包括美國的Brian De Palma，湯淺可以如數家珍般講解Brian多部代表作的鏡頭運用，對於他的創作有很大啟發。

一直以來，湯淺的作品以改編為主，但都是十分成功的改編，而箇中秘訣就是，不論是改編小說還是漫畫，他會先以讀者的心態去看原作，一方面會欣賞原作的精彩部分，盡量將這些情節保留，而另一方面，會看看有哪些人物或情節有發展空間，此時會加入個人想像，務求將改編作品於最佳狀態表現。另一個重要原則，就是那怕原作是一大段的對話，他也會盡量於畫面上加入動感，始終是動畫嘛，沒有動感的動畫那會好看呢！

最後談到Flash的運用，他直言只要配合恰當的動畫設計，Flash可以是不錯的技術，效果絕不遜色於一般手繪作品，但在工序及人手上可以節省不少，湯淺的得獎大作《人魚之歌》就是全部以Flash製作的。相信Flash的運用會是未來日本動畫低成本高效益的一個路向，有機會的話，大家一定要看一看這一部將Flash充份發揮的精彩作品。

湯淺政明（右二）與參加者互動交流

徐欣羨

電影導演，2012年憑紀錄片《櫃裡孩》獲得「2012澳門國際電影及錄像展」評審大獎，並獲邀在亞洲及歐洲多個影展放映。其後赴香港演藝學院修讀電影製作碩士課程，畢業作品《小學雞大電影》入圍2013年「香港亞洲電影節」。紀錄片《荒蕪中栽花》獲得「2014澳門國際電影及錄像展」評審推介獎。近期作品《骨妹》獲選為「第一屆澳門國際影展」競賽影片，獲得「澳門觀眾大獎」，亦獲「第36屆香港電影金像獎」兩項提名。

• 澳門電影人才該如何發展

澳門電影產業該如何發展，是近幾年來的熱門話題，但比起整個產業，我更關心澳門電影人才的發展。

然而，無論我們要討論澳門電影產業或澳門電影人才，首先我們要先了解甚麼是澳門電影。不管是在澳門本地，或是在澳門以外的其他地區，對於澳門電影是甚麼，大家還不是很清楚。要定義「澳門電影」這個名詞，我們可以從兩個方面來討論，一是關於拍攝地點，另一方面是關於電影的主創人員和演員比例。

澳門作為東方的拉斯維加斯，又擁有世界歷史文化遺產，有很多景點是非常值得拍攝，也吸引到很多不同地方的團隊來進行拍攝，但是否所有在澳門取景的電影都可以稱為澳門電影呢？從90年代開始，已經有比較多香港電影會選擇澳門作為一個取景的地點，像是一個後花園一樣，帶點異國風情的澳門帶給香港觀眾無限的幻想空間。而近十年間，更多了許多不同地區的人來澳門拍攝，而且次數也漸趨頻密，從荷里活電影、韓國電影，以至中國內地的電影，都紛紛來澳門捕捉不同的畫面。不過這些電影裡的澳門，只是一個舞台，完全沒有血肉，跟真實的澳門也相去甚遠，澳門在這些電影裡純粹是一個片場，一個有賭場、教堂、廟宇和窄巷的背景。無可否認，這些澳門形象即使不真實，但也是讓其他地方的人看到澳門的方法，可是我們不會把這類電影稱為澳門電影。反之，假設有一部電影完全沒有在澳門拍攝，但故事是講一個澳門人在外地掙扎求存的故事，而主創人員也大部分是澳門人，那我們可以說這是澳門電影嗎？

如果說拍攝地點不能定義一部電影是否澳門電影，那麼怎樣的故事內容，多少的電影主創人員和演員比例，才可算是澳門電影呢？如果是全澳門人參與的電影，但創作完全脫離現實，也是跟真實澳門沒有一點關係，那算是澳門電影嗎？或是有一部電影很貼近真實澳門，但澳門人參與比例很少，那我們又該怎樣定義呢？又或是澳門的主創在拍一部

外地發生的電影，完全跟澳門無關，那有澳門電影的成份嗎？如果人員比例不能作準，拍攝地點不能作準，那我們在支持澳門電影時，其實是應該支持甚麼呢？

正正因為上述原因，我個人覺得是否澳門電影本身有很多討論空間，但唯一不能抹殺的是，如果有愈多了解澳門的創作人和演員去製作電影，我們愈有可能製作出澳門電影。故此，我覺得如何讓澳門的電影人才有所發展，是當前比較重要的任務，如果連電影人才也沒有，我們又如何談產業呢？

澳門本土的電影人才，打從90年代開始就有前輩在默默耕耘。而近年投身影視創作的人才愈來愈多，不管是本地崛起的，還是海外學成歸來的，大家都努力在這裡嘗試製作自己的電影。先不討論電影是否藝術這個問題，電影製作絕對是一門需要練習的手藝。不同於其他手藝，如果是畫畫，可以每天在家裡畫十張甚至一百張素描畫，但是如果是電影製作，卻沒有辦法如此。當然可以說看電影也是一種學習手法，只是電影製作很大的一部分也是取決於現場的執行力，如果創意被執行壓垮，那是一件很可惜的事。那麼電影各部門的人才和演員該如何鍛煉自己的技巧呢？如果本地製作的量不夠，那麼外地來澳拍攝的電影，是否也可以加入澳門的台前幕後工作人員，令他們有工作之餘也有練習機會，更可以向外地的製作團隊學習。

綜合上述狀況，澳門電影人才的發展培養應該從各方面加強力度，以促進澳門電影發展的可能性。

林小雯

本科於北京大學修讀中文及藝術學（文化產業）雙學位，其後在澳門政府文化創意產業部門工作。目前赴學於美國，修讀紐約大學藝術行政碩士課程。

• 紐約最自由的藝術學院關門了

2014年，紐約著名的私立大學Cooper Union結束了一百五十多年提供免費教育的歷史。由於財務危機，學校決定向學生收取學費。這導致的結果是，大學屬下的藝術學院再也無法為所有學生提供獎學金了。在私立學校學費高昂的美國，沒有獎學金意味着要完成一個藝術學士的學位，四年一共要交付約十五萬美元的學費，還不包括住宿和生活的費用，這就是美國私立藝術學院的收費標準。

不少人可能會懷疑，如此昂貴的課程有誰會去讀？可事實是，美國藝術學院的畢業生自上世紀六十年代起一直不斷增長，金融危機、公共資助削減等種種問題都沒有讓學生數量下降。藝術市場的發展、文化產業的興起，讓不少人相信，藝術家可以取得商業上的成功，但事實卻是，商業市場更青睞那些已經成名的藝術家，無數的年輕藝術家只能在食物鏈的底層掙扎，甚至因為支付學費而背負巨額債務。

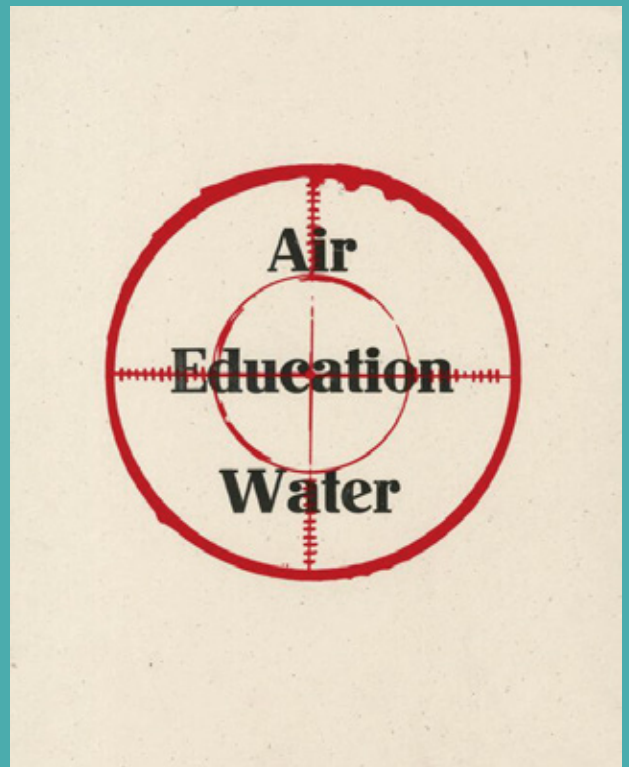
高昂的收費標準無形中向藝術家灌輸着一種觀念，世上沒有免費的午餐，藝術也不例外。今天人們會說，做一個貧窮的藝術家是可恥的，我不予置評；但一個人如果因為貧窮而無法接受藝術教育，那至少是令人遺憾的。為了抨擊那些收費高昂的藝術學位課程，2009年，一批從Cooper Union畢業的藝術家成立了一所號稱是紐約最自由的藝術學院，名為Bruce High Quality Foundation University，他們在春、秋兩學期各開設不同的課程，邀請藝術家、策展人、藝評人來開課，和藝術學院不同的是，學生不用支付學費，學校也不向學生提供證書和學位。說起來，藝術學院本來不就是一個教室，幾把椅子，學生老師坐到一起談談關於藝術的事嗎？

學校從2009年開辦以來，去年已經發展到一學期八百多人報讀的規模；學校開始與非洲的非牟利機構合作，在當地開辦課程，又在邁亞密開展藝術駐留項目。可正是在這個時候，創辦人卻決定把學校關閉了。對他們來說，這是一所學校，但也是一場藝術實驗，藉以想像美國藝術教育的另一種可能。從規模來看，它可能是相當成功了，可是它也開始固化，開始跟隨體制，

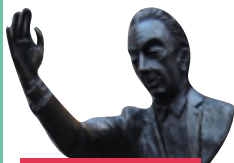
開始偏離宗旨，開始讓人失去想像力。

學校的關閉縱然使人惋惜，可是也讓那些藝術學校和資源管理者得以反思。諷刺的是，當年培養了這些敢想敢作的藝術家的那所大學，如今卻反過來開始收取學費，據說原因還是因為蓋了一座極為昂貴的教學大樓，卻又無法支付債務的關係，多少有點本末倒置。

回過頭來，我會覺得前些年在澳門參與文化藝術活動都是件挺幸福的事。去牛房倉庫看看展覽，在邊度有書聽聽講座，大街小巷處欣賞藝穗節的演出，很多不用怎麼花錢的活動，卻足以讓我接觸到藝術世界裡許多有意思的人和事。原來那已經是藝術的全部，只是少了市場兩個字而已。只可惜近年這些空間卻相繼因為各種原因或關閉、或搬遷，我不知道我們是否也在發展的過程中，不小心丟失了一些本來屬於我們的美好的東西。

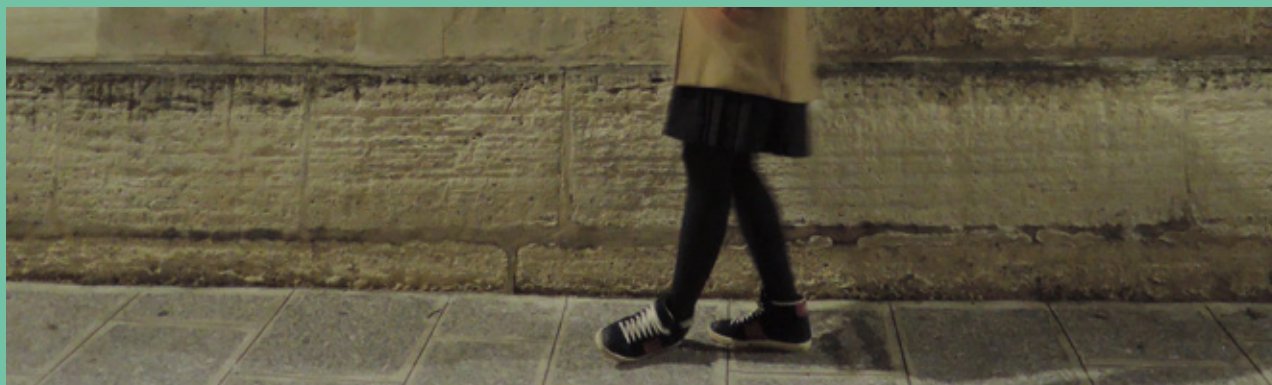
Paris

袁紹珊

北京大學中文系及藝術系（影視編導）雙學士、多倫多大學東亞系及亞太研究雙碩士，研究方向為文學及電影。獲「美國亨利·魯斯基金會華語詩歌獎」等多個獎項，曾任美國佛蒙特創作中心駐村詩人，應邀出席葡萄牙等多個國際詩歌節，擔任澳門首部原創室內歌劇《香山夢梅》作詞人。在兩岸暨港澳地區出版過多部詩集。長期從事學術及出版工作，並為台港澳多家媒體撰寫專欄。

• 巴黎文學散步

認識一座城市，可以有很多切入點，諸如美食、音樂、藝術等。到旅遊書專櫃前，不難看見一堆《京都，文學家帶路》、《都柏林文學散步地圖》之類的專書，文學散步，已成為近年流行的旅遊方式。

若要挑一個城市進行這種初體驗，巴黎，正是文學散步的理想之城。1920年代，巴黎開放的文藝氣息和不拘一格的思想風潮，對美國、英國、愛爾蘭作家猶如強力磁石，吸引他們旅居於此，費茲傑羅（Francis Scott Fitzgerald）、喬伊斯（James Joyce）、龐德（Ezra Pound）、亨利·米勒（Henry Miller）、喬治·歐威爾（George Orwell）等，在巴黎清貧地追夢，自由出版他們在本國被禁的傑作（如《尤里西斯》、《北迴歸線》），這些在巴黎咖啡館閒談、辯論、鬼混的各路人馬，日後都成了舉足輕重的文壇大咖。

那是巴黎的「瘋狂年代」，也是一戰後的黃金時代，百廢待興的歐洲，因一座城市，一群作家藝術家，而重新偉大。更重要的是，井噴式的文藝復興和寫作高潮的餘遺，至今仍讓人念念不忘，持續激發出新作品，諸如海明威（Ernest Hemingway）離開巴黎40年後寫下《流動的盛宴》、活地亞倫的奇幻電影《午夜巴黎》，台灣獨立出版社「逗點」、「一人」的《午夜巴黎》出版聯乘，都讓人驚嘆文學的持久魅力。

字裡行間的城市永遠一人千面。巴黎，既是雨果筆下的悲慘世界、巴爾扎克細緻描繪的人間地獄，普魯斯特念茲在茲的上流社會，波特萊爾的惡之花，本雅明口中浪蕩者的天堂。然而，當你追隨這些大作家大詩人的足跡實地走訪，你會看到除了名牌時裝、動人街景、醉人美酒美食外，這座城市引人嫉妒的豐富文學遺產——雨果寫下《鐘樓怪人》的居所、薩特和西蒙波娃每天打卡的花神咖啡館、來者不拒的莎士比

亞書店、佈滿全球瘋狂粉絲唇印的王爾德墓、被列為世界遺產的塞納河舊書攤、左拉《婦女樂園》和世界首間百貨公司Le Bon Marché、印上天才詩人蘭波著名長詩《醉舟》的一整面牆。……

沒去過巴黎？那先看數字吧。2016年，法國出版圖書品種數為103,534種，其中市場份額排名第一的，正是文學，幾乎是社科和生活類圖書的總和。雖然法國的文化產品（包括圖書、電影及音樂產品）市場規模近年呈下降趨勢，但紙質圖書依然是主流，佔接近六成的文化產品市場份額。雖然文化上的「黃金時代」已過，但法國人對文學的熱愛和消費力仍不容小覷。

讀者可能會想，只有作家輩出的國際大都會，才有「文學散步」的可能吧？實際上，「地誌書寫」（topographic writing）、「文學地景」（literary landscape）在歐美已流行多時，對岸的台灣、乃至開埠歷史比澳門要晚的香港，近年都在大力推動「文學散步」和街區書寫，諸如香港文學生活館的「我街道，我知道，我書寫」社區計劃、台北文學地景走讀等。澳門的文學影響力縱然微弱，但古往今來也有不少文學遺產可以散珠成串，湯顯祖、吳歷、賈梅士、庇山耶，以及當代澳門作家的街巷書寫，都可以開發成一條除美食、舊建築、賭場外的旅遊路線。

人們談論文化遺產時，往往只想到建築物、自然景觀，或風俗節慶、手工藝等非物質文化遺產。文學遺產，其實也是一座城市的軟實力。文學雖講求天賦，但文學、出版的興盛不是無中生有，巴黎若沒有自由的出版氛圍、富膽識和慧眼的書商、圖書統一定價機制、重視版權保護的法律體系、海納百川的文化包容力，巴黎就不是作家們眼中那席「流動的盛宴」了。

● 老房新貌

經過京都市看到很多地盤，空地上長了長手臂的車在地面上挖啊挖，記得空地原是一家老房子，新建的不知道會長甚麼模樣。京都市內愈來愈多老房子被拆去，換來的是日本各處都隨處可見的新式平房，看了便感到可惜。維護老房子所需的費用，比拆去重建還要高，接收了老房子的下一代，不願大費周章將之保留，即使無奈，但也不難理解。正因為此，遇到了用心保存並再生的建築物，便覺得特別欣喜。

京都其實還有很多由老房子改建而成的場所的，例如前身為明倫小學（Meirin Primary School）的京都藝術中心、前龍池小學（Tatsuike Primary School）的京都漫畫博物館，當然還少不了由町家改建而成的大小旅館。京都有一家地產公司，名為八清，專門處理町家的買賣，他們有專屬的設計部門，先把町家改建，變成適合現代人居住的居所，然後再出售。雖然有些建築修葺得失去了建築物原有的魅力，然而也總算將其外觀保留了下來。明倫小學及龍池小學，可說是洋館，展現了日本如何將外國文化融入本國之中，而町家則盡見日本的傳統建築特色。近來到訪一家名為RC Hotel京都八坂，則透過建築物，讓我們看到了京都少被旅客注意到的一面——光怪陸離的、滿溢了次文化、對任何人與生活方式包容性強。

RC Hotel京都八坂位於清水寺一帶的景觀保護區，現時新建的建築物都不得高於兩層，而酒店原址建於條例成立之前，四層高的修長建築物，挺拔地立於老房子之中，鶴立雞群。可這鶴外表卻不是優美的，而是破落的、殘舊的，將京都的本土文化氣息表露無遺。這年逾五十的老舊混凝土建築物，原是一幢住宅大廈，但日久失修，幾近人去樓空。酒店的創辦人水口貴之接手後，感到這大廈與當地環境的對比極為有趣，而且正好能表現到京都新舊共融、嚴謹傳統與年輕自由並存的文化氣氛，於是決定將建築物的特徵保留下來，並以「Contrast」為設計主題，讓旅客能體會另一面京都的有趣之處。

酒店的大堂光鮮亮麗，建築物凋零的走廊、單位脫了皮的金屬大門、生鏽的圍欄與扶手等卻通通都被留下來，一進房間，氣氛又急轉，小偏廳整潔舒適，浴室貼了漂亮瓷磚、大床是特別訂造的，簡單樸實，洋化的設計，洗手間的門卻是

町家常見的趟門。牆壁原有的粉飾統統被拆了下來，露出了內裡破破落落的混凝土牆，牆上鏽絲留下的孔洞也沒有刻意填補，使人感受到建築的歷史和故事。連酒店的標誌也有其故事——標誌並非特別設計的，而是取自大門上被人任意留下的塗鴉。

RC Hotel京都八坂每層的房間都有不同的主題，其中第三層以藝術為題的，將房間化為展覽場地，展出藝術家作品。我到訪的房間，展出的是油漆藝術家Ly的畫作。酒店計劃由今年起，舉辦各種型的藝術文化活動、座談會及工作坊等等，看來京都新的文化點將誕生。

另一點讓我愛上這酒店的是，接待我的服務員，是來自台灣及澳門，兩人都有一點靦腆，沒有酒店員工一貫的業務式笑容與語氣。這種很人性化的，而不是如一般企業性的、硬邦邦的經營方式，在我看來，都是「很京都」的。他們使我們的居住經驗更輕鬆自在，更有在地的感覺。

京都的文化很多面，而這些面相都彰顯在其各種各樣的建築物之上。若有一天因為人們貪圖一時的經濟效益、城市的發展，將老建築物統統拆去，換上了毫無個性的大同小異的房子，京都或者就不再是大家嚮往的城市了。

林琪香

旅客，賣文人，現居日本。曾於《明日風尚》、《ELLE Decoration》及《CREAM》雜誌任編輯，現替雜誌寫設計、生活、旅遊等文章討生活。最近開始寫書，首本著作為《好日。京都》。

• 工業城市變身記

離開了精緻的里昂，一小時的車程後就抵達聖埃蒂安（Saint-Etienne）。20年前，聖埃蒂安還是法國著名的工業城市，但隨着歐洲製造業的蕭條，這座城市的光芒一夜之間被沒收了。

時代的變革為城市敲響了喪鐘，聖埃蒂安馬上意識到要轉型，於是時髦而低污染的設計創意產業成了救命符。自1998年開始舉辦的聖埃蒂安設計雙年展已經名聲在外，每年吸引無數的參觀者；城市也請來國際知名建築師諾曼佛斯特設計了新的音樂廳Zenith，種種大動作就為了吸引世人看她一眼。

除了擁有扎實的工業基礎之外，聖埃蒂安地區其實十分適合發展創意產業。據當地導遊說，聖埃蒂安人很有生意頭腦也勇於創新，全法最大的超市集團之一Casino就是於1860年在聖埃蒂安創立的，Manufrance也於1885年設立了法國第一家郵購服務公司。著名建築師和城市規劃者勒·柯布西耶（Le Corbusier）曾提出「當代城市」方案獲得當地市長的青睞，在聖埃蒂安七公里外的Firminy，辟出了一塊土地讓勒·柯布西耶進行他的城市試驗。

1887年出生於瑞士，活躍於法國建築界的勒·柯布西耶是20世紀最重要的建築師之一。他是現代建築及國際形式風格建築派的先鋒人物，作品不多卻遍及全球各地，包括歐洲、美國和印度等地，其中最廣為人知的就是位於法國東北部的廊香教堂。這項名為Firminy-Vert的造城計劃堪稱當時歐洲最前衛的城市規劃專案，原計劃中包括建造三棟高層公寓（僅一座建成）、運動場、音樂廳和教堂等，除了印度的昌迪加爾（Chandigarh）之外，目前Firminy是收藏着最多勒·柯布西耶建築的地區。

聖彼得教堂是這項目中最具有觀賞價值和傳奇色彩的建築。教堂的命運可謂坎坷，於建築師去世五年後開始建造，陸陸續續施工到1978年，因資金短缺等原因才喝令停工，2002年，在聖埃蒂安市政府的支持下，教堂由勒·柯布西耶的得意門生主持下重新動工，於2006年底，勒·柯布西耶去世後41年後才落成。

建築外觀最醒目的是個猶如帽子形狀的混凝土

屋頂，高33米，在遠處都能看見。教堂除了當作宗教場所使用之外，也對遊客開放，並收取門票。第一層原為修道士的住處，現已經辟成勒·柯布西耶的展覽館，展示建築師設計的建築模型、傢俱、生平事蹟及畫作等。走入教堂的中殿，自然光由屋頂及外牆的三個造型和色彩各異的視窗及圍繞牆身的縫隙中進入，不同時刻還能看見造型獨特的光線。聖壇上的十字架處理得十分低調，牆上則開了無數個小孔，禱告時能對着滿牆獵戶座的星光。

離開了教堂的燦爛星光，導遊繼續帶領我們到附近的國際公寓（Unité d'Habitation）遊覽。60年前，勒·柯布西耶在法國南部大城馬賽完成了第一棟國際公寓，並將其理念複製到其他歐洲城市。國際公寓首次在馬賽亮相，就被當地人批評為瘋子的房子，沒有人相信人是能住進像鴿子籠一樣的高層公寓單位，把自己囚禁起來，時間證明原來我們大部分人都是瘋子。

國際公寓15層樓高，採用清水泥為建材，一切從簡以功能先行。部分外牆刷上簡單純粹的紅黃藍，為裝飾性色彩。勒·柯布西耶提出的瘋狂設計在於解決城市的人口問題，國際公寓類似城中城的概念，除了居住單位之外，底層是公共空間，公寓內也設有幼稚園，居住單位以長長的走廊連接起來，類似城市的街道。目前一半的公寓單位作為廉價租房讓低收入者入住，另外一半則能在公開市場上自由買賣，據導遊說，由於這裡的交通不方便，環境也比較複雜，但不少人還是衝着勒·柯布西耶的名氣，認為房子有升值潛能而被搶購一空呢。

葉孝忠

熱愛設計、旅遊和生活中美好事物，為眾多媒體撰寫旅遊和設計文章。前《孤獨星球》中國專案組出版人，並出版多本旅遊及設計書籍，包括《設計上海》、《亞洲風格時代》、《慢行·不丹》、《緬甸·逆旅行》等，目前為北京遊譜Apps首席內容官。

● 藝術總監二三事

坐落於渥太華河畔的加拿大國家藝術中心（National Arts Centre，簡稱NAC），每年會製作及邀請國內外藝術家創造新作或重演經典，以豐富首都居民的文化生活，同時也對不同社區族群表達開放的包容度。在你踏進藝術中心的第一刻，你會發現整個中心像一個大型的藝文沙龍，隨處可見的藝術裝置、照片展覽、爵士音樂表演，地下層有餐廳及咖啡廳，此中心自1969年落成後便成為當地居民喜而樂見的文化地標。

今年一月，本人導演的作品《時先生與他的情人》（以下簡稱《時先生》）有幸獲邀前往NAC的小劇院進行兩周演出，本人藉此也得到觀察當地不同表演場館運作細節的機會。譬如首演當晚工作人員將NAC印刷的場刊送到更衣室，我細閱其中發現藝術總監Jillian Keiley俏皮地拍了一張拿着咖啡杯和觀眾喝下午茶的照片，並附上一封給觀眾的信，信中細緻描寫着她何以會被《時先生》這作品打動，以及作為藝術總監為何要介紹一部非英語的戲劇作品給加拿大當地的觀眾。

作為一個創作人，其實會因為這些細節而被打動，因為一個異文化的作品，每當出國演出很容易遇到水土不服的情形，要在當地數以百計的演出中突破重圍已不容易，還要找到切入當地群眾的文化語境，令他們找到與作品之間一個既熟悉而又陌生的距離就更難。這次的經驗令我回想以往也曾到台灣及英國參加一些藝術節，由於缺乏與當地藝術圈子的接洽，導致難於在表演平台上突出辨識度。顯然當一個本地製作要赴外演出，能找到一個在當地具認受性的製作單位合作，便能達到事半功倍的效果，而獲劇院藝術總監親筆作薦，更是尤為關鍵的一點。

如此親民的藝術總監，在國家級藝術機構內真不常見，甚至我們演出的觀眾須知，都是由Jillian Keiley親自錄製的（通常由一把像地鐵報站員的聲音錄製），一問之下原來這是NAC希望能拉近觀眾和劇院之間距離的辦法。的確在加拿大，經營好觀眾和劇院的關係，也是藝術總監的工作之一。無論多倫多、溫哥華還是

首都渥太華，每個劇院都會有一個訂閱者（Subscriber）群體作為他們的群眾基數（有點像是亞洲劇院推行的會員制），這群人就是該劇院每季有新作上演時的常客。換言之劇院和這群訂閱者之間是否有着緊密的理解、溝通，這直接影響着該城市的藝術文化能否緊扣當地人文思想脈搏。《時先生》首演結束後，藝術總監也特意安排了一場觀眾見面會（Reception），由劇院經理逐一介紹每位創作人給觀眾認識，這些活動的目的，無一不是為了拉近觀眾與場館及藝術家之間的距離。

由此可見，身為藝術總監除了要具備傑出的藝術修養，良好的公關技巧也是不可或缺的。劇院固然要建立一個形象的品牌（接下來的幾期會分別談），藝術總監同樣有着他作為劇院最核心的文化形象，於是他的一言一行，都反映着一種精神理念。如果他同時也是一位導演編劇，那他定必能在自己作品的表達方式以外，用簡潔的語言清楚闡述個人及劇院的獨特美學，以其藝術視野帶領觀眾去欣賞及經驗每個獨一無二的作品。

譚智泉

劇場導演，小城實驗劇團藝術總監，曾在上海及柏林居留及工作。近年作品包括《時先生與他的情人》、《肺人》。

澳門特別行政區政府文化局

INSTITUTO CULTURAL do Governo da R.A.E. de Macau