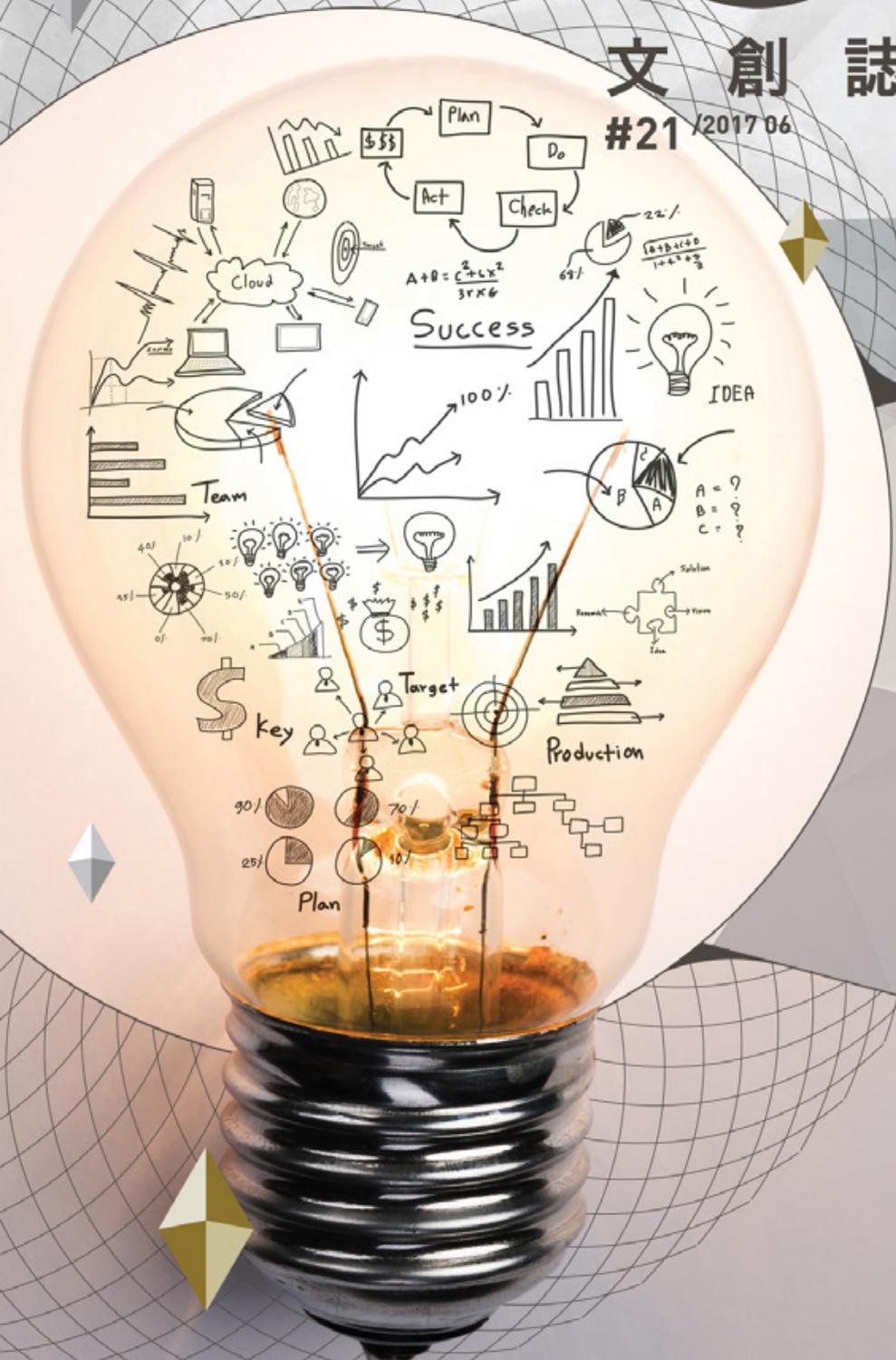

C²

文創誌

#21 / 2017 06

文創 背後的 策劃實務

品牌故事

澳門風格「品牌的故事—澳門原創服裝展」

文創新秀

小說家紫寧：從文學到跨媒體改編

文創人見解

茹國烈：從實驗室中提煉優秀作品，讓觀眾回到劇場

#21
/2017 06

文 創 誌

編輯：
《C²文創誌》編輯委員會

電郵：
c2magazine.macau@gmail.com

製作：
佰家文化創意發展有限公司

出版：
澳門特別行政區政府文化局

編者語

一場成功的文化藝術活動，絕對有助帶動一個地方的創意工業發展。而策劃活動的背後要花多少心思？今期「文創焦點」我們請來三個文創界別——本地音樂界、時裝界及戲劇界的幕後達人，分享他們在品牌及文創活動策劃的經驗。

對文化場地管理與營運甚有經驗的香港西九龍文化中心表演藝術總監茹國烈，將會現身「文創人見解」，解構演出、場地和觀眾的三角關係。而澳門時尚廊正迎來六個本地品牌的設計團隊，輪流為大家展示其時裝背後的故事和生活態度。「品牌故事」因而專訪了參與「品牌的故事——澳門原創服裝展」的其中兩名設計師梁玉佩及陳慧珍，分享他們的創作理念和設計心得。奇幻愛情小說作家紫寧也會現身「文創新秀」，分享其作品被改編成廣播劇和漫畫的跨媒體經驗。

七位海內外專欄作者繼續於今期「文創博客」撰文，分享他們的精彩發現和心得。

《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

- 002..... **文創焦點**
文創背後的策劃實務
- 010..... **品牌故事**
澳門風格 「品牌的故事—澳門原創服裝展」
- 012..... **文創新秀**
小說家紫寧：從文學到跨媒體改編
- 014..... **文創人見解**
茹國烈：從實驗室中提煉優秀作品，讓觀眾回到劇場
- 016..... **文創好日子**
- 018..... **文創博客**
鄧曉炯—未來電影院
何家政—本土電影文化發展新里程
林逸欣—打造中英設計交流新基地：
深圳蛇口與V&A博物館合作案
葉孝忠—上海潮店
林琪香—錢湯革命
林小雯—讓藝術家回到工作室
張少鵬—跳出常態擁抱當代

文創 背後的 策劃實務

文/ 黎祖賢
圖/ Calvin sin Production、部分由受訪者提供

在澳門不愁沒有文藝活動，除了政府定期舉辦的大小節目，民間也投入了不少資源推動澳門的文化創意氛圍。但你有否留意到當中的一字一句可能經過不少人的精心雕琢，又或者當中的一景一物所花費的心機？正所謂「凡事豫則立，不豫則廢」，今期「文創焦點」請來本地音樂界、時裝界及戲劇界的人士，分享他們品牌及活動策劃的經驗，大至千多人的頒獎禮，小至百多人的市集，均離不開充分的準備。

鍾楚霖

多一個頒獎禮
多一份肯定

每年新年伊始，大大小小的樂壇頒獎典禮在鄰埠香港舉行，曾成就無數華語樂壇巨星。坐在電視機前觀賞的澳門市民，可能未必記得哪位港星拿了哪個獎項，但當中的動人場面及金句，如某位歌手曾聲淚俱下高呼「心口有個勇字」，總會令人留下深刻的印象。

相反，近年本澳最受關注的本土樂壇頒獎禮只有「澳廣視至愛新聽力」（下稱「至愛新聽力」），所以澳門演藝人協會於今年二月舉行了「第一屆SIM澳門樂壇頒獎典禮」（下稱「SIM頒獎禮」），冀望建立多一個平台嘉許澳門演藝人士，推動他們在本澳乃至其他地區的事業發展。

跟以表揚優秀歌曲的「至愛新聽力」相比，「SIM頒獎禮」著重於嘉許歌手自身的表演。「我們整個演藝圈一直有共識，就是如果時機成熟，我們想有一個好像香港樂壇以歌手為本的頒獎禮。」澳門演藝人協會理事長鍾楚霖如是道。

而大約在一年半前，該協會認為時機成熟，便與「至愛新聽力」的主辦單位澳門廣播電視股份有限公司溝通，開始策劃一個全新的澳門樂壇頒獎禮。由於「至愛新聽力」在每年夏天舉行，他們便敲定「SIM頒獎禮」的舉辦日子為年初。

鍾楚霖指出，籌備過程中最耗時的地方是要凝聚整個行業的娛樂公司老闆及獨立藝人的共識，決定頒發的獎項數目以及怎樣建立一個公平的頒獎機制。最終首屆「SIM頒獎禮」共頒發了17個獎項，分為「最受歡迎」類別及「最佳表演」類別；「最受歡迎」類別的獎項主要由公眾以一人一票的方式選出，加大公眾的參與度，而「最佳表演」類別由一百二十多名演藝工作者及社會名人組成的專業評審選出。

回顧首屆頒獎禮的過程，鍾楚霖表示，雖然獲政府及不少機構的支持，但仍受資金及時間所限的困擾，有不少地方可以改進，如希望下屆能夠找到更多的海外專業評審，讓他們有機會接觸澳門歌手，藉此推廣澳門的原創音樂。他舉例指今屆有一位台灣評審聽了女歌手陳慧敏的音樂後，覺得有關音樂相當具水準，主動提出希望拿到陳慧敏新碟的台灣發行權。當然，歌手贏取獎項更可增加其曝光率及知名度。「羅嘉豪拿了第一屆SIM最受歡迎男歌手，他將來在澳門甚至外地發展時，可以向人介紹：『我是澳門的最受歡迎男歌手』。我們追求的是給予歌手多一份肯定、多一張名片，令他們可以繼續在演藝事業路上前進。」

在首屆「SIM頒獎禮」當晚，鍾楚霖致辭時提到澳門現時有三十多位全職藝人，即約每一萬多位澳門居民，就只有一位選擇全身投入演藝圈。然而，這成果已得來不易。

他與好友徐智勇（即澳門歌手小肥）於2000年組成C-PLUS正式出道，一年後與合作夥伴成立了棋人娛樂，推廣澳門原創音樂。「澳門當時沒有全職歌手，人人也笑我們說：『如果澳門歌手會成功的話，一早就會成功。』雖然現在澳門歌手沒有大富大貴，但至少這行業可以養活了幾十位全職人士，這是一個好的開始。」跟本澳其他文創產業一樣，鍾楚霖認為歌手發展遇到最大的困難是缺乏觀眾支持。「我們希望透過頒獎禮及其他不同的活動，讓公眾留意到澳門歌手。我相信只要頒獎禮持續舉行多五年、十年，對整個演藝圈都會有好正面的影響。」

讓公眾認識澳門歌手之餘，更進一步的是令他們消費支持。他指出目前售票文化仍未在澳門盛行，連外地歌手來澳開演唱會或其他大型表演活動舉行時，不少澳門觀眾希望不用金錢成本，以人際關係換取門票。「澳門現在最需要的一種文創消費浪潮，當然近幾年的情況較過去好，但這種風氣不能一時三刻凝聚起來，需要一步步做，正所謂千里之行始於足下。」至於要怎樣做？他不加思索地說：「其實就是要舉辦更多表演及活動。」

• 第一屆SIM澳門樂壇頒獎典禮現場

mush.Room 自成一格 獨立市集

以湖水藍色及白色為主調，配合攀藤植物裝飾和柔和燈光，位於民生社區的時裝店mush.Room平日遠離人潮，格外寧靜。但二月某個周末，這間不足千呎的店舖卻出現前所未有的迫爆場面，逾百人慕名而來，為了逛在這間店舉行的期間限定市集。「我未見過我的店可以容納那麼多人，我一開始還擔心沒有人來。」店主張詠欣笑著回憶道。

她與音樂人丈夫蔡振飛於2009年成立mush.Room，主要售賣來自日韓及世界各地的服飾，以及部分自家設計首飾和衣服。約五年前搬進現時的舖位後，該店後方更成為蔡振飛及他的電子音樂團Evade的創作基地。如店名「Room」一詞所表達，這對「小清新」夫婦希望提供一個空間讓人愉快地消磨時光，「將所有好的東西放在同一空間內再跟大家分享。」舉辦市集更一直是他們的目標之一，奈何沒有合適的空間。

直到去年一位日本導演要求拍攝Evade的表演，在苦無地方演出的情況下，他們索性在店舖內辦一場迷你音樂會，搬開店面的衣服，騰出位置讓樂團表演。「那次之後，我們發現只要搬開了店面的東西，在店內辦市集這構思是行得通，且不用花錢租其他地方，自己又可以控制整個流程。」蔡振飛指出，由於店舖不大，辦市集時便要善用地方，利用吊飾及牆架增加儲物和展示空間。

解決了場地問題，這對夫婦便一手一腳策劃「mush.Room迷你市集」的內容。首先要訂下主題，然後物色志

趣相投的本地及外地品牌合作，如今年二月首場迷你市集便與台灣少女市集團隊「閣樓日」合作，為顧客帶來一系列夢幻少女風的元素；四月第二場市集則以懷舊作主題，並與本澳及香港的品牌合作。同時，他們在市集當日會邀請歌手作現場音樂表演，由於店舖平時為蔡振飛及其樂隊的音樂基地，所以相關的音響器材齊全，而他們兩夫婦也會現場打碟及獻唱。

「（辦市集）就好像辦一場派對，我們還有很多主題想做，但我們不會設一個框架框死自己。」靜待太太說畢後，蔡振飛補充：「我們不會粗製濫造，我們希望每次辦市集都有新的元素帶給大家，所以不會規定每個月都要舉辦，一定要有好的主題才做。」辦一場活動所花的精神體力也是他們不能夠連續舉行市集的原因。除了活動舉行前兩個月便要訂下主題及聯繫合作夥伴，他們還要設計宣傳文案，市集前更要花時間整理店面，有時候也要為外地檔主安排住宿，加上打理店舖的恆常工作，足以令他們吃不消。

但得到觀眾的認同為他們打下強心針。蔡振飛表示，在澳門宣傳活動的渠道不多，除了在社交媒體賣廣告，就是找相熟的咖啡店貼海報，「主要都是依賴人傳人來推廣，

而我們做的事是小事，所以曾擔心過沒有人來。但幾場活動後，反應很好，很多人都叫我們辦多點活動。」他的另一半補充道，他們辦市集不是為了賺錢，市集的攤檔並不徵收租金。「因為我們知道做手作行業的辛酸。」此話未完，蔡振飛再說：「我們辦活動的風格是好實驗性、好indie，因為大家都貪玩。」

兩人間的默契不止在訪問中表露無遺，在工作上這對夫婦亦合作無間。「我有好多奇怪的想法，所以我會跟她說不要質疑我，我想通後會跟她分享，而她就幫助我實行我的想法。」對於丈夫的說法，張詠欣甜絲絲地表示完全同意：「我絕對聽他說。」

關於未來發展，張詠欣希望可找到大一點的店舖，讓他們有更多空間辦市集、音樂會，甚至提供茶點飲品，以類似日本Live House的形式運作。「其實我時常放假都沒有東西做，所以好想澳門有一個地方有東西吃又有市集逛，可以消磨一整日。」她的先生總結道：「我們的目標是推廣澳門的文化產業，令到這個城市變成更好玩的地方。」

譚智泉

以作品與觀衆
開展對話

在澳門觀看劇場表演，除了澳門文化中心及舊法院大樓黑盒劇場這兩個公營場所，散佈在工業大廈內的藝文場所亦是不少劇場愛好者的朝聖之地。有見及此，小城實驗劇團等民間劇團近年發起了名為「劇場搏劇場」（下稱劇搏）的戲劇節，連結澳門藝文場所的資源之餘，亦讓公眾感受主流空間以外的劇場體驗，與這個城市開展對話，探討戲劇的無限可能。

劇搏於2013年首次舉行，以「接駁，拼搏，放手一搏」為概念，於每年六、七月舉行，公演本澳及海外的實驗性劇場作品。小城實驗劇團藝術總監、劇搏藝術總監譚智泉表示，跟由政府主導的戲劇演出相比，民間發起的活動更具靈活性，對每一個演出所帶來的延伸可作更具實驗性的美學探討。「澳門觀眾對劇場的理解普遍為說故事的戲，但現在劇場的概念未必是從劇本開始，有可能是一班設計師、詩人、攝影師等利用自己的獨到見解去演繹的一個空間表演，為演出帶來更多的可能性。」

每年劇搏都設有不同主題，如前年為「裝置現場」，去年是「另類劇場連結」，今年則將焦點帶回至觀眾，探索觀眾的參與方式如何改變作品的性質。譚智泉指出每年訂下主題可讓這議題持續在城市中發酵。「每一位藝術總監及導演都有一個願望——通過一個節來跟觀眾開展對話。」

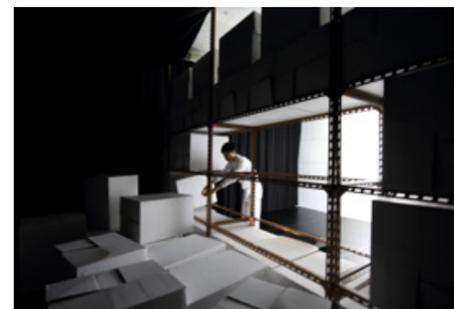
每年由政府主辦的「澳門藝術節」，各演出場次基本上一開賣就被市民搶購一空，成為不少居民期待的年度藝術盛事之一。譚智泉明言在這方面他們仍需努力，加深觀眾對劇搏的認同。「從一個營銷及溝通的角度來看，愈實驗性、愈不確定性的事物愈需要市場包裝及品牌建立，令觀眾去看存在未知性但可能很有趣的演出，這種藝術理念的推廣其實是最花功夫。」故此，各協辦單位曾製作一系列宣傳片闡述「搏」的理念，近兩年也向本澳學校提供學生專場及演後座談會，讓學生接觸實驗性作品。同時，每晚演出後，更有名為「Bok Club」的活動，以輕鬆派對形式，讓觀眾看完表演後與創作人互動交流。他認為這形式讓雙方可就不同議題開展即時對話，不只停留在填寫問卷給予回饋的層面，「這些對話可以令觀眾跟我們心中的藝術理念的距離逐步拉近。」

事實上，劇搏的多樣性劇目與小城實驗劇團的風格近似。成立於2008年，該劇團前身為天邊外澳門劇場，早期以演出經典的翻譯劇為主，直到2013年改名為小城後，開始專注於新文本（即近代翻譯劇）及原創音樂劇場演出。「這十年我們最大的分別是慢慢地由一個社團過渡成為一個

劇團：社團某程度上是一班從事不同職業的劇場愛好者，以演戲來維繫一班人的感情；劇團則是有自己的藝術定位、特定的觀眾群及發展的藝術目標。」

該劇團近年獲邀到香港、台灣、中國內地、日本、加拿大等地參加藝術節及演出，期間譚智泉發現如果帶著翻譯劇演出會出現水土不服的情況，「去外地參展時，你會明白劇團真的是需要有自己的定位及獨一無二的創作，原創作品先可以突出你的思維及世界觀。」他與好友黃庭熾和楊光奇於2015年創作的原創音樂劇《時先生與他的情人》先後在港澳、台灣及加拿大等地演出，今年10月該劇會再次在加拿大公演40場。同一劇本對不同地方的觀眾會帶來不同的感受，他舉例指台灣觀眾對文字特別敏感，港澳觀眾較留意形象表達，加拿大觀眾則對劇本的隱喻、身份認同感及身份標籤更具興趣。「縱使我們有自己的設定，但一套作品需要靠觀眾解讀，而他們遠比我們聰明，想得遠比我們多。」

自2009年大學畢業後，譚智泉在澳門劇壇打滾多年。他認為不論是觀眾層面，還是本地劇團性質，都愈來愈多元，「可以說是有一種百花齊放的感覺，每一個團都有自己的藝術風格，有屬於自己的小眾市場。」雖然名為實驗劇團，但跟他不少作品的命題一樣，譚智泉抗拒被標籤。「我不想定義自己在做甚麼，我們的狀態就是在美學上不斷試驗同前行，與這個世界對話。」

• 詩人邢悅於2016年「劇場搏劇場」的演出

• 「劇場搏劇場」以推動實驗性劇場作品為主，圖為小城實驗劇團的原創音樂劇場作品《時先生與他的情人》。

澳門風格

「品牌的故事——澳門原創服裝展」

在春夏之際，六位本澳設計師輪流現身澳門時尚廊，為大家展示精彩的時裝設計及其背後對美、對優質生活的追求。這個名為「品牌的故事——澳門原創服裝展」的活動，於四至十月舉行，展示及售賣MACON、JADE.L、SOUL、Worker Playground、ZICS及Salut ça va?六位設計師/團隊的作品。今期品牌故事，我們請來JADE.L的梁玉佩及MACON的陳慧珍，分享他們的經營理念。

文/ 靈兒
圖/ Calvin sin Production

• JADE.L這個系列的设计靈感來自建築工地常見的安全標誌圖案和顏色

• MACON设计风格圍繞「慢生活，輕旅遊」的概念

難捨創作 梁玉佩：望品牌打進港澳台

「初中時已對時裝設計有興趣，時裝雜誌每期都會買，看到國際品牌的服裝都很想了解他們如何去構思一個系列。」本地設計師梁玉佩（Jade）笑著憶述自己的時裝設計初體驗。「高中時學校與生產力暨科技轉移中心有些合作課程，像是課外活動，當時有課程教時裝畫，我就由那時開始發展我的設計興趣。」

中學畢業後，Jade到台北實踐大學修讀服裝設計，畢業後回澳從事時裝買手的工作，但仍難捨創作，於是在工餘時間重拾筆杆，繼續設計，並由製作樣版及生產服裝開始，一步一腳印地建立自己的品牌「Jade.L」。她表示，當時自己的第一個系列得以誕生，很大程度是由於得到文化局「時裝設計樣版製作補助計劃」的支持。「很大程度上減輕了負擔。如當初沒文化局支持，我未必可投入設計。」

除補助外，機會、銷售與意見回饋對新設計師亦非常重要。Jade形容，生產力暨科技轉移中心像一位老師，不但為設計師提供很多比賽及展會的資

訊，澳門時尚廊亦能協助他們推廣品牌及了解客戶意見。「第一次將作品帶到澳門客人面前亦是通過時尚廊。每次時尚廊都會給設計師意見反饋，可以接觸到一些市場，而且那裡有遊客，可以知道澳門的消費者跟外地消費者的分別。」

品牌於去年於澳門開設實體店，目前在內地及台灣亦有銷售點。Jade坦言，現時澳門租金高昂，加上市場小、成本高，故認為積極拓展外地市場是適合的品牌策略。現時她亦會參加不同的展覽，推廣品牌。「之前經生產力參加了一個上海的服裝展。那是我第一次參加，效果不錯，很多內地的消費者都有興趣，有更多合作機會，不單單局限在澳門。」另外正洽商的，還有西安的百貨公司等。

「希望五年後在內地、港澳台都有自己品牌銷售點，不論是加盟、寄售、還是買手。希望有更好的發展，有更多的銷售點。」

陳慧珍： 時裝不只是衣服

只見澳門時尚廊二樓這小小的房間內掛滿澳門古蹟的可愛插畫，一套套休閒時裝展示於此，滿室洋溢輕鬆的度假風。「今次想以旅行的方式去展示我們的服裝。」參展的服裝設計師陳慧珍（Jane）介紹道：「主要想推一些慢生活、輕旅遊，比較休閒的概念。」

Jane是本地時裝品牌Macon的主要設計師之一，2010年於北京服裝學院畢業後在北京當了幾年時裝設計師，後於2013年回流澳門，是文化局第一屆「時裝設計樣版製作補助計劃」的八名獲補助者之一，亦於2014年的「澳門服裝節」舉行專場服裝秀。「北京的服裝設計師出路很多，可以自己開設工作室，或加入品牌，在設計團隊內工作，出路很廣，但澳門相對較新，不會有太多公司需要設計師，設計師需要較全能，除了設計還要有生意頭腦，要自己創一片天地。」

Jane於2015年加盟Macon。她坦言，澳門市場小，許多配套都所欠缺，例

如供應商都要到外地找，推廣方向亦多以外地為主，「在澳門做一個品牌沒可能是朝九晚五的工作」，但澳門扶持行業的力度亦比其他地區高。除創業及樣版製作扶持外，亦有澳門時尚廊及C-SHOP等地方協助推廣品牌。

「我們不是只賣衣服，而是在推廣一種生活方式。只放在時裝店賣，雖然可以讓客人摸到衣服，但很難展示故事。時尚廊這裡有一種文藝的感覺，可以讓人融入氣氛當中，會知道我們的品牌在賣甚麼。在這裡展覽是我們推廣品牌的好機會。」同時，時尚廊亦會收集客人的意見，並每季向設計師報告，「這對我們成立產品架構以及了解客戶亦有幫助。」

現時Macon積極參加展會，在全國多個城市推廣品牌，亦曾參加香港時裝周等盛事。銷售方面則以網店為主，同時跟一些本地時裝店合作。Jane表示，希望兩年後可以跟其他品牌合作，開設文創店，讓客人可以體驗不同的品牌。「我比較喜歡集合形式，自己開一間店跟集合在一起分別很大。如只是一間小店，很難引起關注。希望兩年後有兩至三間這樣的店，可以多做一些Online to Offline（離線商務模式）的發展。」

小說家紫寧： 從文學到跨媒體改編

文/ 知言 圖/ Calvin sin Production及受訪者提供

近年來，本地陸續有熱愛寫作的人士，為了尋求更多的發表空間，毅然自資出書。青年奇幻愛情小說作家紫寧，就在2014年於香港自資出版奇幻小說《Killers 弒》，從而獲得香港出版社「今日出版」的賞識，簽約成為旗下作家，繼而又在2015年出版了合集《女生情事宣言》，以及奇幻故事《救贖》。本地作者能夠勇於走出澳門，確實難能可貴。

「我的發展仍只是剛剛起步。2016年，我所出版的《救贖》，作了跨媒體的嘗試，小說被改編成廣播劇和漫畫，當時出版社首次和其他機構合作改編。我能參與這件事，已是意外收穫，合作過程也是很難得的經驗。」紫寧逐一拿起《救贖》的小說和漫畫介紹，語氣似乎略帶惋惜。因為種種原因，《救贖》漫畫和廣播劇在改編了序章和第一章後也未再有下文。

作者的苦心經營，又豈是桌上一本稱手的小書所能概括？單是《救贖》的小說文本，要達至能夠出版的要求也絕不容易。紫寧在出版社編輯的指導下，不斷修改作品。「作品有何缺失，編輯就會直接指出，並會以自己的經驗告訴我，甚麼題材已經有人寫過，行文邏輯要怎樣才理得順，用語字詞有何不足等等。而且他認為我在人物的心情描述上做得不夠。」經修改後，《救贖》在文字表達上有了很大的改進。

儘管在作家生涯中上有了不錯的起步，也有欣賞自己的伯樂，但流行小說最需要的「硬指標」——人氣，直至如

今，她依然缺乏。

「上年七月香港書展後，我一度想放棄，因為努力了這麼多，得到的反響卻很有限。我會懷疑自己是不是不適合寫作？寫的作品是不是不夠吸引？」在種種負面情緒的擾攘下，經過一段時間的沉澱，紫寧才明白自己真正的心意。

「我一旦不寫就覺得很空虛，原來，我真的很喜歡寫作。我有了心態上的調整。如果總是覺得自己的文章沒有人看，就連寫的時候也不會開心。我現在不會滿腦子想有沒有別人看，反正，我一定會寫下去，因為我喜歡。」

重新確立寫作的初衷後，紫寧知道，寫作的本身就是意義，如果只是注重有多少回響、多少個Like，計較自己與他人的得失多少，就會連寫作過程中的樂趣都失去。

「我開始重新思考自己要寫的是甚麼？想帶給讀者的又是甚麼？」紫寧說朋友評價自己的《救贖》是「故事完整，開頭很好，但到尾就『甩咗』。」所謂「甩咗」，是紫寧每每構思到一個大綱，然後就隨想隨寫，於是情節的遞進和細節的統一往往做得不好。兩年多的寫作生涯，使紫寧開始明

15年書展與《救贖》廣播劇及漫畫負責人合照

錄製廣播劇現場

白到小說構思的嚴謹性和完成度有多重要，並且驅使她努力去完善自己的作品。

「我現在寫作模式跟以往很不一樣——我會計劃好每一章寫多少字，如何開頭、承接、收結，畫好人物關係圖，用便條標示好每一處細節，並貼在牆上。而且我會代入故事角色中，去構想事情會如何發展，衡量哪一個情節走向最有可能。」

正因為心目中有了好作品的尺度，紫寧不再單純去計算自己有多少Like，而是腳踏實地，做好自己。

另外，紫寧在《救贖》跨媒體改編的過程中獲益良多，大概有見及此，她開始主動去接觸其他媒介的文字創作。「我以前不看韓劇，覺得節奏很慢。但近年來韓劇的想法很新穎，開創出很多新的題材。於是我特地到一個韓國網站下載了一套韓劇的劇本。原來看劇本也能學懂很多

東西。劇本對演員的舉動描寫得很細緻，即使是一杯咖啡喝完如何放，也有講究。對於自己描述人物形象上有很大啟發。」

當然，身為一名小說作者，尋找讀者關注依然是要務。紫寧目前悉心打理自己的社交網站作者專頁，學習如何運用有限資源作最有效的推廣。

「我發覺現在圖片比文字有用，所以索性用圖片簡介作品內容，即使別人無暇細讀，至少也知道一個大概。」

經過一番重整，紫寧重新出發，最近在網上連載小說《再次與你重遇之時》，講述多重時空下的愛情故事；還有剛完稿並交予出版社的一部十多萬字新作，因為仍待修改洽談，新作的名字、內容以及出版時間，紫寧暫時向讀者賣個關子，相信這是她此次思考自己喜歡寫何種故事時所得出的「答卷」。

對於從事表演藝術的藝術工作者來說，作品、場地、觀眾這個三角關係，總是讓人頭痛——好的作品製作需時，而場地又僧多粥少，難以令觀眾增加。在充滿土地問題的香港，三者要天衣無縫地配合，從來不易。有近三十年藝術行政管理經驗的茹國烈認為，文化空間的管理者在未來，應該要走出「業主/買家」的角色，成為實驗推手，才能令作品和觀眾成長。

文/ 鄧頌華 圖/ Leung Sai Kuen及西九文化區

茹國烈：從實驗室中提煉優秀作品，讓觀眾回到劇場

表演藝術和場地 已不再是業主/買家的關係

曾任香港藝術發展局行政總裁及香港藝術中心總幹事的茹國烈，現在是西九文化區管理局（下稱「西九」）表演藝術行政總監。面對著正在施工的地盤，他點算著：「香港未來五年會有11個新的表演空間，有六個在西九，五個在康文署的東九龍文化中心，而且大多是中小型場地，適合長演作品。」

長演有市場嗎？可有足夠的觀眾？那就要看你如何定義了。「長演不一定是百老匯那種近乎永久的駐場劇目，其實世界上有很多形式的表演藝術與場地的關係，如德國就是劇團和劇院二合一，場地是劇團擁有的，所以他們不是一個劇目長演，而是一個劇團，每年有不同的劇目輪流

• 茹國烈認為，場地管理者要有好的品味，才能令藝術家和觀眾成長。

上演，而英國的皇家國家劇院也是用德國模式，每個戲做一季，所以每年也有劇季。」

至於香港，茹國烈表示，未來的劇場發展模式必須要符合香港的特色和現實，包括觀眾看演出的習慣。

「以往，香港表演藝術和場地的關係很單一，不是租場就是買節目，是短租服務，買家賣家的關係。至於觀眾，大部分只當一個節目來看，他們可以看電影，看演唱會，也可以看戲劇，所以香港並不流行訂購全年劇季，因為大部分觀眾都是數星期前才決定要看甚麼。香港的選擇太多了，而且人人也很忙。倫敦和香港很相似，但倫敦的演藝歷史有幾百年，香港最悠久的劇團也不過30年而已，建立觀眾和制度的時間短很多。而戲劇在英國是國民教育的一部分，在學校要念文學，電視劇、電影也是莎士比亞和福爾摩斯，戲劇和文學已成為娛樂和文化節目不可或缺的部分。由於香港和外國的文化根基並不一樣，我們好難用外國的例子去借鏡，但有一點是放諸全球皆準的，就是觀眾都喜歡好的作品。」

實驗室與舞台要嚴加區分

不少藝術圈的人認為，場地不足是令到觀眾無法增加的原因。然而，茹國烈並不完全同意此看法。

「最根本的問題是怎樣培養甚至延續好的節目。我們作為場地經營者，或是劇團的管理者，要清楚知道甚麼是好的，才會知道怎樣培養觀眾，令他們懂得欣賞優秀作品，繼而令這些作品可以重演。如果連經營者都沒有好的品味，那是很危險的。用『都支持下啦』的心態去支持一些不成熟的作品，對藝術家和觀眾也不是好事。」

那到底甚麼是好的作品？茹國烈說：「一定是雅俗共賞的。」那就是要研究者、劇評人以及一般觀眾也覺得好看。但好的作品很多也是可遇不可求的，若遇上了，就要給它機會演下去。「像《破地獄與白菊花》就是好的作品，無論由劇評家的

角度，或是對劇場毫不認識的人來看，都會有所得著。這也算是成功的長演，每次做十場八場，斷續做了七年，差不多100場。另一個例子是《29+1》，演了很多年，給了很多啟發，還成功變成電影。作為一個場地經營者，當你見到有這麼一個作品，你就要想方法令它成長。」

成長就是要鼓勵新的嘗試，即是做劇場實驗。但茹國烈指出，這個必須要小心處理。

「實驗是必須的，會失敗，也會成功。但實驗作品並不等於一個公眾的呈現，兩者必須清楚區分。觀眾進場前，必須要知道這個是實驗室還是製成品。很多劇場經營者會把兩者混為一談——把一個實驗品當做一個完成作品，這很容易令觀眾中伏，觀眾就會流失。」

而香港未來增建的中小型場地，也許就是要回應「做實驗」這個目的。

「西九的其中一個方向是要做新的創作，給藝術家一些空間，把實驗做好，然後變成一個『出得街』的節目。這個概念一定要建立起來。現在這個意識並不是很強，很多時是大家好想做演出，比如說，半年後有個期可以公演兩周，大家就用兩個月甚至更少的時間創作第一稿劇本，而負責宣傳的工作人員已需要作品名稱、造型照、宣傳句準備營銷，但創作者手上就只有初稿，根本未能肯定作品是喜劇還是悲劇就要出海報。劇本未定稿，演員未排好，結果首演時仍像排戲，觀眾也會因宣傳單張與演出內容不符而感到中伏，不再回到劇場，這是不做實驗的代價。」

「相反，如果你用這半年做一個閉門試演，當中只牽涉編劇、導演和演員，在實驗室做這件事，用半年時間去修訂劇本，再下年才找個期去做，就扎實得多。當然，沒人可以保证實驗一定成功，但如果前期工作的時間、人力投資拉長，就比較可保證演出是有水準的，觀眾會較願意回到劇場。西九未來是直接在財政上支持核心創作團隊——即編劇、導演、演員的早期創作活動，讓他們有機會實驗和做錯。」

劇場博劇場

日期：2017年6月28日至7月9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：自2013年起，劇場博劇場每年也邀約各界藝術家展演實驗劇場作品，為澳門劇壇帶來新衝擊。「劇博」今年以「觀眾力學」為主題，讓觀眾在暗黑之中觀看、啜泣、竊笑以及想像、參與甚至侵入。「非常一搏」系列是試驗平台，從馬奎斯同名小說改編的《人造玫瑰》，由創作舞者劉楚華製作，展開身體美學與人造物質的採樣研究；獨立音樂人兼寫作者Sonia Ka Ian Lao則改編她的同名小說《纖維絲》，以音樂劇場和實驗影像，描繪一個被「皮膚」啃噬著的深層世界。台北河床劇團每場《催眠》一個觀眾；首爾Elephants Laugh的《身在黑暗》挑戰觀眾解放底線。

主辦單位：小城實驗劇團

網址：www.bokfestival.com

文創好日子

2017原創歌曲專輯製作補助計劃

申請日期：2017年5月12日至7月11日

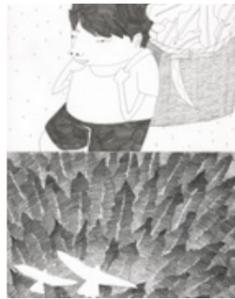
收件時間：星期一至星期四9am至1pm，
2:30pm至5:45pm；
星期五9am至1pm，2:30pm至5:30pm

申請地點：澳門塔石廣場文化局大樓
澳門特別行政區政府文化局
文化創意產業促進廳

內容簡介：「原創歌曲專輯製作補助計劃」自2014年起推出，本屆的獲選者將獲發最高22萬澳門元補助金額，以開展其獲選專輯之歌曲製作、封套設計、宣傳推廣活動，以及印製實體專輯。文化局期望透過支持原創歌曲專輯製作及宣傳工作，可培育更多本地音樂創、製作人才，鼓勵音樂人製作及發表更多優秀作品，推動澳門音樂行業發展。

主辦單位：澳門特別行政區政府文化局

網址：www.icm.gov.mo/cn/CCI-Subsidy；
www.macaucci.com/sps

范世康個展「簡單事」

日期：2017年4月26日至6月30日

時間：12pm-8pm（逢星期一休息）

地點：澳門氹仔舊城區藝術空間
（氹仔木鐸街10號）

票務：免費

內容簡介：澳門速寫繪畫藝術家范世康的首次個人展覽，展示他私人珍藏的速寫本繪畫，集結了他十多年來個人生命之旅的點點滴滴。畫中的媒體及藝術手法充份反映了他隨著人生不同時期的心境及情緒變化，直接透過繪畫把生活點滴描述出來的一種無行手法。

主辦單位：氹仔舊城區藝術空間

網址：www.taipavillagemacau.com

第57屆威尼斯國際藝術雙年展 中國澳門展覽

日期：2017年5月13日至2017年11月12日

時間：10am-6pm（逢星期一休館）

地點：意大利威尼斯 Arsenal, Campo della
Tana, Castello 2126/A, Venice, Italy

票務：免費

內容簡介：本屆澳門展覽名為「盆栽如夢——王禎寶作品展」，展品包括17套雕塑及繪畫，而作品的造型主要以中國古代鉅著《山海經》中的神祇為藍本，透過宗教、歷史、地理、物種等資料，反映出古代中國人的世界觀。

主辦單位：澳門特別行政區政府文化局、
澳門藝術博物館

網址：www.MAM.gov.mo

女性影展專題「破·立之間」

日期：2017年6月10日至25日

時間：查閱節目表

地點：戀愛·電影館（澳門戀愛巷13號）

票務：查閱節目表

內容簡介：是次影展將放映歐美、澳洲、日本及香港的八位傑出女導演，合共11部精心攝製的作品，期望透過女導演們的作品及其視角，擴闊觀眾的思考領域。影展將以法國電影新浪潮之母愛麗絲華妲（Agnès Varda）打頭陣，她的電影世界新奇、熱情、睿智，創新又凌厲。

主辦單位：戀愛·電影館

網址：www.facebook.com/
CinemathequePassion

2017嘉義藝術節

日期：2017年4月29日至6月25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：首次舉辦的嘉義藝術節，內容涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、新馬戲、新媒體等，演出地域更遍佈多個室外空間，精彩演出包括親子肢體喜劇《叩！叩！死神》、故鄉室內樂團的「傾聽台灣」音樂會、第九屆法國安互湖數位藝術獎入圍作品科技藝術戲劇「我和我的午茶時光」等。

主辦單位：嘉義市政府

網址：www.twchiayifestival.com

聲音與影像大比拼國際短片影展2017

徵件日期：「SHORTS 國際短片比賽」
2017年6月16日截止；
「VOLUME 國際音樂影片比賽」
2017年8月20日截止

內容簡介：為推動及鼓勵本土與海外影音製作，今屆影展將如以往一樣，以兩個不同的比賽進行徵選——「SHORTS 國際短片比賽」以及「VOLUME 國際音樂影片比賽」。今年的影展將首次舉辦「FESTIVAL POSTER」影展海報電影比賽，以平面設計參與《聲音與影像大比拼》。入圍海報作品將於影展開幕前，11月下旬至12月下旬於創意空間展館內展出。

主辦單位：創意空間、澳門歐洲研究學會

網址：www.soundandimagechallenge.com

馬塞爾·哈利法世界音樂會

日期：2017年6月17日

時間：8pm

地點：澳門文化中心綜合劇院

票務：\$250, \$200, \$150, \$100

內容簡介：阿拉伯音樂靈魂人物馬塞爾·哈利法，將帶領聽眾走進有「中東巴黎」之稱的黎巴嫩，感受充滿異國神秘色彩的樂音。哈利法身兼作曲家、歌手及烏德琴大師，擅長在中東傳統調式中注入西方音樂元素，以烏德琴演奏技巧搭配西方古典樂、爵士樂及民謠，自成一家的樂風驚艷國際樂壇，更帶領阿拉伯音樂踏上世界舞台。

主辦單位：澳門文化中心

網址：www.ccm.gov.mo

《蜷川馬克白》

日期：2017年6月23日至25日

時間：6月23日及24日 7:30pm；
6月25日 2:30pm

地點：香港文化中心大劇院

票務：HK\$580, \$480, \$380, \$280, \$160

內容簡介：日本已故戲劇導演蜷川幸雄的經典作品《蜷川馬克白》，改編自莎士比亞四大悲劇《馬克白》，劇作將背景設定為16世紀末的日本安土桃山時期，原著的蘇格蘭戰士搖身一變成為日本武士，勃南樹林轉化為櫻花樹林。作品由著名演員市村正親與田中裕子分別飾演野心勃勃的馬克白及馬克白夫人，重現華麗凄美的傳奇。

主辦：香港特別行政區康樂及文化事務署

網址：www.lcsd.gov.hk

香港書展

日期：2017年7月19日至25日

時間：查閱節目表

地點：香港會議展覽中心

票務：HK\$25

內容簡介：為期七天的香港書展是一年一度的文化盛事，去年就吸引近102萬人次入場參觀。2017年書展踏入第28屆，書商及出版商參展，共同為這個長達一周的文化界盛事開創新里程。

主辦：香港貿易發展局

網址：hkbookfair.hktdc.com

鄧曉炯

寫作人、文化評論人，曾獲澳門文學獎、澳門中篇小說獎，出版作品包括：小說集《浮城》、《刺客》、《迷魂》及評論集《有感爾發》，其中《刺客》、《迷魂》等小說被翻譯英、葡文出版，過往亦涉足戲劇創作，作品包括：兒童劇《魔法寶石》、《反斗西遊記》，澳門民間傳說系列《石獅子》、《許願靈猴》及改編劇本《女帝奇英傳》（梁羽生）等。

何家政

拍板視覺藝術團監事長，《堂口故事1》參與導演之一，亦參與策劃《堂口故事2——愛情在城》及《堂口故事3——心亂疑城》。其中《堂口故事2》獲得葡萄牙AVANCA國際電影節國際長片特別表揚獎，並獲邀參與日本東京及大阪之影展。

未來電影院

近日澳門藝文界令人矚目的事件之一，大概當屬籌備了多年、亦已試行了一段時間的「戀愛·電影館」終於正式啟用——這所「官辦民營」（下轄於澳門特別行政區政府文化局，營運及節目籌辦則由拍板有限公司負責）的電影館，不但帶來了「模式創新」的新意義，更重要的，是它為本土影迷及文青們提供了一個有趣的複合式空間：一個60座的小型影院、一個小型視聽資料室（電影錄像、電影書籍、期刊雜誌等），以及地面層（是售票處所在，但開幕日此空間亦用作舉辦迷你展覽，是頗有趣的空間應用案例），還有樓下的一片院落空間，日後亦可嘗試挖掘更多應用潛力。假以時日，這座小小的電影館可以發酵出怎樣的藝文大能量，的確令人拭目以待。

最近，全球網絡影片分享平台YouTube在美國試行推出收費服務YouTube TV，此項服務將各大收費電視頻道整合至同一平台作串流播放，據說初期提供了超過40條直播頻道，涵蓋新聞、劇集、時尚、娛樂、體育、兒童等多個領域。觀眾可透過智能流動裝置、電腦甚至電視機收看，而若太忙沒時間，還可以將節目儲存在雲端硬碟，等到有空再看。網絡資訊科技的飛躍發

展，正在深遠地改變我們的日常生活方式，其中當然也包括娛樂的方式——進電影院看電影、打開電視機看電視，這些我們今時今日習以為常之舉，可能很快就會變得非常不一樣。

我們可以來想像一下這樣的未來場景：某日你下班回家，吃完飯坐在沙發打開電視，突然一條訊息在屏幕上彈出——「最新猛片《阿凡達3》4K高清晰度，10元限時優惠立刻點擊觀看！」此時此刻，你的客廳突然變成了一座電影院；再想像一下這樣的場景：你想看某齣舊電影，但去電影院不容易看到（畢竟傳統電影院都受檔期排片所限，選擇也不多），而你的DVD架上又未必找得到這齣電影，於是你掏出手機（或平板電腦或打開電視），登陸一個網絡視頻網站，從其片庫的成千上萬套影片中搜出你要的那一齣，再下載（付費或免費）到手機、平板或電腦、電視上觀看。此時此刻，「電影院」已是無處不在了。

是的，也許在不遠的未來，電影院會「消失」——一方面，它融入千家萬戶，走近每個人的身旁手邊；但另一方面，它轉化成社交生活的一部分，不管是去大型商場、購物中心體驗IMAX、3D或4D的感官刺激，還是在類

似「戀愛·電影館」的藝文空間裡呼朋引伴，看齣好戲，喝杯咖啡再聊聊天，文藝休閒，都讓「電影」和我們的生活日常緊密扣連起來。

是的，也許在不遠的未來，「走進電影院看電影」會變成某種小眾、小資的生活方式和習慣，就如今天的書店已不僅是在賣書一樣，日後的電影院也不僅僅用來放電影，而是生活態度的獨享和共享，藝術品位的交流和欣賞。「電影院」從一個單獨的「硬體建築」變成一種軟性的「生活方式」，就此意義而言，「戀愛·電影館」的出現，恰好為我們提供了這麼一塊「試驗田」——它不僅是小城各路電影愛好者們的聚腳點，也能幫助我們對接未來、進行一次探索如何將「電影」融入生活裡的有趣試驗。

本土電影文化發展新里程

2017年3月31日戀愛·電影館正式開幕，標誌著推動電影文化發展的里程碑正式揭幕，這是本地電影文化發展的一個重要基地。「電影製作」（產業政策）和「電影文化」（文化政策）是一地區電影發展的兩大方向，兩者如能形成良性循環，才會有長遠發展和扎根的可能。

現時中國在電影產業方面發展快速，2016年中國電影總票房達457.12億元人民幣（同年北美地區總票房為785.46億人民幣），全中國銀幕總數達41,179塊，成為地球上擁有電影銀幕數最多的國家。中國電影產業雖仍依賴票房作為主要的回收途徑，也曾出現票房造假、票房證券化、發行公司進行「保底發行」時大幅虧損等新聞，但電影產業的發展態勢仍然樂觀。

另一方面，2016年10月期待已久的「全國藝術電影放映聯盟」終於起航，該聯盟由中國電影資料館主導，結合了國內主要電影院線、藝術電影創作人及網上售票系統等，在全中國境內挑選100家電影院作為試點，每一家影院專設一個影廳作為藝術影廳（座位數不少於100座），每天放映最少四場藝術電影（其中一場必須是黃金時段放映）；參與的公司包括了萬達院線、百老匯電影中心、安樂影片有限公司、上海暖流文化傳播有限公司（著名導演賈樟柯旗下的電影公司）、北京微影時代科技有

限公司等等。放映的電影包括了中國本土的藝術片、中國經典藝術片、新銳導演影片、外國影展獲獎影片、外國經典藝術片、外國經典導演專題及新銳導演影片等等，「全國藝術電影放映聯盟」可視為中國在電影文化發展上的一大突破和嘗試，雖然受到電影審查制度的影響，對於何謂「藝術電影」及其背後的意識型態仍然有所爭議，但總算是邁出了重要一步。

一般所指的電影市場仍然以劇情長片為主，藝術電影、紀錄片、實驗電影和動畫短片等，通常被視為新銳導演練兵的選擇，最終為商業劇情長片增加多元性、開拓更多元的觀影人口，但在電影史及更廣泛的社會範圍內，藝術片、紀錄片及實驗片可探索的議題更為豐富，在社會不同範圍內的影響其實可以更深遠；在藝術、文化和歷史上發揮比商業劇情長片更多也更廣闊的影響力。

今天中國開始利用在商業電影市場上的經驗和資源去發展藝術電影，相當有遠見，這亦是許多先進國家曾經走過的路徑。戀愛·電影館亦象徵了澳門與中國藝術電影發展不謀而合，更是與兩岸三地電影文化發展接軌的重要基地，與兩岸三地的電影機構建立橋樑，例如中國電影資料館、台灣的電影文化中心、香港電影資料館等機構合作互通。對內，戀愛·電影館亦能發揮整合本土電影力量的作用，輔助本土電影產業發

展；同時創建電影文化窗口，在商業電影之外其實有更多選擇，讓市民可以觀賞到主流以外的優質電影，增進市民的藝術視野；從而建立起本土的電影文化氛圍，舉辦不同的導演見面會、講座、工作坊及外地導演駐澳計劃等，增進各式各樣的電影討論，這有望促進未來更深入的電影研究、故事創作，促進更多電影研究著作及劇本的出版，為日後留下電影教育、研究等寶貴的資產；同樣重要的是戀愛·電影館亦可保存過去的本土作品，供後人研究和觀賞，認識歷史才能規劃未來。

並不是今天成立了戀愛·電影館，所有的願望就達成了，這只是一個開始，需要大家的同心協力、參與及愛護，未來才能有所發展，千里之行始於足下，眼下的這一步意義非凡，在此祝願戀愛·電影館運作順利、大放異彩！

林逸欣

畢業於倫敦大學亞非學院 (SOAS)，現為文字工作者，旅居英倫地區。曾參與維多利亞與艾爾伯特博物館和大英博物館的中國繪畫展覽籌辦。亦擔任倫敦佳士得藝術學院的中國藝術課程講師，並為數家華文藝術雜誌之海外特約撰述。

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。

打造中英設計交流新基地：

— 深圳蛇口與V&A博物館合作案 —

廣東珠三角地區的藝文風景即將出現巨大變化?!位於深圳蛇口的設計博物館預計於2017年10月對外開幕，該機構是中國招商蛇口 (China Merchant Group Shekou, 簡稱 CMSK) 與英國維多利亞和艾爾伯特博物館 (Victoria and Albert Museum, 簡稱V&A) 之間的合作成果。該館的收藏展覽將專注當代設計與創意產品，目標在建立全新的跨國營運模式，並創造獨特的在地文化體驗。若再加上香港西九文化區內的M+，中國南方的當代藝術與設計前景，預料將會展現出不同面貌，值得持續留意觀察。

城市、設計與文創

位於深圳南頭半島之端的蛇口，與香港和澳門僅隔江相望。從1979年由招商局於當地開辦的工業區開始，經過數十年來的經濟發展，該區已從一個邊陲漁村躍身為現代都市。2008年深圳獲得聯合國教科文組織 (UNESCO) 授予「設計之都」的稱譽，更讓此地的藝文聲望更上層樓。為了進一步加強經貿活動和城市轉型，2009年招商蛇口提出「再造蛇口」的龐大計劃，並以「網絡信息、科技服務和文化創意」為主要深耕項目。之後在2014年間，招商蛇口遂與英國倫敦首屈一指的V&A博物館簽訂合作案，計劃籌辦中國首間專注設計領

域的陳列展館。

成立於1852年的V&A博物館，是一座世界級的藝術設計典藏機構。該館以其豐富多元藏品聞名，內容不僅包括古典傳統的繪畫、雕塑和裝飾品等，亦囊括現當代的攝影、傢俱、時尚與表演物件，可說是有著五花八門的各類創意作品。近年來該館積極對外爭取能見度，企圖在倫敦之外的國際場域，拓展其優秀的營運能力和建設嶄新的分館廳舍。當前V&A博物館與招商蛇口的夥伴關係，便是建立在彼此高度的合作意願之上。主事團隊們都希望藉此機會，相互學習兩方的工作經驗和專業知識，期望在中國設計之都當中，共同建立一個生氣活躍的產業基地，打造前沿的設計思維和創新想法。

設計互聯

2016年3月，招商蛇口對外宣布創建海上世界文化藝術中心。該建築設計是由日本知名建築師槇文彥所主持的綜合計劃事務所承辦，將以山川、濱海與城市等三重角度，引領參觀民眾展開對自然與文化的對話交流。同時間主辦單位也與V&A博物館共同發表新型的藝術品牌——「設計互聯」。該機構成立主旨乃是「以設計啟發生活，以設計鏈接產業」，期冀在民間社

會中建構一個開放整合平台。據悉日後V&A將會在中心的專屬展廳裡，精心策劃來自館藏的20與21世紀設計作品，並於2018年和2019年間舉辦兩場大型展覽。這是中國企業組織與英國文博機構之間，雙方首次類似的合作項目。

現在擔當設計互聯的首任館長——奧雷·伯曼 (Ole Bouman)，是位荷蘭籍的文化和建築史學者。他過去曾任職荷蘭建築學院，並出版設計及建築獨立雜誌《Volume》。從2009年開始，伯曼先後參與「深港城市\建築雙城雙年展」，對於中國南方的藝文環境認識頗深。他認為「設計不僅指向一個專業領域，更重要的是一種實際的行動，以行動互聯。」希望這個以「設計互聯」為名的全新國際合作單位，能在中國設計之都裡發揮積極作用，期待它不僅能帶動跨領域間的產業交流，更能促進創意設計與社會實踐的共生成長。

圖/ Maki and Associates 深圳蛇口海上世界文化藝術中心

— 上海潮店 —

每次去上海，都有新發現。在街頭到處能見人們騎著自行車，出行更為環保。這歸功於所謂的摩拜單車，這些能隨處停靠的單車，租借半小時才五角人民幣，只需用手機掃描單車上的二維碼，就能直接付款把單車騎走，任何一處都能歸還車子，而手機上的地圖也能顯示甚麼地方有車，極為方便。

我沿著上海最漂亮的復興西路一直騎到武康路，這一街區有不少漂亮的咖啡館，沿街兩岸的梧桐掉光了葉子，尚未長出春意，但樹的造型極美，蒼勁的樹枝和樹幹，像極了恣意的行書，為天空揮灑出瀟灑的線條。

騎著車來到了靜安區，這裡冒出了不少新樓，是上海地皮最貴的一個區域，近年來也多了不少有趣的商舖。白先勇經典小說《金大班的最後一夜》裡所寫的百樂門，曾經是夜上海最奢華的夜總會之一，現在改頭換面變得時尚多了。最近有家名為Wondullful Dept的設計店在朋友圈裡刷屏，這家集咖啡館、設計買手店和展覽空間的複合店就進駐於此。一樓是設計帶有簡約工業風的咖啡館AUNN，空間很開闊，咖啡蠻好喝，軟木外殼的外帶咖啡杯，設計得頗有個性和實用，帶走的時候不會燙手（雖然感覺不太環保）。二樓是400平方米大的Wondullful設計買手店，這裡擠滿了超過1,500種精購自世界各地的設計

用品，包括垃圾桶、香氛及廚房用品等，其中產品的設計帶有幽默感，讓你在家每天遇見它們都會會心一笑，三樓則是一個展示空間。

這一區域集中了不少高檔百貨商廈，其中的芮歐百貨裡有家經常被譽為中國最漂亮的書店——鍾書閣。把書店設計得漂漂亮亮的，刺激人們走入書店的欲望，這或許是本末倒置的方式，皆因書裡的世界已經足夠燦爛，無需太多花招。紙質書和書店面臨險峻環境，書店經營者還是使出各種法寶，讓書店在這個瘋狂的網路時代，還有立足之地。

鍾書閣是中國近幾年崛起的連鎖書店，目前已經在上海、杭州及揚州等地設了點，老闆在店面設計上下重本，所以引起不少關注。上海的鍾書閣開在最高端的地區及百貨商場內，和各大奢侈品牌共用一處，顯示了知識也是一件奢侈品。

鍾書閣占地頗大，大廳採用全白簡約的格調，燈光設計得亮燦燦的，這裡是書籍的展示舞臺，由此走入迷宮一樣的書店區，燈光變得溫暖起來。設計師在天花板也鋪上了鏡子，讓整個空間更為闊綽迷人。分門別類以主題擺好的書籍，方便人們根據自己的喜好選書，其中一處則以中國優質出版社分類，對我而言，頗為方便，更容易找到喜歡的書。由

於從事出版工作，所以自然也會到書店去支持紙質書，雖然在中國網店買書更為方便和便宜，但唯有走入實體店裡，才有機會和一本好書不期而遇。

離開了書店，到附近的桃園眷村吃點心，這是一家設計得頗有風格的速食店，售賣的豆漿、油條和蛋餅。這些極為普通和日常的小吃，在這裡有了華麗轉身。桃園眷村雖然販賣了懷舊的台灣情懷，但老闆其實是中國人。店內設計帶有低調的中式風格，濃厚的文藝腔調，喝完了豆漿，碗底的句子才出現：我願意為你，磨盡我的一生。牆上寫上了「時間在舌尖」這類對準文青口味的句子，雖然價格不算便宜，味道其實也頗為一般，但這家小吃店已經在中國開枝散葉，各大城市都有了據點，可見情調和情懷還是可以籠絡人心的。我估計設計師或老闆應該也是喜歡看書的人，不然怎麼可能會開出這樣的一家店呢？

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》。

林小暘

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。

錢湯革命

家裡雖設浴缸卻不常用，想泡澡時便往澡堂跑，最常去的一家位於京都西陣地區，名為船岡溫泉。它原屬一間旅館所有，於二戰期間因旅館無法再提供膳食，唯有關閉住宿業務，保留下大澡堂獨立營運。船岡溫泉因為內裝佈置懷舊漂亮，在日本國內外都極為著名，不過由於日本新建的房子幾乎都設有浴室，聽船岡的老闆說，現在去船岡的大多數都非本地人，而是觀光旅客。

日本的澡堂數目每年遞減，2015年日本政府發出的26,221個公眾浴場經營許可權中，只有4,293個是一般的澡堂，佔16.7%，其他則是健身房及泳池等的附屬澡堂。在浴室仍未完全普及的1970年代，一般澡堂的佔有率有87%，數十年間跌幅如此巨大，不免令人擔心這傳統的日本生活文化有天會沒落。不過最近有一群年輕人正以新奇的點子嘗試拯救這傳統文化。

位於京都五条河原町的梅湯，現時的經營者湊三次郎於2015年時接手，當時才只有25歲。湊三次郎於大學時代因為居住的宿舍沒有浴室，首次踏足澡堂，並深被澡堂文化吸引。於蒸氣沸騰的大型澡場之內，陌生人們玉帛相見，暢所欲言，他體會到澡堂非但是洗澡的地方，更是社交場

所。他對澡堂的熱愛使他於大學成立澡堂同好會，畢業後熱情不減，竟接手了面臨倒閉的梅湯。

要保育一個地方，第一步要做到的是要建立人們對該地的感情，感到自己需要它，才會珍惜它。在湊三次郎的經營下，梅湯成為了一個真正的社交場所，於大堂內能找到京都市內外的活動資訊，又不時舉行跳蚤市場甚至DJ音樂派對。梅湯一洗澡堂過往的印象，不再只是老一輩聚腳地或外國人感受異國風情的場所，與年青人們也同樣親近。湊三次郎的弟弟湊研雄，也接手了埼玉縣川口市的喜樂湯，同樣將這家有70年歷史的澡堂的更衣室，化為予公眾租用來辦活動的場所，曾舉行過落語及漫才表演等。

大部分澡堂都純粹是等待著顧客進場的地方，但湊氏兄弟則主動讓澡堂走進社區，設立網站、利用社交平台作宣傳，而湊研雄更於電車站為喜樂屋派發宣傳單張，這類極為普遍的商舖宣傳方式，傳統的澡堂經營者卻甚少採用。更大的突破是，喜樂湯不時邀請各種商店在澡堂的停車場內開設Pop Up Store，在剛過去的三月便曾與古著商店合作，之前還辦過咖啡廳等等。湊氏兄弟對澡堂作出的種種改革，其實是在想方設法把年青人拉進澡堂，藉此令澡堂得以長

久營運下去。

澡堂的經營方法近年變得千奇百怪。在直島的I Love湯是由藝術家大竹伸朗創作的項目，外觀、內裝以至浴缸、牆上的畫作等，都展現了大竹伸朗腦內光怪陸離的世界。直島以藝術島之名在國際上打響了名堂，作為藝術作品之一的I Love湯，可說是將洗澡這日常生活都變得非日常的作品，即使是慣於跑澡堂的老一輩，也定會感到嘖嘖稱奇。

大部分澡堂都建於古老建築物內，位於東京都台東區的日之出湯所處的卻是一幢新型大廈，地面層及一樓為澡堂，最上層則是共享型的辦公室。辦公室的租客能在通宵達旦的工作過後，以熱水洗去疲勞，又或與同是勞碌的伙伴們暢談聊天，日之出湯將生活裡的緊迫與放鬆匯聚在同一場所之內。

冬季一過去，去泡澡堂的動力就減弱了很多，不過每次經過梅湯時還是會進去看看，拿一些京都的活動單張等。這是一個Multi-Tasking的年代，不少人都身兼多份工作，無法說清自己的頭銜卻活得自在滿足，看來空間的經營也不需要墨守成規，身兼多職，像澡堂般幾近沉睡的空間也會活躍起來了。

讓藝術家回到工作室

巴塞爾藝術博覽會三月底發佈了最新的藝術市場報告，其中一個數據頗讓筆者驚訝：全球藝術拍賣市場上佔銷售總額一半的作品，其實僅僅來自百分之一的藝術家。換句話說，在這個外表光鮮亮麗的行業裡，人們看到的，往往只是頂端的百分之一而已。剩下這百分之九十九的藝術家，要如何支撐自己的生活與創作？對不少藝術家而言，答案會是政府和非牟利機構的資助。

近日，筆者採訪了曼哈頓下城文化委員會（Lower Manhattan Cultural Council）資助的一名藝術家，了解他在紐約生活和創作的需要。他談到資金固然是首要的，其次是創作空間；但這些都是顯而易見的，因此我們花了更長時間談論藝術家在行政輔助上的需要。一名專業藝術家需要應對的行政工作往往是不足為外人道的，作品整理、資助申請、展覽申請、報稅等等，佔用了大量的時間和精力，這就是為甚麼有一定經濟條件的藝術家都會去聘請助理的原因。可試問多少藝術家有這樣充裕的資金？令許多紐約的藝術家沮喪的是，他們每年都要花上數月的時間做各種資助和駐留計劃的申請，失去創作時間，藝術家到了五月左右知道申請結果，夏天才能開始創作。

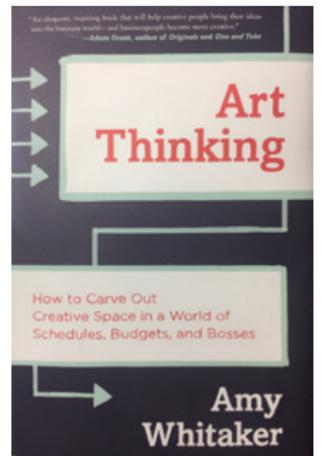
這不免讓人反思，整個支持藝

術發展的機制是不是出了點問題？它是幫我們培養了藝術的人材，還是行政管理的人材？若干年前，筆者曾參與一個關於建立藝術資助成效評估機制的工作坊，最印象深刻的是講者談到，有哪個行業，人們可以寫幾頁的申請書，然後就獲得一筆資助？此話一出，人們天經地義地認同藝術資助部門就應該採納一套更有效的行政管理程序和語言：流程、預算、時間管理、成效控制……諸如此類。可是當這種行政管理的思維成為常態，甚至是主導思想，我們很容易掉入到一個陷阱，忘記了機構原來服務的對象是誰？他們的需求是甚麼？怎樣才能更好的支持藝術和創意生產？

回答這些問題，筆者想到從事藝術與商業管理跨學科研究的美國學者Amy Whitaker去年出版的一本書，名為《藝術思維：如何在流程、預算和控制的世界開拓創意空間》（Art Thinking: How to Carve Out Creative Space in a World of Schedules, Budgets and Bosses）。作者比較了管理思維和藝術思維的區別：前者是一個從A到B的過程，後者是一個創造B的過程。換言之，藝術創作更像是一個實驗的過程，也有人把它形容為從零到一的過程，它的結果往往是難以預料的，沒有人能事先知道那個成功的B到底是長成甚麼樣子的。

套用這種思維來重新思考當下的藝術資助機制，會讓我們產生不同的考慮。我們可能會開始懷疑一個完善的藝術計劃書、流程表和預算表到底在多大程度上是可能的，我們也會對結果或所謂成效抱持更開放的態度和實驗的精神。藝術創作的本質是充滿實驗性的，如果有人能寫下一條成功的方程式，我會懷疑那不過是複製得來的，而在藝術和創意的世界，最不需要的就是複製。

也許當下藝術資助的管理思維早已是根深蒂固，但藝術家的聲音卻叫我們不得不反思：「藝術家都有一個夢想，就是走進自己的工作室，然後創作。」愈是能夠幫助藝術家接近這個夢想，我們愈是在真正地幫助藝術家。

現居北京，專注學術研究工作，喜與書本作伴，欣賞古典音樂。著有《餘音繚繞——澳門管樂藝術口述歷史》。現編著《澳門音樂年鑑2014》及《澳門音樂年鑑2015》。雖學無止境，仍喜愛學習。

跳出常態擁抱當代

「例外狀態：中國境況與藝術考察2017」現正在北京798尤倫斯當代藝術中心作展覽，展覽期到7月9日，如若碰巧來到北京，不妨到此一遊。展覽收錄23位/組國內外藝術家的作品，期望透過藝術作為媒介，面對全球變幻莫測的政治環境控制下，藝術如何走出它自身的「例外狀態」。相對於「常態」而言，「例外狀態」所表達的是，藝術家如何去表達超脫於正常狀況的藝術形式，這亦成為了展覽的重心。近年來，798藝術園區的發展不少，但是，其名氣及商業化程度的確令藝術創作者失去了留駐的可能。然而，在這一環境中總會具有忠於藝術的展館，當中，尤倫斯的當代藝術展覽帶給筆者不少的感受。當代藝術有趣之處在於總是會令觀察者有眼前一亮感覺，或許作品本身沒有觀賞性，但是其背後隱含的價值卻是甚為吸引。

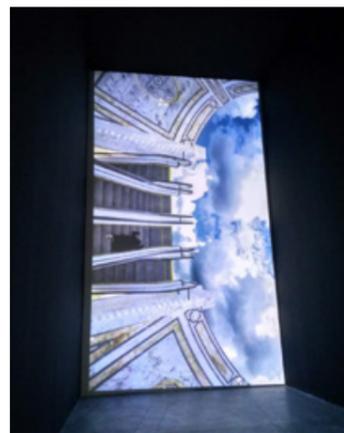
索菲亞·阿爾-瑪麗亞（Sophia Al-Maria）的作品《黑色星期五》所表達的是海灣地區，在近數十年來，城市與經濟的高速增長改變人們生活價值觀的同時，亦對地區原有的傳統及歷史帶來了挑戰。高消費現象令大型的購物中心成為了市民熱衷於資本主義的世俗廟宇。作品利用大型的投

放幕映射出購物中心及教堂的瑰麗堂皇，襯托出人類的信仰從過往的宗教追求轉變成「理性唯物主義」，唯心的信仰被模糊化，人類最大的價值體現在實用主義之上。作品中利用驚恐味道的拍攝手法呈現出超現實色彩，同時，在展覽中的開始及結尾所拍攝的兩條電梯，行人皆向後走，表現出資本主義本身的前進路徑是否人類自身向後退走，從藝術家的角度產生的懷疑態度。

高磊的作品《彌賽亞—<J><Z-772><5>的混合夢境》帶有對當代政治過程的思量，在展館的右側上方有著一個金屬面盆，在中間連結著一支高壓水鎗，在其出水處則為一支針筒，代表著民眾意見的聚結過程，從大範圍了解轉而成為最終的價值表現，其壓力甚大，最終甚至可以瓦解水鎗及針管。旁邊的裝置是一個鐵做的箱子，一共五個門，代表着五天工作制，卻是被鐵絲網鎖緊，體現出人類生活被限制。應該能夠打開的箱子卻因為人為的規則不能打開，處於矛盾崩潰之中。在針筒作品的正前方具有一條走道，沿著向上，門面金色，代表權力。一組作品的共同演繹，構成了人類的慾望與威脅，在爆發之中產生新的權力。在當代語境解釋，作

品反映出社會價值的困境將造成常態下的巨大變動。

當代藝術有趣之處在於其深層次的解讀，而且，具有強烈的實驗色彩，敢於對現實世界中的不同範疇利用藝術表達的方式作出挑戰，甚有高牆與雞蛋的意味。同時，在反映現實世界的問題之中，基於其創作的前瞻性，作品多具有反對常態的傾向，「例外狀態：中國境況與藝術考察2017」就具有明顯抗衡現實世界的衝動。然而，當代藝術亦同時產生了不少藝術的不可言喻，以及藝術家的門檻問題，形成了過大的藝術自由度的同時，令藝術變得泛濫。解決的方法必須依靠具有公信力的藝術機構進行對藝術家能力的評定及對藝術作品進行篩選，才能確保公眾能夠接受具質量的當代藝術作品。

• 索菲亞·阿爾-瑪麗亞的作品《黑色星期五》