

C²

文 創 誌
#34 / 2019 08

文創元素
激發老店
光彩

【文創盛事】

Art Macao國際藝術大展：
藝文薈萃 讓藝術遍地開花（二）

【文創放大鏡】

飛躍追夢——
帶領本地影像創作跳出澳門

【在地正文創】

誰說暗黑搖滾不能打動聽眾？——
訪本澳獨立樂隊Forget the G

文 創 誌

#34^{/2019 08}

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

文化局
INSTITUTO CULTURAL

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。

編者語

本澳有不少走過數十載的特色老店，為維繫生存，這些店家亦勇於求變，而文創則成為其業務發展的新契機。本期「文創焦點」邀得余保和涼茶世家和榮馨祥香莊兩間澳門特色店舖，以及台灣老店姚德和青草號，分享他們如何透過文創釋放品牌價值，重新激發老店光彩。

Forget the G樂隊是文化局首屆「原創歌曲專輯製作補助計劃」的獲補助者之一，他們運用打破常規的創作方式去打動聽眾，暗黑詭異的風格塑造出獨一無二的音樂標籤。樂隊成員將現身本期「在地正文創」為大家分享成軍15年的心路歷程。本地影像製作公司「FreeDream飛夢映画」由一群身懷電影夢的年輕人組成，最近他們創作的短片在網絡上大受歡迎，三位主創將在本期「文創放大鏡」大談他們的電影創作夢。本期「文創盛事」將繼續邀請首屆「藝文薈澳」主體核心活動「Art Macao國際藝術大展」之其中兩家參展旅遊度假村，銀河娛樂集團及澳門博彩股份有限公司，介紹其展覽的特色和亮點。

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

目錄

02

文創焦點

文創元素激發老店光彩

16

文創盛事

Art Macao國際藝術大展：藝文薈萃 讓藝術遍地開花（二）

22

文創放大鏡

飛躍追夢—帶領本地影像創作跳出澳門

26

在地正文創

誰說暗黑搖滾不能打動聽眾？—訪本澳獨立樂隊Forget the G

30

文創好日子

32

文創博客

盧子英 — 近在咫尺的動畫展

徐欣羨 — 編劇之重要性

林小雯 — 陶瓷與人 — 寫在威尼斯雙年展澳門館開幕後

袁紹珊 — 文藝即生活：宜居之城墨爾本的啟示

林琪香 — 身障礙，心自由，殘障者的藝術創作

葉孝忠 — 「為甚麼不」的創意

譚智泉 — BOK：孵化者不是我全部的角色

文創元素激發 老店光彩

提到老店，不少人或會聯想到祖業傳統，但在社會日新月異的發展下，難道可以一本通書讀到老？要走過數十載甚至一世紀，店家除了要堅持初心，也要求變。近年，台灣不少老店踏上了文創快車，迎來業務發展的新契機。澳門文化產業基金去年亦推出了「社區文創專項資助計劃」，為特色店舖及設計企業提供資助，助店家優化品牌形象及空間。

今期透過余保和涼茶世家和榮馨祥香莊這兩個澳門案例，以及台灣姚德和青草號的成功例子，展示店家如何以文創元素釋放品牌價值，為顧客帶來嶄新體驗。

文 | 黎祖賢、張書珩
圖 | 黃芷健及受訪者提供

余保和涼茶世家：

涼茶老店為「家人」獻溫暖

• 余汶霖、鄭冠華（左起）。

每隔一段時間來到手搖飲品店林立的三盞燈一帶，都可充分體驗商業市場上的推陳出新：一些店鋪關門大吉，另一些則拉開帷幕。但這裡有一間屹立了二十多年的「余保和」，每日門庭若市，主打的不是人稱為「廢水」的手搖飲品，而是涼茶及燉品。這間老店最近獲「社區文創計劃」資助，從店內裝修到產品包裝都煥然一新，期望吸引更多人，尤其是年輕一代接觸涼茶文化。

• 改造後，產品包裝煥然一新。

實實在在的暖意

「我們一杯涼茶、一盅燉品及一碗糖水，都代表了媽媽的暖意。」人稱余媽媽的負責人余汶霖介紹道。提到「余保和」這名字及其家族，她更是滔滔不絕。余保和是余氏祖宗之一，也是清朝著名的中醫師，曾在港澳等地行醫，這種助人精神自小已深深烙印在余媽媽的腦海裡，她更視余保和為偶像。不過出生於內地的動蕩時代，她年輕時苦無機會學習行醫，來澳後在機緣巧合下，於90年代開設了這家涼茶舖，以另一種方式完成了自己的心願。

經過多年發展，除了位於三盞燈一帶的竹林寺總店，余保和近年也在下環及氹仔開設分店，以健康養生為宗旨，出售每日新鮮製作的涼茶、湯水及甜品，累積了大批街坊熟客。「我已經視涼茶舖為我的家，客人是我的孩子。」余媽媽指，「我不想欠任何人的錢及人情，我認為有麝自然香。二十多年來，我一張卡片也沒有，只集中精力經營店舖。」故此，不難理解為何她對店舖改造事宜曾一度感到抗拒。最後能勸服這位慈母善用文創思維，增加品牌值的人，還是她的女兒。「她喜歡漂亮的東西，我個人就是比較實實在在。」余媽媽笑說。

突出品牌的溫度

余保和的新標誌正是採納了這些元素，並運用太極圖案的陰陽概念，對應中醫藥理的調和之意。裝潢方面，Andy引入不同材料及顏色，如雲石磚、不銹鋼及香檳金色等，令整間店舖瀰漫一份古色古香之餘，也不失現代美感；在產品包裝上，部分產品加入草本插畫，將不同的涼茶成份以視覺化的形式呈現給顧客。「我基本上是把原有的東西整合及美化，令它們更為突出。」

跟其他項目一樣，余保和的設計方案也經歷了修改磨合。Andy透露當初曾構思以余媽媽的卡通形象作主打，但深思熟慮後發覺此路行不通。「余媽媽開店並不是想賺錢，只是純粹地為別人好，這是一件十分窩心的事，所以這間店舖最主要的內涵是余媽媽及員工的良心出品，現時的設計是希望令不認識的人也可接觸余保和的溫度，那份人情味、親切感以及產品的豐富度。」

多元化產品，持續進步

經過數月的空間改造及產品包裝更新，余保和總店現以新面貌示人，余媽媽透露不少顧客都讚揚店舖「有煥然一新的感覺」，她自己對成果亦感滿意，慢慢接受了這改變。藉此契機，余保和計劃未來推出更多元化的產品，如茶包禮盒、以草本製作的糕點飲品、靈芝酒等，並在朋友的邀請下，將於路氹某度假村設置專櫃推廣品牌。至於另外兩家門店會否進行翻新，就要再待一段時間檢視顧客的回饋才作決定，但余媽媽強調：「就算沒有政府的資助，我們都會繼續改進。」

注入美感及現代元素

在保留歷史價值和特色等前題下，這間老店找來了設計師鄭冠華 (Andy) 負責店舖和品牌翻新。「涼茶給人的感覺是傳統飲品，好像是老人家或上年紀的人才接觸，而且苦茶賣相又不討好，所以如果將設計元素融入品牌，或者可以吸引新客戶或後生一輩嘗試接觸涼茶和余保和。」Andy表示，新的設計概念主要圍繞着三大元素：魚、草本及水。「魚跟余保和的余為諧音，而且古時的中醫師及中藥店喜歡把魚的模型掛在店外，代表治癒及痊癒之意；草本代表涼茶的主要成份；水則是將這兩種東西連結一起的元素。」

• 新標誌運用太極圖案的陰陽概念，具有調和之意。

榮馨祥香莊

重新點燃澳門舊日回憶

• 譚健康

是去還是留？對「榮馨祥香莊」第二代掌門人譚健康而言，這問題近年時不時在腦海中徘徊。在關前正街開業逾半世紀，這間老字號見證了澳門製香行業的盛衰榮枯，自身業務也逐步走向夕陽，離場仿似無可避免的選擇。不過，近期在「社區文創計劃」資助下，譚老闆再度燃起雄心壯志，哪怕燒到盡頭，留下的一縷縷香煙繚繞盤旋，餘韻裊裊。

• 香莊創立超過50年，店內銷售各式各樣的神香。

從盛轉衰，從本地到北上

榮馨祥由譚老闆的父母於1968年創立，製作及售賣各式各樣的神香，那時可謂製香業的鼎盛時期，與火柴、炮竹並稱為澳門三大傳統手工業，是昔日小城重要的經濟支柱之一。「我自小學起已跟隨父母學習製香，那時仍未開店，父母還是街上的小販。」年屆古

稀的他回憶道。經歷了一段輝煌時間，隨着內地於80年代改革開放，因應成本問題，澳門的製香工序亦逐步北移，連榮馨祥也不例外，現時位於關前街的門店只負責包裝及出售環節。

關門？還是再作突破？

「即使在內地，近年也沒有後生一輩入行，因為從事製香業既不賺錢，又辛苦及骯髒。」譚老闆不諱言製香業已是黃昏行業，加上過去兩年經歷「天鴿」及「山竹」這兩場風災，店面受水浸波及，水深高度更達1.7米，造成貨物損失及設備損壞。「自己年紀也不小，所以確實曾想過結業，但關門後可能變得無所事事，失去一種精神寄託。」

而且譚老闆還有一個未了心願，就是製作非祭祀用途的香品，供人們放鬆及作生活調劑。「我一直都有這想法，但這些香品需要更優質的原材料，製作成本較高，對小店而言，是很大的投放。如果沒有足夠的宣傳渠道，我不會貿然去實行。」去年，獲澳門文產基金批出資助後，他指望通過與文創企業尚昇娛樂文化合作，為店面及品牌重新包裝規劃，讓更多人關注榮馨祥及手製香品。

歷史沉澱的回憶

歷史是這次榮馨祥翻新的關鍵詞。尚昇的項目設計師潘茹璟 (Summer) 表示：「榮馨祥是澳門僅存的香莊之一，不僅反映自身發展情況，也是澳門製香業歷史的一部分。在改造榮馨祥時，我們一直在想如何保留它的歷史感，因為文化改造並不是把一樣東西變得漂亮，而是怎樣把它的歷史感體現出來、又符合現代審美觀。」她指出榮馨祥店面最大的特色之一是木層架及青磚牆，由於原有的木層架耗損甚為嚴重，目前已換上一批新的木架，而青磚牆在穩定結構及增加防水層的情況下獲保留，突顯這間老店的原生特色。

除了木層架，店舖原有的鐵閘及招牌亦因損壞而不獲保留，但Summer用了另一種方式將它們的精神延續傳承下去。「榮馨祥原來的招牌一直也沒有更換，當招牌的油漆掉落就會擦新的一層上去，這一層層的油漆剝落代

表了歷史的沉澱，所以我們將舊的招牌圖案用作產品新包裝的主要元素。」鐵閘方面，Summer將部分剪下來放在牆上，配上燈光，成為藝術裝置以呈現榮馨祥的歷史回憶。

• 潘茹璟

• 店內保留不少具歷史感的元素，突顯老店特色。

設計配合日常運作

無論裝修設計怎樣具故事性或美輪美奐，也要切合商家的經營狀況。「設計方案修改了不少次，因為初始方案跟店舖的日常運作不太一樣，後來我們到店裡觀察後，才作出一個比較貼合實際的方案。另外，在室內裝修及包裝上，我們都考慮到成本問題，盡量做到貼近老闆的情況，希望他日後經營時也可持續使用。」Summer道。

榮馨祥的翻新改造近日已完工，除了以新面貌示人，譚老闆也推出了非祭祀用途的香品，包括以優質沉香製作的線香。「將來會繼續推出更多新的產品，始終翻新工

程只是剛剛完工，還需一些時間方可讓更多人留意。」今年5月，在文產基金的組織下，譚老闆跟另外六個受資助項目的負責人參展「第15屆中國(深圳)國際文化產業博覽交易會」，向外界展示其故事及品牌價值，他期望未來有更多機會推廣榮馨祥及製香這門手藝。

「只要身體健康許可，就會盡力去做，不知道還可以再做多少年呢。」譚老闆露出燦爛的笑容續說，「假使將來結業，至少也留下了一些美好的回憶，希望不要臨尾香。」

姚德和青草號：

屹立不搖一甲子，傳承三代的老字號，
用文創活現年輕樣貌！

• 姚勝雄（右一）

位於台北大稻埕的老字號商家「姚德和青草茶」，是自外公時期就在經營的青草茶攤，在台北大同區已活躍了超過70年的歷史，店內經營的重責大任已傳承至第三代接班人姚勝雄先生。在歷史悠久，當今觀光客熙來攘往的大稻埕文創商圈，看看這間台灣老店是如何進行翻新，展現新的樣貌。

• 「姚德和」位於台北大稻埕，至今已經營超過70年。

「台北，大同大不同！」老店改造計劃從傳統店家徵選開始

「這家店是從我外公開始經營的，當時是西元1946年。」姚勝雄回憶，他25歲的時候接下家裡的事業，至今經手足足25年。放眼望去，大稻埕附近的市容光景，盡是充滿台灣歷史風味的老字號文化，包括布料行、南北乾貨、霞海城隍廟、市場小食。

時至2017年，由台北市商業處推動的「台北，大同大不同」傳統店家改造計劃，與姚勝雄想將原有店貌翻新的想

法不謀而合。姚勝雄說：「想要參與改造店面計劃需先透過徵選，整個台北大概有二十多家店面參加徵選，最後只選五家。而執行單位方面，則由台北市政府公開招標，最終由甦活創意管理顧問股份有限公司得標，負責為店面執行改造。」被問及入選資格，姚勝雄表示，店內產權清查、負責人的背景紀錄與經營超過30年的資歷，「姚德和青草茶」皆符合此項計劃的條件。

父執輩的反對逐漸軟化，成功打造「姚德和青草茶」的年輕樣貌

「大約十年前我就有想要改造的想法，由於台灣健保政策的關係，對店裡生意多少有影響。」姚德雄坦言，當看醫生拿藥這件事愈來愈便利，人們尋求藥草療效的需求相對也會減少。他表示，主要是時機也到了，在與設計公司對接整個室內改造溝通的過程之中也相當融洽，「我想繼續保有店裡懷舊的精神與文化，設計師也很有想法，雙方配合得很順利。」

姚勝雄回想整個改造過程的挑戰，是與父親之間的意見分歧，「我爸爸一開始非常反對改造計劃，直到店裡開始浮現出一種整齊、不一樣的嶄新氛圍，他的態度也漸漸軟化

了。」他笑說，爸爸最早持反對意見，有陣子都不來店裡探訪，直到後來認可，自己反而會開始動手指導打理店內的環境。「我爸爸是個人才，店裡許多木工的活是他親手做的。」

關於改造大業這件事，儘管在初期得到的是父執輩反對的聲音，姚勝雄言談裡展現的盡是對父親的敬意，「老一代對改變一開始都會比較抗拒，老客戶也是磨合了半年的尷尬期才適應店裡新的樣子。」這家屹立七十餘年的老店，經過了兩個月的設計與施工後，重生年輕樣貌。

品牌年輕化，向下滲透年輕客群

店內改造計劃，除了硬體環境進行大工程翻修，軟體實力如產品包裝、品牌logo、產品開發品項，亦同步做了一次重整。「現代人很講效率，時間就是金錢，我們也開發了新的茶包產品。」有別於青草茶需要花上時間熬煮，茶包這個款項比較方便，沖泡一下就可以喝了，更符合年輕人不喜歡太麻煩的需求。」

姚勝雄環顧店裡，他表示：「以前我們店裡沒有座位，不能久待，現在有一個小小的吧台區，感覺比較溫馨。」店內充滿着原木木質色調，瀰漫溫暖氣息。店內讓人感受年輕化的擺飾還有一項，「我現在都用盛裝咖啡豆的麻布袋來裝藥草，除了通風性高，跟店裡整體的色調也更貼近。」改造後來訪的客層明顯變得年輕許多，我們也有不少日本光觀客，姚勝雄滿意的說。

• 改造計劃對產品包裝、logo、產品開發品項等都進行了一次重整。

• 店裡裝修風格仍然保留着懷舊的精神與文化

自己要先跳出框框，品牌才有機會活化

擁有傳統老店的歷史資歷，姚勝雄的心態卻一點都不老，「其實青草茶已經算是黃昏產業，年輕族群很少知道服用草藥了，沒改造前，客戶多是以老一輩為主。」他說，要銜接這個年齡斷層，就要從自身做起，跳出自己的框框，尋求新的改變，品牌才能達到活化，「不嘗試改造就沒有機會，如果不將店裡弄得有質感一些，年輕人根本不會想進來逛。」

傳統店家面對網路購物的衝擊，姚德和表示，網購也是他積極想要發展的區塊，「我們的官方網站、LINE官方帳號、Facebook專頁都可以進行下單。」面對未來，他呈現開放積極的心態，不論是網路或是實體，對自己的事業都是能夠相互助益的。

Art Macao 國際藝術大展：

藝文薈萃 讓藝術遍地開花（二）

大型國際綜合性文化藝術盛會「藝文薈澳」（Art Macao）浪潮席捲澳門，各種藝文活動及展覽在澳門不同地區無間斷進行。當中作為主體核心活動的「Art Macao國際藝術大展」，邀請到本澳度假村和酒店企業共同參與。它們展出古今中外的珍貴展品，多元化地展示當代視覺藝術的迷人魅力。

上一期本欄目邀請到新濠博亞娛樂有限公司、美高梅、金沙中國有限公司及永利澳門有限公司的代表介紹展覽的特色和亮點。本期則由銀河娛樂集團及澳門博彩股份有限公司登場，分享辦展心得。

• 呂嘉瑩

銀河娛樂集團 —— 「影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象」

由銀河娛樂集團呈獻、銀娛基金會及摩納哥格里馬爾迪會議中心聯合主辦的《影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象》展覽圍繞着奧斯卡影后嘉麗絲姬莉 (Grace Kelly) 由躋身荷里活演藝舞台，後息影成為摩納哥王妃傳奇故事。展品包括多件珍藏於摩納哥王宮的嘉麗絲王妃專有之臻品，以及以她為創作靈感的藝術作品，包括奧斯卡獎座、華麗婚紗及以她命名的Kelly手袋等；除此之外，展覽亦展出不同種類的視聽展品，包括嘉麗絲王妃接受奧斯卡金像獎致辭的片段、她的婚禮紀錄片、以至摩納哥的歷史照片，進一步豐富展覽的觀賞體驗。

• 展覽邀請本澳多間學校師生參觀

• 由安迪華荷取材嘉麗絲王妃肖像創作的印畫首次於王宮外公開展出

展覽最大的亮點就是結合了歷史、文化傳承、時尚潮流，以及藝術作品等眾多元素，以充滿生命力的方式展現嘉麗絲姬莉的傳奇故事，「銀娛」時尚品味研策事務助理副總裁呂嘉瑩表示：「嘉麗絲姬莉是20世紀最著名的偶像之一，由荷里活巨星，到息影成為摩納哥王妃，多年來風采萬千，啟發了各種形式的藝術創作，把生活、時尚、歷史、文化與藝術融合交織在一起，具有劃時代意義。此外，我們特意把澳門銀河水晶大堂改造成一個充滿文化藝術氣息的博物館級展場，向市民和遊客展現這次賦有時尚品味的藝術展覽。」

呂嘉瑩表示，展覽從今年5月開幕至今，吸引了不少市民和旅客前來參觀，更有不少行內的專業人士和藝術及時尚愛好者慕名而至，「期間我們還邀請了本澳多個社團機構以至多間學校的師生參觀展覽，專業的導賞員講解每件展品背後的故事和歷史，形形式式的展品，加上現場濃厚的文藝氣氛，就如身處於博物館一般。」

這次展覽是「銀娛」自今年初與摩納哥格里馬爾迪會議中心簽署「文化交流備忘錄」後首個聯手推出的文藝合作項目。呂嘉瑩指出，「銀娛」一直致力協助推動澳門與不同海外地區之間的文化藝術交流，「我們於三年前便開始商討把展覽帶來澳門的可能性，而正式工作時間長達一年多，期間我們與摩納哥格里馬爾迪會議中心的團隊合作無間，亦是今次展覽順利舉辦的關鍵之一。」

呂嘉瑩認為「藝文薈澳」活動為澳門引入來自世界各地的國際級藝術展覽，能夠深化澳門長久以來作為中西文化藝術交流平台的角色，「『銀娛』感到十分榮幸，能夠透過這次的國際性展覽，從中協助提升澳門的文化旅遊魅力，助力澳門打造為世界級文化藝術交流平台。未來，『銀娛』將一如既往探索和引入不同種類的文化、藝術產品，為本澳市民和旅客創造更多世界級的休閒度假體驗，與澳門社區共同為『世界旅遊休閒中心』的建設作出貢獻。」

• 展覽展出多件珍藏於摩納哥王宮的嘉麗絲王妃專有之藝術臻品

• 梁安琪

• 保羅·高更《花園一角》

澳門博彩股份有限公司 —— 「藝·賞·承傳」

澳門博彩股份有限公司（下稱「澳博」）的展覽以「藝·賞·承傳」為主題，由七場主題各異、風格獨特的展覽組成，從百多年前的傳世巨作，到當代藝術作品都可以一覽無遺，當中包括保羅·高更、吳冠中、葡語系藝術家、國內藝術大師等中外知名藝術家的作品，還有澳門及海外應屆設計系畢業生作品及當代玻璃藝術。而藝術種類則由西方油畫到東方漆畫，由平面創作到多媒體藝術影像、玻璃雕塑都包括在內。

由本年6月開始至10月，在為期五個月的展覽裡，觀眾除了可以在新葡京酒店大堂特設的畫廊欣賞作品外，8月份在新葡京酒店數百間客房的電視屏幕，以及旗下各個場館的戶外電視屏，都能夠欣賞到多媒體影像藝術，10月份公司亦會將藝術家孟舒，以宇宙為主題創作的玻璃藝術品，融入到酒店的米芝蓮餐廳內。澳博常務董事兼行政總監梁安琪表示：「這是澳門首次將藝術展品同餐飲空間做結合，我們希望通過搜羅各地精緻的藝術創作，帶領觀眾進行視覺、聽覺、觸覺甚至結合味覺的全方位藝術體驗，達到體會藝術、欣賞藝術、傳承藝術的真正意義。」

• 「藝·賞·承傳」由多場主題各異、風格獨特的展覽組成。

一直以來不少遊客會專程到訪參觀旗下酒店內珍藏的藝術品，這次澳博就充分利用葡京的品牌效應，配合各種宣傳渠道推廣展覽活動，打造多個藝術展覽載體。當中在麗景灣藝術酒店舉辦的第四屆「Y設計展」就獨具意義。梁安琪指出：「澳門不乏一批具潛力的青年藝術家，我們在麗景灣藝術酒店會安排展出本澳及海外設計系學生的作品，給他們一個展示的平台，讓更多人看到本地藝術界的新力量，同時亦宣揚文化傳承的精神。」

由何鴻燊博士70年代收藏的第一件藝術作品開始，澳博多年來致力將澳門的傳統藝術文化帶入市民生活，視文化藝術為生活與社區連結中不可或缺的一部分。梁安琪有感而發，「通過向公眾分享這些具有歷史意義的藝術收藏品，持之以恆，能達到文化傳承的理念，希望作為澳門本土企業的一份子，發揮澳門在文化發展歷程中所擁有的獨特價值。」

飛躍追夢

帶領本地影像創作跳出澳門

• 蔡德銘、李嘉瀚、勞嘉濠（左起）。

只要有手機、相機，今時今日要拍片創作門檻低得很，但是想拍電影並以此為事業，談何容易。本地影像製作公司「FreeDream飛夢映画」由一群身懷電影夢的年輕人組成，他們製作電影以及各類短片，但他們所追求的並不止於此。

始於一部手機的電影夢

「FreeDream飛夢映画」成立於2012年，從事各類商業宣傳片、廣告、藝人MTV及電影長片製作。其中兩位成員影像創作總監勞嘉濠（Keo Lou）和行政策劃總監李嘉瀚於中學時便嘗試以手機和相機拍攝影片，起名「FreeDream」的初衷就是自由地將想像記錄下來。Keo負責導演工作，嘉瀚負責編劇工作，而大學時期加入的成員蔡德銘（Sam Choi）則擔任公共關係總監，負責監製、製片工作，為項目匯集人員和資金。三人大學畢業後FreeDream亦正式開始商業營運。

起動初期，資源十分有限，嘉瀚說：「當時我們每人夾了幾千蚊，手頭上還有大學時大家夾份買的簡單器材，一部相機、一支腳架，還有Keo自己的電腦，就這樣開始了。」而為FreeDream打開知名度、接拍商業短片的契機，則是《勝之道》這齣微電影，「當時澳門博彩業職工之家找上我們，想拍一齣關於博彩從業員的微電影。還記得《勝之道》首映在銀河UA舉行，當中有政府部門和各大機構的許多人士出席觀影，就在這次後，讓我們得到接拍政府部門和社團短片的機會，亦開始有人找我們拍其他微電影。」Keo說。

• 團隊成立至今已有七年時間，並拍攝了多部膾炙人心的影視作品。

• 「老表抽水」系列，諷刺時弊、內容貼地，在網絡上大受歡迎。

「老表」諷刺時弊大受歡迎

近期於網絡上大受歡迎的「老表抽水」系列，諷刺時弊、內容貼地，正是出自FreeDream團隊創作，其中短片《澳門竟然落後過鄉下?!》發佈七日就突破25萬瀏覽量，反應超出預期，嘉瀚說：「新戲首映前的空檔，希望保持一定曝光率，讓更多人認識我們。就嘗試以時事、民生等題材製作『老表抽水』系列，觀眾覺得好貼地，好本土口味。」

短片爆紅，為他們帶來商業植入和贊助，但仍未能令

「老表」成為賺錢項目，嘉瀚笑說：「目前就算有商業植入，仍不能成為我們的主要收入來源，贊助商的贊助通常是場地、道具或演員等支出，基本上只算『打個平手』。穩定收入仍然是商業廣告和宣傳片。所以我們更期望電影能夠成為團隊未來的收入來源，做到在澳門可靠電影搵食！」Keo補充：「市場利益上看，靠短片打進市場已愈來愈難，網上甚麼片都有得睇，無謂投身於競爭大的事，情感上講，短片偏向娛樂性，而所謂的精神食糧和啟發，只有電影先做到。」

• 團隊首個電影長片項目《熱唱吧！》已基本完成製作並於年底進行首映

影展創投會助澳門電影走出去

FreeDream第一個長片項目《熱唱吧！》將會參與本年度「粵港澳大灣區電影創作投資交流會」。他們認為澳門本地電影還是胚胎階段，創投會和影展可提供宣傳機會，讓更多投資者認識，也可與其他地區的電影人交流。

政府近年大力扶植電影產業，Keo認為在澳門獲得起動資金相對容易，例如「電影長片製作支援計劃」等資助，資金以外，他又認為政府可以帶頭在人才問題上多走一步，引入外地專業人員。「當需要一些有經驗的人，如監製、演員、技術人員等，澳門全都缺。」Keo假設要製作只有幾百萬資金的低成本電影，分配多少資金在製作、宣傳和發行，如何有效運用，澳門可參照的經驗少之又少。「假如請來一位香港的有經

驗的監製去指導我們，擔當一個軍師，可能所有的資源就會用得更好。」

作品面向市場迎接挑戰

Keo透露電影《熱唱吧！》完成進度已達九成，並會陸續推出更多正式宣傳，早前更把電影帶到上海國際電影節發佈，而正式首映將會留待年底的澳門國際電影節上進行。Keo說這齣電影將會面向市場，接受市場洗禮，「目標是能回本甚至賺錢，我們還想再開下一齣戲，當我們摸索到一個模式後就會知道怎樣做得更加好。」他更會考慮將電影賣給網絡平台播放，試試水溫。

文 | 侯杰華

圖 | 黃芷健及受訪者提供

誰說暗黑搖滾不能打動聽眾？

訪本澳獨立樂隊Forget the G

• Fi、Frog、Eric（左起）。

只要在澳門生活一段日子，或多或少都會有機會欣賞到一兩場世界級的演出，這跟澳門作為世界旅遊休閒中心的定位相當符合，但是當人們將焦點放在這些世界一流的同時，對於澳門本土的音樂團體大家又認識多少呢？Forget the G樂隊，是文化局首屆「原創歌曲專輯製作補助計劃」的獲補助者之一，至今已成軍將近15年，運用打破常規的創作方式去打動聽眾，暗黑詭異的風格為樂隊塑造出獨一無二的音樂標籤！

• 今年6月，Forget the G聯同廠牌旗下藝人在海事工房2號舉辦搖滾音樂節。

不迎合主流，Pick自己的風格

Forget the G最初由樂隊主唱兼吉他手Eric於2005年組成，15年間有成員離開亦有新血加入，而目前所看到的樂隊陣容由Eric、鋼琴手Frog及鼓手Fi組成，至今已經第九個年頭。Eric坦言，九年間成員都沒有因為意見分歧而鬧過矛盾，「2005年到2009年間樂隊更多是在摸索，2010年樂隊改組後重新出發，Frog和Fi的加入讓我體驗到三個人的力量比四個、五個甚至更多人的組合更具可塑性，大家在溝通上比較容易配合，可以敞開心扉地做音樂，三人像朋友一樣相處。」

暗黑詭異、迷幻、後現代搖滾這些都是樂隊獨有的音樂標籤，「暗黑風格的搖滾音樂未必受主流愛戴，但迎合主流一向不是我們的作風，只要找到可以跟自己產生共鳴的音樂才是我們想要的，而現在的作品都可以反映到我們自己的心理狀態。」Frog直言，運用暗黑悲觀的歌曲表達對世界的失望，希望聽眾在浮沉的樂句中找到一絲光明，這也是樂隊想通過音樂傳遞給世界的。

多領域嘗試， 看準時機衝出澳門

這個鐵三角組合，創作了多首風格獨特的歌曲，推出數張線上及實體專輯，亦參與過劇場、音樂節、多地區巡演等不同領域的嘗試，值得一提的是，樂隊成立並經營自家廠牌Day's Eye Records，Eric表示：「最初成立唱片廠牌主要為了發行和推廣樂隊及團員之間的音樂，使作品在各大線上音樂平台上線，澳門、香港、台灣、內地的唱片舖亦上架銷售。後來，我們跟本地、香港及台灣的青年音樂人簽約，廠牌開始培養及發展旗下藝人。」

看準時機，Forget the G便毫不猶豫帶着廠牌和旗下藝人衝出澳門，「我們試過跟台灣的黑市音樂合作協助廠牌在台灣地區的發行、媒體推廣及演出等經紀工作，亦試過跟歐洲最大的實驗音樂節Lausanne Underground Film and Music Festival (簡稱LUFF) 合辦Kill the Silence音樂節，帶領旗下藝人到瑞士演出。」Eric認為這是將澳門音樂「帶出去」，讓世界聽見我們最直接的方式。

通過打破常規的創作方式 打動聽眾

混合着暗黑搖滾跟實驗音樂的元素，聲音高低起伏，樂隊運用打破常規的創作方式去打動聽眾。Frog說道：「從2011年開始嘗試即興創作方式，打破常規，成員們在一個特定的空間內，共同進行創作，過程中不需要有過多的語言交流，用音樂溝通，即興完成出一首作品，用這種實驗性的方式完成的第二張專輯，卻具有出乎意料的效果。而今年6月最新推出的專輯《dark times》同樣運用了這種創作方式，通過作品大家可以感受到樂隊在澳門LMA live house 即興創作的味道。」

Eric展現出自信的笑容續說：「我們在劇場和藝術節等一些實驗性的演出中對音樂器材的選用亦相當大膽和創新，具有很高的實驗性。所以不少樂隊器材愛好者亦會留意我們的音樂，參考樂隊所選用的器材和演奏形式。」

積極曝光，發掘巡演機會

宣傳往往是一個新晉樂隊面臨最大的困難，對此Eric認為樂隊需要不斷通過巡演使自己曝光，雖然會消耗很多資源，但卻是打開知名度最有效的方法，「從發行第一張專輯至今，樂隊已經在內地、香港、馬來西亞、日本等地方舉辦過巡演，雖然洗費很高，但卻能吸納一批當地的聽眾和粉絲，一路擴大知名度。作為音樂人要對自己有信心，積極跟不同地方的live house聯絡，尋找演出的機會。」

儘管目前數位音樂盛行，但Frog表示未來樂隊仍會堅持推出實體唱片，「實體唱片的價值不容置疑。通過網絡發行的數位音樂，各種原因遭到下架後能瞬間消失得無影無蹤，但實體唱片無論歷經多久，只要收藏妥當就隨時都能欣賞到，這正正體現了它的價值所在。」

• 樂隊在不同地區舉辦巡演，爭取曝光。

新碟推介

全新專輯《dark times》共收錄七首歌曲，樂隊用暗黑搖滾曲風衝擊着流行音樂的編曲制式，以迎接絕境為主題，氣氛黑暗卻充滿着希望。

推介曲目：
-brave New World
-ifdieidie
-tomorrow

實體專輯8月4日於澳門、香港、台灣率先
上架發售，數位專輯可於以下網址下載：
forgettheg.bandcamp.com
追蹤Forget the G: www.forgettheg.com

One Piece 動畫20週年回顧展 (澳門)

日期：2019年6月29日至9月1日
 時間：12:00-20:00 (最後入場時間為19:30)
 地點：澳門會展中心
 票務：\$160
 內容簡介：海賊王One Piece動畫由20年前起連載至今，收穫了大批粉絲，本次展覽帶觀眾走入路飛與夥伴們的航海冒險旅程，重溫這套經典動漫，草帽小子一夥、王下七武海、一眾海盜與海軍角色齊集。由「東海」到「偉大航道」、「大海盜時代」至「新世界」、草帽小子一夥都伴隨住大家成長，在廣闊的大海上堅持信念，追求夢想。
 主辦單位：澳門會展中心
 網址：www.facebook.com/ONEPIECE20INMACAU

翎靜芳馨——南京博物院藏陳之佛作品展

日期：2019年8月24日至11月17日
 時間：10:00-19:00 (逢星期一休館)
 地點：澳門藝術博物館
 票務：免費
 內容簡介：陳之佛為中國20世紀工筆花鳥畫家、藝術教育家，中國工藝美術的先驅。是次展覽將展出陳氏不同時期的工筆花鳥畫作品、創作草圖、素材等，以更全面的角度向公眾介紹陳之佛的藝術，期望能加深公眾對工筆花鳥畫，以及陳之佛藝術精神的認識。
 主辦單位：澳門特別行政區政府文化局
 網址：www.artmacao.mo

南灣·雅文湖畔「LAKE UP湖伴」塗鴉藝術展

日期：2019年7月12日至12月
 地點：南灣·雅文湖畔
 票務：免費
 內容簡介：法國塗鴉大師CEET及澳門塗鴉藝術家MCZ為南灣·雅文湖畔帶來全新的塗鴉創作。是次創作以「開心共鳴，快樂共存」為主題，結合兩位藝術家創作的插畫角色，分別是色彩繽紛的小雞和象徵歡樂的「HAPPY ZAI」，把天真的笑容、正能量精靈、歡樂守護者等元素融入其中。
 主辦單位：澳門特別行政區政府文化局
 網址：www.icm.gov.mo/cn/news/detail/17750

第四屆「Y 設計展」

日期：2019年9月5日至9月8日
 時間：11:00-20:00
 地點：澳門麗景灣藝術酒店
 票務：免費
 內容簡介：由超盈文化創意產業協會主辦的「Y 設計展」，邀請澳門應屆設計系畢業生進行畢業作品聯展，以及海外設計系畢業生共同參展，透過展現來自不同背景的設計作品，為本澳年青設計創作者提供展現及交流機會，激發他們未來對設計創作的各種可能性，同時推動澳門與世界各地的藝術文化接軌，讓澳門成為新一代年青藝術文化的匯聚點。
 主辦單位：超盈文化創意產業協會
 網址：www.chiuyengculture.com

2019品牌的故事—澳門原創服裝展之三

日期：2019年6月29日至9月15日
 時間：10:00-20:00
 地點：澳門時尚廊
 票務：免費
 內容簡介：「2019品牌的故事—澳門原創服裝展」分三期進行，壓軸一期由華麗精緻泳裝品牌Goddess Armour和藝術韻味濃厚的女裝品牌SANCHIALAU登場，觀眾可透過欣賞截然不同的展場佈置，深入了解品牌背後的創作故事。展場內同時設有「2019時尚薈萃—品牌集合店」銷售空間，匯集二十多個本地原創品牌的服裝及配飾產品，歡迎公眾前往參觀選購。
 主辦單位：澳門時尚廊
 網址：macaofashiongallery.com

四維空間舞蹈劇場《高山流水》

日期：2019年8月10日至11日
 時間：20:00
 地點：澳門南灣舊法院大樓黑盒劇場
 票務：\$150
 內容簡介：在物質豐富的保障和人們觀念的寬容度中，我們的身體所做的一切，所享受的一切，所處的環境，都體現出社會秩序中平凡生活一定的魅力。透過舞台上不同年齡，身份的舞者，他們在不斷重複某種運動的意識形態，形成某種抽象的，多維的層次的表達，表現對現今社會形態，政治形態，世界形態的嚮往。
 主辦單位：四維空間
 網址：www.facebook.com/events/392816241358493

曉角年度公演《樓住澳門人》

日期：2019年8月10日
 時間：15:00, 20:00
 地點：澳門文化中心小劇院
 票務：\$180
 內容簡介：百分百澳門製造，曉角年度公演《樓住澳門人》！80年代內地合法非法移民同時湧至，更令樓價飛漲，澳門社會結構、居民成份、生活習慣皆劇變。樓氏夫婦「追逐」置業夢多年，依然落空，盼望樓價有朝回落，卻愈見渺茫。反而，惠姐竟可儲到足夠的錢在鄉間建了房子！在澳門打拼成世，是為了生活，還是生存？
 主辦單位：曉角話劇研進社
 網址：www.facebook.com/events/2296622523753594

第31屆澳門藝術節本地節目徵集

報名資料遞交日期及時間：
 2019年8月12日至8月16日09:30-17:00 (中午不辦公)
 地點：澳門塔石廣場文化局大樓
 內容簡介：「第31屆澳門藝術節」為本地表演藝術開闢更廣大的展演平台，吸納更多具創意及本地特色的作品，是次徵集將會加入粵劇類別，並優先考慮從本地市民關注的議題出發，呈現當今城市面貌的作品、突破一般劇場觀演關係之跨界劇場、以本地非物質文化遺產或傳統中國表演藝術為靈感的作品。
 主辦單位：澳門特別行政區政府文化局
 網址：www.icm.gov.mo/cn/news/detail/17753

「形 x 無限」系列：壁虎劇團《情式實驗室》(英國)

日期：2019年9月6日至8日
 時間：2019年9月6日至7日20:00；
 2019年9月6日至8日15:00
 地點：香港大會堂劇院
 票務：HKD240, HKD320
 內容簡介：我們身處在這個繁忙都市，為達目標和符合別人的期望不斷力爭上游，在瀕臨崩潰的邊緣掙扎……《情式實驗室》是個展現精彩視覺效果並以情感主導的表演，讓觀眾思考「關懷」和「被關懷」的意義。
 主辦單位：香港康樂及文化事務署
 網址：www.lcsd.gov.hk

莫札特旅行社——波蘭莫札特弦樂四劍客音樂喜劇

日期：2019年9月7日
 時間：20:00
 地點：深圳音樂廳二樓演奏大廳
 票務：RMB100, RMB180, RMB280
 內容簡介：莫札特弦樂四劍客來自波蘭，風靡全球，以弓為劍、琴為盾，化身瘋狂弦樂四劍客，大學殲滅音樂廳裡坐立難安的緊張氣息及蠢蠢欲動的瞌睡蟲。他們都是出身以嚴格訓練知名的華沙音樂學院，放棄用嚴肅的方式詮釋古典音樂，改用幽默、搞怪的方式來演奏，呈現音樂多元風貌。
 主辦單位：深圳音樂廳
 網址：www.szzyt.com

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。

近在咫尺的動畫展

如果你喜歡動畫，你會做甚麼？

找機會看喜歡的作品，買相關的書刊，例如設定資料集？追星？還是出席一些活動例如首映禮或講座，從而和導演或工作人員見面？又或者，開始製作自己的作品，加入動畫製作人行列？我認識不少動畫朋友，都會做足以上幾項，包括我自己，但其實還有一個做法，大家不妨找機會試試，那就是參加國際動畫展。

近年國際間無疑多了很多動畫展，但以規模而言以小型居多，要真正認識動畫和享受交流，就一定要找機會參加一些歷史悠久和知名的動畫展了。查查資料，不難發現國際間有四大動畫影展，包括法國的安錫國際動畫影展、克羅地亞的薩格勒布國際動畫展、加拿大的渥太華國際動畫展，以及日本的廣島國際動畫影展。這四大影展共通點是由最權威的動畫組織國際動畫協會ASIFA協辦，保證了影展的藝術及學術水平，而其中最多人熟悉的應該是法國的ANNECY安錫國際動畫影展，它也是最早開始（始於1960年）和目前參與人數最多的一個動畫盛會，香港的動畫人亦常有參與，今年也不例外。但其實四大影展當中有一個不錯的選擇，好多人忽略了，那就是兩年一度的廣島國際動畫影展了。論年資，廣島這個動畫展是最短的，首屆於1985年舉行，也有三十多年歷史了。去年剛舉行第17屆，是歷屆成績最好的，共收到來自世界各地88個地區共2,842部參選作品，而五天的展期共吸引了三萬多人參與，反應十分熱烈。

廣島國際動畫影展為何選址廣島，最主要是廣島在歷史上的特殊經歷，動畫展的主題是「愛與和平」，廣島市希望透過動畫藝術去宣傳和平訊息，三十多年前，獨立動畫家木下蓮三和小夜子夫婦正策劃首個於亞洲舉行的國際動畫展，當時獲得廣島市政府及文化基金全力支持，整個影展準備於一年內完成，首屆影展亦順利於1985年底揭幕。

• 圖片來源：廣島國際動畫影展網站

當年大會為了隆重其事，特別邀請了多個亞洲地區的動畫人共同創作一部接力動畫，於大會中首映，結果這部片長六分鐘的動畫由中國內地、台灣、香港、日本、印度、印尼等地的動畫人於三個月內順利完成，而我有幸亦是其中一份子，在我的動畫生涯中留下有意義的一頁。

首幾屆的廣島國際動畫展我都有參與，除了可欣賞數百部最新動畫之餘，最難得的是可以和多位來自世界各地的知名動畫家會面交流，當年我就有幸見到如手塚治虫、川本喜八郎、John Lasseter及Yuri Norstein等神級人物，共同傾談及進餐等，經驗難忘。

除此之外，影展還包括了多個座談會、工作坊及講座，全都是圍繞動畫創作，十分實用。去年我特別參加了第17屆的活動，為的是要見一見動畫導演Michaël Dudok de Wit，他的代表作是早兩年的《The Red Turtle》，為了一睹偶像風采兼看他的展覽，我來到了闊別多年的廣島，不但還了心願，亦認識了多位動漫新朋友，結果一點也未有失望。

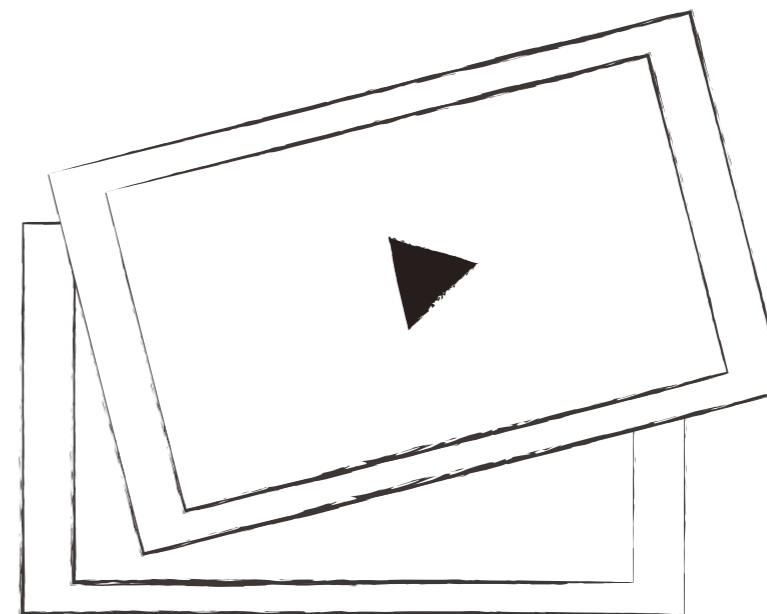
明年是第18屆的廣島國際動畫影展，展期已定了在8月20日至24日，共五天，嘉賓和主題還未有定案，大家可留意官網的最新消息。廣島其實與港澳距離不遠，交通十分方便，大家在參加動畫展之餘，可順便在附近觀光，一舉兩得，希望明年在廣島可以見到大家。

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。

編劇之重要性

最近在網上看到鄰埠地區的电影編劇工會，聚集了新舊編劇，

共同提出編劇薪酬待遇常有不公，而且業界對新編劇也有長期剝削之嫌。

編劇的薪酬和工作量不成正比，是華語電影中常被提起的事。雖然我們會說劇本是一劇之本，但對於這麼重要的「本」，我們願意花多少時間去開發討論，又願意花多少的資金放在編劇身上呢？

澳門的電影業界裡，編劇一直是長期缺乏，又沒有多少人願意投身的。很多時候有故事想說，可能更直接會想當導演，因為能更直接去講自己想講的事，而且掌控權也更大。而喜歡用文字來創作的人，又可能更直接會想當作家多於編劇。故此編劇這個位置確實長期懸空。

對很多新導演來講，因為前期沒有資金和資源，很多時候一開始的創作都需要自己充當編劇。我非常認同，作為一個導演，必須具備劇本的分析和解構能力，而基本的劇本編寫能力也是不可或缺的。然而，導演和編劇，畢竟是兩個專業範疇。當然有不少厲害的導演，自己也同時是電影的編劇，或至少是其中之一。不過也有不少的導演，是有固定合作的編劇，透過編劇所編寫的劇本，再發揮自己的創意，和整個團隊一起創作出好的電影作品。

就我個人的經驗而言，我是比較偏好和編劇合作去創作多於自己撰寫劇本。其中一個原因，是在於個人能力的問題，我不認為我是一個很能用文字去呈現故事的人，而且對於架設一個結構，我也不是掌握得特別好，所以如果有條件，我還是希望能有一個專業的編劇來和我共同完成作品。另一個原因，是因為多了一個創作者的角度去看故事，我覺得能更全面，而且我在閱讀時能稍稍抽離一些，這有效幫助我在執行劇本時可以更準確地呈現故事的內容和聲畫的設計。劇本它和一般的文學作品不一樣，不是要通過文字的排列或選取帶讀者進入故事，劇本更像是一個執行本，它是能讓拿在手上的每一個工作人員，都了解或至少想像得到，電影的畫面是怎樣的，故事的感覺是如何的。要達至這種效果，先不談創意的部分，基本對電影結構的了解和人物角色如何在電影中產生效果等，都是很關鍵的。舉一個例子，在小說裡，人物可以透過大量的心理描寫去呈現狀態，但換到劇本裡，如果只是在劇本裡寫了該人物的心理狀態，而沒有具體寫出對應的畫面或氛圍，那麼其實是無法執行的，那只是把責任交到其他部門再去完成。

我和編劇的合作經驗，大部分都是我先去找想要拍攝的題材，想了一個大概的結構和方向，再去找編劇討論。很慶幸我所遇的編劇都是很棒的，她們都能令故事錦上添花，如果出來結果還是不夠好，那更多時候可能只是我在執行上的判斷沒有做到最好。和編劇討論的過程，大部分都是從資料搜集開始。我覺得這和故事題材是否寫實也不一定有關，無論題材是否寫實，故事總圍繞着某些東西是導演希望探討的，就算真是純商業的娛樂片，還是能拿其他成功的商業片來作例子，一起討論到底這個故事有甚麼最值得我們去說。得出共同的目標後，編劇開始去發展故事，然後來回反覆經過多次討論，從大綱、分場到最後的劇本，整個過程都是非常有趣，而且更能讓大家更清晰電影的方向。

希望在不久的將來，澳門也能有很多本土優秀的編劇崛起，共勉之。

執筆之時，我給藝術家劉慧德在威尼斯雙年展策劃的展覽「現形記」

正好開幕一個月，朋友們總是問，這次策展最大的收穫是甚麼，

我有時候不知從何說起，我最享受也最重視的，也許不過是在

一個展覽生長的過程中，遇見了一些人，經歷過一些事。

任迷

《客途秋恨》從展覽構思開始就是我最期待的作品之一，慧德想在以澳門盧九花園為靈感的展室中，展示一件與海外粵曲愛好者合作的聲音裝置。採用《客途秋恨》這首曲，除了因為它那段人人朗朗上口的歌詞「涼風有信，秋月無邊」，還因為它特別能傳達我們的鄉愁。我們找到一位居住在費城，但常常回紐約唐人街練曲的前輩儀姐合作，她是研習任劍輝唱腔的，所以一開始並不同意唱《客途秋恨》，覺得那是新馬師曾的代表作。但我們就是要提出一種異議，為甚麼《客途秋恨》不能由女性來唱？梅艷芳在電影《胭脂扣》也唱了這首。儀姐最後隨了我們的願，但她另外也唱了一曲任姐的《胭脂巷口故人來》，的確更有韻味。我們都慶幸能與她合作，我們還找來她個人的Facebook，她那些粵劇造型照既年輕又帥氣，誰能想到她早已過花甲之年，是五個孩子的祖母？

五金店老闆

這次展覽中有一件製作難度比較大的作品，名為《原始鑄工》，是一座與花園池塘融合的陶瓷噴水池。按理說，紐約有許多專業的製作公司可以處理其中的技術環節，許多藝術家都依賴這些製作公司完成規模龐大和複雜的藝術項目，有時候，藝術家的創作和作品的製作甚至是分離的。但我們的製作資金有限，就只能DIY了。我又馬上想到了唐人街，去找五金店的師傅求救。五金店老闆一開始聽着我各種奇怪的要求很不理解，我說這是個藝術作品，我們想實驗一下，老闆居然很雀躍，說他年輕時也很愛這種折騰，於是在他熱心的幫忙下，我們總算解決了製作上的困難。威尼斯佈展工作完成、噴水池運作成功那刻，我格外地滿足，我高興的是在這個愈來愈以專業為界，以資金為限的行業裡，我們還可以不服輸地做些嘗試；我也感恩為此認識了一位如此仗義又愛折騰的五金店老闆。

陶瓷與人——寫在威尼斯雙年展澳門館開幕後

林小雯

北京大學中文及藝術學雙學士，紐約大學藝術行政碩士。曾於澳門文化局、紐約市文化局、美國華人博物館擔任行政管理及策展等職務。現於紐約投身藝術教育及行政工作，同時從事獨立策展與寫作。

佈展大師

《唔該借歪》是這次展覽中唯一一件沒有陶瓷的作品，卻非常能代表慧德的創作。「唔該借歪」是「麻煩讓一讓」的意思，慧德在洗手間用燈光和聲音裝置，重現了她從外祖母那裡聽來的迷信習俗——去公共洗手間前與藏身其中的鬼打聲招呼。澳門的佈置團隊中有一位佈展人員，一開始對這作品很不以為然：「所以這個作品就是用來嚇人的？」他覺得外國人根本不能理解。但難道不能讓外國觀眾來學一句廣東話，也學習背後的地方習俗和民間智慧嗎？我焦急地想跟他解釋，卻說不上話來，這一直讓我格外地在意。沒想到的是，相處工作了一兩天後，我們和佈展團隊熟絡了許多，這位前輩也明白了作品的意圖，還專門為我們調整了燈光和佈置來達到最好的效果，讓我無比地感動。

· 圖/藝術家及澳門藝術博物館

預展那天，整個團隊在展區裡忙前忙後，我和另一個工作人員在洗手間門口狹窄的走廊簇擁而過，她頗有弦外之音地說了幾聲「唔該借歪」，我馬上又被感動到了。而這一次的感動，是因為我終於能確信，作品傳遞了一些能夠打動本地人的東西；而我們也一直相信，儘管展覽是在威尼斯進行，我們真正想對話的，是影響我們最深的澳門。

· 圖/藝術家及澳門藝術博物館

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。

「你一定會喜歡墨爾本。」好幾個朋友異口同聲。我去了一趟，果不其然。

曾連續七年被英國經濟學人智庫選為「全球最宜居城市」的墨爾本，還有眾多美譽——「咖啡之城」、「花園城市」、「全球體育重鎮」、「澳洲文化首都」、「南半球藝術時尚之都」，更被聯合國教科文組織評為「文學之城」。

墨爾本是澳洲出版業的搖籃，但它和其他「文學之城」比拼的，不是大作家的數量，而是自發的、扎根社區的生命力。以墨爾本著名獨立書店瑞丁思(Readings)為例，它曾被倫敦國際書展評為「全球最佳書店」，發行結合書評、作家專訪、報導文學訊息的《瑞丁思月刊》，並以10%的書店利潤成立致力於社區服務、藝術發展與掃盲計劃的瑞丁思基金會。墨爾本的文藝環境就像一個「魚菜共生」的循環系統，文藝氣息與繁榮的獨立書店文化、節慶文化相輔相成，作家、書商、出版社透過合作共同成長，諸如由《孤獨星球》創辦人成立的文學中心The Wheeler Centre、由民辦轉為官民合辦的「墨爾本作家節」(Melbourne Writers Festival)及「獨立出版聯盟」(The Small Press Network)等。

除了共生共長意識，墨爾本在培養扶持新銳作家亦不遺餘力，對於一座建城不到兩百年的城市來說，這樣的文學和出版發展定位相當聰明且具前瞻性。除了民間自發的「新銳作家節」(Emerging Writers' Festival)、專門扶持青年作家的Express Media，連獨立書店瑞丁思也於2014年創立澳洲新小說獎和童書獎，致力推廣本地文學新人的創作。由此可見，一座城市的文化力量，不能單靠自上而下的規劃和計算，更需從下而上的創新與冒險。

文藝即生活：宜居之城墨爾本的啟示

· 維多利亞州立圖書館

文學是人學，在墨爾本，文學就是生活哲學。墨爾本偽文青周日的正確打開方式是這樣的：周末睡到自然醒，約三五知己吃個高顏值的早午餐，穿過古靈精怪的小巷喝一杯Long Black或Flat White，下午帶着小狗跑步，在皇家植物園懶洋洋地野餐，或是到NGV美術館逛大展，晚上吃一頓佳餚，看一場戶外電影，喝一杯產自Yarra Valley的黑皮諾或霞多麗。阮囊羞澀的真文青，則流連在墨爾本市中心、世界十大著名圖書館之一的維多利亞州立圖書館，靜靜翻書、看免費展覽（我到訪那天正好是書籍裝幀和澳洲圖像詩運動展覽）。如此高大上的圖書館想必讓人正襟危坐了吧？就是坐在那美輪美奐的八角形閱覽區下西洋棋也無任歡迎。

文化不是掩蓋腐臭的香水，而是日積月累的薰陶。讓民眾擁抱大小盛事，享受五光十色的生活，不能單靠城市規劃者拉牛上樹的一片苦心，而是讓文藝內化為城市的基因。美好生活是基本人權，墨爾本人才不稀罕甚麼小確幸。

作家蔣勳曾說：「活得像個人，才能看到美。」重視以文藝提升生活品質和民眾素質，官民聯手讓在地創意發酵，不盲目追求好大喜功卻「離地」的「國際大型」活動，正是商業為主的墨爾本得以華麗轉身的部分原因。墨爾本的文化啟示在於，宜居不只關乎人口密度、水好、空氣好等外在條件，文化參與感更是關鍵——不是教你非要應政府呼籲到博物館當義工、或去官方派票式的藝術節目當濫竽充數的觀眾；而是文藝即生活，一種在獨立書店買本土作家作品、在咖啡店大談創意點子，一種「魚菜共生式」、雅俗並存、唾手可得的文藝參與感。

墨爾本的座右銘「隨行聚力」(拉丁語Vires Acquirit Eundo)，出自古羅馬詩人維吉爾的敘事詩《埃涅阿斯紀》，意思是「愈傳播愈有力」。文化的力量在於傳播，達至細水長流生生不息。倘若無法在地化和日常化，那些自以為蜚聲國際、熱鬧幾天的門面功夫，也不過如泡沫一戳即破。

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》。

香港做Upcycling fashion的朋友得到資助，來日本作交流，

希望學習一些工藝技術，應用在服裝改造上，想我推薦一些。

最先閃在我腦內的念頭，並非京都哪家代代相傳的工藝老舖，

而是鹿兒島的Shobu學園一家身心障礙人士中心。

首次見到Shobu學園的工藝作品，是於名古屋一家叫22的selected shop之中。22的店主是一位經常穿着意大利設計師Daniela Gregis衣服，五十來六十歲的帥氣女士，店裡售賣的，包括了Daniela Gregis的服裝、韓國陶藝家金憲鎬的作品、世界各地的二手藝術書，夾雜在這些商品中，還有Shobu學園的院友們製作的和紙、漆器等。起初我並不知道這些作品是來自身心障礙人士之手，只覺得它們造工粗糙，卻有着無窮的爆發力，魯莽而自由，無視我們對物件用途的期待，同時展示出莫名的趣味。一疊和紙，名片的大小，每張厚得無法折彎，而且表面凹凸不平，根本無法書寫，只是這不會成為你嫌棄它的理由，那厚重的質感向你訴說着紙張獨有的魅力。漆器的食具也是同樣厚重的，與日本漆器予人纖細精緻的印象大相逕庭。和紙及漆器不過是Shobu學園的院友們龐大的創作量裡的小部分作品而已，他們還繪畫、做木工、燒陶、刺繡，全都洋溢着我們難以超越的生命力。

Shobu學園創辦於1973年，現任院長福森伸（Shin Fukumori）自父親手上接手了學園的管理及營運工作後，Shobu學園便起了很大的變化。在一般的身心障礙人士中心的工房，院友們都被要求做「一般人」能達成的基本作業，例如在布上縫出一道直線，又或是把指定數目的糖果放在包裝袋子裡，將即棄筷子收進紙袋等單調的工作，而這些在Shobu之中未見蹤影。自小便被視為反叛兒的福森伸，對於一般身心障礙人士中心的紀律式管理非常不認同，他不認為院友們該給指派千篇一律的工作，也不認為他們該定時洗澡睡覺，原因非常簡單，因為連他自己也做不到。在喜歡的時候，做喜歡的事，喜好及腦袋不被控制，他覺得這才是院友們合適的生活環境。於是，他陸陸續續地在Shobu學園裡建立各種的工藝工房，包括木工、陶藝、布藝及刺繡、和紙製作及繪畫等。另一方面，還開設了展示院友作品藝廊、蕎麥麵店、麵包店、意大利餐廳、手工藝品店等，加上廣闊的草坪、農場內養的動物們，一個身心障礙人士中心竟然成了鄰近居民，甚至來自日本其他縣市的訪客的遠足地點。

身 障 礙 ， 心 自 由 ， 殘 障 者 的 藝 術 創 作

任何人來到Shobu都會被當中強烈的創作力量觸動，尤其是刺繡工房，至今我仍忘不了初次踏進時的震撼。十多二十位院友，埋首在自己的針線堆裡，他們的針步完全沒有章法，而且各有喜好，有人以粗粗的綿線，大步大步的縫，有人迷戀着布碎的流蘇，邊撫着流蘇，邊將布碎連結成小球，然後稱每一個小球為「小貓」——他們創作時沒有任何目的，只因沉迷於創作的動作，反反覆覆將針插入布料裡、拉出、穿上不同顏色的線、插進布料裡，又拉出，過程裡，大量難以命名的作品便誕生了。

其實除了Shobu學園以外，日本還有不少認同身心障礙人士的獨立個性、鼓勵其創作的機構，譬如位於靜岡的Nemunoki學院、由智力障礙者的母親們在大阪創辦的atelier CORNERS等。而Diversity in the Arts則是一個協助身心障礙人士發表作品的機構，他們甚至於日本各地興建了多個相關的美術館。

Shobu學園、Nemunoki學院、atelier CORNERS等機構的院友們的作品，這些年來當被邀到世界各地展出。例如Shobu學園，便曾在東京的Shishido Gallery、東京都庭園美術館、東京都美術館等辦過展覽。作品由身心障礙人士創作固然做成話題，不過最令人矚目的，還是自作品湧出的坦率、直接、毫無顧慮的個性，而這正是大部分從事創作的人，總在無意間丟失了的特質。

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。

人口僅30萬的冰島是一個盛產怪事怪人的國度。

我到現在還未能準確發出首都名字的讀音。

這裡的地名永遠是一組看似隨機、常人無法發音的字母排列，2010年爆發並造成歐洲航空網路中斷的Eyjafjallajökull火山，雖然經常出現在報章頭條，但相信也只有冰島人能正確讀出它的名字。臉書上甚至有個怪冰島專頁，專門收集各種冰島的怪人怪事。由冰和火構成的地理環境，已經是兩種極端物質條件的組合。變化莫測的自然景觀無時無刻提醒着冰島人，萬物的運轉沒有既定的模式和法則，與眾不同其實才是這個世界的真貌。

精緻小巧的雷克雅維克是夢想家和詩人生活的城市。我認識的一個設計師輕描淡寫說她正在寫一本詩集，似乎寫詩是像洗臉刷牙吃飯一樣輕鬆平常的事。每十個冰島人中就有一人曾出版過書籍，雷克雅維克是全球作家密度最高的城市。冰島有句諺語：每個人肚子裡都有一本書。難怪聯合國將雷克雅維克評為文學城市。冰島傳統文學中充滿了神話、妖精及匪夷所思的情節。冰島人相信他們生活周遭有無數的精靈，如果不相信這些，怎能解釋那些神奇的地質奇觀呢。

雷克雅維克居民似乎以年輕人居多，週五晚上整個城市開始了瘋狂的跳吧活動，在這樣的城市，晚上不喝醉還能幹甚麼？著名夜店Nasa轟炸着放肆的現場音樂，正如火山的噴發，暗自蓄滿了能力之後，向世人展示其爆發的能量。冰島人為世界樂壇貢獻了不少奇葩和話題，碧玉等的創作方式近乎天馬行空，利用各種自創「樂器」來發出各種「噪音」。記得在北京演唱會上，唱畢《宣佈獨立》，亮出「解放西藏」的旗幟，碧玉可以挑戰當局，逾越不可逾越的底線，忽視所謂全世界最大的市場。在光鮮城市的另一面，究竟隱藏了怎樣的養分，讓特立獨行生長？或許，你的正常，對冰島人而言才是不正常。這個民族的飲食也很重口味，充滿着氨水味的腐爛鯊魚肉是當地的傳統美食。

「為甚麼不」的創意

這個世界最無趣的地方，就在於它過於正常，讓人一目了然。怪人和怪人住在一起，所做的怪事就不足以為奇，彼此扶持，也更有作怪的勇氣。市中心最繁華的地區就設有一個陽具博物館。主人Sigurður Hjartarson是個中學老師，嗜好竟然是收集哺乳動物的陽具，耗時四十餘年，一共收集了三百多件，還通過生動的展覽向世人展示這些珍寶。他曾經說：收集陽具，正如收集任何的物件，你永遠可以發現更新更好更大的。在這個引人發笑的博物館裡，你可以見識到超過一米長的各種鯨類的那話兒。男主人不久前去世，還捐出了自己的寶貝，供世人瞻觀，現在博物館的收藏算是完整了。如果你問他為甚麼有此癖好，他的回答是：總得有人做這事。似乎有種我不入地獄誰入地獄的氣概。曾經有人出高價想買下他的收藏並想將博物館移到英國，但都被拒絕了，因為他認為這個博物館只能在冰島。

為甚麼不呢？是冰島人為自己解釋其怪異行為的最佳辯護。有了「為甚麼不」護航，這個世界才會更精彩吧。

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》。

因為負責策展本地表演藝術平台「劇場博劇場BOK Festival」

在8月底至9月初舉行的節目，我在5月底邀請了兩位定居上海的創作人

小珂和子涵訪問澳門並進行駐場創作。

言談間我也了解到他們在上海組建了有關表演藝術交流互助平台iPANDA，是一個旨在促進中國獨立表演藝術領域內部發展，並孵化更多國際合作可能的平台。

怎樣的平台有助於我們孵化表演藝術？首先我們要對這個「孵化」下一個定義—要產出甚麼類型的作品？以國內具規模的娛樂平台為例，目前不論是電視劇、網劇、電影甚至舞台劇，講求的是IP孵化—Intellectual Property（比如東野圭吾的《解憂雜貨店》或手機遊戲王者榮耀等）。某娛樂平台股東在訪問中甚至聲稱自己公司擁有一千個優秀的IP，以及一千萬部優秀的文學版權。於是在這樣的大環境下，身為一個編劇或導演更能獲得的機會，往往就是進行以上的IP創作，換言之孵化的往往不一定是創作人的嶄新點子，而是一個發展成型IP的不同變章。

另一種孵化的經驗，也非常具參考價值，一個國內有名的娛樂品牌，每年約投入一千萬去孵化不同的喜劇作品，這個資金會大約分配給20個不同的劇組去進行他們自己的原創作品，透過20個作品的孵化試演，最後投資方會挑選一到兩部成為他們來年的進階製作，如果能再下一城變成口碑和票房皆優的演出，就有機會成為出資方下一年度的大IP，翻拍成電影或其他網絡平台作品。另一個拍成電影的孵化例子，是2014年一部由陳果導演的作品《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》（The Midnight After），一部集喜劇、動作、驚悚、溫情等元素的科幻電影。它是改編自香港高登討論區的一部同名網絡小說，並在2014年入圍了第64屆德國柏林國際電影節。

BOK：孵化器不是我全部的角色

同樣是原創，可其中的分別卻是差天共地。論知名度及品牌效應，想必一定是發展成熟的IP更佔優勢，但別忘記網絡和觀眾品味的熱潮總會隨時間褪去，創作人若只創作有關IP產業鏈的作品，首先在知識產權上會成為較被動的一方，大IP的版權一般都在公司而不在創作人手上，其次是其創作的視野會變得較為狹窄，因為大IP的世界觀、主題、語言特色、節奏往往都已經有其固定風格，創作人在裡面能找到的創作空間非常有限。

在高登都能成為孵化表演藝術平台的今天，作為策展人及地區交流平台的推手，要面臨的挑戰已經不是怎樣孵化作品，而是思考透過搭建的平台，努力產出具備怎樣特色的文化產業。回到iPANDA這個促進中國獨立表演藝術發展的平台，他們在「上海當代表演生態的問與答」的圓桌討論會中，圍繞如何令創作者、藝術空間及資源負責者，在上海這個場地數量大於內容供應的城市內，能有更充分和自由的創作空間去探索，並討論這個探索會否有效地回到市場上成為下一波流行文化的潮流。因為每一種文化商機都可能是為藝術正名的好機會，我們要抱着令我們文化環境由圍於成見變成更多元開放的樂觀與決心，這是iPANDA一直在內地所實踐的，也是劇場博劇場BOK Festival一直在本地推動藝術文化的願景。

