

本地音樂人 譜寫多元發展路

【品牌故事】

沙沙滾Naughty Roll

—專注孔版印刷術的獨立出版品牌

【文創新秀】

設計不只商業，也能引導社會思考！

—訪新晉設計師陳綺雯

【文創放大鏡】

疫情之下

—文創與藝術業界力尋出路

文創誌
#39 /2020 06

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
INSTITUTO CULTURAL do Governo da Região Administrativa Especial de Macau

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

近年亞洲乃至全球的音樂消費模式發生巨大變化，音樂人從工作模式到創作方法都要跟得上時代的步伐。今期「文創焦點」邀得本澳音樂單位陳慧敏、MFM 及潘君堡，與讀者分享近年發展動向，探討在當前音樂產業模式不斷變化的境況下，澳門音樂人的生存法則。

Risograph（孔版印刷）是近年流行於設計界一種較小眾的手工作坊式印刷技術，成本低廉卻能創造出許多傳統印刷機器無法做到的特殊效果。「Naughty Roll沙沙滾」三位創辦人現身本期「品牌故事」，介紹Risograph印刷品的魅力。本澳新晉平面設計師陳綺雯，其畢業設計獲選英國創意網站 It's Nice That年度得獎作品，「文創新秀」欄目將分享她的設計路上的學習及工作經驗。疫情為藝術與文創界帶來挑戰，本期「文創放大鏡」將整理疫情期間一些全球知名的藝文平台如何回應大眾需求，本地藝術及文創單位曉角話劇研進社及O-Moon亦會介紹他們面對疫情衝擊的應對情況。

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

16

20

24

28

30

文創焦點

本地音樂人譜寫多元發展路

品牌故事

沙沙滾Naughty Roll——專注孔版印刷術的獨立出版品牌

文創新秀

設計不只商業，也能引導社會思考！——訪新晉設計師陳綺雯

文創放大鏡

疫情之下——文創與藝術業界力尋出路

文創好日子

文創博客

盧子英——疫情下的香港動畫事情

徐欣羨——疫情中的澳門影視產業

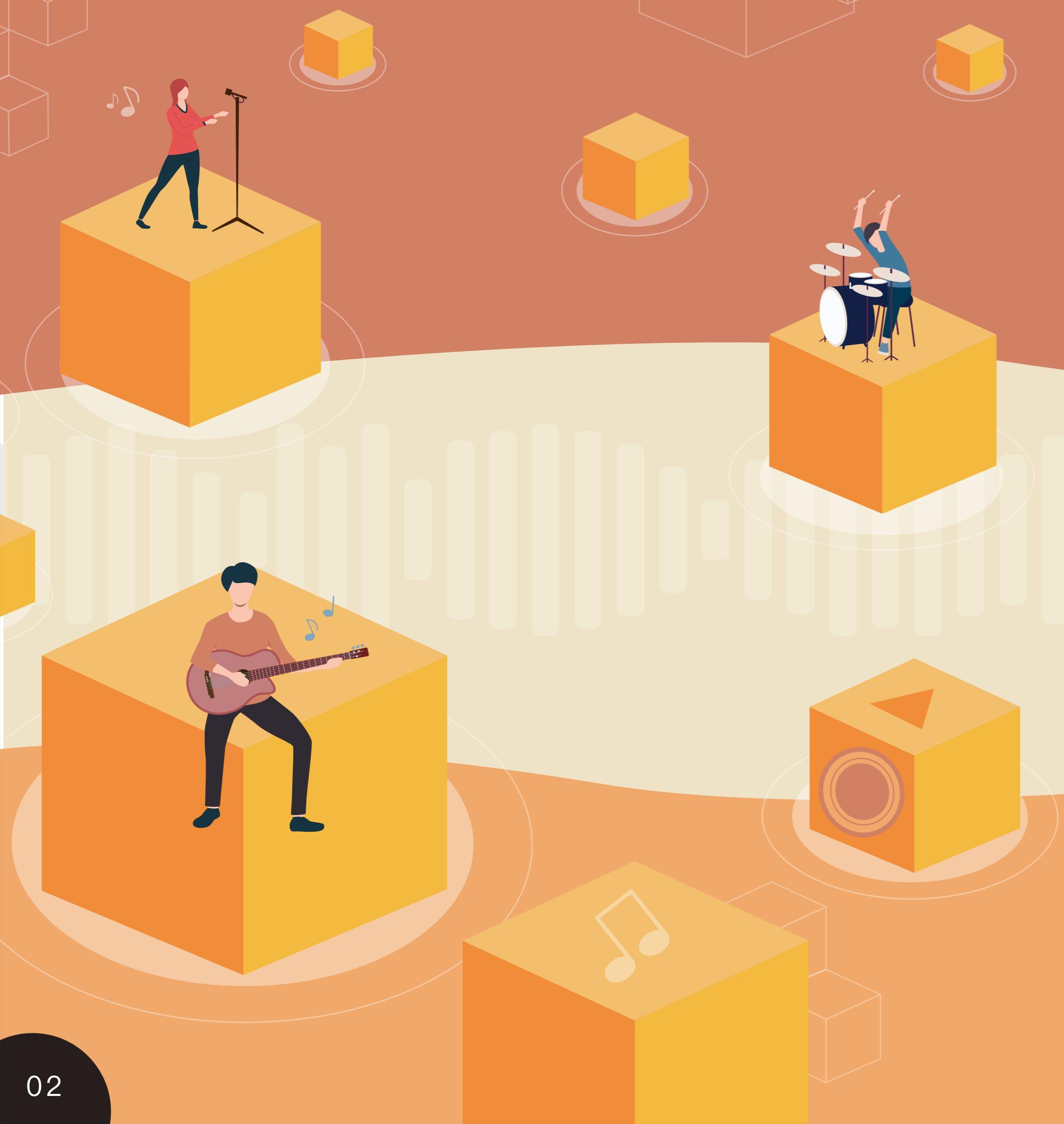
林小雯——疫情之下：再利用的藝術與藝術的再利用

袁紹珊——泰北小清新：獨立書店與創意聚落

林琪香——舊事活於現代裡：長野縣松本市

葉孝忠——古巴人的創意

譚智泉——串流時代的劇場拍攝

本地音樂人 譜寫多元發展路

跟十幾二十年前相比，整體音樂消費模式在過去短短數年已發生翻天覆地的變化，串流平台當道，線下專輯及實體市場沒落。音樂人要站得住腳，從工作模式到創作方法都要跟得上時代的步伐。今期「文創焦點」就請來本地音樂界三個單位分享其最新動況，有人開設工作室、有人走出澳門、有人走到幕前，但共通點是，在這方興未艾的本地市場，要不斷求變多元。

文 | 黎祖賢

圖 | 梁淑儀、部分由受訪者提供

陳慧敏： 乘「木船」遊大世界

早前歌手陳慧敏（Vivian）開展了一趟一百日的唱遊之旅，除了遠赴埃及、土耳其、伊朗、巴基斯坦等未曾到訪的國家，收穫一段遠距離戀情外，是次旅程也令她下定決心成立自己的工作室，脫離傳統唱片經紀公司及藝人的合作模式，在更大的自由度下，追尋「新的衝擊」。

• 陳慧敏成立木船音樂創作室

甜蜜負擔

雖然Vivian今年3月才正式成立工作室，但她早於去年年初便有此念頭。「我在這間公司（棋人娛樂）已經有七、八年的時間，在演藝路上也嘗試了不同工作，如唱歌、演戲、司儀等，一直在想有沒有新的事情可嘗試，加上內地近年不少藝人都成立了獨立工作室，更為主導自己的形象及發展方向，所以就覺得不如成立工作室去繼續我的事業。」她解釋。

Vivian跟公司商議後，便聯手成立了木船音樂創作室，棋人娛樂由昔日的經紀人身分，變成今時今日的合作夥伴。「最大的分別是以往我只是藝人，公司安排我參與甚麼活動及工作，甚麼時候出唱片等等，

我都會跟隨指示，只需做好歌手的本分。現在，我是一家工作室的負責人，不可以甚麼都交給別人處理，需承擔更多責任，而（棋人）是支援的角色，不會直接參與運作。」

換言之，從創意構思、執行到工作連繫、資金成本控制等實務層面，她都需要涉獵，不過在於她而言，這一切都是甜蜜負擔。「現在要親力親為經營自己的形象品牌，可以將想法直接與別人分享，不用經過太多的程序，覺得（自己的事業）好像踏入另一階段。」雖然不少事情都需要學習，但她有信心憑着在行業累積多年的經驗，足以應對這些挑戰。

工作模式多元化

自2010年參加鄰埠歌曲比賽出道以來，雖然Vivian在演藝事業上曾作出不同嘗試，但仍有不少構思希望透過工作室落實。「好像舉辦音樂節等節目，又或者為工作室設計一些周邊產品，因為畫畫設計是我另一樣興趣，自己也是讀設計出身，所以將自己的興趣融合在（工作的）不同層面上發生。」

旅遊及生活KOL（關鍵意見領袖）形象也是Vivian希望未來可以深耕的另一領域。藉着去年底的一百日之旅，她錄製了不少短片原定在社交平台上發佈，以及規劃了部分相關活動，但近來受疫情影響，有關計劃需稍為延遲。「網上有好多商機，只要打造好自己的形象平台，可以吸引客戶透過我去觸及相關目標客群。」她認為要在澳門當一個全職歌手，不能單靠一種工作形式去賺錢過活，工作模式需要多元化。

• 一百日唱遊之旅，體驗當地風土人情。

不被市場牽着走

當然，Vivian的重點仍放在音樂事業上，她先後推出了三張大碟及多首單曲。「頭兩張專輯基本上是一些情歌，第三張就偏向多少少民謡風格，而最近推出的兩首單曲，例如《沉默之間》，取材上較以往多一點哲學性，未來自己都想在音樂路上探討更多關於生命的議題。」她笑言做過市場調查，發現歌迷大多喜歡她的情歌作品，所以未來作品不會太跳脫「陳慧敏這框架」，但會放入一些自己喜歡的元素，以及嘗試獨自包辦曲詞創作。「作為歌手，不能只跟着市場走，因為市場實在變化得太快，如果只跟着市場走，你會好容易覺得迷失。」Vivian語重心長地說。

初心未忘

「以前不時有人問：『你又嬌小、又不漂亮、更不是特別能唱，為什麼要做歌手？』我當時就覺得既然有機會，為何不去試呢？你未嘗試過，又怎會知道行不行呢？」因此不論是成立工作室，或者是一百天旅遊流浪時，Vivian都想到十年前那個自己，那個沒有富裕條件但堅定地追夢的自己。「我在這行業都工作了一段時間，但我仍記得當初為甚麼要出發，就是這份勇氣。」

Track :

《沉默之間》
收聽：

youtu.be/S21RwoCxZns

《莫名哀傷》
收聽：

youtu.be/E4diyD0RJi0

貼心規劃安排

澳門歌手能獲港澳以外的唱片公司青睞實在是頗為少見，但去年MFM三子獲台灣唱片公司種子音樂簽約，並協助發行《限時動態》，全賴馬來西亞知名音樂人湯小康等前輩賞識，聽罷他們兩首國語歌的demo（樣本）後，幫他們穿針引線介紹台灣發行公司。「包括種子音樂在內，最後有三間唱片公司接觸我們，整輩子都未曾試過有機會選擇唱片公司。」嘉豪笑說。

而這次台灣體驗還有更多的第一次。這張專輯去年9月發行，三人於8月至12月期間，每個月都抽空約一星期赴台宣傳。「去到台灣，我第一次感受到藝人被照顧的感覺。」祖絲表示，台灣公司在三人來台前已幫他們打點一切，不論是舉辦發佈會，還是出席宣傳活動及接受媒體訪問等等，早已規劃安排，不用他們操心，只需全神貫注於演出上。

成熟生態圈

這跟在澳門的情況實在有天淵之別，自2017年正式以MFM的名義出道以來，因其澳門公司的規模並不大，他們在很多事上都需要親力親為，小至活動的新聞稿及司儀稿，大至迎接嘉賓，他們都需分神處理。「所以在台灣的感覺很舒服，覺得有被照顧到。」祖絲補充道。另外，這張專輯的兩首主打歌《最寂寞的歌》和《Perfect》均成功地向台灣卡拉OK公司賣出具期限的使用權。嘉豪稱：「我們在台灣是新人，沒有甚麼知名度，都可以賣出一定價錢，可見整個（行業）生態都是很健康的。」

台灣成熟的產業鏈還有很多見微知著的地方。三人表示，在當地出席不同節目及活動時，主持人普遍做足功課，對他們的背景及音樂皆瞭如指掌，像新專輯發佈會請來了台灣著名主持人黃子佼擔任司儀，他對專輯的每首歌都能侃侃而談，而觀眾在不同活動都反應熾熱。「有一份受到尊重的感覺。」AJ話畢未完，嘉豪補充指：「可以見到（台灣人）對音樂及工作都十分有熱情。」

收入渠道單一

《限時動態》主要以生活及不同的情感為題材，AJ介紹：「今次是我們第一次在台灣出碟，所以希望能保留我們平時（廣東歌）的風格，帶有正能量及活潑感之餘，也希望旋律方面較易上口。」跟前兩張廣東專輯相比，這張唱片的製作成本更高，單是《最寂寞的歌》就請來北京、馬來西亞、新加坡及澳門等地的三十多位樂手製作，銳意擴大組合的聽眾群。

雖然這三人的國語專輯銷售尚可，但在目前的音樂市場，冀盼唱片銷售能賺錢是緣木求魚。「做唱片最難的一定是尋找資金，除了部分來自（政府）資助，大部分的資金來源都是我們接商業演出的收入。」嘉豪指以往他們在澳門有一定的商業活動，但最近一波疫情不僅打亂了台灣的規劃，亦令他們這段期間的演藝事業零收入。祖絲稱，除了商演，其他地方的歌手可以依賴廣告等帶來收入，但澳門較少本地品牌及廣告投放，令歌手主要以商演為主。

唱出澳門

展望今年餘下時間，MFM計劃在疫情完結後，推出一首新的國語歌，並在資金容許的情況下，製作多一首廣東新歌。澳門繼續是這三人組的主要市場，台灣則待進一步開拓。祖絲鼓勵本土歌手勇於走出這座城市，因為「澳門市場真是太小，行業生態尚未形成，歌手做到最極致的也是開（個人）演唱會及出席不同活動，然後呢？」能否有機會走出去，都是因緣際遇，但或如AJ所言，最重要的是「準備好自己，機會來了就要好好把握。」

歌曲推介

Track :

《最寂寞的歌》

收聽：

youtu.be/DBjWqTVy7z8

《限時動態》

收聽：

youtu.be/vl_vIAoiGs

潘君保： 新時代的玩「樂」法則

在本地音樂業界，潘君保（PKP）這名字絕對是無人不識——在過去十多年，這位音樂製作人曾跟不少歌手合作，為他們打造一首又一首主打歌。近來，他跟另一位本地資深歌手彭永琛（Sean）合作，炮製出一張跳脫廣東話流行曲風的迷你專輯，逐步走進聚光燈下，讓觀眾感受音樂的不同可能性。

• 潘君保活躍於澳門音樂界，積極開拓收入來源。

幕後到幕前

這張名為《After Party》的專輯獲文化局「2018原創歌曲專輯製作補助計劃」資助，該計劃為獲選專輯提供最多澳門幣15萬元的財政援助及專業評審意見指導。這次合作最初的構思源於Sean，他計劃做一張帶點性感及chill（鬆弛輕快）味道、有別於時下流行曲的專輯，並找來潘君保執行製作，前者負責全碟四首歌曲的演唱、填詞及部分作曲，後者則在作曲及製作層面上出一分力。

「最初我都以為今次合作形式跟以往差不多，都是以服務歌手為主，接到他們的要求，然後協助他們作曲、編曲、監製等，但想不到我們兩人在jam歌（即興創作）時，發現原來我的付出在整體音樂呈現上是十分重要的。」潘君保指，這張專輯因此以兩人聯乘掛名，並不只是以Sean作主打。

事實上，這種模式在外國市場流行已久，像Calvin Harris、Mark Ronson等知名音樂人及DJ，在不少作品上都較歌手具有更大的主導權。「我們這張專輯或會跟（本地）樂迷對

專輯的理解有點不同，除了歌手，音樂本身都是主角。我們希望藉此機會將這文化推廣給大家，引證這模式也是行得通。」潘君保道。

實體市場沒落

二人已完成四首歌曲的錄製，曲風各有不同，但顧名思義，都圍繞着「性」這題材，聚焦於營造派對後那份意猶未盡、欲罷不能的氛圍。潘君保表示，專輯正在封面及包裝設計的階段，最快有望在6月份推出。不過，暫時未有計劃為專輯發行實體CD，只將作品放上網上串流及下載平台，並以限量形式推出實體USB版。「CD現在是完全沒有用的，我都沒有CD（播放）機。」他坦言近年音樂市場的消費意欲及模式出現了極大變化，尤其是本地音樂市場仍未成熟，本土歌手大多缺乏名氣，若是次專輯沒有獲得補助，他們需另覓資金支持才會推出。

音樂「工業革命」

「以往歌手都希望透過專輯來完整地表達自己的創作理念，但現在問題是沒有太多人有時間完整地聽完一張專輯，尤其是不認識的歌手，聽眾能夠聽完一首歌已經是非常棒。音樂製作現在相對地簡單，全部可靠電腦完成，然後放上不同的網上平台，當然這是不會賺錢的，但或可擦出流量。這一切對整個產業而言，是一種挑戰，或者誇張一點，是（音樂產業的）一次工業革命。」

作為本地音樂製作公司棋人音樂工業的創辦人之一，潘君保對這場「工業革命」亦深有感受，指出公司主要為本地歌手提供一站式音樂製作發行服務，也為不少政府部門及機構製作所需的音樂，但在千變萬化的市場下，公司「只能有甚麼就做甚麼」，近來積極開拓收入來源，如音樂教育方面。

表現自我

潘君保2003年於澳門完成音樂教育高等專科學位後，2007年前往澳洲攻讀流行音樂，學成歸來後主要從事音樂製作，但其實他對幕前演出並不抗拒，2010年更憑歌詞監唱一手包辦的《那一天》奪得「第八屆澳廣視至愛新聽力——至愛歌曲獎」。只不過在澳門的市場條件下，從事音樂製作相對地容易。「我是貪玩的人，都希望有更多機會出現在觀眾面前，音樂就是表現自己的媒介。」

Track :

《臨兵鬥者皆陣列在前》

收聽：

youtu.be/EZWsgqCrcyE

《齊聚集 勿防疫》

收聽：

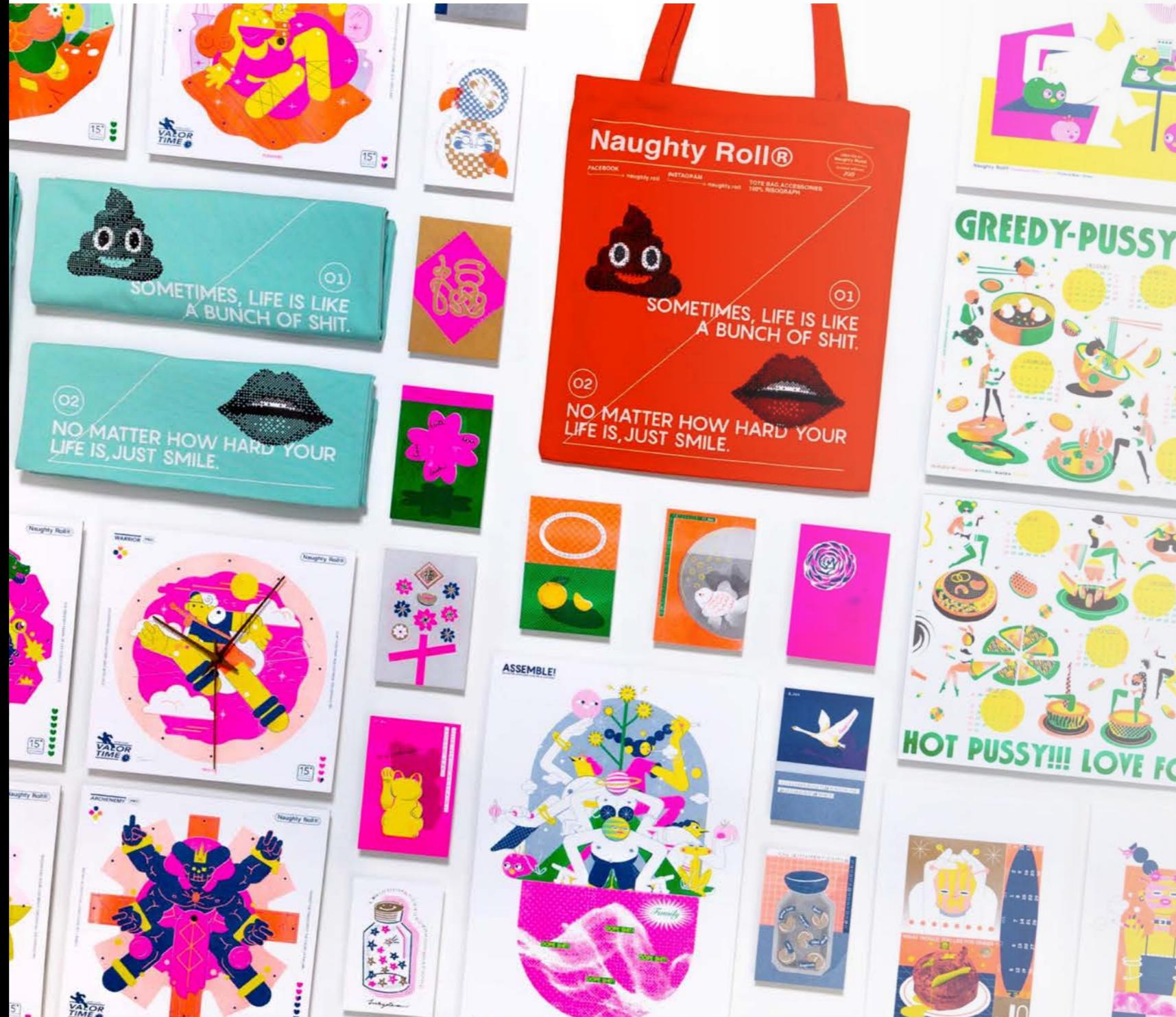

youtu.be/XLwl_CYOJks

沙沙滾 Naughty Roll

— 專注孔版印刷術的
獨立出版品牌

孔版印刷Risograph，簡稱RISO，是近年流行於設計界一種較小眾的手工作坊式印刷技術，它的成本相對低廉，還能有效提高印刷效率，又因為無法精準掌控細節，出現沒對齊、錯位、油墨脫落等等的「意外」是常事，但卻創造出許多傳統印刷機器無法做到的特殊效果。今期《C²文創誌》就邀請到「Naughty Roll沙沙滾」三位創辦人，作為澳門首個運用RISO創作產品的設計品牌，他們將為大家講述究竟這種常因「意外」而產生誤差的印刷品魅力何在？

• RISO印刷機及專用油墨

• 林揚權、高國文、李潮藝（左起）。

看準時機 引入RISO

於2019年成立的「Naughty Roll沙沙滾」是目前澳門首個RISO獨立出版及設計品牌，由三位青年設計師高國文 (Bosco)、林揚權 (Kun) 及李潮藝 (Dan) 創辦，他們分別作為品牌的技術、創意及藝術總監。談到與RISO的結緣，Kun表示：「雖然紙媒日漸式微，但作為設計師，我們對紙質印刷有着一種特殊的感情，由於大家都有正職的關係，如何用比較低的成本和較短的時間去創造喜歡的作品是關鍵，而RISO印刷的特性就正好符合我們的需求，有見澳門暫沒有同行運用該技術進行創作，於是便決定引入。」

簡單來說，RISO就是一種數位快印機，能像版畫般以單色疊印的方式來完成印刷，因此可以更快速且有效率地製作印刷品。Bosco坦言：「外面大多數印刷廠，一開機就要成千上萬份的數量，但其實很多設計師做出來的創作，未必都是量產型，往往是一些實驗性質的作品，這時候RISO的優勢就突顯出來，其成本、產品數量、製作流程我們都可以控制到，還能夠輕易地製作出燙金等許多在傳統印刷被歸類為特殊色的鮮艷熒光色彩。」

• Naughty Roll「金鼠入米袋」賀卡套裝

「缺憾美」是RISO最令人興奮的地方

談到RISO最令人興奮的地方，Dan直言莫過於其機器在運作過程中經常發生「意外」而產生的缺憾美。「成品會因為紙張、墨水深淺、面積大小或其他條件，時常出現錯位、擦痕、落色及墨跡等誤差情形，仔細看它並不是一樣十分精美的印刷，甚至還有些粗糙，但我們就是想追求這種錯中有序的復古感，就算是一百張同樣的插畫，印刷出來都不會完全一樣，這也是我們品牌的特點之一！」

而品牌的另一特點就是充滿故事性的插畫風格，Dan表示：「我們自己本身偏好插畫的風格，可以看到產品很多都是一些卡通插畫元素，有關於遊戲類、和風少女類、幽默類的等等，同時我們加入故事性內容，就像一套共12款的RISO插畫日曆，用幽默的表達方式去描述生活中所遇到的不同細節，這樣的故事性系列插畫，跟大部分消費者產生情感共鳴，一推出市場就大受歡迎。」「本身對產品的目標受眾並沒有細心安排，只是將自己的愛好通過產品設計出來跟大家分享。我們的想法天馬星空，產品設計風格多變，希望能吸引到不同類型的人喜歡。」Kun補充道。

• 上海書展現場

• Naughty Roll X WAKKA CHEANG「勇敢時間系列」時鐘

展覽的宣傳效果不容小覷

雖然品牌成立於澳門，但讓其首次獲得關注的地方卻在上海。Kun有感而道：「2019年8月，機緣巧合下我們報名參加在上海舉辦的書展，也是品牌產品首次集中展出，但想不到反應如此熱烈，產品的受歡迎程度出乎意料。後來我們反思是否因為內地市場對這種顏色鮮艷、插畫風格的產品覺得新奇，跟內地同類產品風格有所不同？當時我們帶了六款產品在書展中展銷，幾乎被搶購一空。現場還跟不同地區的書店談成寄售協議，使產品在不同地方上架。這次的經歷讓我們認知到自家產品是有市場的，便決定要將其打造成品牌去發展。」而日後品牌的宣傳及推廣工作，除了運用社交媒体，團隊還會帶領品牌到不同地區參加書展或設計展覽。Bosco表示：「作為一個新晉的設計及出版品牌，目前會更加偏向以展覽的方式進行宣傳推廣。受眾在現場不但能最直觀地感受產品的魅力，我們還可以跟顧客進行面對面交流，及時獲得反饋意見。」

線上商城及寄售是當前產品主要的銷售渠道，Kun直言：「除了在淘寶進行線上銷售，我們在台灣、上海、北京、寧波、杭州、武漢等地的書店均有寄售，反應良好，目前已經收到不同地區書店的加貨及補貨需求。未來希望通過展覽，開拓更多寄賣地區，如歐洲、日本、韓國、馬來西亞都是我們的目標。」在產品方面，Naughty Roll會嘗試將RISO延伸到紙製品以外，如服裝、家品等，進一步豐富產品的多樣性。而品牌首個本地作品展亦於今年5月至7月在卑第園1號At Light舉辦，有興趣的朋友不妨到現場感受RISO的魅力啦！

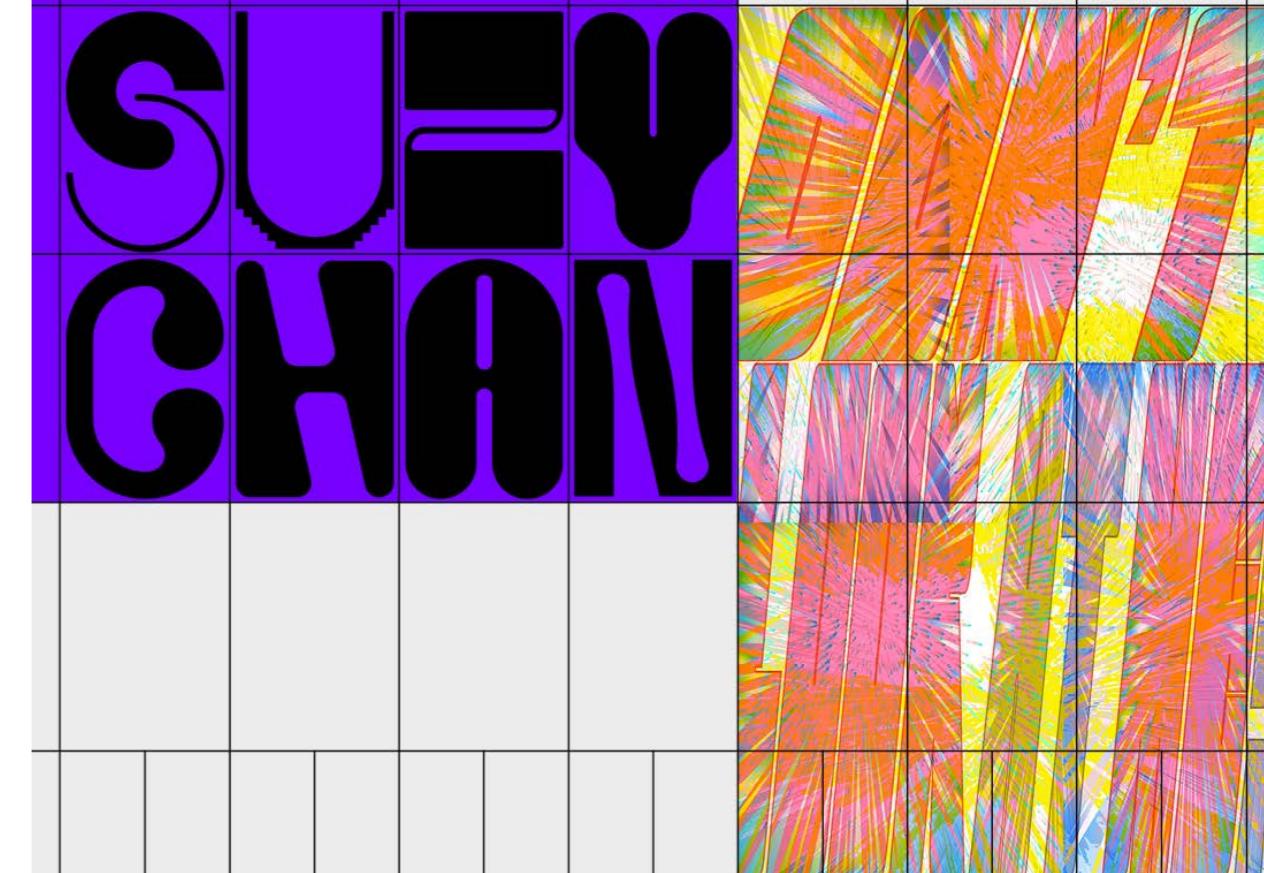
設計不只商業， 也能引導社會思考！

— 訪新晉設計師陳綺雯

本澳新晉平面設計師陳綺雯（Suzy），2019年以一等榮譽學位畢業於倫敦藝術大學傳媒學院，畢業設計獲選英國創意網站It's Nice That年度得獎作品，曾被美國平面設計協會（AIGA）旗下雜誌《Eye on Design》報導，年紀輕輕就得到不少業內的關注和肯定。Suzy稱：「（設計師）要對當今社會、文化、心理等進行思考，培養屬於自己的設計思維和價值觀，作品才不至於成為消費主義的『幫兇』。」今期《C²文創誌》將對話這位本地薑平面設計師，與大家分享她的内心世界，以及在設計路上的學習及工作經驗。

• 陳綺雯

• 陳綺雯的作品入選It's Nice That畢業生創意競賽活動

接受國內外多元文化薰陶

Suzy富有藝術天賦，從小便是一名學霸，熱愛藝術的她在高中階段便報讀北京的畫畫與設計專業培訓學校，而到了大學亦順理成章地考進廣州美術學院，「從小便在內地、澳門兩邊跑，這樣的生活經歷對於幫助我理解不同背景的文化有很大幫助，更影響了我之後的所有人生選擇和藝術創作。」

在廣州美術學院讀大一時，Suzy的GPA保持滿分4.0，而且往往能超額完成老師交代的各種brief，但隨着學習的深入，她認為內地的高等教育方式無法進一步開拓其藝術創作的思路。「若然在求學階段，我們不思考更深入的問題，不對社會、文化、歷史、心理等學科進

行學習，並且培養出屬於自己的設計思維和設計價值觀的話，我們做出來的東西難道只能成為消費主義的『幫兇』嗎？」於是完成大一的課程後，Suzy便毅然退學，並成功申請入讀倫敦藝術大學傳媒學院。

Suzy認為：「英國的設計教育更注重思維的培養，尤其是critical thinking，除了學習設計的課程，會補充很多不同的社會學知識。比如我曾經選修過身分認同、國家認同、新聞學、粉絲文化等主題。傾聽不同文化背景的同學對同一事件的看法，令我學習設計時不僅僅只是停留在畫面上，更能讓我理解到設計背後所有社會、文化的聯繫。」

• 作品「賭場城市」

設計特色：社會性的自我表達

為了盡快融入當地，學習之餘Suzy開始了她的打工生涯，過程中認識到不同國籍、不同文化背景的「遷移者」朋友。有從福建偷渡到英國十多年的同事向她講述其偷渡經歷；遇過索馬里難民小偷盜刷信用卡而發生的衝突；也遇過香港老闆為了避稅而制定的各種奇怪規矩……「這些經歷十分珍貴，對我理解這個世界有了全新的維度，也讓我深刻反省平面設計對社會的作用。因此，我後來的很多設計都是與社會問題相關的。」

Suzy的作品有運用中國傳統祭祀用品元素設計的

澳門賭場「廣告」，期望透過作品激勵澳門市民與政府溝通，在推動經濟發展與可持續生態之間取得平衡；亦有為倫敦Chinatown移民抗議當地政府釣魚執法發聲；關注零食廣告營銷和「邪教」之間的聯繫，以及關注海洋的微塑料問題，溫室水果的爭議等。「總體來說我覺得自己並沒有設計風格，但如果非要概括自己的設計特色，那就是將設計進行社會性的自我表達，因為我覺得平面設計是一個公共平台，是一種表達工具，作為設計師，要根據不同的社會問題，在調研的基礎上進行不同的表達，才能發揮設計的最大功效，而不僅僅用於商業交流。」

不是一位「爆款」設計師？

三年磨一劍，2019年Suzy以一等榮譽學位在倫敦藝術大學傳媒學院畢業，同年亦獲選英國創意網站It's Nice That年度「The Graduates」畢業生創意競賽得獎者之一。「其實他們選的不是某一個作品，而是一個『人』。評審會檢視參加者在求學階段所做過的所有項目，包括對設計的見解和未來規劃等。國外這些平台，能幫助很多像我這種初出茅廬的創作者打破設計圈子裡的『階層』壁壘。我認為不僅設計，在任何行業大家都應該重視那些粗糙的、毫無經驗的、甚至『容易把事情搞砸』的年輕從業者。」

目前Suzy是一名全職自由工作者，承接的工作以國外為主，也會接一些內地的項目。「創作過程中具有前瞻性，出來的產品才有時代意義，平面設計亦然。所以跟客戶接洽時，我會事先判斷自己到底能不能給到他們需要的東西。如果狹隘地說商業性就代表銷量，那我應該不是客戶眼中那種『爆款』的設計師。」

最近，Suzy獲得英國皇家藝術學院的研究生課程錄取，但她對目前的工作狀態還算滿意，因此會繼續工作一段時間，未來有需要時再深造。此外，Suzy有感，設計師不能停留在舒適區，也不要只着眼於當下的市場需求而迎合市場進行創作，

「市場只是其中一個評判標準，而未來我們的世界格局會發生甚麼變化（尤其疫情過後），人們對事物的理解、對視覺的需求會有甚麼變化，我認為這些都是成為一個優秀平面設計師更值得探索的問題。」

• 野生大都會當代藝術展覽 — Suzy Chan X 徐震

疫情之下

— 文創與藝術業界力尋出路

新型肺炎橫掃全球，多國政府紛紛要求民眾留在家中，多間美術館關閉，藝術節與表演紛紛宣告取消或延期，藝術與文創界大受打擊，也由此令業界不斷思考新路向，澳門的文創業界在此亦不缺席。

• 曉角劇社把作品《二月廿九》放到網上與公眾分享

轉型配合防疫 盡社會責任

事實上，大家「留在家，同防疫」的同時，全球的藝術與文創界也在不斷轉變配合抗疫，一盡己責。名牌LVMH集團宣佈旗下香水製造廠改為生產酒精潔手液，DIOR也有參與生產口罩。人們居家隔離期間需要精神食糧，一些藝術家決定在網上與大家分享其作品。例如外國就有藝術家發起「社交距離藝術節」，讓各地藝術家上載作品到網上與他人分享。香港話劇團也推出「戲寶重溫」，讓公眾投票選出「最想重溫的舞台劇」，並把得票最高的戲寶由3月21日開始於網上播放。史密森尼美國藝術博物館也有「在家欣賞美國藝術」(Experience American Art from Home) 計劃，讓民眾可在網上看展覽。

從線下轉到線上 澳門劇團新嘗試

在這股浪潮中，澳門自然也不缺席。曉角話劇研進社早於3月1日把作品《二月廿九》放到網上與公眾分享。藝術總監許國權表示，因為疫情，劇團今年有多個計劃改動或取消，例如《明年此時》。劇團原打算於2月下旬至3月在文化中心演出六至八場，且計劃找企業贊助幫忙推銷戲票，但多個文化設施因為疫情關閉，這計劃也只得告吹。「如這行得通，我們可以一直做落去甚至愈做愈多的話，就可以不用靠政府，是我們相對有野心的計劃。但現在沒有了，下半年亦不會再有場地。就算有場，我們也不覺得我們可以容易地找到企業贊助。因為經濟不好，怎叫人幫你推廣戲票？」

• 受疫情影響，劇社作品《明年此時》將延期上演。

原本劇團到內地、巴西等地的演出計劃也因為疫情取消。但許國權直言「有危就有機」，這段期間也讓劇團重新思考整個劇場行業的發展。同時，他們也把原本打算到外地巡演的作品《二月廿九》放到網上，是本地第一個劇團有此行動。「其實不算甚麼策略，只是覺得我們不能只是坐着，要做些甚麼，所以把《二月廿九》放到網上。我覺得無論多少人看都好，總會有些人再去欣賞這作品。多行一步會較好。」

許國權指，身邊的朋友對此舉的效果與形式有很多不同看法，大家也因而想到很多延伸活動、二次創作等。「也有朋友提到是否要有輔助性配套，例如評論，應延伸多一點的活動，令人覺得劇場很好玩。這些我下次會做。今次沒時間和人手。它應該可深化到更多，不只是單單放到網上那麼簡單，應該是一件運用網絡技術將藝術創作發展得更好的事。」

澳門特色禮品店
創立於2016年

• O-Moon推出「買二送一」優惠以應對疫情帶來的影響

文創禮品做好設計 積極裝備自己

劇團於線上努力開拓，有禮品店也在線下靜靜磨劍。本地精品品牌O-Moon的負責人Jet表示，疫情期間，不少計劃被延後，幾間位於旅遊區的禮品店生意也大受打擊。「銷售額有時兩位數字，有幾日近乎是零，有很多是幾百元、幾十元；有一些星期六日會有四位數字，但我們過去的生意額絕對不是這樣。」他苦笑道，現時為節省開支，加上一些銷售員暫時未能回澳上班，澳門區只有一間分店在營業，氹仔分店則只開星期六日。「現在就算開店也沒顧客，也是浪費水電。」

為應對疫情帶來的影響，O-Moon推出「買二送一」優惠，希望吸引客人光顧。對於消費卡的措施，Jet認為，市民多會用來購買生活必需品，未必會用來選購禮品，但他也不消極。「我們也要向好的方向想。

現在先做功課，等將來好的時候一次過爆發，不能絕望。」例如疫情雖然令工作量減少，但同時卻令設計的時間變得更充裕，甚至有時間把品牌未來的工作規劃做得更細緻。「我們在規劃把O-Moon由一間旅遊禮品店轉變成一間時尚店。由名信片、行李帶等旅遊禮品慢慢轉成頭巾、環保袋，即使不是遊客也會想買的東西。」另外，這段期間也有一些公司與組織例如奧比斯等與O-Moon合作進行宣傳設計的相關項目。「既然現在零售市道不好，我們就轉去合作，進一步打響我們的名聲，等疫情好轉時再爆發！」

但Jet坦言，暫時未知效果如何。「世事難料。有甚麼部署都好，如疫情一直持續，部署甚麼都沒用。最重要是疫情可以扭轉！」

誰念幽寒坐嗚呢？——華堅玉插畫展

日期：即日起至2020年7月3日

時間：12:00–20:00（逢星期一休館）

地點：澳門氹仔舊城區藝術空間（澳門木鐸街10號）

票務：免費

內容簡介：展覽展出駐澳門葡萄牙藝術家華堅玉從2012年至2019年於葡文報紙《今日澳門》上發表的一系列插圖編輯而成。華堅玉長年堅持每星期以繪畫一幅插畫來說明來自幾名具爭議性的中國文人的翻譯後學術著作，例如李賀、王充、淮南子及文子等。華堅玉的藝術技能透過中國折本風格的水彩書（起源於唐朝，公元618–908年）以純抽象的手法得以實現。

主辦單位：氹仔城區文化協會

網址：www.taipavillagemacau.com

第十一屆澳門時裝畫藝術大賽

截止日期：2020年6月17日

內容簡介：環保和永續的議題一直被受重視，近年澳門特區政府更實施膠袋收費、推廣環保回收等活動。本屆主題為「綠色時尚」。參賽者可透過比賽一同響應時裝低碳環保理念，把環保成為一種世界語言，讓服裝展示個性，盡情發揮創意，展現才華。

主辦單位：澳門生產力暨科技轉移中心

網址：www.cpttm.org.mo

2020時尚薈萃——品牌集合店

日期：即日起至2020年12月31日

地點：澳門時尚廊

內容簡介：樓高三層的時尚廊將展現嶄新面貌，於地下層及二樓推出時尚集合店活動，匯聚34個本地原創時尚品牌。店內展銷本地原創男、女時裝品牌及服裝配飾品牌產品，服裝風格多樣，涵蓋街頭型格、前衛藝術、休閒文青、青春俏麗、黑白美學等；而配飾產品種類包括精緻手作、皮革小物、繪製絲巾、純銀配飾、特色手鍊、個性手袋及舒適女鞋等，歡迎市民前來選購心儀產品。

合辦單位：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：www.macaofashiongallery.com

沙沙滾作品展

日期：即日起至2020年7月11日

時間：11:15–18:30（星期一至六）；10:00–17:00（星期日）

地點：At Light（澳門卑第圍1號地下）

票務：免費

內容簡介：Naughty Roll沙沙滾是2019年成立於澳門的孔版印刷獨立出版、設計品牌工作室。目前「Naughty Roll沙沙滾」之設計作品已於中國內地、澳門、台灣等地區之獨立書店及網上平台進行售賣。首展「沙沙滾設計展」共展出品牌成立至今的13個系列作品，其中「IMBALANCE」「FORGET THE G」「BORN AT THE WRONG TIME」「WASTE TIME CLUB」「Dan' clcok name?」為首次公開發佈的作品。

主辦單位：弘藝峰創作社

網址：

www.facebook.com/events/836302203560171

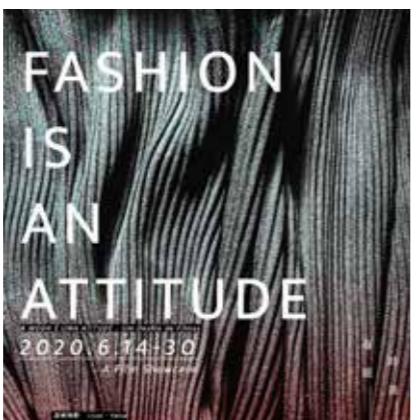
《小城大夢——寫給孩子的澳門故事》出版

內容簡介：該書收錄七位澳門作家及一位內地作家所著的兒童文學作品，通過講述澳門少年兒童在學習、生活等方面的故事，把多項非物質文化遺產串聯成人們熟悉的日常生活。故事主題包括澳門回歸祖國、澳門世界遺產、港珠澳大橋、澳門國際龍舟賽、魚行醉龍節、粵劇及涼茶等。非物質文化遺產關乎人類記憶和技藝，透過世代傳承而保留。

售價：\$98

售書地點：萬象畫廊書屋、政府資訊中心、澳門檔案館、澳門藝術博物館

出版單位：澳門特別行政區政府文化局、天津新蕾出版社

“FASHION IS AN ATTITUDE”——時裝電影專題展

日期：2020年6月14日至30日

時間：查閱節目表

地點：戀愛·電影館

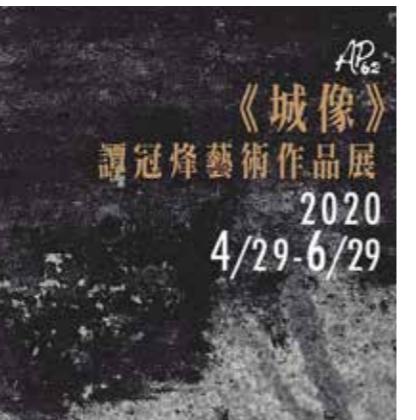
票務：\$60（每部電影）

內容簡介：是次專題展將上映11部電影，分別以三個環節「設計師！設計師！」、「時裝背後」及「城市與她的時裝」來探究時尚的概念和時裝與電影的關係。影展詳情可瀏覽戀愛·電影館官網。

主辦單位：澳門特別行政區政府文化局

承辦單位：戀愛·電影館

網址：www.cinematheque-passion.mo

《城像》譚冠烽藝術作品展

日期：即日起至2020年6月29日

時間：11:00–20:00（逢星期一休園）

地點：澳門瘋堂十號創意園C02展室

票務：免費

內容簡介：展覽展出本地藝術家譚冠烽十件版畫作品，譚冠烽認為城像，即城市中的影像，也隱喻了本次展覽裡創作這些作品時所使用的兩種思考方向—光學成像和繪畫成像，兩種好像對立但也相互牽引的兩種模式。

主辦單位：澳門國際版畫藝術研究中心

協辦單位：望德堂產業促進會、瘋堂十號創意園

網址：www.10fantasia.com

澳門teamLab超自然空間

日期：2020年6月15日

時間：10:00–22:00（最後入場時間：閉館前45分鐘）

地點：澳門威尼斯人金光會展

票務：\$238（成人）；\$168（3至12歲小童）

內容簡介：teamLab超自然空間—全新常設互動體驗，是一個高8米，規模5,000平方米，還擁有高低差的極為複雜的立體空間，由擁有極強沉浸感特徵的teamLab作品群構成。

網址：www.sandsresortsmacao.com

「HUSH!! X 文創市集」

日期：2020年7月18日至19日

時間：查閱節目表

地點：澳門科學館前地

內容簡介：活動首次於科學館前地舉行，澳門樂團及音樂人在場與市民同慶外，現場更增設文創市集，市集將設有90個攤檔，包括手作、創意產品及飲食攤位等。

主辦單位：澳門特別行政區政府文化局

網址：www.icm.gov.mo

Art Blossom 藝薈綻放2020

活動報名日期：2020年3月15日至6月30日

展覽日期：2020年8月7日至9月24日

內容簡介：「Art Blossom 藝薈綻放」是一個由C'Gallery舉辦的國際童畫創作綜合活動。它並非競賽，沒有名次，也不分贏輸。大會邀請到不同界別之專業人士，在眾多的創作中選出自己最欣賞的作品，撰寫評語以作嘉許。每一件小朋友完成的作品可在C'Gallery畫廊作公開展覽，展覽結束後，小朋友除可獲得參展證書外，更可選擇取回已裝裱的作品留念，或捐出作品，授權大會將之轉贈予需要的機構，例如老人院、醫療機構、復康中心、獨居長者等，學習服務社會。

主辦單位：C'Gallery
網址：www.theartblossom.com

疫情下的香港動畫事情

盧子英

由本年1月開始，新冠肺炎在全球爆發，香港也不例外，開始了比2003年更嚴厲的防疫對策，當然也和其他地方相應配合。

首先，因為要保持社交距離，所有大型活動都相繼取消或延期，人群聚集也以四人為限，工作上可行的活，也建議在家中。如此安排下，一些動畫活動亦作出了不少變動。

每年3月及4月，都稱得上是香港的影視月，其中以香港影視娛樂博覽（即FILMART）為核心，配合幾個大型活動，包括香港國際電影節、電影金像獎、ifva獨立短片及影像媒體比賽等等，都是同期舉行。受疫情影響，整個活動將推後至7、8月才舉行，然而其中ifva因為要維持每年的一連串活動安排，評審工作如期進行，只是將頒獎典禮延期。

已有25年歷史的ifva，是亞洲公認的獨立短片創作平台，其中動畫組成績每年提升，極受關注。我一直都有為ifva擔任評審，今年首次於線上舉行評選會議，效果也不錯。本屆的參選動畫有二百多部，來自亞洲各地，經初選後有十部作品進入決選，而包括我在內有五位評審，四位香港代表之餘，還有來自英國的動畫導演Matt Abbiss，經過大概三個小時的Hangouts會議，得獎動畫順利選出！香港動畫《世外》以大熱姿態奪得金獎，銀獎則是台灣的《亞公》，都是不相伯仲的佳作。唯一比較可惜的是，各評審不能如往年一般先於大銀幕上觀賞此十部作品，才開始會議，始終這些作品於大銀幕上的表現都十分出色，這感受在線上較難達到。本屆（25屆）ifva各組別的得獎名單已於3月初在官方網頁上公佈，至於頒獎典禮，希望可以於8月左右舉行，到時來自英國的Matt不但會和我們見面，更會主持動畫講座及工作坊，為香港的朋友分享他的動畫心得。

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。

另一個大家關注的香港動畫活動，相信是每年一度的動畫支援計劃（ASP）了。已舉辦了七屆的ASP，本來預計於3月初舉行首映，公開由去年7月已開始製作的29部動畫短片。其中五部各獲得港幣50萬元資助的動畫，水準特高，在題材及技術上皆有探討，十分值得期待，而就算是其餘三至七分鐘的作品，都是各小型動畫公司展現實力的作品，可觀性極高！現在第七屆ASP的首映禮也是暫定於7月才舉行，大家要欣賞這批動畫，就要多等一會了。

因為要配合大家的製作時間安排，第八屆ASP的所有活動如期進行，只是改為線上方式。首先4至5月間有四個簡介會，為新參加者解說關於ASP的疑問，同時亦開始接受大家報名，截止日期為5月底。

第八屆ASP同樣有30個名額，分三個組別，資助金額分別為11萬、20萬及50萬，以製作每段三分，五分至十分鐘的獨立動畫作品，一直以來反應都十分熱烈，相信今屆也不會例外。

還有一些資料，就是去年暑假公開的香港動畫長片《大偵探福爾摩斯》，於疫情之下仍得到不少的獎項及認可。此片的英文版亦已完成，但相信要再等一段時間才可以在歐美的戲院公映了。如無意外，《大偵探福爾摩斯》的影碟將於本年7月舉行的香港書展中發售，大家可購入慢慢欣賞，當然亦要看疫情的發展。

在此分享疫情下的小小開心事，就是知道好幾位動畫人都在這段難過的日子裡得到一些啟發，同時有一些新的動畫題材，製作亦已開始！相信這是動畫人最意想不到的事情！

• 圖片來源：ifva

疫情中的澳門影視產業

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。

這一兩個月以來，留在家的時間佔了大多數。好處是可以把一直想看但還沒時間看的電影或電視影集補齊，偶爾還可以上一些網絡課程，增值一下自己，還有每天可以在家中和家人吃飯，多了相處的時間。然而，工作上卻是陷入全面的停工，不僅所有項目延期，有些在疫情前完成的博企項目，也還沒有拿到尾期的款項。在澳門從事影視製作的自由工作者，這個春天都在想，我們是否要再找另外的工作？

澳門本來就是以旅遊博彩業為主的城市，影視產業一直都不是主流，那為甚麼這次的疫情對我們打擊還是那麼嚴重呢？我想要先來探討一下，在疫情前，澳門的影視產業是如何生存的。在2000年以前，澳門幾乎沒有甚麼影視類的自由工作者，拍電影、短片只是一種興趣，有技術的人員，大部分都有了正職，幸運的會是一份廣告或設計的工作，跟影視創作也掛得上鉤，其餘更多的是跟影視無關，只能在週末或假期時和志同道合的好友一起拍片，追尋那個不知道在何處的夢。2010年以後，影視工作的自由工作者逐漸增多，一方面是回流澳門的影視製作人才變多，另一方面是本地的新力軍也願意放手一博，不求一份穩定的工作，想大膽嘗試殺出一條新血路。

在澳門這個小城，養活這些自由工作者和影視公司的到底是甚麼呢？據我的觀察，主要可以分為兩大類。一是廣告或短片相關工作，另一種則是電影相關的工作。廣告的金主大家很容易會想到博企，但博企實際上只有些小型的廣告會用澳門的團隊製作，大型廣告用澳門團隊拍攝的可能性微乎其微。當然我了解博企會認為澳門團隊經驗尚淺，沒法獨立承擔一些很大型的製作，這是可以理解的。然而即使博企起用了外地的拍攝團隊，其實由於他 / 她們對本地的環境不熟悉，很大部分還是會請澳門的工人來從旁協助，在這種操作下澳門的工人還是有機會可以拿到薪水。不過這也牽扯到另外一個問題，有時候外地團隊實際上是判上判，意思是他們直接交給本地的公司製作，只是從中抽取佣金。這實際上會令製作費變少了，本地公司賺取的利潤也變少，而知名度也沒增加，變成一個雙輸的情況。

除了博企外，最多的廣告是政府和社團的委託，因為澳門的社團文化，實際上有很多社團需要拍攝一些介紹或紀錄的短片，這些影片都是日常可以維持自由工作者的基本生活開銷。至於電影方面，本地開拍的電影少之又少，一年可能不超過兩三套，而用全澳門班底製作的基本上是沒有的，所以電影工作者基本上是沒法光靠電影工作維生。反倒是外地來澳拍攝的電影，跟博企的大型廣告原理一樣，因為他們都需要在本地的製片和工作人員，所以定必會請一定數量的本地員工，再加上偶爾需要請的一些臨時演員和特約演員，會有蠻多的工作機會因此產生。疫情開始以後，博彩業就進入了冰河時期，基本上他們都自顧不暇，更遑論要去外判一些宣傳片的工作，所以基本上所有和博企有關的影視製作都陷入停工。再來就是政府和社團的委託，政府正全力進行防疫工作和疫情過後的復甦安排，其他事情幾乎都是次要，而廣告宣傳等絕對不是他們首要任務。電影方面，不要說是澳門，幾乎全球的影視產業都在停擺，大型的製作都要停機，所以本地的製作也好，來澳拍攝的團隊也好，根本就不會有電影製作在本地發生。疫情期间，澳門的影視產業陷入一個困境，但同時全球很多的人都被逼留在家中，影視內容其實大量被需要，只是我們要好好思考怎麼找到一個轉危為機的出口。

疫情之下：再利用的藝術與藝術的再利用

新冠肺炎上半年在全球各地爆發以來，國際上的醫療和防疫物資嚴重短缺，工業生產線被再利用來生產消毒液、口罩、呼吸機等物資和設備，酒店被再利用為隔離中心，而人們最津津樂道的例子莫過於法國奢侈品品牌LVMH將香水生產線改為生產洗手液和消毒用品，雖然生產出來的用品並不會有LVMH的標籤。

這一系列的生產線和經營場所的「再利用」令人想到戰時物資匱乏的時候。二戰時，美國通用汽車的生產線被改為生產槍械和坦克，政府號召民眾收集金屬、紙張、塑膠等物資來再利用，以支援戰爭的需要。在家庭和個人生活中，再利用同樣無所不在，男裝大衣能被改造為女裝鞋和外套。有時，災難或危機的出現反而更能激發人的想像力，迫使人們創造性地再利用一切有限的資源。

疫情之下，不少關上大門的文化藝術機構也在應用再利用的策略，尤其表演藝術方面的機構。當現場的表演及體驗難以被實現，大量文化表演的紀錄影像被放到網絡之上，提供替代性的體驗；網絡上一時間出現了各種欣賞舞蹈、戲劇、音樂會的免費渠道，這類觀眾在疫情期間可謂因禍得福。

內容的再利用對文化藝術界來說還只是一種簡易的對應策略，在資源銳減的情況下，文化藝術機構也對人員進行再利用，其中一個最有趣的例子發生在美國奧克拉荷馬市的國家牛仔和西部文化遺產博物館，那裡的一位名叫「添」的保安主管被告知一項額外的任務——負責博物館的社交媒體營運。保安添是推特的新手，因為不熟稔操作，貼文裡總是笑料百出，比如孫子讓他使用Hashtag，他卻把Hashtag直接寫出來，而不是使用#符號，結果反而博得粉絲歡心，由素人變成達人，令博物館的社交媒體粉絲數在半個月間從數千人增至二十多萬。

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。

Nat'l Cowboy Museum ✅ @ncwhm · 3月17日

Hello, my name is Tim and I am the head of security for The Cowboy. I have been asked to take on the additional duty of social media management while the museum is closed. I'm new to this but excited. My team will also continue to protect and monitor the museum. Thanks, Tim Send

1,517

6,208

5.2萬

- 美國國家牛仔及西部文化遺產博物館的保安主管添，他在推特貼文結束時總是不忘寫上：「謝謝，添上。」如同傳統書信的下款。

就像其他商業機構，再利用對文化藝術機構來說不僅是為了確保營運上的持續性，也是為了讓僱員繼續受僱。事實上，文化藝術工作者正是這次疫情中首當其衝受影響最大的一群。許多歐美機構以大量裁員的方式減少開支，連擁有超過十億美元捐獻基金的紐約現代美術館也在4月初終止了全部教育人員的合約，令許多文化工作者失望。令人質疑的是，那些大量裁減僱員的文化機構，有沒有嘗試思考資源的調配和再利用？如同被終止合約的一位教育工作者指出，對一座無法敞開大門的美術館而言，教育工作不是顯得更為重要嗎？

從文化工作者的角度思考再利用這個話題，還有一個頗值得討論的地方，那就是藝術本身可以被再利用嗎？或者說，藝術能在疫情之下變得更有用嗎？答案可能有點未如人意。藝術家或者可以發揮創意，以各種再利用的方式來創作，但藝術創作本身卻是非功利的，也就是說，它本身便是無用的，因此也無所謂再利用。這段抗疫的日子裡，筆者覺得藝術最大的作用，便是讓人們能夠轉移視線，從疫情引發的社會和經濟問題中逃離。換句話說，藝術還是一樣地無用，更無法被再利用來做更有用的事。但正因為藝術的無用，才能讓在疫情期間在焦慮或苦悶中度日的我們得以在它的面前緩一口氣，內心得到片刻的平靜。

泰北小清新： 獨立書店與創意聚落

本來對有「泰北玫瑰」之稱的清邁零期望，後來發覺驚喜甚多。

清邁是泰國古都，但文創市集、文創村落相當發達，洋溢着文藝小清新的氛圍。隨意亂逛，竟意外走進當地獨立書店Ranlao Bookshop，造訪那天剛好是它開業20周年的紀念派對。

清邁大部分書店的客戶是外國遊客，主要販賣英文書籍，Ranlao Bookshop的商品卻以泰國文學、繪本、漫畫書為主，也有泰文版的各國文學著作和當地文創精品。此店最讓我驚訝的，是它輕描淡寫地透露出「文化串連」的力量——牆上掛着泰國作家和老店主的往來書簡，民謡歌手在大門外免費演出，天台設有免費的黃昏電子音樂派對，參與者除了當地的文藝工作者、文化人、文青、大學生，還有穿着人字拖湊熱鬧的街坊、遊客、途人。店內外還有十多個高質素文創小攤，包括泰北小吃、酵素特飲、有機在地農產品、創意手作等，部分品牌已具一定知名度。有轉為獨立實體店經營的文創人更向我坦承，今天親自來戶外擺攤，完全是為了紀念「友誼」——報答書店在自家品牌默默無聞之時，給予寄售、推廣、促進點子萌發的交流平台。

衡量一間獨立書店的成功與否，要看三點：過得去的營業額、絕佳的選書和策展品味、廣闊的「朋友圈」——和社區、不同社群、不同志趣理念人士聯乘（crossover）的能力。獨立書店的「獨立」並不在與世隔絕，而是比連鎖式的大型書店更重視創意聚落的形成，也能靈活地和鄰近的社區民眾、分散城市各處的藝術工作者產生連結。

過往許多關於文創空間的討論，主要針對「有形」和「無形」的創意聚落。有形的創意聚落多是大型社區式（如台灣的高雄駁二藝術特區）、街道式（如北京的五道營胡同）、大廈或工廠式（如香港的PMQ元創方、南豐紗廠等）、文創村落（如清邁的Baan Kang Wat）。「無形」的創意聚落，則為網上社群行銷，文創企業如同網紅博主，主力經營粉絲的忠誠度和訂閱戶數量等。但「有形」和「無形」的創意聚落以外，還有沒有更多可能？

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。

港澳的文創村常常後勁不繼的原因有很多，除卻租金、人流，缺乏多樣性、各家自掃門前雪，也是創意聚落的致命傷。在出版業寒冬、電子書及網上書店的夾擊下，實體書店的多樣性也是大勢所趨，獨立書店的功能也從「選物店」，逐漸過渡成某種介乎有形與無形間的創意聚落。香港著名獨立書店Kubrick除了和毗鄰的百老匯電影中心是姐妹店，開設咖啡區、讀書會讓文青聚會外，還開闢了本地有機農產品代售服務，更透過書籍封面設計委約、舉辦插畫展等扶持本地插畫家。澳門著名獨立書店「邊度有書」，既是本地及鄰近地區文創產品（尤其是出版物、音樂大碟、文學衍生品如文學襟章）的重要寄售渠道，也具文化交流（如不定期舉辦講座、對談、小型音樂會）的功能。

泰國國家知識中心政策研究處處長Sirion Hrimpranee在接受媒體採訪時指出：「文化產業政策的成功與否，決定於能否製造一個『充滿創意的氣氛』。」藝術群眾成為全球後工業社會最時興的空間翻轉工具，近年各地政府都在推動「藝術介入公共空間」、「藝術進入社區」等政策，希望令社區民眾成為文化的積極參與者，而不只是被動的接受者，但多是安排表演節目或安放裝置藝術等「橫的移植」，缺乏持之以恆的深耕細作。只有把針對文化人的藝術社群治理和面向街坊的社區活化相互結合，才能達到可持續的創意共生的效果。在「有形」的大型區域式創意聚落風雨飄搖、「無形」的網上文創銷售平台方興未艾之際，政府在文創政策上，應更重視獨立書店的創意聚合價值。

• 清邁獨立書店Ranlao Bookshop及本土文創攤位

舊事活於現代裡：長野縣松本市

每年5月我們都會去長野縣的松本市，藉口參加名為「六九工藝街」的活動，實情是東京、奈良、九州等地的朋友都會為它特意到來，我們想去跟大家聚一聚首。

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》。

每年的行情都千篇一律——出席活動的講座、到三城（Sanjiro）吃蕎麥麵、逛一下古道具店、往榮日（Shioribi）喝咖啡看看書，晚上參加活動的慶功宴。但今年應該不能成行了。寫這文章時日本政府剛宣布了緊急事態宣言，實施的地方不包括長野縣，但事態如此嚴重，今年的六九工藝街及同期的松本工藝祭大概難以如期舉行吧。

說到長野縣，日本人都會想到滑雪、溫泉與蘋果，而說到松本，就會想到松本城及木工藝。松本是柳宗悅推動民藝運動的一個重要城市，其中以木工最為著名。因為文化歷史濃厚、面向着雄偉的飛驒山脈，又鄰近溫泉勝地，因此松本一直都是受日本國人喜愛的觀光城市。而近年來，他更成為了熱愛文化生活的年青人嚮往的居住地。

日本全國都面臨着人口老化的問題，不少城鎮政府想方設法吸引年輕人移居，而這幾年來，松本的移居人口不斷地緩緩上升。松本市政府一直在辦協助縣外人移居的活動，例如製作由移居者開設的店舖地圖、舉辦移居前輩們的經驗分享講座，還有很實際的，聯結民宿經營者，為來看房子的人提供臨時住宿優惠，每住一星期便免費一天。這些政策，為有興趣移居的人帶來方便，但究竟是甚麼讓這樣一個小城市散發出如此巨大魅力？年輕人又在這裡看到怎樣的可能性？

木工設計師三谷龍二參與策劃的松本工藝祭，於1985年時便展開，所以每年5月，松本市便變得熱鬧非常，數萬人由全國湧來，聚在原是學校施設的森林公園廣場之中，欣賞日本各地工藝家的作品。80年代正值日本經濟泡沫時間，人人貪心棄舊，大量生產，大量消費，同樣是消費的活動，松本工藝展卻為消費帶來了多一層意義，青空綠色、白色的擺檔帳篷下，消費者與生產者面對面，直接迎來了作品裡的人情與溫度。松本市工藝之城的歷史又再被喚起來。

• 這家山喜，本來是一家賣香煙的小店，三谷龍二將它修葺成藝廊10cm後，仍保留了原來的招牌。

首屆參加松本工藝祭的參展者只有45個單位，至今已逾230個，且每年均有30%為新的參展者。它為年輕的工藝家提供了良好的發表機會，為松本帶來穩定的觀光客，同時明確了松本獨一無二的形象。

松本工藝祭在年輕的工藝家心中灑下小小的種子，某天發芽了就會回來尋找落腳的土地。松本市選物店Laboratorio的店主井藤昌志，便是因松本工藝祭而與此地結緣的，當時他剛離開了師從的木工藝家，開始製作自己的作品，於工藝祭中展出，後來，當他想找一個氣候適合生產木工的地方定居時，便想到了松本。安定下來後，他於2009年開設了Laboratorio，搜羅了全國各地的工藝品、家具用品、食材等等。三谷龍二的作品展示室兼藝廊10cm、書店兼咖啡廳榮日等，陸續誕生以後，松本市既傳統，又注滿了新生動力的形象，便更為堅定，新的移居者似乎在此地看到了別種生活方式的可能性。而這一切，全都是有機地發展出來，並非任何政制策略的成果。

松本市其中一個吸引我的地方，是市內保留得良好的舊建築物，有趣地，在此設店的人們，似乎也尤其珍惜這些老建築。好多時候，走在街上，都會發現一家店舖有兩個招牌，一個是原設在建築物之上的舊店舖名稱，一個則是現存的店名——人們對此城，珍視得不願以自己的成就將之過往取代。

松本市的魅力，令人憧憬之所在，或許並不在於它展示出令人雀躍的未來，而是在於，人們對其歷史與文化特色的珍視，使之活於這個時代裡。

古巴人的創意

這家會飛的披薩店A Mi Manera頗有名氣，位於哈瓦那市中心鮮少遊客踏足的地方，客人都是專程來吃披薩的本地人。彷彿由天上掉下來的餡餅，除了美好的滋味外，空降而下的還包括古巴人面對逆境的智慧。

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。

1993年，古巴政府放鬆了管制，允許人民在家中開設私房餐館。現在這些創意十足的餐廳在古巴遍地開花，旅行者不用再忍受國營餐廳的傲慢態度和平淡滋味，當然他們得付出和歐美餐廳相差不遠的價格才能品嘗到這些滋味，月薪25美元的普通古巴人絕對消費不起。

A Mi Manera，直譯過來就是「我的方法」。老闆的家在頂層，不方便客人上下，也沒空間擺設座位，那麼就讓餡餅由天上飛下來吧。熱烘烘的比薩裝在電風扇盤上，由四樓飄下來，讓食客帶走。價格雖然比一般當地人光顧的披薩店貴，但由於味道的確很不錯（坦白說是我在古巴吃過最好吃的一餐），因此門庭若市，一星期要賣大約900個，據說不少外地人還專程來嘗試。

著名的私房餐廳San Cristóbal就在不遠，因為奧巴馬光顧而名聲更噪。餐廳裝潢就像老奶奶的家，堆滿了陳年舊物，室內設計為shabby chic（簡陋的時髦）風格，老東西營造了懷舊氣息，絕對能滿足食客對古巴的想像。古巴沒太多資源去營造簡約時尚或奢華，一般商舖裡新奇的東西不多，這種風格自然最容易操作，也最為古巴。菜色口味我個人覺得屬於那種「因為處於物質匱乏的古巴，所以要求不要那麼高」的還可以水準，但你能輕易的在這些餐館裡感受到哈瓦那的兩個世界，連服務員帶戴着蘋果手錶。不少人寧可放棄專業，到這裡捧盤子，因為這裡能賺取外匯，一天的小費所得，可能就是一般人的一個月工資。

物資越是匱乏，才需要發揮更大的創意。面對美國多年來的經濟制裁，這個位於加勒比海洋中的小國沒有半點屈服，在非常時期開放旅遊業，並推行多項現在看起來頗為前衛的政策。酒店客房吃緊，那麼就讓當地人經營民宿接待遊客，Airbnb是否由此取得靈感？石油短缺，那麼就鼓勵人們使用自行車代步，古巴就曾經向中國購買100萬輛的自行車，不夠食物，那麼在自家庭院種瓜果蔬菜，有機健康又實惠。這些現在頗為時髦的低碳環保生活理念，早已經融入古巴人的血液裡，差別只是在於他們別無選擇。

去過古巴的旅行者，都會對當地的上網情況大吐苦水，不只網速慢，昂貴且不方便，但同時你也會驚訝的發現，當地人其實對歐美流行文化如數家珍，這一切都得歸功於包裹。

官方限制加上極慢網速，要如何突破重圍連上互聯網廣闊無邊的世界？古巴人們甚至開發了「包裹」（西班牙語：El Paquete，英文意為The package），這其實是一種最為原始的資訊共用方式，海外線民每週將互聯網的精彩內容下載到移動硬碟，然後走私到古巴，每週只需付出一、兩美元，就能通過地下的販售網路，下載硬碟上的資訊，內容包括最新的好萊塢電影及影集、電子報章及刊物、手機及電腦程式等，還包括一些類似淘寶的買賣資訊，包裹每週更新一次，讓無法輕易上網的古巴人也能貼近世界的脈搏。

互聯網對世界的貢獻毋庸置疑，但活在資訊氾濫，被手機和網路綁架的時代，卻未必會給人類帶來更多的快樂。在古巴生活幸福嗎？這真的不是一個容易回答的問題，但我看見無論生活多麼匱乏，古巴人依舊發揮創意，通過各種低科技的方法來尋找自己的幸福。

• 圖片來源：unsplash

串流時代的劇場拍攝

一句stayhome，令我們在這個與世隔絕的春天，走進了無數串流時代的藝術展覽及演出。

巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會早前宣佈取消，同時將作品以網上展覽形式，讓所有stayhome的觀眾能在網上欣賞超過2,000件原定於香港展出的藝術品。劇場方面也不遑多讓，柏林列寧廣場劇院直播Ostermeier導演的《人民公敵》，美國音樂劇影音串流平台BroadwayHD也推出種種限時優惠，令觀眾安在家裡也能欣賞超過300部音樂劇。其實在這個串流時代，我們早已習慣了一個按鍵，就能得到超高規格的作品（好比音樂及電影串流），所以譬如一些在劇場界別中傳奇的優秀作品，當轉換成串流格式後，是否真的具有跟Netflix及其他網上節目一較高下的實力，我們還須拭目以待。但可以肯定的是，讓某些藝術形式以串流方法呈現是把雙刃刀，譬如表演藝術。藝術家和藝團一方面想通過串流令更多觀眾欣賞到他的作品，另一方面卻擔心這個視頻能否真正還原出現場當下的魅力。

舞台上發生的唯一性，就是當下的不可重複，以及每個觀眾所能給予的即時回饋，我們早就默認難以透過一段視頻讓觀眾親臨現場，不管是早期以純紀錄形式架設三角架的拍攝，還是採用成本較高參考電視節目形式的多機位剪接。既然上述兩種方法都離我們理想中的演出錄像有點遠，那麼各位藝團的負責人、監製及導演們有沒有想過，要讓你的作品成為串流時代下的寵兒，需要滿足大眾哪些期待心理？背後會否存在着另一種的拍攝美學？

在電影範疇，有一種類型稱之為「舞蹈電影」，它是一種集編舞、舞者、錄像導演、剪接共同合作而生的作品。（例如First Run Features就曾推出過名為《Dance for Camera》的舞蹈電影DVD、德國Arthaus Musik也為舞蹈劇場團體DV8推出過作品集等）它不一定會作為公開演出發生在劇場／舞台上，因為場景設計可能會將拍攝地設置在一所游泳池、一個公共交通工具、或者在大自然中進行。這些特殊性加上剪輯好的鏡頭、配樂、甚至特效，疊加形成了這個作品的唯一性，以及它的不能重複性。

換言之，一個好的演出錄像拍攝，是需要創造出除了仿如現場表演的觀賞性外，另一種不可取代的藝術性。作為串流劇場的隱藏作者——剪輯及錄像導演這時候擔當着不可或缺的角色。運用電影語言中一切的方式，進行有原則有克制的二度創作，捕捉現場觀眾難以察覺的細節，讓鏡頭代表你去替觀眾選擇獨一無二的視點觀看這個作品。

這麼說來，剪輯及錄像導演彷彿在此時同時具備多種身分，既是創作者——因為要重新透過你的技術進行二度創作；也是一名劇評人——在透過你選擇的鏡頭、剪接點、色調，去表達你對這個作品的看法；同時也是一名觀眾——和作品中演員的表演產生即時回饋，思考導演或創作人的觀點，感受他的美學觀和世界觀等。

疫情之下，我總是會被這樣一把聲音喚醒：「當戰爭或疫情來到我們身邊，我們的藝術文化是否根本不堪一擊？」相信全球的劇場同行都會或多或少有所覺悟，一方面希望疫情儘快結束，另一方面明白如果我們不能除下口罩在劇場相遇，我們必須想方法讓劇場以另一種形式存活下去。

澳門特別行政區政府文化局

INSTITUTO CULTURAL do Governo da Região Administrativa Especial de Macau