

舞台細節觀演方式全面升級

《搖滾芭比》以音樂節氛圍重塑劇場體驗

藝壇動靜

百老匯經典搖滾音樂劇《搖滾芭比》(Hedwig and the Angry Inch)粵語版，即日起至31日在西九文化區自由空間大盒重演。去年首演時，《搖滾芭比》以沉浸式搖滾音樂劇形式亮相，觀眾可以站着看戲、自由走動，也能在演出間穿梭於酒吧與DJ區域。本劇導演及編舞林俊浩、西九文化區表演藝術製作人(戲劇)李筱怡接受訪問時表示，今次重演並非單純「原班回歸」，而是從舞台細節到觀演方式重新調整，希望令觀眾整體體驗更完整。主演鄭君熾與首次加入演出的雷深如，暢談角色打磨與反串演出的挑戰。

大公報記者 郭悅盈(文、圖)

《搖滾芭比》故事講述來自東德的搖滾歌手Hedwig，為愛變性卻手術失敗，繼而歷經多段情感背叛後，組成樂隊The Angry Inch，展開張揚而狂烈的舞台巡演，以華麗變裝與搖滾聲音作為武器，站上舞台向前度復仇。

該劇去年首演後，團隊很快便開始思考重演版本的可能。林俊浩表示，演出結束後，團隊重新整理了不少現場經驗與觀眾反饋，因此今次亦重新調整舞台高度、觀眾與演員之間的距離感，以及場地布局等細節，希望令整體觀演體驗更加流暢。

打破「高藝術」「商業娛樂」二分法

演出形式亦有所改變。去年主打沉浸式體驗，門票包含飲品與食物，但團隊後來發現，觀眾其實更傾向自行選擇。於是，今年取消套餐形式，改為開放觀眾自由購買餐飲，票價亦相應調低。「你可以自由去買自己想吃的東西、想喝的東西，我覺得也是把音樂節(music festival)的體驗和音樂劇放在一起。」林俊浩形容，這種更接近音樂節的流動狀態，本身亦是《搖滾芭比》希望建立的現場感。

團隊原先以為，《搖滾芭比》主要會吸引熟悉劇場或小眾文化的觀眾，但去年演出時，卻看到另一批年輕觀眾投入其中。許多人未必經常進劇場，反而平日更常出現在音樂節、DJ派對或流行文化現場。「大家現在都很喜歡一種很現場的體驗，不是只坐在那裏三小時線性地看一個演出。」林俊浩觀察到，觀眾真正享受的，是能夠自由參與、與朋友共同進入現場氣氛的過程。

重演的決定，也與香港近年的創作環境有關。林俊浩坦言，相比過往，如

今香港有較穩定的場地與製作條件，讓作品有機會繼續發展。「去年反響這麼好，連站位觀眾最後都接受了，所以覺得應該再做一次。」他笑言，未來甚至有可能慢慢變成「5月是Hedwig的月份」，甚至延伸出在草地旁邊「起一棟Hedwig club」的想像。

李筱怡則一直在思考，劇場是否只能停留在「高藝術」與「商業娛樂」的二分法之間。她提到，過去香港文藝圈對兩者界線劃分得很清楚，但《搖滾芭比》某程度上正是想打破這種想像。「你來到這裏不是只是玩，但也不是一個有門檻的藝術作品。」在她看來，觀眾其實並不抗拒投入劇場，只是不再滿足於單一、被動的觀看方式。回憶去年演出，令她印象深刻的是，觀眾雖然可以自由出入、買飲品、四處走動，但真正演出開始後，「很多人一直都留在裏面」。對她而言，這反而證明觀眾並非不想專注，而是希望在更自由的狀態下進入作品。

這種混合劇場、音樂現場與流行文化的創作方向，某程度上也來自團隊本身的組成。李筱怡形容，《搖滾芭比》創作班底一直「遊走於showbiz(娛樂圈)和劇場之間。」不同背景的創作者聚在一起後，反而很快找到共同語言。她笑言，團隊裏不少人本身已是各自領域中最具代表性的創作者，因此許多舞台、美學與現場形式上的決定，幾乎很自然便形成共識。

如▶首次加入演出的雷深如，飾演Yitzhak一角。

▲搖滾音樂劇《搖滾芭比》(Hedwig and the Angry Inch)粵語版，即日起在西九文化區自由空間大盒重演。

▲西九文化區表演藝術製作人(戲劇)李筱怡(左)、製作人林俊浩接受訪問。

▲《搖滾芭比》2025年互動現場。鄭君熾(右)飾演劇中主角Hedwig。

創作動機

飾演主角Hedwig的鄭君熾，第二次參演此劇。他表示，去年首演結束後，團隊很快便重新回到劇本本身，重新梳理文本內容與角色細節，「看看有沒有遺漏，或者可以講得更清楚的地方。」他們亦希望讓香港觀眾更容易進入作品所涉及的歷史與文化背景，因此後來特地飛往日本，與當時正在當地演出的原作者之一John Cameron Mitchell見面交流。

讓作品更貼近香港語境

鄭君熾笑言，最初以為對方會是很有距離感的百老匯明星，但真正見面後，卻發現對方非常熱情，甚至邀請團隊一起吃飯聊天。見面時，John分享了不少角色背後的想法，以及當年創作《搖滾芭比》時的一些靈感來源。「有些創作動機，其實不會直接寫在劇本裏。」他說，這些交流亦令團隊重新思考，如何在保留原作精神之下，讓作品更貼近當下的語境。

隨觀眾反應即時調整節奏

默契十足

今次首次加入演出的雷深如，飾演Yitzhak一角。她形容第一次試戲時已經感受到很強的默契，「看着他(鄭君熾)，就很自然會流露出情感。」鄭君熾則形容雷深如是一位「很直接的演員」，情感投入非常完整，因此排練過程十分順暢。不過，這齣戲對兩位演員來說同樣充滿挑戰。雷深如坦言，這次最需要調整的是聲音與身體狀態的控制，

「有時候會不小心變回女生的聲音，或者少女的感覺，所以要一直提醒自己，保持男性角色的狀態。」她亦表示，角色大部分時間都留在舞台上，即使台詞不多，也必須保持高度專注與在場感，「不能走神，要一直留意現場發生什麼事。」

鄭君熾以男性演員身份反串女性角色，他笑言，高跟鞋本身已經是一個關卡，「連女生都未必會穿這麼高的鞋。」舞台有斜道與高低差，加上

需要與觀眾互動，適應過程花了不少時間。在後台，他幾乎只吃沙律，「『女明星』要減肥。」但他亦認為，更大的難度在於每一場演出都要隨著觀眾反應即時調整節奏與情緒。劇中大量與觀眾互動的設計，使每一場演出都帶有不可預測性。鄭君熾表示，如果遇到比較害羞的觀眾，「就會放過他。」但他仍希望，「每一個進場的觀眾，都可以玩得開心。」

演出訊息

音樂劇《搖滾芭比》

時間：即日起至5月31日
地點：西九文化區自由空間大盒

逾1300部作品投稿參與

港科大AI電影節 虛實破界

第二屆香港科技大學(科大)AI電影節，近日於香港科技大學逸夫演藝中心落幕。作為科大創校35周年的重點誌慶活動之一，今屆電影節由一天擴展至兩天，投稿數量亦由去年的700多部增至1300多部，來自近80個國家及地區。對科大藝術與機器創造力學部(AMC)助理教授、電影節策展人饒安逸而言，規模增長背後，更重要的是AI電影創作正進入新的階段。

大公報記者 郭悅盈

「隨著生成式人工智能技術愈來愈成熟，AI電影也開始變得更加百花齊放。」饒安逸形容，今年作品無論在完備度、題材或敘事上，都比首屆更豐富，「去年大家可能還在看技術本身，但今年開始出現更多真正的創作表達。」

今屆電影節以「虛實破界，共創新機」為主題。饒安逸認為，「破界」不只是技術層面的突破，更涉及文化、敘事與創作模式的改變。「可以用三個方向去總結：新的範式、新的敘事，以及新的生態。」

首設「最佳人機協作獎」

所謂「新的範式」，指的是人機協作的創作模式。饒安逸提到，今年特別設立「最佳人機協作獎」，正是希望回應AI創作中「人」與「機器」之間的新關係。在他看來，現階段所有AI電影創作，本質上仍是人機共創，「最重要的始終是創作者本

身的意圖。」他續稱「AI可以生成好的像素、好的音符，但真正決定情緒怎樣組合、節奏怎樣建立，仍然是創作者的判斷。」AI更像是一種能夠不斷激發靈感的新工具，而非取代創作者本身。

圍繞創作方式的變化，電影節今年新增AI音樂組別，包括「最佳AI音樂製作獎」及「最佳音樂獎」。其中，「最佳AI音樂製作獎」由中國內地參賽者戴旭東作品《Algorithmic Awakening》獲得；「最佳音樂獎」則由韓國參賽者Jusin KIM作品《Asra》獲得。饒安逸認為，隨著多模態生成技術成熟，聲音與畫面之間的關係正在改變。過去往往是先完成畫面，再尋找配樂；如今聲音與影像可以同步生成，甚至互相影響。「以前可能是先有畫

▲第二屆科大AI電影節入圍作品放映環節。主辦方供圖
▲AI電影節策展人饒安逸。大公報記者郭悅盈攝

面，再找聲音；現在可能是一段聲音先激發了畫面，或者畫面反過來讓創作者重新調整音樂。」他形容，AI正讓電影創作變得更加「一氣呵成」，也令創作者的靈感來源變得更多元。

相較技術本身，饒安逸更在意AI電影如何建立情感與敘事。他指，今年不少作品在畫面生成上已相當成熟，「單幀畫面其實已經非常完美」，但「現在更重要的，其實是故事的真實感、情感的真實感，或者說是一種像夢境般的真實感。」他解釋，觀眾未必在意畫面是否完全真實，而是在意能否投入角色與故事之中。「就像很多科幻電影或超級英雄電影，我們知道它不是真實世界，但觀眾仍然會被角色打動。」

跨文化融合亦是今屆AI電影節的另一個重點。今年電影節設立「最佳跨文化對話獎」，回應AI創作下愈來愈明顯的文化混融現象。

回應AI創作下跨文化融合

饒安逸觀察到，AI降低了創作門檻後，愈來愈多創作者開始將不同文化符號拼接、融合，形成新的敘事方式。其中獲得這個獎項的作品令饒安逸印象深刻——《Amore Vero》(True Love)來自以色列創作者Haggag SHOVAL，探討未來科技下「更換身體」的可能性，並延伸至關於生命、真實與社會關係的討論。「跨文化融合已經變成一種常態。」不過饒安逸亦坦言，這同時帶來新的問題，「我們現在也開始思考，怎樣避免文化變成一種廉價拼接，而是真正走向融合敘事。」

除主競賽單元外，今屆AI電影節亦設展覽、學生單元等活動。

學生創作當中，名為《Identity Assembly》的作品，由學生郭政楠創作。作品透過機器掃描觀眾面部，再即時將其影像投射至現場20個面具裝置中的其中一個，形成一種被分類與重組的視覺效果。郭政楠希望藉此引伸「在AI影像與數據技術介入下，身份如何被拆解與重新定義。」

今屆電影節邀請香港導演唐季禮擔任主題演講嘉賓。饒安逸表示，「(唐季禮)對學生教育非常關心，對香港電影的未來也很上心。」他補充，傳統電影創作者的參與，對AI電影節而言並非只是象徵性亮相，而是在不同創作系統之間建立對話，「我們希望讓不同世代、不同製作經驗的創作者，在同一個場域裏交流。」唐季禮在演講中提到，AI雖然能降低製作中的容錯成本，並加快視覺效果的實現，但真正不可取代的，仍然是故事、情感與文化本身。