

戴上VR玩轉劇場 走進「看不見的城市」 模糊虛實界限

開個腦洞：如何遊覽卡爾維諾筆下「看不見的城市」？導演楊振業在新作《給下一輪（虛擬）盛世的備忘錄》中，將VR技術與現場劇場演出相結合，到場的40位觀眾每人都能戴上VR眼鏡，一探虛擬城市。

●文：香港文匯報記者 尉瑋
圖：主辦方提供

卡爾維諾最著名的作品之一《看不見的城市》以其精妙結構及複雜寓意而著稱。馬可·李羅來到忽必烈的皇宮中，向年老的大汗講述他所遊歷過的城市。全書共分為9個章節，每章首尾是兩位主角的對話，其餘則是馬可·李羅對各種城市的講述。書中混雜了忽必烈的歷史故事與小說《馬可·李羅遊記》中的典故，又穿插令人目眩神迷的城市樣貌描述，記憶、慾望、符號、名字、眼睛、死亡、貿易、輕盈、天空、連綿、隱匿等主題藏匿其中。虛實交融、正反互辯，讓讀者如同走入迷宮。「看不見的城市」是完美的城市，它真的存在嗎？

這次演出，觀眾將在劇場中戴上最新的Oculus Quest VR裝置，來感受馬可·李羅口中不同虛擬城市的迥異風景。以往的VR眼鏡多用於遊戲，不打機的人適應起來需要有個過程。但這次裝置的特色是不用手柄就能感應用戶的手部動作，對於觀眾來說極易上手。「在VR世界中，有一些物體在空間中，原來舉起手已經可以去觸碰。」楊振業說，相信會給觀眾帶來不一樣的體驗。

文本適合VR展現

幾年前，楊振業就曾與舞蹈家盤彥榮合作《看不見的城市》，從同一本小說出發，融合舞蹈與數碼科技。這一次在《給下一輪（虛擬）盛世的備忘錄》中，則更偏重戲劇元素與VR世界的串聯。

「這個文本很適合用VR來展現，」楊振業說，「裏面有很多關於城市的描述，非常有想像力。那麼豐富的內容其實很超現實，就很適合放在VR世界中，因為在VR世界裏面理論上是怎樣都可以。」

那為什麼還需要真人演員的現場演出呢？「這其實正是這次創作想要嘗試的。」楊振業說，卡爾維諾的這本小說很有趣，裏面有兩個歷史人物作為主角，而他們之間的很多情節非常適合用劇場來呈現。「例如其中一段，馬可·李羅初見到忽必烈，無法溝通，馬可·李羅就用了許多形體和物件去描述他過去的城市，這些場

●導演楊振業與監製陳偉基（右）。尉瑋攝

景是非常劇場的，而這部分如果放到VR中會很不對路。」劇情與對話用現場的劇場表演來呈現，馬可·李羅講述中的城市則用VR來呈現，戴上眼鏡、摘下眼鏡，像是在不同世界間切換，帶給觀眾虛實交錯的觀劇體驗。

討論虛擬與現實的分野

虛實的界限與分野正是《給下一輪（虛擬）盛世的備忘錄》想要去探討的主題之一，對熟練運用各種科技與裝置、日常生活現實與虛擬世界中遊走的我們來說，虛與實的討論顯得比以往任何一個時代都更迫切。

而在演出的監製陳偉基看來，《看不見的城市》其實非常超前，小說中對虛實的討論已十分切中關鍵。「小說中講馬可·李羅向忽必烈介紹城市——整個世界是你的，但是你沒有去過，怎麼知道世界是你的呢？可能全都是想像哦。而反過來，馬可·李羅也只是講而已，他是否真的去過呢？講的是不是假的呢？用今天的話說，他講的東西是不是虛擬的呢？這個情況就像我們現在不能去旅行，就看着google map來旅遊世界一樣，那些世界是不是真的呢？」

回到演出的現場，觀眾的體驗可能是在錯位中進一步產生一種迷惑：演出現場與VR眼鏡中的世界，哪個更真？「演員和VR，你信哪個呢？如果戴上VR，你要說服自己相信這個世界才能投入，那麼當除下眼鏡時，看到的是否才是『VR』呢？」

●（後）演員吳偉碩（梵谷）和（前）陳瑋聰

《給下一輪（虛擬）盛世的備忘錄》

日期：7月30、31日 晚上8時45分
7月31日、8月1日 下午2時及4時30分
地點：沙田大會堂文娛廳

●（左起）演員陳瑋聰與吳偉碩（梵谷）分別飾演馬可·李羅與忽必烈。

●楊振業在劇中以VR探索劇場可能。

討論Art Tech：不能只談形式

這次作品也帶來了全新的創作體驗。陳偉基笑說，整個團隊分成VR Team和Reality Team，前者討論電腦設計與VR製作，後者則關注現場演出的台燈聲等，兩邊分開開會，又要不停磨合，嘗試將虛實兩個世界連接。

後疫情時代，劇場時興談論Art Tech，探討科技與藝術的融合。一直以來，作品多圍繞融合數碼科技與演出融合的楊振業，反倒覺得不能只把科技看作是一種形式。「對我自己來說，關心的是科技如何影響人，而不是只是一個形式。不是說一個演出用了科技就是Art Tech，這是不足夠的。現在我們真的生活在科技的包圍中，受到很大的影響，關於科技一定是有非常多的話題可以去討論的，而不只是把它看作是一種形式。」

他認為，疫情確實給全世界帶來重創，但也在某方面催生了正面的變化，那就是令到人們對科技的態度發生了轉變。「面對科技，大家會覺得是真的要去適應，要去用了。網上開會、Zoom等等，疫情前可能很少人會願意去用，現在則很頻繁。疫情後劇場重開，我看到有某些演出，最簡單地融入科技就是用live cams（現場攝像機），哇，用得很好哦。我早前的作品《小津風景》就是玩live cam，那個時候好像是很複雜的嘗試，現在大家則已經普遍適應，不論是把現場演出放在鏡頭下變成影像，或是一起用，都非常熟練。」

藝術科技不是噱頭

陳偉基則認為，科技入劇場，其實觀眾比創作者更習慣。「以前我們運用科技，可能要很用力才能讓觀眾投入，例如煞有介事地設置一個很大的熒幕來投影。現在觀眾則對這些很習慣了，他會反過來問：『現在既然我可以在家中看戲，為何我還要入劇場？進劇場你可以給我些什麼呢？』」在這樣的情況下，創作者所面對的挑戰，則是不能簡單地把加入科技元素作為某種噱頭，而要更深層去思考科技與藝術的關係與聯結，「現在不需要很用力地去用科技了，而是應該思考：我應該怎麼用？在什麼地方用？給到一些什麼新的視覺和想法給觀眾？」他又分享自己早年在英國交流學習時的觀察。「他們其實不大用Art Tech這個詞的，他們有，但不會以此來標榜自己，因為考慮的還是怎麼打開觀眾的想像，而不是一定要搞一個VR，或者搞一個機器，讓他們覺得好勁。」

「經常我們會被問到為什麼要用VR，」楊振業說，「其實它只是我創作的tool，就像你不會去問畫家為什麼要用畫筆和水彩。」應該關注的是怎麼用，以及做出來的是什麼。如陳偉基所言，用不用科技對藝術家來說只是一個藝術的取向，歸根結底，仍是關乎如何與觀眾溝通，進而打開觀眾的想像，而不只是「好勁！」

懷念周凡夫 健筆如飛 眾樂奉獻

半世紀筆耕不絕的香港藝術評論家周凡夫，以其健筆如飛之勢即默然離我們而去。七月七日晚辭世消息一出，震撼香港音樂、藝術界，很快更輻射到整個華文世界，大家都為藝評巨人陨落而依依。

藝文界反應如此強烈，主要是大家都沒有心理準備面對這樣的一條消息，原因是他的文章從未停止。就以本報為例。近至七月三日，還以半版篇幅刊登周凡夫的《中國1921》樂評，那是根據六月三十日廣州交響樂團的網上演出，結果洋洋灑灑圖文並茂評述，完全看不出噩訊前四天的絕筆之作。

他的藝評事業自上世纪六十年代末開始，見證了香港各藝團從業餘轉為職業的歷史轉折全過程。在音樂廳裏的親歷體現，活現於他的筆下，遠勝書本理論。七十年代他獲資深音樂達人陳浩才委任為《音樂生活》編輯。該零售五角一份的雙周刊，是當時香港最暢銷的音樂讀物，報頭說明所涵蓋範圍包括：「唱片介紹、流行音樂、樂壇消息、廣播節目、音樂講座」。這個集藝壇、商業、悠閒、資訊於一身的刊物，成為周凡夫發展藝評事業的重要平台，其中音樂會及人物介紹、唱片推薦等信息，以普羅大眾的標題、圖片推陳出新，啟蒙廣大讀者對音樂的認知。

隨着香港電台八十年代開始發展第四台為古典美樂電台，周凡夫的藝評擴充至大氣電波，自此成為兩棲藝評人，一方面在傳統報章媒體發表文章，同時在港台主持各類型雅俗共賞的音樂節目，包括《樂壇巡禮》、《音樂萬花筒》、《樂人樂語》、《國樂傳真》、《音樂龍門陣》等。其中1982年開始每年《十大樂聞》選舉，能夠維持到今天，全有賴於他的敏銳觸覺以及對音樂藝術的熱忱。

難以置信的是，九十年代之前的23年，周凡夫是全職紡紗織的策劃工程師。隨着工廠遷移，他才開始全職從事藝評，其間亦參與雨果公司的唱片製作策劃，先後發行陳培勳、林樂培、陳永華、梁建楓、香港小交響樂團等香港音樂家系列唱片，為本地音樂留下珍貴影音記錄。

此外，他有策略地整理歷年發表過的眾多文章，分題目組織成一部又一部的巨著。例如綜合藝術課題的《香港文化藝術評論集》、《音

▶2020年1月
港台十大樂聞，周凡夫在錄音房。
周光葵攝

▼周凡夫先生的部分著作。
周光葵攝

樂香港評論集》，關於兩大樂團的《愛與音樂同行：香港管弦樂團30年》、《走向世界級樂團的蛻變：香港中樂團公司化的第一個十年》，港台音樂節目的《美樂·人生》，為費明儀立傳的《律韻芳華》，總結半世紀的《現代香港的起點：大會堂五十年的故事》，在澳門理工大學兼教十年，輯集四本套裝的《四季集：文化澳門十年評論集》等，著述文字何止千萬。

作為藝評前輩，周凡夫擁有比任何人都齊全的藝術參考資源，那是他半世紀從事藝評所累積的寶貴資源，從音樂會刊到剪報、唱片，他都作系統保存，其中一部分已捐贈香港中央圖書館，但絕大部分在屯門家中。據夫人謝素雁表示，她樂意將資料全數捐出，惠及社會。

如此生前生後的無私奉獻，當局設立以周凡夫為名的藝術資料庫，這樣的要求實不為過。

●圖文：周光葵

週末好去處

《黑天幻日》 體驗多媒體影像靜觀劇場

黑天與幻日均是天文現象，看似偶然卻有其定律；作品英文名中的「Metempsychosis」源自一種古希臘對生死的哲學思想，意思是輪迴。《黑天幻日》點出「生命的一切不過是循環」。作品包括電影與現場演出兩部分，電影取景於劇場封閉空間和野外自然環境，分四個段落——「黑」：太初便有聲，「天」：黑暗中有光，「幻」：自然去幻相，「日」：明心見真我，以結合取自山澗、森林、海邊的聲畫

說故事。放映現場將融入現場表演，影像、形體與音律交織，真實與虛幻，演繹行者的故事。表演者曾文通、萬幸、梁天尺、麥婉兒、張藝生，將與觀眾共同直觀劇場的每一個意象轉移，明白心所念和心所住，一同經驗觀照、覺悟及解脫的生命歷程。這不單是一場演出，而是一個共同經歷的心的對話儀式。

日期：7月17日 晚上8時
7月18日 下午3時
地點：葵青劇院演藝廳

