

打造香港首齣長壽音樂劇 陳恩碩 黃筠兒： 描摹青春物語 燃點舞台夢想

今年9月，香港首部長壽音樂劇《我們的青春日誌》將在香港「爆炸戲棚劇場」上演，由全港最年輕音樂劇創作人陳恩碩一手包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製，並由黃筠兒飾演女主角Jessica。早前釋出的歌曲《我有個夢》將音樂劇的主題——「追夢」娓娓道出。導演不只希望此劇「長做長有」，更盼望振興整個粵語音樂劇，因而譜出「深信這個夢，青春的美夢，終有天會得到你認同」的決心。

◆採訪：香港文匯報記者 胡茜、黎展泓

《我們的青春日誌》於2018年8月舉行首次試演，被譽為「學生、家長、老師必睇的香港音樂劇」。之後2019至2020年的公演，門票全數售罄，觀眾亦好評如潮，甚至賦予「亂世下的清泉」之名。三度上演獲得成功後，爆炸戲棚得到英皇娛樂、尚製作及魯氏美術製作的支持，共同將陳恩碩構思了七年的長壽劇理念在香港實踐，將這部原創音樂劇打造成香港歷史上第一齣長壽音樂劇。

這部以青春校園為主軸的音樂劇，講述將名利看得很重的教育家葉校長，在即將退休之際，看到一班快面臨DSE的學生，在離開學校的最後一年嘗試找回自己的人生目標和生命真諦。「故事闡述了愛情、友情和夢想，」導演陳恩碩表示，「我見到兩代人之間的關係矛盾又緊繃，所以希望有部劇可以緩和這種關係。當中也探討年輕人追夢，但到底什麼是『追夢』？是否靠一股熱血就可以？是否必須跟現實作出平衡呢？」

首次出演音樂劇備感壓力

曾參加《全民造星IV》的黃筠兒首次出演音樂劇就擔正主角，坦言每天壓力大到就像在「追巴士」：「現場表演沒有第二次機會，不像拍劇NG可以重新拍一次，演出時你需要將所有能量呈獻給觀眾，讓他們每次都產生共鳴，而且這麼小的劇場，與觀眾的連接要很強。」再加上她是較晚進入劇組，所有事情都到一定進度，所以是個很大的挑戰，但令她開心的是，這個過程可以讓她急速成長。

同時，音樂劇除了講對白之餘，還要隨時迅速進入唱歌的氛圍和情緒。黃筠兒指出：「音樂劇排練過程很長，剩下公演的時間已經不多，變相我們唯一可以做的就是自己在家背好台詞，到排練現場就可以更順利。再加上這部劇有很多歌，所以演員的責任不只演戲，還要唱歌，更要與同組演員碰撞出火花。」至於角色方面，黃筠兒表示開頭有蠻多阻礙，她原本是飾演Nancy，但之後轉而詮釋Jessica。Jessica相對於Nancy比較「聰明和乖巧」，為此她做了許多功課，除了看外國舞台劇及音樂劇，還看差不多類型的電視劇去揣摩角色特質，慢慢接近Jessica的行動意圖。陳恩碩給出讚賞：「黃筠兒是個很努力和聰明的演員，有很多東西她第一次做不到，第二次就一定會做到，可見她在家做了許多準備。」

問及自己有哪些不足？黃筠兒表示：「舞台劇演員很執著發聲和發音，但我是一個很急的人，講話很快，同時聲音也不大，所以這些事情需要長時間去處理。而演繹每一首歌都要穩

定，才能每場秀保持一樣。」而高興的是，劇組的氛圍像個「大家庭」，讓她盡快趕上進度，令她印象深刻的是「我剛開始還不熟整個環境，有場我漏了一兩句，忘了怎麼唱，附近的演員就一起去補那句歌詞。」

黃筠兒認為，現在的藝人一定要「把把刀都要利」，所以很開心多了音樂劇演員的身份。對於下一步計劃，她表示：「沒人知道後面的路會怎麼走，我自己的歌當然會做，希望能透過這部劇能有更多的解鎖。我真的很喜歡舞台劇和在台上唱歌，歌舞劇無疑滿足了我所有的願望，所以已經很心滿意足。」

「長壽劇」只是第一步

《我們的青春日誌》原定2020年以長壽劇形式在工廈小劇場一直上演，因疫情而被迫叫停，但這並未澆熄陳恩碩在香港上演長壽音樂劇的決心：「香港的舞台劇市場很小，希望有朝一日能像外國百老匯和韓國大學路一樣，有部劇能在香港長期上演，而長壽形式只是第一步，我最終期盼看到舞台劇變成香港的主流文化，讓大眾意識到原來有部舞台劇可以隨時來觀賞，除了看電影、看電視劇之外，更有多一個選擇。」

為此陳恩碩在微調劇本、製作方面花了較多的時間籌備，「現在『爆炸戲棚』的地舖都找了超過一年的時間，才將8,000多呎的地方改建成劇場。」甚至把帶有推動劇情作用的咖啡店「Ko's Coffee」帶到現實，讓觀眾有身臨其境的感覺。此外，為了讓觀眾不沉悶，打造貼地的形象，陳恩碩表示：「要在當中加入視覺效果，例如布景、製作、舞蹈、走位等，並在執導和編舞方面下功夫，力求令整部劇的娛樂性更為豐富，讓觀眾目不暇接。」

近年疫情風險較高，現場表演隨時都會被叫停。陳恩碩對此不置可否，表示大家早已習以為常，並認為這部音樂劇帶有正面信息，或許能適當調節觀眾的心態。另外，他指出長壽劇吸引大量觀眾是不容易的事情，然而這部劇已演過三次，有一定的口碑，再加上有很好的團隊和演員去宣傳，冀望能夠因此「長做長有」。

◆主創們希望《我們的青春日誌》成為本地長演劇目。

受訪者提供

◆黃筠兒

香港文匯報記者 攝

◆陳恩碩（右）與黃筠兒。

香港文匯報記者 攝

對於長時間演出一部劇，黃筠兒感到十分期待，認為演員的專業就是每一次演出都能保持相同的能量，「能讓觀眾帶着收穫離開，所以我們一眾演員都是很熱血去做這件事。」問及隨着演戲多了，是否會有不同的理解？她覺得言之尚早，就算結果失敗，大家也會找到方法，例如回去劇場再次進行圍讀，但還是抱有希望：「外國的劇場也是從零開始，第四次已經是成功的象徵，如今香港沒有成功的長壽劇，很有可能是里程碑。」

陳恩碩表示一定會擔心長壽音樂劇的成果，因為他也不敢肯定市場反應，指出：「你沒做過的事情，不能借鑒之餘，也不能硬着頭皮去做，全部事情都要去策劃，所以這也是個很好的機會去累積經驗。」他相信，「音樂劇最大的價值就是台燈聲、梳化服、劇本、故事線，以及對觀眾的牽動，這些東西帶給觀眾的情緒經歷是離開劇場後再也找不回來的，並讓他們覺得值回票價，並能看完後不斷回味或介紹給朋友。」

除了香港觀眾，陳恩碩希望正常通關後能吸引內地和外國的遊客特地來看，除了對香港整體的藝術形象會有正面的影響，也能讓《我們的青春日誌》成為香港音樂劇的代表。

青春元素掛帥 讓觀眾產生共鳴

《我們的青春日誌》以青春作為包裝，主力演員都是精挑細選的年輕人，而主線則是快退休的校長回望自己的青春，「她如何去處理當中的遺憾，是變本加厲，還是將遺憾變成價值。」

陳恩碩並不擔心題材不夠能量，之前的市場調查證明了這部原創音樂劇十分受歡迎：「首先香港人喜歡貼地，其次老少皆宜的戲劇才能長久做下去。如果只設定一個年齡層的觀眾，他們看完就沒人看，所以跟劇組討論後，覺得這部劇最為適合做成長壽劇。」

他指出，《我們的青春日誌》雖然背景選擇香港，當中也有香港的教育制度，及滲入「收兵」等香港用語，但《Mean Girls》和《Everybody's Talking About Jamie》的成功，證明外國近年都會加入年輕元素，可見題材上很國際化，一些人際關係的觀念所有觀眾觀看後都會有共鳴，外國人看也不會陌生。

◆《我們的青春日誌》過往演出劇照 受訪者提供

《我們的青春日誌》

日期：自9月1日起，逢周三至五晚上8時，逢周六下午3時/晚上8時，逢周日下午3時 地點：爆炸戲棚劇場

當科技遇見藝術 香港浸大成立「圖靈人工智能交響樂團」

陽光灑在碧綠的湖面上，滿池的荷花緩緩綻放，色彩斑斕的蝴蝶在雲端飛舞……伴隨着這唯美的畫面，一首由人工智能合唱團演唱的《乘着歌聲的翅膀》在香港會議展覽中心響起。

這是香港浸會大學8月9日宣布成立的「圖靈人工智能交響樂團」的首場演出，表演提取了世界著名男女高音歌唱家的聲音，由人工智能進行分解並生成合唱，畫面由人工智能藝術家基於對歌詞中「蓮花、歌聲、翅膀」等詞彙結合「愛情、幸福」的語境理解所創作。

由浸大和香港生產力促進局合辦的「人、機器、藝術、創意——國際研討會」亦於當日舉行，學術界和業界的頂尖學者、研究人員和藝術家共同探討有關「人與人工智能共創藝術」的發展。

研討會組委會主席、浸大副校長郭毅可介紹，「圖靈人工智能交響樂

團」是一個開放的藝術家和科學家合作平台，將協助藝術家突破傳統的藝術表現形式及邊界，「人工智能不僅僅是工具，應該能夠和人一起創造出新型的藝術產品」。

據介紹，「圖靈人工智能交響樂團」是浸大「香港人機共生藝術創造平台技術建設」項目的研究成果之一。這項藝術科技研究計劃為期5年，在去年獲得研究資助局「主題研究計劃」5,284萬港元資助。

今年7月，在香港浸會大學交響樂團周年音樂會上，團隊便已成功呈現了人工智能虛擬合唱團與舞蹈家、人工智能媒體藝術家聯同交響樂團所帶來的嶄新表演。其中一首《東方之珠》由人工智能虛擬合唱團以320道人聲演唱。研究小組先收集專業歌手的歌唱錄音，再從中解析聲樂演唱的元素，創建合唱模型來訓練虛擬合唱團。

郭毅可團隊的下一個目標，是與人

◆研討會組委會主席、浸大副校長郭毅可與浸大協理副校長潘明倫在會上發言。

新華社

工智能音樂家共同合作演奏維瓦爾第的名曲《四季》，並在海外進行演出。

浸大協理副校長潘明倫說，人工智能在藝術領域的應用有巨大的空間，但人工智能不會取代人類的創造性。「正如相機剛剛發明的時候，就有聲音說油畫要消亡了，但事實上這並沒有發生。那時我們並不會想到電影的誕生，我也很難想像人工智能會為人類的藝術發展帶來什麼。」

香港特區行政長官李家超在視頻致辭中說，探索人工智能與藝術的融合

符合香港特區政府推動藝術文化和創新科技發展的政策目標。在祖國的堅定支持和社會各界的共同努力下，相信香港將繼續在藝術科技等新興領域取得突破，為行業乃至人類帶來新機遇。

郭毅可說，香港文化產業有着輝煌的歷史，在香港打造中外文化藝術交流中心的過程中，科技將發揮巨大的推動作用。「作為一個國際大都市，文化創意產業是一個必須有並且可以做好的產業，我對香港充滿信心。」

◆文：綜合新華社報道

周末好去處

大銀幕欣賞 雲門舞集《松煙》在池上

林懷民的經典舞作《松煙》，從古人焚松取煙製墨這典故出發，渲染墨分五色、巧妙留白的趣味。2018年，《松煙》造訪「池上秋收稻穗藝術節」，舞者在無邊稻田中的一方舞台上起舞，身影落入自然中，對應山巒流雲，美不勝收。現在，在香港的大銀幕上，觀眾也能如身臨其境般造訪池上的演出現場，跟着舞者同吐納、齊飛翔，煩囂之中偷得一絲悠然閒暇。

日期：8月20日 下午2時

8月22日 晚上8時

地點：MCL K11 Art House

