

專訪梅田宏明： digital × physical 突破舞空間

西九「Phygital D」舞蹈系列，即將帶來日本藝術家梅田宏明歷時三年的創作《密不可分》。集編舞家、多媒體藝術家和表演者等於一身的梅田宏明，結合多種數碼科技，呈現令人目眩神迷的動態空間，邀觀眾一同體驗全新的數碼 (digital) 與實體 (physical) 舞蹈體驗。

◆文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：西九文化區管理局提供

《密不可分》是梅田宏明與西九合作歷時三年的創作。2020年，因為疫情的肆虐，梅田宏明無法來香港演出，便催生了結合日本實時演出與舞蹈錄像放映的《在與不在 梅田宏明》，通過其中的三個作品，觀眾可以看到現實舞台如何與數碼光影共融，配合音頻變化，感受到強烈的感官衝擊。2021年的《密不可分》線上版則更為抽象，梅田宏明結合常見於電子遊戲的眼球追蹤及AR技術，刺激每個觀眾的視覺世界。舞者動態經過數碼捕捉，在熒幕上與周遭環境一起化為宇宙粒子，不停分散聚合，呈現出炫目效果。到今年，作品迎來最終階段的展演，分為現場演出與VR版，呈現藝術家三年以來的實驗探索。

探索虛擬空間

西九文化區管理局署理當代表演藝術主管張月娥向記者介紹道，三年前將實體演出變成網上演出，雖是疫情之下的權宜之計，但也迫使團隊思索，會否有作品是可以專門為網上的虛擬空間而創作？這裏面的舞台空間該如何定義？藝術家又如何可以依然和觀眾保持溝通？

「於是整個發展的過程，第一年是去思考在網上的虛擬空間中如何利用電子科技來達成他創作中與觀眾的聯繫。到了第二年，梅田發現，其實科技不應該是核心，因為科技是永遠追不上的，他的思考是要回到創作的核心，先考慮了舞蹈的意義，並且思考在這樣一個熒幕上，不能面對面，要如何仍然營造一個與觀眾的共同空間。所以他探討了人的認知心理學等研究，再找了新的電腦編碼，數碼藝術的合作夥伴，做了網上版《密不可分》。」

到了即將展演的最終版，舞者回歸實體舞台，VR版卻又將去年的線上體驗進一步延伸。其實，對於梅田宏明來說，無論是現場版、網上版還是VR版，實是同一核心的不同展示。「我想傳遞給觀眾的是同樣的想法，但是通過不同的方式，不同的體驗。在劇場版中，是現場體驗，網上版則更加資訊化，至於VR，則是類似沉浸式的體驗。」他說。

藉由科技突破觀念

「三年前剛開始時，是對編舞、舞者和劇場工作者來說非常困難的時期。開

始的時候，我想要創作一個不需要在劇場中演出的舞作。我去研究，去嘗試找我的方向。」梅田宏明說最初嘗試將科技與現場演出相結合，發現可以打造出熒幕上類似3D的效果。「對我來說那是一種突破，打破了舞蹈的界限。」

「那時這是比較新的嘗試，我不確定觀眾是否能夠接受這種形式。現在三年過去，大家逐漸熟悉我的創作，有的人很喜歡，也很享受。不管怎麼說，這個過程是打開了我們的思維，不光只是製作一個舞蹈演出，而是我們關於舞蹈的觀點和看法都隨之改變，這是一個有趣而具有挑戰的過程。」對於梅田宏明來說，三年的實驗，也讓他對科技的運用更加熟稔，從剛開始的新奇，到現在思考到底透過科技想要講述與建立的是什麼，腦中的概念與想法更加清晰。而疫情之下，數碼科技的運用在生活中日漸普及，也使得其在藝術上的運用變得更加普遍。「新的科技也許看起來很複雜，但其實三年以來，大家開始習慣使用它們了，全世界的創作者們也在分享相關的知識。所以事實上，(科技在藝術中的運用) 看起來複雜，但其實越來越普遍。」

AI取代舞者？

去年《密不可分》網上版中的「粒子世界」給人帶來獨特觀感，其中舞者身體不再具有固定的實相，卻也讓人思考，是否通過強大的電腦，或者AI進行編作，已經能夠創作熒幕上的虛擬舞蹈？是否還有必要對舞者的身體進行動態捕捉？如果推到極致，虛擬空間中，我們還需要「舞者」嗎？

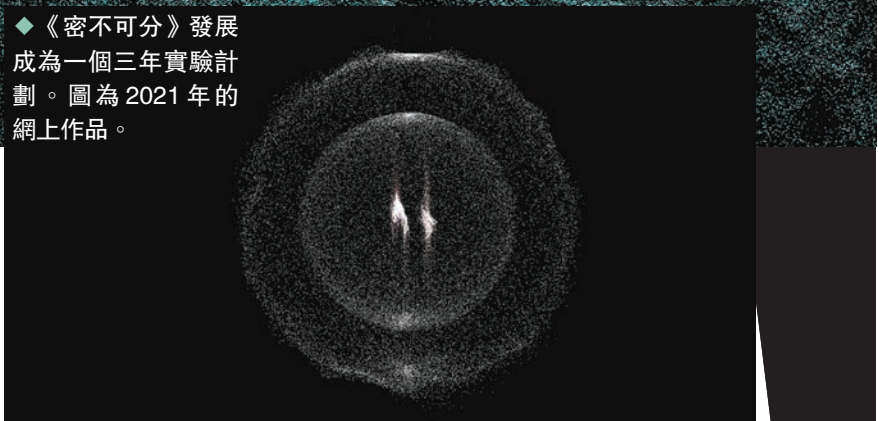
「這個問題我也經常問自己。」梅田宏明笑着說，「我自己是否還需要去跳舞？這個疑問已經在我心中很多年了。如果一個機器人可以像我一樣跳舞，我是不是就不用跳了，因為畢竟很累，哈哈。所以，關鍵的問題其實是，通過舞蹈和身體，我們可以轉化和傳達的是什麼？」

他坦言自己並不是對於人類身體有着執着信念的人，而是對科技一直抱持開放態度。「如果AI可以創作更多有趣、適合的動作，對我的作品來說，我也許的確不用跳了。但是現在，身體仍然可以向人們傳達更加豐富的信息，這是我為何仍然在跳舞的原因。」

在數碼世界、虛擬舞台之中，這個問題變得尤為尖銳，未發生根本顛覆的原因也許還在於，人的身體才可以創作的動作，對於電腦而言仍是非常複雜、難以模仿的。

◆梅田宏明 攝影：Aya Tarumi

◆《密不可分》發展成為一個三年實驗計劃。圖為2021年的網上作品。

後疫情時代的想像

問梅田宏明對後疫情時代的想像，他笑說沒有疫情時，自己其實並不覺得人與人之間的實體交流有多麼重要。「因為我本來對像我們現在這樣的遠程交流方式覺得很習慣，但是經過這三年，我真的覺得實體的交流，是遠遠豐富得多的。如果我有一個實體演出發生在劇場中，可以傳達更加豐富的資訊，而如果不是新冠，我沒有那麼確信。」

他發現經過疫情，人們其實更加渴望實體的交流和演出。「這對我來說也是驚喜。但儘管如此，數碼技術打開了新的可能，對交流、表演，對舞蹈都是。疫情之後，所有的編舞者都需要去問自己：什麼是最重要的？這很重要，編舞經由這種思考會深化自己的創作視野。」

在他看來，經歷過疫情的洗禮，創作者們可能會發掘出各種不同的方向，但不管是什麼方式，都會比以前更強勁，因為人們有了更加強勁的信念。「我個人希望疫情後，人們可以擁有多元化的信念，不管對生活、對藝術，還是對舞蹈。人們通常覺得疫情是負面的事情——它當然不是什麼開心的事，但是我們也經由它，發現什麼更重要，什麼更強健。我希望整個社會之後會更開心，更聰明堅韌，而我正希望通過舞蹈來達到。」

《密不可分》實體演出
日期：9月16至17日 晚上8時
9月18日 下午3時
地點：西九文化區藝術公園 自由空間大盒

梅田密語—— 梅田宏明裝置作品展覽

現場演出外，持票觀眾還可以參觀「梅田密語——梅田宏明裝置作品展覽」，透過三個不同時期作品，一窺梅田宏明的創作源流。

◆《密不可分》VR版

《觸不眠給》裝置 (2010)
以2008年的舞蹈版《觸不眠給》為靈感，裝置探討顏色的「觸感」。觀眾將置身漆黑空間，閉上眼睛「觀看」兩分半鐘的影像。彩色或單色線條穿過眼簾，配合強勁電子音樂，觀眾得以感受眼睛如何「觸摸」光線。

《動態探索#3溶解中的場域》(2019)
這個互動裝置捕捉各種身體動作，然後抽象地呈現出來。觀眾置身其中，可以體驗自身的動態如何化為由流動粒子組成的影像，不同人的影像互相重疊、碰撞，呈現一個「動態場域」。

《密不可分》VR (2022)
《密不可分》的虛擬實境 (VR) 版，挑戰舞蹈的本質和形態，以沉浸式的體驗展現梅田宏明對與觀眾溝通形式的探索。

日期：9月10日 下午1時至晚上9時
9月11至12日 下午1時至晚上7時
地點：西九文化區藝術公園 自由空間大盒

上海演藝稍復甦 劇場與觀眾「雙向奔赴」

從黃興路漫步至控江路，穿過充滿煙火氣的生活街區，一座全新的劇場——「YOUNG」躍然眼前。鐵鏽紅的陶棍立面與白色玻璃幕牆兼具工業氣息與現代感，同這片有着「百年工業」傳統的區域一脈相承。走進劇場，大面積木飾牆條先聲奪人，浪潮般起伏奔湧的線條無不彰顯其律動與活力；兩側螺旋形台階與大堂頂部的星空裝飾遙相呼應，寓意着向上生長、手可摘星的年輕氣勢。

歷經4年籌備和改建，承載了楊浦人諸多回憶的楊浦大劇院搖身一變為眼前的YOUNG劇場，今後將以戲劇為核心，呈現活力、前沿、多元的藝術作品，並在戲劇孵化、藝術教育、親子演出方面探索更多可能。受疫情影響，該劇場的「開箱日」由原計劃的春季一路延後至9月，但令工作人員動容的是，申城觀眾對劇場藝術的熱愛一如既往。2日晚為「YOUNG」揭幕的現象級原創話劇《春逝》，創下了開票不到4分鐘便告售罄的「票房神話」。

觀眾期待觀劇的留言，讓編劇及導演朱虹

璇一直希望能帶着《春逝》早日來到這座城市。「這次雖然也不能說完全恢復了市場，大家還有很多擔憂，但我們還是不惜一切代價地過來了，希望能帶給上海觀眾一個驚喜。」

新冠疫情爆發至今已近3年，其對全球劇場藝術的衝擊毋庸置疑。時至今日，我們為何仍需要劇場？劇場人如何「破繭前行」？如是問題，讓經歷了幾番「停擺」的劇場藝術行業者陷入思考。

著名華人戲劇家賴聲川在上海的首個專屬劇場——「上劇場」，此刻正上演《寶島一村》專屬版。在他看來，「劇場就是一個在保存我們這個社會故事的最重要的地方。我們需要聆聽故事，需要參與故事，需要參與我們的時代。」

上海大劇院總經理張笑丁認為，劇場因戲劇而生。台上的一切如此真實、轉瞬即逝，台下的人們同呼吸共哀樂，如此接近、肅穆浪漫。「只要人們還懷有交流與表達的渴望，懷有對生活的追求與熱愛，那麼戲劇一定會向前走，無論以哪種形態，劇場永遠不

◆話劇《春逝》日前在YOUNG劇場上演。網上圖片

會消失。」這是一場劇場與觀眾的「雙向奔赴」。在演藝資源聚集、文旅資源優質的上海，這一現象更為突出，觀眾對高品質文化生活的需求，進一步助推了演出市場的有序復甦。上海市文化和旅遊局此前披露的數據顯示，上海目前擁有400餘家文博場館和劇場劇院，每年推出演出4萬餘場、各類展覽2,000多個；今年全新推出的「樂遊上海藝術季」秋季活動，將囊括上海9月至11月即將推出的100場文博美術展、逾200台演出劇目。

「我們現在比以往任何時候都更加需要劇場。經歷了長逾兩年的疫情，人與人之間的關係愈發疏遠。而在劇場，我們可以一起欣賞戲劇，一起審視世界，一起交流、交友、分享。對我來說，這種美好的集體體驗正是現場藝術重要魅力之所在。劇場能夠促進國際對話，讓我們通過藝術家的視角，以不同方式去看待和理解這個世界。」英國南岸藝術中心藝術總監馬克·保爾說。文：中新社

周末好去處

「動物世界·MOTION & ANIMALS」本地插畫藝術新星皮忠個展

於去年成立的網絡藝術平台「ARTW」今年從線上跳到線下，與曾獲Loewe、Vivienne Westwood及Adidas等國際品牌青睞的香港插畫藝術家皮忠合作，呈獻首個實體展覽「動物世界·MOTION & ANIMALS」。展覽集合畫家皮忠過往多年創作的17幅與動物有關的奇幻作品。「動物」一詞一語雙關，既代表自然界的「動物」，也有「運動的物體」之意，暗合了皮忠所鍾情的「人與動物」的主題。過往幾年因疫情造成身體和精神上的困頓感，人們愈加渴望自由，在「運動的物體」逐步被重視的社會之下，自然界「動物」會以何種形式存活在人類腦海中？人與動物又將如何持續共存？展覽將透過藝術為觀眾帶來靈魂激盪，一起走出日常

「困」境！觀眾除了可收藏展覽畫作外，現場亦備有限量版藝術印刷紙品發售，其間更會舉行互動藝術活動，包括現場創作及對談等，喜愛皮忠風格的觀眾記得透過網上預約參觀，一起探索皮忠世界日常中的不日常。

日期：即日起至10月30日
地點：南豐紗廠SeedSkate室內滑板場