

當藝術科技遇上中華文化

《魔笛五行：金木水火土》 探索兒童劇場新語言

遙遠的五行宇宙中，金、木、水、火、土「五行小生物」保持着和諧的生活，直到十指琴魔突然降臨，平衡被打破。為了恢復平衡，小生物要運用五行相生相剋之原理，重新學習它與身體、自然、宇宙之間的關係……

「進念·二十面體」（進念）即將在「國際綜藝合家歡 2023」中帶來創意兒童劇場《魔笛五行：金木水火土》，將藝術科技與中華文化相結合，讓小朋友在莫扎特美妙的音樂中，沉浸式體驗「五行」及其背後的奧秘。

◆文：香港文匯報記者 尉瑋
圖：進念·二十面體提供

進念向來以跨界別跨媒體的藝術實驗著稱，近10年來亦將目光投注在兒童藝術的創新與探索之上。自2010年開始，劇團打造「兒童創意音樂劇場系列」，從莫扎特的經典歌劇《魔笛》入手，融合多種設計思維與科技元素，打造出一系列兒童劇場作品。2022年，進念又策劃了鄉郊文化創新項目《荔枝 WOW!》，在荔枝窩鄉郊建造兒童創意遊樂劇場（play theatre），以「二十四節氣」為主題，用互動演出形式介紹荔枝窩的歷史與農耕文化。進念聯合藝術總監、《魔笛五行》編導胡恩威透露，最近幾年，劇團還獲得建築署委託，夥拍日本「Theatre Workshop」及香港「雅緻建築設計」，完成了「兒童劇場設計顧問研究」，探索未來香港兒童劇場的可能面貌，在兒童藝術教育領域繼續深挖。

培養抽象思維 激發大大想像

「實驗藝術和兒童藝術其實有很多共同點，」胡恩威說，「二者都比較注重抽象式的思維。小朋友想事情沒有那麼多框框，很多時候其實更加開放。我們最近做很多兒童劇場研究，發現日本或者歐美，他們的幼兒教育不是讓小孩學習『扮大人』先的。一般是小學才開始學寫字，幼兒時大部分的時間是在學習顏色是什麼，聲音是什麼，泥土是什麼，大自然是什麼……」他分享道，針對小朋友的藝術創作，重在開發小朋友對於視覺、聽覺、美感的基本認知，未必是一定要輸出一個什麼特定的故事。而進念一直在做的劇場實驗，則是在嘗試令觀眾脫離既定的敘事框框，去看藝術最單純的樣貌，並用自己的感覺去感受藝術，而非一定要通過故事或者人物去理解。從這點來說，二者在創作的概念及目標上其實異曲同工。

而多年來，進念在實驗劇場中與中國傳統藝術特別是京昆藝術的跨界合作，亦讓胡恩威發現中國傳統藝術亦著重抽象思維及綜合性表達。「和很多京昆的老師合作，我們發現中國傳統藝術本身是有一種先進性的。它不是西方的敘事體，而是著重某種抽象思維。比如詩歌，比如繪畫，比如戲曲，很多時候不是講一個故事，而是描繪一種情感，或者表達意境，多過像西方式具象的表達。它的表演形式也和西方不同，沒有將一些東西分門別類得那麼厲害。中國藝術的源頭很著重綜合性，比如戲曲有唱念做打、有動作、有肢體、有聲音、有戲……」

◆胡恩威

「我們覺得，如果可以讓小朋友從小培養自己的抽象思維，大了以後對藝術的吸收可能會好很多。」胡恩威說。

《魔笛》大變身

從2010年開始，進念嘗試在《魔笛》中加入不同元素，近年來更加著重新藝術科技的運用。2010年的《魔笛》融入了「木積積」動畫，以多媒體投影技術讓角色栩栩如生呈現於舞台之上。2019年《STEAM之四大發明》則使用了AR技術，讓幼兒可以與演出互動。2021年《BAUHAUS 魔笛》融入呼拉圈舞蹈、動畫與動態追蹤技術，讓大小朋友在莫扎特的音樂中暢遊 Bauhaus 學院的創意世界。2022年的《Soundscape 魔笛》則用最新的音響系統 Soundscape（聲音景觀）來打造沉浸式體驗。到了今年的《魔笛五行：金木水火土》，則透過唱遊與多種藝術科技的運用，讓小朋友打開五感，全身心去體驗什麼是五行，以及它背後的傳統人文理念。

「《魔笛》本身是西方的經典，比起西方其他歌劇類型，它的旋律的種類很多，不同的曲目就像是有很多隻『歌仔』，很適合兒童去認識什麼叫節奏、旋律等。用它適合做不同主題的創作。」胡恩威說，演出著重視聽元素的展現和與觀眾之間的互動，希望小朋友來到劇場中時，「好像是看一幅畫，多過一定要明白是什麼。」

◆2021年《Bauhaus 魔笛》

幼兒教育應重在美育

探索兒童藝術創作多年，胡恩威感嘆香港的幼兒教育其實存在很多缺陷。「我們總說要『贏在起跑線』，但在幼兒教育上幾乎是一片空白。」他說，透過研究發現，例如日本、德國與法國等地，幼兒教育由政府直接負責，所以不管是有錢家庭還是貧困家庭，幼兒所接受教育的質素都有保證。但香港社會貧富懸殊，幼兒教育又依賴學券制，不同階層家庭所享有的教育資源實際上，有很大偏差。「低收入家庭可以接觸到的師資和資源，可以參差得很淒涼。」

他續說，日本人對於美感的重視，德國人對於工藝的極致追求，其實都源自從小教育中的浸潤。「中國傳統其實也是如此，著重在小朋友身上，會讓他們學毛筆字啊，練武術啊，都是從小已經要學起。」

「藝術教育應該要從幼兒教育開始。」胡恩威說，「將藝術教育融入幼兒教育中，才能開發小朋友在成長中最需要開發的東西，就是美感。我們做兒童藝術，這十多年，越做越了解多些。尤其是我們作為九大藝團，有社會責任去探討或者提出建議如何改善。長遠來說，這其實也是培養觀眾的一環。如果小朋友習慣了有一個很開放的心靈去看事情的話，未來會很不一樣。」

《魔笛五行：金木水火土》

日期：8月13日上午11時

8月12日、13日、19日、20日 下午2時30分

地點：元朗劇院演藝廳

《Ben Sir 的童話交響：天鵝湖》 讓芭蕾舞學員展示成果

香港文匯報訊 暑假已至，正是培養興趣的好時機，跳舞既是強身健體的有氧運動，亦可令小朋友們的體態更優美，性格更自信。而對舞蹈學員而言，上台演出的機會尤為重要，SDM 爵士芭蕾舞學院深諳此道，暑假期間舉辦了多項內容豐富的課程，重點之一《Ben Sir 的童話交響：天鵝湖》上月剛於香港文化中心音樂廳開幕，小學員們以優美的舞步演繹出經典童話故事《天鵝湖》，結合由香港青年交響樂團現場演奏的柴可夫斯基《天鵝湖組曲》，並由歐陽偉豪（Ben Sir）作故事敘述，還插入了多彩幻燈片，打造出沉浸式芭蕾舞劇體驗，不時引發台下大小觀眾的雷鳴掌聲。

於SDM「習舞」兩年的楊梓晴說，因為覺得《天鵝湖》的芭蕾舞裙很漂亮，所以參加了今次課程。「我全部動作都喜歡，但有些舞步有點難。」媽媽楊太說，學跳舞之後的因因更斯文了，「她平日比較活潑，跳舞後變得更女孩子，亦練大了膽子，看見陌

生人變得更自信了。」

8歲的魏禧瑜由2、3歲已開始學跳舞，今次是老師挑選她加入表演《天鵝湖》。「增加了舞台經驗後，女兒更淡定了，平時在學校都會上台做主持、表演體操等。」魏太指出，女兒跳舞後身體更健康了，「每星期跳舞1至2堂，可增加她的運動量，亦令她的體態更優美。」

12歲的谷德慧則說：「不同的舞蹈動作可以讓我抒發感情。」

這次表演中，亦有一些「師姐級」人馬，比如17歲的麥婉柔。她表示，表演《天鵝湖》令她既緊張又興奮。不過，說她是「大師姐」並沒有誇張，她由2.5歲起已在SDM學習芭蕾舞，也很享受學習舞蹈的過程。「小時候看見《胡桃夾子》的海報覺得很漂亮，於是開始學習跳舞。」婉柔也

《Ben Sir 的童話交響：天鵝湖》小學員們以優美的舞步演繹出經典童話故事《天鵝湖》。

慢慢發現了舞蹈的深意，「原來芭蕾舞的不同音樂配有不同動作，很少重複。還可分為浪漫派和古典派，服飾都不一樣。」

錄製兒童節目長見識

TVB 兒童節目《Hands Up》向來頗受小觀眾歡迎，原來除舞台表演之外，SDM 也有安排學員參與《Hands Up》的錄製。

7歲的周卓穎是《Hands Up》表演者之一。周太說，現在可以讓女兒認識電視製作，就讓她參加了。卓穎學習的是「龍貓舞」，她覺得可以與同學一起練習十分好玩，「那次約20人一起跳，我覺得跳群舞很有力量！」

《Hands Up》是翡翠台的兒童節目，很受小朋友歡迎。

慢慢發現了舞蹈的深意，「原來芭蕾舞的不同音樂配有不同動作，很少重複。還可分為浪漫派和古典派，服飾都不一樣。」

周太認為讓卓穎學習跳舞可增進其見識，現時表演不會怯場，亦不再懼怕發問。

參加《Hands Up》的還有高倍頤和高善頤兩姊妹。高太表示，今次電視錄影是截然不同的經驗。「可以和『醬汁家族』成員一同合照，感到十分開心。」高太稱，兩姊妹一年有20多次表演，習慣面對壓力，遇到突發事情可以更快適應。

據悉，SDM大部分導師均畢業於香港演藝學院，並擁有多年教學經驗。院長兼總經理陳遠航（Peony）表示：「跳舞是非常好的帶氧運動，可以強身健體，減少生病，而在運動的過程中，亦會釋放多巴胺和安多醞等快樂荷爾蒙，令小朋友心情愉悅。」

周末好去處

SENS Gallery 呈獻 《踏上夏日冒險》 「Summer Adventures」

SENS Gallery 即將舉辦《踏上夏日冒險》「Summer Adventures」展覽，展出美國藝術家 Peter Opheim 和 Ogden Opheim 的最新雕塑和繪畫作品。Peter Opheim 的作品反映了現代社會中人與人之間的親密關係，但同時也讓觀眾以自己的方式詮釋和理解。Ogden 的方盒人物將人與機器融合成一體，超越了知識的限制，反映了藝術家和觀眾的獨立和自主精神。這兩位藝術家的獨特風格展現了人性中關愛、關懷和團結等價值，引發了大眾對人性的反思。展覽旨在啟發觀眾思考和探討這些人性價值的意義和重要性，進一步提升對人性價值的關注和理解。

日期：8月10日至9月9日

地點：SENS Gallery

黃竹坑業道街39號
Landmark South 19樓08室

◆《The Surprise of The Butterfly》