

《TechBox 2024: LEVEL 66——街機計畫》

◆現場觀眾投入街機世界。攝影：Eric Hong

◆葉旭耀 攝影：記者 尉瑋

葉旭耀：闖入遊戲世界

「啲」，在門口檢票處按下按鈕、留下影像、戴上手帶，歡迎來到《TechBox 2024：LEVEL 66——街機計畫》的遊戲世界。步入西九自由空間大盒，這裏早已成為幽暗空曠的遊樂場，在聲音、影像、燈光的交錯引導下，觀眾身體力行步步闖關，又在穿插的表演中觀望、體驗。這裏像是一個迷你版的鯨魚遊戲，當然，是happy version。首席藝術家葉旭耀說，在這裏，玩或者不玩，都是合理的選擇。「我鼓勵觀眾玩，你們玩些什麼？怎麼玩？是我想要提問的東西。」

◆文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：西九文化區管理局提供

◆《TechBox 2024：LEVEL 66——街機計畫》現場化身遊戲世界。攝影：Eric Hong

▲大盒化身遊樂場。攝影：Hei Tsang@tr_conceptvisual

展開思想實驗

段，它們本身就是主角，一同塑造空間、引導觀眾，「而不是因為要表達某種情感或故事。」

媒體藝術，不比塞尚更抽象

說起媒體藝術，大部分人會有摸不着頭腦的感覺，覺得冷冰冰、離自己很遠，還很抽象，搞不懂該怎麼理解。葉旭耀卻說，這簡直是太大的誤解。「你日日都在接觸各種電子產品、各種媒體，你和這些科技的距離，肯定比你與一幅繪畫的距離要近。很多人根本不懂畫畫也不會畫畫，但為什麼覺得自己與繪畫的距離比媒體更近呢？」

▲大盒化身遊樂場。攝影：Hei Tsang@tr_conceptvisual

他認為，很多人認為媒體藝術很抽象，也許是因為認識這個東西的歷史比較短，而非它本質是抽象。「媒體藝術並不如繪畫或者古典音樂更抽象，而是奇怪的，尤其在香港，大家有這種尷尬的誤解。繪畫容易理解嗎？比如看塞尚的畫，一堆橙子，他其實不是真的畫橙子哦，但你卻覺得自己看明白了，這個才恐怖不是嗎？你看着這個橙子覺得很comfortable，我覺得這件事恐怖點。」他大笑，「所以，我不是說（繪畫和媒體藝術）孰高孰低，而是在與我們的關係和聯結方面，我們的認知是有盲點的。」

不論是繪畫、古典音樂，還是媒體藝術，也許都是抽象的，葉旭耀覺得自己的工作就是用通俗的方式來展現，讓觀眾覺得：原來是可以這樣的。

香港觀眾愛「撒掣」

作為互動式劇場，《LEVEL 66——街機計畫》的現場觀眾可以自由活動，有沒有什麼驚喜或驚嚇場面發生？

「當然有。」葉旭耀有些哭笑不得，「我沒有想到人們撒掣到這麼瘋狂的，原來香港觀眾有個掣就想撒掣！」現場有幾個碩大的遊戲按鈕，而每場的觀眾不約而同都瘋狂去按，有時就連旁邊長桌正在發生的演出也忽視，「我們有我們演，他們有他們瘋狂地按，平時所有的舞台禮儀都沒有的啦。」他打趣說道。

「但我想，這其實也是一個社會實驗。為什麼在一個場合中，當我們允許，或者是沒有阻止的時候，人們就會去做一些這麼搗亂的事情呢？這個其實很有趣，很直觀。我需要完了演出後，再沉澱下，去想這個意味著什麼。」演出中，也會有觀眾故意拿走表演者的道具，擾亂演出，但除非觸碰演員，或者跳上現場巨大的椅子（真的有人！）引起安全隱患，創作團隊不會阻止。「我鼓勵觀眾玩，你們玩些什麼？怎麼玩？是我想要提問的東西。」葉旭耀說。

跨媒體作品《LEVEL 66——街機計畫》

是西九跨界實驗平台TechBox的最新作品，由媒體藝術家葉旭耀，聯同香港演藝學院舞臺及製作藝術學院師生和畢業生，與西九表演藝術處戲劇組、技術及製作組共同創作完成。作品從電子遊戲發想，融入參與式劇場、裝置藝術和互動設計等元素，讓觀眾置身巨大的遊戲現場，感受規則與創作之間的豐富關係。

不同關卡中所展現的社會情境與人類關係，亦讓整個作品充滿了戲謔的反思與思維的博弈。「選邊站」、「指鹿為馬」、「電車難題」、「人鬼獸」、「愛情遊戲」、「說謊序論」……這也是一場當下的社會實驗。

遊戲與劇場，天作之合

首席藝術家葉旭耀是實驗電影導演、媒體藝術家與獨立策展人，近年來熱衷研究電影、電腦遊戲及當代媒體藝術元素的混合多元創作。對他來說，遊戲不僅是內容，亦是創作方法。

「遊戲是非常普及和通俗的文化創作形式。一方面，我喜歡通俗些的東西，我本身是讀電影的，也和通俗文化相關。另一方面，遊戲不僅通俗，同時又有很多powerful、很有趣的可能。」葉旭耀說，遊戲可以簡化為一個規則的體系，當你參與遊戲

▲演出現場透過燈光與影像引導觀眾移動。攝影：Marjorie Li @tr_conceptvisual

《TechBox 2024：LEVEL 66——街機計畫》日期及時間
日期：8月3日 晚上8時，8月3、4日 下午3時
地點：西九文化區 自由空間大盒

聲光電，成為主角

這次與演藝舞臺及製作藝術學院的師生合作，又與西九戲劇組、技術及製作組磨合，葉旭耀介紹整個作品的醞釀及發展超過一年時間。前期準備時，他除自己外，亦邀請外國的藝術家一起來做工作坊，講解遊戲和當代藝術之間的關係，「主要是讓其他創作人慢慢明白遊戲和他們創作間的關係。例如燈光設計與音響設計方面，原來是可以這樣做的。這個很重要，不然，突然一個不是做劇場的人進來做一個劇場作品，還要是沒有文本的，他們可能很焦慮和恐懼。」他笑道。

整個合作過程，葉旭耀是「100%滿意」。「為什麼TechBox這麼有趣，就因為對我來說，那幫同學、朋友，其實正在做的是和我相近的媒體藝術，但他們可能沒有意識到這點。比如燈光，放在博物館，那就是媒體藝術；放在劇場，是燈光設計。我的工作，有點像是為他們的自信賦能。比如今天的演出中我看到那個燈光設計很突出，它引領觀眾，而非服務於一個劇本。我希望令他們覺得，原來我的燈光設計可以創造出這麼一個感性的、概念性的空間。」在大盒這個遊戲現場，燈光、聲音與影像不再是普通劇作中的工具與手

▲愛情是一場博弈遊戲。攝影：Eric Hong

「上海文化周」開幕 展示海派文化魅力

香港文匯報訊（記者 小凡）由康樂及文化事務署（康文署）、上海市文化和旅遊局及中國上海國際藝術節中心合辦的「上海文化周」昨日（8月2日）於香港文化中心舉行開幕典禮及酒會，隨後上演由上海京劇院帶來的開幕節目《烏龍院》。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄、上海市文化和旅遊局副局長金雷、中國上海國際藝術節中心副總裁楊佳露等嘉賓出席了典禮，並介紹「上海文化周」的精彩內容。據介紹，此次「上海文化周」為香港首屆中華文化節的活動之一，以上海為焦點城市，重點展示海派文化魅力。精彩節目包括上海京劇院的《烏龍院》和《七俠五義》、上海民族樂團《海上生民樂》（音樂會版）、「香港賽馬會呈獻系列：尋香記——中國芳香文化藝術展」，以及《非遺點亮生活》非遺交流展。

金雷表示：「滬港合作機制建立以來，兩座城市同類共振、相向而行，在經貿、文化、科技等領域開展了富有成效的務實合作。滬港兩地的文化產業共榮共生的同時，將思想精深、藝術精湛、製作精良的品質內容輻射全國及海外。」他還介紹道，「上海文化周」系列活動被納入第六次滬港合作會議清單。繼2019年在上海國際藝術節期間舉辦香港文化周後，時隔五年，上海文化周與中華文化節強強聯手，今次活動將持續發揮兩地獨特優勢，向世界講好中國故事，彰顯城市精神。

楊潤雄表示：「上海和香港是國家當代文化價值的重要瑰寶，兩個城市舉辦文化周，更好展示彼此生活的文化內涵，更可以融會交流，鼓勵創新的合作。香港特區政府今年舉辦首屆中華文化節，宣傳宣揚中華文化，提高市民的文化自信和國家認同

▲（左起）楊潤雄、金雷、楊佳露為「上海文化周」揭幕。香港文匯報記者北山彥攝

感，我們更邀請上海成為今年中華文化節的焦點城市。這次上海文化周可以讓香港市民和旅客一同欣賞和感受上海複合的文化魅力，促進交流。」

楊佳露則表示，滬港兩地文化交流深厚，上海藝術節舉辦20多年來，幾乎每年都有一部香港作品亮相藝術節的舞臺。滬港合作機制建立以來，兩地文化交流在合作中不斷碰撞出火花。今年正式在滬港合作會議第六次會議備忘錄的推動下，首屆中華文化節把焦點城市設立為上海，這又給上海文化提供了一個難得的展示交流的機會。

為港觀眾帶來高水準表演

「在此次上海文化周期間，我們將帶來三台五場匯集名家大師的京劇民樂演出、兩場薈萃文物珍寶

及非遺文化的展覽，並在一系列互動交流中展現海派精華，彰顯中華文化。」楊佳露表示，此次來港的演出代表了近年來上海舞台表演的最高水準。首先，上海京劇院的《烏龍院》由從藝六十多年的殿堂級麒派表演藝術家、中國戲劇梅花獎得主陳少雲領銜主演。另一部連台本戲《七俠五義》則以武俠情懷征服觀眾。其次，上海民族樂團打造的原創音樂品牌《海上生民樂》音樂會，充分發揮了海派民樂開放包容的藝術特色，從古典新詮到當代佳作，從中西對話到跨界交融，傳遞豐富的聽覺質感和濃厚的人文情懷，呈現優雅、自信、大氣的海派民樂當代風貌。

京劇演員郝帥、郝傑兩兄弟將出演《七俠五義》，他們表示，最早在1998年就來香港演出了《劈山救母》，此後也是常常到港演出交流。「上海文化周」是兩地加強溝通的好機會，希望通過這次活動讓香港的朋友們喜歡京劇。

▲京劇演員郝帥（左）、郝傑。香港文匯報記者北山彥攝

非遺蘇繡傳承人陳碧嫻。香港文匯報記者北山彥攝

上海非遺冀藉香港走向世界

開幕酒會現場，若干參加《非遺點亮生活》非遺交流展的上海非遺傳承人也帶來了各自的作品，包括蘇繡、黃草編、藥斑布印染技藝、壓金絲嵌寶工藝等，吸引一眾嘉賓駐足欣賞。

非遺藥斑布印染技藝傳承人胡蘇芬表示，自己此前做國際貿易相關工作，但偶然接觸到藥斑布印染後便愛上了非遺，許多非遺很容易被喜愛，只是缺少被人認識的機會。她說此次來香港的最大期許是希望藉助「上海文化周」平台，讓非遺走向世界，受到海外觀眾的關注。

90後蘇繡傳承人陳碧嫻此行是首次到訪香港，她說，受港片的影響，一直對香港很好奇和喜歡，今次來香港推廣上海非遺文化更令她感到興奮。前幾天正好都有一批香港研學學生到她的繡坊參觀，令她感到兩地交流密切。