

「香港·魂」將香港藝術推向國際

閃亮愛丁堡藝穗節

●《No Dragon No Lion》(TS Crew)

「香港·魂」如何煉成？TS Crew 藝術總監曹德寶分享道，2022年時，TS Crew 正在愛丁堡藝穗節演出，發現不少香港藝術家都帶作品亮相，只是都是「自己搞定自己」，非常分散。「我們看到其他不同國家和地區的表演團隊，比如丹麥、台灣、韓國，去到愛丁堡都是一組四五個演出一起宣傳，由他們的文化部或者藝術部門去統籌，有專門的團隊照顧藝術家，所有事情都很有組織。也有專人負責推廣，並趁機介紹自己的文化。我覺得這是很好的方式，可是為什麼香港沒有呢？我們這麼多人來，但都是單打獨鬥。」

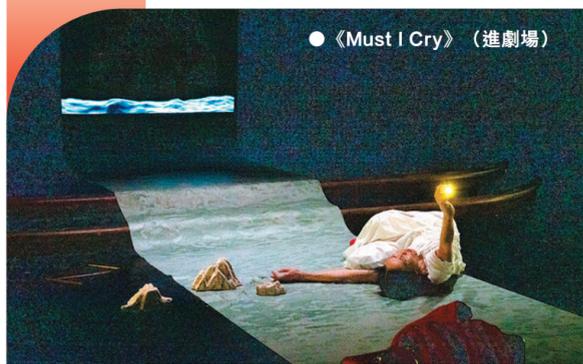
經過和團員們討論，TS Crew 打算「膽粗粗」自己來擔當這個組織角色。作為一個藝術創作團體，在藝術行政與推廣方面並沒有那麼多的經驗與資源，但是憑着心中一把火，「香港·魂」出現了。「因為大家都很想做。」曹德寶說，「於是一回來香港，我們就不停聯繫不同人，慢慢這個平台就出現了。」

2023年，「香港·魂」首次亮相愛丁堡藝穗節，將舞蹈家梅卓燕的《日記VII·我來給你講個故事……》、TS Crew 的《No Dragon No Lion》與三位女性舞蹈家的作品聯展《The (Hong) Kong Girls》帶到愛丁堡，一炮打響，收穫不少好評。今年再戰，呈現三個劇場演出與兩位藝術家的街頭表演，其中數個節目都獲得4、5星好評，TS Crew 更獲BBC News 現場專訪，並在直播中展示了《No Dragon No Lion》的精彩片段，讓電視前的觀眾一睹香港藝術特色。

愛丁堡只是開始

「我們的目標，愛丁堡只是開始。」曹德寶說，未來的計劃，是儲存「一袋」代表香港的表演藝術作品，「拿一個出來，就可以代表香港。」然後推廣到不同的藝術平台。「比如愛丁堡藝穗節比較偏向娛樂性強些的作品，我們就推這幾個；又比如未來東京有個藝術節是其他口味

●《Must I Cry》(進劇場)

的，那我們就帶另外的作品去。慢慢積累。」他認為，香港不缺好的藝術家與作品，但藝術家往往埋頭創作，「走出去」最大的障礙便是缺乏人脈與關係網。「TS Crew 經常在外面演出，正好因為這些經歷而備了一些 connection，我們可以在這方面幫忙，而某程度上我們也有這樣的責任去幫忙。」

「香港·魂」聯合製作人沈佩琳則對記者說，建立「香港·魂」這個品牌，是希望充當推動者的角色，更有效地推介香港藝術作品。「對不同藝術節來說，每年收到的申請很多，如果沒有人推介，而他又沒有看過相關作品的現場演出的話，對作品可能會較沒有信心。但如果有已經合作過的團隊（比如TS Crew）熟悉藝術節的口味和品牌，由他們來背書，藝術節就會比較有信心。而在不同的平台上，以一個地方為主題去推介，別人也會更容易切入。比如他對香港有興趣，想要找一些相關的演出，那『香港·魂』就可以比較宏觀地引起他們的興趣。」

「單打獨鬥，很容易被湮沒。」TS Crew 舞團經理及「香港·魂」聯合製作人盧君亮補充道，「當大家聚在一起，則會產生神奇效果。比如觀眾原本只想看音樂節目，但是看到這個平台上還有當代舞、馬戲等，就會有一個關於香港藝術的整體印象。」

節目類型有門道

選擇在愛丁堡呈現什麼類型的作品，亦有其背後的考慮及策略。曹德寶分享道，愛丁堡藝穗節的特點是，不同場地適配不同節目，「比如2023年《The (Hong) Kong Girls》比較小型，又是半實驗性的作品，就很適合一個叫做 Summerhall 的場地。他們要節目，我們便抽這幾個節目過去。」精準的配對非常重要。

另一方面，因為 TS Crew 的背景是舞蹈界別，於是頭兩年的「香港·魂」，阿寶傾向於向自己熟悉的界別入手，所呈現的作品中，舞蹈佔了大頭。「當然目標並不是只有舞蹈，比如今年就有了劇場作品《Must I Cry》，明年我們希望有一些音樂家或者團體來參加，希望整件事越來越立體，帶更多種類的藝術家，或者更多面向的香港表演藝術給世界看。」

但他也坦承，舞蹈作品善於營造氛圍，沒有語言壁壘，的確容易打動不同國家及文化背景的觀眾。「比較難的是戲劇，始終有語言的限制，如果要觀眾不停看字幕，或者演員轉換語言用英文來表演，都不大可行，難度也高。但我也看到一些可行的例子。例如早前我在倫敦看舞台劇《千與千尋》，全日文，幾個個現

早前，由香港本地藝術團體 TS Crew 推動，並與香港藝術家和創意團隊共同創立的文藝表演平台「香港·魂」(Hong Kong Soul) 再次於愛丁堡藝穗節 (Edinburgh Fringe Festival) 成功呈現多個香港作品，進一步將香港藝術家推向國際舞台。

TS Crew 接受記者採訪時表示，香港不乏優秀的藝術家與作品，但缺乏海外聯繫網絡，藝術家難以「走出去」。「單打獨鬥很容易湮沒。」「香港·魂」希望聚集藝術家的熱力，搭建橋樑，向外展示香港藝術的活力與特色。

●文：香港文匯報記者 尉璋 ●圖：「香港·魂」提供

●「香港·魂」2024年繼續亮相愛丁堡國際藝穗節。

●王丹琦呈現舞作《It's Not My Body Chapter 3.5》。

●「香港·魂」的演出獲得國際觀眾認可。

場觀眾，完全被它帶動到，真的不得了。但前提是大家熟悉故事情節，可能講日文大家反而覺得更加好。不過這讓我看到，如果慢慢發展下去，戲劇也是越來越可以做到。」

而對於藝術家而言，聚合在愛丁堡也有意外的收穫。沈佩琳就分享，「香港·魂」在愛丁堡演出的日子，不同世代、資歷的香港藝術家

們同吃同住，反而有了比在香港更多的細微交流的機會。而愛丁堡藝穗節觀眾類型特別多樣，除了專業的評論人、藝術界人士外，還有大量普通遊客，資深觀眾與「小白」觀眾都有。他們所給出的反饋也許比藝術家以往去一個藝術節巡迴所獲得的反饋更多元，也帶來更多經驗與收穫。

●雜耍及馬戲藝術家麗兒在愛丁堡街頭表演。

●自由式足球藝術家施寶盛在愛丁堡街頭表演。

香港特色？如此大膽！

今年「香港·魂」共呈現三個劇場作品，TS Crew 的《No Dragon No Lion》展現其拿手好戲，將武術、舞蹈、馬戲等現代肢體劇場元素，與舞龍舞獅和中國戲曲等傳統表演相結合。這次是該作品第三次於愛丁堡上演，今年更連演三周，吸引了超過1,100名觀眾，獲得4及5星的高度好評，並被選為「藝穗節之選」的推薦劇目之一。

王丹琦及黃大徽兩位編舞師帶來雙節目演出《It's Not My Body Chapter 3.5 / This Is》，9場演出獲得了數個4星評價。王丹琦更獲 Asian Arts Award 的最佳男演出者（高度讚揚）獎項。

香港資深劇場藝術家陳麗珠主演的《Must I Cry》是唯一戲劇作品，融合多媒體元素，以記憶為主題，探索城市變遷中個人與家園的情感連結。7場演出亦獲得數個4及5星的評論。

除此之外，今年「香港·魂」首次展示了兩位香港藝術家的街頭表演。雜耍及馬戲藝術家麗兒和自由式足球藝術家施寶盛分別於愛丁堡進行了超過20場街頭表演，吸引了超過8,000名觀眾參與，贏得不少好評。

既然是「香港·魂」，作品是否呈現出某種香港特點？盧君亮認為，在藝術作品中尋找地方特色，難以簡單粗暴地一概而論。他分享道，有些藝術作品，例如

●黃大徽帶來舞作《This Is》。

TS Crew 的作品，會有比較「顯性」的文化符號，舞龍舞獅、李小龍的功夫等，都是中華文化特色。但有些作品，展現的則是以香港為土壤所進行的創作，其間所閃現的，更多是藝術家身上香港性格的代表性，或者香港這個地方的韻味或感覺，未必具有非常具體的「香港符號」。

但在觀眾的反饋中，他得以從另外一個角度來反觀香港藝術家們的作品。「大家給我們的反饋很有趣。比如韓國，你會看到那些很爆炸的高能量的身體；日本則比較細膩。而香港有趣的地方是，從觀眾口中知道，他們覺得香港藝術家很大膽。」盧君亮說，「比如《No Dragon No Lion》，有現場觀眾和我說，他從來沒有想過舞龍舞獅可以和 Beatbox 和功夫融合在一起，他會覺得這個是你們香港長大的藝術家才會做的。又比如黃大徽的演出，講舞台是什麼，藝術是什麼。那個『大膽』就是，它是一個『不表演的表演』。我記得當時有一個藝術總監走來和我們說：真的想不到這樣的作品可以在哪裏找到，原來是在香港。香港的大膽不是歐洲那種超級前衛超級新銳的大膽，而是香港藝術家綜合了很多的經驗和想法，幫自己去蕪存菁，而這種去蕪存菁是非常大膽的去蕪存菁。我們全部的演出都有這樣的特點。」

回應文藝創意產業發展藍圖 曹德寶：期待持續發力

曹德寶認為，打造一個品牌最重要是要能持續發力，如在愛丁堡所見到的韓國、日本等國家的藝術團隊，資源較多，但都花了十多年的時間去積累才初見成效。他笑說「香港·魂」金錢不多，「但我們的資源就是人力和毅力。那也需要3至5年才能積累到。」他欣喜於至今品牌成績不錯，業界聽到「香港·魂」大多已經知道是什麼，也會特別留意。「很好彩，做了兩年就有這個效果。」他說。

適逢政府發布文藝創意產業發展藍圖，其中也着重提到未來會資助香港藝術家參與國際大型的藝術活動及文化交流，並支持他們建立海外聯繫網絡。曹德寶回應道，這對於中小型藝團和獨立藝術家而言，絕對值得期待。「其實香港藝術發展局一直有相應的海外交流資助可以申請，但要建立海外聯繫網絡，除了作品本身要有獨特性外，更需要持續的交流及發展，以年計去慢慢建立形象及品牌，才能有效地將適合的作品推送到世界各地。」他說，「對於『香港

·魂』而言，政府致力推動和發展香港藝術家海外演出和交流一定是好事。當然，希望在資源運用上也可趨向多元化，除了由政府正式背書的大型海外演出活動，也應連同已在發展或國際間已冒起的文化交流活動，如在各大型藝術平台已出現的藝術季、藝術家之間的藝術研發項目等等一併考慮。」

藍圖也提到將繼續在海外舉辦「香港周」。曹德寶認為，舉辦「香港周」要做到為中小型藝團及獨立藝術家提供機會，關鍵也在於是否持續，「一個每年也出現的『香港周』得到的機會一定比較多，是藝術的『信譽』。」他續說，「香港的特別之處就是中西文化的交流成果，我們在澳洲 Adelaide 時到中小學分享了 TS Crew 的舞龍舞獅工作坊，既保有中華傳統技藝，又融合西方古典音樂及 Beatbox，再由舞蹈角度切入，正正向他們展現了香港的獨特之處。我認為除了將作品在外地呈現，這類工作坊是最有效的文化交流活動。」