

演藝學院深化跨學科實踐 陳頌瑛：培育兼具國際視野科技素養藝術家 賦能國際教育樞紐 打造文化產業新引擎

香港首個五年規劃公布在即，特區政府正全方位主動對接國家「十五五」發展大局。發展文化軟實力，人才培育是基礎。香港演藝學院（APA）憑藉QS排名全球第十、亞洲第一的出色成績，在此關鍵領域扮演著不可或缺的核心角色。

早前，香港演藝學院校長陳頌瑛接受香港文匯報專訪時指出，面對急劇變化的全球政經版圖、日新月異的科技變革與日益深化的表演藝術發展變局，演藝學院除了立足產業思維、深耕綠色劇場、進一步鼓勵跨學科創作實驗外，亦冀望透過北都新校區的嶄新規劃，全面革新產教研實踐。展望未來，除培育具備國際視野與科技素養的21世紀藝術家、助力香港建設國際教育樞紐外，學院亦希望打造文化產業的孵化引擎，為香港成為中外文化藝術交流中心賦予強勁動能。

●文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：香港演藝學院提供

陳頌瑛笑言，自己對演藝學院未來發展的展望，其實與國家「十五五」規劃中對於文化領域的布局與藍圖不謀而合。自去年上任演藝學院校長以來，她便一直積極思索這間成熟院校未來40年的發展定位，「因為整個世界已經不同，經濟產業、科技、人口結構、地緣政治等等全都不同了，如果我們不回應世界的改變，那培養的人才可能無法配合時代的發展。」

她提出四大核心方向：第一，立足產業思維，為香港打造創作孵化基地，提供土壤讓學生進行實驗之餘，亦提供平台讓學生與校友的創意可以落地成形，「然後再將其產業化，實現由0至1的轉化」。第二，積極推進綠色劇場與表演藝術的可持續發展。去年，演藝學院參與合辦了「香港文化與可持續發展會議」，今年10月會議將推出第二彈，不斷深化討論；而在學院內部，亦開始推行綠色劇場項目，將研究與實踐相結合。第三，進一步思索中外文化藝術交流中心的定位。在陳頌瑛看來，若交流中心只定位為一個「通道」、「橋樑」，容易失去香港特色，「好像外面的人都只是經過我們然後出去，或者經過我們北上。其實作為中外文化藝術交流中心，在窗口作用外，我們還可以再深化，那就是留下這些人，互相連接、溝通、融合，之後才能產生有香港特色的東西可以輸出。中外文化藝術交流中心，我們可以做得更扎實。」第四，則是積極布局北都新校區，思考其與灣仔本校的錯位發展。

這些未來展望，無論是對新科技的思索與擁抱、對文化產業的思索、對創意交流的支持與推進，抑或是對零排碳的環保探索，都在在呼應與銜接國家「十五五」規劃中對於國家軟實力發展的鋪排，「有了『十五五』規劃，其實讓我們APA的發展更加暢順。」陳頌瑛坦言道。

立足產業化 回應世界潮流

文化產業的發展，是未來香港文化藍圖的重中之重。在陳頌瑛看來，香港現存的短板在於，過往表演藝術行業因長期聚焦在製作環節，而缺乏全產業鏈運營思維。她以內地現象級舞劇《只此青綠》為例，指出該作品在成功後馬上組建3支隊伍分別應對國內及國際巡演，並持續衍生出文創周邊、電影版等多元IP形態。「未來是否還可以變成動畫、遊戲？這就是產業轉移的思考。而我們在香港，過去較少這樣的討論，電影與流行音樂界別多一些，表演藝術則較少去講。」她認為，未來除了政策層面加強配套鼓勵措施外，亦需要向業界普及產業相關知識，拓闊思維、加強討論，「現在很多藝團自己也在做，這是好的，但在政策方面可能需要更多鼓勵。」

而正因如此，在演藝學院的教學與實踐中，融入產業思維顯得尤為重要。

「APA是整個產業中最重要的closing的一環，人才由我們這裏輸出，然後進入產業，多年後很多校友又回來教學、回饋經驗，這變成一個循環。如果我們的課程、項目都沒有融入產業思維，我們的學生就根本沒有這個視野與概念。」她說。

回應世界發展潮流，積極推行綠色劇場理念亦是如此。「很多人問我，這不是應該劇團去做嗎，怎麼是學校做？正是因為我的學生要有這個知識，出去才能實踐。我們曾和業界不同藝團合作，亦推行自己的製作，並且學院有劇場可以去實踐綠色製作，通過這些，我們才能透徹理解相關知識，才可以回饋社會。這就是為什麼我覺得我們責無旁貸，一定要去推行這個。」她透露，現在APA正在翻譯英國國家劇院的《Theatre Green Book》，手冊沿用英國原版的製作、運營、管理三個層級架構，涵蓋綠色劇場理念從創作到後台運營的全面實行。首版將於10月推出，之後將與業界一同，結合香港本地情況去落地、發展、演化，未來亦希望推廣至大灣區。

着眼跨學科創新 培養21世紀的藝術家

文化發展，人才是基礎。面對瞬息萬變的世界形勢、具挑戰的經濟環境、日新月異的科技發展，與觀眾不斷迭代的觀賞需求，如何培育未來的藝術人才，是當下藝術教育面臨的重大挑戰之一。陳頌瑛認為，表演藝術一直在演變中，疫情與隨之而來的世界轉變，的確衝擊了藝術家的想法，亦改變了許多人對於劇場的想像。「大家對於劇場體驗的要求，可以說是開闊了，也可以說是縮窄了。在科技的推動下，觀眾對劇場體驗的要求與以前不同，但我仍然覺得他們喜歡那種現場的體驗。現在的觀眾其實追

●香港演藝學院舞蹈學院夏季演出

●香港演藝學院音樂學院歌劇《灰姑娘》

●「香港文化與可持續發展會議2026」即將舉行。

求特別的體驗，不論是進劇場也好，去吃東西也好，旅行也好，都是如此。而我們的藝術家需要與時並進，去思考這種改變的原因，更新自己的思維，才可以讓自己不再只是『按本子辦事』。」

她表示，未來的藝術家，需要同時具備市場認知能力、深厚的技術與文化底蘊、科技應用素養、多元國際視野等核心能力，才能適配時代與行業的發展。AI（人工智能）已經可以輕易完成淺層創作，「如果你對於技術與文化的扎根不夠強，就很容易偏差，很容易流於表面。因此我們更加要加強技術的訓練。而對於科技，未來的藝術家一定不能逃避，要有基本的應用素養，懂得去和它並行、合作。而國際視野，不能只是向西方看，中國文化、亞洲文化的視野更加要加強。以前，我們的眼光可能多是投向歐美，但是其實現在整個東南亞、甚至去到阿拉伯，有很多不同的文化可以涉獵。我們身處文化多元的香港，APA一定要把握這個機會，去吸納多元化。」

有見及此，演藝學院在課程設置上一直在不斷優化，例如加強跨學科協作，依託灣仔校舍集中了6個學院的地理優勢，全面鼓勵跨學院、學科的協作與共創，拓寬創作的邊界。陳頌瑛亦透露，學院計劃於2027年正式啟用HKAPA Creative Futures & Innovation Center，該中心將獨立於學院架構外，更加跳出學科的限制，去探索與其他專業領域的合作。「例如我們會和華中科技大學合作，也和香港不同大專院校合作，透過科研項目來打開我們的創作思維。」中心亦將從產業發展出發，融入商業板塊，邀請非表演藝術領域的行業權威，如企業CEO、銀行家等擔任項目顧問，亦會和初創公司、科研公司、製作公司等成為夥伴，「用他們的思維來看我們的project，如果他們對我們的內容發展有興趣的話，未來就可能發展成一個IP。」以此助力打通從創意到商業化的鏈條。

斬獲QS全球第十亞洲第一 助力建設國際教育樞紐

早前，香港演藝學院榮登2026年QS世界大學學科排名（表演藝術）全球第十，亞洲第一。這不僅是香港教育軟實力的彰顯，亦為「留學香港」品牌再添光彩。

香港的藝術教育，在亞洲區域或者全世界而言，到底優勢何在？陳頌瑛分享，自1984年開始辦學，演藝學院的課程設置就一直堅持以實踐與製作為本，這是其核心優勢之一。「簡言之，學生是通過製作來學習製作的過程。從創意到編排，到入台、表演，是產業或者職業必須經過的旅程，而這個旅程直接顯示在我們的課程設計中。跨學院的合作也是從第一天就開始。這方面，我可以很大膽地說在亞洲來說我們是開創了先河，並且到現在仍然領先。」她說，「尤其要強調的是，其中的協作不是輔助這麼簡單。比如做一個舞蹈製作，後台的同學不是來幫忙，而是從燈光、服裝、聲音，到管理，他們也是同步在學，而不是來服務舞蹈系的同學。我們的另一個特色是小班教學，師生比例低，每位老師可分配給單個學生的指導時間佔比很高。還有就是我很驕傲的，我們的語言的可行性。香港一直是兩文三語，學生可同步掌握英文、廣東話、普通話等多種語言能力，能夠適配不同地區和製作的創作與交流。」

響應政府打造國際教育樞紐的藍圖，陳頌瑛透露，演藝學院亦在不壓縮本地生學額的基礎上，正逐步增加非本地生的招生配額。而為了吸引外地學生，急需解決的是宿舍問題，「我們是政府資助的大專院校中唯一一間沒有宿舍的，這個一向是我們的一大難題。」她坦言。好消息是，學院日前宣布，已與Stride Student Living旗下的旗艦學生宿舍「啟程居·黃竹坑」達成合作，該宿舍將由2026/27學年起為演藝學院預留宿位供學生使用。據了解，「啟程居·黃竹坑」距離港鐵黃竹坑站僅約兩分鐘路程，設有單人房、雙人房及三人房等多種房型，以滿足不同預算及需求。在陳頌瑛看來，此一合作計劃能為學生打造更為舒適的校園生活，亦讓學生省下通勤時間，能夠更加便利地投入校園活動與本地文化生活。再來，此一合作亦為學院未來於北都打造自己的宿舍提供前期準備，「我們也要學習怎麼管理學生宿舍。」

陳頌瑛分享道，演藝學院隸屬於文體旅局資助體系，因為此架構原因，早前未被納入教育局主導的「留學香港」八大院校宣傳序列，後經校方主動溝通爭取，現已正式加入該品牌的海外推廣行列，她對此尤其興奮。她亦曾對特首建言，參考倫敦、新加坡、阿姆斯特丹等地，高等教育範疇中一定有藝術大學的存在。事實上，藝術文化類院校是吸引國際生源的核心板塊之一，而演藝學院的QS排名成績將成為香港打造國際教育品牌的重要亮點。

●香港演藝學院校長陳頌瑛

●香港演藝學院與深圳市前海管理局簽署《戰略合作備忘錄》。

規劃北都新校區 着重創意孵化

對於香港首個五年規劃，陳頌瑛期待滿滿。而縱觀國家布局與香港特區政府藍圖，她認為，加強文化軟實力，促進產業化、教育樞紐建設、產教研融合等重點舉措，都為演藝學院的發展提供了明確的政策支撐。

至於未來位於北都都會區的新校區，陳頌瑛表示，將與灣仔校區錯位發展。「灣仔校區將打造成为出海的國際樞紐，這裏有7個表演場地，對面是西九，旁邊是藝術中心和會展，這個地理優勢一定要把握。而北都新校區，則計劃打造為創科和孵化的基地，在這裏，重點進行研發、創作、交流等，可以將整個大灣區和外面的人才在這裏聚合，成為一個創作的產業引擎。在這裏完成的研發和製作，可以直接北上到大灣區的劇場中展現，省去製作流程上的成本；好的作品也可以同時來灣仔展現，做完後尋求出海。我們還可以和大灣區其他院校一起合作創作，甚至他們有些作品可以先到北都校區發展，完備後再移到灣仔演出，然後出海。我希望北都校區變成一個基地。」

她透露，在北都校區的計劃中，沒有建造新劇場的打算，反倒是會準備更多的教學空間與排練空間，為創作實驗提供全方位支援。而在北都校區成形前，學院將利用柴灣一處空置校舍進行改造，作為過渡場地。屆時，綠色劇場、初創中心、學生擴招等相關項目都可以提前在臨時校舍做一個轉接，嘗試落地運行，除逐步積累運營經驗外，亦避免等待北都新校區建成期間項目停滯。

除了北都，演藝學院未來與內地的合作亦將逐步深化。陳頌瑛表示，已經與內地多所頂尖藝術院校簽訂了MOU，合作內容包含師生交流、聯合創作等多個方面，同時亦與內地的劇院院線及大型機構，例如紫荊集團、深圳前海管理局等機構達成了產業層面的合作共識。演藝學院亦積極籌備，希望落地深圳開一間子公司。初步的計劃不涉及教學項目，而是希望藉此子公司深化交流項目，開展論壇、工作坊、創科、製作實驗等項目。

●香港演藝學院電影電視學院於學院開放日舉行電影虛擬製作體驗。