

當書法遇上多媒體 舞台上弄墨顯創意

■劇場中注入了七噸「墨水」，成為「墨池」，配合裝置和劇場空間，設計了一場多媒體演出。

■市民親身感受書法。

■主題展覽中學生發揮了多媒體科藝的專長。

■一些原本平平無奇的資訊，以動畫、舞台燈光、裝置藝術等不同形式，展示傳統書法的特色。

傳統與現代藝術珠連璧合是這個冬季創意文化聚焦的熱點。「動畫版清明上河圖」熱展盛勢帶動了全城以現代視角欣賞傳統作品的興趣，傳統藝術與高速發達的資訊科技相嫁接，是拓展藝術解釋層面的全新途徑。而本土創意產業的生力軍，自然不會在新媒介大放光彩的當下趨勢中缺席。

香港專業教育學院 (IVE) 創意媒體及娛樂科藝高級文憑學生便緊隨時代脈搏，以多媒體形式表達傳統中國書法。他們參與了由專業藝團進念·二十面體舉辦的「我要學書法之書法生活設計」展覽設計項目，並充分發揮多媒體科藝專長，以動畫、舞台燈光、裝置藝術與劇場空間，展示傳統書法精髓。其中最為別出心裁的設計是在劇場中央注入七噸「墨水」，自建「墨池」，構建一場生動精彩的多媒體演出。當演出本身即是藝術行為，創意的疆域便無限遼闊。今次便讓我們走進這場創意展示背後的 IVE 學生和給予他們創意實踐空間的進念·二十面體，聆聽他們對以創科技與傳統文化相結合的藝術創作嘗試有怎樣的體會，進而思考本土創意教育是否可以從中獲得有益啟迪。

文：賈選凝 圖片由主辦單位提供

「我要學書法」是一種藝術創作歷程。作為一班 IVE 創意媒體高級文憑學生的首度舞台作品，卻包羅了豐富的藝術實踐形式，包括視覺設計、特別效果、舞台置景的方方面面都要親力親為兼顧周到，這對這群初時對傳統書法只有單薄概念的學生而言，並不是件易事。

摸索過程激發創意

「學生李銘對於這個展覽設計項目的認知，源自對書法的興趣。但很快便發現將書法寫好看的難度，要不斷練習才能寫好字。」而寫好字只是設計過程的第一步，進而更要融合動畫方式，搭配出意想不到的效果。他也在這樣的鍛煉歷程中，發掘到參與這個項目的深層意義，「我們可以用輕鬆、淺顯易懂的手法，讓香港市民了解書法的魅力。」

學生在不斷摸索中漸漸擺脫了對書法的抽象印象，積極嘗試以多媒體的獨有效果去突顯書法的氣質精髓。劇場演出的難度更甚於純粹的媒體嘗試，他們不只要懂得如何做特效、如何製作裝置與燈光，還要懂得劇本，學會如何將舞台與書法建構為渾然一體的平衡意境。

「學生陶秋怡指：『每個人負責不同部分，也要應對不同環境。例如計算位置、做效果氣氛、畫面配合環境等。之前我們沒有機會嘗試參與這樣一個大型作品，所以這次實踐中學到很多。』學生過去在校學習的側重點偏重技術層面，而對視覺及舞台製作的掌控則未曾得到實際磨練。因而「我要學書法」學到的其實遠超書法，更有豐富創意的實踐演練。

藉書法了解藝術美

創作中的龐雜難度本身便是最好的老師，從

設計部分到畫面質感、推敲對白、反覆修改溝通，在現實可以賦予的創作空間中最大限度發揮個人創意，學生體驗了前所未有的靈感激發過程。陶秋怡說：「過去上課時，大家注意學習的是舞台技術，但實際完成這樣一個完整項目時，則需要以多重表現手段豐富技術本身，方能展現出我們希望以新穎手段展示中國古典文化的旨旨。」

而給予了 IVE 學生充分實踐空間的進念·二十面體，則希望藉助這樣的契機，令學生在了解項目製作流程的同時，真正明白如何去表達藝術作品的層次。這些年輕的創作者需要消化包括書法字帖在內的大量資料，去感悟書法家的風格、習慣與氣質。只有真正洞悉藝術的內在表達訴求後，才能最恰如其分地發揮新媒體優勢，彰顯作品個性。

創意教育須重實踐

進念·二十面體作為一間專業藝團，在與 IVE 合作為創意媒體及娛樂科藝學生創造社會實踐平台的過程中，對於時下大熱的本土創意教育亦有思考。進念始終相信，教育是對產業發展具有決定性作用的一環，並通過近兩年的香港文化中心駐場劇團身份，鼓勵更多學生參與創作，為他們積累日後步入業界的經驗。

進念聯合總監陶恩威認為，創意教育一定要務實，正如「我要學書法」的項目，正是將創意作為內涵，以傳統文化為出發點，將藝術創作發展為普通人可以吸收、產生共鳴的情感。學生也通過這種嘗試，改變了年輕人與傳統文化之間存有隔閡的舊有印象。真正動手去做，去參與，才會激發興趣，發現自身問題。「創意不是天馬行空，而是一分耕耘一分收穫。」

理論與技術得平衡

「實踐真的好重要。創意如果沒有實踐，只是空洞的哲學。」在此層面上，IVE 為當代本土創意教育構建了一種範式，即在培養過程中注重行業需求。作為本土唯一一個將跨媒體創意科目延伸至跨舞台的立體跨層級課程，IVE 關注的是如何令學生盡可能多地參與實踐，從而均衡技術與理論思考能力。同業界關係密切，是這種創意教育實踐的最大優勢。

而像「我要學書法」這樣的具體操作項目，則能敦促學生「練好基本功」。陶恩威說：「因為有具體的時間限制，他們會懂得如何在一個真實的工作環境中去發揮自我，會懂得行業對他們的期待為何。」這未嘗不是一種本土創意教育與現實環境珠連璧合的良好啟迪。

融入當代設計 書法連繫生活

設計名師佳作紛陳

大家可能會比較熟悉靳埭強，但其他三位策展人其實也很有「江湖地位」，如淺葉克己從事設計創作達50年，曾榮獲無數美術指導獎項，是亞洲文化及設計的權威、亞洲字體專家。他對亞洲字體及象形文字表達具濃厚興趣，促使他在87年成立Tokyo Type Directors Club。他對中國一種罕有的象形文字「東巴文字」曾作深入研究，對字體的研究範圍現已延伸至阿拉伯、印度、泰國文字上。另一位策展人陳俊良出生於出版世家，成長於書香環繞的文藝天地，在其作品中屢屢看見由漢文字所延伸開來的視覺圖像之美，極簡的構圖已清晰地傳達心中所欲的設計意念，留白的意境鋪排出優雅寂靜的空間，透過設計，表現出漢文化的深厚內涵。02年以平面作品「久違了東風」獲得Savignac法國國際海報沙龍設計大賞，將東方美學推向國際舞台，04年又以「天圓地方」國宴餐具有獲得亞洲最具影響力設計大獎，將古典器物的精華之美融入當代生活。

文：阿卡比

■香港代表靳埭強的作品。

■陳俊良的作品。

書法·設計海報及創作展覽

展期：即日起至2011年1月5日
地點：香港中央圖書館
公開論壇：12月30日 (講者：靳埭強、韓家英、黃炳培、王天德)

■日本代表淺葉克己展覽的海報