

現代科技為傳統藝術添姿彩

創新包裝助中華經典走向世界

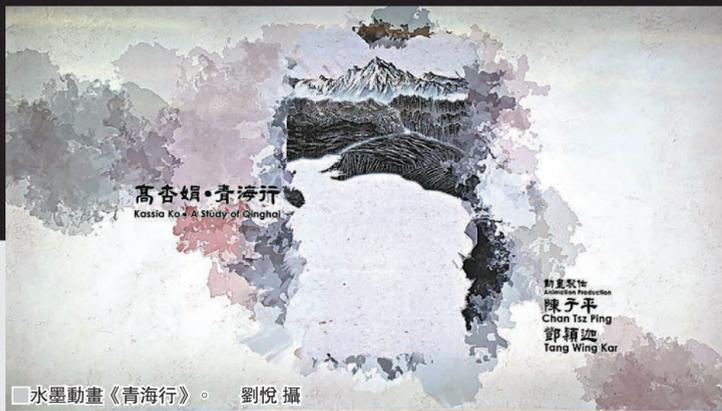

觀眾可佩戴特製的「虛擬實境」眼鏡置身劇中場景。

戲曲、水墨等傳統藝術，往往欣賞門檻較高，為文化推廣增加了難度。掌握多媒體互聯網技術的年輕一代，在繼承經典的同時，充分發揮創意，融入現代科技，不僅為傳統文化增光添彩，擴大受眾面，更以趣味的形式，將中國文化推向世界舞台。

文：香港文匯報實習記者 劉悅、新華社

青年傳承者以新媒體技術，以新穎的形式展現傳統藝術的魅力，或是以網絡直播、實時互動的方式，令傳統藝術走入尋常百姓家，拉近大眾與傳統藝術的距離。不過，現代科技始終是裝點、潤色與橋樑，要將經典文化發揚光大，傳承者自身必須對傳統藝術有所了解和鑽研，才能領悟傳統藝術的價值所在。

水墨動畫《青海行》。 劉悅攝

水墨畫卷「動」起來

有幸參觀過2010年上海世博會的港人，或許對當時中國館的巨幅《清明上河圖》動畫記憶猶新。這一創意亦被今年的「全球水墨畫大展」沿用，除了二百餘幅精選水墨大師畫作，市民還可參觀二十幅水墨動畫，這些作品來自二十名於香港開辦大學修讀動畫及視覺特效、電影設計及攝影數碼藝術的學生，他們結合現代科技與傳統藝術，為二十幅大師級水墨畫作品配上視覺特效及聲效，重新演繹為一分鐘動畫，讓水墨畫卷跳出宣紙紙架，呈現更立體的一面。

方黃吉雲(中)希望香港向「亞洲水墨之都」邁進。 中通社

其中，學生陳子平及鄧穎迦聯手，將水墨名家高杏娟的作品《青海行》轉化成動畫，由雪山開始，至全黑完結，配上空曠風聲，將畫中青海景色由上而下慢慢推移，繼承了原作的磅礴氣勢。陳子平指動畫演繹既是原作的重現，亦是昇華，而做到這兩點之前必須要明白作者的想法，因此他與搭檔下苦功收集資料，在動畫中模擬了高杏娟老師的著墨過程，致力於表現山的層次、河的壯麗。

日至11月19日假香港中央圖書館舉行，在此之前，將在本月27日至10月15日，代表香港藝術界以「動·水墨」為主題參加第三屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會。學生們的二十幅水墨動畫，也將一併登上國際舞台，向全球展示本港年輕人的技術與創意。

有份參與《青海行》動畫製作的學生鄧穎迦，對即將代表香港參展敦煌文博會感到無比榮幸。幼時曾學習水墨畫的她，在大學修讀動畫及視覺特效專業，此次的水墨動畫製作正是將大學所學知識與鍾愛的傳統文化相結合，將靜態轉化成動態，為原作增添了趣味和互動性。

「敦煌文博會是一個國際性的舞台，我們將呈現一個結合數碼、多媒體的作品，展現了我們香港青少年融合了現代科技與傳統文化，在傳承的同時發揮創意。」主辦機構藝育菁英基金會主席方黃吉雲希望香港藉此機會，能向「亞洲水墨之都」的目標邁進一步。

水墨動畫將登國際舞台
「全球水墨畫大展」將於10月24

在「全球水墨畫大展」中，學生將高杏娟(中)的《青海行》轉化成動畫。 中通社

梨園名家搖身變「KOL」

短視頻和直播平台近年在內地日趨流行，如今梨園名家們也在這些平台上發光發熱，成為受網民追捧的「KOL」。他們談談梨園台前幕後，直播間內彈幕刷屏，隨時飽覽鮮活觀戲體驗；素妝才罷，聲韻嫋嫋，當紅花旦親自演說拍彩、勒頭的秘密……不僅滿足了網友們的好奇心，也讓戲曲之於普羅大眾，不再是遙不可及的殿堂藝術。

隨著越劇徐派傳人黃燕舞、廣東西秦戲劇團團長呂維平、河北梆子梅花獎得主吳桂雲等名家紛紛步入直播間並「圈粉無數」，戲曲藝術正在從實體劇場向網絡秀場延伸，摸索其「活態」傳承的新姿態。

「戲曲的活態傳承離不開作品與人。」成都市非物質文化遺產保護中心副主任平說，希望通過呈現戲曲幕後排練花絮和作品孕育過程，與年輕觀眾一起玩起來、樂起來。

中國戲曲博大精深，劇種豐富、多樣，網絡平台的出現，打破了地域的限制，令網民能欣賞到中國戲曲百花齊放的魅力，亦給了小劇種表演者更大的舞台。上世紀五十年代才誕生的北京曲劇，相較崑曲、京劇等大劇種，略顯小眾。然而今年4月，北京曲劇《花落花又開》通過網絡直播，掀起30萬人在線觀看的熱潮。

北京市曲劇團團長孫東興表示，網絡直播為戲曲文化注入了新鮮血液。「所謂繼承創新，不

只是藝術內容和表現形式的創新，更應該有傳播途徑的創新。」

互聯網平台是把「雙刃劍」

「普通劇場一般容納幾百人，上千人，但通過網絡直播我們可以隨時、隨地欣賞。」中國評劇院院長侯紅說，網絡和新媒體創造了新的觀演方式，既節約了時間和經濟成本，又突破了地域限制，同時新媒體的傳播特性，也幫助演員及時獲得觀眾反饋，提升劇目品質、優化創作模式。

融入抖音、街舞等諸多潮流元素的網絡戲曲空間，不斷吸引著年輕人眼球。然而如何把握創新尺度，同時接軌市場需求？這亦引發業界思考和討論。在侯紅眼中，互聯網之於戲曲，是一把「雙刃劍」。傳統戲曲要求網絡媒體人兼備技術和藝術審美能力，以防錯誤宣傳對戲曲文化的誤讀乃至傷害，經網絡平台進一步擴散。任平舉例說：「有些業餘演員連基本的蘭花指都沒做到位，很容易讓觀眾產生誤解。」

侯紅認為，網絡始終只是一座橋樑，最終目的是通過更多更有效的方式，拉近觀眾與戲曲間的距離，推動實現中華傳統文化復興與發展的共同理想。

今年4月，北京曲劇《花落花又開》通過網絡直播，掀起30萬人在線觀看的熱潮。 新華社

VR科技推廣粵劇新體驗

在繼承和創新方面，粵劇又怎會落後於人？「演藝青年粵劇團」團員及演藝學院戲曲學院畢業生，本月中開始將於香港國際機場「藝術·文化與音樂巡禮在機場2018」之「演藝粵劇新秀放異彩」中演出《梁祝之十八相送》、《白蛇傳之斷橋》和《牡丹亭之幽媾》等16套經典折子戲，以全新角度呈現博大精深的傳統粵劇文化，讓粵劇迷及旅客感受粵劇活潑新氣象。

周洛童15年前便與粵劇結緣。

自此之後她便肯定自己對粵劇的鍾愛，她喜愛唱粵曲、聽粵劇，喜愛穿手工精細的華麗刺繡戲服，喜愛演繹中國戲曲的角色，喜愛中國戲曲舞台……在表演藝術層面上，她認為「多元化」一詞頗適合概括中國戲曲，它融合了歌唱、舞蹈、演戲、武術和雜技等各表演，是一門淵博的技藝。

她一直認為自己在粵劇表演上還有種種不足之處，因此努力不懈，希望能夠提升自己並獲得改進。2012年夏天，她首次參加公開專業演出，在《封神榜》中扮演「哪吒」一角，這是一次非常寶貴的經驗，開拓了其視野，令她對粵劇這行業有更深了解。

當完成香港樹仁大學的學士學位後，周洛童認為是時候實踐自己的夢想——成為一名粵劇從業員，於是她投考香港演藝學院，這學習過程給予她新的發展方向，甚至提升其藝術上的定位，包括從「生角」轉為「旦角」。她清楚知道這過程中的差別和轉變，有信心憑藉意志勝任，因此不斷努力學習和練習，在不影響日常課堂學習的情況下，爭取參與更多專業表演機會，實踐課堂上所學到的知識、功架和技巧，從而好好提升自己。她將參與「演藝粵劇新秀放異彩」在機場公開演出三場粵劇折子戲，包括《鐵馬銀婚之城樓會》、《戎馬金戈萬里情之符籙》和《百花亭贈劍》，她期望透過專業表演豐富其臨場實戰經驗，亦希望讓觀眾人士和旅客體驗這項中國傳統藝術。

新生代鍾愛粵劇多元化

正在就讀香港演藝學院戲曲學院戲曲藝術學士(榮譽)學位課程(BFA3)的周洛童，對於15年前第一次現場完整欣賞整齣粵劇《紫釵記》的印象仍是記憶猶新：「由於當時新光戲院規定六歲以下兒童不准進入劇院，我要假裝正在睡覺，由爸爸抱著才能進入劇院，而媽媽也常常提到當我看到霍小玉和李益分離的章節便哭泣，這些情景到現在我仍歷歷在目。」

置身劇中場景，從文武生的視點參與和觀賞《西樓錯夢》的選段，結合科技與粵劇，以嶄新角度體驗粵劇藝術。「虛擬實境粵劇體驗」計劃由香港演藝學院戲曲學院與香港教育大學合作，將VR科技與傳統粵劇結合，向年輕一代推廣粵劇。旅客亦可透過「經典粵劇獻映」影片欣賞及「粵劇服飾」展覽，近距離了解粵劇藝術。

「演藝粵劇新秀放異彩」活動將上演16套經典折子戲。

一名兒童在現場進行VR體驗。

參觀者在圖書博覽會現場選購圖書。

第25屆北京國際圖書博覽會

搭建平台推動中外文化交流

為期5天的第25屆北京國際圖書博覽會暨第16屆北京國際圖書節日前落下帷幕。本屆圖書博覽會以「打造世界一流書展」為目標，聚焦中外出版合作前沿議題，充分開展文化交流與合作，為推動中華文化走出去作出了積極貢獻。博覽會共計有93個國家和地區的2,500多家出版商參展，展出中外精品圖書30多萬種；達成中外版權貿易協議5,678項，同比增長7.9%；舉辦1,000多場文化活動，吸引30萬人次進場參觀。

國際出版合作亮點頻出

圖博會自1986年創辦至今，已躍居世界第二大書展，成為我國重要的國際版權貿易平台。本屆圖書博覽會吸引了眾多國際知名出版企業，如企鵝蘭登、施普林格、麥克米倫等出版公司以及牛津和劍橋大學出版

社等。新世界出版社現場展示了近40種中國圖書海外編輯部的合作成果，如《中國共產黨如何反腐敗？》的英文版、《中國夢，誰的夢？》的印地文版、韓文版、法文版、英文版、日文版、阿文版等。「圖博會助力中外文化交流合作的作用不斷突顯。」新世界出版社總編輯張海鵬介紹，目前，新世界出版社已在世界80個國家和地區建立中國圖書海外編輯部10家，有數十種中國主題圖書合作出版項目在海外落地，並進入當地主流發行渠道。

《習近平談治國理政》第一卷中、英文版電子書也在圖博會上亮相，今年7月已通過掌閱等數字平台面向全球發佈。掌閱創始人張凌雲說，掌閱正在把一些優質中文內容，根據海外用戶喜好翻譯成多國語言

進行推廣，未來將繼續沿「一帶一路」的方向，積極推進中華文化與世界文化的交流。

打造全民閱讀的文化盛宴

與圖博會同期同地舉辦的北京國際圖書節，為讀者獻上了一場全民閱讀的盛宴。王蒙、賈平凹、陸天明、麥家、劉慈欣、曹文軒、唐家三少、瑞秋·喬伊斯等國內外知名作家，參加多場文化交流活動，點燃了讀者的閱讀熱情。與此同時，AR、VR、全息投影、3D投影、大屏互動、人工智能……圖書與科技的融合，成為圖書節的一大亮點，讓觀眾切身感受到中國出版業與時俱進的鏗鏘步伐。

由中國大百科全書出版社與國內外著名運河專家和畫家共同策劃，通過立體化地

對運河故事進行深度挖掘和整合，《穿越時空的大運河》數字影像展吸引了眾多參觀者的目光。這一展覽利用流媒體、虛擬成像以及三維立體成像等技術，把書中掌故、人文地理製作成數字影像動畫，描繪出明朝運河通州段的景象，讓觀眾可以身臨其境般感受穿越時空的魅力。隨「蛟龍號」入海深潛，登「遼寧艦」盡看戰機軍艦，乘「天宮一號」遨遊浩瀚星空……在數字科技融合圖書展區，觀眾可以憑藉虛擬現實VR技術，感受改革開放以來的中國在科技領域取得的重要成果。

英國麥克米倫出版公司一位負責人表示，圖博會已經不僅僅是中外出版業交流合作的盛會，更是眾多國際人士了解中國、理解中國的重要平台。

文、圖：新華社

一名兒童在現場進行VR體驗。

參觀者在圖書博覽會現場選購圖書。