

「粵劇」、「機械人」看似風馬牛不相及，卻在西九茶館劇場的舞台上合二為一。機械人的形象以粵劇大老倌羅家英為藍本，與茶館新劇團同台演出節目《開心穿粵》。A.I.機械人史無前例登上粵劇舞台，這般新奇的想法從何而來？粵劇和科技又如何融合？記者專訪西九文化區管理局表演藝術主管（戲曲）兼《開》劇導演鍾珍珍，一一解答問題。

記者：Ruth（部分圖片由西九文化區管理局提供）

羅家英（下圖左）在《開心穿粵》中擔任導演，幕前演出則由以他為藍本設計的A.I.機械演員（下圖右）負責。（攝影：Ruth）

年輕人一般認為戲曲「老土」，製作單位希望將科技融入粵劇的《開心穿粵》，能一改公眾對「大戲」的印象。

機械人做大戲 穿越元素添趣味

《開心穿粵》於即日起至8月28日假戲曲中心茶館劇場演出，故事講述年輕音樂家在外地留學多年後回港，疫情下在祖屋的閣樓隔離期間，發現曾祖父（機械人「羅家英」飾）遺下與粵劇相關的古董，古董上的先靈帶他穿越時空回到過去，與觀眾一起欣賞多齣折子戲、牌子曲及西洋古典樂曲，探索繽紛的粵劇世界。節目由鍾珍珍和粵劇老倌羅家英共同導演，兩人交情深厚，鍾珍珍形容，羅家英不只是茶館劇場的藝術策劃，還是劇團的精神領袖。她笑言：「希望能常常和他同台演出，但現實不允許，所以按照他的模樣造了一個機械人，機械「羅家英」便能常駐劇場。劇中曾祖父的角色很符合他的形象，因此太爺羅家英機械人便誕生了。」人工智能程式操作的機械人懂得粵劇「四功」中的「做」和「念」兩功，並延續羅家英的喜劇形象，會在劇中說笑和捉弄主角。

《開心穿粵》導演鍾珍珍接受本報訪問，大談粵劇加入科技元素的意見。

採訪手記

劇中先靈時而由演員擔任，時而以數碼影像呈現。（攝影：Ruth）

科技舞台 瞄準年輕觀眾

「藝術×科技」是近年城中熱話，記者作為「00後」，會入場看《開心穿粵》這套大戲，也是因為劇中的科技元素——A.I.機械演員。起初懷疑自己有否耐性坐看多首我不太懂得卻為戲迷熟悉的牌子曲，怎知90分鐘的表演，轉瞬即逝。

LED屏幕會因應表演內容顯示各類資訊，助觀眾了解粵劇。（攝影：Ruth）

《開心穿粵》不賣關子，開宗明義是一部讓一家大小開心觀賞的粵劇。和筆者一樣，劇中的小少爺也是對粵劇一無所知，在先靈的引導下，初次體驗粵劇。觀眾可與主人翁一起探索粵劇世界，認識何謂南音、古腔、工尺譜等。主角與家傭、先靈，甚至是台下樂師的互動，幽默逗趣，讓觀眾在粵劇表演的感官刺激過後獲得喘息，節奏平衡拿捏恰好處。節目附有中英文字幕，原來字幕不只為方便外來遊客，在演員獻唱古腔粵曲時也大派用場，看不懂文言對白的觀眾還能借助淺白的英文翻譯得知唱詞意思。

記者最想看的主角機械人「羅家英」，由3D打印技術製成，外貌栩栩如生，可惜「他」未有一展唱功。不過，這個耗時兩個月製作的機械人，無時無刻都在吸引台下觀眾的視線。人工智能操控的「羅家英」被不少媒體封為本作的亮點，除此之外，我認為另一值得欣賞的是融入科技的舞台設計。茶館劇場採用LED燈、LED屏幕並非新鮮事，不過如非親臨現場，難以

體會其巧思。舞台空間有限，未能放置過多道具，場景的營造多半依靠舞台後方的LED大屏幕，輕易打造閣樓、兵營、山水秘境等背景，助觀眾沉浸在劇情之中。屏幕還能製造舞台布景未能表達的效果，如劇中先靈時而由演員擔任，時而以若隱若現的數碼影像呈現，在螢幕與舞台間竄來竄去，令幽靈的形象更突出。另外，演員在介紹粵劇的劇目背景和表演時，屏幕會同步顯示解說內容，方便粵劇初掌握行內術語。原以為燈光、聲效只是節目的陪襯品，誰料它們卻大大提升了表演觀感，將粵劇帶到「潮」的層次。

機械人演員成功吸引筆者的注意，為我打開粵劇的一扇窗。《開心穿粵》確實比戲棚大戲更對年輕人和小朋友的胃口，或成為他們認識本地文化的引子，向承繼傳統藝術邁出重要一步。

除了機械人，太爺「羅家英」還會以LED數碼影像現身。（攝影：Ruth）

或許還能培育未來表演者。科技除了能用來推廣粵劇外，還能昇華表演。鍾珍珍表示，劇團一直有將科技注入粵劇表演中。「傳統粵劇很少考慮燈光效果，打燈主要以照明為目的。」舞台燈光設計碩士出身的她便學以致用，融LED燈、LED屏幕於粵劇表演中，增進舞台氣氛。「今次配合『藝創明天』，得到資助，有更多資源發揮創意，能夠實現機械人演粵劇的想法，也為表演增加吸引力，讓觀眾得到新穎而有趣的粵劇體驗。」她指無論反響如何，希望藉此表演開創先河，分享經驗，並將創新的思維種植在年輕一輩身上。她亦冀望業界勇於創新，跳出框框推廣藝術：「當觀眾對粵劇表演有渴望，有要求，便會促使業界進步，形成良性循環，進而推動本地表演藝術向前發展。」

借智能元素改老土印象

鍾珍珍希望以創新的粵劇形式拓展受眾群。「大眾少接觸粵劇的原因，無非是覺得粵劇曲高和寡、『老土』，又或者不會粵語，怕聽不懂粵劇。」針對這些顧慮，茶館劇場的演出特意設置主持人進行解說，並備中英文字幕，讓初次接觸戲曲和聽不懂粵語的觀眾也能欣賞。「香港學校課程很少涵蓋中國傳統藝術，學生往往只是透過課外活動接觸傳統表演藝術，選擇學習中國戲曲的人更是寥寥無幾。但他們未必不喜歡粵劇，只是缺乏接觸的機會。」鍾珍珍認為，業界不但應增加讓年輕人接觸粵劇的途徑，還要想辦法激發年輕人興趣。其中一個方法便是融合科技和藝術。她指，像香港這樣發達的城市，科技與日常生活密不可分。將科技融入粵劇表演中，除了吸引眼球，還能改變大眾認為粵劇「老土」的看法，培養年輕觀眾之餘

劇場靈活運用LED燈光營造舞台氣氛。

副刊·文藝

夏末音樂會 演繹古典與流行

Johnny Yim 曾與譚詠麟、張敬軒等本地著名歌手合作。

港樂駐團指揮廖國敏在2021年獲選為香港十大傑出青年。（圖：Jane Chiang）

暑期步入尾聲，舞台迎來兩場古典音樂會——「《最愛小提琴》：浦羅哥菲夫第一小提琴協奏曲」及「廖國敏×Johnny Yim『時光漫遊』」。前者由香港小交響樂團主辦，邀得年僅20歲的小提琴新星霍利斯，演繹浦羅哥菲夫、史達拉汶斯基和巴伯等作品；後者由香港管弦樂團（港樂）和香港流行曲作曲家Johnny Yim合作，以管弦樂重新演繹香港經典流行曲。古典與新繹，為音樂愛好者在夏末之際帶來不同的選擇。 記者：Ruth

協奏曲一作品19、史達拉汶斯基的管樂八重奏（1952修訂）及巴伯的第一交響曲一作品9。此外，樂團並會為英國當代作曲家克蘭茵（Anna Clyne）的《喧囂與憤怒》作亞洲首演。作品構想來自海頓的交響曲《神思恍惚的人》和莎士比亞代表作之一的悲劇《馬克白》，樂曲於2019年創作，由蘇格蘭交響樂團、法國里昂國家樂團與香港小交響樂團委約。

程上的多首作品，當中不乏耳熟能詳的流行曲，如《多啦A夢》及《美少女戰士》動畫主題音樂、日本創作歌手多田光及玉置浩二的作品《First Love》和《酒紅色的心》，以及香港流行樂壇巨星許冠傑、張國榮、鄭秀文及張敬軒的首本名曲等。Johnny將這些流行曲重新編寫成管弦樂作品，在港樂駐團指揮廖國敏帶領下，與樂團一起演出，Johnny還會擔任鋼琴獨奏，施展音樂才華。音樂會並會邀請《聲夢傳奇》新生代歌手炎明熹等擔任嘉賓，藉以吸引年輕樂迷。

霍利斯現於意大利比耶拉佩洛西音樂學院隨小提琴名家博曼學藝。（圖：Patrick Fouque）

香港小交響樂團的《最愛小提琴》音樂會將在指揮林敬基帶領下，於8月27日假香港大會堂舉行。本地出生的林敬基為天津茱莉亞學院管弦樂表演專業總監及天津茱莉亞管弦樂團駐團指揮，並身兼美國伊利諾伊州交響樂團藝術顧問，曾於2011年獲孟菲斯國際指揮大賽冠軍等獎項。

法國音樂天才獻技

小提琴家霍利斯（Luka Faulisi）來自法國，年紀輕輕的他自3歲起已流露過人天賦，師從小提琴名家博曼，並獲大師蘇嘉文稱許其琴音連城之價。近期霍利斯首度亮相於巴黎音樂城、琉森文化和會議中心及貝爾格萊德音樂廳，與曼奴軒學院室樂團及塞爾維亞電台交響樂團同台演出。是次音樂會將帶來浦羅哥菲夫的D大調第一小提琴

古典流行Crossover

港樂駐團指揮廖國敏與Johnny Yim（嚴勵行）合作的「時光漫遊」音樂會將於9月2及3日在香港文化中心舉行，這場表演將打破古典與流行音樂的界限，為觀眾帶來耳目一新的體驗。Johnny Yim兼任編曲、監製、作曲及演唱會音樂總監，多年來贏得不少獎項，包括第34及37屆香港電台十大中文金曲作曲獎、2015年度粵語歌曲排行榜頒獎禮的監製獎等。音樂會將呈獻Johnny音樂旅

「時光漫遊」音樂會盡顯港樂近年不斷創新的節目風格。（圖：Ka Lam/港樂）

浦羅哥菲夫第一小提琴協奏曲音樂會
日期：8月27日
時間：晚上8時
地點：香港大會堂音樂廳
門票：HK\$420、HK\$280、HK\$160

「廖國敏×Johnny Yim」音樂會
日期：9月2至3日
時間：晚上8時（9月2日）；
下午3時、晚上8時（9月3日）
地點：香港文化中心音樂廳
門票：HK\$580、HK\$480、HK\$380、HK\$280