

SPECIAL

告士打道一號的演藝故事 葉卓棠 舞台築夢人

Text by 張高翔 Photo by Dennissoap Venue@ 香港演藝學院
Special Thanks to 香港演藝學院校友會、英皇娛樂、張珮華、財哥、Alex Fung

工作關係、興趣使然，年中睇睇埋埋唔少騷，但真正感動到我的不多，早前容祖兒「MY SECRET LIVE」演唱會算難得有 FEEL。並非出於 FANS 或少女心作祟，而是被舞台美術打動了。

當夜，身處演藝學院歌劇院觀眾席，看著每個場景、道具、投影和光線，雖不如紅館氣勢強，卻處處見心思，細膩勾勒了歌者心事、詞曲意象、樂隊特色，掀動觀眾情緒，讓人體會舞台的想像力、生命力，以及舞台設計師葉卓棠 (MOON) 對創作的執著與尊重，「藝術價值唔係取決於偉大場面，而係能否走入群眾，讓人感受作品提煉的真善美。表演藝術似造夢，我想盡最大努力，為大家建築適合的空間，享受每場美夢。」MOON 說。

硬頸的必要

MOON 的「盡力」絕非靠講，而是真心搵命搏。跟 MOON 甫見面，我和攝影師留意他額頭貼著膠布，關切問候了幾句，「無呀，搞騷壓力大，生蛇之嘛。」他摸摸傷患、狀甚輕鬆，我們卻愣住了，生蛇可非小病啊！工作狂不以為然，轉頭已急從背包掏出為訪問預備的大疊筆記和圖像，熱切地分享美學見解、技藝處理。我半帶憂心、半帶佩服地問「何解你咁 INTO 表演藝術呢？」

「硬頸囉！」MOON 朗聲笑說，讀書時代已是執著、難搞的青年。譬如明明是美術好手，受會考制度影響錯手拎 E，不服氣就報考演藝，想驗證個人能力；入了繪景系，發現創作主導權不夠，又毅然轉修舞台佈景及服裝設計；為了減省來往學校和屋企的時間、爭取空間做功課，半夜冒險闖入上鎖的課室開夜車，遇上老師和實 Q 巡房撞破，被訓話「人係需要配合環境條件去生存。」，會斗膽反問「人唔係要開拓環境生存咩？」，然後搵地方畫圖搵到入維園……堅執行為，不為 SHOW OFF 才華、不為叛逆、不為頂撞任何人，只是單純相信：追求喜歡的事，必然遇上許多攔阻或自我質疑，「硬頸」是一道推動力，支撐自己拒絕妥協，學習求轉彎、找出路。當讀書年代，周圍環境比較純真、簡單，也不去磨練這份意志，日後投身社會如何抵擋更強的衝擊？

開闢一條走進夢境的通道

「我視表演藝術係造夢。每次準備設計前，唔係走去度尺、計數，而係去現場『先感受將會感受者的感受』。好玄？但好簡單，就係先去觀眾席望上台，FEEL 下觀眾的觀感及期待，再上舞台踱步，FEEL 下表演者對顏色、斜度、光線的觸感，再返觀眾席，想像舞台、觀者、觀眾、自己、工作人員、文本的需要，再處理技術。先感性後理性，幫我抽取和提煉適合元素，以最貼近人心的距離，建築『夢的場景』引導大家進入同一世界，共鳴、互動。」

MOON 享受此過程。

黃子華舞台劇《前度》是例子。當他收到莊梅岩根據 DAVID HARE《SKYLIGHT》改編的《前度》劇本，知道故事設定為 1995 年，即回歸前兩年，劇中女主角 KYRA 隱喻我們，她的前度象徵從前，對方兒子喻意將來，「了解原著 KYRA 自我放逐到遠離城市的居所，反思兼自懲的舉動，以及改編版的新含意，暗藏我們面對昔日殖民命運，物質上的滿足，文化精神的掏空等線索，我就由生活出發。參考 2015 至 2016 社會環境，多啲人提出自給自足、天台耕作、或關注本土的現象，將 KYRA 的柴灣唐樓，做成天台屋的格局，周遭被拆建中高樓和常青樹包圍，以貼近香港的情境，用熟悉感引導觀眾和演員搵夢的入口。」

此路不通點算好？

「呢次算 SMOOTH，但唔係次次咁。」分享完順利經驗，MOON 指出基於不同製作的差異，像音樂劇要大量場面調度配合故事變化，舞蹈要留白輔助意象，傳統話劇要較多寫實空間佈局，以及各式演出場地、資源等限制，舞台設計師還要睇埋資源、溝通各部門等工序，「創作大部份時間，感性只佔 2 成，餘下都在應付行政、技術、時間管理、人事安排，頭都痛。」最讓你抓狂是哪次？「梗係 MY SECRET LIVE！」在演藝做演唱會是 JOEY 大心願，MOON 身為場景概念及舞台總設計師不敢怠慢，「今次存在好多挑戰。個騷唔似其他演出，有命題或 STORYLINE，MY SECRET LIVE 及分場係虛的概念，SIDETRACK 都係指向形式。這個演唱會強調難忘的畫面和 VISUAL EFFECT。開始時各個單位無 CORE 無從入手，甚至未知情況，點樣拎著百幾首歌，試構想無限 EFFECTS 同場景可能，再試排 N 個 FLOW，難到癲。再者，要在歌手、演唱會總監、導演等的品味和想法中取平衡，瘋狂改完又改，細到一張地毯，要咩色？紅定白？邊度搵？或當資金和資源唔能夠滿足整體展望，師

父造景時間不夠，拆局又無人幫到你……全部睇自己板斧。」

MOON 先得解決噩夢，鼓勵自己「硬頸」頂落去，「無得停，殺到埋來就解決。最深刻係大家話好靚的花海，我諗返都驚。最初，我選咗隻鬼佬水仙，大家無特別意見，開工用三星期叫廠做再人手插花。點知整好後，大家認為鬱金香更配合「MY SECRET LIVE」的主題。嘩，再過兩日就首演，而台面其他事情都未做完！唯有即時打電話搵人幫手各處掃花、又叫造花的廠盡趕一萬幾千枝來，同時用 15 分鐘拆晒砌咗三個星期的花。諗返果兩日成隊道具組在 3 米半高的小坡上，身水身汗爬山摸黑咁插花，同時又急搵一隊繪景組將全台穿崩的發泡膠鬆綠色，做到粉絲場的開場前 10 分鐘先完成。超驚險！」

把握機會發揮 也要學會放鬆

從噩夢醒來，MOON 猶有餘悸，我也忍俊不禁，「唔怪得你生蛇啦。」他戲稱，「壓力大到生癩都唔奇！」話雖如此，MOON 並無悔為藝術燃燒過生命，硬頸的人可能會辛苦些，但得到的知識和滿足感，無可取代。談到給師弟妹的勉勵，他仍是同一句，「硬頸啲，趁年輕把握機遇，做盡喜歡的事。教育上我唔識太多，唔敢話點幫大家，總之凡事問心無愧。放膽去試，唔識唔明，搵校友會的師兄弟姐妹，問多啲意見，裝備好心態和能力，總會做到。」至於自己的未來？他笑說，「差不多情況……不過我會放鬆，唔好 CHUR 爆，條路先行得長。」

葉卓棠 (MOON YIP)，2008 年於香港演藝學院一級榮譽畢業，主修舞台佈景及服裝設計。現從事舞台及項目製作設計、視覺藝術創作、影像美術指導及音樂創作，亦為獨立樂隊紙風鈴的創團成員之一。近作包括：舞台劇《前度》、音樂劇《忙與盲的奮鬥時代》及《容祖兒·MY SECRET·LIVE》演唱會。
WWW.MOONYIP.COM