

文：阿瑤 圖：可人 / 部分圖片由進念·二十面體提供，特此鳴謝。

一個筋斗雲，翻出十萬八千里！

今年暑假，進念·二十面體（下稱進念）

為小朋友精心籌備了Arts Tech Camp《孫悟空大鬧書法元宇宙》。

元朗劇院中，

大小朋友跟隨四位悟空，穿梭四個不同書法主題的宇宙，

透過色聲香觸沉浸式體驗變化多端的書法文化。

步入科技年代，對慣電腦文字，提筆寫字都難得，

緣何辦劇場宣傳書法？

又怎樣用科技表現書法？

且與此項劇場活動的藝術總監、策劃及導演胡恩威，

和書法顧問徐沛之博士，

一探幕後花絮。

科技 筋斗雲 悟空 勇闖 書法 世界

鴻蒙宇宙

四位孫悟空活潑登台（從左至右：康博能、李俊樂、鄧立桁、翁煒桐），他們各展神通，帶領觀眾大鬧書法元宇宙。
胡導演根據水墨的性質，設計黑、白、灰悟空，以三種顏色配合主題。

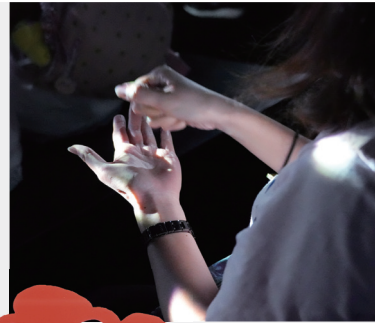

灰悟空用唱歌的形式，介紹漢字從象形文字到書法的變化，琅琅上口的旋律，加上有趣的互動問答，小朋友們積極投入。胡導演透露，鴻蒙宇宙中，他們運用沉浸式音響的技術，配合象形文字的介紹，觀眾能聽到雷聲隆隆、雨聲瀝瀝；視覺方面，則用投影、燈光和影像，以整個空間的感覺去營造書法字體的變化。

觀眾穿過後台，就來到一片白色的空間。

形如九宮格的幕布懸在空中，
白悟空奏響口琴，五段快慢不一的音樂，
呼應五種行筆速度不同的書法字體，緩如篆書，急似草書。
隨旋律節奏加快，幕布升降起伏，不同字體漸次投射下來，
小朋友也興奮地躍動起來。

劇院中墨香四溢，走入黑色空間，方知是這座巨型墨池。電子音樂響起，幻彩光影落在墨池上，頗有意境。兩位黑悟空以豐富的肢體表演，引領觀眾好奇探索墨水性質，它的顏色、氣味、流動的姿態，並展示如何磨墨。

投影結束後，黑悟空穿上水寫紙圍裙，讓小朋友們用舔水的毛筆在圍裙上寫寫畫畫，淺嘗用毛筆寫字的觸感。

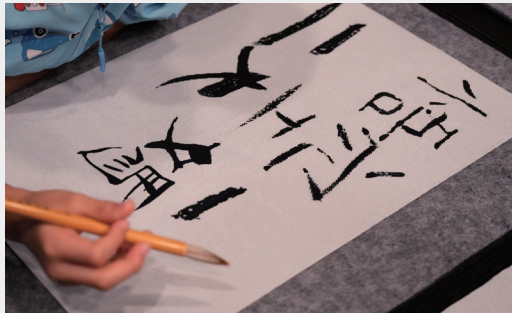

來到字法宇宙，書法家徐老師教授楷書的運筆技法——永字八法。從握筆動作開始，伴隨編寫成童謠的口訣，「點、橫、棟、鉤、剔、撇、短撇、捺」，小朋友們也認真跟寫。胡導演說，科技裝置令七十多名觀眾，能夠同一時間清晰看到徐老師的運筆動作，是科技推廣書法的實際功能。

字法宇宙

徐老師此前接觸過SEN（特殊教育需要）的小朋友，在這次劇場也發現，原來書法很能幫助到他們。「SEN小朋友的光譜很闊，狀況各有不同，但其實在手握毛筆寫書法的一刻，他們能有相當好的舒暢感。大部分小朋友都很喜歡寫，而寫的狀態不同，有些很認真仔細，能做到很多細節，甚至超越了正常小朋友的能力範圍。」

他教過一個SEN小朋友，令他印象非常深刻，「我教他一些簡單的甲骨文，平常小朋友十個能學會八個已經很厲害，可他回家還會自己去查，查到很多微小細節。如『王』和『玉』的甲骨文，在沒有一點筆畫前，只能靠中間一畫的高低去分辨，非常仔細，甚至一些學書法藝術的大學生都不知道。」

劇場的開始和尾聲，各有一次靜心練習。胡導演指出：「靜心練習是一種覺醒，提醒人原來是有呼吸的，很多時候大家沒有這個覺醒，但有覺醒之後，就會有一個開始，開始了，便種下一顆靜心的種子。不同年紀的人，靜心的方法也不同，一個人累積了一定的生活體驗，他對靜心的看法，和一個精力旺盛的年輕人對靜心的看法，是很不一樣的。一個三歲的小朋友，對靜心的看法和大人很不同，我們不應該代入他們的視角，但應該讓他們有這些體驗。」

徐老師後來向學生分享靜心，也覺得非常有用：「有時學生沒有信心，例如勾勒幼細線條時緊張，我就讓他放下筆，呼吸，重拾信心後才下筆。」

演出完結後，每位小朋友都獲送一套水寫紙書法套裝，可以回家練習書法。胡導演覺得：「如果將整件事放寬到有恆常性，學校的設計可不可以是這樣？香港的學生人數變少了，以前一班四十多人，現在一班十多人，加上科技越來越先進，可不可以做多些類似我們劇場這樣的活動？讓學生透過豐富的空間學習，多過死板地坐在班房內。」

胡恩威：

變化多端的書法

「賽馬會中華文化藝術科技劇場計劃」已是第二年，為何以書法為主題？胡導演說：「賽馬會支持我們宣傳中華文化，去年我們說五行，說一些中國的思考模式，今年說書法。書法是中國人很獨特的美學，中文字本身也是畫、是圖像，不像英文以字母構成發音，中文是很特別的。書法本身有很多變化，水墨也是獨特的媒體，雖然只是黑白二色，但能變化出很多不同的字體，我覺得小朋友如果要接觸和認識中國文化，必須知道書法。我們也想為小朋友培養一個入門寫書法的習慣。」

胡導演捕捉到書法的多變，聯想起通曉「七十二變」的孫悟空，「為什麼劇場叫《孫悟空大鬧書法元宇宙》？因為這是一個結合藝術科技的劇場，元宇宙與科技有關，孫悟空則是中國古典文學《西遊記》中很重要的角色，故事中又說到很多變化，像書法水墨一樣變化多端，於是借用孫悟空的故事，透過藝術科技表達書法和水墨。」

心手合一的基本功

現代科技和傳統書法，似乎背道而馳，但在胡導演眼中卻不然，「科技呈現書法是很自然的，正如當年發明了紙筆水墨，便出現了書法，現在有新的技術和工具，怎樣和書法互動？現在的小朋友時常接觸科技，但接觸科技之餘，怎樣令他們對一些基本功，例如最簡單的用手寫字感興趣？人之所以為人，是因為我們既可以處理科技，也能運用雙手，心手要合一，而寫字是一個很好的方式，培養小朋友的觸覺。我們不應被科技控制，而是懂得如何跳出跳入，既有傳統手藝的技術，有了這個基本功之後，亦能進入科技。」

作為「play and learn」的體驗式劇場，胡導演認為重點是讓小朋友覺得好玩之餘，通過遊戲的方式吸收和學習到一些基礎知識，更重要是家長可以和小朋友一同參與，假如家長體會後也覺得好，願意和小朋友回家後繼續學習書法，這便是最大的收穫。

徐沛之：

玻璃幕牆的童畫

是次劇場中，徐老師坐陣「字法宇宙」教小朋友們永字八法，五天內一連九場演出，每場四次書法工作坊，教導七十多名觀眾，年輕的徐老師也不禁捏了一把汗，「我從未試過這樣教學。」

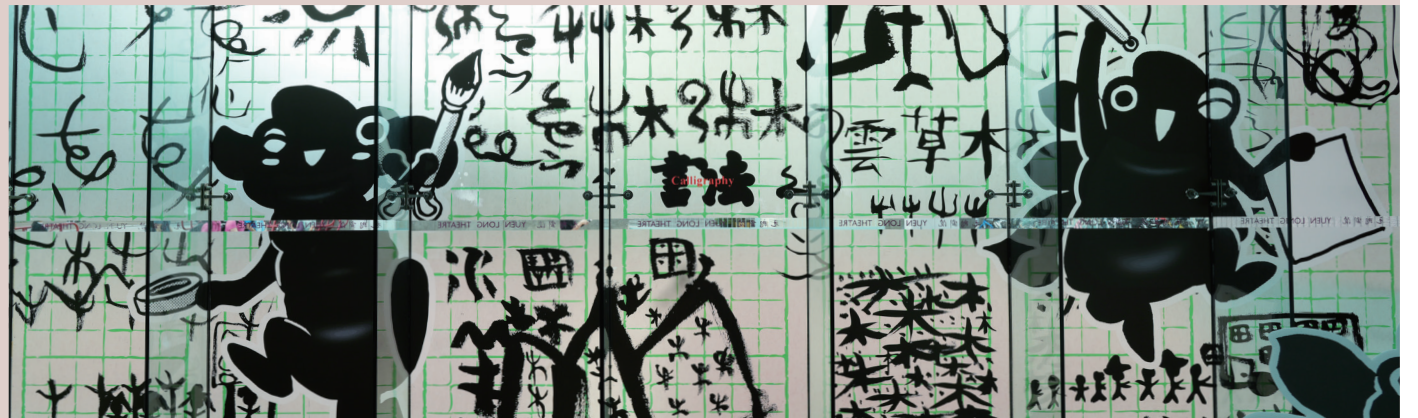
原來早在劇場之前，徐老師和進念已去過各區幼稚園和社區中心，舉行書法工作坊。徐老師回憶：「當時辦了大概六七場工作坊，才開始做劇場，在劇場發現之前參加過工作坊的小朋友也來玩，很可愛。」

工作坊的試驗，成為劇場成功的基石。「第一次教工作坊便接觸k2、k3的小朋友，很難讓他們直接就寫字。一節課兩個小

時，如果很沉悶的話，他們的心應該就不知道飛到哪裏去了，所以設計了很多不同活動。首先讓他們認識下紙筆墨硯，第二談談永字八法，然後教他們寫一些甲骨文，因為現在很多幼稚園也會教一些很簡單的象形文字，如『人、月、山』，所以他們有認識的，我再教多些日常生活會見到的事物，例如『車』字，最後教他們用這些文字砌出一副畫。後來再教年紀稍長的小朋友，就教永字八法多一些，畫畫部分少一些。」

劇場演出期間，經過元朗劇場，就能看到玻璃幕牆上印了許多象形文字畫，全是工作坊小朋友天馬行空的創作。

整個活動開始前，進念團隊和徐老師曾到一些社福機構和幼兒教育機構舉辦工作坊，受眾是經濟條件沒那麼好的居民，讓他們有機會直接參與工作坊，和徐老師學習書法。元朗劇院的玻璃幕牆上，印滿工作坊中小朋友的創意畫作。

「咁大壇」科技

一切就緒後，徐老師第一次去到現場，看見許多投影和科技裝置，感到非常震撼。「原來我負責的宇宙『玩到咁大壇』！四五排檯，一排六部大電視，一套裝置可以讓三名觀眾同時使用，現場七十多名觀眾都可以清清楚楚看到我在做什麼，教學非常順暢。」

劇場的經驗令徐老師體會到以科技宣揚書法的優勢。「首先人數上已經贏了，有這樣的科技，我一個人便可教七十個，甚至加倍規模。第二，小朋友透過科技接觸書法，感官衝擊更強。平時我教十幾個小朋友，他們只能看我示範，示範完回去寫，但在進念的劇場，視覺、聽覺和嗅覺的衝擊下，小朋友的印象會更深刻，更容易對書法產生興趣。最直接見到，完場時小朋友唱歌仔都極度投入、興奮，如果回家後再有家長的幫助，相信小朋友能夠持續學習書法。」

今時今日學書法

徐老師從小習書法，現在也教小朋友書法，他認為書法對小朋友來說，字的美醜是其次，最重要能透過書法宣洩情緒，和訓練專注力。「有些小朋友情緒鬱在心內，寫書法能幫他們宣洩出來。我教書法時，見到小朋友會在紙上用力亂畫，我歡迎他們這樣做，因為我知道他們畫完內心會很舒服，他們在這個過程也會很專注、很集中。」

「我覺得現時學書法的觀念，除了推廣中華文化之外，還可以很個人，心情鬱結得到舒緩，寫字的過程開心、減壓，不開心的時候寫下字，不專注的時候寫下字，給自己一個緊閉、安靜的空間，這樣對個人成長都很有幫助。如果一味關注字寫得美不美，有些人學得慢，覺得自己的字醜，有挫敗感，就會放棄不學了，這樣反而徒增無謂壓力。」

徐老師希望大家學習書法，可以先改變心態，享受寫書法的過程，大於追求美感。到真的下定決心練好書法，再正式學習，真正的喜歡和享受，才能驅動人堅持練習下去。👉