

黄汉明：科幻，粤剧，电影

Ming Wong: Science Fiction, Cantonese Opera and Cinema

居住在柏林的新加坡艺术家黄汉明的近期创作与科幻保持着密切关联，他研究科幻的出发点另类而充满意味，选取了传统表演艺术形式粤剧作为切入点，深入发掘科幻与粤剧之间的关系。他的影像装置作品《世界上的窗户》的两个部分先后在香港艺术空间 Spring Workshop 以及上海双年展呈现。针对科幻和未来，对粤剧研究的来龙去脉，以及接下来的新创作，《艺术世界》通过电子邮件与黄汉明进行了访问。

黄汉明，《世界上的窗户（一）》

(Ming Wong, *Windows On The World, Part 1*), 影像装置 (剧照), 2014, 艺术家 | 图片提供

一开始我有一个抽象的想法，希望以一种传统的艺术形式，比如粤剧，来探讨未来。我想创作一部“科幻粤剧电影”，这个想法在一开始看起来比较遥远，但是通过我的研究，我发现它越来越合理而且可行。

在研究初始阶段，我看了很多粤剧电影，从早期的二十世纪 30、40 年代的，到 50、60 年代的等等。我发现其中有一段非常实验的阶段，粤剧名角们开始在电影中展现粤剧，或者在新粤剧中采用电影手法，这段时期里粤剧也开始被“现代化”，而电影也刚刚开始出现。粤剧演员们既在摄影机前、荧幕上表演，也在戏剧舞台上表演。

粤剧演员们开始改编舞台剧将其搬上电影银幕，比如缩短剧本和唱词，增加更多富于视觉的材料，甚至采用特效等等。另外，那时期的新舞台剧也吸收了电影里的故事，融入了当时的流行歌曲等等元素。这一时期的代表人物是两位著名的粤剧演员，薛觉先和马师曾。他们开始向粤剧里融入小提琴、萨克斯、班卓琴等新乐器，他们也引入了北方武术形式作为编舞，同时还推出新形式的戏服、装扮、舞台布景等。他们创作了身着现代西方服饰的“当代”粤剧。

我研究了粤剧的音乐结构，我发现粤剧的音乐非常开放并且具有包容性，基本上你可以歌唱任何主题。特别是在早期的粤剧电影里，剧作家们充分利用了这种开放形式来创作粤剧剧本，并以此来点评社会时事，甚至在唱词中结合了俚语和英语，展现了香港当时的社会潮流。

后来我发现我可以用粤剧这个传统艺术形式来表达任何事情，当然包括未来和科幻故事。但是，未来是什么？

随后我开始研究汉语世界中科幻小说的历史，特别是集中研究中国大陆的科幻小说。我了解到科幻小说是如何在二十世纪初期在中国出现的，例如儒勒·凡尔纳 (Jules Verne) 作品为代表的欧洲科幻小说是由著名的思想家梁启超和鲁迅翻译为中文的，他们倡导以科幻小说为一种改良方式，来促进中国社会进步。后来在战争和政治的影响下，科幻小说一度衰落，直到 90 年代通过互联网的促进和大学生们的写作，科幻小说又再次重生，而现在形成了一股新浪潮，例如刘慈欣《三体》三部曲，恰巧其英文版在几个月前刚刚发行。值得一提的还有中国极速发展的航天计划，成功地将宇航员送进太空并在 2013 年完成了玉兔号月球车登陆月球，中国的航天计划还希望在不久的将来完成人类登月。

我在香港艺术空间 Spring Workshop 的驻地过程中做了一次讲座，并创作了一部影像作品，名为《世界上的窗户》（第 1 部分），在作品中我塑造了一位亚洲女性宇航员的角色，有一段她在空间站舱内漂浮的情节，这段情节的灵感源于现实中有关中国女航天员的纪录片影像，另外我也参考了亚洲和东欧的科幻电影，从东欧早期的科幻作品到安德烈·塔科夫斯基 (Andrei Tarkovsky) 的《飞向太空》，从库布里克 (Stanley Kubrick) 的《2001 太空漫游》到王家卫的《2046》，以及近期桑德拉·布洛克 (Sandra Bullock) 出演的《地心引力》等等。影像中布景和服装的美学灵感感受到了粤剧舞台设计的启发，布景采访了传统方法，用木材和纺

黄汉明, 《世界上的窗户 (二)》 (Ming Wong, *Windows On The World, Part 2*)
24 屏幕影像装置 (视频截图), 2014, 艺术家 | 图片提供

织品搭建, 而没有用任何金属和塑料。影像的配乐则节选了粤剧《昭君出塞》中的选段。

后来, 2014 年上海双年展的联合策展人康喆明 (Cosmin Costinas) 邀请我根据我的有关粤剧和未来的研究材料创作一件作品, 希望在上海双年展中展出。为此我创作了一件影像装置, 名为《世界上的窗户》(第 2 部分), 它的造型像一个空间控制站, 看起来像是来自科幻电影。这件作品的视觉主题集中在“亚洲女性太空探索者”这一形象, 我觉得这个主题是很特别的也很宏大, 它可以引出针对欲望、野心、性别等等问题的讨论。而这件作品关于太空探险这一主题的视角却是通过一位亚洲女性太空探索者的眼睛展开的。

作品中的 24 台显示器呈现了我的研究材料, 这些材料包括讲述了中国科幻小说历史的滚动文字、我个人认为非常重要的一些科幻电影素材、以及有关太空的粤剧电影节选。观众可以把这些材料看成一个整体, 也可以根据不同的线索来进行连接组合。举例来说, 我的研究材料包括以下这些内容:

- 桑德拉·布洛克饰演的女宇航员试图逃生至中国的太空飞船, 但是她却不懂中文
- 王家卫电影《2046》里的未来世界中的女机器人
- 与中国第一位女航天员刘洋的电视采访, 画面中她正在空间站中练太极拳
- 1960 年代香港电影《嫦娥奔月》中嫦娥的形象

- 玉兔号月球车成功着陆月球的动画演示画面
- 从一部台湾邪典科幻电影中选取的关公与外星人的打斗画面

总之, 对于未来的沉思与对于科学发展的向往之间似乎有着深刻的关联, 而这也根植于传统的亚洲神话传说和宗教信仰之中。

另外, 我很感兴趣的事情还有, 究竟是什么让中国的科幻不同于西方的科幻。从逐渐发展为超级大国的角度, 以及从文化和哲学领域与美国截然不同的角度, 中国未来社会的可能性是什么?

对于今年 6 月份在北京尤伦斯当代艺术中心的个展, 我还在进行我的研究。目前, 我可以透露的是, 我将会在上海的昔日法租界一带拍摄一件新作品, 我希望在这件作品中展现一种令人无法分出身处何地的氛围, 让场景看起来像中国也像欧洲, 既像过去也像未来, 或者既富有又贫穷, 可以是乌托邦的也可以是反乌托邦的。

目前, 我仍在继续开展我对粤剧和科幻小说的创作, 这是一项长期的计划。我计划将和年轻的作家、作曲人、音乐家、戏剧演员等一起来创作一部科幻主题的粤剧。这部作品也将会包含一部分纪录片的成分, 来探讨年轻人与传统戏剧形式、当代数字化的媒介社会、以及他们自身的未来三者之间的关系。