香港都市夹缝中的艺术村

□ 黎诺瑶

一个大城市，若容不下文化创意的发展空间，那也只是一个没有灵魂、没有生命力的空间。

2002年，北京有了798艺术区，其所在地原为北京第三无线电器材厂，上世纪80年代到90年代工厂逐渐衰落，由于租金低廉，工厂吸引了来自北京周边和省外诸多艺术家，逐渐形成了一个远近闻名的艺术群落。

这种旧建筑活化的文创区，近十年间在人称“文化沙漠”的香港里亦日渐发展蓬勃起来。完成历史使命的古建筑、政府物业、工厂大厦，为创作场地及艺术聚落的形成提供了新的可能。

老工厦变身艺术工作室聚落

随着香港上世纪六七十年代制造业黄金时期过去，工业北移，原先企业留下的大批工厦空置无人认领。自2000年开始，不少在港定居发展的文化创意工作者纷纷进驻工厂大厦设立工作室，以文化产业“活化”老去的工厦。

位于香港新界火炭工厦的艺术工作室聚落，是香港工厂大厦创意空间的典型代表。2001年，一班香港中文大学艺术系毕业生看准火炭工厦租金低廉，在该地设立艺术工作室创作，并呼朋唤友，决心实现一个成立艺术村的梦想。自此火炭工厦开设的艺术工作室越来越多，逐渐形成香港艺术圈人所共知的艺术社区——“伙炭”，意谓在火炭工厂大厦内聚集，对艺术充满热诚的一伙人。

▲“伙炭”展览

2003年起，火炭工厦多个工作室自发联手举办开放活动，向外界公众介绍其创作及“伙炭”的概念，让公众人士按图索骥，交流创作心得和经验。参与的艺术家来自不同背景，作品包括绘画、雕塑、陶瓷、混合媒介、版画、摄影及录像等。此后，经过十多年间不间断地举办，这称为“伙炭艺术工作室开放计划”的活动逐渐为人认识，现已成为每年一度的香港本地艺术界盛事。

屠宰场演变成特色艺术村

另一个由政府古建筑活化而成的艺术区，是位于九龙马头角的“牛棚艺术村”。其前身是政府管辖下的牛只中央屠宰中心及牲畜检疫站，建于1908年，于1999年8月停业，并分成多个单位租给本地艺术家，继而慢慢演变成牛棚艺术村。进驻牛棚的艺术团体，大多是香港民间有份量的、较有实力的大型艺术团体，当中以装置艺术和小剧场为主。

牛棚艺术村的最大特色是采用红砖建成，具有西方20世纪初的市集特色，它沿用西方市场的布局，是香港仅存的同类历史建筑群，被香港古物古迹办事处列为三级历史建筑。整个牛棚布满长长的水泥槽，乃是当时喂牛的饮食槽，而槽底的铁链及铁环，至今仍然可见。

▲艺术工作者在牛棚艺术村　图片来源《苹果日报》

环绕艺术村的中庭有五座红砖平房。每座平房外部皆有铸铁柱支撑，现全部涂上黑色，与红砖形成强烈对比。红砖房的外墙种满攀藤植物，使周围气氛倍添文化艺术气息。在这样的历史建筑里，各艺术团体均定时举行展览、表演、工作坊和艺术家分享会等活动，吸引不少市民前往接触当代艺术。

为都市留下文化绿洲

无论是火炭、观塘等利用旧建筑群后出现的聚落，还是聚合于政府物业的混合式艺术村、私人资助的艺术村，或者是由志愿团体营运的艺术村，最大的意义在于给经济条件稍逊以及新晋的艺术家一个落脚点，提供机会给有志于文创产业的人士。

一个城市需要发展高增值的文化消费空间，也要关注中小型创意工作者的生存空间。就香港目前的几类文创区，有学者指出，牛棚有着发展为艺术村的先天优势。视觉艺术家李国泉认为，牛棚是香港目前环境最好的艺术村，若能好好发展，必能成为香港文创区代表。香港中文大学艺术系教授谭伟平接受采访时表示，海岸沿线的博物馆群串连起的文化路线，也有空间发展成香港将来的文化艺术地标。

有人认为文创区在亚洲出路不多，而且开始出现商业化的现象，谭伟平表示：“避免使同一类型的艺术模式独大，才能有持续发展。”在全世界都有“商业化”发展倾向的前提下，他建议文创区可尝试制定新旧租户的轮替机制，借此吸纳不同形式的艺术生态，“文化的多元发展及选择才能平衡商业的单一化。”

香港文创区普遍接近民居，与社区关系紧密，谭伟平认为这好比都市夹缝中的乌托邦，有助推动整个社区的艺术发展。在租金高昂、每栋建筑均以经济效益为上的社会环境下，这种活化老旧建筑的文化工程，不但为艺术家们提供生存空间，为香港文创产业发展保留了生产的途径，亦是为城市腾出一块让人吸氧的绿洲。

◎墙内看花

为这样的科普节目叫好

□ 郑　娜

暑假来了，电视上的少儿节目渐渐多了起来，但摁下遥控机看看，除了动画片之外，知识科普类节目虽然也有，自制比例相当低，数量少得可怜。特别是卫视平台，愿意把黄金档留出来做科普节目的，屈指可数。

电视台为什么不愿意做科普节目？原因恐怕有二，一是觉得科普节目制作难度大，二是担心收视率不高。毕竟科普类节目需要科学实验的支持、科学装置的测试、科学原理的解释，拍摄上有难度，在以娱乐为主流的综艺环境下，做一档科普节目最后的结果很可能会“费力不讨好”。

事实真的如此吗？就目前《加油吧未来》《最强大脑》《奇幻科学城》等几档较为大型的节目来看，科普节目并非没有收视率，关键在于能不能做好、怎样做好。以辽宁卫视的《奇幻科学城》为例，自1月份开播23期以来，在周末黄金档的最高收视位列省级卫视（索福瑞35城数据）同时段第7名，平均收视率位列省级卫视（索福瑞35城数据）同时段第10名。周末黄金档向来是娱乐综艺的天下，一档科普节目能取得这样的成绩，着实不易。

《奇幻科学城》打开了科普节目的许多“脑洞”。首先，它摆脱了以往同类节目“普及大众、甘霖普降”的神圣感，创建了“大教授对话小少年”的形式，为科学家和受众提供了一个平等交流的平台；其次，它创建了“优质偶像”的节目人设，四位博士生组成的“奇幻博士团”，不仅拥有优秀的口才、帅气靓丽的外形，更重要的是，他们对科学和知识孜孜不倦的求知欲，为青少年树立了新的偶像形象；第三，它提出“亲子科普”的概念，节目做出来不只要让孩子听得懂，也要让大人看得进去，倡导让科学真正走进家庭亲子生活；第四，它提倡培养科学兴趣、科学思维、科学精神的理念，而非只是科学知识、科学现象、科学原理的陈述与解释。

这样的突破确实给科普节目带来了新的生命力。透过节目，观众可以看到科学不仅是专业而严谨的，也是亲切而欢乐的；可以看到电视节目不是只能让明星更出名，还可以让老百姓成为明星，让科学家成为明星，让热爱生活、热爱生命的人成为明星。而最为重要的是，通过这样的创新节目，我们看到了科普从娃娃抓起的新机会。

今天，一些人抱怨我们的科技创新为什么那么薄弱，科技创新前进的速度为什么那么慢？是缺少科学知识吗？不。主要还是缺少科学思维、科学精神、科学方法。有科学家就指出，现在中国的孩子并不缺知识，缺的是好奇心和发问的能力，而这些都需要外界的引导。

电视作为一种传播媒介，切不能以收视率为唯一指标，还要有社会担当，有眼光与智慧。娱乐综艺节目固然需要，但倘若能多制作出一些像《奇幻科学城》这样运用新理念与新手段的科普节目，想必也能如近期的传统文化节目一样，掀起热潮。而这对家庭、对社会、对国家来说无疑是影响深远的好事。毕竟，比起从小做明星梦而言，我们希望更多的孩子也愿意怀揣做科学家的梦。

《悟空传》一棒打响暑期档

□ 林苑均　苗　春

《西游记》是中国四大古典名著之一，人物和故事已经多次被改编成影视作品。但今年暑期档影片《悟空传》，仍然令人耳目一新。这部电影由新丽电影、磨铁娱乐和上海三次元影业联合出品，香港导演郭子健执导，彭于晏、倪妮、欧豪、余文乐、郑爽、乔杉、俞飞鸿、杨迪联袂主演。影片改编自今何在的网络小说《悟空传》，虽然其中的很多人物脱胎于《西游记》，但影片本身其实并不是《西游记》的前传、后传或正传、外传，而是独立的、全新的故事，讲述的是尚未成为齐天大圣的孙悟空不服天命，向天地诸神发起抗争的一段热血历程。影片用流行的词汇形容，就是非常“燃”，场面奇幻宏阔，基调热烈亢奋，打戏精彩纷呈，人物造型、美术、特效都可圈可点，是一档非常适合年轻人观看的暑期档佳作。

“这个天地我来过，我奋斗过，我深爱过，我不在乎结局。”出自《悟空传》原著的这句话，曾经激励了很多读者，也激励着电影《悟空传》的主创，他们尝试打造一个全新的“西游世界”。小说影像化必须伴随必要的改动和创新，郭子健表示，这也是自己面临的最大挑战，“原著本身已经是杰作，加上大家对《西游记》的固有印象，怎么去突破，是我们的难题”。令人感奋的“悟空精神”，让郭子健在拍完电影后表示，“我更在乎整个过程中的努力，拍了就不会后悔”。因电影长度有限，原著中的情节必然会有所删减，作为原著作者兼编剧，今何在表示，最重要的是怎么改才能让大家都喜欢这个故事，“《悟空传》小说里的线索太复杂，电影不可能这么拍，我们在现有条件下，尽量把这个电影做得最好，如果成功，有机会可以再拍续集。”

▲彭于晏在影片中饰演孙悟空

《悟空传》除了考验导演、编剧的功力，也考验着演员的演技。饰演主角孙悟空的彭于晏需要卖力学习猴拳，还要练习用眼神演戏，有时候还得忍受一天长达8小时的化装。他希望可以打破以往观众对孙悟空的认识，能够塑造出孙悟空想打破既定安排、冲破宿命的个性：“希望大家会看到一个不一样的我，也会看到一个不一样的孙悟空。”

活灵活现 巴林石雕“响尾蛇”

石雕“响尾蛇”日前在“十一届中国名石雕刻艺术展”上获金奖。

该作品由玉石雕刻家张八十创作。张八十出生于内蒙古赤峰，毕业于中央美术学院，在传承与创新中形成了自己独树一帜的雕刻艺术风格和理念。

张八十特别喜欢各类小动物，在工作室里喂养着蜗牛、乌龟、青蛙、鱼，甚至毒性十足的蝎子和毒蛇。每天精心喂食、静观细品，由此对雕刻审美和雕刻语言逐步产生飞跃，对石文化真谛也有了更深层次的领悟，一件件让人心动共鸣的作品随之诞生了。创作“响尾蛇”，就与他喂养观察动物有关。这块重达19公斤的巴林原石颜色“很花”，黄黑杂陈、纹理凌乱，仿佛一只灵物的化身。他在小动物间踱步，当目光落在那条盘卷身躯正翘首吐芯向他示好的响尾蛇身上时，顿时灵感闪现，一条盘踞在岩石上伺机捕获食物的响尾蛇的构图出现在脑际。

他将这条蛇设计为黑花蛇，巧妙地将黄色俏色于蛇的眼睑、尾部顶端及蛇芯上。响尾蛇发出声响在尾部，是蛇之亮点，但尾部高翘后极易断裂，张八十艺高人胆大，凭借娴熟技艺将蛇尾凌空跃起，又让蛇芯拉长镂细，吐出口外，在险象环生中让这条蛇灵动起来。他在蛇身上雕出两万多鳞片，片片细雕抛光……一条蛇颈低挺、目露凶光、伺机进攻猎物的“响尾蛇”跃然眼前。　（李树森）

纪录片《传家本事》激活传统生活美学

□ 林　沛

如何激活年轻人对传统文化的情感？更重要的是，如何借助新锐的传播方式让传统文化在年轻人中产生影响？纪录片《传家本事》（第二季）在央视纪录片频道播出后，引发一阵讨论热潮。纪录片以《他们的一天》《山中的传奇》《兄弟的礼数》《海边的客厅》《天地的承诺》和《人生的美意》为名，将镜头深入到蒙晋、京津、巴蜀、钱塘、湘西和闽南六个地理区域，展现中国人传统文化里的闲适仁爱、聚合义气、兄弟守护、待客智慧、天地信任与人文美学。

在北京的炮兵大院，篮球健将王璁和他的队友们深受军人父辈的影响，喜欢比拼和竞争，并且认为通过这种“良性竞争”才可以获得彼此的尊重；在潮州，“90后”办桌师傅阿涛，历经艰辛的学徒生涯，逐渐领悟“办桌”背后严密的闽南乡村餐桌待客礼仪；在山西、内蒙古交界的丰镇，“80后”的郭焱在婆家学习做大个月饼“月亮爷”，感受中秋佳节带来的实在喜悦。

在现代化、年轻化的语境下，《传家本事》第二季传递着传统文化中家族、人情的基因，将“传家本事”拉近年轻人最本来的生活体验，激发年轻人从身边发现传统，从自己做起践行传承。借助新媒体平台，《传家本事》也在年轻人群中得到很好的传播效果。2016年纪实影像的全网点击量达49.4亿次，《传家本事》第一季获得近亿点击量。而第二季以爱奇艺为播出平台，也显示其影响“19-35岁、高学历、中高消费的年轻人”人群的强烈愿望。

由人化文，以文化人。只有成为体验的文化，才能真正打动人、感染人。除了在央视及视频网站播出外，《传家本事》第二季还同步推出《未来生活家》生活美学引领行动及《四季风流》妙趣生活养成计划等。前者瞄准年轻的中产阶层受众，推出50部微纪录片、举办10场线下活动并开展1场年度生活节；后者面对的则是渴望体验传统文化的孩子们。

去年，一部反映文物修复者工作与生活的纪录片《我在故宫修文物》在弹幕网站走红，作为片中主角的文物修复师王津也一同成为“网红”。虽然片中人物所从事的工作看似单调乏味，与当今时代大多数人的追求不尽一致，但该片却在年轻人中引发强烈反响。如何向传统文化寻求破解生命之道？《传家本事》正是这样的一扇门。它通过展现那些被当代人忽略的细节和讲究，挖掘那些被渐渐遗落的“传家本事”之美，带领年轻人以真的体验、善的哲学与美的观感，在传统文化中找回世代传承的生活美学及处世智慧。

回眸十届“金钟” 聆听时代回音

“广州文化艺术影像志”第2部《时代的回音》新闻发布会日前在北京举行。该片对中国音乐金钟奖（以下简称“金钟奖”）十届发展历程进行全面梳理和总结。纪录片将与配套纪念图册《金钟响亮》在第十一届金钟奖举办期间亮相，并同步在中央电视台播出。

《时代的回音》由中国音乐家协会指导、广州市文化广电新闻出版局投拍、中央新闻纪录电影制片厂承制，讲述了2001年金钟奖创立至今发生的音乐故事，以金钟奖对中国音乐事业的推动以及提升承办城市文化内涵和市民音乐素养为线索，梳理十届金钟奖的发展历程，总结金钟奖的发展模式及建设成果。发布会当天，由作曲家印青作曲、词作家王晓岭作词的《时代的回音》的主题歌《金钟带我去飞翔》正式首发。　（黎诺瑶）

张郎郎个人绘画展开幕

张郎郎首次个人画展“一个文人的从心童画”日前在清华大学美术学院美术馆开幕。

张郎郎，1943年11月生于延安，1968年毕业于中央美术学院美术史美术理论系。他的绘画代表作品包括《心中的莲花》《红与黑》以及著作《从故乡到天涯》《大雅宝旧事》《宁静的地平线》等。张郎郎的父亲张仃是我国著名美术家、中华人民共和国“国徽”的设计者之一。母亲陈布文曾是周恩来总理的机要秘书，也是著名作家。张郎郎继承了父亲的艺术和美术天赋，也遗传了他母亲的文学才能，作品既有艺术形象表现力，又有文学内涵，他把自己的绘画定义为“文人画”。

张郎郎用色彩与流畅的笔触，融合了中国的表现主义画法和西方抽象艺术之精华，创作出渗透文人情怀的画作。这次画展将展出他从上世纪60年代至今的不同系列的油画作品。画展期间还将举行研讨会。　（马　冰）

◀观众在参观画展

▶欢迎关注《人民日报海外版》文艺部『文艺菜园』