

打开实境延展之门，飞往岛屿和乐土

当下星星之火一般的小尝试，未来也可能是不同艺术类型结合的方向。

摄影：Winnie Yeung@Visual Voices，© M+，香港

文：湘云 | 2022-07-06

Pick-Up

2022年6月17日，在最新落成的m+博物馆中，名为“岛屿与乐土”的演出活动如期举行，回应展馆正在举

行的“香港：此地彼方”m+开幕展览。在学舍学堂展馆中，两名唱作人带来自己的作品。听众们沿着地面的软垫席地而坐，犹如坐上飞毯，跟随创作者的音乐前往未知的彼岸。yuki lovey带着如梦似幻的电子节奏，制造出空灵跳跃的声音，带听众远离俗世，前往遗世独立的世外岛屿，她演绎了早年的歌曲亦同样演唱了近年新作，带给人不同感受。其中《falling upwards》一曲，轻快沉郁之间切换，对比鲜明。随后是钟楚翘一如既往风格鲜明，音乐飘渺而富有层次，自顾自地表演却透彻地击穿眼前欣赏的人，她的声音继续陪伴你我抵达另一个时空。当中《渡润》一曲，呈现了音乐人这两三年如何跨过一些经历的记忆。在节目的间隙，演出者身后的帷幕缓缓拉开，透明玻璃墙外，美轮美奂的维港夜景突然冲入眼帘，令人赞叹不已。

这是一场音乐现场演出，但这又不止是一场音乐现场演出。她们两组音乐单位，都参与了抢耳音乐厂牌计划日前使用延展实境(xr)技术制作mv新计划，该项计划由创意香港主要赞助。

摄影：Winnie Yeung@Visual Voices，© M+，香港

演出环节之间，活动亦展示了三部以xr技术拍摄的mv，展示的歌曲全部以梦境、岛屿、幻想之地为主题。先是yuki lovey与乐队在一篇虚空间中的方寸圆盘上，如同掌心的拇指姑娘，表演她的新曲《island》，镜头移近，原来是一片草长莺飞的生机之地。一花一世界，这位于宇宙之前，一切虚无之中的小小岛屿，拥有伸音乐伸万物生长 钟楚翘手持吉他演唱《Neverland》时 则置身一个充满了“爱丽丝漫游奇境”元

她不仅自己作为视觉元素。在拍摄自己的音乐录影带《NOVEMBER》时，她置身于一个充满视觉元素的房间，粉色的桌椅，悬挂的大钟，树叶在背后迅速生长与枯萎。红羽毛落下，可能来自幻境的火烈鸟，他们随即来到一篇广阔的梦幻之地，与发光的精灵互动。同场放映的还有唱作人peace lo的《睡行症》mv，她自梦中睁开眼睛时，惊异地发现自己的床停泊在香港深夜的街头，穿着睡衣的她下床悠闲地走走停停，遇上了来自奇幻世界的列车。她在车上与自己的乐队一同歌唱，前行，驶往未知，最终抵达大海，音乐列车自身，或许也成为了一座岛屿。

活动中播出的，是这次音乐与xr合作计划中，五名唱作人作品mv的其中三个成品。在随后一段4分钟的视频中，本次计划导演Mark向观众介绍了xr的理念。xr全名“extended reality”，即“延展实境”技术，将虚拟环境延展至更大范围。这种神奇技术能让在小小工作室拍摄出来的场景，延展至沙漠浩瀚。xr技术与传统的绿幕后期特效制作相比，不同之处在于xr的技术更多在前期完成虚拟景象的部分，而拍摄过程角色将置身于led墙内，会实时见到led呈现出来的荧幕景象，与虚拟画面互动。这也是xr最困难的部分，因为需要大量时间去将led呈现的影像与延展实境协调。而最终能够拍摄出xr的mv，拍摄团队中除了有导演、摄影、灯光等传统mv拍摄的工作人员外，还需要有至关重要的disguise team帮忙。这个部门除了要将在前期将各种天马行空的想法设计、制作出来，拍摄期间也需要在现场运作拍摄部分。

摄影：Winnie Yeung@Visual Voices，© M+，香港

这次计划中的5个mv作品，基础创意均由音乐人自己发想，再经过与技术团队的紧密沟通，将它们变为可

以被真切看见的景象。这一新技术的尝试，对音乐家们来说是非常新鲜的体验，也带给他们关于音乐如何与虚拟影像结合的思考。演唱与展示环节后，两名唱作人与作家米哈一同探讨，结合正在展出的香港视觉艺术之路的演变，分享了自己对于音乐与影像如何结合的看法。

yuki lovey提到，展览中她印象深刻的是艺术家白双全站在东铁站数小时，纯粹想看看能否遇见认识的人，谁知那三四个小时真的遇上熟人。她喜欢白双全的作品，在其创作中看到不少香港的元素。她也留意到一件关于房屋收纳结构的作品，展现了香港房屋狭小的居住问题。她坦诚自己对议题不会有那么具象的回应，可能会以较感性的方式切入。她坦言，创作时并未很刻意地将“香港”作为一个理念，但在录音或设计采样时，也会时常想要采纳香港的声音。

让钟楚翘留下深刻印象的展览作品，其中一件是用菲林与光暗效果，特别地呈现了一间已经拆除的房屋模样。她同样记住了展现狭小居住空间的作品：“虽然香港的房屋很小，但我觉得很能激发香港人创意。无论室内设计还是其余音乐部分，都是在这狭窄的空间脑筋大爆发。”

摄影：Winnie Yeung@Visual Voices，© M+，香港

新生代的音乐人，愈发注重音乐与其他感官体验的结合。yuki lovey认为，音乐与视觉的结合越来越重要，当代人听歌有不少在社交平台，同样需要视觉给他们多重感受。“我觉得我现在创作歌曲，如果没有视

觉去衬托，都会觉得不完整。歌曲的寿命也不会太长。”钟楚翘提及了自己帮他人编曲的经验，音乐“很有画面”“不太有画面”是常常在讨论中出现的评价。她认为，其实大家都希望在音乐中具象展现一些事物，如果能够准确展示，观众也会觉得期待。

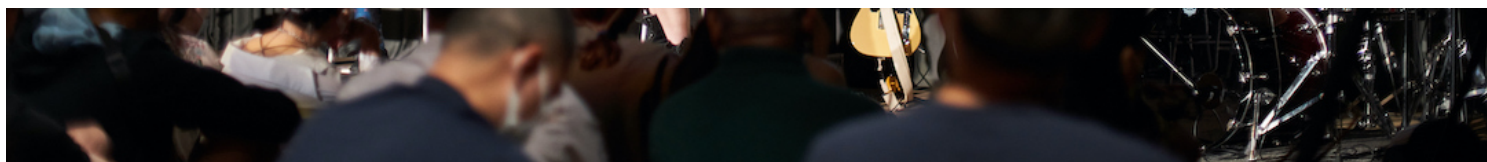
米哈提到，以前视觉常常是解读歌词的支撑，会出现具体的歌词的对应，指导近年大众对视觉的理解开始发展，氛围变得更加重要。因而与音乐作品一同展示的视觉也非常关键。yuki lovey也分享了作为独立音乐人，在这个时代创作歌曲的同时也需要构思mv，也让她觉得疲累，无法一人思考所有。

而这次计划则让她们尝试另一种可能。初次体验xr拍摄的钟楚翘分享了她的感受：她创作歌曲的起源，是一位朋友家的村屋，风格奇特的装修使得每一个角落都有异趣，让她仿佛置身奇妙世界。参与这个计划后，她将创作背景与心中想像与导演沟通，由他们将她脑中的画面画出，成为了歌曲开始时展现的房间。yuki lovey记得，自己很努力地通过抢耳活动争取了五个拍摄xr名额的其中之一，希望能呈现实拍无法做到的效果。在申请拍摄机会的计划书中，她们都附上了很多图片，也阐释了自己mv想带出的故事。

“我会期待去呈现一些现实没有的，或者很难拍摄的事物。”yuki lovey说。

在拍摄现场，音乐人发现自己被巨大的led屏幕前后左右包围，连地板也是Led屏幕，而天花板上则布满追踪他们行动的仪器。yuki lovey觉得难忘的体验，是island的mv中她站在一盏巨大的白炽灯下，灯时明时灭，因而在现实拍摄时，灯光环境也需要随着这盏虚拟的灯变幻。“我觉得整个拍摄也都需要想像。你站在Led屏幕面前，其实不知道会发生什么事。”

摄影：Winnie Yeung@Visual Voices，© M+，香港

钟楚翘在拍摄时遇到的难题，是当红色羽毛飘落时，细微如羽毛的速度、飘浮的形态也需要讲究和调试，花了不少时间。在mv最后，发光的奇异生物从幻想世界走出，与钟楚翘互动，而这实际上是一个前置在拍摄主角前面的特效。“我当时是在与空气互动，但我们面前会有一个屏幕，可以让我即时看到互动的效果如何。”

米哈最后说，尽管近年我们谈很多虚拟世界，谈很多元宇宙，尽管文学艺术世界也看似是虚幻的乐土，但虚与实从来都是连结的，那种感受美的经验、欣赏的经验都是连结的。无论是yuki lovey的岛屿，还是钟楚翘的奇境，当展馆帘幕拉开，露出海边夜景的那一刻，我们都感受到了穿行虚实的、美的“延展实境”。

我们乐见音乐拥抱更多的可能性，艺术呈现更多的发展面向。在讲究多重感官体验这个时代，xr不但给音乐人提供更多可能性，也在延展听众的感受。当下星星之火一般的小尝试，未来也可能是不同艺术类型结合的方向，而yuki lovey和钟楚翘们成为在香港第一批尝试的人，如今听众你我也能一同跟随他们想像世界的脚步，前往岛屿，前往乐土。