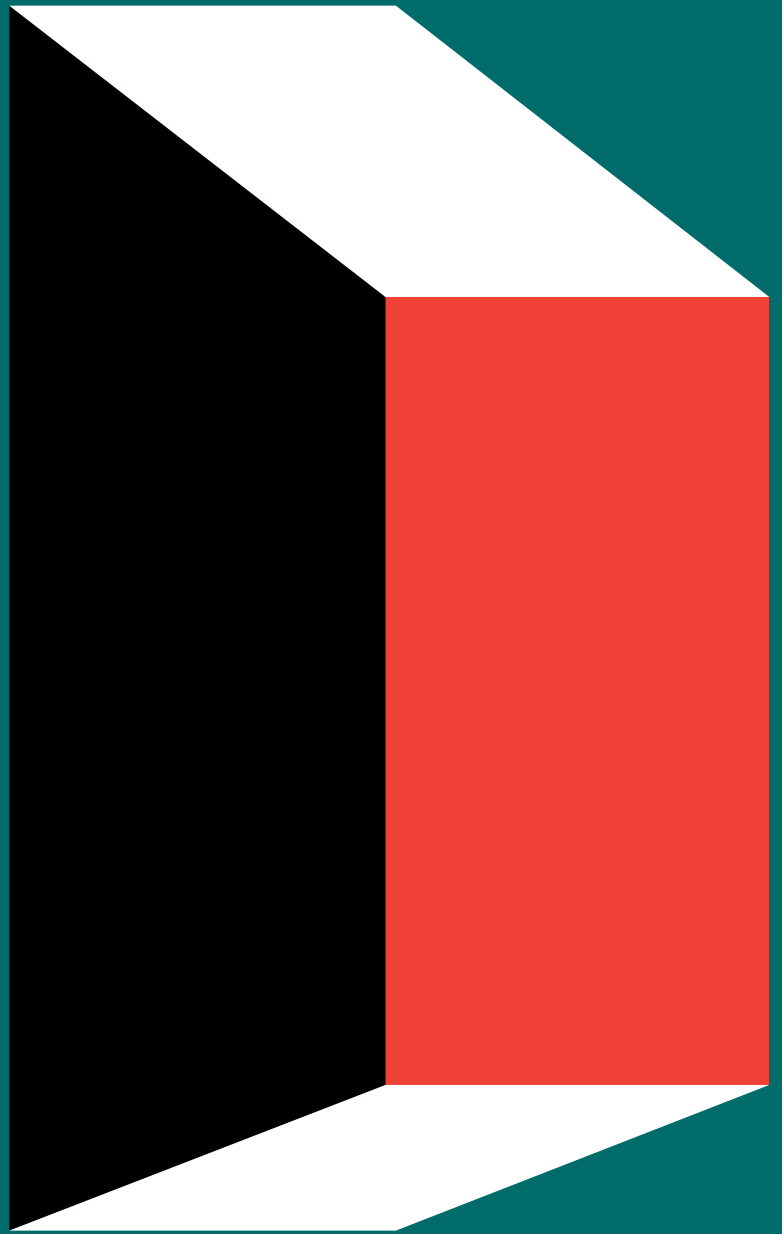
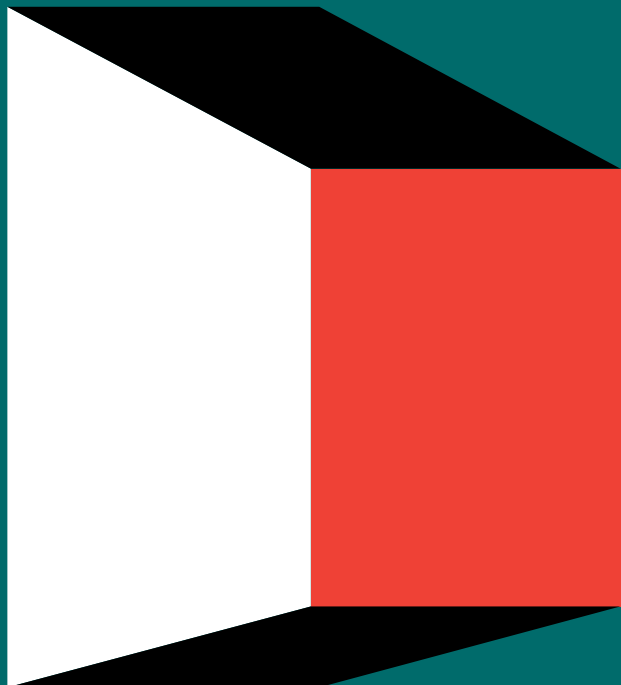
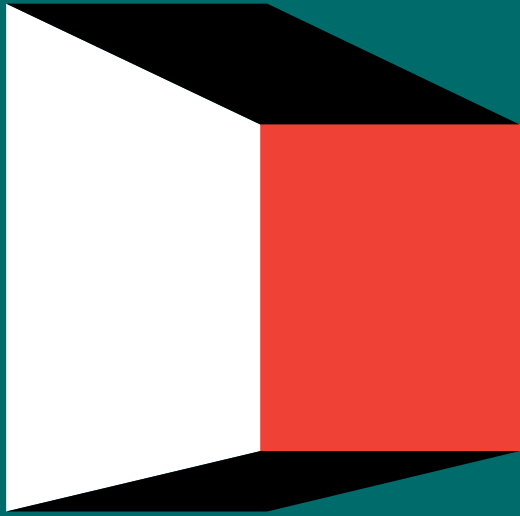

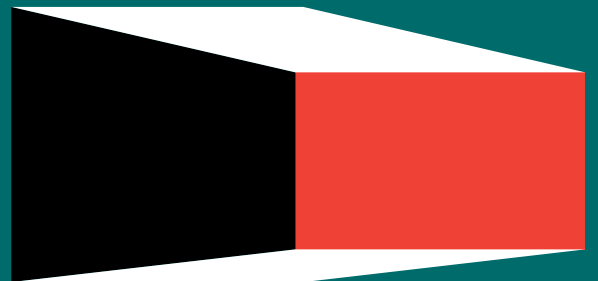
香
—
港
—
戲
—
劇
—
概
—
述

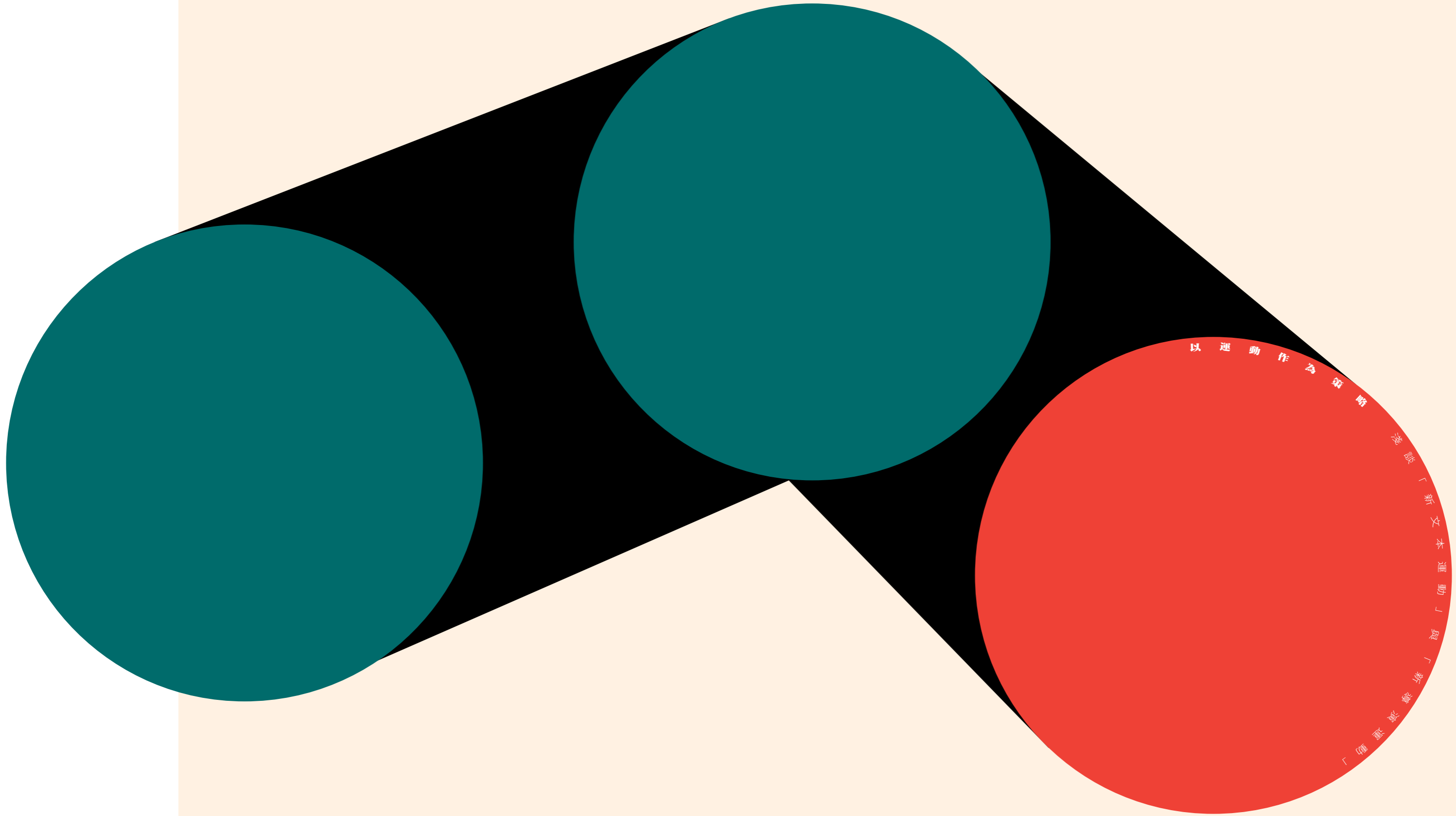

— Hong Kong
Drama
Overview —

2017

2018

以運動作為策略

新文本運動

以運動作為策略

淺談「新文本運動」與「新導演運動」

文
陳國慧

二〇一八年底「天邊外劇場」在臉書發表「新導演運動」聯歡會暨頒獎典禮的直播，陳曙曦身為聯歡會主持，亦是「新導演運動」策劃人，他在活動開始前半開玩笑地說，就連參與的導演也會將這項目說成為「新導演計劃」，因此他特別趁機正名說，這是「運動」，不是「計劃」。¹ 這個看似是不經意的說明，竟是有種宣言再重申的震撼力，而「運動」作為一種具目標性，期望透過凝聚一群有相同理念的人嘗試推動一件事，或去改變現況，又的確比「計劃」來得更能動與想像力。

天邊外劇場是香港藝術發展局（藝發局）資助劇團，「新導演運動」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」資助，於二〇一七年開展，合共四個階段，為期兩年；最後四位新進導演包括周偉泉、鍾肇熙、王俊豪與鄧灝威，要在不同的中型場地各上演一齣西方經典劇作。以這樣規模的項目來說，「藝能」的計劃資助會是目前資助劇團探索藝發局資源以外的其中一個可能，雖然這樣的「以外」，其實還是在民政事務局的資源框架下，但策劃項目內容可容納的多元性與開創性，及資源的相對充裕（該年度計劃資助的上限為港幣二百萬），是較有利於推動一些對應當下劇場生態需要，而具視野與規模的項目。

無獨有偶，二〇一二年由另一藝發局資助劇團「前進進戲劇工作坊」策劃的「新文本運動」，亦是以「運動」命名的另一劇場發展計劃，透過同一個資助計劃進行。項目在劇團於二〇〇六年開始關注和引入歐洲當代劇場文本的基礎上，於首階段完成以推廣為目標的劇場創作、教育、研究翻譯和出版項目；二〇一五至二〇一九年第二階段的焦點實踐，則在「本土轉化」，內容主力放在「創作和演出上，嘗試把第一階段所掌握到的新文本創作理念，活用在本土創作上」。² 二〇一七年底的「新文本工作室2.0」讀劇展演，邀請四位新進編劇包括羅

1 「第一屆『新導演運動』聯歡會暨頒獎典禮」，「新導演運動」臉書專頁，2018年12月24日。https://www.facebook.com/newdirectorsmovement/videos/2184073061857153/

2 「新文本運動」自二〇一二年開始，至今仍在進行中，第三階段活動有待公佈。「新文本運動」，前進進戲劇工作坊，https://www.onandon.org.hk/contemporary-writing-for-theatre-chin

妙妍、方祺端、李智達和黃呈欣，這次特別是以超過一年的時間進行研習和創作，《一切皆善》、《石頭、折技與黑狗》、《昆蟲教室》和《蒲公英吃海洛英》四個作品風格各異，內容包括社會運動後的紀錄、對「家」與存在的叩問，和探討被社會邊緣的人。其中方祺端的《石頭、折技與黑狗》發展為《放逐》，在二〇一九年由「前進進」搬演；是繼二〇一五年更早一階段的「新文本工作室2.0」，胡境陽發表的《聽搖滾的北京猿人》在二〇一七年正式搬演後，在這樣的新作孕育平台裡推出的另一作品。

一尋找新導演，二關注新編劇，扶植的對象雖然不同，但這兩個項目以「運動」名之，其策劃思維顯然與一般培育創作人計劃的想像有異。「新文本運動」已進行多年，其成果所包含的形式相當多，但以新文本的「本土轉化」這一大項目的實踐，作為關注本地新進編劇發展的焦點，則兩個運動同樣針對目前本地劇場生態在創作長遠發展上的盲點，由資深創作人開拓予以多位新進者發揮的平台，結合「創作與研究」和「討論與實踐」，讓他們個人的能量在有規模的劇團支持下，能夠產生集體而具持續性的影響力，進而突破盲點，推動下一波的創作力；因此項目聚焦在扶植的對象上，而觀眾推廣或劇團發展會退到相對較後的位置。

《一切皆善》(2017) — 攝影：Lotus Chan，照片鳴謝：前進進戲劇工作坊

「新文本運動」策劃人陳炳釗生於一九六〇年代，是香港演藝學院的首屆畢業生，二〇一八年是「前進進」成立二十周年，但早在二〇〇六年，身為藝術總監的他，就見到本土創作在書寫策略和創作關懷上，有這樣「直面現實」和「開創敘事」的可能，當時甚至是連需要才剛起步更談不上迫切。陳炳釗在引入這批當代歐洲作品的同時，其實也讓不少成長於上世紀八十年代，同樣對劇場研究深感興趣的劇場創作人，在劇團製作的框架下，進行針對文本和形式發展的焦點探索，如馮程程、潘詩韻、梁曉端、張藝生等。因此後來「新文本運動」在二〇一二年的正式出現，不只是一個名字很有型格和曇花一現的「計劃」，而是一次產生質變的運動。

千禧後香港劇場文本創作出現的瓶頸狀況，不是只有陳炳釗見到。二〇〇六年由「新域劇團」、「劇場組合」和香港藝術中心聯合策劃的「劇場裏的臥虎與藏龍計劃」的量變叫人眼前一亮，首年推出十七個原創劇本的讀劇活動，資深編劇潘惠森當時是新域劇團藝術總監，他在訪問中認為，「今次計劃是要令整個劇本創作受到行內行外的注目」。³ 這個計劃的焦點在編劇本身，由編劇尋找(新)編劇的初衷，則在潘陳兩人身上都是能體現的，而潘惠森在當時看到本地編劇生存和創作處境的迫切性，可能是要比陳關心的焦點——劇場的詩的語言——不盡相同，而前者會相對純粹。因此「臥虎與藏龍」的呈現未必會見到某種創作美學進路的具方向性的實驗或探索，而更重要的是這平台直接為業界帶來已備一定程度可演性的原創作品。經過十多年所累積的編劇的名字，如鄧世昌、胡境陽、李穎蕾、郭永康等，會在後來出現於不少藝發局資助劇團製作，或「香港話劇團」自二〇一三年開始推出的「新戲匠」系列的主創人員名單內，量變肯定是「臥虎與藏龍」這計劃最大的成果。

相對於「臥虎與藏龍」的純粹，「新文本運動」在透過「嶄新的文本觀念，激發劇場的全方位探索，包括導演手法、表演美學、劇場設計及製作模式」的視野下，背負著更大的包袱。所以後來產生了不少與「臥虎與藏龍」形式接近的編劇培育計劃，但並沒有如「新文本運動」般包含了與當代文本與表演有關的翻譯、研究、演讀、創作、工作坊、研討會、出版、交流、導賞和資料庫等活動(比較可參考的是「愛麗絲劇場實驗室」於二〇一八年推出的「後戲劇劇場研究室」)，而同時又在「直面」的前提下扣連與叩問現實，即使難以每個環節的呈現都盡完善，但其漩渦對鄰近城市如澳門和台北等的當代華語劇場亦已產生了影響。在這運動的框架下出現的文本創作人，主要分成兩類，一是如馮程程、潘詩韻、甄拔濤、俞若玫和鄧正健等跨界創作的資深藝文健筆，另一類相對新進者，如胡境陽、李穎蕾、方祺端、黃呈欣等，則其劇場創作人的形象是鮮明的，當陳炳釗的編導創作也列入其中時，

3 〈翻譯改編劇當道 原創劇已死？〉，《文匯報》，2006年3月5日，<http://paper.wenweipo.com/2006/03/05/YC0603050001.htm>

「新文本運動」即使有編劇尋找(新)編劇的接班意味，但其實更像是創作上的「結盟」，事實上這批創作人在近年也主創不少引起討論的作品，包括馮程程的《親密 Claustrophobia》(2017)、甄拔濤的《未來簡史》(2016)和《柏林的金魚》(2019)、俞若玫的《墨迷宮》(2018)、黃呈欣的《對倒·時光》(2018)等，從劇場語言的美學探索上介入，為固有的美學觀念創造未來的想像，令「運動」的色彩更為鮮明。

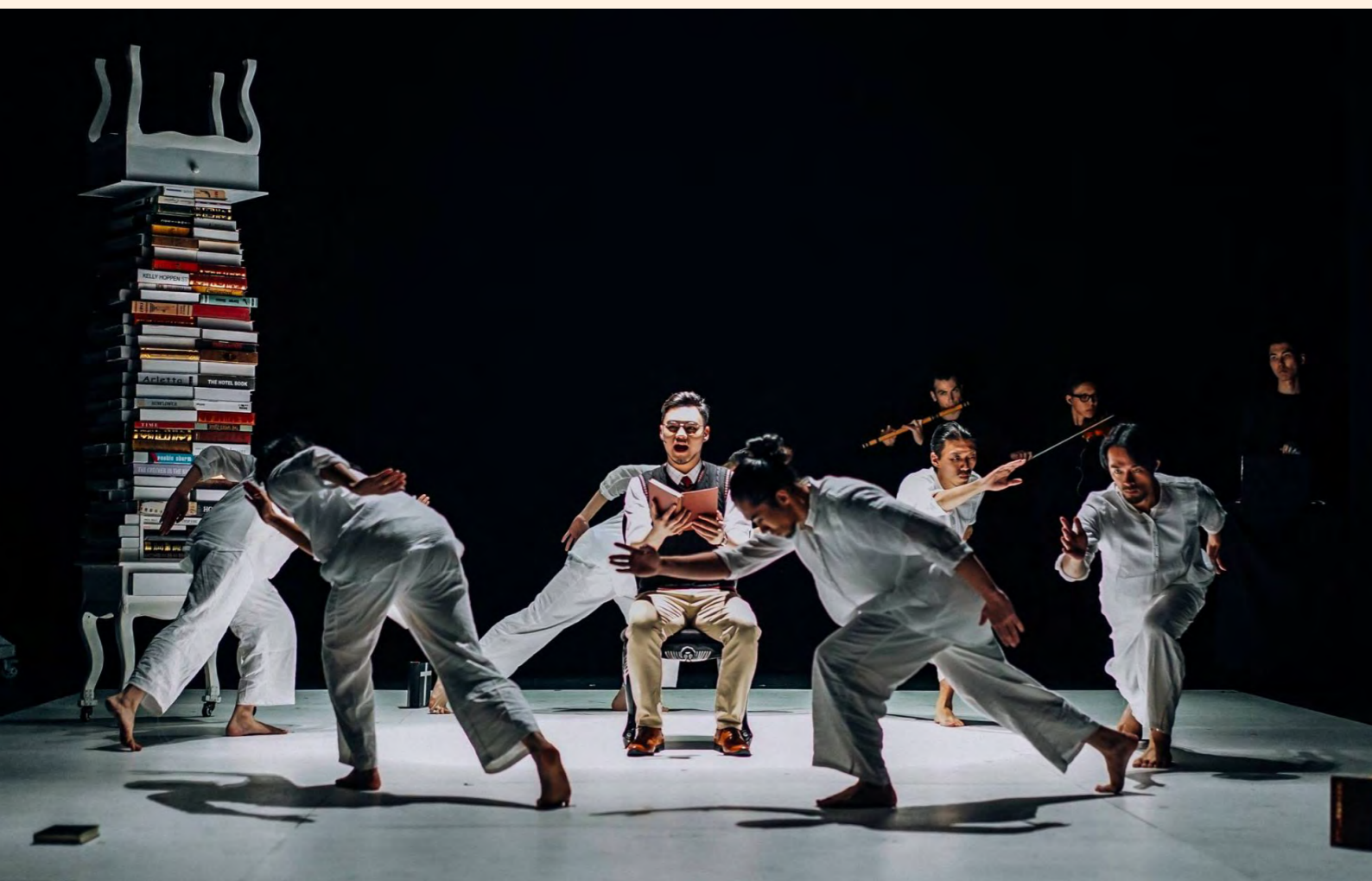
其實陳炳釗另一場產生質變的運動，是於二〇〇一年修建前進進牛棚劇場，是本地由藝團獨立營運的公開表演場地的標誌性案例，並成為了香港當代小劇場實驗的重要場域。從表演場地主要由政府管轄的桎梏，在質而言打開表演和舞美空間更多的可能性，牛棚劇場成為了千禧後十年，本地劇團自建小型獨立場地的先行者；當然這亦令小劇場演出的數量有所增加。這場運動由陳曙曦在二〇一二年創辦的「香港藝穗民化節」進一步發酵，參考英國「愛丁堡藝穗節」民間策動的精神和運作方式，強調藝術家的自發性與空間的創意互動，最高峰參與的非正規演出場地超過四十個。陳曙曦在一九九〇年代初畢業於香港演藝學院，於二〇〇六年成立天邊外劇場，而本地獨立小型場地由劇團在工廈營運的一波浪潮，陳曙曦的聯結會是重要的力量。

雖然「民化節」只舉行了四屆，但吸引了很多新進和跨界的創作人參與，然而隨著在工廈的非正規演出場地，在近年因其合法性長年與政府周旋不果而漸漸淡出或消失，「民化節」難以繼續運作；新進者多了在小劇場實踐和學習的機會，但又彷彿無以為繼。「新導演運動」的說明提出了這種現象：「近年，香港劇場製作數量越來越多，坊間亦相繼出現本土新編劇、演員的訓練計劃，而新導演的比例卻與製作的增長不成比例。」⁴ 的確，除了香港演藝學院的學制系統外，有關表演訓練的各類型課程和工作坊相當多，舉例如香港演藝學院演藝進修學院持續舉辦與表演有關的短期進修課程；二〇一二年至今，香港話劇團則與香港公開大學李嘉誠專業進修學院合辦「舞台表演專業證書」課程；至於藝發局資助劇團「劇場工作室」已開辦了近十年的季度課程；非資助劇團則有前身為「灣仔劇團」的「團劇團」自二〇〇八年開始舉辦與表演有關的課程，發展至後來「標劇場」在二〇一六年推出的「全日制全方位戲劇證書課程」；從表演的「跨文化」方向去實踐其理念的，就有「鄧樹榮戲劇工作室」於二〇一四年創辦的「專業形體戲劇青年訓練課程」。

然而有關新進導演的培訓，因學習和實踐所需要的資源較多，除了學院體制的課程，即使有劇團偶辦導演工作坊，但數量不多，同時也不是從新進者在目前生態下的長遠發展去策劃。

4 「新導演運動」，天邊外劇場，<http://www.theatrehorizon.com/ndm.html>

「中英劇團」自二〇〇九年與林立三合作舉辦「導演舞台：導演基礎工作坊及個案研習公開課」，部分學員作品選段會在小劇場內面對觀眾；後來亦有個別學員各自繼續進行創作或成立劇團，雖然這個為時半年的訓練，參與者亦需要寫計劃書和面試，但畢竟是基礎班，加上學員來自五湖四海，他們是否要與專業和目前生態接軌，似乎並不是計劃要解決的問題。當然「新導演運動」也不是要解決問題，但的確——從邀約參與的新進導演都是近五年的演藝學院導演系畢業生（鍾肇熙與鄧灝威畢業於二〇一四年，周偉泉與王俊豪則於二〇一五年）、執導一個在中型場地上演的製作、演繹經典文本而不是本地原創劇本，並安排不同背景學者或資深文化人擔任啟導老師——以上都是針對目前劇場生態在導演的專業實踐上的空白，進行策略性的設計，為新進者累積更多不只是創作上的經驗，還包括美學和經典的研究與發展，令這場運動比一個導演尋找(新)導演的計劃，來得更具視野和具持續發展的意義。

《浮士德》(2017) — 攝影：Ng King Lung，照片鳴謝：天邊外劇場

「新導演運動」以六個月為一階段，分別在觀眾席約四百座位的場地上演《浮士德》、《培爾·金特》、《教父阿塗》和《傷逝如她》。四位導演在聯歡會分享，都認同演繹經典有挑戰性，但如果不是這平台就難有機會，同時他們也提及彼此，包括了演員和設計師，互相扶持、觀摩和交流的重要。這種能量的凝聚與「新文本運動」多年後所結聚的創作力有共通處。二〇一八年，「前進二十年：四季花開」一系列節目可視為「新文本運動」第二階段的總結。陳炳釗在前言內寫道：「二十年，是一整代人成長的時間」，而他把「回歸前後，由九十年代中開始，包括前進進的首批小型專業劇團陸續成立」歸納為「今天香港劇場的重要組成部份」，這一點對應「新文本」有意識地以「運動」作為策略，是很有意思的反映：這些劇團之所以重要，前提是「在文化身份的求索和社會資源的推動下，這一批藝團努力耕耘開墾，並且摸索出各自不同的藝術風格」。⁵

因此，如果要為香港劇場組成下一個二十年的重要部分——而文化身分和社會資源已然在劇變——如何不只是在原有的生態和美學框架下為本地創作人帶來更多機會，而能為下一代提供更多可能，讓他們去創建更具活力與想像力的、屬於當下的劇場，是陳炳釗和陳曙曦這代創作人念茲在茲的。在「新導演運動」宣傳冊子中，陳曙曦寫道：「……為他們提供一個自由的平台，讓他們能在這平台上踏實而大膽地探索，增進知識及累積屬於自己的經驗，鍛煉更強的意志去面對那不知會演變成怎樣的未來。」後浪與前浪的交流與砥礪，透過這兩個劇場運動，發揮著可期待的影響力。

陳國慧

國際演藝評論家協會(香港分會)總經理，策劃超過五十個本地和國際藝評項目。二〇〇三年至今擔任香港藝術發展局審批員(戲劇界別)，二〇一〇年至今擔任台灣《PAR表演藝術》雜誌海外特約撰述；目前是「香港舞台劇獎」、「香港小劇場獎」及「IATC(HK)劇評人獎」評審，並同時是國際表演藝術圖書館與博物館協會執行委員會成員。

⁵「前進二十年：四季花開」，前進進戲劇工作坊，<https://www.20andon.com/20-on>

香港戲劇概述 2017、2018

HONG KONG DRAMA OVERVIEW 2017 & 2018

版次 2021年1月初版

First published in January 2021

資助 香港藝術發展局

Supported by Hong Kong Arts Development Council

計劃統籌、編輯 陳國慧

Project Coordinator and Editor Bernice Chan Kwok-wai

編輯 朱琮愛

Editor Daisy Chu King-oi

執行編輯 楊寶霖

Executive Editor Yeung Po-lam

助理編輯 郭嘉棋*

Assistant Editor Kwok Ka-ki*

英文編輯 黃麒名

English Editor Nicolette Wong Kei-ming

英文校對 Rose Hunter

English Proofreader Rose Hunter

協作伙伴 香港戲劇協會

Partner Hong Kong Federation of Drama Societies

設計 TGIF

Design TGIF

鳴謝 香港教育劇場論壇

Acknowledgement Hong Kong Drama/Theatre and Education Forum

© 國際演藝評論家協會(香港分會)有限公司

© International Association of Theatre Critics (Hong Kong) Limited

版權所有，本書任何部分未經版權持有人許可，不得翻印、轉載或翻譯。

All rights reserved; no part of this book may be reproduced, cited or translated without the prior permission in writing of the copyright holder.

出版 Published by

國際演藝評論家協會(香港分會)有限公司 International Association of Theatre Critics (Hong Kong) Limited

香港九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L3-06C室

L3-06C, Jockey Club Creative Arts Centre, 30 Pak Tin Street, Shek Kip Mei, Kowloon, Hong Kong

電話 Tel (852) 2974 0542

傳真 Fax (852) 2974 0592

網址 Website <http://www.iatc.com.hk>

電郵 Email iatc@iatc.com.hk

國際書號 ISBN 978-988-74319-0-9

International Association
of Theatre Critics (Hong Kong)
國際演藝評論家協會(香港分會)

香港藝術發展局
Hong Kong Arts Development Council

國際演藝評論家協會(香港分會)為藝發局資助團體
IATC (HK) is financially supported by the HKADC

香港藝術發展局全力支持藝術表達自由，本計劃內容並不反映本局意見。

Hong Kong Arts Development Council fully supports freedom of artistic expression. The views and opinions expressed in this project do not represent the stand of the Council.

*藝術製作人員實習計劃由香港藝術發展局資助 The Arts Production Internship Scheme is supported by the Hong Kong Arts Development Council