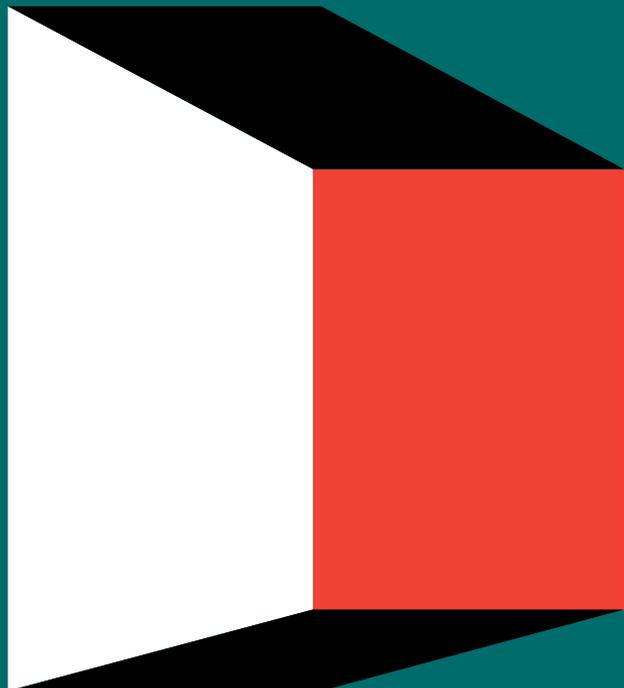
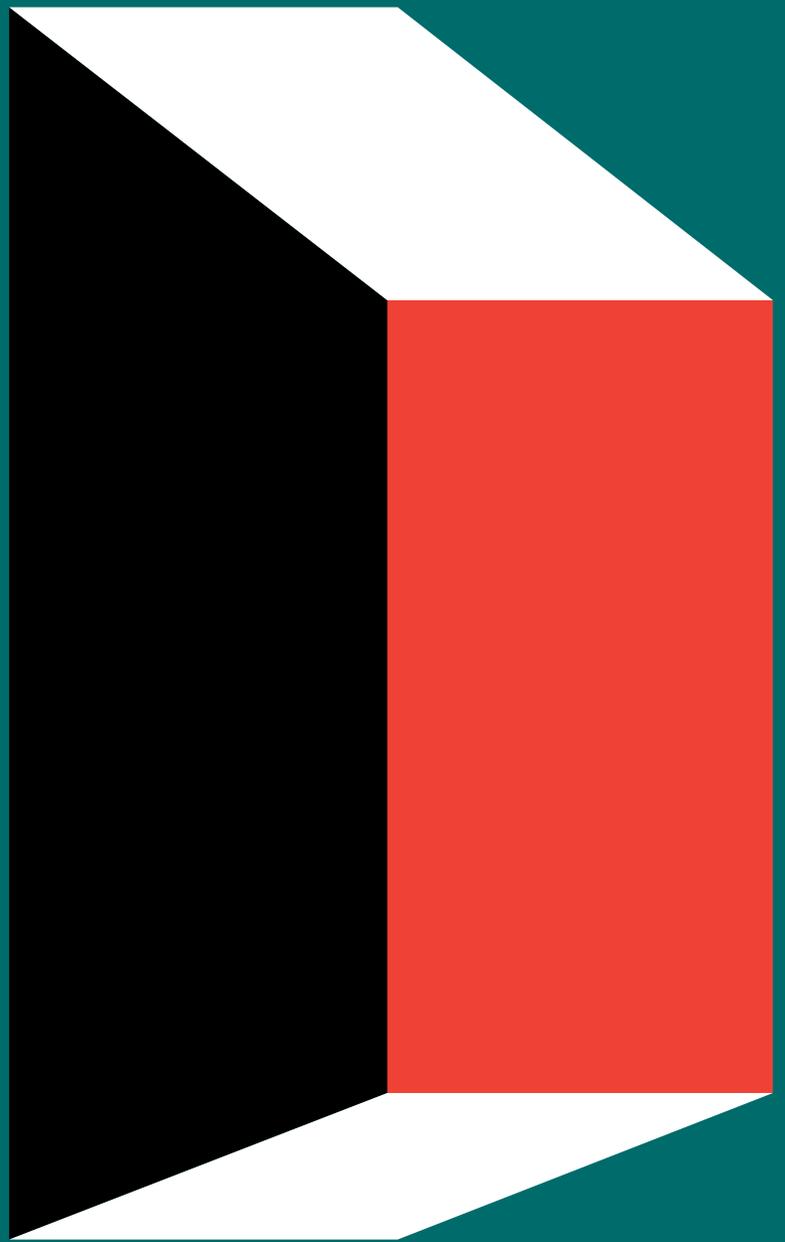
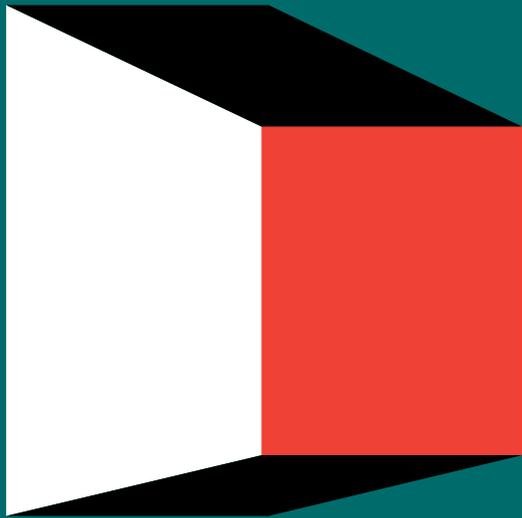
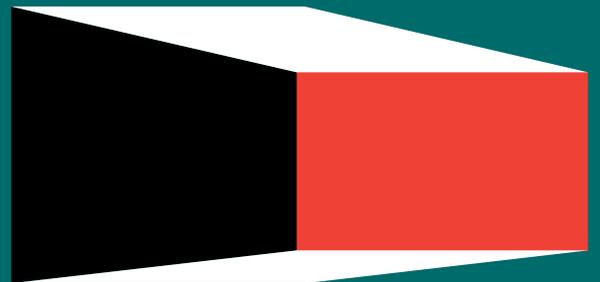

香
—
港
—
戲
—
劇
—
概
—
述

Hong Kong
Drama
Overview

2017
2018

戲劇創作的多元發展
二〇一七及二〇一八年原創劇場增與政治——社會議題

戲劇創作的多元發展

二〇一七及二〇一八年原創劇場與政治／社會議題

文
江藍

香港自九七過渡後，多方面都急速變化，至二〇一四年經歷了近半世紀以來最大型及歷時最長的社會運動，參與者來自四方八面，影響了整個香港各個階層，自然也衝擊了表演藝術。戲劇的其中一項功能是反映及探討社會現實，這些年的香港時局變化的累積及爆發，刺激了不少劇壇的創作人以不同的方式和嘗試來反映及回應這些事件。二〇一七及二〇一八年有不少演出都跟此有關。某些關聯也許並非社會事件直接引發，而是創作人被誘發作了不同的想像。因此，細看這兩年的演出，可以看到本地作品如何在借助外來文本或美學形式上發展，又或在本地美學上作出不同的探索，當中包括文本、舞台設計、音效及空間等形式或美學的回應。

借鑑外來文本／形式

在二〇一七及二〇一八年這兩年間，不論改編還是原創的作品，均見有嘗試反映回歸後香港社會現況，又或是對二〇一四年為期七十多天的雨傘運動（下稱傘運）及這場運動對社會和參與者影響的思考。在原創作品中，好些以時局為創作內容起點，受外地的文本或形式激發的作品，包括《香港家族》三部曲、「前進進戲劇工作坊」的《會客室》及「天台製作」的《復仇變奏曲》等。

龍文康編劇的《香港家族》三部曲由香港藝術節委約及製作。傳統通俗劇形式的三部曲，藉著一家人在香港三個關鍵時期——回歸前後、沙士過後及二〇一七年特首選舉前的三次飯聚故事，刻畫香港過渡二十年的變化。應是首個嘗試全面檢視回歸後香港社會變遷的作品。龍文康設計的角色頗能代表香港不同階層及政見（或無政見）的心態，聰明地讓不同立場人士各取所需，整體還是能兼顧到不同方面。

《香港家族》三部曲故事以香港時局及社會變遷為內容，但說故事的形式及進路的構思，則明言來自同屆香港藝術節中上演的「紐約公共劇院」製作《大選年的家庭》。《大選年的家庭》選了在美國大選年的三個重要日子——「超級星期二」結束後、兩黨候選人首次電視辯論及大選當日——的三頓家庭飯聚為時代背景。雖然時間維度上較短，但構思背後的理由相

近。除了同樣以三頓飯作為處境之外，《大選年的家庭》三個戲的場景都是飯廳／廚房，而《香港家族》三部曲以客廳為唯一場景，進而藉著客廳佈景的變遷來象徵社會人事的變化，由八九十年代的裝潢和擺設，逐漸演變到廿一世紀的風格，以家居實物的轉換加強呈現社會變遷。這些佈景上的設計除了實際的用途，也兼具了說故事的功能，也是在借用外來形式的同時加添自己的印記。

在借鑑外來形式來發展自己的作品上，由陳炳釗導演、前進進戲劇工作坊的《會客室》可說是最重要的作品之一。《會客室》花了近兩年時間，按政府發佈的人口數據來訂定不同性別、年齡、族裔的訪問比例，然後訪問了一百位香港人，將其訪問內容整輯，再抽絲剝繭而成。這個創作方式叫人想起德國著名紀錄劇團「Rimini Protokoll」（下稱RP）的《100% City》。RP會邀請演出城市的一百名市民參加演出，以走位等不同方式來回答問題，並以此呈現答案的分佈。《會客室》的第一、二部分也有相似的段落。

《會客室》採用近年常見的參與式劇場形式：不論第一或第二部分，每個觀眾都要在某個時刻作出選擇，哪管是選擇聆聽他人的生活或對香港的看法，還是要對自我生活狀態又或者路向的表態。在導演的設計下，觀眾在游走牛棚不同空間的過程中，面對不同的看法和如何達致社會大和解的可能而引發不少的思考。導演及文本整理的陳炳釗沒有提供答案，但對香港是否能求同存異的可能作出了期盼。《會客室》之外，也有其他演出採用了類似的紀錄劇場形式來創作，如「她說創作單位」探討跨性別人士面對的問題的《O先生及O小姐》。這些香港藝團不一定直接採用了RP的紀錄劇場形式，而是利用這種形式提供的路徑，去創作關於香港本地環境問題的演出。

較特別的是天台製作的《復仇變奏曲》，以古希臘悲劇《奧瑪斯提亞三部曲》為文本，再透過資料搜集及編作方式創作。天台製作一向著重資料搜集及反映香港社會情況及問題為主。這次卻以希臘殺父弑母的家庭仇殺故事對照傘運後香港社會，尤其父母子女之間的關係，在演繹經典與演員的親身經歷自述之間穿梭，借古「看今」而不只是「喻今」，以另一角度切入現實來提供更多角度的思考。

本地美學探索之開拓

而胡境陽編劇的另一個前進進戲劇工作坊作品《聽搖滾的北京猿人》，以闡釋傘運後的無力感為主題，但在文本內容上，則嘗試將之與歷史事件相對應，格局宏大。胡境陽將二十世紀初演契訶夫《海鷗》的俄國女演員與身為香港舞台演員的女主角連起對比，而北京猿人事件則將身兼哲學家、神學家及考古學家的法國神父德日進與曾積極參與社會運動、現在則專

《復仇變奏曲》(2018) — 攝影：Fung Wai Sun，照片鳴謝：天台製作

《傾城無方》(2018) — 攝影：Carmen So，照片鳴謝：香港話劇團

為文化局拍宣傳片的男主角作對照，加上俄國大革命與香港傘運，三條線互相參照、滲透。編劇胡境陽將時間設於二〇二一年，嘗試營造距離感，再將傘運後許多人心中那份無力感反映出來。

但若論美學形式上的大膽嘗試，馮程程導演的跨界作品《親密 Claustrophobia》是相當突出的，演出中視覺藝術、聲音藝術及表演藝術三個不同範疇同時發展，而又各有突破。視覺藝術家譚偉平透過所設計的「房間」解體為二的過程，展露了個人內在的與社會外在的變化。馮程程的雙線文本(若包括英文則有三個版本)的構思也是相當有意思。對於音效與演出關係的探索，《親密 Claustrophobia》的聲音設計成了推進整個演出的重要部分——聲音與聆聽之間的關係。兩個不同的故事在耳筒內傳送，入場的觀眾全程透過耳筒接收聲音，只能知道自己在聽的那一個故事，但故事均與香港歷史與當下有關，細緻的聲響為觀眾建構了一個私密而又共同的現實環境，再與觀眾想像扣連，是一次很可貴的拓闊表演舞台的嘗試。

在空間及聲音處理上同樣作出不一樣的處理的作品，還有二〇一九年初方祺端編導、「眾聲喧嘩」的《此地 他鄉》，跟《親密 Claustrophobia》同樣地以一分為二的房間為佈景，但《此地 他鄉》的空間處理是具體地呈現內容及現實情況，兩個主角的活動空間框在兩個大小懸殊的方格內——大部分的舞台空間被設計成一九九六年的加拿大的室內，小部分是二〇一四年的香港割房——直接象徵了他們所在之地的真實對比。演出另一特點利用環境聲音去推進劇情，沒有對白，也形象地將社會壓抑及被滅聲的氣氛呈現出來。這種無對白的處理雖然之前也有採用過，但記憶所及，沒有對白及純粹以環境聲音來呈現及推進故事的則未見。看到創作者對演出形式有更多的思考。

馮程程在二〇一八年推出的《甜美生活》，繼續她對聲音的探索。由她負責文本及導演的《甜美生活》談終結與新生，演出中設計的場景原形不難叫人想到傘運時種種情景，而上下半場的聲音處理建構了一種困頓無出路的氛圍，而又有著截然不同的質感。上半場那紛雜的電子音樂和多線對白帶出了當下場景的混亂和瀕臨銷亡的環境狀態，姿態極強，而下半場一轉而集中在兩夫妻的對話，由聲音歸結於新生的反思，看到馮程程嘗試以聲音來呈現的實驗本質。

另一個形式上比較特別的是「香港話劇團」二〇一八年底演出的《傾城無方》，這個作品雖然以香港抗日戰爭為內容，但當中佈景中的空間處理，若叫人想到當年傘運對每個人直接的影響。猶如時裝表演天橋般的T字形舞台，觀眾緊貼而坐，演員也會在觀眾席間奔走，真的做到了將整個場地化成演區。這個處理固然符合內容所需，但構思與走到市民生活中心的傘運也許有些聯繫。

而陳炳釗與黃呈欣改編劉以鬯的短篇小說和董啟章的評論創作而成的《對倒·時光》的空間運用也頗能反映當時社會形勢，背後的大鏡拓闊了劇場的空間，而橫躺在地上看戲那一場也呼應了顛倒的香港時局。還有「小劇場工作室」製作的《一片天》，以戰爭隱喻傘運，巧妙地將石硤尾賽馬會黑盒劇場演區化作地下室，也是善用場地空間特質來回應現況的例子。

雖然前進進戲劇工作坊製作的《屋根裏》劇本並非原創，而是翻譯自日本新文本，講述的也是日本著名的閉門族。但創作人以一個細小的閣樓模型作為演區，所有演出均在這細小的空間進行。不僅成功地展示了內容上實質的物理限制，也隱隱傳遞了壓迫環境中人如何自處。

《新聞小花的告白》(2018) — 攝影：William Ward@Wewow House，照片鳴謝：風車草劇團

劇作家關心的內容

在外來形式及美學探索以外，還有是為了編劇關心的香港現實問題而在題材上作出探索的。香港藝術節委約、鄧智堅編劇及導演的《大學之烈火青春》和《中庸之幸福學堂》是上承同為香港藝術節委約的編劇前作《論語》，分別書寫傘運期間及若干年後的幾位主角的生活，嘗試反映傘運後不同人妥協或繼續堅持的心態。

至於「風車草劇團」的《新聞小花的告白》，編劇黃國鉅則對關心的新聞自由及道德直接提出詰問。劇本以二〇一二年特首競選期間為背景，探討回歸後新聞自由如何急速崩壞，以電視台新聞女主播嘗試揭發特首候選人背後種種黑幕為綫，透過女主播與身邊人物：教授、當了網媒的同學、上司及丈夫等等的對話，對新聞工作者道德與自由，提出了不少問題，劇中人物的原型也呼之欲出，批判的意識甚強。

戲劇創作的多元發展

這裡只是略舉及簡略談了二〇一七及二〇一八年間由政治或社會議題直接或間接激發的作品。當中，《香港家族》三部曲、《大學之烈火青春》和《中庸之幸福學堂》及《新聞小花的告白》是以傳統戲劇形式去呈現回歸後事情的變化，而《聽搖滾的北京猿人》是投射對未來狀態的想像，《會客室》希望從真實人物中提煉出香港人這幾年的生活狀態。而《親密 Claustrophobia》、《甜美生活》、《傾城無方》、《對倒·時光》、《一片天》、《屋根裏》等則在形式美學上探索。所有作品的切入點都不同，創作人實驗的方法也有異，展示了那兩年間戲劇創作探索的多元發展。

江藍

資深文化藝術編輯及評論人，以筆名江藍撰寫戲劇評論及相關文章。先後任職多份報刊雜誌和與多個藝術機構合作。現時定期於不同報刊雜誌發表劇場的觀察及評論文章。

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