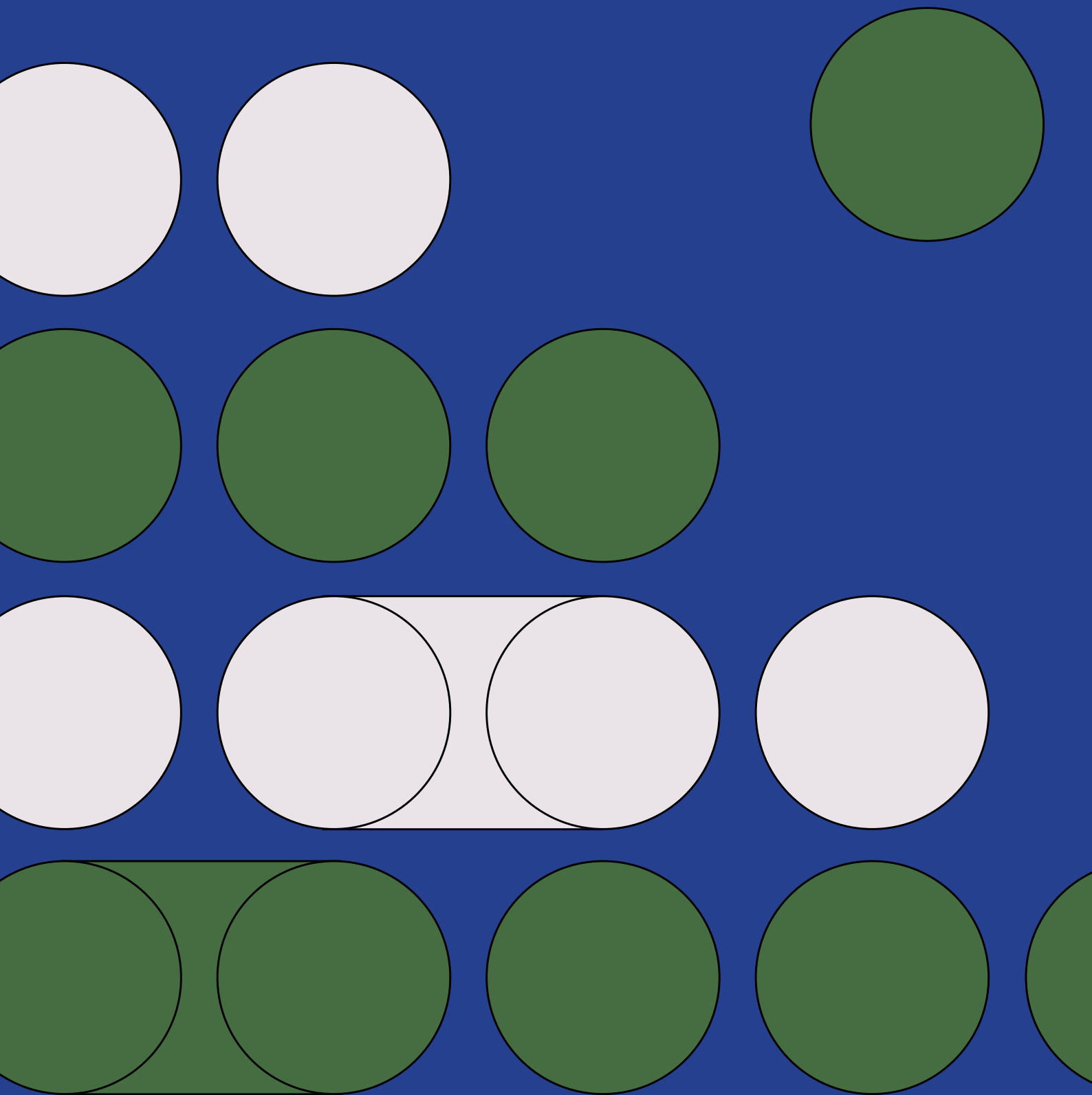

為香港戲劇存檔

文 江祈穎

演藝紀錄的實踐與挑戰

每次演出都是當下的，但製作演出則是累積的，除了在表演前的一系列準備功夫，更包含了無數經驗，不管是創作人的、劇團的、甚至是整個演藝界的文化經驗，這些經驗除了記憶，就只能憑紀錄去保存。可惜香港劇場工作者記錄表演的意識尚未普遍，亦沒有完善的中央系統來記錄本地表演。但原來，不少本地劇團早已在演藝紀錄有深厚經驗，是次邀請了四個資深劇團：「中英劇團」、「進念·二十面體」、「前進進戲劇工作坊」及「進劇場」，互相交流紀錄的策略，討論當中的障礙及挑戰，以及發掘紀錄的意義及發展空間。

中英劇團：設文獻部門專門紀錄

二〇一八年，中英劇團（中英）創建出首個本地劇團的戲劇檔案文獻庫，記載中英的歷史軌跡。最初的契機，是在民政事務局的資助試驗計劃下，進行「重建英語話劇傳統」的交流計劃。中英請來英國的製作團隊及演員一起合作，並兩次到訪倫敦演出交流。二〇一五及二〇一六年，中英同事乘機先後訪問了英國國家劇院和英國舞團「蘭伯特舞蹈團」，學習當地資料儲存的方式。當時蘭伯特舞蹈團希望重演他們的舞蹈劇目，因為有保留三十年前的演出資料，可以聯絡到當年的資助機構，並與這個機構商議再次合作，甚至保存了些表演物資，可以在演出設計與宣傳上有更多資料，因而埋下了今日重演的種子。

藝術總監張可堅表示這經驗絕對值得借鑒，亦感慨中英以前沒有完整地保存資料，以致在製作上遇到麻煩：

「中英將在二〇二二年四月重演《元宵》，雖說是莎士比亞《第十二夜》的劇本，但一九八六年首演時經過導演高本納與翻譯改編陳鈞潤大刀闊斧地修改，次序場口對調，排演時演出團隊再作修改，後來一九九九年又改由古天農執導，如此有多個版本出現。相差三十多年，我們到找資料時才發現不很清晰，多個劇本稿並無列明版本出處，現有文

稿是哪一年的版本？是演出本還是陳鈞潤的改編版本？資料不好好整理，要用時才頭痛，無辦法看出演進過程，更無法看出不同年代不同導演會怎樣處理。這更印證演藝紀錄的重要。」

交流計劃的機遇促使中英二〇一七年向民政事務局申請資助做檔案文獻，雖然資助額只有原定計劃的一小部分，但張可堅認為意義重大，必須去做：

「縱使得到資助，但我們是摸著石頭過河做演藝紀錄，因為各地藝團的紀錄方式大多是度身訂造，經過他們自身印證和摸索，只能供中英作參考，所以第一步是去研究中英可以如何開始記錄。過去的資料只能儘量整理，未來演出希望能做足，最理想是每個戲有劃一模式，每個戲的戲服及佈景設計有畫圖表保存，儲存海報單張亦希望重新把資料變得有系統、較劃一。概念上很完美，但實行上困難重重，不單是主舞台製作，教育部門的『結業及社區演出』亦有很多需要保存的製作資料，保存工作繁重。而最大問題依然是人手短缺，即使中英有文獻部，但都只有兩人，更要花時間金錢請兼職幫手，資料和系統都要不斷修改，直到現在還未完成。」

資助完結後，張可堅說服了董事局繼續演藝紀錄工作，因為未來萬一有人想取得資料而無存檔，實在講不過去，這並非偉大地為了全香港，而是對中英四十多年歷史的尊重。

進念·二十面體：上行下效的紀錄意識

雖然進念·二十面體（進念）沒有一個部門專門做演藝紀錄，但公關及伙伴發展經理黃偉國指各部門同事都有很強的意識去記錄：

「進念多年來建立了一個大概的工作系統去存檔，如某位同事有意多做或保存某類東西，就會變成由他去做某方面存檔的工作，所以很有機。雖然如此，但分工相當清晰，例如公關部門會保存劇目公演的相片和剪報，製作部門會保留所有記事表及製作相關事物，還有一位協助導演的同事，負責記錄所有文字，例如導演撰寫的文字、劇本、場刊，最後都會放上中央系統。」

這種紀錄意識，源於進念創辦人榮念曾，黃偉國笑言榮念曾本身已是中央系統，早年進念的製作他已經會保存很多資料，製作後會轉交給同事們存檔。上行下效，令同事們都各自有意識地保存，在人手交替時，大家都可以有資料跟進接手，研究資料時也很方便查問到當時的製作人。文字紀錄上，要保持資料準確，場刊發揮重要角色。假如將來要做年報或有人要研究，藝團的資料就是最後一道關，保持場刊裡的資料與最後演出一致至關緊要。黃偉國強調進念每個演出都有記事表和劇本：

「不單會保存最終版本，更會有個同事專門跟進劇本的變化，因為每個導演都會不停改劇本，由頭到尾改到天花龍鳳，甚至演出期間都會繼續改。對於非文本出發的製作，會有文字版寫明分場、在甚麼時間發生甚麼事，所有演出中出現的都會有所記錄。」

榮念曾實驗中國40年《尋找新中國》— 照片鳴謝：進念·二十面體

記錄歷史除了依靠場刊及文本，還很重視影像。進念保存影像很完善，例如很早期的作品會以VHS、八米厘的錄影帶等方法錄影，二〇一九年製作的「榮念曾實驗中國40年《尋找新中國》」，已放到網上讓人觀看，一來作為資料保存，亦令研究者有方向去知道製作是如何進化的。進念的YouTube官方頻道，放了很多以往的演出供人觀看，除非是一些近十年的演出，可能有機會重演，或想在戲院放映，就不會公開。但如有學者或大學想做研究，劇團也會為他們提供影像。內部存檔上，黃偉國指出進念會保存很多現場綵排的錄影：

「進念的演出較具即興性，有的演出會用幾張圖做即興，有的文本是一個大題目，引伸很多不同枝節，演員何時出入難以捉摸，要讓製作人或研究員拆解製作過程，找到原初的模樣，同時觀察入台到演出的變化，就必須去參看影像才能知道。」

進劇場：向外紀錄的網頁更新

有三十多年歷史的進劇場相當重視網頁紀錄，近年積極更新整個網頁，這對如何記錄製作上有很大的影響，尤其是模式上。經理胡家欣說明，對外宣傳上，進劇場的製作紀錄會用年份排列，及以演出製作還是非演出製作去分類，與其他劇團的網頁最大分別的是，有年度製作的欄目列表，可以令人得知由成立以來製作過甚麼。而每年的主舞台節目都會放在網上，演出都會有精選片段，短則四分鐘，長則九分鐘，劇照甚至場刊都會放上網。

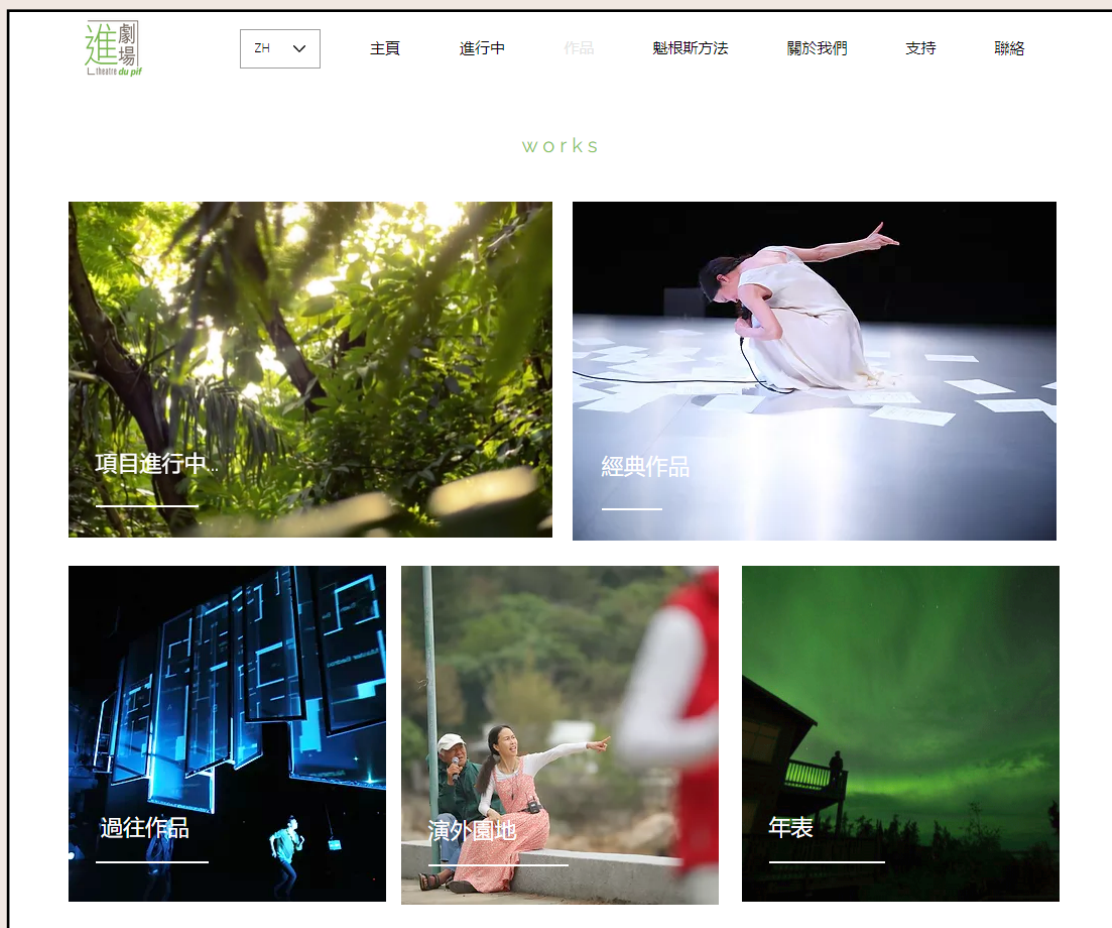
進劇場只靠香港藝術發展局（藝發局）本身的資助，並無取得額外資助去做紀錄工作：

「例如會調整增加某一年在市場推廣的資助額，可用來更新網頁。網頁的重建其實是基於意見調查，調查結果指劇團網站資料很過時，亦不支援手機瀏覽，所以和設計師討論下作修改。劇團網頁要中英雙語，有很多文章要校對，但我們沒有額外人手，令工作量增多。這個雙語要求其實與市場掛鉤，都有預想給甚麼觀眾看，所以設計就會偏向這個方向。」

對內的紀錄上，進劇場由製作開始已經紀錄：

「模式是同事們先開一個共享資料夾，然後分開製作和行政，製作方面包括設計師在內所有製作人員，將參考資料、草稿等相關事物都放上去，亦會以服裝、聲效、燈光等去分類，舞台監督也會整理好演出不同場次的舞台指示，整理好提示本的終訂本去保存。」

製作過程上，進劇場甚少記錄，只會在每一次會議進行錄音，以及攝錄總綵排。雖然很多是編作演出，但意念早就在藝術總監陳麗珠的腦海中，由初排到演出的變動較少，不會在藝術性上有很大的改變。

前進進戲劇工作坊：為演出作影像紀錄

作為三年資助藝團，前進進戲劇工作坊（前進進）每個演出都有製作檔案，保存劇本、設計師的圖畫、提示本、註解或研究過程的事物，但節目總監鄭綺釵直言，沒有同事專責做記錄，存檔並不算很有系統：

「每一個項目我們都有做存檔工作，特別是錄像及相片，所以存檔量是不少的，主要只是按年份分類。而製作有關的工作檔案，主要是靠每個製作的負責人整理，存檔內容亦各有差異，所以整體系統未算很理想，仍可有更仔細的分類及篩選。」

在二〇一七及二〇一八年左右，前進進用藝能發展資助計劃的盈餘去做演出整理，把過往演出的影像，儲存在隨身硬碟內。鄭綺釵慶幸有做這一步：「部分早年的錄像制式已經過時，我們幾經轉折才能把那些影帶轉成數碼檔，若再過些時間才做，可能更困難。此外，在這次整理過程中，我們發現其中一兩年的演出只有經過壓縮的DVD，沒有錄像原檔，後來才發現原檔是儲存在一部閒置了的硬碟機之內。不過由於資源限制，人手時間都不夠，那次的錄像整理工作集中在演出紀錄，其他劇團的項目，如研討會議及讀劇等則未有處理。」

完整的紀錄會保存在前進進團內資料庫，有些片段會剪輯出來後放到網上，給公眾看到劇團以往的演出。剪輯片段均會加上中文字幕，宣傳及市場拓展經理陳瑋欣指出，前進進的演出以文本為重，語言對白尤其重要，而較舊的片段因音質相對較差，更需要以字幕輔助觀看。

早期前進進的網頁除了會經常更新，每做完一個演出，都會把資料放上網頁，讓人在查看時了解製作。還未有如ISSUU的電子書平台時，前進進會討論要把場刊內甚麼資料放上網，例如要不要把整個創作名單、評論或訪問放上去，過程中都會按個別情況作出篩選。二〇一八年前進進藉著二十週年時推出了新的網站，同時舉行了名為「四季花開」的一系列活動，其中「劇季·春」以回顧為主題，在牛棚舉行了一個文件展，當時把所

有以前的文件、相片、製作相關的回憶或實物都搜索出來。另外還為了海報展覽，將二十年來的宣傳資料重看一次再作挑選，將海報數碼化及列印展出。及後前進進獲得資助把歷年場刊數碼化放上ISSUU，整理過後置放在前進進的新網頁，公眾可經網頁去閱覽過去二十年演出的場刊。網頁還設有特別的專頁，儘量把與製作有關或前進進的媒體報導及評論放上網頁。除了網頁，前進進還有一個YouTube頻道，展示過往演出的精華片段及選段節錄，而完整的演出則沒有放上網。

前進二十年，四季花開「劇季·春」：二十周年文件展 — 攝影：hongnin.
照片鳴謝：前進進戲劇工作坊

保存演出物資的困難與妥協

演藝紀錄如何數碼化也好，演出物資的保存亦相當重要，這是一場與空間的妥協，尤其對空間極其有限的香港來說。中英本址基本沒有空間放佈景，只能判斷其新舊及重用機會高低來決定，值得留下的傢俬道具才儲存下來，張可堅表示戲劇是非常不環保的行業，完成製作後的演出物資，若沒有存放空間，基本上都會丟棄。前進進亦保存很多道具，如演出預計有機會重演，就要找倉庫較有系統去收藏，每一件服裝都會包裝，做基本的保護，待重演時拿出來，否則就會把物件打散，久而久之就要做篩選，例如特別訂造的服裝有紀念價值但難以再用，亦需要取捨。進劇場在保存製作資料方面比較充足，倉內服裝道具較齊全，所以製作上並無因為缺少資料而令計劃受阻。即使並無預期會重演，但保存系統都一樣，大部分都會保存，直到空間爆滿時才決定丟棄。進念在牛棚有個地方去保存服裝、道具和佈景，但服裝會變黃，不可能保存一世，黃偉國指進念能保存較多演出的佈景，只因兩位導演都是簡約主義者，亦多運用藝術科技，雖然安裝複雜，但製造的佈景較為輕巧，不過如佈景變舊，也要捨棄。

保存紙本方面亦不簡單，張可堅指中英會至少保留幾張海報單張的實物，待做實物展覽時就可展出，例如陳鈞潤的手稿，實物會多了一份歷史價值，比數碼化後的圖檔相當不同。實物保存雖麻煩，需要室內全天候抽濕恆溫，並特別買保護物料套住相片和文件，找同事檢查蟲蛀情況，成為一個長遠的付出，不容易但好應該要去做。鄭綺釵笑言前進進唯一好處是牛棚的樓底較高，亦裝上冷氣機來調溫，因為保存海報需要長期冷藏，樓底高令調溫效果較好。前進進早期已花時間做剪報，儘量實體保留單張海報，而後來很多資料可以在網上找到，能直接儲存在公司電腦內，不需要親手剪下來，所以減少了實體保存的工作，較舊的場刊也由保存二百本減到三十本，以騰出空間。黃偉國則認為數碼年代無可能再保留一堆實物，大部分都數碼化並共享資料。進念的佈景設計圖和服裝畫像都會數碼化，再上傳到中央系統保存，又例如少印單張，因為場地不能派，加上現在觀眾看事物的方式不同了，不會拿著單張去看，多在網上看資料。

紀錄的創作回饋與社會意義

文獻保存怎樣為足夠？應從何開始？前進進在往台灣的工作坊排練過程中，發現當地劇團會有文字紀錄，如開會討論或第一次圍讀就已記錄整個過程，相當有意思，但其實難以實行。在重演《午睡》時，遇上疫情，前進進就做了一個台前幕後的應變紀錄特輯。當時，實體演出取消、再安排演出，最後變成直播形式；特輯訪問了團隊各人的想法，例如排練感受、入台時將舞台轉成螢幕如何處理，希望把發生的事記錄下來，給觀眾去瀏覽，了解整個創作過程以及心路歷程。陳瑋欣指當下除了可以與觀眾建立溝通，同呼同吸之外，之後要重提時亦有很好的參考，因為那已經是口述歷史。紀錄對劇場研究相當重要，張可堅想像二三十年後有人研究陳炳釗的戲劇世界，可以有多少資料？很可能他只能看到表面資料：陳炳釗製作過甚麼，或場刊訪問中他的說話，但就失去製作過程中他的所思所想，為何他要這樣做。如果劇團能把第一次開會及排戲過程開始由頭記錄，對劇場研究是很有效果的。

張可堅慨嘆於歷史的遺忘。在他記憶中，八十年代前舞台劇演出是要審查劇本，後來進念發起抗議，一輪活動後成功推翻審查制度，這件事在表演藝術發展上是很重要的里程碑，但其實當年進念為何要提倡這件事？當年榮念曾的想法是怎樣？這些事只存在於記憶之中，中英的資料在十年間默默地儲存，有些要憑記憶去完補，但記憶會有差別不準確。再幾十年後，上一代人可能已經不再記得並講述了。業餘劇團沒有辦法做到，但如果是二三十年歷史的劇團，是否有工夫可以幫到其他劇團呢？無論甚麼劇團，如果有這種資源做完整而實在的紀錄，就可以一代傳一代去使用。

中英檔案文獻庫 — 照片鳴謝：中英劇團

保存不單是隨劇團發展而有意義，更是隨著社會科技發展。紀錄技術發展上，會因為時代轉變而要去調整，去繼續保存工作。胡家欣舉例以前攝影師是用DVD傳相，現在就只是提供一條下載網址。又例如現在演出都是4K的毛片，影片檔案很大，結果硬碟也愈買愈多。進劇場用了一年把所有VHS存入電腦，不斷轉檔，把不同檔案好好整理存檔，才能容易處理。即使沒有資助，都會把拍照拍片等紀錄加在製作費預算中。紀錄是一個基礎，陳麗珠會保存她自己創作上的劇本，因為她自己記下很多筆記及功課在其中，所以紀錄是會一直影響其他創作的發展，雖然進劇場演出感覺很分散，但其實環環相扣，會在計劃演出時回顧過往的製作，或以前觀眾的意見紀錄，從而了解發展方向有甚麼需要調整的地方。

如何為香港戲劇存檔

要進一步做好演藝紀錄，還需要有多方面配合，最直接當然是政府資助，前進進的「過往演出錄像數碼化」得到藝能發展資助計劃的資源去做，但只屬少數，不可能每個演出都這樣運作。紀錄的形式相當重要，例如有比較多理念上的討論時，文字紀錄整理會更合適供隨時查閱。錄像可以記錄演出中演員如何出入，又方便與人溝通，又或作聲音及口述歷史等等。為何要去做記錄保存，紀錄是如何去展示，很視乎不同藝團的風格或創作的特質。鄭綺釵建議政府只要容許劇團具創意地利用這些資源，自由決定如何和觀眾溝通，有開放性就可行。如果長遠地看，政府應為每個團體提供獨立資助及資源供他們去做紀錄。現在大家只能各自努力，做些存檔工作，建立一個系統去盡可能整理，如果未來有文化研究人員對香港表演行業很有興趣，就能有比較充足的資料。

若希望香港能稱得上文化大都會，政府有責任推廣香港的表演藝術文化，長期的公眾展覽是其中一種推廣方式。中英之前申請資助希望租用社區地方，供公眾參觀，甚至辦展覽，可惜經費不足而擱置，只能縮在低層室內，雖然難以公開，但張可堅指如任何人想看舊劇目，亦可預約來中英團址看，這亦是溝通，能與這些潛在觀眾接觸。一開始就要未多接觸戲劇的大眾付數百元舟車勞頓去看劇，實在很難推廣，所以公眾展覽對於推廣本地製作至關重要，就算一天只有一兩人來看，但只要對外開放，就有更多可能性發生，例如有人想了解芭蕾舞，就可以到「香港芭蕾舞團」的中心參觀，如大眾對舞台劇有興趣，當有場地可以讓他們由零開始慢慢理解戲劇製作，進而了解舞台劇的不同種類，他們會否親身入劇場是後話，但至少令市民大眾認識戲劇。

二〇一六及二〇一七年藝發局曾注資劇團去拍一些戲劇紀錄的影片，放在大埔藝術中心。進劇場拍了有完整字幕的《4.48精神崩潰》全片，胡家欣認為這是一個能接觸很外圍觀眾的平台，對香港戲劇的整體發展會是好事。只可惜這計劃似乎只運作了一年便終結，無下文亦無人知悉，業界可能都不知發生過。這次經驗引伸出一個思考，到底想純粹記錄演出，還是要對大眾開放影片，所需要的資源其實很不同。要有好的紀錄首先要

有框架，才可以方便存放資料，很多劇團都還未有清晰架構，希望有一個框架供不同劇團共同做紀錄，但在香港這個意識是缺乏的。

要保存手稿是相當「頭痕」的事，很多時候劇團團址不穩定，當辦公室搬來搬去，很多物件及資料都會丟棄或流失。大學圖書館間中會取進念的年報保存，張可堅及黃偉國均表示它們可以扮演文化資料館的角色，統一份完整資料，供大學研究香港戲劇歷史。學術界亦有必要去做文化研究，加上在大學比政府資助計劃更方便，使劇團減免繁複申請手續，不需因保存資料而犧牲時間及人力。香港中文大學曾經有一段時間，很積極地與劇團聯絡，可以提供電子版本給大學去儲存。香港大學圖書館亦有個特展收藏劇團資料，不過不是所有團體都收藏，要他們有興趣才可以。雖然文化資料館工程碩大，最理想的是可以給他們演出資料，有專人系統化處理，比不同團體各自做更好。

最後，文化政策依然很重要，沒有好政策去規範，就難以成事，例如近來推廣文化旅遊，首先要找到香港文化的根源，不同劇團都有不同製作方法，大家來自五湖四海，如何利用這個機會去和劇團接軌，如果可以以一個表演藝術資料庫，展示給公眾，亦能供劇團之間承傳，更會是相得益彰。

江祈穎

北京語言大學文藝學博士（主修中國美學）、哲學課程講師、文化節目《索書號》主持、《聲韻詩刊》活動助理、文學書籍編輯，藝評散見於《號外》、國際演藝評論家協會（香港分會）、《虛詞》、《別字》、《像素麵包》、《聯合文學》、「香港文學」。

業餘戲劇人，曾演出《魂迷族》、《水圍深海鯨》、《青春環圓》、《言盡之都》及《無路可逃》，編演《私房浪遊人》、《謊誠記》及《再見潘多拉》，並協辦戲劇課程。

香港戲劇概述 2019、2020

HONG KONG DRAMA OVERVIEW 2019 & 2020

版次 2022年6月初版

First published in June 2022

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、郭嘉棋*	Executive Editors	Yeung Po-lam, 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 香港專業戲劇人同盟 香港教育劇場論壇	Partners	Hong Kong Federation of Drama Societies The Alliance of Theatre Professionals of Hong Kong Hong Kong Drama/Theatre and Education Forum
設計	TGIF	Design	TGIF

© 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 www.iatc.com.hk

電郵 Email

iatc@iatc.com.hk

國際書號 ISBN 978-988-76137-6-3

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