

「IATC(HK) 劇評人獎」2018 下半年作品討論內容撮要

「香港話劇團」《傾城無方》

於劇團黑盒劇場上演的作品，導演黃龍斌處理出色，成功帶領一班年青演員，以形體劇場手法呈現。過程相當危險，所以有演員受傷；但這並非為了刺激，而是配合戲內「危險」的語境，呼應一個危險的時代與環境，直接感受到當時戰爭的危險，而不是隔岸觀火。作品運用形體動作的風格，賦予戲的不同角度的演繹。評審對劇本各有看法，有人認為劇本是有趣的，有心思去用不同的人去呈現那一個時代，他可以以七個不同階層的形象符號，代表那個時代的不同人等，表達對事件的看法。

但亦有評審認為劇本並不完整，導演未有處理「餘下在生的那一個跟我們的關係」，這點令劇本失焦，因此更集中要在導演方面花工夫。亦有評審提出這作品是想跟身邊這一代人對話，尋找共鳴；導演貫徹其作風，不過今次卻未見太大突破；即使繩網設計很美、很有力，但演出沒驚喜，導演也未用盡場地，加上形體表演太多，有時會產生抗拒感。

「前進進戲劇工作坊」《會客室》

這個劇團的年度大戲引發了評審激烈的討論。有評審強調美感的重要性，而這作品的美感價值很低，但卻是很重要的劇場事件，利用劇場媒介作了一件很有意思的事，令我們對香港的前途和未來有所反思，這一點不少評審亦認同，認為反映這時代，提升思考；但對於重看這作品和一百個訪問及參與互動，有評審坦言是完全沒有好奇和新鮮感，這種不滿足影響了美感的產生。有評審則認為美感是個奇異而個人的概念；亦有人對潘燦良的獨白表示失望，編劇很聰明地把之前一百人的元素重新組合，那長長的獨白就是其總和，但只是重複之前一百個素人的內容，未有進一步深化，前後的美學處理也不適合，很多對作品的期望是放在導演陳炳釗身上多於在演員身上。

有評審強調，這作品不是傳統的劇場表演，而是策劃成一個活的展覽；與其說是要求有「戲劇性」，觀眾反而是想有機會去多聽這些人的故事，去多聽不同聲音；然而對於那一百個訪問的內容，有不少評審也同意欠趣味，意識形態很接近，雖有不同但未夠闊，反映不了社會縮影，也欠缺代表性。當中刻意加入輕鬆感，演來卻很拘謹。有評審認為導演動機很清楚，是一個透過精密計算的作品，去呈現他對社會撕裂現象的看法。作品有不少參考：新文本、沉浸式劇場，也借鏡德國藝團「Rimini Protokoll」。作品首部分呈現現今社會上不同群組、不同世代的意見撕裂等，後半部分就嘗試藝術地、美學地去彌合不同意見；潘燦良的獨白一零一個「任何仁」，把一百個人的意見合成一個意見，有評審覺得鋪至最後「明明如月」一段，導演很天真地去以美學彌補這撕裂的社會，表達手法不是毫無價值，看得出精心設計，但想法是「simple and naive」，不過導演是很想回應這個世界，思考如何行動，到最後有所行動，這點是令人欣賞的。

有評審回應「simple and naive」，在陳炳釗是年的另一作品《對倒·時光》也有這感覺，如結尾姓黃的把模型送給姓藍的，展現兩個陣營的融合；但當中是有美感的呈現；有評審提出，紀錄劇場這類作品，形式上會對美學表現有限制。

「前進進戲劇工作坊」《對倒·時光》

這個在牛棚劇場上演的作品，在形式上很突出，層次也很豐富。敘事上有不同層次，舞台上也有真人演出配合即時影像，再加上美術模型，整體美感不錯。有評審認為，即時影像的手法多見，但《對》的應用合適，而且與演出其他部分扣連。至於內容就要歸功於劉以鬯和董

啟章，而黃思進的唐樓模型與藍丹丹，就對應後雨傘時代，但思想上卻沒突破，主要以表達感情為主。

黃思進表達創傷、如同那被遺棄的模型般失落，呼應《對倒》中的男主角淳于白。好看的地方在於其結構形式，但內涵、思考方面就沒甚麼進一步發揮；大部份評審認同演出是著重感情，舞台美術上表現很好，藝術性亦高，有動人之處。有評審提出，藝術家不一定要思想複雜，但當要面對一個複雜的政治問題時卻是必須的；而當做不到而硬去做，效果便不理想；他認為導演陳炳釗受限於其思考政治上的深程度，所以未能有力地運用藝術資源，深刻地回應議題。亦有評審指出，這次劇季嘗試先以首輪演出去帶動第二輪的觀眾，但作品質素又未能帶動，實驗看來不甚成功；牛棚劇場的觀眾增長不多，藝團有點膠著的狀態，即使如此，是可見其刻意想找另一種形式，去開拓觀眾。有意見認為劇團同質的傾向強烈，對異質的理解並不深入，未能呈現跟其背景不相似的群體，是創作上的限制；不過其整劇季的香港情結是清楚的，包括《建豐二年》、《甜美生活》也是說香港。

「鄧樹榮戲劇工作室」《馬克白》（2018版）

這版本的《馬克白》加入了很多新的東西，不過也有很多缺點。有評審認為梵谷作為演員，先天有些限制，如聲線、身高等，他演得吃力，即使有能量，有形體處理，但語言卻是弱點。不過，下半場男女互換的確精彩，世界莎劇演出史上，應該留下一個紀錄。單是這個處理，已經很重要，而且完全成立，可以用很多理論去解釋男女互換的意義與作用。亦有評審提出，近年有在大陸參與創作的導演鄧樹榮，想透過探討對《馬克白》表演的可能，反映給內地官員及藝術表演者知道，究竟如何看表演藝術，這很值得紀錄與留意。

作品用上了一篇重要的開國文獻，多了一個層次，不單探討《馬克白》還有甚麼可能，更看到對內地劇場生態的回應。這個作品將會在大灣區演出，如何調整內容更令人期待，是一種挑戰。有評審認為尾段是敗筆，即使概念上很好，但那突然的轉變好像破壞了整個戲；因為它幾乎極端地把悲劇變成鬧劇，把劇種都改變了，所以有些人未能接受。有評審亦提出中國東方元素的介入並不自然，背景的布幕亦有粗疏之感，但有評審補充作品簡約美學的特色。

「天台製作」《復仇變奏曲》

作品有趣地用上了希臘悲劇的人物情節，再由演員以個人經驗作回應，帶出不同議題的思考，概念有心思。內容上也可算是「simple and naive」，但形式上就十分可觀，當中用了音樂、皮影、錄像等；縱使未能深化議題，帶出有關社會限制與問題，但導演及演員的「ensemble」很好。其中嘗試以舉手投票的方式與觀眾互動，但處理則是比較淺薄，難以令觀眾在完場後繼續反思。有評審認同劇團從創團至今，都銳意突破本地小劇場的形式，但這次的劇本的確未盡完善，令人失望，不過空間的運用卻很出色。

觀眾一入場已見樂隊，穿上白衣的演員會跟觀眾打招呼聊天，觀眾席在兩邊。一端有皮影等傳統表演元素，與另一端重金屬音樂碰撞。整體演出很有能力，問題是論述能力不強，提出了問題，但未能深入探討。例如有一演員談到畢業後同工不同酬、孔子與柏拉圖的對話，都是點了題，但就沒有伸延，經典與當下的聯繫並不深刻，而且因為是編作，牽涉每位演員的參與，當他們未到某個層次，就影響了整體的論述，正因形式與演出都不錯，就更加對內涵有要求。不過其燈光及視覺處理佳，欣賞整體演員的能量發揮。

不過有評審卻不會要求這作品有太多思想成熟度及深度，反而覺得它有很準確的切入點，從家庭和香港的角度去看希臘悲劇，很有力，觀眾也會有共鳴，當中有些中國元素也用得很成

功；至於有些角色的性別換轉，做到權力轉移的效果，這也是劇團的美學策略，這些點子是好看的，不過結尾是「太和諧」，欠想像力。

「前進進戲劇工作坊」《屋根裏》

作品由林沛濂執導，故事很零散，在小劇場內的一個更小的空間演出，看到如何在空間上有自我限制下，玩出不同效果，演出保留了日本風味，即使完全沒有本地化，但也看出共鳴，演員整體「Ensemble」很好，讓觀眾想像到他們在這空間下的處境。有評審強調，那個屋樞其實對演出有很大幫助，限制了空間，並且具像地呈現處境。林沛濂的演出是較其他演員好的，因為他是少數能以廣東話唸白，但可呈現一種日本語感，可見他刻意下了一些功夫；他的身體處理、表情也很好。

「馬戲班」《墨迷宮》

評審認為這是導演如何應對文本的示範作。俞若玫的文本是很好的，她透過文字去呈現一般的角色如何在社會中自處的感覺；有感受、能寫作的香港編劇不多，她對社會基層及銀髮族有關心，整件事很貼地，但用上詩意的文字，是很好的作品。導演梵谷把原本文本是三個短劇本：公路、公寓、公園，把它拆散重整，令演出更加可觀。那些生活化的文字，能夠淡淡然在空間內，透過日式庭園的演變、撕紙等動作，是導演的工夫，令人可以舒服地聽這三個故事和這些人物的對話。有評審強調，俞若玫的文字是高度詩化，很濃縮的詩化，很多警句，是帶有思想性的詩意；這作品是看到，詩意的文字如何去詩化身體，探索敘事以外的戲劇。

有評審補充，結尾人仔叔叔也有參與其中，以無聲的方式去回應整件事，但呈現效果不佳。後來聽梵谷解釋，因為人仔叔叔有讀寫障礙，完全背不到對白，但他覺得要有方法去讓他參與其中，所以想到用另一種方式，讓人仔叔叔在環境中現身，直到最後才上場以非語言的方式去回應；而整個作品的音樂感和節奏的處理也不錯。

「香港話劇團」《親愛的，胡雪巖》（2018 新版）

這次演出導演司徒慧焯用了新的美學手法，令人有雞蛋與高牆的對照，像在監獄內做完整個戲。上次何應豐的概念是潘多拉的盒子，這次則是完全拆掉，甚麼也不要；首演佈景太「實」，這次完全把佈景以「虛」的方式呈現，活用戲曲敲擊，是當代劇場用上戲曲元素的示範作。劉守正的角色（賴老四），因為導演的處理，那種流氓、低下，到最後成就自己，好比莎士比亞筆下的 Horatio，這虛構角色能夠與胡雪巖互為形映，實在很美。有評審亦很認同劉守正的演繹出色，潘燦良也做得好。

「天邊外劇場」《傷逝如她》

有評審曾經看過原著《素娥怨》演出的完整呈現，認為這這個濃縮版欠味道；亦有評審認同從導演的焦點看，主要把一些較悶的戲刪減，在美學上把故事弄得更好看，但就感受不到角色面對命運、慾望的關係。演員也礙於歷練有限，處理不了角色。導演手法有參考當代歐洲導演，用很乾淨的佈景去處理，但因為角色沒血肉，影響了整體呈現。

（2018 下半年作品討論會於 2019 年 1 月 23 日晚上 7 時 30 分至 10 時 30 分在賽馬會創意藝術中心 L3-06C 會議室舉行。）