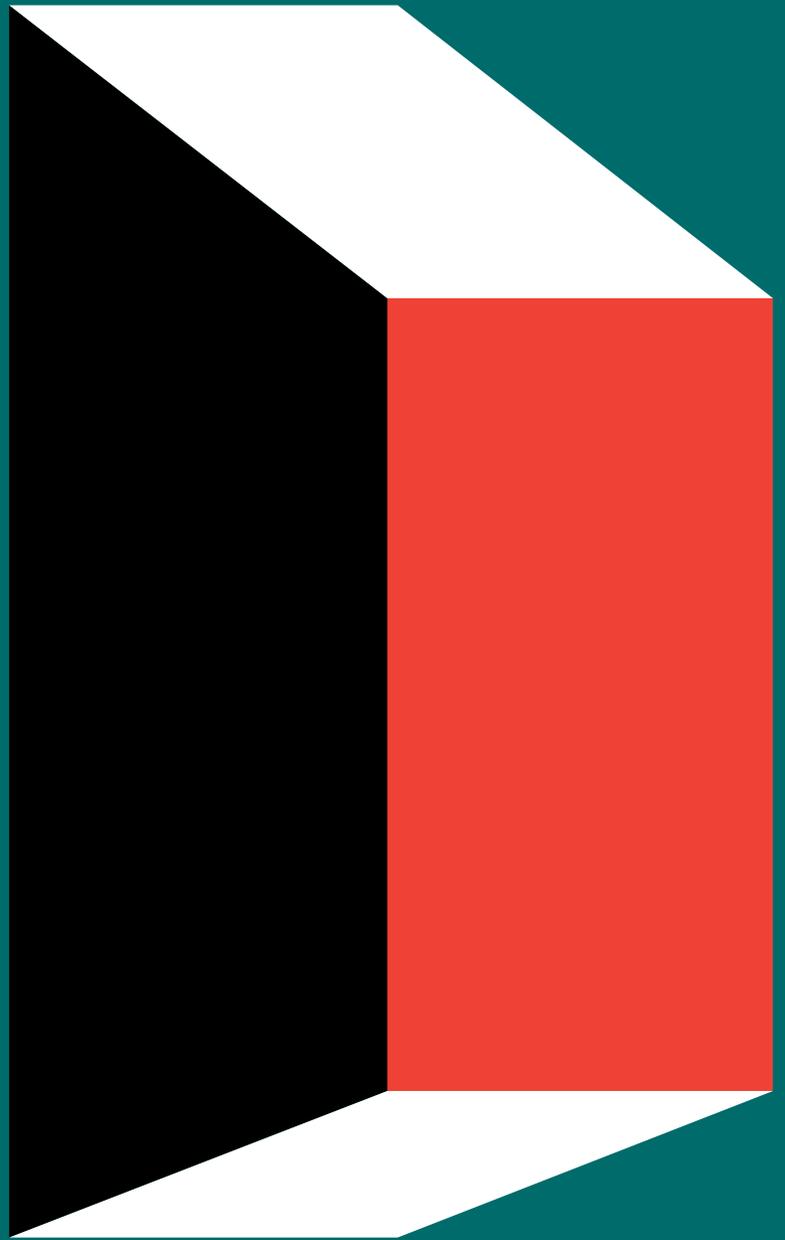
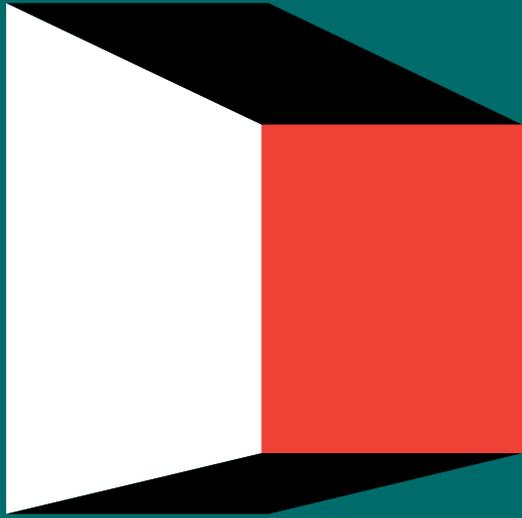
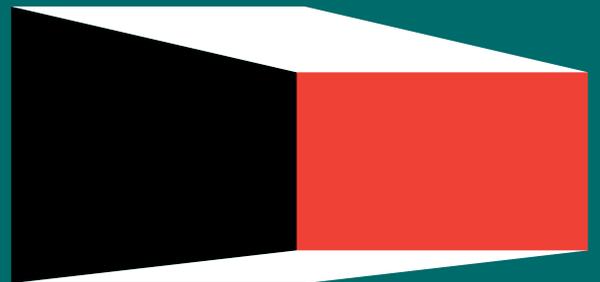

香
—
港
—
戲
—
劇
—
概
—
述

Hong Kong
Drama
Overview

2017
2018

走上舞台演自己 / 說自己 / 做自己

二〇一七及二〇一八年度素人演出之不同面向

走上舞台演自己／說自己／做自己 二〇一七及二〇一八年度素人演出之不同面向

文
陳璋鑫

美國著名作家馬克·吐溫曾經說過：「有時候真實比小說更加荒誕，因為虛構是在一定邏輯下進行，而現實就往往毫無邏輯可言。」回望近年本地社會與政治亂象，相信大家都會有這種感覺。日常從社交媒體與新聞上耳聞目睹的人和事，大都比劇院舞台上所呈現的劇情更為荒誕離奇，更見引人入勝；加上自回歸以來，香港人對本土歷史的好奇與尋索有增無減，以真人真事改編或受其啟發的劇作近年亦見增加，並且也開始出現由「素人」擔綱演出的劇場作品。

所謂素人演出，普遍來說就是由從未受過專業表演訓練的「普通人」所參演的演出，而且演出內容亦大多圍繞這些「普通人」的真實生活經歷，或針對其身分特色作為編創重點，從他／她們的日常生活出發，直接把其個人身分及經驗帶入劇場，再透過不同的藝術處理，為觀眾帶來啟發。與一般在劇場內上演，由編劇天馬行空創作，然後再交給專業演員於舞台上演繹出來的表演不盡相同。

過往在本地劇場內出現的素人演出，多為由主人公現身說法的口述歷史劇場，又或是帶有賦權色彩的一些社區劇場展演，但於二〇一七、二〇一八年間在香港劇場內出現的一些素人劇場演出，卻各有不同之創作理念與展演策略，下文將嘗試從這些作品的不同面向，去討論及淺析這股新趨勢。

RP紀錄劇場的影響

提到素人演出，來自德國的創作單位「Rimini Protokoll」（下稱RP）可說是這方面的佼佼者。RP成立近二十年來，一直持續進行不同類型的紀錄劇場探索，既有由現實生活中有獨特身分或職業的人士擔演的傳統劇場與環境演出（如由擁有多重國籍小孩主演的《Airport Kids》及由跨境貨車司機領航的流動旅程體驗《Cargo X》），也有根據訪問及史料去設計的空間裝置（如以有關武器交易的訪問錄音所建構的錄像裝置劇場《Situation Rooms》）。

RP其中一位主創成員Stefan Kaegi於二〇一五年曾應西九文化區之邀，來港參與當時首度舉

辦的「國際劇場工作坊節」，分別主持了一節公開講座及一個兩天工作坊，令不少本地演藝界朋友認識到RP以「日常生活專家」為創作與表演核心理念及經驗，同時也啟發及刺激了本地的創作及策展人對這一類演出的創作及邀約慾望。比較直接的例子，是「她說創作單位」後來在二〇一七年第一屆「紀錄劇場節」內發表的劇場作品《O先生與O小姐》（下稱《O》）。此演出的展演策略與呈現方式，明顯參照了RP的《Remote X》及《100% City》系列，透過引領觀眾於真實環境空間內作體驗及觀察，加上跨性別素人演員的現身說法，加深觀眾對跨性別人士的了解。

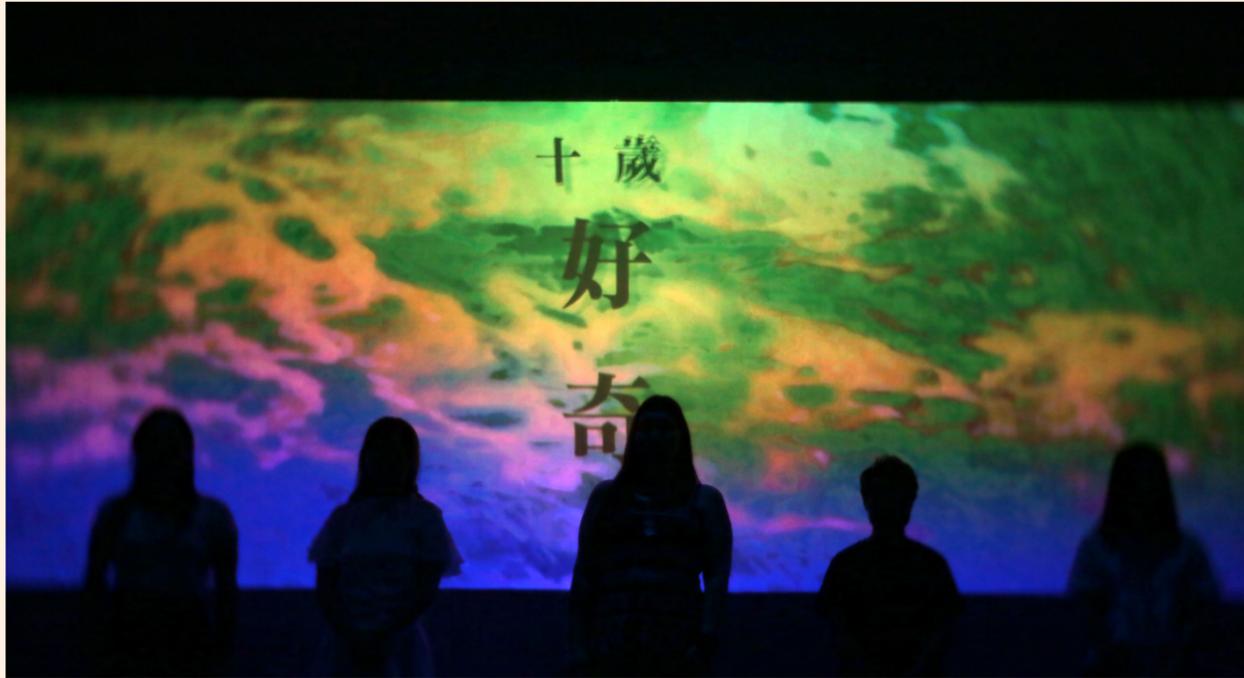
《Remote X》及《100% City》皆是RP之長青經典系列，先後已在全球不同城市製作過不同的地區版本。前者以機械式聲音引領觀眾成為參與者，漫步遊走街頭，從多角度思考人與城市的急速變化；後者就會在每一個巡演的城市中，以對應城市人口特色比例的方式，挑選一百位素人上台，用遊戲形式展示大家的愛惡、生活習慣，與及就不同公共議題的取態。《O》劇雖聚焦不同議題，但前半部「聲音旅程」就借用了《Remote X》的模式，被分成多組的觀眾會聽著手機上的錄音走到街頭，穿過附近的超市、街市、地鐵站，再到彩虹邨內遊走，想像一直在耳邊以聲音導航的跨性別人士，是怎樣應對日常生活中的各樣眼光與規範；後半部「真人舞台」則回到劇場之內，七位跨性別素人演員現身舞台，直接向觀眾訴說或呈現自己的人生經歷、生活軼事，並透過如《100% City》中的發問遊戲等形式，引導觀眾一同思考性別、公義與幸福等議題。

走上舞台演自己

此類邀請現實生活中特定社群或有特別經歷的「普通人」，走上舞台跟觀眾述說自己的人生故事，可說是最明顯及直接的素人劇場。其概念有點像自二〇一一年開始引入香港的真人圖書館活動，容讓有故事的主人公（們）踏上舞台親自發聲，以第一身向觀眾道來自己的所思所感。演出中所呈現的內容，每每亦是演者的真人真事真情感。縱使過程中或許會加入一些戲劇上的處理去增強演出效果，但至少當中所呈現的內容多是建基在素人演者的真誠剖白（又甚或至少是演者自己選擇刻意隱瞞或撒謊，而非由他人所撰寫編排）。

《O》劇刻意選來七位性格與背景各異的跨性別人士參與，並盡量給予空間讓TA們各自向觀眾表述自己的生活態度與想法，直面觀眾對話；同時也以各種劇場遊戲與設計穿插其中，藉以強化或回應TA們的分享。不過綜觀整個演出，《O》劇雖然在下半部用上了跨性別素人演員去呈現TA們的生活故事，但似乎創作團隊的重點並非（單純）想向觀眾揭示這一班邊緣小眾的二三事，而是希望觀眾結合前半部的漫遊體驗，以及最後在劇場內融入問答表態的行動，反省自己如何面對禁忌、反思公義。

如果說在《O》劇之中，素人演員的運用是一面鏡子，用來刺激觀眾去審視自我的話，於「香港話劇團」與西九文化區合辦的「香港國際黑盒劇場節」中，由北京「新青年劇團」帶來的《美好的一天》(香港版)(下稱《美》)則是一面稜鏡，折射出十九道活在香港的鮮明色彩，展現出香港人的廣闊光譜，給觀眾一個機會去逐一細聽一個個發生於我城的個人軼事。

《O先生與O小姐》(2017) — 攝影：張志偉，照片鳴謝：她說創作單位

《美好的一天》(香港版)(2018) — 照片鳴謝：香港話劇團、西九文化區管理局

在舞台上說自己

有別於針對特定族群，《美》劇採取公開招募的形式，由導演李建軍聯同香港話劇團的製作團隊，特意選來十九位不同背景、種族、年齡、社會階層，甚至個人經驗與政治立場迥異的香港人，以其獨特的互動設定，於話劇團的黑盒劇場內跟觀眾分享最個人的生命故事與生活態度。

整個長約個半小時的演出中，十九位素人演員皆一直戴上無線咪，面向觀眾平排而坐，侃侃而談：從各人當天的生活日程談起，再慢慢帶出自己的身分、人生經歷、個人體會與展望等等。一個個這些真實小故事，有日常生活點滴，也有曲折離奇的人生經驗，相互交織成關於這個城市的大故事。觀眾可以在名副其實眾聲喧嘩的情境下，透過劇場提供的手提收音機及耳機，選擇不同頻道，自主決定集中聆聽舞台上其中一位，又或者隨心挑選任何一位素人演員之說話內容，構建自己獨一無二的敘事線。

同樣也是故事分享，但跟前述的《O》劇不同，《美》劇中的十九位素人演員完全不用作任何「扮演」，也不用顧慮太多現場表演上的問題(例如：走位、道具、說話節奏等)，唯一的挑戰就是要好好坐著，面對觀眾無間斷講話。每一位獨特的素人演員，在如此設定下都能夠更坦然道出自己背後的故事與個人想法，尤其當時社會撕裂開始嚴重，能讓不同立場人士同場各自表述，更見珍貴；觀眾也可透過選擇接收不同聲音的這個行動，進一步思考多元社會與訊息控制的議題。

零包袱演身不由己

二〇一八年香港國際黑盒劇場節另一齣同樣由香港話劇團負責製作香港版本，由兩位澳洲劇場藝術家Zoë Coombs Marr與Mish Grigor共同創作的《伊狄帕斯·豬亦拍屍》(下稱《伊》)，亦是透過公開招募找來一大班素人演員擔綱演出，但其表演方式與導演策略，卻跟前述兩齣劇作殊不一樣。

首演於二〇一四年澳洲的《伊》劇，曾以英語及西班牙語於世界各地巡演；香港演出的粵語版，就由甄拔濤負責翻譯及改編。香港話劇團演員郭靜雯及文瑞興會在每場演出中擔任主持，同時每場演出都會有二十五位不同素人參與，他／她們全都只會在演出開始前三個小時，才踏進舞台，而且也不會有所謂的排練，導演只會向他／她們作簡短介紹，在演出正式開始前各素人皆不會知曉演出流程，以及自己將分配到甚麼戲份。每個演員會先被編配一個號碼，在演出進行期間，各人要根據後台及向舞台展示的屏幕中出現的指令，即時作出回應行動。例如：7號演員要躺於舞台中央、單數演員退場、全體演員跟著屏幕內的舞者一同舞動等等。

《這一夜，聽我(城)的故事》(2017) — 攝影：Wisley Chan，照片鳴謝：William et al.創作研究室

《伊》劇中之素人演員並不會有任何個人意見或故事分享，而純粹作為整個演出中的一分子、一組展演的工具，直接聽從導演指令去作即興演繹。其創作策略不在挖掘素人們的人生經歷，而是讓演者去除需要扮演的包袱去投入玩樂，善用素人們面對突變時的真實反應，直接呈現生活中各式各樣身不由己，以及隨時面對不可預知的死神召喚，去呼應原文本中有關死亡的種種處境與想像。

在建構空間中演活自己

除了上述三齣在傳統劇場內進行、由素人擔綱演出的製作，於香港醫學博物館內進行的二〇一八年「新視野藝術節」節目《像是動物園(二)》(下稱《像(二)》)，也邀請了一班素人參與其中。嚴格來說，這其實不是一個正式的劇場演出，場刊內的介紹是：「介乎展覽與表演之間，衍生出一場社會潛規則實驗歷程。」

《像(二)》延續了二〇一四年在北角「油街實現」，形式上既展且演的《像是動物園》創作。各觀眾可於指定時間內進入前身為細菌學檢驗所的醫學博物館，遊歷館內各層不同空間，進行體驗及參觀。創作團隊把整座博物館重新佈置成一所「珍奇屋」，當中設有候診室、餐廳、網紅直播間、實驗室、檔案室及夜店等處境，有些地方會有演員跟觀眾互動，有些則以靜態的展示方式呈現。大部分參與演出的，其實都是非職業演員，即使有演出經驗的，也非傳統劇場演員，當中更有好幾位完全是表演素人。

《像(二)》的素人演員們在演出內，都是在做著或曾經從事該角色的工作，包括：護士、護衛及夜店保鏢。某程度上，他／她們需要在作品的特定設定下進行扮演，但基於他／她們對其角色職業的透徹認知，這一重扮演就來得比較自然。創作團隊把這些擁有真實角色經驗的素人，放入其構建的非寫實魔幻空間內，讓他們認真地在這個虛構幻境內幹活，恰恰呼應了作品中刻意模糊的真真假假，以及在權力階級下不由自主等議題，為作品加添另一個層次。

引入素人演員的經驗

最後，我想從創作人的角度去分享一下跟素人合作、創作及排演的經驗。二〇一七年初，我以「William et al. 創作研究室」的名義，參與了由「天邊外劇場」主辦的「西九外劇場節」，並在水泊劇場演出了《這一夜，聽我(城)的故事》(下稱《這》)一劇。針對「西九外劇場節」的主題「被消失後的城市」，我早於構思演出內容初期，就決定邀請前學民思潮發言人，並且曾在二〇一四年雨傘運動期間，於金鐘佔領區進行過絕食行動的黃子悅參與，希望通過她的切身經驗去談談經歷過佔領的青年人，對我城有甚麼不一樣的想法。

《這》劇內容以包括我在內的五位創作演員的真實成長經歷作為編創藍本，從回憶及思考已逝的舊事舊物，訴說個人歷史與城市發展的故事。演員中有人曾在旗艦劇團當過全職演員，也有人是演出經驗甚豐富的業餘演者，而黃子悅在參演《這》劇前就只參與過一個小型戲劇工作坊與展演，所以以正式劇場演出來說，還是一個素人。

無可否認，由於黃缺乏演出經驗，在咬字、說話節奏及對空間的掌握程度都比其他人弱，所以我們花了好些時間去跟她一起尋找，如何在舞台上有效地鋪陳及演繹她的故事之方式。不過令我意想不到的，在自我挖掘的編創過程中，素人比經驗演員更為得心應手，較易打開心窗說出自己感受；相反，經驗演員在過程中卻顯得力不從心，失去能夠有所依靠的「角色」，突然要他放下「扮演」的習性去演自己，一時間甚難適應。

當然，說到最終在舞台上的演出效果，兩者還是有一定分野：經驗演員在演出時比較從容自在，甚至能夠有即興的膽量與空間去帶動氣氛；素人演員始終以較本色的方法演繹，狀態較飄忽，每場能量亦不一：其中一場演出可以十分投入，情緒盡現，但在另一場次卻可能表現較抽離。然而可以肯定的是，把一位大家只曾在新聞媒體上見過的真實人物帶入劇場，置於演出敘事當中，將屬於她自己的真實小故事娓娓道來，絕對能提升整齣戲劇的移情效果，比較容易引領安坐於劇場內的觀眾重拾有關佔領區的個人回憶，達到我希望讓觀眾思考我城發展得與失的目標。

小結

除了以上提及的五個演出，其實二〇一七及二〇一八這兩年還有不少由素人擔綱主演，又或者參與研究訪問，跟其他專業演者合作的不同戲劇演出。當中包括有由長者負責編創與演出，自二〇〇八年開始一直擴展至全港十八區，「中英劇團」主辦的「社區口述歷史戲劇計劃」；訪問了一百位香港人，然後以錄影片段置於演出裝置中，並把當中內容整理轉化為表演內容的「前進戲劇工作坊」《會客室》；還有走訪長洲居民，分享島民日常，並且邀請個別受訪者在演出中直接現身與觀眾講解交流，「進劇場」的環境劇場《長洲沿途》等等。

這類素人演出的出現，或者跟近年於華文地區愈來愈受重視的紀錄劇場發展有關係。在現實比劇場更荒謬、更戲劇化的時代，劇場製作如何做到不離地，並且強而有力地回應社會環境變化，素人的參與，絕對是其中一個相當有效的戲劇手段。

綜觀以上各製作，創作單位以素人作為演出與創作策略的目標皆相當鮮明，能靈活運用素人的真實性與去表演性，架設起不同框架讓他／她／TA們發揮自我，既做到挖掘(個人)歷史，也呈現出多元日常，效果普遍理想。至於素人演出會否成為未來本地戲劇創作的其中一個主要發展方向，則仍需作更長時間的觀察。

陳璋鑫

資深藝評及媒體製作人，自一九九八年起於港澳不同媒體上發表有關劇場、舞蹈及視藝等評論與專題文章，並為業餘劇團「友好戲體」創團藝術總監及「William et al. 創作研究室」主席，歷年創作過超過二十個小劇場及多媒體劇場作品。近年主要從事表演藝術研究、紀錄劇場創作及媒體教學工作。

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