

出去走走，共探香港藝團的百年發展大計

不久前，一封僅有十個字的辭職信在網絡上爆紅，遞信者一句「世界很大，我想出去走走」，道出了營營役役人生對廣闊未知的無限嚮往。世界真的很大，為了更好地向外吸取經驗以制定策略、拓展觀眾，促使香港藝術整體同步發展，西九文化區管理局（西九）與香港藝術發展局（藝發局）合辦「本地藝團領袖人才海外考察及培訓計劃」，委派本港藝團代表出去走走。五名計劃參與者，在旅途中不但提升了個人實務知識及技能，開拓了國際網絡，而且還根據考察所獲得的經驗和知識，為香港藝術以及西九的發展方向提出了寶貴的建議。

文：香港文匯報記者 趙偉
圖片由西九文化區管理局提供

柏林德意志劇院大劇場。 梁子麒攝

透過「本地藝團領袖人才海外考察及培訓計劃」，在世界各地尋覓各自領域發展「秘笈」的五位藝團精英分別是：進劇場藝術總監紀文舜(Sean Curran)、好戲量主席賴恩慈、香港話劇團節目及教育主管梁子麒、大細路劇團藝術總監林英傑以及著名舞蹈家楊春江。林英傑及楊春江已於2014年11月分享了自己的海外考察成果，日前梁子麒、紀文舜、賴恩慈亦帶着自己的觀察與思考來到藝總會，與業界同仁一起探討，如何能夠推動香港藝團衝破瓶頸，邁向光明。

令人窒息的瓶頸

在這場別開生面的分享會中，三位講者將千言萬語濃縮成二十分鐘的演講。為了能在有限時間內傳遞更多的訊息，講者們幾乎都採用了最快語速，來向在場聽眾介紹自己的所見所想。梁子麒着重對比了德國與美國芝加哥兩地駐團劇場及戲劇團體的營運心得；紀文舜通過視頻及個人講解展示了加拿大不同劇場及藝術節的發展狀況；而賴恩慈則在走訪美國期間，考察了多個以社區或戶外演出為主的團體及表演者，並訪問了多位紐約街頭演出的藝術家，因此賴恩慈詳細描述了當地藝術活動融入社區及連繫群眾的多元方式，並提議未來西九的戶外演出發展可考慮參考「美國模式」。

這是一場內容有趣又豐富的現場分享會，但三輪演講過後，聽者與講者似乎都中了「憂心忡忡」咒，陷入凝重的氛圍中難以自拔，只因矛頭直指香港藝團發展的現存瓶頸——作品質量。三位海外觀察員發現，有劇場傳統的發達國家不但擁有設施先進的劇場、細節完備的劇團管理制度，大量充滿理想的演員，自由無拘束的表演環境，更重要的是他們能創作出具有時代氣息，被觀眾歡迎且能經受時間考驗的好作品，這恐怕是香港劇場人暫時缺失的能力。

好作品的前期淬煉

聽罷演講，西九管理局表演藝術行政總監茹烈就「好作品」議題發表個人看法：「香港關於文化藝術的討論，在過去二十年，更多聚焦於是否有足夠的空間，是否有足夠的資金支持，是否有足夠的觀眾，是否有足夠的觀眾，是否有足夠的藝術創作者，都是一些能夠量化的指標。但我認為，下一階段的藝術發展，要是想在全世界同領域範圍內，有

一片立足之地，就必須要討論什麼樣的作品才能被稱之為好作品。雖然藝術的好與壞有主觀判斷的成分在，但我們絕不可以逃避或將其標準模糊化。」

梁子麒表示，能夠在德、美城市級別劇院上演的節目，前期必然經過層層「淬煉」。劇本面世後，演員要在工作坊中讀劇本研究對白，排練，去到實驗性質的小劇場演出，並在上述過程中積累經驗，結合觀眾的反饋不斷修改劇本和調整表演方式。最後，只有那些得到行業內部及觀眾認可的作品才能登上更大的舞台。這樣的蛻變可能要歷時兩年之久。茹烈回應道：「在香港，一個劇本要去到大會堂演出，可能只需要三個月的時間，甚至更少。雖然觀眾總是喜歡新鮮事物，可是如果我們不去談論好作品的標準，觀眾也很難突破本身的眼界。所

以我們更要關注作品來到劇院之前的運作。」

關於「好作品」的前期打磨，紀文舜提議直接邀請有志於投身國際間合作的藝術總監或導演來港參與創作。紀文舜於是次考察中到訪加拿大的The Gateway Theatre及The Banff Centre，觀察劇團的營運及節目策劃，了解他們如何製作有質素的藝術活動，鼓勵社區參與及支援藝術家發展，其間還參與了Luminato Festival和The Montreal Jazz Festival等藝術節，研究其大型節目製作模式。紀文舜在演講即將結束之時問道：「今次出行，我發現着實有不少優秀的導演及製作人都願意來到香港工作。演員可以在長時間的互動中收穫更多。香港藝術節每年都請大量的外國劇團來港演出，為什麼不嘗試請一些導演來與本地演員近距離接觸？」

左二為茹烈在分享會現場。

80%以上德國劇場都以經典劇本、小說為原材料做改編工作，新劇反而少見，此為柏林列寧廣場劇院演出的「混身是血」版本的《羅密歐與朱麗葉》。 梁子麒攝

從左至右分別為：紀文舜(Sean Curran)、賴恩慈、梁子麒。 趙偉攝

芝加哥是小劇場的集中地，小鎮的書店內藏有屬於專業公會(Equity)體制的Writers Theatre劇場。 梁子麒攝

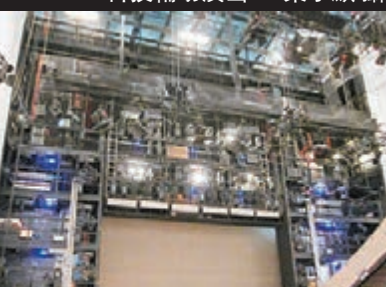
在德國，多數劇場都配備了多格布景儲存空間，以便劇場每晚上演不同劇目。 梁子麒攝

千里之行始於足下

雖然「瓶頸」已被找到，但從事戲劇事業超過20年，現職香港話劇團節目及教育主管的梁子麒，亦認為就此狀況未可厚非，他說：「香港話劇團1977年成立，至今已不過三十餘年，我們所考察的國家都有着多年的藝術沉澱，要求處於初級發展階段的藝團交出優秀且突出的功課確實有難度。然而，回顧全球戲劇發展史，藝團是離不開劇院的，有劇院的劇團才是一個完整的劇團。國外藝團的演員、導演、藝術總監都對香港沒有駐團劇場都感到不可思議，紛紛提出疑問，沒有劇場，藝團要在什麼地方排

練？即便羨慕走在世界前列的駐團劇場，可我知道，眼下就要求香港出現駐團劇場，是不切實際的。但一百年後呢？香港仍然沒有一個駐團劇場，也是不合理的。問題是，假如大家都認為百年後，駐團劇場的存在是理所當然的，那麼我們應該何時開始為之奮鬥？」

茹烈指出：「香港如果再繼續以前的老路將無法創作出好的作品或推出偉大的劇團。所謂老路即藝團與劇場分裂發展，它們之間的關係僅限於市場與被主辦。沒有劇團的劇場便只是一個

純粹空間意義上的場地。雖然西九是為推廣文化而誕生的，我們將有非常專業的劇場，但依然希望自身可以成為一個催化劑，推動本港其餘場地與藝團的一同合作。現在距離西九的第一個劇院開幕都還有好幾年的時間，我們也正在思考如何可以延續海外考察計劃，令藝術創作者、藝團、西九一起有機成長。」

PAY FOR THE FREE SHOW

賴恩慈身兼劇場、電影工作者及好戲量主席多個角色，這些年來一直致力於不同藝術範疇的節目製作。有着超過十年統籌及創作戶外演出節目經驗的她，通過海外考察計劃以實習方式加入美國數個表演藝術節及團體，如芝加哥的Redmoon's Summer Celebrations、The Great Chicago Fire Festival、三藩市的San Francisco Mime Troupe，欣賞街頭表演之餘，探索於本土環境下進行戶外演出的更多可能性。賴恩慈分享說，紐約的街頭表演隨處可見，形式多元種類繁多。街頭表演或公共空間表演的重要性對美國民眾來說，是開創新鮮表演的形式，是自由表達的渠道，更是凝聚社會的力量。

賴恩慈說：「我在三藩市學到一樣很重要的東西，叫做『Pay for the Free Show』，這是街頭藝術家或團體賴以生存的重要模式。在香港，打賞之於街頭表演者是一個較為敏感的行為。而三藩市的公共空間表演者早已開始培養觀眾的捐款習慣。我曾親身參與演出後的募捐，基本上我只要拿着籃子，告訴觀眾，他們的支持和鼓勵能夠使藝團自給自足，保持表演的自由度，就會有觀眾從公園的四面八方衝過來捐款，募捐者甚至連動都不動。一天的表演可以為藝團帶來高達十幾萬美金的收入。這種模式，令該藝團已經堅持了56年，還可以堅定地走下去。」

美國民眾早已對各種形式的街頭藝術表演「見怪不怪」。 賴恩慈攝

培養觀眾養成捐款習慣橫幅圖。 賴恩慈攝

西九管理局表演藝術行政總監茹烈表示：「賴恩慈在踏上征程之時，西九還未開始構思街頭表演的申請程序。但賴恩慈提醒我們，街頭表演有其自身的美學吸引，令除個人以外的不少藝團願意在公共空間演出。曾經我們以為香港大部分的團體都希望能在室內演出，似乎有冷氣就能令層次更高，可戶外演出正渴求更多的發展空間。」

「一新美術館」開幕首展 從傳統藝術中尋真求新

孫燕華(左)與楊春棠。 張岳悅攝

香港文匯報訊(記者張岳悅)由孫少文基金會創辦、屬非牟利機構的民間美術館「一新美術館」日前舉行開幕典禮，美術館的首個展覽「一新百年：一濤居藏二十世紀中國繪畫」亦正式揭幕，由即日起至10月17日，展出齊白石、黃賓虹、徐悲鴻、張大千、林風眠、吳冠中及饒宗頤等13位中國繪畫大師的共四十幅作品，呈現中國繪畫發展的百年面貌。

「一新百年：一濤居藏二十世紀中國繪畫」的展品全部選自「一濤居」藏品，大部分首次公開展覽。展覽以近百年中國畫壇發展趨勢及轉變為基礎，反映中國繪畫多元風格的同時，探討畫家如何從中國傳統藝術中尋真求新。一新美術館總監楊春棠說：「從一個角度看大師的作品和成就是此次展覽的主線，以時間為脈絡梳理，可見中國畫由傳統走向新階段的過程。」

楊春棠透露自己偏愛徐悲鴻的《八駿圖》、呂壽琨的《雨後維港》及丁衍庸的《貓與雀》，因為「《八駿圖》中的馬有的在河邊飲水，有的自山坡跑下，這種動靜結合的畫面是傳統畫中比較少見的，而他畫馬也是期望那時的中國人如馬般奔跑及勇敢抗戰；呂壽琨是香港本地畫家，《雨後維港》一作即是傳統與現代的結合，運用了現代人從飛機上向下望的獨特視角；丁衍庸的作品則既有中國畫的傳神，又慣以幽默、誇張手法去表現。」此次展覽聚焦大師作品，日後的策展方向又是怎樣？楊春棠表示，「一新美術館」的活動將以中國內地及香港文化藝術為重點，未來將舉辦香港油畫展、香港製造品牌產品展、瓷器展等，「在推廣中國文化的同時，我們還想將有潛質的本地新人藝術家介紹給大眾。」

呂壽琨《雨後維港》

張岳悅攝

而談及創立美術館的初衷，孫少文基金會主席孫燕華表示：「『一新美術館』的創立，是想讓公眾有更多的機會接觸藝術，尤其是香港和中國藝術。基金會希望能藉這個平台，全力推動香港文化藝術發展，並將源遠流長的中華文化藝術發揚光大。我們深信，文化藝術所蘊藏的力量可以提升個人修為，為社會帶來積極且美好的影響。未來我們將與一些香港藝術家及畫家、收藏家、學者及文化機構合作，舉辦專題展覽、講座、導賞等活動。」