

思考香港編劇的進路與出路

香港戲劇人在「近年編劇平台及創作生態論壇」進行討論。前進進戲劇工作坊提供

進路與出路

去年底，「前進進戲劇工作坊」主辦「近年編劇平台及創作生態論壇」，不同世代的創作人熱烈討論，勾勒出香港劇場編劇所面臨的各種問題與挑戰。

文：陳國慧

缺乏藝術中介 市場化受阻

在「近年編劇平台及創作生態論壇」上，策劃人兼講者之一、「前進進」藝術總監陳炳釗向在台上的三位新進編劇（這裡說的新進其實是相對於台上一眾資深創作人而言），包括王昊然、李穎蕾和胡境陽，問了一道有關編劇的願望的問題。王昊然很直接的就道出：希望每月有能維持基本生活的薪金，然後可以專心創作。這個問題引起了與王昊然同代的編劇的認同，同時他們亦表示，能夠與身邊同路人交流的意義與重要性，他們需要的除了是來自比他們有更多經驗更多的創作人的提示外，可能更需要的是彼此間的互相取暖，多於是所謂的「競爭」。事實上，在不少筆者曾參與的本地培育編劇創作平台的活動上，編劇互動與支持的場面不少，他們可能是演藝學院編劇課程的同學、或是曾在工作坊內遇上、或是在同一個讀劇平台上認識：這多少反映這一代能透過多元的途徑認識編劇甚至是發表作品，與以往透過各自修行、埋頭苦寫、看劇本自學的創作狀態大相逕庭。

然而對所謂「全職創作」，有時亦可能只是美好的想像。在香港以外不見得就有比這裡更好的條件，亦不見得很多人會像挪威威實級當代劇作家約恩·福瑟（Jon Fosse）般會有政府全方位照顧；很多編劇亦必須同時兼任教職或其他書寫創作才能生活，不過有些機制的建立，的確比香港有優勝之處，令編劇作品的出路可以有更長遠和具生命力的發展。

其中中介（agent）公司或經理人的角色，在香港來說一直是一片未被發掘的空白。剛在英國完成編劇課程的創作人甄拔濤，在「前進進」論壇上分享了一些當地的新作比賽和編劇平台，這些都是中介公司或經理人找尋新秀的渠道。有潛質的作品不像香港般——由一個劇團上演一個周末後便銷聲匿跡、重演機會大受場地和主辦者節目策略限制、劇作出版亦不蓬勃——而在這情況下，劇作未能有中介為作品打開更多發表的機會與空間，這不單牽涉到劇作者能有演出版稅的收入，亦影響劇作是否能有更長的生命周期。

香港編劇在創作數量上之多，有時未必與創作人的創作力有必然關係，亦可能是被環境所練就出來的，為了生

存，就只能

不斷製造新的作品

，而不是「創作」。在

香港這個仍然主要依賴資助（包括劇團運作和場地營運）的劇場生態下，製作循環很受資助政策的制約；前述的

「演期短」的現象固然與香港觀眾數量有關，但即使有「演期長」的可能性，香港欠缺私營劇場的問題仍然令有機會的作品難以突圍，這是令所謂劇場「產業化」、「市場化」困難重重的原因之一。劇作如花開花落，對創作人來說欠缺沉澱的空間，加上新作數量多而相對能針對評論劇作的劇評作品少，即使有心人（主要是兼具編劇身份的劇團藝術總監）近年大量催生編劇平台，但這些平台可持續發展的條件，和從中被發掘出來的新進者可以繼續留在創作圈內的可能性，與作品能否透過評論被討論的空間，這種種都使平台出現的初期令人振奮，但往後總是出現數量高於質量的吊詭。

編劇平台缺乏後續支持

最近不少平台如「香港話劇團」的「編劇實驗室」、「前進進」的「新文本實驗室2.0」等，都思考編劇展演成果的不同可能性（甚至是否一定要有「成果」），和在培育的過程中，更多介入劇場構作（dramaturgy）的元素，令新進編劇在更多創作前的研究和梳理創作脈絡、方法的過程裡，找到更有視野和更有挑戰性的發展空間。

另一方面，常說本土劇作在海外交流和推廣都較音樂和舞蹈困難，香港劇作家被認識的機會往往不多，語言當然是其中一個問題，但是否沒有解決的方式？如香港編劇網上目錄（包括劇作家介紹和創作表列）的系統整理就是很值得去進行的項目，日本國際交流基金的「日本表演藝術網絡」（Performing Arts Network Japan）便有不少當地劇作家和作品的日文和英文資料。另外近年華文地區上演不斷的德國當代劇作，看似是大家對這些劇作特別關注，但這其實與劇作的中文翻譯與出版有莫大關係。這些文化的軟性輸出與推廣，是香港目前最缺乏的環節，亦是編劇與他們的創作，能夠長遠地和有想像地發展的條件。本地創作的活力絕對不容忽視，問題是不要甘於讓這些活力在生態的空白、政策的缺失中被消磨。

文：閻一浩
本欄由本地知名評論人閻一浩與梁偉詩輪流執筆，帶來關於舞台的熱辣評語。

跟着艾曼紐·汀與肢體和聲音玩遊戲

與友人談起專業藝術人的進修之路，我想工作坊是有效的途徑之一。但以往除了一些舞團為自己團員策劃的工作坊外，為獨立舞蹈人而設的並不多。西九文化管理局表演藝術舞蹈部門去年舉辦了多個舞蹈工作坊（戲劇那邊甚至有工作坊節），為本地的編舞提供更多的編舞工具。筆者旁觀了《新作論壇：肢體和聲音的舞動與敘事》工作坊，看到參加者與主持工作坊的法國編舞艾曼紐·汀試驗動作和聲音的不同可能。

法國編舞 Emmanuelle Vo-Dinh 主持的《新作論壇：肢體和聲音的舞動與敘事》圖片由張志偉提供

艾曼紐·汀是法國勒拉佛爾—諾曼第國立舞蹈中心之總監及編舞。據悉現時法國共有十九個編舞中心，各中心的總監大多由非主流的編舞家出任，他們通過編舞中心進行多方面的探索。法國五月藝術節過去幾年先後邀請過多個編舞中心來港演出，舞種涵蓋街舞、嘻哈、芭蕾舞及當代舞。艾曼紐·汀雖然是正統舞蹈訓練出身，但她的創作方向並非傳統一派。在這次西九《新作論壇》工作坊中，她與參加的編舞及舞者主要探究動作及聲音的時間性和其對意義的影響。

工作坊在不加鎖舞廳舉行，除了該團藝術總監王榮祿和舞者外，其他均為獨立舞蹈人。艾曼紐·汀謙稱自己沒有主持這類工作坊的經驗。而幾天下來，看到她的確是以「創作」的形式去與參加者試驗。

在正式開始前，她先要在排練室以膠貼框起一個方形空間，其後幾天的動作試驗，差不多全在這框框內進行：當參加者按她的要求，即興創作出不同的動作，逐漸令這方形的空間累積了大小不一，或個人或雙人又或小組的單項或一連串的動作，空廓的空間一下子飽滿起來。她為創作空間設下了框架，令動作更聚焦和集中，從而衍生意義。

動作與空間衍生意義

而艾曼紐·汀設定的框架不限於這個正方空間，在這空間內的每一寸都是獨立的，有其特定的動作。聽起來很複雜，但其實是她要參加者以同一組動作去配對同一點而已。於是，空間與動作便有了某種意義

上的關聯，不是隨便地做了便算。空間與動作的關係如何緊扣，還可見諸 Body Print（身體印記）這即興練習：當某一點空間被某一人佔據之後，不可以再空着。當他/她做完動作離開那一點時，另一個人要立即補上，不同的人在這正方形空間遊走於不同的點上，做着自己或他人即興而來的動作，而不停的替補令空間內的動作流動增快，每個人停留在某點空間的時間則愈見短促。此外，艾曼紐·汀又反覆地強調動作要不帶任何的資訊，純粹地舞動肢體。又提醒參加者在正方空間內不停游移時要與身邊人有所交流，互相問好，又或眼神接觸——在冷靜理性的試驗下，艾曼紐·汀關注的顯然是人與人之間的關係。參加者對這些練習的要求起初有些無所適從，邊試邊了解，有時也禁不住借說話來發洩一下。慢慢掌握了後，不假思索的即興動作又給艾曼紐·汀意外驚喜。

重複、快慢，為動作增添戲劇性

我們很少想到重複動作或更改速度快慢不同，會讓動作傳達不同的意義和戲劇性。工作坊中，艾曼紐·汀與參加者不斷測試重複動作與動作的時間速度所產生的意義和效果。

她首先要要求參加者不斷重複動作，在多次重複後，參加者彷彿無意識地舞動着，動作變得純粹。跟着又還要要求他們把動作變速，加快，減慢又或回帶。我看着參加者把同一組動作作不同的變化，連聲音也跟隨動作的速度。在這時間與速度的差異間，我看到動作的不同能量與傳遞的意義，戲劇性也滲出來了，很好看，也看到這樣的嘗試如何為創作帶來更多的變化。由於我並非全程在場，聲音的試驗我看到的不多。

雖然艾曼紐·汀用的即興練習並不是新鮮事，但她透過這些練習，開啟了參加者對動作時間與速度不同的想像。工作坊告結了，參加者與艾曼紐·汀也各自走在創作之路，但我看到的是這次工作坊對參加者其後創作所帶來的影響。

舞劇《弟子規》傳播愛

香港文匯報訊（記者 張岳悅）繼朗誦比賽、文化藝術展覽等一系列活動後，《弟子規》文化藝術節的壓軸之作——大型音樂舞劇《弟子規》日前於香港文化中心大劇院連演三場，現場座無虛席，觀眾安靜觀賞之餘，不忘在精彩處報以雷鳴般的掌聲。

舞劇由梁國城任總導演，共有八個舞蹈團體、學校、幼稚園，200餘人參與了演出，由劉迎宏和曹翠分任男女主演。開場前，身着白衫的演員走入觀眾席，或款款而行，或相互行禮問候，別具特色之餘也近距離闡釋了「禮」的實踐意義。演出以「孝養父母，奉事師長」的「愛」為中心，以《弟子規》總敘「弟子規，聖人訓，首孝弟，次謹信，汎愛眾，而親仁，有餘力，則學文」開場，分為「素白清心」、「血脈相連」、「福田心耕」、「一念之間」、「家國天下」、「燃燈祈頌」共六幕。「素白清心」闡釋「人之初，性本善，歸於淨心、禪修」；「血脈相連」講述「天地萬物，由愛而生」；「福田心耕」描繪「修身齊家，和樂融融，父慈子孝」；「一念之間」告誡「身有傷，貽親憂，德有

舞劇《弟子規》劇照。主辦方提供

傷，貽親羞」；「家國天下」以歷史洪流的鼓聲振奮人心；「燃燈祈頌」則是「孝心通於神明，大愛光於四海」，萬家燈火，清新靜雅的收尾。

為更好地普及《弟子規》精神，演出設學生專場，未來目標是以香港原創舞劇的身份走入國家大劇院，同時也計劃以濃縮精華版的形式，將舞劇帶入社區中心，使更多人感受到愛的力量。

港台「十大樂聞齊齊選」結果揭曉 「港鐵禁乘客攜大型樂器入閘」登榜首

港台第四台所主辦的「十大樂聞齊齊選」活動由1986年舉辦迄今30年，為隆重其事，港台第四台於日前舉行「2015十大樂聞結果揭曉暨十大樂聞齊齊選30周年酒會」，邀請一眾音樂家、藝術行政人員及愛樂者等出席。會上，除揭曉今屆選舉結果外，更讓嘉賓回顧過去29年來的冠軍樂聞。

在本屆一眾候選樂聞中，「港鐵忽然禁止乘客攜帶大型樂器入閘，引起社會強烈反對。音樂界發起各種形式的抗議行動，最終港鐵推出『大型樂器登記計劃』」獲近八成投票率，成為年度十大樂聞之首。此外，「拔萃男書院管弦樂團在『華盛頓國際音樂節2015』奪金獎」及「維也納兒童合唱團宣佈，在香港設立國際學校。幼稚園及小學部將於2018年開學，首輪預計收生300名」則分別以輕微得票率之差（64%及63.6%），佔本年度十大樂聞的第二及第三位。

「2015十大樂聞齊齊選」的20則候選樂聞由有恆常演出的藝團、文化傳媒及樂評人建議及選出，再由全球樂迷透過互聯網或遞交投票表格選出十則重要樂聞。甄選標準以樂聞對香港文化及學術發展的影響為主，新聞性屬次要；公眾投票佔六成，專業評選則佔四成。是

一眾音樂家、得獎者及機構代表等出席港台「十大樂聞齊齊選30周年酒會」。

次活動投票期為2015年12月24日至2016年1月12日，共得到1,867名樂迷參與投票。

投票結果詳情可登錄「2015十大樂聞齊齊選」網頁（rthk.hk/special/musicheadlines2015）查看，觀眾亦可於港台網站（radio4.rthk.hk）收聽直播及重溫《十大樂聞齊齊選結果揭曉》節目內容。