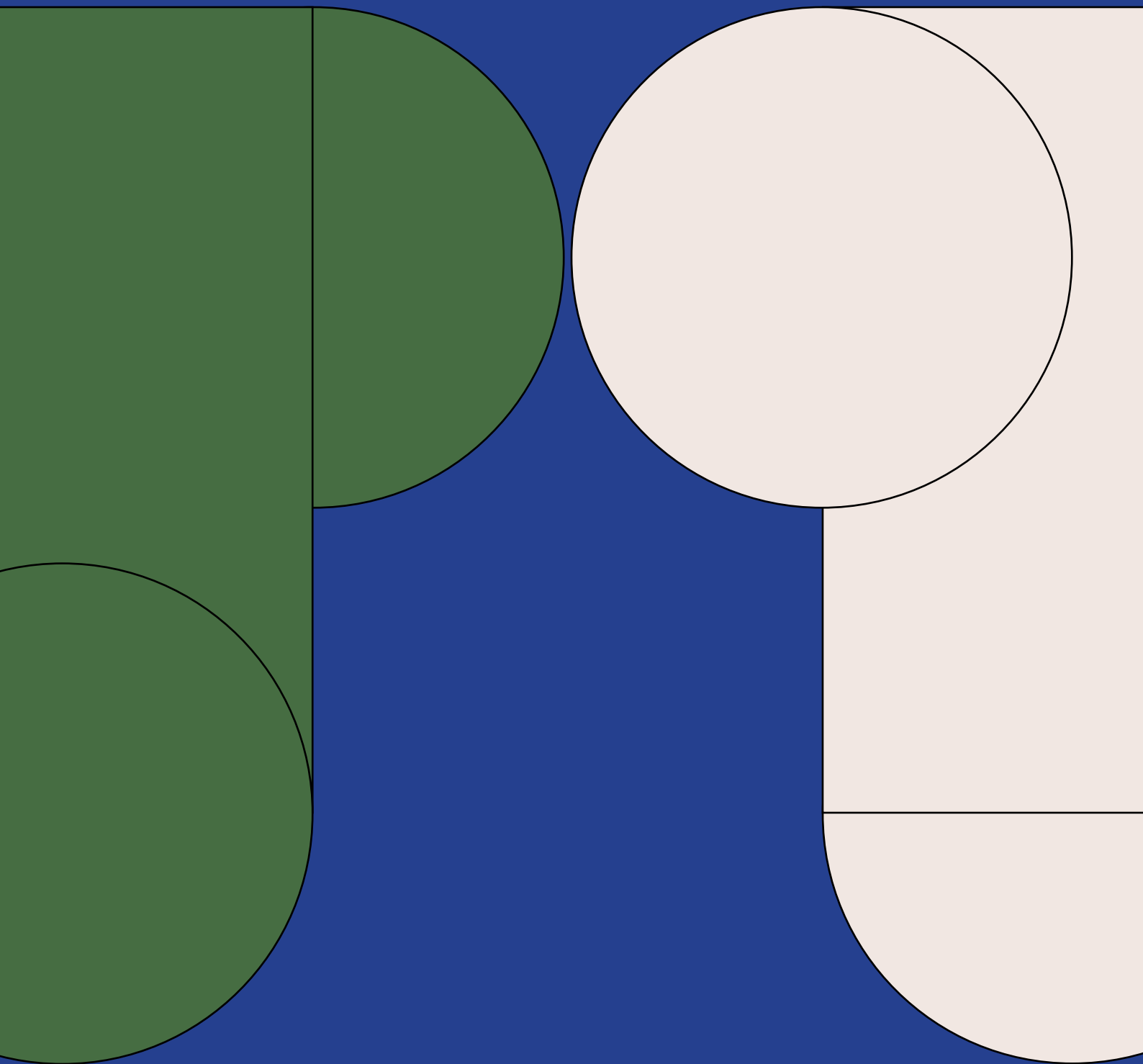

舞台科藝的新想像

文 徐碩朋

布拉格四年展的反思與挑戰

一、劇場與生活

在執筆之際，正值新型冠狀病毒肆虐全球，各行各業正在遭逢大變之時。絕大部分跨境活動受限，各地鎖國封城；在社區之內，則社交活動被限制，大部分人與人的交流活動轉移網上。對於「自古以來」已將現場排練與現場演出視為理所當然、缺一不可的劇場同業而言，我們的工作與生活形態遭遇到前所未見的衝擊。演出不演出？網上還是延期？延期還是取消？繼續等待還是痛快放棄？……為了應對突如其來而變幻莫測的社交限制措施，相信劇場同業們已為此討論得頭昏腦脹。

舞台演出二〇二〇年經過多月的停擺之後，過往的理所當然也得隨機應變。很多舞台製作無奈地轉為網上討論、網上排練，並臨時調撥預算以外的資源，聘請錄像團隊進行多機拍攝，將現場演出轉為錄影轉播，甚至網上串流演出；外地如美國紐約更率先推出如「Zoom theatre」等嶄新演出模式，以期在疫情之下，為劇場開出一條可供呼吸的新路。

劇場是生活的縮影，這一年以來全球共渡的患難時光，想必深深影響未來——不論內容上、形式上、製作上甚至觀念上——的舞台創作面貌。

二、歷史與設計

作為一個每四年一次，世界上最具代表性的舞台美學展覽的布拉格劇場設計四年展（Prague Quadrennial of Performance Design and Space，簡稱PQ），自一九六七年開始，一直擔當著集結世界劇場文化，推進表演空間思維的藝術節。在這個廣納全球表演藝術現象與視野的競技場之內，每個國家與地區代表都在以其一地之視角，向世界展示地方劇場思維。從宏觀的角度來看，這個每隔四年一次的匯聚，就是一個環球一體的藝術現象全景圖。PQ為了推動世界各地展館的策展團隊，創作一個既可總結各地自身劇場文化，亦具前瞻思維，並引發延伸想像的展示藝術裝置，大會每屆都會提出一個具有想像意涵的策展主題，以期引導各地策展團隊對自身劇場發展的反思與回應。

回看PQ歷史，不難發現，這個在今天頗具前瞻視野的舞台美學展，其實並非一天建成，而是歷經半個世紀的歷史塑造與洗禮，才發展至今日的視野與成就。

在冷戰時代，身處東歐的捷克，除了參與國際性體育與藝術活動之外，人民與西歐世界的聯繫可謂鳳毛麟角。所以，每次參與國際盛事，都是一次展示自身力量和聯繫世界的難得機會。一九五九年，捷克舞台設計師František Tröster，以當時的捷克前身——捷克斯洛伐克的舞台設計及劇場建築發展史為主題，在巴西聖保羅藝術雙年展設計的捷克斯洛伐克展區獲得好評，得獎而回。這次的榮譽，讓東歐的舞台設計得到重視。經多年醞釀，捷克斯洛伐克終於在一九六七年創辦了PQ。然而，身處鐵幕之內的捷克，基於與自由世界的隔膜，自首屆PQ到捷克斯洛伐克剛脫離鐵幕的一九九一年那一屆，期間的PQ尚停留於傳統的舞台設計展示——劇場演出就是劇場演出，舞台展覽則是設計模型、演出照片與描述文字的展示；各從其類，策展意念與形式，相對保守。

惟自一九九五年那一屆開始，因為東西方的全面開放，自由創作的空氣令到PQ的策展團隊，得以無後顧之憂地，以自身歷史文化反思劇場生態，並提出更宏觀的意念。在經過一九九九年、二〇〇三年與二〇〇七年幾屆的交流與探索，再加上捷克自一九八九年底開始全面改革開放，歷經二十年的思潮衝擊後，PQ於二〇一一年，正式提出將四年展的名稱，由「舞台設計和劇場建築展」（Exhibition of Scenography and Theatre Architecture），改為更開放思維的「演出設計與空間」（Performance Design and Space），前瞻性地向世界提出，將演出設計直接切入生活空間的各種可能。

由每一屆的大會主題，可見其將「劇場設計帶出劇場，讓演出與空間直接對話，展覽也是演出，演出將無處不在」的觀念。

如一九九九年，大會主題就已經是一個開放式的提問——「主題」。二〇一一年，大會主題則是一句富有詩意的句子——「在轉動不息的世界的靜止點上」。到二〇一五年，受全球政治生態影響，PQ大會更創作出別具「以藝術介入時事」意味的「空間共享：音樂·氣候·政治」的主題；而過去的二〇一九年，大概因為大會隆而重之地把藝術節帶

二〇一九年PQ — 攝影：徐碩朋

回PQ歷史展場——布拉格展覽中心與工業宮，他們從其經典的最高榮譽「金馬車獎」的三頭馬匹意象獲得靈感，創作出既可並列三位，亦可匯成一體的主題：「想像·轉化·回憶」，來比喻舞台設計師的三重思索進路。

三、PQ與香港

作為香港策展團隊成員，我們每屆都以大會主題作思考利器，剖析過去四年，我們這個地方，在劇場內外，做過甚麼，經歷了甚麼，沉澱了甚麼。

香港自一九九五年起，已透過「國際舞台美術家劇場建築師暨劇場技術師組織」的香港地區代表「香港舞台技術及設計人員協會」（簡稱「HKATTS」，讀作[hey_cats]）積極參與PQ，將本地作品帶到國際舞台。

一九九五年，七位本地設計師將香港舞台佈景、服裝、燈光、音響設計帶到布拉格作傳統展示，是為香港首次參與PQ專業組別展覽的歷史紀錄。

一九九九年，香港演藝學院帶同四個校內製作，參與了PQ的「國際學生設計展」，以中國面譜的意象作展覽裝置設計元素，呈現四個學生作品。

二〇〇三年，HKATTS選出四位業界代表，以「形、神、意、象」這具有東方意涵的概念，作為展示本地舞台設計的切入點，參與了專業組別展覽。

二〇〇七年，透過HKATTS在香港舉辦的本地遴選設計展，五位優勝的設計師構思了一個帶點戲謔的主題「平 + 靚 + 快 = 正?！」，將五個舞台作品放進一間裝置成商店的展館內，嘗試以購物之都的表象，反映香港的戲劇實況。

二〇一一年，香港專業組別代表則構思了「質樸與浮華」作主題，反映當時香港劇場的兩極化現象。

二〇一五年，在本地遴選設計展勝出的設計團隊，以「Why theatre exists?」作主題的香港館，引發觀眾對劇場存在的反思，並選取了四個舞台作品的設計模型作展覽焦點，另以平板電腦互動裝置，將二十多個香港舞台作品帶到布拉格展出。

四、空間與記憶

來到最近的一屆，二〇一九年，在大會以「想像·轉化·回憶」為主題下，我們該如何去想像？從何去轉化？尋回何種記憶？

反思在東歐鐵幕時代的布拉格，也許基於其時東歐的資源匱乏、現實的限制，遇上創造力與想像力的推動，令到捷克舞台設計史殿堂級設計師František Tröster，創作出以簡單物料引發觀眾想像的簡約設計風格。同一時空，另一對世界舞台設計意念影響深遠的捷克舞台設計大師Josef Svoboda，早在五十年代已發展出以投影錄像，結合演員現場演出的觀念與形式，是為世界劇場媒體設計的先行者。不論劇場的簡約佈景設計意念，或是演出空間與媒體設計的構成與實踐，都受到其獨特歷史環境的塑造，發展出與西歐和英美劇場截然不同的風格。如果沒有世界藝術雙年展的機會，讓東歐的簡約前衛設計帶到西方舞台，藝術發展在這兩個世界的戲劇張力便難以展開。上世紀的冷戰歷史，見證了社會現象與舞台設計的相互關係。

回看香港，這裡一直是一個「變幻才是永恆」的城市。根據歷史記載，這個城市自中國宋朝末年（公元十三世紀），大批從中原南來定居的移民開始，已經扮演著「兼容並包，流轉不息」的角色。

一九五九年，英籍華裔作家韓素音於《生活雜誌》發表的一篇文章，其中一句寫道：「擠於強敵狗咬狗骨之爭鬥中，只有寸土之香港竟能與之共存，原因令人困惑費解，但香港成功了，就在借來的時間、借來的地方。」其後，不知是否受到前者的啟發，一九六八年，長駐東亞與香港的澳洲籍記者Richard Hughes，出版了一本名為《Hong Kong: Borrowed Place—Borrowed Time》（香港：借來的地方，借來的時間）的書。此書的內容雖不吸引，惟書名卻是神來之筆，引起不少人轉述。自此，「借來的地方，借來的時間」便成了廣被傳頌的香港名句。

稍加思索，劇場又何嘗不是「借來的地方，借來的時間」？在特定演期之內，暫借一個空間，讓素未謀面的一群人，在短暫的時間之內，共同經歷一個由戲劇與舞台調度經營的幻象，在一個虛擬的空間，發生一個故事，回應一個時空。眼前的演出雖屬虛幻，然而，頃刻同喜共悲的情感卻是真實。暫借的時間過得很快，曲終，人便散。然後，眾人返回各自的現實世界，繼續面對各自的真實故事。

如果莎士比亞說：「世界是個舞台。」，那香港本身，就是世界舞台上的一座不斷急速轉變的佈景。如何捕捉想像，留住回憶，在有限資源下忠實呈現這台時刻變換的佈景，是策展團隊的考驗。

在二〇一九年構思策展PQ香港館的時候，我們提出以「香港的空間記憶」作原點，我們先從「香港的生活空間」出發，想像「香港」這個空間。從外面看，這是一個萬花筒百寶箱；從裡面看，這是一個折衷而講求效率的運作形態。假設，我們以一個想像中的攝錄鏡頭，從宏觀角度看香港這個城市，慢慢，將可視角度收窄，由城市到街道，再由密集的高樓到擠迫的窗戶，最後，我們看到這個城市的磚牆，還有從磚牆狹縫中，勉強生長著的花草，甚至樹木。我們發現，不論微觀還是宏觀這個城市，只要看看在這裡擁擠地遊走的人、密集的高樓、錯置的街道，甚至生長在磚牆狹縫之間的小花小草，都展現出一個共同的現象——縱使資源有限，只要仍可以，也得在狹隘的空間擠在一起，生存下去。香港的生活空間，與這個地方的演出生態同樣何其相似——密集的城市，底蘊不算深厚，卻包羅萬有；對比香港的劇場演出，則演期短、劇目多、資源分散，創作都得「將就」時間與空間。

幾經資料搜集與討論，我們總結出以下策展理念——「還原基本、廣納各式創作、呈現整全的劇場生態，回應我們的生活」，以回應大會的「想像·轉化·回憶」，回顧及展望這四年的香港舞台設計現象。此外，我們亦策劃以「共享空間」、「移動空間」、「靈活空間」和「虛擬空間」四種空間使用方式，對照香港的劇場應用和日常生活空間的運用，作為展覽的具體展示方案。

參照PQ勇於探索的歷史，我們亦提出新的構思，嘗試打破以往的遴選方式，以「All-In-One: Hong Kong Theatre Phenomenology」作香港館主題，首次以開放態度，公開邀請所有崗位的專業劇場工作者參與。經過幾輪簡介會議，最後成功邀請了超過三十名劇場藝術家和工作人員參展，當中更包括非設計類別的舞台製作崗位，以延伸想像，並彰顯舞台製作的團隊創作精神。

二〇一九年PQ香港館 — 攝影:徐碩朋

展覽裝置方面，我們從「磚牆」的概念，構思出以「一面流動的牆」作主體，再將實體的「磚」，轉移概念為空的鐵網空間，讓所有參與藝術家可以將各自對香港劇場的想像，轉化為一種引發聯想與回憶的裝置。經過參展藝術家們在各自的「磚牆」創作空間的努力，以及大會技術團隊一系列的結構穩定測試，我們最後成功將所有鐵網連結起來，形成一面具有戲劇張力的「展示牆」。當中有互動的發聲音樂裝置、裝上感應器的小型機械人、虛擬實境的平板電腦、紀念一位逝去舞者的腳部雕塑、以微型摩打發動的機動模型、安裝了微型顯示器的老香港建築模型……不能盡錄。當來自世界各地的觀眾，在布拉格展場香港館的展示牆從外到內遊走一遍之後，將感受到這個「一體多面」的裝置，呈現著因香港獨特歷史背景而造就的多樣化劇場現象。

這面「流動的牆」雖然不能真正的「流動」，然而，絡繹不絕的觀眾卻流動其中。在展覽期間的某些特定時段之內，展覽裝置的「牆內」則可化身為臨時劇場，現場上演策展團隊特別邀請的兩位藝術家，以形體和光影演出有關香港回憶的故事。

本屆的香港館展示空間，除了盛載過往的香港劇場記憶之外，亦體驗了與香港「進行中」的事件的同步互動。

因為本屆展覽期間，遇上了香港「修訂逃犯條例」的事件，為了表達藝術創作者對「保障創作自由」的關注，香港館於開幕時，特別排演了一場將開幕致詞轉化為形體表演的演出，以引發觀眾的聯想。而基於展覽開幕後，部分參展藝術家期望以更緊貼香港時事的方式來與參觀者互動，香港館亦曾靈活化身為實時連結布拉格展場和香港現況的直播展示空間，讓兩地時空頃刻有機地聯繫起來。

最終，這個名叫「香港館」的劇場現象流動佈景，毫無預兆地，在短短十天展期之內，被偶發的事件塑造成一個比預期更急速轉變的佈景，亦更體現了「借來的地方，借來的時間」的無奈。

五、科藝觀念與挑戰

近日，隨著政府提出發展「藝術與科技」的策略，不論本地藝術家、劇場人和各類別的科技工程師，都熱烈討論如何發展「科藝」。在經歷香港舞台技術和設計人員多年的國際參展與觀摩經驗之後，個人認為，「藝術與科技」的發展，重點不在「科技」而是「觀念」；不在乎此刻購買甚麼「科技」，而更應著重如何培養出一個重視以「合理時間」、「充裕空間」，重視「研究和發展」的創作氛圍。

以舞台佈景設計而言，佈景由文本到概念構想，再由討論、繪圖、模型試驗到製作，然後驗收、最後修正到演出，歷經數月。當中香港的獨特環境所造成的「設計」與「製作」的距離，某程度上阻礙了舞台美學的進深探索和發展。

香港的地產價格高企，舉世聞名。由此所塑造出來的經濟生態，令到大型工廠北移。香港的幾間大型舞台佈景製造廠，自九十年代末開始陸續搬到深圳。交通的距離，導致設計團隊無法以「合理時間」和「充裕空間」去「研究和發展」一個設計。

在此嘗試舉些例子，如英國著名舞台設計師Es Devlin，當她需要觀看其佈景設計的製作進度的時候，她可以隨時到位於倫敦市內的佈景廠Footprint Scenery，與其佈景製作工匠討論其設計細節和驗收佈景，甚至可以就佈景的初步效果提出修正建議。又例如台北的山城製作設計公司，是一間由舞台設計師開設的佈景製造廠，其整全的設計製作概念，讓舞台設計的概念與製作可以「零距離」進行，更可以令研究與發展的過程得以在合理的時間和空間下進行。

在言談「藝術」如何「科技」之先，我們應先調整上述觀念，先讓「研究和發展」、「合理時間」和「充裕空間」被視為每個創作的理所當然。我們要先在觀念上，處理好以上的「軟件」，當客觀製作條件得到認同，科技「硬件」自然會隨著各種意念，根據各種最新技術——或組合、或聯乘、或轉化、或移植——結合藝術意念，被研發和排演出來。假若業界沒有「用時間和空間培養藝術」的想法，反而急於求成，購買現成已被

運用的科技，三數年之後，所購買的技術與設備當會貶值，然而各創作團隊卻仍在為急速而狹窄的創作空間和時限追趕進度，「科藝」也只會是一哄而上、一時三刻的潮流而已。

二〇一一年PQ挪威團隊的演出作品《The Telling Orchestra》，是一個電子機械表演裝置，這個創作分為純機械演出版和真人與機械演出版。當演出時，全自動的機械裝置，隨著自動的投影錄像、燈光變化、音響效果，細緻而精準地運作，觀眾不知不覺間會被其環境和氣氛感動，驚歎其科藝的感染力。翻查資料，這個創作由意念、設計、電腦程式編寫、機械製作、影音創作到排練測試，歷時三年。一個感人的科技藝術作品，重點不在追逐科技，而在時間培育。

近一年多的疫情困境，令人得以放慢步伐，好好思考與沉澱。在反思過往急速生活節奏的意義之時，我們又有否同時反思劇場，將過往的記憶轉化成更有積極意義的想像，在科技將大舉介入我們的藝術之前，好好反思我們劇場的底蘊與本質，讓這個城市未來的創作，可以在一個更穩固的根基上成長？

參考資料

1. 珍·莫里斯 (Jan Morris) 著，黃芳田譯。2017。《香港：大英帝國的終章》，頁256-257。
台灣：八旗文化。
2. Norway, Section of Countries and Regions, PQ Catalogue 2011.
<https://services.pq.cz/en/pq-07.html?itemID=314&type=national>
3. 香港舞台技術及設計人員協會，〈布拉格劇場設計四年展2019香港預展〉（2019年5月1日）。
<https://youtu.be/mFwD2UqBp4I>

徐碩朋

香港舞台設計師及美術指導。徐氏先後畢業於香港中文大學、香港理工大學、香港演藝學院電影電視學院及科藝學院，修讀哲學、設計學、電影電視製作、舞台佈景及服裝設計，獲頒設計學文憑、科藝文憑（電影／電視）、藝術（榮譽）學士及哲學文學碩士。

過去二十年，徐氏曾為二百多齣戲劇、舞蹈、歌劇及音樂劇等製作擔任舞台設計，亦曾編寫及導演劇場實驗製作。徐氏作品分別於一九九九、二〇〇七及二〇一九年代表香港參與捷克布拉格舞台設計四年展。曾聯合策展及設計多個本地及海外展覽，包括香港舞台設計展（2013、2014、2015、2018）、華文戲劇節展覽（2016）、布拉格四年展香港館（2007、2015、2019）及知專設計學院畢業展（2016、2018）等。曾任職電影美術指導及香港演藝學院客席講師。現為展覽設計、舞台佈景及服裝設計師，香港知專設計學院講師及課程主任，香港藝術發展局戲劇顧問，香港舞台技術及設計人員協會項目顧問等。

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