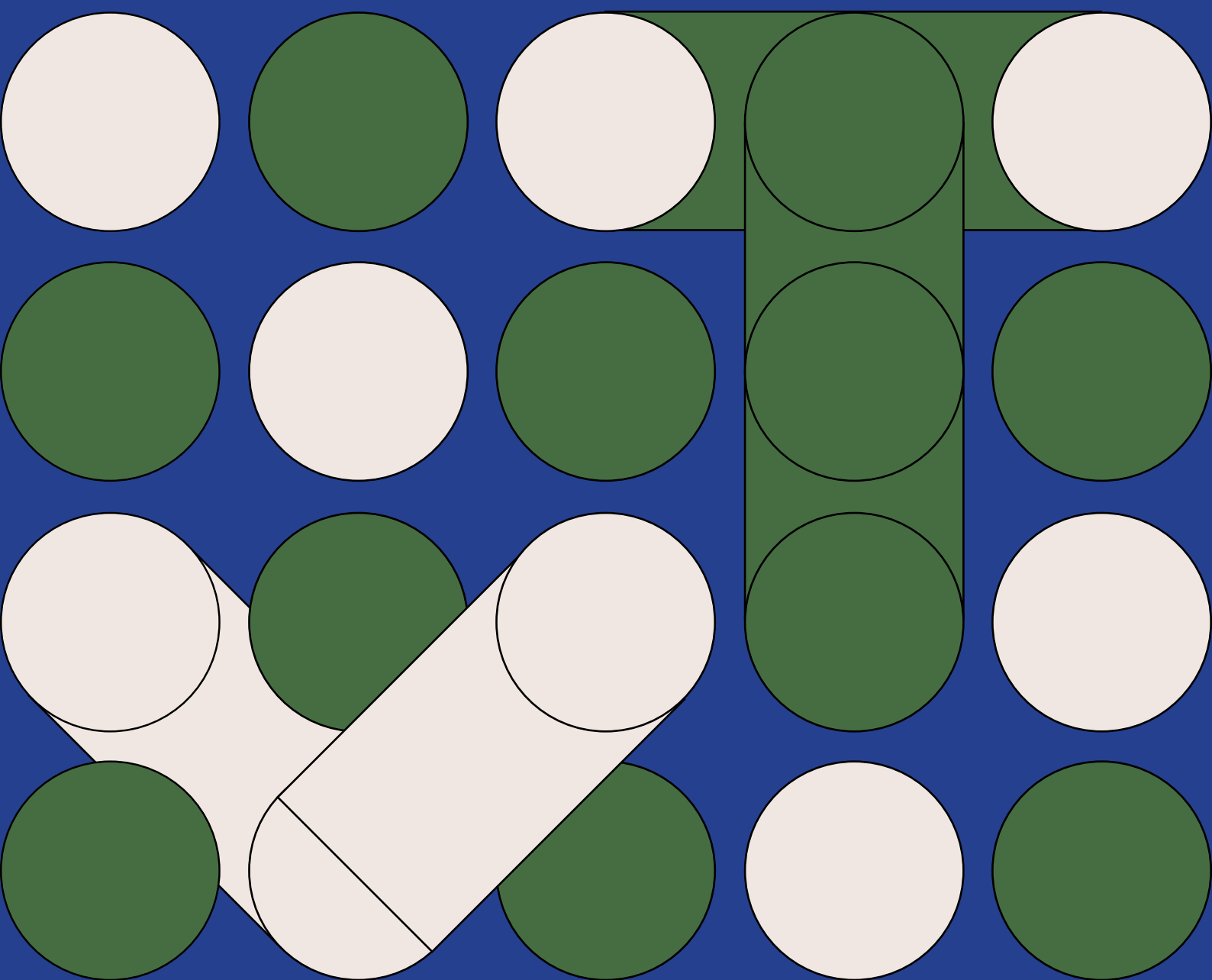


新場館與 2019戲劇

文 Pianda



二〇一九年，多個新落成的表演場地相繼啟用，為香港的表演藝術界帶來了新的空間和想像。大館於二〇一八年五月開幕，主要的戲劇表演場館為賽馬會立方（簡稱立方），設有固定觀眾席，最多可容納二百零五名觀眾。另外，可容納九十二人、沒有固定座位的F倉展室，以及檢閱廣場、監獄操場、洗衣場石階等戶外空間，皆可用作戲劇表演。

至於在二〇一九年六月啟用的西九文化區自由空間（簡稱自由空間），則是繼於同年一月啟用的戲曲中心後另一西九表演場地，當中包括大盒、細盒、盒仔和Livehouse。大盒可容納四百五十名觀眾入座，或九百名觀眾站立，舞台和觀眾席都可因應演出靈活調動。二樓的細盒和盒仔是多用途活動場地，可用作排練，舉辦工作坊、研討會，也可做小型演出。地下的Livehouse，由商戶經營，本身是酒吧、食肆，演出則由自由空間的藝術團隊策劃。

香港非康樂及文化事務署（康文署）管轄的藝術表演場地一直佔比不多，而大館及西九兩大非康文署營運的全新場館相繼啟用，會否在設計和運用模式等方面為香港戲劇界帶來新氣象？本文訪問了大館表演藝術主管錢佑，和西九文化區管理局表演藝術主管（戲劇）劉祺豐，透過表演藝術界較常用的自由空間以及大館，從空間特色、藝術方向、未來發展幾方面，探討新場地對香港戲劇藝術的刺激和影響。

面向所有本地觀眾

兩位主管都重視空間與策展的關係。大館是歷史建築群，表演空間沒有因應各大表演藝術類型而精細劃分，立方同時肩負表演場地和電影院功能，舞蹈、音樂、戲劇節目都在此上演。大館二〇一八年的揭幕演出，已見其跨戲劇、舞蹈、音樂等界別的藝術策劃方向，其中戲劇作品《泰特斯2.0》重視現場音樂和說書，《日記VI·謝幕……》是戲劇元素豐富的舞作，音樂節目《維多利亞講》則屬混合媒體的表演，三個作品都在立方上演。

錢佑表示，大館表演藝術（包括戲劇）有三大發展方向：一是觀眾體驗；二是演出和觀眾的關聯；三是香港元素。大館的表演空間有別於康文署轄下發展成熟的正規場館，錢



錢佑 — 攝影：Pianda

佑和他的團隊規劃節目，會先了解建築群的文化內涵、地理特點，評估這些元素與訪客需求的關係；大館的取向是吸納所有年齡層和背景的訪客，因此策劃節目亦面向所有本地觀眾。開幕前，大館邀請了超過一百個本地和海外的藝術團體或藝術家來參觀，透過了解創作人對這個地方的感覺，探索創作人與這空間互動的可能性。

場地是創作的一部分

部分劇場工作者對立方的第一印象，是舞台沒有後台會帶來不便。錢佑卻認為，這亦是一個契機，讓創作人從另一角度構思作品：「立方的觀眾座位約有二百，是香港較少有的小規模演出場地，很適合一至四人的演出。這種規模的演出拉近與觀眾的關係，亦很適合巡迴。」除了立方，大館的洗衣場石階、檢閱廣場、監獄操場都可用作戲劇表演場地；二〇一九年一月跨界節目《恨鐵不成鋼》便在洗衣場石階及監獄操場上演，F倉展室和近荷里活道的複式展室，亦曾用於戲劇演出。

錢佑和團隊綜合了藝術家和觀眾的意見確定：「大館戲劇傾向做一些觀眾需要參與的演出，因為就場地硬件配套，及整個大館的作風而言，都歡迎觀眾有較高的參與度。因此體驗劇場是大館戲劇其中一個發展重點，二〇一九年的《被告哈姆雷特，請回答》是其中一個具代表性的演出。」



《恨鐵不成鋼》（2019）（攝於在洗衣場石階）— 照片鳴謝：綠葉劇團

《被告哈姆雷特，請回答》的經驗

二〇一九年七月的「大館劇場季」，在立方上演了《被告哈姆雷特，請回答》、《Tri家仔》、《核爆後的快樂生活》以及《童話研究所》，由題材到形式各方面，都巧妙運用場地的功能，以及大館為觀眾帶來的戲劇想像。不設後台的《Tri家仔》將香港獨有的語言文化結合音樂，放在劇場探討。以家庭觀眾為對象的《童話研究所》，一景到尾，透過觀眾的閱聽推進劇情，淡化了舞台界線，鼓勵觀眾和表演者互動。

《被告哈姆雷特，請回答》則是一個模擬法庭審訊的劇場作品，錢佑坦言邀請此劇來港，並非基於大館前身是中央裁判司署。「這只是bonus。一切源於社會氣氛，大家愈見珍惜香港司法制度。演出讓觀眾成為陪審團，認識一個（基於劇場文本構成的）案件

的審訊過程，我們特別邀請了香港大律師公會幫忙，每晚都有正式的律師參與演出，這是史無前例，作品迴響非常好。」

創作人和表演空間建立默契

除了強調沉浸式的互動體驗，錢佑亦很重視作品題材與觀眾的關係，「作品能夠和觀眾連結，我們才能老套地說：我們正在拓展觀眾。大館的戲劇表演，很重視learning，我不會說是戲劇教育，而最好的learning是讓觀眾自行體驗。換句話說，我們很重視觀眾的參與度。當藝團在這裡做一個immersive theatre，這個地方的經歷和歷史涵義已在其中，參與的人都能夠感受得到」。不過他坦言，藝術家和表演空間的默契需要時間建立。因此，錢佑亦看重和藝術家建立長遠的合作關係。例如「再構造劇場」二〇一九年在大館演畢《核爆後的快樂生活》，二〇二一年將會帶來全新作品。而《Tri家仔》續篇亦已鐵定在大館演出。

二〇一九年中，大館公佈了首年度訪客人次約為三百四十萬。大館訪客眾多，作為一個戲劇空間的優勢，是其他場館所沒有的建築空間和歷史感，挑戰是策展人要照顧大眾的品味，而創作人有時候必須因地制宜。例如，大館不屬於公眾娛樂場所，所以每次演出都要事先申請臨時公眾娛樂場所牌照。另外，戶外演出需要避免噪音投訴。不過這些在錢佑看來並不是最高難度的挑戰：「最大問題是，需要更多本地藝團、藝術家靈活運用這個空間。藝術家要習慣這個空間，feel comfortable才會放膽構思新的作品。」

談到香港戲劇或表演藝術的未來，錢佑看好當代馬戲在香港的前景。當代馬戲結合了雜耍、戲劇、舞蹈、音樂等表演形式，以雅俗共賞的面貌呈現給觀眾，適合大館的古老建築氛圍，亦較易滿足不同類型觀眾的喜好。大館由二〇一八年揭幕演出《夢幻之馬》已造就只有大館才能享受的夢幻體驗，更分別於二〇一八年和二〇一九年的十二月舉行「大館馬戲季」，連繫歐亞兩地的馬戲藝團，積極為本地馬戲提供發展空間，為馬戲日後在香港的發展鋪路。



《被告哈姆雷特，請回答》（2019）— 照片鳴謝：大館—古蹟及藝術館

《如夢之夢》暫駐西九

大館是在已有的歷史建築之中，開發表演藝術的空間和可能性。一水之隔的西九文化區，恰恰跟大館相反，它一開始就是為藝術度身訂造，戲曲中心為戲曲藝術而建，自由空間則為實驗性演出而設。劉祺豐指出，以他考察的經驗所知，自由空間目前是華人地區最大的黑盒劇場。黑盒劇场的特點是彈性較大，適合實驗性的演出，加上大盒的高度很充裕，需要高樓底的雜技表演都能在這裡上演。

自由空間啟用後，首個大型戲劇演出是七月公演、和「香港話劇團」合作的《如夢之夢》。劇作長達八小時，分上下兩部演出，要找合適的場地不容易。香港話劇團二〇〇二年在香港文化中心作世界首演之後，便沒有再演這戲。《如夢之夢》在自由空間大盒再演，運用場地的靈活性，將觀眾席一分為二，設在舞台一側是一如傳統鏡框式舞台的普通觀眾席，另於舞台中間嵌入了稱為「荷花池」的互動觀眾席。此劇舞台採用迴廊式設計，並分為上下兩層，「荷花池」的座位可隨意轉動，方便觀眾選看舞台的不同位置。

演藝綜合劇場的先頭部隊

有別於大館的表演空間已全部啟用，西九文化區除了已落成的戲曲中心和自由空間，演藝綜合劇場仍在興建，預計二〇二三年落成，將提供三個劇場，一個舞蹈表演中心。最大的演藝劇場能容納1,450名觀眾，將上演一些具備長期公演條件的作品。

劉祺豐指：「能夠長期公演的作品，必須有一定成熟程度。這涉及香港以至亞洲藝術家長期面對的問題，經常要在短時間內完成一個作品，很多時只有六星期。作品首演後只能等待重演去修訂和深化。自由空間在西九的定位是一個實驗空間，我稱之為『創作engine』，會用較多時間做research and development，和藝術家研究創作的可能性。因為自由空間的彈性很大，座位和演區可以有很多變化，所以藝術家的理念和作品的可能性相對有更大的發揮。」



《如夢之夢》（2019）— 攝影：Wing Hei Photography 照片鳴謝：香港話劇團

《大狀王》是夢幻創作組合

從西九文化區二〇一九年公演的三個戲劇作品《大狀王》、《如夢之夢》、《梁祝的繼承者們》可見，自由空間作為「創作engine」，嘗試在時間分配和空間運用兩方面，打破香港文化講求速度及追求即時回報的鐵律。早在自由空間落成之前，劉祺豐已邀請了香港話劇團聯合製作原創音樂劇《大狀王》，張飛帆編劇，高世章作曲，岑偉宗作詞，鄭君熾、劉守正主演，由創作到預演歷時三年，從人力物力以至時間而言都相當奢侈。

《大狀王》原定於自由空間預演，因為自由空間啟用日期趕不及，最終五月二十三日至二十六日在戲曲中心預演。劉祺豐說：「戲曲中心以戲曲業界為主，預演排在戲曲業界不使用的檔期。《大狀王》雖然並非戲曲，但創作靈感來自馬師曾的《審死官》，乃是由京劇改編的粵劇。一個場館的策略，不必只死守一條綫，堅守中心的同時，是否可在周邊衍生相關的東西，反過來enrich中心呢？這是我們一直在思考的。」

另一口碑之作《如夢之夢》由二〇一九年七月演到九月，當時社會運動非常熾熱，仍無阻觀眾入場看經典的興致。劉祺豐直言：「《如夢之夢》可以在一個劇場入面生存兩個半月，現在已幾乎不可能。香港話劇團和我們合作，造就了這個可能性。一個劇團在一個空間駐留這麼長時間，台前幕後都會對這個空間產生特有的感覺和想像。」有機會駐留令劇團和場館都能有所積累，成就未來的作品。



《大狀王》（2019）— 攝影：Carmen So 照片鳴謝：香港話劇團

公園中間的自由空間

二〇一九年十月，「非常林奕華」的《梁祝的繼承者們》全新版本緊接《如夢之夢》在大盒上演。早在劇作公演前的兩個月，非常林奕華已在自由空間的細盒舉辦放映會和工作坊，向參加者介紹劇團的發展，並讓他們認識一個劇場作品的發展過程。劉祺豐憶述當時的難忘經歷：「林奕華的戲劇工作坊，有參加者本來只買一場，最後我見到他每一場都來，那時社會運動非常熾熱。我後來和他傾談，他說來到自由空間整個人的心態變得不同，可以抖一啖氣。」

自由空間開幕之時，正值香港爆發大規模社會運動，再緊隨二〇二〇年初「2019冠狀病毒」襲港，突如其來的動盪反而凸顯了西九文化區作為鬧市綠洲的可貴。劉祺豐認為，自由空間的地點是在一個公園中間，其他劇場無論位於哪個社區，都難以和這環境比較，亦更能凸顯戲劇撫慰人心的功效。



劉祺豐 — 照片鳴謝：西九文化區管理局

觀眾 VS 潛在觀眾

來自新加坡的劉祺豐居港七年，發現香港的表演藝術觀眾是相當固定的一群，就算不同劇團有不同的支持者，在他眼中這些觀眾和不看演出的市民是「一九之比」，吸引餘下九成潛在觀眾來西九，原來在興建自由空間之初已有部署。

西九表演藝術團隊在節目策劃和空間運用兩方面都花了不少心思。首先，自由空間這個場地可分為四個主要空間：大盒、細盒和盒子，是為演出而設的三位一體配套，細盒的高度和寬度是對應大盒建造，就算大盒有其他人使用，藝術家仍可在細盒做各式試驗，盒子可以作為錄音場地或做一些小型工作坊，為大盒的演出做前期準備。地下的Livehouse，現由「留白Livehouse」經營，晚上常有由西九團隊策劃的音樂會。劉祺豐坦言：「音樂會其中一個功能是吸引大盒的觀眾散場後留下來，聽聽音樂，喝杯啤酒，分享對大盒演出的感受。」此舉是企圖透過空間配套影響觀眾的觀演習慣，改變他們趕入場趕散場少交流的慣性，令看表演成為大眾的lifestyle。

在劉祺豐的「一九比」觀眾假設下，他和團隊構思節目要滿足多方面需要，首先務求留住那一成資深觀眾，同時能吸引餘下九成潛在觀眾入場，和香港話劇團合作的《如夢之夢》，就是一個讓資深觀眾來朝聖，又有足夠吸引力吸引一般觀眾來湊熱鬧的劇目。《如夢之夢》演期長達兩個多月，票房成績依然理想，可信是吸引到不同的觀眾群。另外自由空間要為二〇二三年揭幕的演藝綜合劇場孕育能長期公演的作品，《大狀王》二〇一九年預演反響是有讚有彈，製作團隊再花近兩年修訂，若一切如創作團隊所願，原創音樂劇《大狀王》將會是同時吸引新、舊觀眾，又能長期公演的西九出品。

面向創作人，劉祺豐將自由空間設定為「創作engine」。面向訪客和觀眾，他將自由空間以至西九文化區視為「cultural kitchen」，「這裡是一個文化藝術的廚房，無論你是資深觀眾，或是第一次看戲，無論你是甚麼背景，都可以在這裡找到自己的位置。」

音樂劇，長期公演首選

早有業界前輩看好音樂劇在香港的前景，並鼓勵香港培養音樂劇人才，劉祺豐也持相近觀點，因此音樂劇會是西九表演藝術的一大發展方向：「本地音樂劇已發展了四十年，很多劇團都做過最少一次，『演戲家族』更是專注做音樂劇，可是香港做音樂劇的環境需要改善。英美做一個音樂劇需時七年，預演期亦最少兩個月，之後才正式長期公演。這個做法在亞洲是沒有的，是否可以由西九開始探索這種可能性呢？雖然，我們沒可能明天就能夠達到百老匯那種系統，但必須要開始嘗試。」

他又認為：「音樂劇的發展，從香港與大灣區觀眾的角度，或是外國遊客的角度，都需要有長期公演。我們必須嘗試long run，即是二十場到三、四十場的規模。唯有這樣，將戲劇視作lifestyle的觀眾才有機會看到。」

總結：與康文署等傳統場館互補

康文署轄下的場地大部分已發展成熟，每個場地每年有多少演出，哪些場地已有場地伙伴，場地伙伴每年上演多少作品，哪些一年一度的藝術節或表演項目會使用這些場地，康文署、藝團、藝術家以至資深觀眾多多少少都心裡有數。

西九自由空間和大館作為兩個新的表演場地以及新的節目策劃機構，在場地運用、節目策劃等方面都有望為香港表演藝術界帶來新的可能。大館和西九自由空間的主管都重視吸納新觀眾，可望和已發展成熟的康文署表演藝術系統起互補作用。

Immersive，善用場館內外空間

新的場地為藝術工作者帶來新的想像，大館是毗鄰蘭桂坊和蘇豪區的歷史保育建築群，和同區官方色彩濃厚的香港大會堂成強烈對比，是孕育高水準的雅俗共賞作品的理想場所，尤其適合中小型的跨文化和跨類型表演。西九文化區位處九龍半島一隅，低密度建築加上大量綠化空間，造就市區少有的閒適感。如有合適的節目配套，到訪者可逗留一

整天，「西九自由約」和「自由爵士音樂節」都是成功例子。香港觀眾對表演藝術有個慣性印象，那是必須正襟危坐的高消費節目，自由空間一帶的閒適感或許是打破這種慣性印象的理想切入點。

從藝術創作角度而言，大館和自由空間各個容納二百至四百名觀眾的表演空間，入座率的壓力較少，理應容許創作人做較大膽的嘗試。西九已在發展體驗劇場，相當期待藝術家在自由空間嘗試一些室內與戶外結合的體驗劇場，善用面向維港的海濱長廊，和佔地二十三公頃的公園用地，有望成為香港地標式的演出。另期望大館發展體驗劇場和馬戲的同時，支持更多另類的個人創作、藝團的中型表演計劃，又或是較大眾化的中小型藝術節，令中小藝團或獨立創作人有更多的表演機會，甚至發展出類似「愛丁堡藝穗節」的馬拉松式跨界演出。



二〇一九年西九自由約 — 照片鳴謝：西九文化區管理局

未來，還看場館藝術方針

場館的藝術方針，影響創作成果。立方和自由空間的場地設計和運用方式鼓勵跨界別演出。觀乎近年表演藝術趨勢，一個演出結合多種藝術類型已很普遍。西九和大館未來如能加強場館之間的互動，或聯合委約創作，聯手支持一個藝術項目不同階段在不同場館創作和演出，讓演出有更多機會成長，亦有助刺激創作人嘗試不同類型、不同模式、不同方向的表演藝術創作。

可以預期能同時適應於正規與非正規場地上演的作品，會是未來的趨勢，當不一定要在劇院做的劇作、不一定在音樂廳做的音樂會愈加普遍，跨界別的表演藝術創作將更趨流行。如是，拓展表演藝術觀眾群，吸引更多非傳統觀眾，長遠令表演藝術成香港人 lifestyle 的一部分，才能踏出重要一步。

Pianda

文化工作者。在世界待得愈久，愈確定最好看的風景就是人。離不開互聯網，盡量讓文章見於紙媒。

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



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