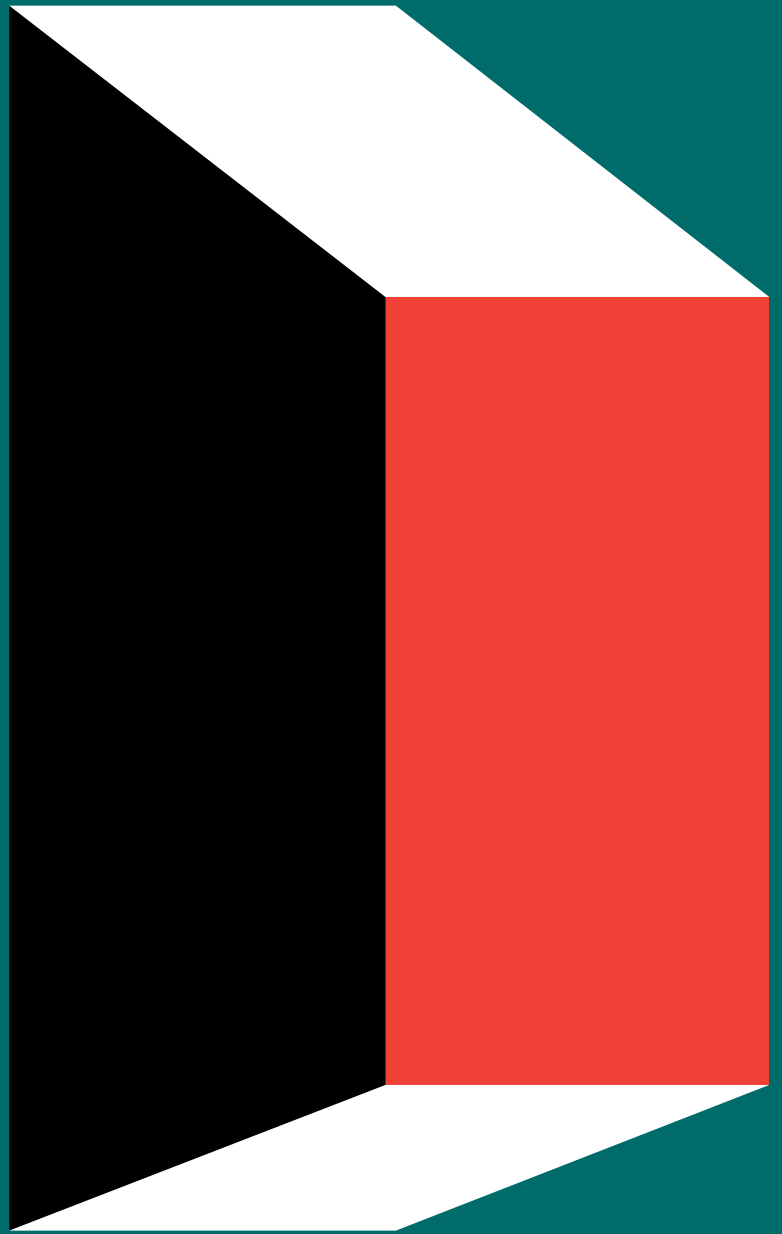
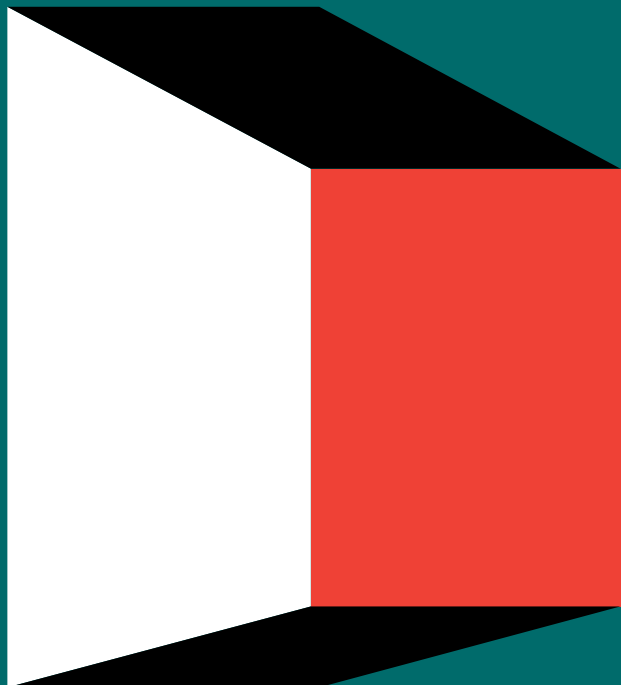
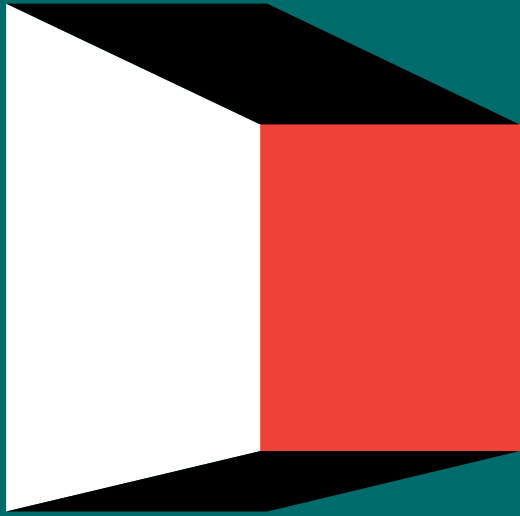

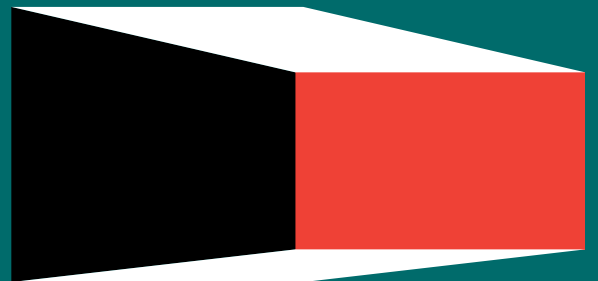
香
—
港
—
戲
—
劇
—
概
—
述

— Hong Kong
Drama
Overview —

2017

2018

以戲劇推廣本土歷史的口述團體中英劇團的歷史劇

以戲劇推廣本土歷史 中英劇團的口述歷史劇

文
舒志義

近幾年，不時聽到「口述歷史劇」這個劇種名字，尤其以「中英劇團」上演最多。我一直想看看這種口述歷史劇，直到兩年多前與中英劇團談及做研究時，知道他們正向香港賽馬會申請為期三年的口述歷史戲劇計劃，亦有意在計劃中開展研究的部分，於是一拍即合，決定在計劃書中加一個成效研究的部分，這也正合乎賽馬會的贊助需要。

二〇一七年九月，賽馬會「獅子山傳耆」口述歷史戲劇計劃正式開展，我們(香港公開大學的研究團隊)乘機近距離觀察兼欣賞中英劇團的作品和做法，才得知原來他們排演口述歷史劇已有差不多十年經驗了。這次執筆，我想以一個半局內人和評論者的身分記述我的印象式觀察和所思所想，並不完全以一個研究員的角度介紹這個計劃(畢竟，這不是一份研究報告；執筆時，該計劃尚在進行中，研究的過程亦並未完成)。

賽馬會「獅子山傳耆」口述歷史戲劇計劃的受惠對象是長者、年輕人、公眾人士。中英劇團在全港八個區域(包括深水埗、觀塘、紅磡、沙田、油尖旺、大嶼山、中上環、北角)招募二百多位長者和退休人士(下稱「老友記」)，由四位專業導師帶領，跟老友記上工作坊，收集故事，編成戲劇，導師變身導演，繼續帶領老友記親身排演成演出作品。計劃共有三個階段：第一階段是學校巡迴演出(包括小學和中學)，第二階段是社區演出(地點有黑盒劇場、露天場地等)，第三階段是一個跨區大型演出(在葵青劇院舉行)。研究部分聚焦於口述歷史劇對老友記和不同觀眾的(正面)影響，可能的話，也希望找出一些藝術取向。

讓我先談一些簡單的觀察。說到口述歷史劇或各種戲劇對年輕人或學生的正面影響，已不是新鮮事。多年來香港藝術發展局、康樂及文化事務署、教育局、賽馬會等政府部門加上私人機構批出的計劃資助皆有成效評估，這次我們派問卷到中、小學查找成效，預計結果都會頗為正面。粗略統計問卷結果得回的數字，可謂極之正面，我也親身參與過一些學生觀眾小組訪問，記得中、小學生的答案都頭頭是道，沒有亂填問卷取悅老師／劇團／研究員之嫌，有些學生指出增進了不少對過往生活點滴的知識，例如「斗雲」一碗雲吞麵、制水輪水的苦況、颱風溫黛來襲的恐怖之類。我比較印象深刻的回答，是學生原來都很欣賞老友記的精彩

演出(我本來以為成年人才會欣賞，因為體諒老友記的辛勞)，說他們居然能夠記得對白、很有精力等等，有些學生也能成熟地說出應該學習老友記的奮鬥精神和各種美德，甚至要反思現代人的生活太急速、只懂上網或過分浪費資源之類。聽到這些話，我除了暗讚學校老師教導有方之外，心裡也著實稱讚中英劇團幾位導師編劇兼導演下的苦功，把劇本寫得精彩，也把一眾老友記調教到相當「見得人」。在研究過程中，我也耳聞目睹當中經歷了不少艱辛和努力(包括協調老友記的人際關係、管理他們的情緒、期望和合作態度)，實在不容易。我認為中英劇團可以把這些經歷和方法寫下，給同業參考。

拍攝長者訪問短片 — 照片鳴謝：中英劇團

至於對老友記的觀察，對我來說是頗為有趣的。記得幾年之前我參與過一個由賭徒及其家屬創作和排演的戲劇，那裡也有一些較年長的人士，所以我對他們的特質也有一定的認知。這兩年多以來觀看口述歷史劇的排練、演出，訪問編劇導演，亦訪問老友記，我對這些長者一個最深的印象是，他們確實幾「精靈」(當然這跟他們主動參與劇組有關)；事實上，個別老友記的知識水平頗高，有碩士課程畢業的，也有外地回流的。老友記填寫的問卷顯示對這次戲劇創作有很高的期望，特別包括希望學習戲劇知識、參與文化活動、參與社交活動等。到目前為止，我參考計劃中期的問卷資料，並進行一系列訪談，發現絕大部分的老友記都表示在這個口述歷史戲劇計劃中獲得極大樂趣、喜見自己改善表達能力、認為自己有用和有能力教育下一代等，好幾位老友記更覺得透過戲劇表達了多年來藏於心底的感覺而舒了一口氣(例如一位老友記就透過積極參與編寫自己的故事片段，展示了她當年如何為了隱瞞其報販

的身分而將其親妹妹視作陌路人，在訪問中，她表示能以戲劇吐露此事，也算是一種解脫)。另外，絕大部分老友記比以前更願意參與藝術文化活動；透過訪問，有長者表示這次活動令他大開眼界，並希望可「專注」於戲劇，因為感受到這次戲劇表演很專業和有教育意義，好幾位老友記表示完成第一階段後希望繼續或進一步擔當編劇的工作。除此之外，絕大部分老友記表示在戲劇工作坊和綵排中樂於分享和聆聽別人的故事，能透過過程中的人際相處而更認識自己和較容易被理解，甚至覺得戲劇團隊是個大家庭，又因參與戲劇而擴大了生活圈子等，有長者更希望藉著演出自己的生平故事而提升自己在家中年輕一代心目中的地位！

講了那麼多口述歷史劇計劃的成效，簡而言之，這些成效都可歸類為對老友記、對學生和成年觀眾的賦能，包括讓長者感覺生活更充實滿足和更有自信、改善跟家人朋友的關係、提升對社會的參與等；讓觀眾改善對長者的看法、豐富對香港歷史的認知、反思生活等。說到豐富對香港歷史的認知這一項，我記得出席了中英劇團二〇一九年十二月舉辦的口述歷史劇分享講座，席間有不少關於口述歷史劇講的是否歷史和怎樣才算歷史的討論，當時我把差不多要說出口的話吞回肚中：「今晚關於口述歷史劇的藝術形式的討論極其重要，我會在研究的最後階段好好訪問幾位編劇導演和中英劇團的負責人，究竟他們怎樣看待和處理口述歷史劇中的歷史，尤其在藝術處理方面。」

這個話題開展了討論口述歷史劇計劃的另一方面的成效：中英劇團如何處理這個劇種，以提升這個藝術形式的效果？在進行這個方面的研究之前，我須先搞清楚甚麼是口述歷史和口述歷史劇。英國的口述歷史學會會長Graham Smith博士指出，早於公元前五世紀，已有希臘歷史學家修昔底德把伯羅奔尼撒戰事中的目擊者對戰役的描述記錄下來；至一七七三年Samuel Johnson仍對口述歷史及其蘇格蘭文化研究中的口述傳統表示強烈興趣。但在後來一段長時間裡，可能由於印刷文字的廣泛傳播和實證主義研究方法的流行，專業的歷史學家都傾向運用文件紀錄中的證據來研究歷史，而忽視口述歷史的價值。直至二十世紀下半葉，歷史學家、文獻收藏家等對本土歷史產生了興趣，才開始重新重視口述歷史，在一九五七年出版的《業餘歷史學家》一書中有這麼一句：「在教科書中沒有的、從長者口中收集回來的資料，卻是建立本土歷史的必然過程」。史密夫亦把電視、電影、戲劇等形式界定為口述歷史的應用，作為推廣公眾歷史的方式，由社區小組等創作的「回憶劇場」就是當中的明顯例子。¹至於美國的口述歷史則由最初關注的政商界精英到六十年代開始關心的平民大眾和弱勢社群，口述歷史的內容逐漸涵蓋社會各階層，可說讓大眾得以發聲。²

¹ Smith, G. 2008. *Making History: The changing face of the profession in Britain*. The Institute of Historical Research. https://archives.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/oral_history.html

² 楊祥銀。轉引自邱逸、葉德平。2014。《戰鬥在香港：抗日老兵的口述故事》。香港：中華書局。

那麼，中英劇團的口述歷史劇似乎明顯地是一種來自平民大眾的回憶劇場了。歐美澳台以至香港近年都開始流行紀錄劇場、人種誌劇場、引錄劇場等，都是一些強調把人類生活真實地記錄下來，在舞台上展示的藝術形式。如果以字面意思來看，則以引錄劇場的概念和作法最接近「口述」的意思：引錄劇場所有台詞中的一字一句皆引述和編輯自被訪者的話。我並非在咬文嚼字，而是想指出，用引錄的形式來編寫口述歷史劇，就是一種藝術取向，也展示了其對所謂「真實」甚至「歷史」的演繹。但我絕非在這裡提倡口述歷史劇應該運用引錄劇場的形式(因為世界上還有很多其他形式)，我想講的是，中英劇團既然在口述歷史劇方面多有作為，或許現在是時候好好釐清、研究，以至進一步探索一下他們的(各種)藝術取向。

《轉》(2018, 觀塘區學校巡迴演出) — 照片鳴謝：中英劇團

記得我去觀賞第一、二階段的作品時，不論是小學生、中學生、成年人，都對「歷史」有不同的看法，不少人覺得歷史是書本上記載的事件、後人對前人事跡的結論、有廣泛影響意義的事件等，而認為那些劇中的事件可能只是個人的經歷或感想而已。當然，也有觀眾（包括我自己）認同上面口述歷史學家的觀點，認為戲劇中所記載的一事一物，只要是基於事實而作，便都是人類的歷史，至少是香港人的本土歷史。至於何謂「記錄事實」，則可大有爭論之餘地，例如，人人皆知戲劇雖可基於真人真事，但總有虛構的成分，那麼，在口述歷史「劇」中的事件，究竟是否真實？如果不完全真實，觀眾應該如何看待劇中的「歷史」？所以，我認為在接下來的日子，中英劇團可思考以下幾個方面的問題：

- 創作和製作口述歷史劇的目的是甚麼（例如推廣口述歷史、為老友記賦能等，及如何決定兩者之間的輕重和關係）？
- 創作的歷史材料來自甚麼途徑（例如訪問、工作坊、文獻等，及如何錄取這些資料）？
- 如何決定選取材料的方法（例如真實與虛構之間的比重；如何決定甚麼是主觀與客觀）？
- 如何決定呈現材料的方法（例如台詞、影像、聲音、意象的運用，如何塑造角色及演員的演繹，如何掌握趣味性等，及這些方法與呈現歷史的關係）？

講到趣味性一點，相信人人都不會懷疑是戲劇重要的一環。原來不單戲劇如此，歷史也如此。我的同事邱逸博士是研究香港本土歷史和口述歷史的名家，他就認為書寫歷史需要「信而有趣」，應該從多角度描寫人和事，他不單訪問有不同背景的人來獲取口述歷史材料，還參考美國小說家William Faulkner的寫法，運用擬人和多角度敘述的方法，為梅窩的古村和荒牛賦予脾氣個性，並寫出它們的心理、生理、行為取向、欲求等。³ 這種觀點肯定會受口述歷史劇的創作人歡迎，因為除了歷史之外，戲劇的趣味性、可觀性都是戲劇作為表演藝術的必備條件。

總結一句，我期望在中英劇團繼續發展口述歷史戲劇時，可看到創作和製作人如何運用可信和有說服力的手法和藝術取向，在吸引觀眾欣賞之餘，也認同口述歷史劇作為展現歷史的價值；這樣，中英劇團便可和業界分享清晰的觀念，共同發展這種或可有效推廣本土歷史的應用劇場。

³ 楊甘水容、邱逸。2016。《梅窩百年——老村、荒牛、人》。香港：中華書局。

舒志義

研習各種戲劇範疇包括教育、表演藝術、文學，獲香港浸會大學英國語言文學士及翻譯碩士、英國華威大學戲劇教育碩士及哲學博士、香港演藝學院戲劇導演藝術碩士。曾任香港教育統籌局戲劇教學藝術家（專責推行「戲劇教學法」及「初中戲劇教育」種籽計劃）、匯知中學戲劇科及通識科教師，現任香港公開大學教育及語文學院副教授，統籌及任教學士與碩士戲劇學科。出版書籍包括《應用戲劇：戲劇的理論與教育實踐》、《蓋文伯頓教育戲劇精選文集》、《建構戲劇——戲劇教學策略70式》、《Planting Trees of Drama for Global Vision in Local Knowledge: IDEA 2007 Congress Dialogues》、《亞洲戲劇教育學刊》、《香港學校戲劇教育：成果的研究與評鑑》等，並有學術文章共二十餘種。

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