

2016.4

2016.7

2016.8

2016.10

2017.1

2017.2

2017.3

2017.6

2017.8

2017.10

2018.1

2018.2

2018.3

2018.4

2018.5

2017.12

2017.11

2017.9

2017.7

2017.5

2017.4

創作迷踪

Creative Odyssey

2016.12

2016.11

2016.9

2016.6

2016.5

創作迷踪

「學・玩・導」的故事

Creative Odyssey The L・P・L Story

賽馬會
文化保育
領袖計劃

Jockey Club
Cultural Heritage
Leadership Project

捐助機構
Funded by

香港賽馬會慈善信託基金
The Hong Kong Jockey Club Charities Trust

主辦
Organised by

2018.1

2018.2

2018.3

2018.4

2018.5

創作迷踪

Creative Odyssey

目錄

序

8

開往「未知」的慢船

22

在狹道往來的人

32

重拾失樂園

40

意識自由行

52

請找出計劃的色調

60

22°16'48.7"N 114°09'20.7"E

一個人的星圖之旅

68

事先張揚的赤裸事件

86

別忘了故事來自生活

96

故事還未結束

102

後話

112

賽馬會文化保育領袖計劃

118

人物序

122

LPL Leaders

126

序

B：謝俊興 Benny Chia 藝穗會創辦人

問：為甚麼選擇《格外地創》這節目作為開始？

B：這是「賽馬會文化保育領袖計劃」(Jockey Club Cultural Heritage Leadership Project)，簡稱「學·玩·導」(Learn · Play · Lead) (LPL) 的最後節目，是完結篇，其中情節還有點記憶。我覺得這故事適合用倒敘式去講。

問：「格外地創」是甚麼意思？

B：這是把英文標題兩個字硬譯硬拼過來的，Outlier 加 Placemaking。Outlier 是異種，常規以外的意思。Malcolm Gladwell 有本以此為題的暢銷書。

”

那些變黃了的

白瓷牆壁，

像鋪了層記憶膜一樣。

“

Placemaking 源自 William H. Whyte 對細小空間的看法。我們有責任創造一個空間促使公民參與和連結，所用的媒介是藝術。「地創」的過程就是藝穗會這地方。

問：為何用 *Odyssey*，希臘神話「迷蹤」來講述這個創作歷程？

B：整個計劃花了兩年多時間，足夠搭船環遊世界。創作像海上帆船旅程，不是直線的，途中遇到不少意外和發現。

問：這趟旅程又是如何開始？

B：我應該先介紹劇中人物和出場次序，不過，讓我在此賣個關子。究竟概念是先以文字呈現，還是形象呢？這個「雞先還是蛋先」的問題沒有正確或一定答案。但如果我們相信《聖經》約翰福音所講，創造是先有字，那就是文字優先。好了，

是時候介紹設計人出場了。

詩婷：2016年，我去過日本幾個小島，其中之一是小豆島。最初以為那裡是地中海型氣候，可是那次天氣並不「地中海」。到埗後，打算先參觀吉田夏奈的作品花寿波島の秘密（The Secret of Hanasuwajima），可是展館過了開放時間還未開門。後來，找到一個相信是館長的人為我一個人開門，在那裡、那一刻，我彷彿是那空間和作品的唯一擁有人。離開時下雨了，沒有帶傘，只有一件單薄外套，寒風入骨，我跑到一間賣土產的小店避雨，店主一聲不響為我送上一碗暖暖的綠茶，那感動和溫度至今難忘。

B：在她設計《格外地創》的海報上，藝穗會在一片緩慢流動的水上，情境是電影Solaris裡的一幕，在外太空回望地球海洋反映到大腦裡，一些令人焦慮的回憶。有時候我感覺這裡的磚瓦，那些變黃了的白瓷牆壁像鋪了層記憶膜一樣，附住了

某些時間點的溫度。

問：你從來沒有清楚交代如何把這座舊建築保存下來。

B：在這展覽裡你會見到很多線索。彭金有 Raymond Pang 為展覽設計，當我告訴他不用處理這三十多年 self-congratulatory 自我感覺良好的照片和輝煌成就時，他確實鬆了一口氣。

問：為甚麼你說線索而不是展品？

B：策展需要佈局，有如偵探小說用一些線索牽引觀眾進入故事，例如鎖匙。那一個聖誕前兩星期的晚上，記不起從哪處拿到這個政府公文大信封，裡面有數十條門匙，但只有用粗鐵鍊扣上的車房門匙才是唯一有用的，因為所有其他屋內的

”

凡事到了終結時都難免會
帶點傷感，

開始時只顧向前望。

“

門鎖都被拆除。當時路燈只有暗暗的一盞，窗被封上木板，我正在覓門而入之際，旁邊外國記者會們的門房沒頭沒腦對我和一班義工說：「你地嚟搞咩？依度好猛鬼！」結果三十多年後，藝術家劉學成（成成）把這個人的說話作為他探討的課題。

問：怎樣處理這「地創」三十幾年的資料？

B：展品「近乎藍」借用了Andy Warhol其中一個回顧展，他每一年內收集的雜物放進一個紙皮箱內，然後寫上年份。時間流逝，收藏了多年的剪報、節目表、宣傳單張等等，但地圖並不同地域，記憶無絕對，只有差不多。就算在另一件展品「面對面」，記憶也只是個人的選擇。前藝術館館長鄧海超紫氣東來，當我還在意擾攘着過去的事情，他靈光一現，把我還到淨土。

問：這些事情有沒有紀錄？

B：所有硬件的紀錄幾乎都在日治時代被燒毀，我們知道的只有這些事，是黃雨晴 Sunny Huang 資料搜集得來的。她來自廣西壯族，在香港中文大學讀文化研究，曾以全國前百名成績考進南京大學。她沉醉於光影世界，日間製作錄影短片的專注程度有如激光。夜間她會到足球酒吧捧 AC 米蘭。話說那位忠心的舊牛奶公司員工，把重要文件秘密地從溫莎大廈公司寫字樓搬到這裡的地庫收藏，不幸被日本兵發現，把一箱箱的文件丟入壁爐來生火暖房子。自此，有的都是傳說，如霧中記憶。

問：LPL 計劃在開始時好像沒有這樣詩意？

B：少年不識愁滋味，凡事到了終結時都難免會帶點傷感。開始時只顧向前望，

LPL Team 花了不少時間準備功夫：寫作使命宣言、設計 house style、列出兩年內要完成的項目、隊員分工、磨合。

問：LPL 團隊還有哪些人？

B：Cat Too 是廖淑敏 Catherine Liu 的別號，因為 Fringe 已經有位很多人都熟悉的 Cat 是劉錦綾 Catherine Lau。Cat Too 是 LPL Team Captain，她有鋼鐵一般的意志，工作是她的工作，「告病假」並不在她的工作守則內，付諸「死線」更是她的常餐。我和 Cat Too 是第一次合作。回看，這計劃可以沒有我，但不能沒有她。這是實話，雖然我們來自不同的星球。還有林翠麗 Erica Lam，她有豐富的院校經驗，組織義工、導賞等能力超強，但有點不像這個銀河系的人，她和 Cat Too 都是 Star War 的深宵擁躉。而編劇／導演甄拔濤是 Cat Too 找來幫忙的舊同學。第一眼看見他，就想起電影 Matrix 的名句「He is the one」。Cat Too

邀請他參加 LPL 第一個舞台製作，見面時，我向他擲了幾個硬球，故事圍繞著這老房子發生，戲中的主角是這文物地標，但這些都不在舞台上演，劇場運作必須配合這裡的日常運作。他一一接過，把難題化解。結果用了三個多月編寫。當觀眾進入這處被相士批為隱形格的舊冰庫，他們即踏進拔濤創造的世界，還有成成的第四度空間。

問：聽來有些怪異，你和成成用了這主題策劃了一個展覽。

B：你要知道，成成並非這時代的人，他的畫室更似時光倒流二百年。詩婷為他的展覽設計了像荷里活 B-movie 的海報，他看了好像《時光倒流七十年》的男主角看到手中現代錢幣那幕戲的反應一樣。結果，詩婷另一個設計把他從莫名黑洞中救了出來。

問：他有否在這裡察覺或看到靈異怪現象？

B：他說有。藝術家葉啟俊（阿俊）為了《客貨船軼事》展覽，獨自在畫廊睡了一個晚上，但他就說沒有。我前幾天見過他和策展人 Susi 在冰庫飲咖啡，經過一段時間沉澱，我很想知道他會如何演繹這個實體創作過程。

問：你和 Cat 在這裡的經歷最長，其實有沒有靈體附在這個傳說多多的老房子？

Cat：很多時我獨自在辦公室工作到深夜，這房間也正是舊牛奶公司以前的寫字樓，從來沒有靈異物體在我眼前出現，可能怕我叫它們幫我做埋一份。

B：假作真時真亦假，傳說都是口傳歷史的創作，過去事實的再造。正如傳說中迷失的冰庫，究竟是否存在？這曾經是一個探勘項目，但始終沒有結果。在上一

次大型裝修工程間，工人發現了好像有一扇拱門埋在「地下劇場」下面。

問：結果如何？

B：古蹟辦沒有特別指引，我們也沒有足夠資源，唯有讓事實真相繼續埋藏，讓幻想繼續燃點下去。

問：如果你要為整個計劃選擇一個 Henri Cartier-Bresson 所謂的「決定性一刻」，你會選擇哪一刻？

B：《格外地創》吸引了兩位年輕觀眾，在一個周末下午，他們各自帶了公公和爺爺來看展覽，細訴早年來到牛奶公司購買凍肉和在餐廳工作的故事，這一刻，我真切見到這地方的過去、現在和將來匯合了。

Pepe Shimada 作品（劉錦綾收藏）

Blank

開往「未知」的慢船

格外地創：藝穗會的故事

1983年冬夜，那時香港外國記者會會剛搬進舊牛奶公司遷出的辦公大樓，但使用的空間只限於北座，其餘的一直處於荒廢狀態。直至那天晚上，他們站在南座的車房門外，心情忐忑，舉步踏進無可預見的將來。

時日如飛，三十多年內，藝穗節衍生了三個 festivals，又把這老房子蛻變「地創」(place-making) 成藝穗會。太多故事，要如何總結這些日子？Benny 最先想到把藝穗會的錄像和電影片段製作成藝術展覽，but it was a false start，卻引發 creative solution 的無限可能。

資源，幾乎每次策展都會遇上的問題，何不就地取材？What about appropriating Andy Warhol's "Time Capsule" idea？Warhol 喜歡儲物，不會丟掉任何東西，他將每年蒐集到的物件放入紙皮箱，發展成一個 no-system archive

”

記憶留不住，

卻可被喚醒。

“

system——「記憶留不住，卻可被喚醒」——Warhol 的時間囊，就是整理藝穗會各種塵封舊物與文件的契機。「Cat 非常細心，把舊物一一收藏起來，連最初的大門鎖匙、信件、便條等等都保存了。看到這些，各種記憶一一浮現。我為作品起了『近乎藍 Almost Blue』這名字，也是因誤會而生，錯覺見到 blue 冠在 Time Capsule 之前。『近乎藍』也是 Chet Baker 的 signature song，『有誰不喜歡 Chet ~』美術館的導言喜歡用一種藍色印成，我稱為『museum blue』。藍也用來象徵真實、正確，例如藍本、藍圖。記憶也只能以近乎藍、近乎真 almost blue, almost true。」Benny 說。

展覽動員 LPL Leaders 按年份把文件、剪報、節目表及宣傳單張等收進紙箱，讓參加者悄悄細說：打開這些時間囊，讓過去的事物，在每個人眼裡重現。現場播著 Chet Baker 那首 Almost Blue: Almost you, Almost me, Almost blue...

藝術家彭金有 Raymond Pang 是不尋常的展覽設計人，他對空間的運用觸覺非常敏銳、反應快，很多事情想到便做到。他把舊牛奶公司車房木門轉化成「近

Andy Warhol | Time Capsules

Chet Baker | Almost Blue

近乎藍 Almost Blue

裏與外 Here & There

面對面 Face to Face

乎藍」的檯面。看見因裝修拆下的殘破木窗，他便想到把它們改裝成展品，以石膏拓印出藝穗會招牌和老舊打字機並放於其中。上空則浮著藝術家李紹忠 Joe 鑄造的連根禿樹，令人追憶到最初接收老房子時，屋脊上寄生著的幾棵榕樹，如網狀的根沿著天花垂下來。

展廳內還有一個劇場用的戲服架，上面沒有衣服，有的是詩人廖偉棠拍下藝穗會的黑白照：第一代錢箱「麻雀箱」、劇場用「豬嘴燈」及大門顛匙……還有由此創作的俳句 (haiku)。詩婷以中英俳句不規則排列，設計出黑白半透視的卷軸掛布，隨風飄起，正是廖偉棠心中想表達的風格。

歷史上在藝穗會演出和參加展覽的人眾多，Sunny 想到讓觀眾與他們透過臉書對話。畫廊一角被佈置成藝人與經理人的會客室模樣，牆上掛著由詩婷與 LPL Leader 成建熹 Harry Shing 連日趕工製成的七十多幅藝術家照片，每幅都以不同的字體印著他們的名字和生命的銘言，以表達其個性。觀眾舒服地坐在梳化上使用面前的平板電腦，與在線的藝術家即時對話，分享他們在藝穗會渡過的時光。

Andrei Tarkovsky | Solaris

Andrew Wyeth | Christina's World

這三十多年恍如還未到岸的航程，就如畫作 Christina's World，坐在草原上遙望的少女，似乎永遠也到不了遠處舒適安全的莊園。「記得多年前在第一映室看過 Andrei Tarkovsky 的電影 Solaris，印象非常深刻。因為長駐飛船太久，太空人開始分不清真實與幻象。在太空中眺望的地球汪洋，就如直視剖開頭殼在抽動中的大腦一樣。我們常說『腦海』，大概腦袋就像大海，能容納、承載生命中與記憶裡太多東西。」Benny 說。

詩婷開始想像那永不完成的航海之旅，找來大海和孤島的圖像，再把狀如大船的藝穗會大樓置入其中，屋頂的煙囪亮起了航行燈，努力照穿海上迷霧，繼續未知的旅程。

在狹道往來的人

目睹以外現象錄

為了設計展覽海報，LPL Team 到訪藝術家劉學成（成成）的工作室，拍下一室的舊物與昏黃燈光，放進如眼鏡的英文字 B，藏住古董時鐘，還有劉學成把頭藏在迷你神功戲棚遊走無人夜深街角的照片，一黑白、一彩色，穿梭二界。在藝術家眼中，海報還是過於現代，他說自己是清代的人，就像 *Midnight in Paris* 的主角，拒絕現世、反抗時代，注定只能在逝去的舊時代扎根。

大家都說成成是現世外的人，邊界模模糊糊，像穿越時空的海市蜃樓。時間的旅人。或許因為他愛收集舊物，線裝書、街道圖、殘缺單據、車票、印章、月餅模，甚至防疫注射紀錄表，統統堆滿工作室，他說收藏的是「物」，也是故事。

Benny 得聞成成有一對「陰陽眼」，數年前初見面，對方剛在韓國小城完成駐場藝術創作，超越風土、歷史，以第四度空間探索當地小城。藝穗會的故事、

05.07 -
31.08
2017

劉學成

現象錄
目睹
以外

etween
Hanison Lau — Art &
Other Worlds

鮮為人知的另一面視域，何不找他說？引領大家在這棟在百年建築中冒險？

聽說展覽有關藝穗會前世今生，成成立刻像個考古學者，架上他那副文國學者風的圓框眼鏡，深掘這座百年建築的所有歷史。直至 Benny 笑說：「考古工作就留給歷史和考古學家吧！」

「眼所見為真？還是眼不見為真？」成成身處夾縫之中，決定以藝術為媒界接通時空與第四度空間，讓「不見」的事物變得可見、可聽、可感。展覽內一盤又一盤的紅豆與深埋其中的海綿，藏住了藝術家與靈體相會的秘密，鬆散而沉重，只待觀眾任意撫摸、想像。

地上兩道用紅豆「造」成的石碑，俯身觸摸就如進入日本茶庵時穿過低矮門眉的鞠躬動作。「思念無蹤／紅豆為媒／如若扶乩問吉凶／到最後／占得感同身受／一夢中」，觸摸的痕跡如扶乩，也可以是扶乩之下隱藏的的鏡子，倒映天花另一個鬼魅裝置，是藝術家接通異界的痕跡，對逝世親人的思念。

當一切都會逝去，時間還捉得住嗎？面向雲咸街的窗內，劉學成擺放了四十

劉學成 | 冰糖

劉學成 | 紅豆

劉學成 | 白

劉學成 | 黑

多個高底各異的玻璃杯，倒入如牛奶般的白色液體，任由日光將水份蒸發，讓顏料在杯身留下時間的刻度。他又把藏起的舊牛奶公司車房木門搬出來，框起被燈光照得通透如水晶冰糖的隙縫，重塑戰後員工打開公司大門後的喜悅一刻。時間已死，但光影與喜悅被藝術家的想像留了下來，如同三年零八個月後，終於窺見隧道盡處的光。

「好像欠」點甚麼？」Benny 思忖一下想到，欠的是一件 centerpiece。成便在白色展廳中豎起一個黑帳幕，觀眾簽署了免責同意書便能進入，一旦進入即隔絕外界光影，黑幕後更會看到藝穗會地庫更衣室的夜間影音，那戴上耳機，讓他們在黑暗中想像另一個空間，以至藝術家與自身的恐懼。終於，宣傳海報換上了其中一件展品的照片，懸掛於連接畫廊與冰庫餐廳的樓梯、飄盪間疏密堆疊的薄紗，是誰看過徘徊於此的老嫗？

重拾失樂園

體驗劇場：她和他的時間之流

Christina 與 Ben 在眼前跳完了他們永恆的 last dance。站在藝穗會天台，大家如夢初醒，舞池還原成殘舊水泥磚地，藍色迷霧消散在中環黑夜與無限折射的玻璃幕牆之間，旅程剛好完結在一粒冰融化的時間……

關於這次集體夢遊事件，Benny 說最初的構想只是一個特定場域劇場 (Site-Specific Theatre)，延續計劃開始時的 opening night，在 2016 年十月打算辦一場派對，把整幢建築物開放給公眾，裡面有演奏、魔術等不同表演，配合冰庫的前世記憶，以冰為主題，連活動海報也設計好了，構想卻沒有實現。

劇場最後回歸到劇場創作，以另一種派對形式呈現，卻苦於一直未有合適的創作人選，直至 Cat Too 在一個活動上重遇大學時代相識的甄拔濤，驀然邀請對方出任編劇。

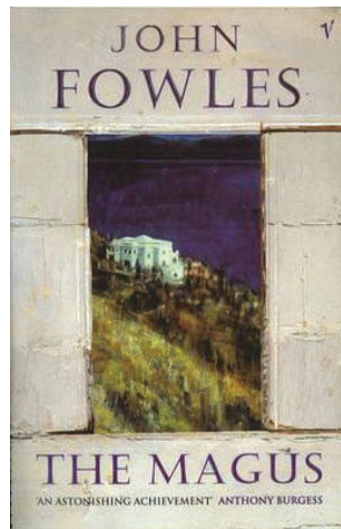
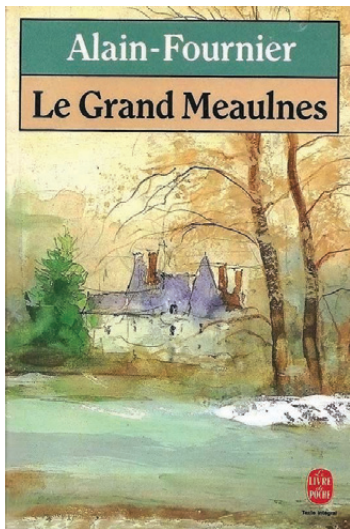

那時他剛奪得德國柏林戲劇節劇本市集 (Theatertreffen Stückemarkt) 獎項，雄姿英發，有心嘗試編導他第一個「體驗劇場」(Immersive Theatre)，這個機遇可以把整幢老房子變成任意遊走的舞台，觀眾也成了演出的一部分，遇上怎樣的劇場，完全由時間、空間與命運話事。

觀眾入場前要先把名字寫在雪條棍上，放入各自的杯中，鏘鏘，攪動時還聽到冰塊碰擊的聲音。來不及細想，面前便出現了一桌小酒杯，給大家準備的藍色飲料，其實由一位朋友從泰國帶來的蝶豆花所沖製，像電影《廿二世紀殺人網絡》中的紅色藥丸，「You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.」

這次創作者的旅程由兩本小說開始，「文學是我們的共同語言，把大家帶到同一頁」，Benny 給拔濤兩本小說是 Alain-Fournier: *Le Grand Meaulnes* (1913)，以及 John Fowles: *The Magus* (1965)。

「*Le Grand Meaulnes* 是法國文學的『迷眾』cult 書，不少當代創作都深受其

影響。兩本小說都關係到一個神秘莊園，百年來小說依然有種神秘的吸引力，也許我們心中都有一座失樂園。」Le Grand Meaulnes 的男主角不知不覺走入其中，邂逅一生最愛，並約定之後再見，想不到一離開，再也找不到回去莊園的路。

那是不能重拾的桃花源，只能經歷一次的夢境，某個午後的兔子洞。「She did not come. And even if she had, she would not have been the same.」起點的畫廊掛著 Le Grand Meaulnes 的句子，觀眾戴著耳機，細聽嚮導有洞的貓的耳語，把蝶豆花的幻象一飲而盡，便出現了 Ben 追逐 Christina 的畫面，一個現代愛情的故事，反激情、無奈，然後大家繼續隨著耳語展開各自的旅程。

像這種規模的製作劇場，需要至少大半年時間準備，但這次只得在三個月內完成，「體驗劇場」的演出方式又是藝穗會與編劇的首次嘗試，不止演員的設計動作，更要考慮觀眾在建築物內縱橫交錯走動的路線——以上種種，還得在藝穗會每天繼續運作「打開門做生意」的情況下進行。

「這段時間，我們和他簡直是一起呼吸，每天下午茶時間總會見到拔濤坐在

冰庫一角倚燈創作、吃喝……」當劇本在冰庫的白牆與咖啡之間醞釀，難得又找來十七年前合作過另一齣特定場域劇場《夜探王屋》的李俊亮 Indy Lee 參與聯合導演。「Indy 剛好在演藝學院任教，得以調動不少有潛質的演員和後台管理，加上各位 LPL Leaders 幫忙，很快便組成了龐大的演出班底。」這大概是藝穗會動員最多的一個劇場。

Benny 亦被邀請為劇作錄音，「對白讀起來並不像我的說話，於是把它由頭改寫了一遍，希望拔濤採用我的版本。」不過拔濤還是希望錄音能貫徹作品的節奏和調子，與 Benny 討論一番後說：「相信我吧。」最後觀眾在耳機中聽到的，是劇本最初的對白。

藝穗會是座記憶的房子，在特定時間便能窺探回憶的蟲洞：Colette 裡藏住的二戰難民、圍繞建築物的斜道與樓梯上流動百年的人物、冰庫中的小城故事……夾雜在 Christina 與 Ben 的故事之間。地下劇場還有拔濤為觀眾安排的一次試演。

Ben 與冰的場景掀開了故事的序幕

然後劇本的名字有了眉目，穿越時間走進一對過客 Christina 與 Ben 的記憶中，連結其作為舊牛奶公司冰庫的前身，最初以「一粒冰的時間」為題，卻嫌有點欠缺溫度。最後拔濤借用了日本漫畫《他和她的事情》，還有哲學上那條不能重踏的河流，這個期間限定開放的神秘莊園有了名字：《他和她的時間之流》。

時間緊絀，排練也還沒有開始，詩婷靠著劇本給她的印象，參考了多張電影海報與拔濤舊作的海報，在沒有演員可用的情況下邀請清瑩秀澈的 Sunny 當模特兒，在百年建築中尋找凝固時空的角色，拍下如故事般朦朧的身影。

然而拔濤看了相片，竟看中了詩婷眼中的落選作品——倒映著復修藝穗會用的竹棚與雜亂街景的玻璃窗，入鏡的路人甲背影與窗內主角意外反襯成電影《兩生花》(The Double Life of Veronique) 的意象，成了不期而遇的驚喜。照片最後調成蝶豆花的藍調，加上雨後的水珠，劇目的字體經過設計，流淌的尾巴成為窗上水珠的一部分，呼應著劇本那半融的混沌記憶。

閒人免進的地下室，原來收藏了各種關於 Ben 的舊物，耳邊響起旁白：「大

她
和
他
的
時
間
之
流

家好，我係阿 Ben 呀。歡迎大家嚟到呢度，睇下我嘅嘢，瞭解我。平時呢度唔係咁樣㗎，多謝有洞嘅貓將我心裡面諗嘅嘢變成咗呢間房。黑膠唱片、信件、海報、畫作、衣服，觀眾隨意翻閱，翻開他的回憶與他和她分手的端倪。

拔濤創作劇本時看了劉學成在藝穗會「目睹以外現象錄」展覽，決定借用對方第四度空間的體驗與收藏古老舊物的習慣，邀請他擔任美術指導，以一件又一件舊物與美學，把時空與失落莊園無縫連接起來。

水杯重新出現在最後一站，寫在雪條棍上的墨水化成難以辨認的塗鴉，與融化的冰記錄了夢的長度，「大家昂首頭望下個天，望下只屬於呢個城市，只屬於呢個時間、空間嘅天。有咩喺你心中，係始終都留喺度嘅呢？」Christina 與 Ben 的共舞，是他的想像？是她的靈通？是我們的夢？還是我們意外到訪過這幢老房子的幻覺？

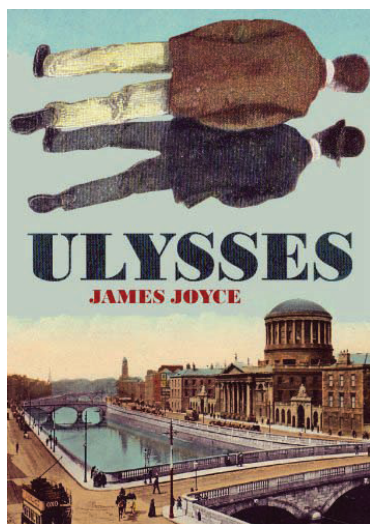
意識自由行

體驗劇場：她和他意識之流

有說面具是為了隱藏，也有說面具是為了顯露真我。那一天，大家到底是戴上了面具？抑或脫下了面具？

上一齣《她和他的時間之流》甄拔濤說還沒有完成「體驗劇場」全面的實驗，他想觀眾更主動參與演出、創造，更找來帶他認識體驗劇場的胡智健 Rico 聯合導演，於是有了更多留白的《她和他意識之流》。

舊班底大部分都留下來了，製作過程早早便進入狀態。Benny 這次同樣給拔濤留下兩個書名：「James Joyce: Ulysses (1922) 和 Marcel Proust: In Search of Lost Time (1913) 都是意識流的代表作。但若要細讀，大概要賠上大半生。然而拔濤已掌握了藝穗會空間的運用，我也正好把精神放到《格外地創》展覽上，讓他們經營這次的演出。」

觀眾進場後都戴上面具，聚集在起點的畫廊，像電影 *Eyes Wide Shut* 那深夜的神秘組織活動。上次的蝶豆花茶換成了今次的黑麥汁，當各人都乾杯完成儀式後，所有通道的門都開啟了，但選擇反而令人更加猶豫，因為下一步，將要通向即將發生的各種未知……

「體驗劇場」讓觀眾透過感官主動尋找的精神來體驗演出，拔濤和聯合導演 Rico 安排了七個空間，只有起點和終點不能選擇，中間的連接就如主角 Ben 和 Christina 無序、混亂的意識流竄在不同時空，「劇情」不再單靠演員的演繹，更多是觀看者內觀的探索。

房間與通道不時能發現吊著由音樂及音響設計師簡僖進製作的 A4 大小、連上喇叭音圈的銅板，把耳朵靠在其上就能聽見角色預先錄下的獨白。還有劉學成藏起無數話語盒子的一道灰磚牆，所有秘密都靜待觀眾發現。當然，觀眾都沒有參與排練，兩位穿梭整幢建築物的演員有時會給出一點提示，在空間內翻翻找找，展示各種可能。劇本為演員留下更多空間，排練更像是對一百種觀眾的預想，

將耳朵貼近銅板，便聽到 Ben 和 Christina 聲音微弱的獨白

猶如中醫的百子櫃，裡面放着 Ben 和 Christina 意識中的小故事

建立一套觀察與即興的反射神經。

下一站是酒吧的觀眾會遇見喝著悶酒的 Ben，他剛發了電報給人在倫敦西區準備首次演出的 Christina，失約的祝福是分手的信號。樓上劇場是收到電報後，躲在舞台黑暗處的 Christina，在黑暗中翻騰折磨著自己……

每個空間都有它的性格，編劇為角色的意識找到最適合的場所，也讓演員激活了空間。愈往下走，意識愈加零碎，劉學成與燈光設計師李蔚心在地下室與走道掛上大量盛了水的玻璃燈器，每當有演員或觀眾走過，風的流動都被光影放大百倍，在白牆間拆射、投映，讓大家深陷這種氛圍之中。傳說最空靈的地方在白色地下室，如今只放了由兩層水缸和吊燈組成的裝置，有觀眾索性在最後召集前都坐在這裡靜觀光影流動。

走上天台，你會發現一座記憶的花園，有著老練笑容、夾著香煙與身穿工作服的「園丁」，是老房子的化身？也許，房子也有自己的意識，正在整理這百年身體所承載的人與事，一磚一瓦就是記憶的圖書館。

終點站是藏在冰庫中的回憶，早在電報以前那段 *to be or not to be* 的分道揚鑣，Christina 與 Ben 的結局是否早已注定？拔濤和 Rico 陪大家經歷這最後一段，在冰庫內聽聽大家追溯意識之流後的意見，不少人都說聽不完所有故事，找不回所有殘缺的片段。每個人經歷的版本都略有不同，正如那一去不返的失樂園，只能拿著那封電報，在意識中重踏每分每寸的失落。

Christina 與 Ben 在冰庫的最後一幕

請找出計劃的色調

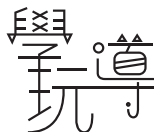
「賽馬會文化保育領袖計劃」視覺識別

「學·玩·導」(Learn·Play·Lead) (簡稱LPL) 是整個「賽馬會文化保育領袖計劃」的核心，讓計劃有了互動的元素，以一幢老房子聯繫各個領域的人，保育的不只是冰冷的歷史建築，還有非物質的人與故事。

計劃歷時兩年多，詩婷得為整個項目設計標誌(Logo)，並建立一套視覺識別(Visual Identity)的系統，統一計劃宣傳品的設計風格。

萬事起頭難，要從零開始為計劃度身訂造一系列視覺元素並不容易。她參考了不少設計，其中有2021年歐洲文化之都(Kalamata:21 European Capital of Culture)的視覺識，以彩色的幾何圖形把沉悶、有距離感的主題變得好玩、親切，亦十分容易應用到周邊的宣傳設計上，更重要是，它正好表達了「玩」的元素。

她一開始用了幾何圖形與負空間(Negative Space)的方法設計Logo，希望

它盡可能簡約表達重點。而 Benny 慣了以文字感受設計，希望標誌能放進計劃名稱與 Learn · Play · Lead，於是在最初的版本中，出現了以文字為主體的設計。

如何把文字變得活潑一點？詩婷把「JPL」變成形狀，簡化成重疊的線條，避免標誌上出現過多的文字。然後又想到把前後的「J」變成中文的引號，「P」與話框的形象符合，又嘗試把引號藏進對話框內，讓標誌有了對話的元素。「學玩導」有對話、溝通的意思，對話框的形狀正好呼應文化承傳的精神。

經過了約化的過程，標誌回歸簡潔風格，然後她進一步把「J」簡化為兩個三角形，回到了幾何圖案的組合。而為了配合 Benny 的文字情意結，又以視覺識別的幾何圖案和線條將「學·玩·導」三個中文字連結起來，收進對話框之中，並在標誌下加進了計劃的中、英文名字。

標誌進行了多種色彩的配對試驗，最後選擇了年輕、跳脫，同時貼合藝穗會風格的珊瑚粉紅色及柔和藍色，對話框「學·玩·導」黑白設計裡，「導」的一點是珊瑚粉紅，乍看未必注意到這細節，但這細節卻令設計變活潑了，擁有了計

劃需要的活力。而左右代表「L」的三角型不再統一大小，傳達前瞻性和前進的意義。

完成了標誌設計後，將LPL的象徵符號及學玩導字體拆開，形成零碎的形狀和線條。除了Logo本身的珊瑚粉紅色、柔和藍色和黑色外，再配以五種輔助顏色，將它們自由組合、轉變色彩成為其他圖案，增添玩味。這個視覺識別系統應用在一班LPL Leaders的T-shirt、工作人員名牌、計劃官方網站，以及活動海報等設計上。像Benny與編舞家Andy Wong的「赤裸對話」及招募LPL Leaders等，都運用了系統的顏色來設計海報。你還在其他地方發現到它們嗎？

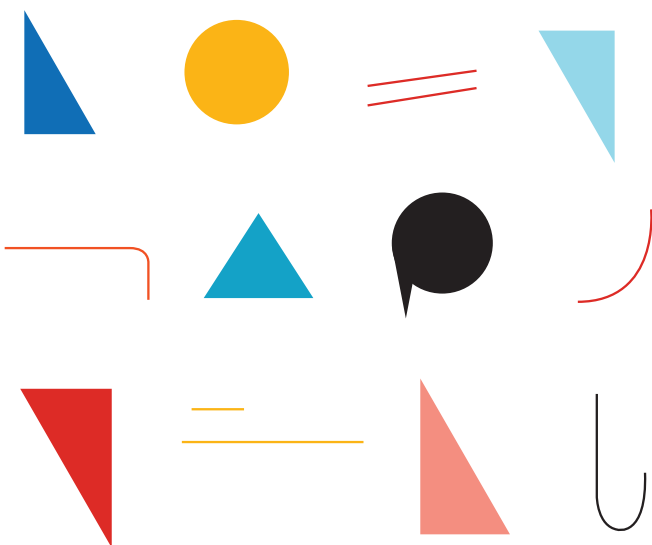

賽馬會文化保育領袖計劃
Jockey Club Cultural Heritage Leadership Project

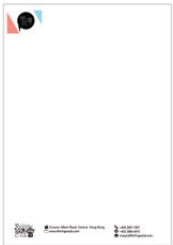
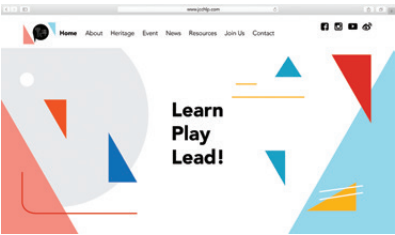
輔助顏色 (Secondary Colour Palette)

輔助圖形 (Supporting Graphics)

應用 (Applications)

22°16'48.7"N 114°09'20.7"E

客貨船軼事

你知道嗎？在地圖尋找藝穗會的經緯度，代表建築物的幾何圖形並不在正確座標上，卻像艘偷偷偏離航道的大船，駛上從己連拿利流下來的河道，正要往太平山出發。

這次展覽的主題本來圍繞藝穗會的窗，卻在前期考察時發現下亞厘畢道一面有著船艙般的圓窗，最後成了船的意念。藝穗會像一條船這說法，好像從舊牛奶公司時代已經開始。倉庫在二十世紀初加建為四層高，當時的海岸線還迤邐在剛填海興建的德輔道中。面向山上窄窄的圓角是船頭，樓上的大班宿舍正好是駕駛艙，倉庫則儲存了大量冰塊、牛奶、鮮肉與雜貨，就如停泊在海邊的大貨船。

不過，直至由蘇瑋琳 Solan 設計的《客貨船軼事》宣傳海報出現，藝穗會才正式以船的形象示人，這老房子爬的不是山路，而是大海的波濤。其中一本導覽

PASSENGERS' ANECDOTES

客貨船軼事

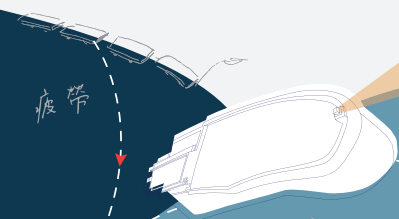
5 30.1.2018

藝穗會 FRINGE CLUB

展覽開幕 5.1.2018 (FRI)

OPENING 6:30 - 8:30PM

WWW.JCCHLP.COM/ANECDOTES

藝術家 陳楚翹 劉清華 葉敏俊
Artists Bunchi Chan Cho Kiu Jess Lau Ching Wa Yip Kai Chun

策展人 羅偉珊

Curator Susi Law

手冊設計成「海上筆記」。三位藝術家：陳楚翹、劉清華及葉啟俊，想像自己是貨船上的住客，從中環至藝穗會的一段斜路、圍繞建築物的狹道與樓梯、冰庫的餐室、變換過幾次展覽的畫廊，還有從老房子眺望的中環景物與路人，從陌生到熟悉，都變成了這五個月「船旅生活」的養份。

五個月的駐場與創作，時間不多，策展人羅偉珊 *Suzi Law* 說：「我們一起經歷這個空間，發現藝穗會就似駐紮在中環的邊界，上行下行像跨越兩個世界，我們也被附近的環境吸引：轉街角的廁所很漂亮、不遠處的天橋可以看海。」她嘗試讓藝術家思考如何讓創作融入這裡的環境，為途人打開平日不為意的空間與趣味，過程沒有太多的干擾，「策展人的角色是陪伴。」

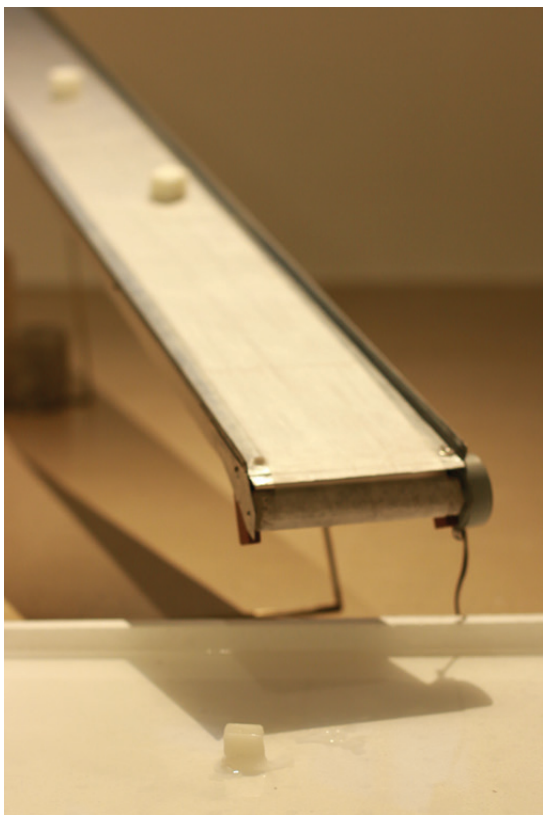
陳楚翹開始想像舊牛奶公司在此營業的時代，工人和她走同一條斜路，對抗相同的地心吸力，從碼頭拉著遠洋而來的巨型冰塊穿過雲咸街的石砌街道。但工人的生活真的因為努力工作而得到改善嗎？他們又能否如當年舊牛奶公司廣告般健康快樂？

《斜坡》是西西弗斯的命運裝置，陳楚翹把牛奶肥皂置於傾斜的運輸帶上，隨著摩打的運轉緩緩向上，但因為自身的重量與滑溜時而倒退。有些越過運輸帶的頂部順勢墜落，有些退回起點，有些在永恆的半途。

斜路沒有運冰工人，現在更多是來往的上班族，在狹窄的行人路上難以停下來，不是被身後的腳步聲催促，就是準備側身讓路給迎面的陌生人。劉清華的《失物招領 #01 等待認領》重新利用藝穗會面向雲咸街的戶外告示箱，換上她收集回來的失物，亮起燈，把路人從匆忙的步伐中解放，細閱有關物件的文字，想像它與物主的故事，既是失物認領，也重拾對城市風景、記憶與想像的可能。

劉清華的爸爸曾在銅鑼灣送石油氣，細問其回憶，好些地方已經記不起，重拾記憶就如一次旅程，前往熟悉又陌生的地方。作品《失物招領 #02 描圖者》，她訪問了藝穗會的員工、朋友及 IPL Leaders 等等，關於夢和最初記憶的回憶，斷斷續續的回想與敘述，配上迷霧的航行錄像，回憶是如夢囈的回鄉之路。另一角落還有藝術家從軒尼詩道拾回來的舊物，拋棄她慣用的新媒體，想像一個又一

陳楚翹 | 斜坡

劉清華 | 失物招領 #01

劉清華 | 失物招領 #02

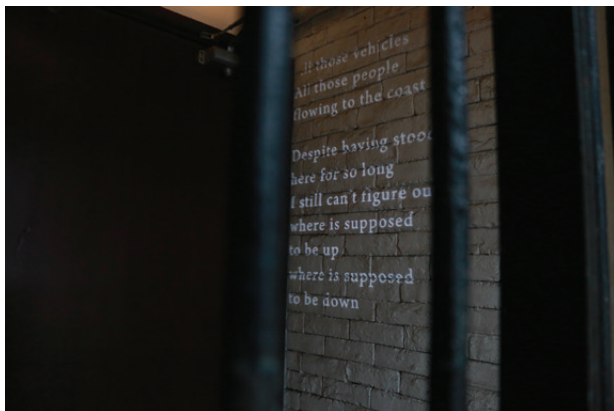
劉清華 | 失物招領 #03

個外省工人搬家回鄉的故事，成了《失物招領 #03 沒有終點》。

葉啟俊在這老房子流連了三個月，其間他在陳麗玲畫廊睡了一個晚上，除了地板的冷和硬，他發覺自己就如同樓房交談了一個晚上。一磚一瓦好像忽然有了意識，迴蕩著百年的回憶，如老人目擊中環與海岸的變遷，我們卻很少關心老人看過甚麼。於是他在藝穗會的天花、牆壁的縫隙、餐廳的一角投射字句，又在外牆維修的竹棚掛上老房子的絮語：「我一直站在這裡」、「你有留心看」、「在急流之中」、「看到我在跟你說話」，是百年建築對路人說的話，那是對話的邀請，在日常中經驗這位老人的存在。

到了晚上，這些字句被街燈投映到建築物的牆上，建築物的後門和畫廊內的天花、角落都有老房子透露的心聲，《說來話長》，但不妨細聽。

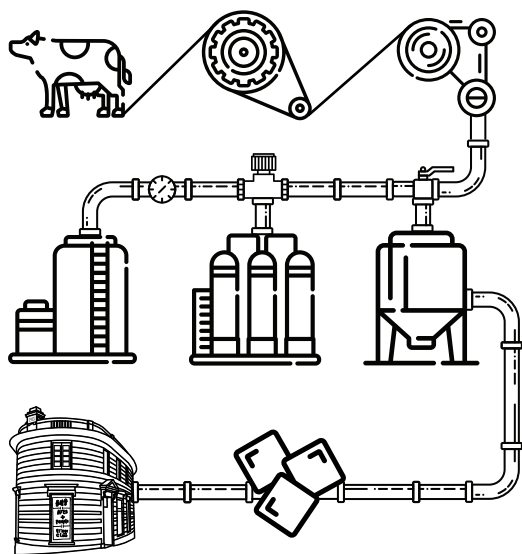
一個人的星圖之旅

時之素材

事物愈神秘不可測，人類愈為之神往。對於時間，我們總充滿幻想，在洪流之中穿梭。而這趟時間之旅，注定會遇上另一個星球。

2017年夏天，Car Too 計劃把劉學成的「目睹以外現象錄」展覽、「午夜學成說書」、「藝穗會內外我見」分享會，以及三場「赤裸對話」及導賞活動組成一套暑期特備節目推出，而大家共同的主題，就是時間。

最初先想到英文名：Ingredients of Time，中文譯為「釀造時光」，就如造酒或烹調美食，需要材料、時間醞釀而成。這讓詩婷想到時間的奇妙，它與我們的生命緊扣著，說著當下這刻，但這刻已溜走了，像流水般想捉也捉不住。究竟時間的本質是甚麼？用甚麼材料製成？製造過程又是怎樣？是否有層次？重疊？想著想著，嘗試實體化時間的虛無。這些想法令她聯想到由舊牛奶公司到藝穗會

的誕生過程，於是有了最初的設計——一條時光生產線。

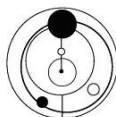
雖然有了生產線的概念，但未免有點「畫公仔畫出腸」，於是她又想到另一個設計方案，試著從各種有關時間的圖像入手，直至遇上 Gallifreyan。

Gallifreyan 是一種虛構的文字系統，源於 1960 年代的英劇 Doctor Who。她無意中發現劇中時間管理者會使用這個系統的文字來溝通。那是一套以圓形和線條為結構的文字，由一個大圓圈，困住大小小空心或實心的圓，這些圓又被圓線或直線連接。有時這些線條又會飛出大圓圈之外，又或傾側成橢圓，猶如宇宙船駕駛艙的立體星圖，或宇宙運行的軌跡。

「Fear」是巨大的黑色圓形，「Doubt」是反轉了的日蝕，「Travel」是不同軸心的漣漪，不禁令人聯想到機械錶芯的構造。詩婷按照自己的解讀，以不同的方式表達。而相對生產線的方案，團隊更偏好這設計，活動就如顏色、圖案各異的星球，重疊、交錯、運行，海報就是活動的星圖。後來 Benny 將中文名改成「時之素材」，配合 Sunny 按著平面設計的概念，伸延到影片宣傳，利用冰塊溶化、

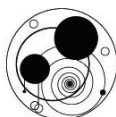
PRISON

VICTORY

FEAR

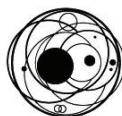
DAZZLED

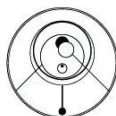
OBSCURITY

PLANETARY SYSTEM

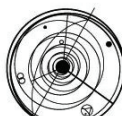
SOLAR SYSTEM

UPRISING

MATRIX

TRAVEL

DOUBT

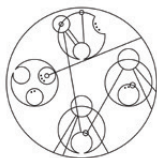
CALCULATIONS

雨水滴下、時針走動、墨水暈開等意境表達時間的痕跡，間中夾雜關於節目的零碎片段，充實了視覺元素。而在藝穗會迎接大家的，將會是一次時光之旅。

在兩年多的「賽馬會文化保育領袖計劃」中，詩婷幾乎包辦了全部宣傳品的设计工作，每次總有不同參與者、同事，還有 Benny 向她提出各種意見。然而集體創作不一定能讓成果倍化，甚至可能摧毀風格，讓作品失焦。

這次的創作完全由她主導，任由她描繪心目中的時之素材，風格脫離了藝穗會過去的设计，擺脫了以照片為重心的主調，以圖形和顏色表達時間的抽象概念。這個海報设计更在會上得到 Benny 以至其他同事的肯定。一個人的冒險，自然會看見不同的風景。

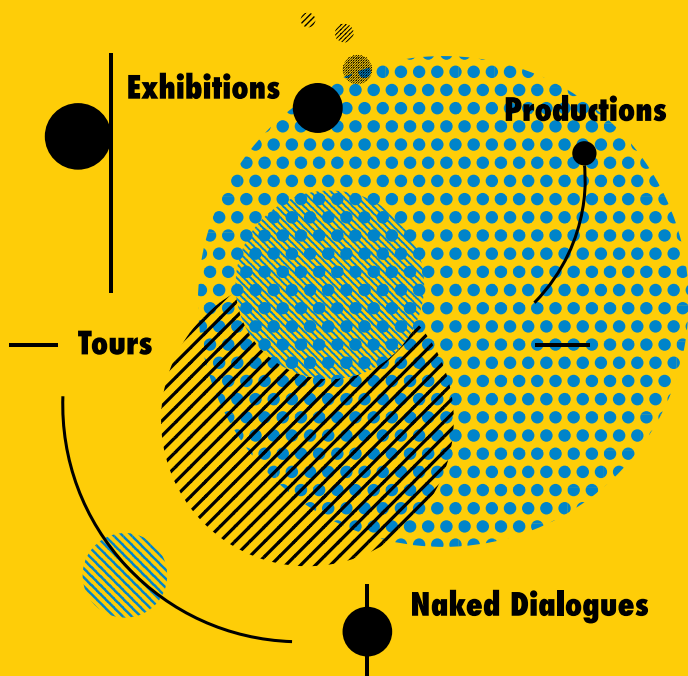
Ingredients

of

T I M E

時 之 素 材

From July · Hong Kong Fringe Club

時之素材宣傳片截圖

事先張揚的赤裸事件

赤裸對話 1.0

2015年，藝穗會策劃的「照亮香港在新加坡」(Spotlight Hong Kong in Singapore) 集合了過百位香港和新加坡藝術家和表演者，身處其中，Benny 忽然有感：「這裡的人都是 remarkable people，理應為他們留下紀錄。」活動上，他認識了第一位主角——黃家正 [K]。

Benny 看過 [K] 的紀錄電影《音樂人生》，記住了那份天才與敏銳，但當主角現身眼前，他才真正感受到：「[K] is a star!」聊天時 [K] 才思敏捷，暢所欲言，談及自己的花心與親情等私密亦毫不閃縮，「他轉數極快，那些赤裸的畫面夾雜在大量信息之中，一瞬即逝。」他想到把這種對話的狀態呈現在觀眾眼前，「赤裸對話」早在 LPL 計劃展開以前便有了雛型。

但在對談以前，LPL Team 還需要說服贊助機構，因為「赤裸對話」的嘉賓

Benny 與 LPL Team 拍攝 KJ 宣傳片

並非保育人士，活動驟看似離題之作。「cultural heritage 不應只限於石瓦磚頭，每個人都充滿生命力與故事性、有血有肉的 heritage。」

另一邊廂，Benny 與 Cat Too 持續與對談嘉賓相約，發掘對方不同的故事和性格，再擬定題目和方向。LPL 團隊也開始了計劃第一個任務，宣傳第一場「赤裸對話」，為嘉賓拍一段人性化的預告片。這是藝穗會從未有過的經驗。整個 LPL 的團隊都出動了。帶著一部錄影機、一部單反相機便向 [X] 的工作室出發。

第一次拍攝帶點不知所措，寧濫勿缺，攝影機幾乎一直啟動著捕捉眼前人物每一個動作每一句說話，就這樣拍了大半天。「之後是非常花時間又辛苦的整理工作，我得把所有錄影重看一遍，擷取他最吸引人的一面，製作成幾條不到一分鐘的短片。現在的人都不看太長的影片。」Sunny 本來負責藝穗會資料研究工作，因為懂得拍攝和接剪，由此成了計劃的拍攝專員。Cat Too 則提議在活動前每星期發佈一條不同主題的短片，讓活動升溫，也讓公眾留下印象。

每次對談就如雜誌的 cover story 專訪一位人物，所以詩婷把海報設計成雜

KJ 赤裸對話宣傳片截圖

誌封面的感覺，再放上 Benny 要求講者找出不多於六個字的主題。「雖然設計獲得團隊通過，卻有些地方是我忽略了的，好像賽馬會的標誌不可直接放在照片上，需要以單色襯底，這是後來才知道的事。」

經過了第一次的練習，Sunny 知道要用更有效的方法拍攝以縮短後期製作時間，想不到這次遇上更大的挑戰——第二位嘉賓「香港記憶」計劃項目統籌莫健偉 Patrick Mok 是學者，他沒有在鏡頭前表演的慾望，這也不是他的 comfort zone。」

世界總有太多精彩刺激的故事，讓我們常常忽略了聆聽身邊的平凡人，「香港記憶計劃」一方面為口述歷史，同時也給受訪者說故事的機會。所有人都是說故事的人。Sunny 找來幾位同事和朋友接受 Patrick 的訪問，「有了受訪者，他不再是主角，同時也可以表現他持續訪問 200 人的計劃、他最有魅力的一面。」

第三位嘉賓是爵士樂女歌手兼攝影師廖綺玲 Elaine Liu。宣傳影片沒有選取緩慢優雅的節奏，而直闖她的攝影工作室，穿上連身工作服的 Elaine 一邊搬動大

Patrick 赤裸對話宣傳片截圖

Elanie 赤裸對話宣傳片截圖

Andy 赤裸對話宣傳片截圖

型攝影器材一邊接受由 Sunny 策劃快問快答的訪問，從攝影、家務、閱讀、顏色談到世界末日，加上明快的剪接，與她自選的那張安閒靜逸的擺拍海報照片形成了強烈對比。預演了一場「赤裸對話」。

幾場對談的海報都模仿了雜誌封面，但每次都會為嘉賓度身訂造標題的設計，像 KJ 海報上的琴鍵、Elaine 海報上的手寫字體。為了配合 Patrick 擬定的主題「Embrace Ordinarity」，詩婷拍下 Benny 擁抱咕啞的手形作為「E」字，再慢慢演變成畢加索的風格，手指忽然變得圓圓粗粗的，「是 Benny 給我看畢加索把早餐的牛角飽當成手掌的照片。」畢加索善於在平凡中發現樂趣，正好側寫了 Patrick 的性格。

至於編舞家王廷琳 Andy Wong，詩婷找來了以形體構成的字母，配合對方演出的照片，也首次把 LPL 計劃的主題色調放進宣傳海報中，是「赤裸對話」1.0 時期最有活力與繽紛的一張海報。

**The Remarkable People
Naked Dialogue**
赤裸對話

Pianist **KJ 黃家正**
X
Fringe Club Founder **Benny Chia 謝俊興**

23. 7. 2016 (SAT)
Free Admission 免費入場
2:30-4:00pm
Presenting of "KJ: Music and Life"
KJ 音樂人生電影紀錄片
4:00-5:30pm
Dialogue (Mainly in Cantonese)
對話 (以廣東話為主)

Fringe Club
藝穗會
just enjoy KJ

KJ 十年後
after Ten Years

**The Remarkable People
Naked Dialogue**
赤裸對話

之記得失憶

Patrick Mok 莫健偉
X
Benny Chia 謝俊興

6. 8. 2016
星期六
2:30-4pm
Free
免費入場

Fringe Club
藝穗會

**EMBRACE
Ordinariness**

賽馬會文化保育領袖計劃
Jockey Club Cultural Heritage Leadership Project

**The Remarkable People
Naked Dialogue**
赤裸對話

Musician & Photographer **Elaine Liu 廖綺玲**
X
Fringe Club Founder **Benny Chia 謝俊興**

20. 8. 2016
星期六
2:30-4pm
Free
免費入場

Fringe Club
藝穗會

承認自己係自己
Be Myself!

賽馬會文化保育領袖計劃
Jockey Club Cultural Heritage Leadership Project

**The Remarkable People
Naked Dialogue**
赤裸對話

Dancer **Andy Wong 王廷琳**
X
Fringe Club Founder **Benny Chia 謝俊興**

3rd Sep
2:30-4pm
Free
免費入場

Fringe Club
藝穗會

Gotta be K.I.N.D.
#DancingAndyWong

別忘了故事來自生活

赤裸對話 2.0

推土機與保育，兩種對立的發展模式，赤裸對話2.0從此展開。這次更把舞台搬到兩個亞洲城市——新加坡和檳城，讓我城反照自身。

資訊發達讓我們自以為無所不知，現代考察成了網上爬文，但要談得赤裸，總得要腳踏實地了解對方的生活與城市。問題是，哪來的時間？Cat Too負責籌劃對談活動，她花掉自己的假期，先後自費到訪新加坡和馬來西亞。她說，這不太算是資料搜集，只是進入對談嘉賓生活的地方，逛逛走走，欣賞當地建築與城市設計，呼吸對方每天呼吸的空氣，不談工作相約晚餐，她在認識一位新朋友，「不然我會沒有安全感。」

香港人常羨慕新加坡，就如不太關心國際時事的人，他們羨慕香港的繁盛。但新加坡也面對土地之爭，近年更掀起了墓地的保育爭議。

工地圍板內不見草木

來源 : Romance of The Bukit Brown | www.facebook.com/pg/acruxwana/photos/

森林後是堆積廢土的工地、工地圍板內不見草木、靜逸的公園被巨型機械臂入侵、參觀墓地的導賞團，還有大大小小半世紀以上的華人祖墳。新加坡文化遺產協會 (Singapore Heritage Society) 前會長陳有利 Kevin Tan 在對談前傳來一些相關照片，作為宣傳海報的設計素材。

不過在詩婷眼中，那些圖片總欠缺一點甚麼，直到她翻找有關那場墓地保育運動的資料時，發現了一張航拍照片：一座被森林包圍如隱世遺蹟的巨大祖墳，與世無爭地存活在那片土地之上。那是建於1922年的武吉布朗 (Bukit Brown) 墳場，長眠於此的不止先人，還有新加坡開國的故事。

這張照片由攝影師 Franck Pinckers 拍攝，版權卻屬於 The Bukit Brown Cemetery Documentation Project。Sunny 找到負責計劃的學者，他就香港某所大學任教，對方一口應承了讓照片作對談宣傳之用，更出席了當天的「赤裸對話」。

不同於「赤裸對話」1.0 如雜誌封面的設計，這次的海報不見人、只見墳（除

NO PAST NO FUTURE

Kevin Tan x Benny Chia
7.10.2017 (Sat) | 3:30-5pm | Fringe Upstairs
In English

Photographer: Frank Pinckers | Copyright: The Bukit Brown Documentation Project

The Remarkable People Series

Naked Dialogue

赤 裸 對 話

Kevin Tan

Professor of Law,
Conservationist &
Music Critic,
Singapore

Benny Chia

Founder of the
Fringe Club,
Hong Kong

了框外那兩個人講者)，卻正好呼應了 Kevin Tan 腦海中的主題：「No Past, no Future.」

與香港遙相呼應的還有馬來西亞檳城首府喬治亞市，那裡也有一座藍屋，是華人實業家張弼士的故居，已有一百三十多年歷史。一如喬治亞市的華人建築，故居的樑柱門窗保留了中式雕花、碎瓷拼花，還夾雜了建築風格與蘇格蘭鐵製器物。

如此難得的古蹟差一點粉碎於發展的巨輪下，幸得另一場對談嘉賓、建築師 Laurence Loh 斥資把老房子買下來，然後花掉半生時間和積蓄，策動復修計劃將之保留和活化起來，遊人不但可以參觀，更可入住其中。Sunny 亦趁假期住進這所老房子，順道取材，拍下藍屋與喬治亞市的不同角落，剪接成宣傳短片。

眾所周知，街頭塗鴉在當地大行其道，後來更成了設計海報的靈感。混入 Banksy 塗鴉風格、Laurence Loh 化身藍屋牆上的塗鴉，再拼貼上張弼士故居的中式木門與屋簷，檳城風味的海報就此誕生。

萬裕興

有恆

無逸

Naked Dialogue
CONSERVE
TO
SUBVERT

Laurence Loh
Conservation Architect
Malaysia

Benny Chia
Founder of the Fringe Club
Hong Kong

9.12.2017 (Sat) | 3:30-5pm
Fringe Club | In English

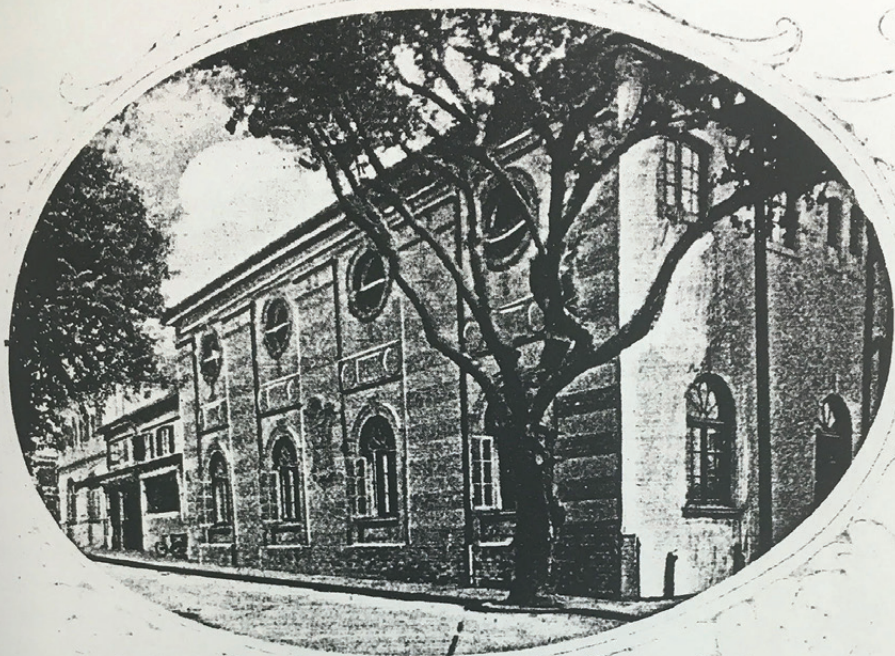
故事還未結束

導賞資料冊及文化保育個案分享冊

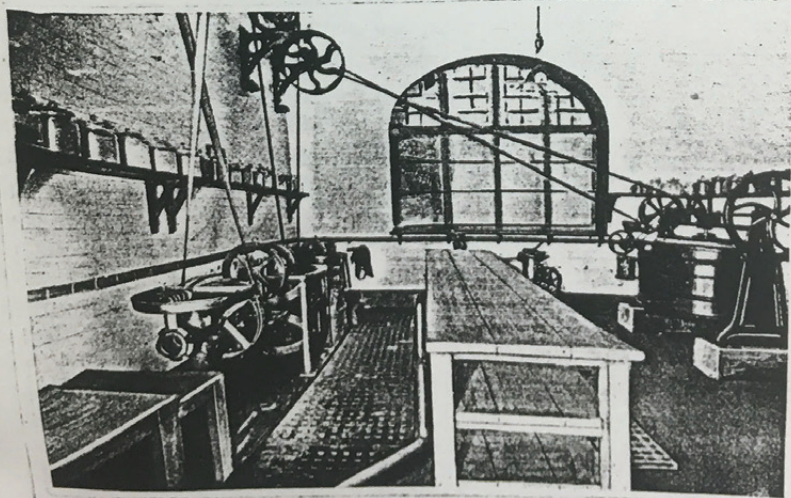
兩年多的「賽馬會文化保育領袖計劃」聚集了一班藝術家與志同道合的 LPL Leaders，圍繞這幢建築展開一場大冒險。為了讓這些經歷與故事得到傳承，達致人文保育，特別製作了兩本刊物——一本是關於藝穗會歷史故事的導賞手冊，另一本則是結集參與者經驗之談的分享冊——正好作為計劃的總結。

計劃為培育文化領袖，招募了超過二百多位來自各行各業、各個階層與年齡的 LPL Leaders，由 Erica 帶領，學習成為藝穗會的導賞員。但藝穗會的故事是 ongoing narrative，其前身牛奶公司的記憶也一直乏人尋根究底，所以導賞員的第一個任務，就是深挖這幢建築的各種史料與都市傳說。

Sunny 是資料搜集組的隊長，只要有關於這老房子的史料，無論是文學、史書、舊報或廣告，都一一搜刮回來，除了成為導賞活動的養份，也意外為計劃的展覽

VIEW OF TOWN DAIRY.

SAUSAGE AND LARD MACHINERY

和表演帶來靈感。

這些素材描繪了建築物的前世今生，為一磚一瓦添上了溫度，導賞資料冊撰稿人陳舜怡 Phyllis Chan 把這些故事盡量收進書中。翻開小書，便可從活化保育議題、建築風格、秘聞、回憶、歷史照片，還有各種有趣的提問中思考和認識這個地方。

計劃以前，藝穗會並沒有正式的導賞員，有需要時便由 Benny 或 Cat 帶路。於是 Erica 也把成立導賞員團隊的過程記在資料冊跟大家分享。「拿著它，你也可以成為藝穗會的導賞員」，這大概就是 Erica 製作小書時的寄望。

LPL 計劃重新探討了保育的可能，也提出了以幾人為重心的保育想像。文化保育個案分享冊即以此作出發點，由作者安東尼訪問計劃中出場的人物，包括藝穗會核心成員、LPL 計劃團隊、參與藝術家、幕後人員及多位 LPL Leaders，分享他們體驗到的「學·玩·導」精神。分享冊本來以教學手冊形式出現，經過連番討論與無數次推倒重來，最後還是貫徹「玩」的精神，把它製作成計劃的畢業

賽馬會文化保育領袖計劃
Jockey Club Cultural Heritage Leadership Project

藝穗會場實料冊

賽馬會文化保育領袖計劃
Jockey Club Cultural Heritage Leadership Project

藝穗會文化保育個案分享冊
百年未孤寂

同學錄。

當然，計劃成員眾多，不可能全都訪問。幸好身為導賞員隊長の Eric，腦袋猶如 LPL Leaders 的資料庫，能隨時道出各人的職業、性格、強項、導賞風格與能力，幫助作者從二百多人的團隊挑選合適訪問對象，讓讀者看到計劃的不同面貌。

分享冊最後還加入了四位 LPL 團隊成員的小錦囊，記下不同的策展、宣傳和製作經驗。計劃只有二十六個月，經驗卻可以無限延伸，讓城市迸發出更多保育的想像。

LPL Leader 1.0

LPL Leader 2.0

LPL Leader 3.0

LPL Leader 4.0

LPL Leader 5.0

導賞資料冊實戰工作坊

後話

前員工的記憶開箱

計劃歷時兩年，不止成就了一系列演出、展覽和活動，還有人與人之間各種相遇。相遇又讓故事傳承，記憶流傳，治好了城市的健忘。

話說最後一個展覽「格外地創」趁星期六辦了一場開箱活動，由 Benny 打開「近乎藍」的其中一個箱子，細說 1997 那年藝穗會的經歷。其中一位聽眾也在活動後打開了自己的「箱子」說：「我爺爺就是牛奶公司的舊員工。」

爺爺就像從故事中走出來的人物，回到了時空交錯的老房子，打開了屬於他的「箱子」……

日軍侵華時期，爺爺還是個住在廣東中山的小六學生。廣州淪陷時，家人都勸他到香港避難，因為爺爺的爺爺就在香港《工商日報》工作。跟著阿爺，有個照應。「當時有親戚在 Dairy Farm 寫字樓打工，介紹我做甚麼呢？做 pageboy，

戴頂帽站在酒店門口替人拉門，月薪七蚊。」爺爺說。他住在舊牛奶公司的員工宿舍，每天到溫莎行（現置地廣場位置）閣樓的舊牛奶公司餐廳替客人開門，「看到牛奶公司的大班或二班要懂得打招呼，一看到就要 good morning Sir，唔簡單㗎！」

但日軍好快打到㗎。

聖誕節傍晚，爺爺忙著招呼舊牛奶公司的高級員工和家人在餐廳聚餐，時任港督楊慕琦則在對岸半島酒店的日軍司令部宣佈投降。「我們都躲在溫莎行，不敢到處走。第二朝便聽到軍隊步操上中環的聲音，還有槍聲，霹靂啪嘞的。」舊牛奶公司總部被徵用為「調查班」，宿舍也不能回去了，爺爺又躲回了鄉下。

和平後，爺爺從同事口中得知舊牛奶公司重開，他便回去從侍應練習生做起，再一次住進宿舍（現為藝穗會 Colette Artbar）。「全都是碌架床，有三層也有兩層的，不算太狹窄，環境算是不錯了。」舊牛奶公司旁的矮屋也幾乎全由員工租住，住宿舍的不時去串門子吃個便飯。「宿舍是免費的，裡面都是寡佬，沒有女人，

結咗婚就係你嘅事囉，要自己到外面找地方。」

當年沒有大型超市，舊牛奶公司有牧場，又賣肉食、牛油、冰塊，幾乎壟斷了半山名流、領事的伙食供應。「他們不論生日會、告別會都在家裡宴客，同樣由牛奶公司餐廳負責。」一班伙記見證了那個年代的名流生活，最開心是能賺外快，每晚的貼士齊齊分。

侍應的工作一做便十多年，直至1963年，位於中環的香港希爾頓酒店準備開業。「人人都說，喂，希爾頓出美金！我們夠膽，不如搏一搏去做captain。」他於是正式離開了舊牛奶公司。

這段記憶，本來可能像城市中那千百萬的故事，永遠淹沒在時間之中，卻因為一場展覽，孫兒把爺爺帶回記憶的產地，在觀眾面前翻開塵封的故事，經驗得到了傳承，填補了空白之地。

有說健忘的人更有效率，能擺脫過去的泥沼，活在當下。就像每天經過藝穗會依然從未進來的人，幻想這裡是非請勿進的高級會所，卻不知道自己錯過了甚

麼。假如 Benny 當年沒有記起小時候來往外婆家經過的舊牛奶倉庫，藝穗會可能從不存在，這舊倉庫可能被打造成一式一樣的消費商店，你也不曾看過那些活在記憶中的展覽，還有這篇文章。

LPI 以保育為主題，但並不限於磚瓦的修復，保育學者與藝術家在對談中分享理念與故事，藝術展覽與體驗劇場連結了人與地方、當下與過去。這趟小小的奧得塞之旅，嘗試帶大家窺看沿路霧中的風景，藝術有如航海知識，讀懂羅盤和遠古星辰，得知當下方位，繪製真正屬於我們與城市的航海地圖，讓未來藍圖更接近真實的藍。

坐在梳化上的兩位是舊牛奶公司前員工

藝穗會賽馬會文化保育領袖計劃

Jockey Club Cultural Heritage Leadership Project

藝穗會會址是一幢具新古典主義風格的一級歷史建築，座落香港最繁盛的中國區。這幢建築曾是牛奶公司的中央倉庫，於1892年建成，後於1913年聖誕節完成第一次大規模擴建。七十年後，藝穗會於1983年聖誕節前夕進駐此地，開展它的第二生命，至今已三十五年。順應時代步伐，藝穗會一直演變，將這座百年建築物活化成開放的藝術平台，為創新和實驗性表演藝術提供演出場地、推動文化交流，同時連結本地及海外網絡。

2016年，藝穗會獲特首社區計劃資助由香港賽馬會慈善信託基金捐助，啟動第十四次翻新工程，重點修葺建築物外牆，同時推出「賽馬會文化保育領袖計劃」，宣揚物質文化遺產及非物質文化遺產保育是同樣重要。

藉此計劃，我們一方面向市民介紹藝穗會的保育成果——2001年獲香港特區政府頒發「文物古蹟保護獎」、2009年會址獲評定為一級歷史建築、2018年獲香港建築文物保護師學會 HKICON 頒發「保育獎」，也被提名香港藝術發展局 2018 藝術推廣獎（結果有待公佈）；另一方面，我們以「學·玩·導」（Learn · Play · Lead）為計劃的宗旨：透過「學」，我們學習傑出人物的處事哲學和人生智慧；透過「玩」，我們拒絕固步自封，玩樂人生；透過「導」，我們自我導航，並不自甘從主流，領導自己，領導他人。

人物序

排名按出場先後

謝俊興 Benny Chia

藝穗會創辦人

陳詩婷 C Ting Chan

LPL Team／平面設計師

彭金有 Paymond Pang

藝術家／設計師

劉學成 Hanison Lau／成成

藝術家

鄧海超

前藝術館館長

黃雨晴 Sunny Huang

LPL Team

廖淑敏 Catherine Liu／Cat Too

LPL Team

劉錦綾 Catherine Lau／Cat

Fringe Team

林翠麗 Erica Lam

LPL Team

甄拔濤 Pat To Yan

編劇／劇場導演

葉啟俊 (阿俊)

藝術家

羅偉珊 Susi Law

策展人

李紹忠 Joe Li

藝術家

廖偉棠

詩人

成建熹 Harry Shing

LPL Leader

陳翊麒 Jacky Chan

飾演 Ben

曾棧尉 Cherry Tsang

飾演 Christina 《她和他的時間之流》

周詠恩

飾演 Christina 《她和他意識之流》

李俊亮 Indy Lee

劇場導演

胡智健 Rico Wu

劇場導演

簡僖進 Andrew Kan

音樂及音響設計師

李蔚心 Vanessa Lee

燈光設計師

蘇瑋琳 Solam

平面設計師

陳楚翹 Bunchi Chan

藝術家

劉清華 Jess Lau

藝術家

黃家正 KJ

鋼琴家／赤裸對話嘉賓

莫健偉 Patrick Mok

港大歷史博士／「香港記憶」計劃統籌／

赤裸對話嘉賓

廖綺玲 Elaine Liu

音樂家／攝影師／赤裸對話嘉賓

王廷琳 Andy Wong

舞蹈家／赤裸對話嘉賓

陳有利 Kevin Tan

新加坡法律系教授／保育家／樂評人／赤裸對話嘉賓

Franck Pinckers

攝影師

Laurence Loh

Malaysia Architect／Professor of Architecture／

Leading practitioner in Conservation／赤裸對話嘉賓

陳舜怡 Phyllis Chan

撰稿人

安東尼

作者

受訪者：謝俊興、陳詩婷、廖淑敏、黃雨晴及羅偉珊。

LPL Leaders

文化保育及藝術行政大使 1.0

關毓蔚 Ophelia Kwan

譚若詩 Charis Tam

保育研究生 1.0

陳知晴 Charlotte Chan

林群心 Mimi Lam

謝天霖 Tiffany Tse

鄭樂恆 Tom Cheng

陳美琪 Miki Chan

劉卓盈 Kylie Lau

蔡佳怡 Grace Tsoi

徐愷彤 Hilda Chui

陳世瑜 Belle Chan

劉曉恩 Cosy Lau

蔡悅嘉 Katherine Tsoi

曾啟泓 Reynold Tsang

張嘉恩 Viola Cheung

李詠琛 Sandy Lee

黃希婷 Crystal Wong

黃晞華 Wong Chlorophyll

錢瑩君 Spoon Chin

李卓寧 Michelle Li

黃浩喬 Michael Wong

黃麗紅 Carey Wong

周穎彤 Vicky Chow

沈子琦 Finger Shum

尤雅琳 Candy Yau

庾瀾恩 Crystal Yu

方心怡 Lala Fong

蘇穎雅 Christy So

姚致玲 Chee Ling Yiu

伍榮謙 Ryan Ng

馮詠妍 Be Fung

戴芷瑩 Scarlett Tai

楊茗 Yang Ming

古卓平 Rachel Ku

高橋慧美 Takahashi Tomomi

梁千祺 Kai Y Leung

關詩霖 Kellie Kwan

譚詠怡 Melody Tam

藝穗會導賞員 1.0

陳知晴 Charlotte Chan	鄭樂恆 Tom Cheng	陳明柱 Martin Chan	麥研科 Ancus Mak
張嘉恩 Viola Cheung	徐愷彤 Hilda Chui	陳淑美 May Chan	蕭諾思 Maggie Siu
周穎彤 Vicky Chow	梁子棋 Katy Leung	張韻 Fiona Chang	陳永晴 Maggie Tan
馮詠妍 Wing In Fung	譚若詩 Charis Tam	張慧喬 Michelle Cheung	鄧曦彤 Erica Tang
古卓平 Rachel Ku	曾啟泓 Reynold Tsang	趙雯妃 Alice Chin	唐琪 Sukie Tong
關毓蔚 Ophelia Kwan	黃晞華 Chlorophyll Wong	周靖霖 Cindy Chow	曾敏芝 Monchi Tsang
李卓寧 Michelle Li	黃麗紅 Carey Wong	鍾思行 Angel Chung	王芳 Vicky Wang
謝天霖 Tiffany Tse	楊茗 Yang Ming	關志華 Leo Kwan	黃凱聲 Iczza Wong
蔡悅嘉 Katherine Tsoi	庾澍恩 Crystal Yu	黎寶蓮 Pauline Lai	黃寶明 Miranda Wong
黃希婷 Crystal Wong	姚致玲 Cheeling Yiu	林韻 Nicole Lam	胡智皓 Henry Wu
黃浩喬 Michael Wong	蔡佳怡 Grace Tsoi	李耀宗 Marco Lee	胡鳳意 Susan Wu
尤雅琳 Candy Yan	陳凱琳 Katy Chan	李苑雯 Flora Li	袁惠安 Raymond Yuen
袁曉茵 Polly Yuen	陳麗娟 Any Chan	廖曦露 Lulu Liu	
		駱景揚 Kenny Lok	

文化保育及藝術行政大使 4.0

周樂芝 Gigi Chan	廖卓賢 Angel Liu	任健銘 Happy Yam	保育研究生 4.0
蔡慕琪 Ivy Choi	廖藹婷 Phoebe Liu	任益賢 Yseut Yam	陳振賢 Sai Chan
朱釗儀 Jenny Chu	盧雪怡 Shirley Lo	邱靖枋 Stephanie Yau	陳穎欣 Jenny Chan
鍾靖琦 Stephanie Chung	馬天駿 Cyril Ma	丘曉東 Tony Yau	周嵐晴 Fiona Chao
何宛融 Laura Ho	文曉彤 Martha Man	楊舜姿 Yeung Shun Chi	張頌康 Nicol Cheung
黎可澄 Cherry Lai	萬庭暖 Ashley Man	余庭輝 Yu Ting Fai	方浩軒 Willis Fong
黎譚琪 Bernadette Lai	蕭惠儀 Angela Sin	袁蔚翹 Alice Yuen	傅巧君 Emily Fu
林穎彤 Wynne Lam	鄧飛龍 Carlos Tang	鍾玉婷 Summer Zhong	高凱琳 Tiffany Ko
劉錦如 Sophie Lau	謝靄霖 Beatrice Tsa		李淑嫻 Angela Lee
李保連 Kormey Lee	王友緣 Martin Wang		麥文艷 Katherine Mak
李羽芊 Carol Lee	黃卓然 Jutta Wong		黃明恩 Mandi Wong
梁頌鯉 Leong Krystle	王素怡 Soyi Wong		邱婕穎 Helen Yau
梁頌嫻 Leong Krystle	黃慧敏 Elyse Wong		
梁健恆 Bevis Leung	王詠嫻 Winnie Wong		

藝穗會導賞員 5.0	高宇平 Patrick Kao	李梓瑩 Salome Li	黃芷琳 Heidi Wong
陳淑雯 Kaize Chan	關曉暉 Jaymee Kwan	勞嘉玲 Lo Ka Ling	黃婉琦 Fiona Wong
周錦婷 Tina Chau	關穎瑜 Kathy Kwan	駱子斌 Spencer Lock	余筱榮 Fanny Yu
張茗茵 Alison Cheung	林穎彤 Wymne Lam	李天虹 Rainbow Li	
張芷楓 Minnie Cheung	林旭澄 Tina Lam	文靖妍 Vanessa Man	
張彥農 Ingrid Cheung	劉秀群 Cathy Lau	伍珩 Angel Ng	
朱瑞婷 Chu Chelsea	羅穎琪 Maggie Law	吳永佳 Kaizer Ng	
鍾幸儒 Vanessa Chung	李澄 Ingrid Lee	邵光懷 Siu Kwong Wai	
方杞丹 Peggy Fong	李淑嫻 Angela Lee	蕭梓宏 Gordon Siu	
馮熙雯 Annie Fung	李偉雄 Henri Lee	蘇靜怡 Soso So	
何樂瑤 Kenix Ho	李榆佳 Lee Yu Kai	譚曉琳 Alexandra Tam	
何淑貞 Ellie Ho	梁思敏 Rebecca Leung	譚慧芬 Agnes Tam	
許軒琳 Frederica Hui	梁寶珊 Popo Leung	溫秀雯 Winna Wan	
熊玉清 Hung Yuk Ching	李玉華 Li Yuk Wah	黃欣霖 Wong Ophelia	

創作迷踪 — 「學 · 玩 · 導」的故事 Creative Odyssey — The L · P · L Story

概念 · 策劃 | 謝俊興

行政 | 劉錦綾

製作 · 設計 | Tangerine Design Studio

撰寫 | 安東尼

編輯 | 劉嘉寧

校正 | 謝俊興 劉錦綾 陳詩婷

攝影 | 陳詩婷 YC Kwan Kingsley Yung

顧問 | 莫健偉

出版 | 香港藝穗會

地址 | 香港中環下亞厘畢道二號南座

網站 | www.hkfringeclub.com

電郵 | enquiry@hkfringeclub.com

電話 | (852) 2521 7251

版次 | 2019年4月初版

ISBN | 978-962-85149-0-8

©2019版權屬香港藝穗會所有，未經許可不得翻印、節錄或轉載。

Copyright © 2019 Hong Kong Festival Fringe Ltd.

Published and Printed in Hong Kong.