

國際演藝評論家協會（香港分會）出版

香港舞台
作為文化論述的香港戲劇

盧偉力 著

國際演藝評論家協會（香港分會）出版

香港舞台

作為文化論述的香港戲劇

香港舞台

——作為文化論述的香港戲劇

作 者：盧偉力
編 輯：李紹端、何堃嘉
設 計：蘇麗明
製 作：顯藝輸出製作中心 張重九
出 版：國際演藝評論家協會（香港分會）
香港灣仔港灣道2號3樓301室
電 話：(852) 2974 0542 傳真：(852) 2974 0592
網 址：<http://www.iatc.com.hk>
電子郵箱：iatc@iatc.com.hk

版 次：2004年2月初版
香港印製

© 國際演藝評論家協會（香港分會）

版權所有，本書任何部份未經版權持有人許可，不得翻印、轉載、翻譯或演出

Hong Kong On Stage

—— Hong Kong Drama as Cultural Discourse

Author : Lo Wai Luk
Editor : Lee Siu Tuen, Pauline Hall
Design : So Lai Ming
Production : D C Output Production Center, Titus Cheung

Published by International Association of Theatre Critics (Hong Kong)

Rm 301, 3/F., 2 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

Phone: (852) 2974 0542 Fax: (852) 2974 0592

Web Site: <http://www.iatc.com.hk> E-mail: iatc@iatc.com.hk

ISBN: 962-8321-41-2

First published February 2004

Printed in Hong Kong

© International Association of Theatre Critics (Hong Kong)

All rights reserved; no part of this book may be reproduced, cited, translated or performed without the prior permission in writing of the copyright holder.

International Association
of Theatre Critics (Hong Kong)
國際演藝評論家協會（香港分會）

獻 給

香港劇壇新生代

主宰生命・論述將來

——序盧偉力的「文化論述」

張秉權

盧偉力當然是戲劇人、電影人、學者、教師，但更準確的稱號應是文化人。凡認識他的，都知道他慣於，也樂於從文化的角度論述具體問題，於是，他既能條分縷析地細繹論點，也能同時把問題放到宏大的系統內多方觀照。巨細相得，共成一體。他把十多年來的有關論文彙集成這本書，讓讀者可以更全面地透過他的觀察，重新理解香港的劇場狀態、文化特質，當然是一時美事！

大凡學者多少都有點考據癖，透過整理、發現、論述過去種種而獲得的滿足感是切實不虛的。這考據癖，盧應也有一點吧？然而，他也大約只有那麼「一點」，他更關心的，是因理清過去而得更準確地理解現況，於是，更重要的，是有把握地論述將來。

以書中多番重點論述的「本土主義」問題為例，便是很值得注意的。西洋形式的戲劇傳入中國大約已有一百年，未來三、四年間，西洋戲劇如何在中國「本土化」的論述，大約會在大小不同的研討會中紛至沓來。這與它是否時代顯學無關，因為，從一九〇七年春柳社諸君演出《黑奴籲天錄》起，「本土化」已是無數中國舞台工作者的具體實踐。香港文化、香港戲劇，雖自有其具體的場域，而軌跡卻也相近似。盧偉力以「香港戲劇本土主義的尋索」為呈交與「第一屆華文戲劇節」的論文，不是偶然的事。他在論述八十年代的翻譯劇，尤其在論述布萊希特怎樣給引進香港，然後在香港以不同的面目出現

的時候，也特別突出其「本土化」的過程。他甚至以為：「如何在目前資本主義經濟全球化中保持本土文化，在世界通俗文化一體化中確立當時當地華人的文化空間，是廿一世紀華文戲劇的重要內容。」(頁161) 然而，必須申明的是，他這樣的預計不是一個簡單當然的因果推斷，這似乎不免困於宿命了。他認為「歷史並不是一個絕對客觀的流程」(頁166)，他其實是期望我們透過認知而更能操控未來。他認為「人有一定的主體性，在歷史進程中，人可能並且必然會參合自己的意願去創造符合自己世界觀、生命觀、文化觀的環境。」(頁106) 換言之，他期待我們透過廓清自己的文化軌跡而確認未來的可能趨勢後，懂得恰當地調校努力的方向。「新知覺的喚起，為歷史提供航標。」(頁166) 而面前那「一條未知又已知的路」(頁168)，還有寬廣無垠的創造空間。假如廿一世紀華文戲劇的重要內容果真是「如何保持本土文化」，則何為本土文化？如何保持？其中要處理的問題多著呢！

所以，歸根究柢，這是人的問題。盧偉力最關心的，原來不是空洞的「文化」觀念，而是文化中的人，是生命。平素跟他接觸，會發覺他常掛在口邊的，是「生命」這個詞。在本書中當然也不例外。

這「生命」，是覺知的對象 (頁11)，更是可感受的實體 (頁19)。由於生命可知可感 (頁141)，因而可以互相分享，這是劇場賴以交流的本質屬性，盧在評鑑戲劇演出時，經常大力推許一些能與觀眾分享「最真實自如的生命」的作品 (頁19)，他以為，若能把「種種壓抑的感受從年青人的生命中釋放出來」，那「是很動人的」(頁20)。

「生命」是我們賴以存在的依據，其重要自然不消多說。「生命」值得思考，值得刻劃，首先因為它在時間上有限。生與滅原是一體的

兩面，盧以為契訶夫之所以重要，因為他能「發掘人在無奈中忍受生命的消逝」(頁153)，《星光下的蛻變》之感人，也因它「寫兩個此消彼長生命的情義，意境纏綿」(頁95)。其次，生命既有生滅，為維其生而延其滅，它必有所需，於是也必有所欠，而生命中的欠缺，便是戲劇常見的題材(頁86)。究其實，生命是一種未被限定的總和，盧偉力在「形上劇場」一文中以這樣的公式去詮釋生命(頁66)：

生命 = 存在 + 感覺 + 回憶(記憶) + 潛意識

正因為生命有感覺，有不足之憾，人乃會有「生命追求」(頁111)。又因時代對我們可以發生「一種生命共振的力量」(頁117)，我們基於不同現實的「生命處境」乃衍生千差萬別的「生命體驗」、「生命流程」、「生命觀照」，甚至得到「生命的自強」(頁59, 54, 94)。當戲劇「形式的可能性與生命結合起來，戲劇與時代便扣上了」(頁90)，而戲劇也能別開生面了。再經藝術工作者因方借巧的創造後，它便能在舞台上綻放出萬千風華，「我們的生命感受混雜了，自然就有風格的轉移。」(頁81)於是我們創造出有各具不同美感價值的作品，觀眾也獲得不同的美感經驗，這就是藝術的價值。而在論述作者藝術成就的時候，著重的正是看他如何把生命感覺落實到藝術創作的慣性之中。(頁71)

書中「生命」一詞雖云屢出，而盧偉力最珍視的其實是「信念」，這是生命的內核。生命是「身體」的精華，生命感覺支撐起有信念的身體；同樣的，信念是生命的精華，沒有信念，生命也將萎靡不振。他在評論兩代「革命樣板戲」的表演效果時，認為九十年代以後表演者「技巧或許很高，但生命信念跟文革時的表演者已大大不同，於是『身體』亦不同了。」(頁161)史坦尼斯拉夫斯基強調舞台信念，「通

過信念，我們可以在規定情景中得到自我感覺，因而建立舞台上的生活。」(頁 166) 戲如人生，歷史如戲。藝術工作者憑著信念可以不畏辛勞，直面艱危，創造撼動萬千觀眾心靈的藝術，真實人生中的我們，也將憑信念而懂得撥開迷霧，從而理解生命，主宰生命的航道。「以劇場直探生命」(頁 163)，或者就是這個意思罷？

噢，幾乎忘了，如此重視生命、以戲喻人的盧偉力，原也是位詩人。

這本論文集也從側面反映出在香港從事理論研究的艱難。盧偉力很自覺地兼做引介的工作。他在縷述有關理論的篇幅有時比評論各該問題的需要為多，左徵右援，不嫌其繁，這除了是學術論文務求翔實的「內」需要外，多少也或基於考慮傳播知識的「外」需要。為把問題表述得更清晰簡明，他有時甚至採用圖示的方法 (如〈形上劇場〉)。而「非敘事戲劇試解」一文，他參照結構主義方法為香港近年流行的非敘事戲劇建立論述框架，而拈出「期待焦點」這個中心概念，尤其可見力厚功深。

然而，單憑個人力量，怎樣厚與深還是吃力的。「布萊希特在香港」一文，多見「待考」之例，便足說明此中艱難了。該文初版於四年前的《我的名字不是布萊希特——香港布萊希特演出及研究》，四年下來，問題尚屬「考」而未得，研究者過於忙累，想是關鍵。筆者也是身在圈中，提出這點，絕無譏刺之意，只是「人傷其類」而已。不過，從另一角度看，盧既強調「戲劇是文化實踐」(頁142)，文化論述當然也是實踐之一。實踐的過程有時甚至比其結果更重要。理論之逐步完善正是一道活生生的「生命流程」，把這生命軌跡放到讀者面前，讓這些「待考」成為眾所關心的、嗷嗷待哺的

生命，或者倒是一種不錯的選擇罷？

在香港這樣的文化處境中，出現盧偉力這一本有視野，有功力，更有信念的作品，是二〇〇四年初最值得高興的事。因此，遵囑為序，真是其樂何如！只是，讀者們，何年看汝輩登場？

二〇〇四年元旦

張秉權簡歷

香港中文大學文學士、哲學碩士及哲學博士。曾任中學副校長多年，現為香港演藝學院人文學科系主任。

本港資深劇團「致群劇社」創辦人之一。曾在「香港話劇團」、「沙田話劇團」、「赫壆坊劇團」、「第四線劇社」等演出中擔任導演及演員。歷年在不同報刊以「武耕」等筆名撰寫戲劇評論逾百萬言。

張氏為康樂及文化事務署戲劇及跨媒體藝術顧問。於一九九六年起，以戲劇界民選代表身份被委任為香港藝術發展局委員，並任其戲劇組主席。

前言

我參與香港戲劇活動三十年了，但感受到香港戲劇發展無論在理論與實踐上同樣需求殷切，並且高度融合，卻是在九十年代。九四年秋自紐約學成回港後，發現同代人都在不知疲倦地工作¹，短短幾年間，香港戲劇文化生態竟完全改變了。

在過去十多年，我們見證了下面的現象：

1. 戲劇界對香港文化政策非常關注；
2. 小型專業劇團崛起；
3. 教育劇場、社區劇場大範圍推廣；
4. 商業劇場試辦並取得一定成功；
5. 華文戲劇交流日益蓬勃；
6. 香港戲劇史料的整理及戲劇史的書寫；
7. 戲劇表現手段的多樣化創新；
8. 傳統戲劇與西方戲劇融合。

這些現象是互相關聯的，它們是香港戲劇工作者主體性(subjectivity)的表徵，是香港戲劇文化實踐(cultural praxis)的產物。

可以說，儘管舞台劇在香港仍然是少數人的活動，但是作為文化表達方式，它卻敏銳和直接。香港戲劇生態和香港戲劇藝術近年的

---

1 例如張秉權，九十年代中他當選了藝術發展局戲劇界別民選議員，事務繁重，但仍編輯多本戲劇書，建立一個自己的演藝網址，策動多個演出，主演一個戲，主持大量座談會，並且完成了十多萬字的博士論文。又再如麥秋，他在九十年代辦商業劇場遇到挫折，卻沒有退縮，繼續帶徒弟、辦課程、監製演出，近年更在中國大陸推廣以戲劇培訓青年的課程。

變化，很值得研究。希望本書可以拋磚引玉，讓「香港戲劇」成為大家關心和研究的對象。

一九八九年至一九九七年之間的香港戲劇，不能不受「六四」與「九七」影響。「六四」是政治命題，「九七」是歷史命題，它們所誘發的種種思想感情、記憶聯想、疑慮憧憬，與香港本土結合，是「去殖民」(decolonization)和「後殖民主義」(post-colonialism)課題。香港必須(無論需要不需要都好)由英國回歸到(交還)中國，這是非常直接、迫切的時代實踐(praxis of time)，甚至時代政治(politics of time)。

「一九九七」，香港回歸到中國，迫使香港人思考和面對自己的文化身份(cultural identity)。原則上我們不能否認自己是中國人，但感覺上，我們又想保持香港人身份。這是很矛盾的心理。說穿了，是因為當代香港人對中國大陸有許許多多集體的疑慮和恐懼，雖然中國在八十年代初已經開始改革開放，但共產主義階級鬥爭的陰影仍然在香港人心中揮之不去。

就是在這歷史氛圍之下，香港戲劇登上了文化論述(cultural discourse)的舞台。

「論述」這個詞很有意思，擬這本書的名字時，我腦海裏想著的是英文「discourse」這個字。在西方，從前是指著述，尤其是指有一定見解，帶有哲理思辯的，就某一個題目發揮的專論；二十世紀語言學研究，又把它譯作「話語」，例如「Discourse Analysis」是專門指研究言語、說話方式的學科；六十年代以來，由於法國思想家福柯(Michel Foucault, 1926-1984)的推動，加上七、八十年代學術界對理論研究的熱烈，「discourse」往往指針對社會上不同權力關係的

分析或討論，因而有了論述的意思。論述理論的出現，強化了西方批判傳統，除了意識型態（ideology）、階級（class）等政治範式（paradigm）之外，人們亦能因應不同的社會位置、文化身份、性別、性取向，甚至性格而開展自身或族群對整體社會的抗爭（resistance）。論述是身份表徵，是行動，是到自由之路的手段。「論述」最初指的是言說或文字，對應西方強調邏輯、理性的傳統，但後來在不同領域廣泛地採用，只要能作符號編碼（semiotic encoding），轉喻為一般文化或權力關係表述的，就可以稱為論述了。因此，一件藝術品，一首樂曲，一個行為，也可以是文化論述²。例如香港藝術發展局戲劇委員會一九九九年辦「戲劇成就獎」，討論下來，除了頒給畢生從事藝術劇場和戲劇教育的鍾景輝之外，亦同時頒給長期從事民眾戲劇、展能戲劇和教育戲場的莫昭如。這反映較寬闊的戲劇觀，有非常重大的文化論述意義。

中國文化中「論」與「述」是兩個不同的方面，早在漢朝，人們就把孔子的言論合集正式稱作《論語》，「論」似乎對應著思想、見解。後來所謂的「論疏」，則有梳理辨明言論觀點之間脈絡，探究前文後理如何關連的意思；至於近代流行的「論述」，則有夾敘夾議，通過說明某現象來確證其思想邏輯甚至文化價值之意味，與之一族的，還有「述評」、「評說」和「批判」。其中，「批判」是外文 critique 之翻譯，來自德國黑格爾（Friedrich Hegel, 1770-1831），馬克思（Karl Marx, 1815-1883）等人，曾經在中國大陸非常流行。近幾十年，由於中國現代史的特殊軌跡，「批判」一詞意味著意識形態暴力，在此時此地的香港動不動就「批判」似乎不太好；況且「論述」較諸「批判」，多了一分自我言表的感覺，似乎較適合香港的文化境況。

2 有關論述理論的入門介紹，可參看 Sara Mills, *Discourse* (London: Routledge, 1997); Diane Macdonell, *Theories of Discourse: An Introduction* (New York: Basil Blackwell, 1986)。

作為文化論述的香港戲劇，由探索香港人身份開始，進而為香港文化定位，進而表達自己對中國與香港關係的看法，姿態紛陳。中國戲劇批評家林克歡曾應邀來港當「駐港藝評家」，他對香港戲劇的語彙的變革與文化迷思聯繫討論，甚有參考價值³。

香港戲劇工作者蔡錫昌曾經樂觀地認為「一九九七」或許可導致「文化回歸」⁴；但幾年之後他對我說：他感到道路並不平坦。在歷史轉折過程，香港有微妙的權力變化，香港人亦經驗吊詭性的集體心理變異，香港人如何參與歷史？

在戲劇文化論述上，首先表現在自覺或不自覺地對香港戲劇本土主義(localism)的探尋，因而本書以這方面的文章正式開始，嘗試找出本土主義與主體性之間的辯證關係。

收錄在本書中的文章，大部份都在一九九六年開始舉行的「華文戲劇節暨研討會」中首先宣讀，可以說是華文戲劇論述的產物。

在修訂、校對過程，我發現了文字中隱隱透視了兩種不同動力：1) 以論述推動文字；2) 以分析、說明展開文字。福柯說：論述建構我們對現實的感覺。或許，在歷史變動中，為了把握現實，我的文字就不自覺地偏向論述了，即使想法還未很成熟，也情願一往無前地把要說的說出來，論述因而是實踐過程中的需要。

3 林克歡，《詰問與嬉戲》(香港：IATC，1999)。

4 蔡錫昌，「是甚麼『文化回歸』？為甚麼『文化政策』？」，見張秉權、方梓勳編，《香港戲劇學刊》第一期(香港：香港戲劇工程，1998)，頁85-94。

這本書的兩種不同文字質感，反映了我自己在過去這十多年思想和學術取向上的矛盾，今天看來，覺得也頗有趣，也就不作秋後文飾了。

在成書過程，本來想花一點時間，把本書未談及的香港近年商業劇場的試辦，以及傳統戲劇與現代劇場的美學融合狀況描述一下，但去年大學工作繁重，加上策劃舞台劇《歲月的風采》，編導舞台劇《香港電影第一TAKE——黎民偉，開麥拉！》，也就不得不把想法暫時擱下了。

目錄

張秉權序言

主宰生命・論述將來

——序盧偉力的「文化論述」 vii

前言 xiii

一、 香港戲劇本土主義的尋索 1

二、 非敘事戲劇試解

——一個當代香港戲劇現象初探 29

三、 形上劇場

——當代華文戲劇的一個現象 55

四、 生存狀態與人際框架

——談潘惠森戲劇的香港文化感覺 69

五、 破浪的舞台

——八十年代香港戲劇 89

六、 布萊希特在香港

——幾條線索的初步整理 103

七、 尚未完成的行動

——從二十世紀世界戲劇發展展望廿一世紀華文戲劇 143

八、 他年看我輩登場 165

圖片集 171

後記 189

香港戲劇本土主義的尋索¹

近年，香港戲劇出現一個意義深遠的探索——本土主義。這是香港戲劇文化系統對香港的歷史前提——一九九七年七月一日香港將回歸中國——的回應，標誌著香港戲劇工作者對香港文化走向和中國文化前景的關注。

本土與環球的對立(local vs global)是九十年代西方文化研究的重要議題，這跟當代資本主義發展有密切關係。隨著互聯網的出現、跨國商品的傾銷，一時間環球化(globalization)被認為是世界潮流，順之者昌，逆之者亡。

一般第三世界發展中國家為了保護自己，對抗發達國家的文化帝國主義(cultural imperialism)，必須致力於重建或發展自己民族的特色。對於他們，本土主義(localism)是反抗世界性主導潮流或發達國家文化入侵的力量，但是香港已是一個高度國際化和環球化的地方，為甚麼會在此時此刻出現本土主義呢？

---

1 本文最初於一九九六年香港中文大學英文系《環球主義/本土主義與文化現代性》研討會上宣讀，以英文寫成；同年八月在北京「第一屆華文戲劇節暨研討會」中以中文發表，一九九七年一月《明報月刊》有節寫版，這裏作了增訂。

香港戲劇所面對的真正問題其實是：香港在回歸中國之後如何在文化領域中定位，用通俗的說法，是「一九九七」問題。

歷史轉折點

一九八四年九月二十六日，英國與中華人民共和國簽訂了《中英聯合聲明》。香港主權將於一九九七年七月一日回歸中國，香港成為「特別行政區」。施行社會主義的中國大陸承諾：香港的資本主義制度將保持五十年不變。「一國兩制」是中國大陸提出的方針，她聲稱已經發展了馬克思的國家理論。

這是風起雲湧的世代，既有驚濤亦有暗湧，既熱鬧亦嚴峻。不同社會力量積極地設計（書寫）「一九九七」這歷史一頁，為它的敘述方式、動力和形態奔走，香港文化在動態中衍變。

各界對於香港演藝事業的發展有不少熱烈的討論，文化論述，見諸各種媒介，甚至通過社會行動、文藝作品等形式展開。市政局文化委員會、香港藝術發展局、藝術工作者、專業演藝團體、文化工作者及教育工作者，都表達過意見，說明了這問題的急切性與廣泛性。除了有關資源分配及觀眾拓展等問題之外，他們更提出了最關鍵的論題：如何在觀念、文化定位、組織架構及運作方式等方面，創造一個真正的香港演藝文化？

在過渡期，本土意識對香港最為重要。香港回歸中國，中國究竟是「母親」，抑或是「他者」(the other)？「一國兩制」假設中、港的和平結合與共存，於是，一體多面性和矛盾觀點之間的溝通是必要