

文學與電影叢書

黃勁輝 主編

劉以鬯

最新出版
New Publication

與香港現代主義

梁秉鈞 譚國根 黃勁輝 黃淑嫻 編

劉以鬯與香港現代主義

- 也斯 從〈迷樓〉到《酒徒》，劉以鬯先生終於從另一個角度找到結合現代心理與歷史的方法，完成從上海開始的一種現代小說的探索。
- 黃萬華 劉以鬯到香港後，似乎命定地要和香港文學一起「跨越1949」，其戰後創作的重要價值就在於溝通了上海、香港這兩座現代城市的文化資源。
- 黃勁輝 同處三四十年代上海「十里洋場」的都會消費文化下，有別於劉訥鷗與張愛玲，劉以鬯另闢一條與眾不同的美學探索之路——現代主義文化復修。
- 羅貴祥 現代主義意識是一種對自身時空境遇的認識。它的時間意義決定了其自我意識。於劉以鬯而言，現代主義意識意味着知道自己是歷史構成的囚徒。
- 許旭筠 劉以鬯對香港文學的啟發是在方法論上結合現實與現代主義，身體力行走出自己的路。
- 黃淑嫻 劉以鬯這類以「表層書寫」切入心理的小說極具吸引力，這些小說比寫實小說更「寫實」，比意識流小說更「心理」。
- 許子東 今天的酒徒私下跟我說，雖然酒徒在獨白裏常常講得很迷暈、喝酒及醉態，但是主人公心目中的價值觀是非常堅定的。相比之下，稍晚或同一時期出版的《地的門》的主人公就真是混亂。
- 林少陽 對中國現代文學現代主義和現實主義有限的「傳統」，劉以鬯是一個批判的繼承者。在「第三地」的香港，劉以鬯構築了其獨特的文學世界。
- 陳智德 劉以鬯以南來者的角度思考香港本土，其認同過程中充滿掙扎和困難，呈現獨特的感覺錯置的本土經驗。
- 池上貞子 從劉以鬯與也斯的身上，我們可以看到文學長者的繼承與發展。
- 王晉光 在昆蟲界中，螳螂是最古老的民族，這與人類社會中華夏民族的情境有點類似，劉以鬯與高行健的螳螂故事充滿寓意。
- 譚國根 劉以鬯的小說《對倒》是現代主義文化閒遊者的寫照。
- 西野由希子 劉以鬯把《對倒》修改成短篇版的時候，專心強調以 Tête-Bêche 的形式反映1970年代香港社會中的新感覺，那就是城市的孤寂。

香港公開大學出版社
OPEN UNIVERSITY
OF HONG KONG PRESS

ISBN 978-962-7707-72-1

「文學與電影」叢書
Literature and Cinema Series

叢書顧問：

劉以鬯教授 梁秉鈞教授 黃萬華教授 譚國根教授

黃勁輝 / 主編

香港公開大學出版社
OPEN UNIVERSITY
OF HONG KONG PRESS

「文學與電影」叢書

Literature and Cinema Series

黃勁輝 主編

顧問：劉以鬯教授、梁秉鈞教授、黃萬華教授、譚國根教授

劉以鬯與香港現代主義

Liu Yichang and Hong Kong Modernism

梁秉鈞 譚國根 黃勁輝 黃淑嫻 編

封面圖片由甄慧棋（香港公開大學創意寫作與電影藝術榮譽文學士學生）
設計，特此致謝。

© 香港公開大學出版社 2010

國際書號：978-962-7707-72-1

版次：2010 年 7 月初版

出版者：香港公開大學出版社

地址：香港九龍何文田牧愛街三十號

傳真號碼：(852) 2396 5009

電郵：ouhkpress@ouhk.edu.hk

網址：<http://www.ouhk.edu.hk/ouhkpress.htm>

本書所載一切資料，出版人保留一切權利，任何人士未經同意，不得擅自轉載、抄錄，也不得採用任何現時或日後出現的電子、機械技術，以及其他方法使用有關資料，包括複印、錄音和將有關資料置入任何形式的資訊儲存或讀取系統內。

「文學與電影」叢書

總序

黃勁輝

2008年9月，我在香港公開大學首辦「創意寫作與電影藝術榮譽文學士」課程，這是四年全日制面授課程，重點是融文學與電影兩種藝術於一體，跨文字與影像兩種媒介之疆域。

文學與電影的關係本應是很密切的。在現代都市中，文學與電影彼此滲透，甚至唇齒相依。美國荷里活電影作品大部分改編自文學著作；中國電影題材不少來自文學作品，文學家當編劇亦不少。五、六十年代，香港曾經有大批自上海南來的文人製作電影，文學與電影相輔相成，例如電懋旗下的張愛玲、易文、宋淇等；但是，七十年代以後情況有所改變，現今普遍的現象是，唸文學的多不懂欣賞電影藝術，電影製作人也多不讀文學專著。文學與電影之間，彷彿有一道難以踰越的牆。

本地關於文學與電影的研究範疇有時頗含糊。坊間有些抱舊守殘的錯誤偏見，堅稱所有改編自文學著作的電影作品永遠無法跨越文學原著的藝術水平，這是對文學與電影研究的盲點。有些對文學與電影深感興趣的中學老師或大專教師曾經跟我談起，他們很希望找到這個範疇嚴謹的研究和著作，尤其是關心本地文學與電影關係的分析專著。有些學生曾反映，本地缺乏一系列探討文學與電影關係的有系統的學術著作。

梁秉鈞教授（也斯，本叢書顧問之一）在文學與電影的教學方面是先行者，早於八、九十年代已在當時的香港大學比較文學系開創科目「當代中國社會的文學與電影」，並於1997年後在嶺南大學中文系加插「文學與電影」一科。我跟梁教授談起，彼此都覺得香港似乎需要一套以

「文學與電影」為名、兼具系統和學術專業性的叢書。在香港公開大學的支持下，這套叢書得以出版，並旨在達成幾項目標：

- 一、促進文學與電影的研究，並以學術分析為旨；
- 二、打破文學與電影之間的壁壘。文學與電影的關係是平衡的，並非對立的；
- 三、關心及整理本土的文學家、電影創作人和理論家的成果。

本叢書收錄的乃學術研究著述，一方面關心文學與電影的關係，另一方面亦會以個別本土文學家、電影創作人或理論家作為個案研究對象。

「文學與電影」叢書

Literature and Cinema Series

黃勁輝 主編

劉以鬯

與香港現代主義

Liu Yichang and Hong Kong Modernism

梁秉鈞 譚國根 黃勁輝 黃淑嫻 編

香港公開大學出版社
OPEN UNIVERSITY
OF HONG KONG PRESS

序一

劉以鬯與香港公開大學

譚國根

香港公開大學由政府創辦，目的是要面向社會，為廣大市民提供教育機會。大學二十年來的辦學宗旨均以積極回應社會所需為前提。大學的人文社會科學院主動融入社會，以社會發展的導向作為思考，配合政府提倡的產業及教育政策，開辦創意文化課程。

香港公開大學人文社會科學院的「創意寫作與電影藝術榮譽文學士課程」，為全港首創以文學與電影藝術互滲並行的跨媒體課程。這是全日制面授課程，有別於公大傳統的遙距教學模式。繼 2008 年邀請導演王家衛博士擔任課程的榮譽教授，學院於 2009 年委任劉以鬯先生為榮譽教授，希望讓學生汲取現代主義的創作文化，在電影與文學方面，向兩位本地最重要的現代主義大師學習創意藝術之道。

劉以鬯，原名劉同繹，字昌年，生於 1918 年上海，祖籍浙江寧波鎮海人，1941 年畢業於上海聖約翰大學，1948 年自上海來香港，多年來一直以寫作為業，並且提倡一種娛樂自己的嚴肅文學，與當時的流行小說抗衡。在多年堅持下，劉教授創作了不少藝術水平極高的作品。他的小說具有都市摩登的現代色彩，風格獨特，其中長篇小說《酒徒》，是公認的第一部中文意識流小說。其他重要作品包括《對倒》、《他有一把鋒利的小刀》及《島與半島》等。劉教授在文學上貢獻良多，上承三十年代上海新感覺派，下啓香港六、七十年代以後本土化的現代主義。

除了作家的身份，劉教授同時是一位重要的編輯。他先後在《星島晚報》、《香港時報》、《星島周報》、《快報》等多份報章擔任編輯，

並於 1985 年創辦《香港文學》雜誌，擔任總編輯。劉教授擔當編輯獨具慧眼，以「認稿不認人」為方針。在半個世紀的編輯生涯中，他發掘過不少當時具潛質的年青人，培養了幾代本地作家，包括西西、也斯、吳煦斌、潘國靈及黃勁輝等。劉教授是香港現代主義的靈魂人物；他的多個文學作品已先後翻譯成英語、日語、法語、意大利語、法蘭德斯語等多國文字，影響力遍及電影媒體。王家衛導演的名作《花樣年華》及《2046》，其創作靈感便分別來自劉教授的長篇小說《對倒》及《酒徒》。

為表揚劉教授對文學創作及對香港文壇發展的貢獻，香港公開大學的「創意寫作與電影藝術榮譽文學士課程」，於 2009 年與嶺南大學人文學科研究中心合辦「劉以鬯與香港現代主義」國際學術研討會，邀請了十多位來自不同地區的學者，以不同角度審視劉教授作品的歷史與文化意義、傳承與發展，以及作品體現的本土及現代主義。研討會的各篇論文探討了劉教授作品的創作手法及寓意。現將此次會議的論文結集成書，以饗各地研究者及讀者，並希望藉此機會作為起點，推動更多關於文學與電影的研究。

劉以鬯教授對現代主義的追求，對藝術美感的執著，經過了大半個世紀的堅持，這是難能可貴的。現今社會物質豐富，年青一代更應該把握機會，幹一番事業。劉教授對創作的堅持是年青一代學習的榜樣，我更期待香港公開大學的同學能以劉教授為師，不斷寫作，尋求創新。

序二

《劉以鬯與香港現代主義》書序

梁秉鈞

2009年11月19日，香港公開大學頒授榮譽教授銜予劉以鬯先生，之前嶺南大學人文學科研究中心與香港公開大學創意寫作與電影藝術榮譽文學士課程合辦「劉以鬯與香港現代主義」國際學術研討會，向九一高齡兼對香港文學貢獻良多的老作家致意。本書是這次會議的論文結集出版。

劉以鬯先生多年來筆耕維生，但仍不斷創作嚴肅文學作品，當中包括長篇《酒徒》、中短篇小說集《寺內》、《一九九七》、《春雨》、《對倒》及《島與半島》等。他先後兼任《香港時報》副刊、《快報》創刊及《星島晚報》「大會堂」編輯、主持《香港文學》月刊，提供文藝園地，開創風氣、培育新人。1995年曾任香港市政局圖書館「作家留駐計劃」第一任作家，編有《香港文學作家傳略》。此外尚編有《香港短篇小說選（五十年代）》、《百年香港小說精華》，對香港文學貢獻至深。

劉以鬯最先在創作《酒徒》中流露對中外現代文學的卓見，後來寫作之餘執筆評論，出版《端木蕻良論》、《看樹看林》、《短綆集》、《見蝦集》、《暢談香港文學》諸作。劉以鬯四〇年代已在上海創辦懷正文化社，出版不同流派的優秀作品，八〇年代初國內改革開放之始，還率先編輯包括中、港、台作品的中國新文學叢書。劉先生對中國新文學的見識，遠遠超乎時代政治與商業潮流的習見，不囿於門戶和流派圈子，不勢利地維護眾人漠視的作品，示範了一位真正評論家應有的修養與胸襟。

儘管劉以鬯著作等身，在香港以他的作品為專題研討仍屬首次。在這方面可見香港文學的研究和整理仍然缺乏，評論的風氣仍然有待開展。

回顧過去的評論，我們可見最早如六〇年代的吳振明、呂壽琨、李英豪多集中討論《酒徒》意識流技巧及創新性。六〇年代至九〇年代香港文藝及綜合報刊如《中國學生周報》、《香港青年周報》、《大拇指》、《時代青年》、《香港文學》雙月刊、《文匯報》、《新晚報》、《文藝》、《八方》都曾發表書評或專訪、或辦小輯，但整體來說評論未算豐富。1977年中短篇小說集《寺內》在台北幼獅出版、1979年《酒徒》在台北遠景出版，還未引起更大回應；反而1981年《天堂與地獄》在廣州花城出版、1985年《酒徒》在北京中國文聯出版，開始引起更多反響。

最初對劉作的評論，集中於《酒徒》的創新、以及短篇小說中香港的寫實面貌。後來陸續出現了對《寺內》、《春雨》、《一九九七》、《打錯了》諸作的賞析。《對倒》在1987年由港台張少馨拍成《小說家族》電視版本、及經王家衛2000年《花樣年華》自由改編後，引起特多中外讀者的興趣。評論都對劉以鬯的創新精神表示佩服。

八〇年代中開始也有一些從比較文學方法入手的論文，如容世誠從文本互涉看〈寺內〉、後來朱崇科從故事新編文類看〈蛇〉與〈蜘蛛精〉等，令人印象深刻。國內許翼心、易明善與香港的梅子在整理資料推介作品方面皆有貢獻。

過去的評論以小說為主，近年也有人兼顧劉以鬯在評論方面所流露的新文學史識，對他作為編輯在《香港時報·淺水灣》、《星島晚報·大會堂》及1985-2000年間作為《香港文學》編輯的工作初步作出訪問與回顧。編輯《快報》副刊的貢獻仍有待整理與評估。當今少見像劉先生那樣胸襟包容、有見識的文藝園地編者，更令人覺得這方面特別值得整理討論以供有志者參考。

我們舉行「劉以鬯與香港現代主義」研討會，正是相信在目前的環境下，有需要也有較好條件對這位作者繼續作進一步探討。山東大學黃萬華，日本跡見學園女子大學池上貞子，茨城大學西野由希子，浸會大學羅貴祥，中文大學王晉光，教育學院陳智德，城市大學林少陽，香港公開大學譚國根、黃勁輝，嶺南大學許子東、黃淑嫻、許旭筠、梁秉鈞等，各抒己見，探討的範圍較前寬廣，亦由此見出劉先生作品的廣度、闊度和深度。

今天的評論者無疑都受惠於作者夫婦近年整理、東瑞先生重印的資料，在幾個方向進一步探討：

一、把劉以鬯的作品放回歷史文化的脈絡去看，不光是對個別作品的形式和技巧作出賞析，而嘗試把作品放回歷史發展之中，看它承先啟後的作用。不僅看劉氏作品半個世紀以來不同的變化，看他在香港文學中各種牽連的關係，也看這些作品在現當代中文文學中的意義。

二、不光是研究作為作家的劉以鬯，也嘗試深入了解作為文化人的劉以鬯。時代好像有改變，現在作為一個創作者、甚至作為一個評論家的劉以鬯逐步得到承認。更多資料整理之後，我們更可梳理作為編輯及翻譯的劉以鬯，以便更清楚看見作為文化人的劉以鬯如何在香港的文化場域中進退周旋，更好地理解他獨自走出的新路。

三、在深入了解現實的基礎之上，借助理論或比較文學方法，釐清文學觀念，參照比較，理解作者的文學成就。劉先生一直在創新。他寫實和現代的手法都持續有所發展。過去的評論，有談現代，亦有談寫實，又有謂現代主義與現實主義結合，到底具體是指什麼，如何實踐、怎樣結合呢？又因劉先生早年有「娛己」、「娛人」之說，過去大家比較重視他實驗新作，比較輕視報章連載。近年他重新整理，讓我們看到通俗連載也有可讀部分。每日多段筆耕，當然不可能都維持水平，但報章每日連載的體裁，貼近社會逐日發生的事件，也有豐富的材料編織其中。選擇整理，亦有可讀的篇章。對作者或論者所說的「娛己與娛人」，即在實驗創新與遷就市場賣文謀生之間，如何在今天作出更務實的估量？這也是個有意思的課題。

本集的諸篇論文，嘗試在上述方向作出新的探索，集中討論劉氏作品之餘，也尋覓新的角度、發展新的說法，想來一定也帶給讀者新的樂趣。嶺南大學人文學科研究中心仝人整理出較詳盡的劉以鬯作品年表，附錄書後，作為參考；亦望各種資料得到整理，集腋成裘，在香港文學的研究上接力前行。這研討會是各院校有心學者集思廣益的成果，編務由我們四人通力合作，在出版方面則要感謝香港公開大學出版社諸位的種種幫忙。

目 錄

「文學與電影」叢書 總序	黃勁輝	i
序一 劉以鬯與香港公開大學	譚國根	vii
序二 《劉以鬯與香港現代主義》書序	梁秉鈞	ix

第一部分 傳承與發展

從〈迷樓〉到《酒徒》 ——劉以鬯：上海到香港的「現代」小說	也斯	3
跨越一九四九：劉以鬯和香港文學	黃萬華	16
劉以鬯的現代復修： 一種在都會消費文化下現代主義的美學追尋	黃勁輝	27

第二部分 轉化與創新

劉以鬯與資本主義的時間性	羅貴祥	61
劉以鬯作為方法——香港文學中的「現實」與「現代」	許旭筠	77
表層的深度：劉以鬯的現代心理敘事	黃淑嫻	94

批判的現代主義文學或現代主義的現實主義 ——以劉以鬯的文學批評為中心	林少陽	120
「錯體」的本土思考 ——劉以鬯《過去的日子》、《對倒》與《島與半島》	陳智德	133

第三部分 承繼與比較

劉以鬯與也斯——文學長者的繼承與發展	池上貞子	145
劉以鬯《對倒》和一九七〇年代香港文學	西野由希子	161
劉以鬯、高行健蟑螂故事的寓意	王晉光	176
《對倒》的現代主義與都市漫遊者	譚國根	194
今天的「酒徒」——在研討會上的發言	許子東	209

電影導演的角度	杜琪峰	219
---------	-----	-----

劉以鬯作品年表		221
論文作者簡介		230

第一部分

傳承與發展

從〈迷樓〉到《酒徒》 ——劉以鬯：上海到香港的「現代」小說

也斯

一、上海

劉以鬯在 1948 年來港前已有寫作和編輯的經驗。他自述說他十七歲寫的小說〈流亡的安娜·芙洛斯基〉，「即使寫得很糟，也可以看出……是傾向『現代』的」¹，1945 年在上海發表的小說〈地下戀〉（重刊時改名〈露薏莎〉²），以夜總會的白俄舞女和地下工作戀情寫抗日題材，這通俗的故事卻有生動的四〇年代的上海租界現代生活的描寫。

而在今日可以找到的劉以鬯四〇年代在上海的作品，還是以 1947 年的兩篇小說最見立意清新，眼界不凡；可知他在來港前，對現代小說的精神已有涉獵。

〈迷樓〉中寫煬帝從宵來的縱慾醒來寫得很精采：

現在煬帝醒來了。首先他聽到的是兩隻燕子呢呢喃喃地橫在樑上私語。二十一個醉了的裸體宮女，橫七豎八地倒在波斯國的毛氈上。將滅的銀燭，將羅羅的紅頰映得更紅了。煬帝把半個面龐壓在彩幔上，一隻包着檳榔豆蔻子和蘇合綠沉香的香囊，恰巧掛在他的面前，第一次，他覺得了香料的可厭。當他一眼看到那幾幅醜惡的「士女會合圖」，他的頭就像被撻了一拳般的刺痛。滿帳洋溢着氤氳的煙霧；那些炫目的屏風、錦繡的幃帳，以及那幾顆熠晃的珠翠，使他感受了最難過的窒息。他的腳邊，被置着一隻金爐，爐上雕着蛟龍鸞鳳，每頭牲口的嘴裏都吐出香煙來……御樽滿地都是，一股濃辛辛的酒腥，直向他的鼻孔撲來。他一連打了三個噴嚏，當即擲