

戲劇

造夢的藝術

馬森文集

學術卷
Sen Ma
02

今昔的觀眾所見無異
戲劇，這恆常的造夢者

Introduction

| 簡介

此書收集了馬森近年關於戲劇、劇場的論著精華。內容包括從史家觀點剖析現當代華文世界戲劇的發展、中外經典劇作家對戲劇傳統的繼承與創新、演員與表演藝術的語言和姿態、當代劇場前衛性與商業性的對話與交流、美學觀點的理論與批評等。作者的筆鋒深刻而明澈，往往能發前人未見之處，為兩岸三地多年來的戲劇發展史留下一次完整的見證與評述。

ISBN 978-986-221-583-8

9 789862 215838 0 0360

建議分類 美學藝術/戲劇表演

美學藝術類 PH0028

戲劇 ——造夢的藝術

作者 / 馬 森
主 編 / 楊宗翰
責任編輯 / 孫偉迪
圖文排版 / 張慧雯
封面設計 / 陳佩蓉

發行人 / 宋政坤

法律顧問 / 毛國樑 律師

印製出版 / 秀威資訊科技股份有限公司

114台北市內湖區瑞光路76巷65號1樓

電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377

<http://www.showwe.com.tw>

劃撥帳號 / 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司

讀者服務信箱：service@showwe.com.tw

展售門市 / 國家書店（松江門市）

104台北市中山區松江路209號1樓

電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778

網路訂購 / 秀威網路書店：<http://www.bodbooks.tw>

國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

圖書經銷 / 紅螞蟻圖書有限公司

114台北市內湖區舊宗路二段121巷28、32號4樓

電話：+886-2-2795-3656 傳真：+886-2-2795-4100

2010年12月BOD一版

定價：360元

版權所有 翻印必究

本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換

Copyright©2010 by Showwe Information Co., Ltd.

Printed in Taiwan

All Rights Reserved

戲劇

造夢的藝術

馬
木
森
文
集

學術卷
02

Sen Ma

今昔的觀眾所見無異
戲劇，這恆常的造夢者

秀威版總序

我的已經出版的作品，本來分散在多家出版公司，如今收在一起以文集的名義由秀威資訊科技有限公司出版，對我來說也算是一件有意義的大事，不但書型、字體大小不一的版本可以因此而統一，今後如有新作也只須交給同一家出版公司就行了。

稱文集而非全集，因為我仍在人間，還有繼續寫作與出版的可能，全集應該是蓋棺以後的事，就不是需要我自己來操心的了。

從十幾歲開始寫作，十六、七歲開始在報章發表作品，二十多歲出版作品，到今天成書的也有四、五十本之多。其中有創作，有學術著作，還有編輯和翻譯的作品，可能會發生分類的麻煩，但若大致劃分成創作、學術與編譯三類也足以概括了。創作類中有小說（長篇與短篇）、劇作（獨幕劇與多幕劇）和散文、隨筆的不同；學術中又可分為學院論文、文學

史、戲劇史、與一般評論（文化、社會、文學、戲劇和電影評論）。編譯中有少量的翻譯作品，也有少量的編著作品，在版權沒有問題的情形下也可考慮收入。

有些作品曾經多家出版社出版過，例如《巴黎的故事》就有香港大學出版社、四季出版社、爾雅出版社、文化生活新知出版社、印刻出版社等不同版本，《孤絕》有聯經出版社（兩種版本）、北京人民文學出版社、麥田出版社等版本，《夜遊》則有爾雅出版社、文化生活新知出版社、九歌出版社（兩種版本）等不同版本，其他作品多數如此，其中可能有所差異，藉此機會可以出版一個較完整的版本，而且又可重新校訂，使錯誤減到最少。

創作，我總以為是自由心靈的呈現，代表了作者情感、思維與人生經驗的總和，既不應依附於任何宗教、政治理念，也不必企圖教訓或牽引讀者的路向。至於作品的高下，則端賴作者的藝術修養與造詣。作者所呈現的藝術與思維，讀者可以自由涉獵、欣賞，或拒絕涉獵、欣賞，就如人間的友情，全看兩造是否有緣。作者與讀者的關係就是一種交誼的關係，雙方的觀點是否相同並不重要，重要的是一方對另一方的書寫能否產生同情與好感。所以寫與讀，完全是一種自由的結合，代表了人間行為最自由自主的一面。

學術著作方面，多半是學院內的工作。我一生從做學生到做老師，從未離開過學院，因此不能不盡心於研究工作。其實學術著作也需要靈感與突破，才會產生有價值的創見。在我的論著中有幾項可能是屬於創見的：一是我拈出「老人文化」做為探討中國文化深層結構的

基本原型。二是我提出的中國文學及戲劇的「兩度西潮論」，在海峽兩岸都引起不少迴響。三是對五四以來國人所醉心與推崇的寫實主義，在實際的創作中卻常因對寫實主義的理論與方法認識不足，或由於受了主觀的因素，諸如傳統「文以載道」的遺存、濟世救國的熱衷、個人的政治參與等等的干擾，以致寫出遠離真實生活的作品，我稱其謂「擬寫實主義」，且認為是研究五四以後海峽兩岸新小說與現代戲劇的不容忽視的現象。此一觀點也為海峽兩岸的學者所呼應。四是舉出釐析中西戲劇區別的三項重要的標誌：演員劇場與作家劇場，劇詩與詩劇以及道德人與情緒人的分別。五是我提出的「腳色式的人物」，主導了我自己的戲劇創作。

與純創作相異的是，學術論著總企圖對後來的學者有所啟發與導引，也就是在學術的領域內盡量貢獻出一磚一瓦，做為後來者繼續累積的基礎。這是與創作大不相同之處。這個文集既然包括二者在內，所以我不得不加以釐清。

其實文集的每本書中，都已有各自的序言，有時還不止一篇，對各該作品的內容及背景已有所闡釋，此處我勿庸詞費，僅簡略序之如上。

馬森序於維城，二〇一〇年七月二十三日

戲劇——造夢的藝術（代序）

據說大陸上的戲劇觀眾近年直線下降，台灣的戲劇觀眾卻也未見上升，顯示出中國觀眾對戲劇的熱情不足。

過去的歷史並非如此。清末民初的京劇，只要名角登台，就會萬人空巷。抗日戰爭時期的話劇，也曾有過場場爆滿欲罷不能的紀錄，為什麼今日中國的觀眾對戲劇如此的冷淡呢？

有人說主要的原因是今日的中國人，包括海峽兩岸的居民，都做著與昔日不同的夢了！

台灣從六〇年代經濟起飛以後，人們嘗到了財富的甜頭，做夢都會夢見鈔票雨似地從空中飄落下來。大陸上過去還理直氣壯地奔向社會主義的金光大道，待這種空中樓閣碎成片片以後，也跟台灣的居民一樣，看見樹枝上長的不再是樹葉，而是滿樹錢幣，狂喜而醒，才知是南柯一夢。中國人都窮怕了，如今做起金錢的夢，也是情有可原的。

戲劇本來是造夢的藝術，但是常常承擔了太過嚴肅的責任。政治家要戲劇來宣傳政策，宗教家要戲劇來弘揚教義，教育家要戲劇來教育青年，道德家要戲劇來改造社會。這些是他們個別的夢，但不是人民大眾的夢！所以人民大眾遠離戲劇了。

如今人民大眾的夢是財富！是金錢！那麼戲劇有什麼能力來實現這樣的夢呢？反不如直接操在資本家之手的電影、電視和流行歌曲，只要以金錢堆出一個新的偶像，就可賺進大把的鈔票。觀眾在其中也嗅出了金錢的氣味，因而趨之若鶩了。

有人說戲劇也可以採取同樣的方式，捧出明星、製作豪華的佈景、奇幻的聲光、巨大的投資，務必使觀眾在其中嗅得出金錢的氣味，才能夠具有吸引觀眾的力量！

這樣的製作在西方是贏得了很大的成功。但是在西方也同時有以藝術的風格和深刻的思想而取勝的例子。可見同樣生活在資本主義制度下的人們，並不必然只做金錢的夢。

今年在中國大陸倒是出現了兩次戲劇的高潮，一次是北京老藝人一輩的演員在退休之前最後一次的告別演出，演的是老舍的《茶館》，轟動了北京城。另一次是最近上海的青年劇作家樂美勤的《留守女士》連滿了一百多場。這樣的成績，當然比起巴黎、倫敦動輒連演數年的劇目仍然不足掛齒，但在中國清淡的戲劇門市下，已經算是足以令人欣慰的成就了。

若以這兩次的演出為例，可說與人們的金錢夢並沒有直接的關係。前者使觀眾又做了一次懷舊之夢，後者緊扣著今日大陸上出國熱潮的現實，竟可以說意在擊碎人們的去國之夢。這兩個例子使我們想到現代中國人的夢，也並不一定只向著金錢，端看戲劇藝術本身能不能為觀眾提供出另一種樣式或另一個層次的夢想。這樣的工作是屬於劇作家的，他必須首先是一個會造夢的藝術家。

因此，我覺得今日中國觀眾之所以對戲劇冷淡，倒並不一定是因為今昔夢境的差異，而是在

物質生活遠較昔日繁華、物質欲望遠較昔日強烈的今日，人們需要的是更為多彩多樣的夢。

戲劇既是造夢的藝術，就應該製造多樣的夢，讓觀眾有所選擇。其中自然不必排斥政治家、宗教家、教育家、道德家的夢以及資本家的淘金夢，可也絕對不能只准做這樣的夢！

原載《表演藝術》第一期（一九九二年十一月）

目次

秀威版總序 3

戲劇——造夢的藝術（代序） 7

記憶的摺痕——一些現當代戲劇史的資料

中國話劇——三〇年代及以後 21

含苞待放——二十世紀的台灣現代戲劇 26

一個新型劇場的誕生 53

願「千古風流人物」的盛宴不要一去不再！ 56

從兒童演戲娛樂成人到成人演戲娛樂兒童 60

當代華文戲劇的交流年 63

兩岸的戲劇交流 66

校園戲劇與校園劇展 69

中國現代戲劇的曙光——追悼曹禺先生 72

懷念劇作家吳祖光先生 81

熱情與堅持——哭一葦先生 89

一九九九台灣現代劇場研討會觀察報告 94

繼承與創新——劇作家的成就

我所認識的高行健 99

如果我們用台灣國語寫戲 102

戲劇有必要自我放逐於文學之外嗎？ 105

劇本仍然是戲劇的靈魂！ 108

尋根的當代華文戲劇 113

所謂京味話劇 116

老舍與《茶館》 119

武俠話劇的可能 125

矯情的荒謬與荒謬的現實 128

樂美勤的《留守女士》 131

序 李國修《莎姆雷特》 137

《京戲啟示錄》啟示了什麼 142

角色鮮明・對白有味——李國修到台南徵婚 146

從銀幕到舞台——評紀蔚然的《黑夜白賊》 148

小品集錦的《鹽巴與味素》 152

一九九四年幾齣突出的舞台劇 154

鳳凰花開在鳳凰城 158

孤兒情結與邊緣意象 163

不要讓劇作家的權利沉睡了！ 167

語言與姿態——演員與表演藝術

導演「主政」的得失 173

演員劇场的魅力 176

表演者的權利 179

讀劇與演劇 182

話說職業演員 185

夕陽的魅力 189

演員——迷失自我的危機 193

八十七年表演藝術現象總論 196

實驗的與商業的——關於當代劇場

鼓勵前衛藝術！ 2 1 1

實驗劇的道路 2 1 5

集傳統之大成，開未來之新端 2 1 9

政治劇場與宣傳劇 2 2 3

老人劇團與社區戲劇 2 2 5

金絲籠裏會唱歌的鳥 2 2 8

潛在的戲劇觀眾 2 3 3

為南部的戲劇觀眾發言 2 3 6

美學論題——理論和批評

現代戲劇的形貌 2 4 1

戲劇與教育 2 4 3

悲劇精神 2 4 6

喜劇難為 2 4 8

喜劇小品風行大陸 2 5 0