

林奕華與台灣劇場

從《愛的教育二年級之A片看得太多了》到 《包法利夫人們 — 名媛的美麗與哀愁》

Edward Lam and Taiwan Theatre:
from “*I Dreamt I Was An AV Actress Last Night*”
to “*Madame Bovary is Me*”

陳正熙

Cheng-Hsi CHEN

國立台灣戲曲專科學校劇場藝術科主任

筆者在過去的專欄文章，花了不少篇幅介紹來自香港的導演林奕華，和他在台灣的幾個演出：《張愛玲請留言》（2002，非常林奕華/表演工作坊，國家劇院），《半生緣》（2004，中國話劇院/進念二十面體，國家劇院），《戀人絮語》（2005，台北新舞台/非常林奕華，新舞台），談他如何與長期合作夥伴胡恩威，極有創意地利用劇場元素，突顯文字在劇場中無可取代的魅力與價值，提供一個能夠充分發揮張愛玲文字魅力的劇場空間，或者檢視流行文化中的愛情觀。

相較於台灣劇場在過去幾年的低檔盤旋¹，林奕華在港台兩地的製作，都引起相當多的關注與討論，2002年的《張愛玲請留言》，及2005年的《戀人絮語》，也讓他成為少數幾位能夠兩次入圍台新藝術獎，表演藝術年度十大作品的創作者之一。

2005年除了《戀人絮語》之外，林奕華在台灣的另一個作品，是和一群年輕劇場演員合作，在2005誠品戲劇節中所推出的《情場如商場 — 班雅明做愛計畫》。

《情場如商場 — 班雅明做愛計畫》，以西方當代一位非常著名的思想家班雅明²為題，從現代的商場消費經驗開始，呈現「城市

遊蕩者」的戀愛與情慾，讓觀眾重新體驗思考主體不斷被消噬、被同質化、被陳腔濫調消費的可能性。在這個演出中，14個性別及背景各異，但都在都市中遊蕩的角色，各自獨白自己的情愛故事，並且以自己為主角演唱流行情歌的MV，對照出口述與眼見的矛盾，想像與現實的差異，看與被看的衝突。

《情場如商場 — 班雅明做愛計畫》的演出，最初因為其中一位女性演員的全裸演出，而頗引起一些注目，票房方面也得到不少刺激，但就筆者所知，演出之後似乎沒有引起太多的討論，至於林奕華在創作風格上的轉變，也就是從邊緣、叛逆靠向中間、主流，甚至流行、商業，則是已經出現多年的論調，《情》劇之充滿都會、流行、品牌、行銷的情調，或許也印證了這樣的看法。即使如此，無論形式或手段如何改變，林奕華利用劇場挑戰觀眾品味與感官，及對社會現實提出批判性思考的企圖，其實還是不變的。

《情場如商場 — 班雅明做愛計畫》另一個值得關注的議題，是林奕華與台灣年輕演員的合作關係。

早在90年代，當林奕華還在他所謂的「理想學校計畫」創作

時期，就曾將他在香港的做法帶到台灣，在小劇場聯盟主辦的「國際新銳導演交流計畫」中，利用工作坊的形式，和一群公開甄選而來、不具劇場專業背景的年轻人，共同探討台灣本地的社會議題，和自己與他人相互觀看的關係。林奕華的理念是希望藉由工作坊協助他認為被社會教育制約的年轻人，對自己的生存及社會定位重新思考，並期待能夠因此改變令人不滿的社會。在這種工作坊的操作過程中，林奕華扮演著青年導師的角色，具有獨斷操控的力量，與學員的關係，也就有一些值得討論的問題。

工作坊的成果展現，推出了極具爭議性的《愛的教育之A片看得太多了》演出。在演出中導演的位置，如同工作坊中的青年導師一樣高高在上，被社會文化制約的年輕演員們，也並沒有因為工作坊的啟發，而能夠真正擺脫了外在力量的操控，尤其是對於導演的專斷，他們其實是完全無能為力的。

就演出效果來看，《愛的教育之A片看得太多了》引起了正反極端對立的爭論，心儀者宣稱林奕華顛覆、啟發了台灣劇場，不滿者則對導演林奕華的暴力相向，完全不以為然，一場風波因此掀起，關於劇場價值的論爭，

一時之間，也成為熱門的話題。

從《愛的教育之A片看得太多了》到《情場如商場——班雅明做愛計畫》，林奕華從一個青年導師，變成一個體貼的導演，參與《愛》的年輕人們，在工作坊及演出之後，或許受到了相當大的震撼，也因此打開了視野，在《情》中面對鏡頭與觀眾注視毫不扭捏的年輕演員們，則將在今年9月受邀到香港文化中心，演出由林奕華導演的《包法利夫人們——名媛的美麗與哀愁》，以他們的視角（perspective）詮釋福樓拜的小說，林奕華眼中的香港名媛文化，及何謂「幸福」、「自我」、「現代女性」。

此次林奕華與台灣劇場的合作，還不只演員部分，其他包括文本創作（王紀堯）、燈光設計（賴雨農）、音樂設計（陳建騏）、多媒體及視覺設計（周東彥），也都是來自台灣的年輕創作者，顯見林奕華非常有意識地，企圖將台灣年輕劇場工作者的觀點，帶進他的創作，看看能夠衝擊出什麼樣的化學效果，或者如他自己所言：「希望能為香港的觀眾帶來不同的演出景觀」。

《包法利夫人們——名媛的美麗與哀愁》除了演出外，還有一系列的演講活動，和演出後的座談會。演講活動除了有林奕華與

文本創作王紀堯的「從《包法利夫人》到《包法利夫人們》」，還有台灣知名劇場導演鴻鴻主講的「新世代台灣演員該如何生存、游走於商業和藝術的兩條路上？」，及筆者以林奕華與台灣劇場關係為題的「非常林奕華的創作靈感如何在港台兩地萌芽、生長、穿梭？」。筆者和鴻鴻，以及另一位來自台灣的評論者、年輕戲劇學者于善祿，也將分別參加演出後的座談會，和香港當地的劇場創作者及觀眾交流。³

因此，整個活動被經營成為一個頗具規模的台港劇場交流事件，延續了林奕華與台灣劇場交流多年，日見密切的合作關係，對於林奕華今年底應國家劇院之邀，與另一群台灣劇場創作者合作，重新演繹中國古典名作《水滸傳》的製作，也可以先提供一些宣傳的能量。

■ 注釋

- 1 筆者日前參加了一個由表演藝術聯盟主辦，以台灣表演藝術界創作力斷層為主題的座談會，對於台灣劇場的現狀究竟如何，各方意見雖有不同，但與80年代小劇場風潮的活力相對照，確實讓人有「今不如昔」的感受。這樣的主觀感受，自然沒有經過縝密觀察與系統研究的檢驗，但在創作者、評論者、教育者各方意見的交互驗證中，應該還是有一定的參考價值。
- 2 班雅明（Walter Benjamin, 1892-

1940），德國著名作者、文學/文化評論者、獨立知識分子，出身猶太裔家庭，年輕時曾參加以學術自由為理念的青年運動，積極以寫作鼓吹社會改革，之後逐漸轉向文學及哲學研究，和偏向馬克思主義的左派思維，1920年代後期，成為知名的文學與藝術評論家，並與德國著名劇場理論家/導演布萊希特（Bertolt Brecht, 1898-1956）結為好友。1933年因納粹迫害日甚，逃離德國，流亡法國，1940年德軍佔領巴黎，又試圖借道西班牙逃往美國，但被西班牙拒絕入境，最終在邊境小鎮自殺身亡。班雅明的文學研究與藝術理論，帶有強烈的政治社會意識，在他生前並未受到重視，直到1950年代中期以後，透過另一位著名的批判理論社會學家阿多諾（Theodor W. Adorno, 1903-1969）的引介，而漸為世人所知，並且影響了近代西方思想史上諸多引領風潮的人物，如後現代主義的代表人物詹明信（Fredric Jameson, 1934-）、馬克思主義文學理論家伊果頓（Terry Eagleton, 1943-）、美國當代著名的文化評論家蘇珊桑塔格（Susan Sontag, 1933-2004）。

- 3 有關《包法利夫人們——名媛的美麗與哀愁》的相關介紹，可上非常林奕華網站（www.eldt.org.hk），或香港文化中心網站（www.lcsd.gov.hk）查詢。