

譯作者序

一本·小雪

《形體大師的心得：默劇藝術文匯（上）》在2020年中出版，「美國默劇的祖母」芭莉·羅夫（Bari Rolfe）女士精心編彙的二十世紀形體表演大師心得共四十三篇首次以中文面世。中文版更突破了原著的框架，提供二維碼連結，讓讀者在細味每位形體表演藝術家的文字分享時，有機會看到其表演片段，即時觀摩他們的形體表達方式。

這四十三篇其實只是原書的一部分。英文版本來以時間軸編排，選文始自古希臘及古羅馬，下溯歐洲十七世紀和十八世紀，繼而分別探討十九世紀的法國默劇及同期在英國及歐洲大陸的默劇發展。由於十九世紀的西方劇場，深深被其「發現」的各種東方劇場，特別是東方演出的整體劇場（total theatre）形式所吸引，羅夫女士特意選編了關於中國京劇、日本能劇和印度戲劇技巧的文章。更有趣的是，羅夫女士加入了「後記：反默劇」，讓我們聽聽那些不理解形體之美的文人雅士慷慨陳辭。

有別於原書從古到今的順序，我選擇把內容分作上、下集。上集的現代性讓讀者首先接觸熟悉的名字和流派：艾蒂安·德庫（Étienne Decroux）、賈克·樂寇（Jacques Lecoq）、馬塞·馬素（Marcel Marceau）、差利·卓別靈（Charlie Chaplin）等，並可觀看影像；下集由於年代久遠，沒有影片連結，卻充滿著栩栩如生、充滿現場感的畫面：八萬觀眾的古羅馬大劇院，中間搭起高台，正中獨站當時最火紅的默劇人，像不像二千年後的演唱會？當薩佛林（Séverin）滿懷敬愛之情，談起從查爾斯·德畢侯（Charles Deburau）而來的傳承，會不會喚起一點文化的使命感？當讀到尚·加斯柏·德畢侯（Jean-

Gaspard Deburau)¹飾演的管家如何小心翼翼地提供「殷勤而無動於衷的家居服務」，或許您也會像我，想像自己如果是那位可憐的高貴主人，邊笑邊心寒吧。

原著中，文章作者都假定讀者熟悉他們提及的哲人、名人和演員，故此單以姓氏、名字甚至是別名稱之。中文版補充了一些人物的全名及背景，雖然可能干擾原文行雲流水般的語境，但相信對中文讀者的理解有所幫助。我們另加入了介紹意大利即興喜劇角色的附錄，亦出於同一目的。

我給讀者的小建議是：如果你喜歡向各位近代形體大師取經，可從下集的「十九世紀」開始，再讀上集，之後才回到其他部分。如果你希望了解形體表演由古羅馬直至今天的演變（過程委實是峰迴路轉、扭盡六壬），大可順時序先讀下集第一部分，再讀上集，最後以下集第二部分作結。

關於香港表演藝術歷史，無論是話劇、粵劇、舞蹈，資料都相當豐富，但本地的形體表演如何發展、現況怎樣、將會往哪個方向走，似乎還沒有系統性的紀錄；另一方面，我相信由第三者整理的歷史，本質始終歸於學術性的理解；更能激發藝術工作者和資深觀眾的，是從藝術家自己的分享中感受他們如何找到內在、形體和世界的交接點。蒙香港藝術發展局提供項目計劃資助，我得以走訪十八位本地形體表演藝術家、形體訓練導師、導演以至把香港形體劇帶到世界各地的推動者，用十八個不同的視角，嘗試追溯從八十年代開始令人目不暇給的發展。

---

¹ 尚·加斯柏·德畢侯和查爾斯·德畢侯為父子，兩人名字在本書多次出現，故用德畢侯（尚·加斯柏）和小德畢侯（查爾斯）作區分。

本書的訪談在 2019 冠狀病毒疫情期間完成，部分需依靠視像會議或電郵往來，「研究團隊」基本上是自己一人。我謹向接受訪談邀請的藝術家致衷心謝意，他們每位都與我分享了大量的心得，包括他們如何在香港開創及推動形體表演；本地劇場和觀眾如何接觸及吸納形體；以及對年青藝術家有何建議等，總共超過十萬字。由於資源有限，我只能在本書採用一部分。為了不辜負他們的信任和無私分享，我已徵求受訪者同意，冀把訪談內容集成一訪談錄出版，將形體劇的傳承和紀錄再推進一步。

這裡的訪談只包括部分香港形體表演藝術家。研究期間有好幾位都未能聯絡上，又或因種種原因未可對談。我期待不久將來有機會向他們請益。

能完成此書，我衷心感謝胡慧敏小姐、Nicole Shi、陳國慧小姐和她的團隊的鼎力協助，我也要感謝香港藝術發展局的支持和霍達昭老師在漫長過程中不斷的鼓勵。如內容有不善之處，文責在我，我的聯絡電郵是 barirolfebooks@gmail.com，請大家不吝賜教。