

鈴木忠志

Suzuki
Tadashi

文化就是身體

鈴木忠志 — 著 林子竝·劉守曜 — 譯

現在努力所做的，就是在劇場的脈絡下恢復完整的人類身體。

我們必須將這些曾經被「肢解」的身體功能重組回來，

恢復它的感知能力、表現力以及蘊藏在人類身體的力量。

如此，我們才能擁有一個有文化的文明。

《文化就是身體》所收錄的文章，是鈴木忠志親自為台灣的讀者從他的著作《Culture is the Body》及《演出家の仕事》中擷取菁華，結集而成，並於書後收錄大師在台灣與莘莘學子的一篇對談「全球化浪潮下，新世代藝術家應有的使命」。在本書中，鈴木詳細闡述了「戲劇」於現代社會中存在的意義，以及他的理念架構與演員訓練方法。

最近少年殺人事件頻頻發生。但我認為問題不在情感，而是身體記憶，以及以身體記憶為基礎的對於他的想像力。如果無法想像被殺的那個人的痛與苦，對於殺人的抗拒力就會減弱。

透過戲劇的途徑，現代戲劇教給我們的是觀看人的方法。在一個人言行的背後，到底存在著什麼理由，去分析他們的心理或者感情，然後告訴你，說你也可能像他們，或者說你千萬不要成為像這樣的人，將這樣的訊息傳達給觀眾。

此外，鈴木忠志也提出關於「動物性能源」(animal-energy)的思考觀點。當「非動物性能源」被使用得越來越普遍，相對的「動物性能源」就會被壓抑，人與人之間的關係也變得疏離隔閡。而劇場，變成最後、也是唯一可以喚醒「動物性能源」的地方。

當代社會受到市場經濟與數位溝通的影響甚鉅，社會公共秩序的規則也隨之改變。這兩種系統皆有其清楚的目的與價值體系，並且形塑了一個以「非動物性能源」為基礎的當代社會，因而較少運用人類本能中的視覺感知來判斷個人的活動。我們越來越困難地使用五種感官的本能來認識彼此、一起活動，甚至培養更深入密切的人際關係。

劇場本身就是一種溝通的形式，但在數位與經濟浪潮之下，很可能淪為次要的文化。然而劇場可是歷經兩千年以上的環境改變而生存下來。此外，劇場也已被那些擁有最佳動物性能源、並視劇場為主要領域的人們所維護與延續著。

ISBN 978-986-02-6937-6

9 789860 269376
YW0305

NT\$350

國立中正文化中心
國家戲劇院·國家音樂廳
NATIONAL CHIANG KAI-SHEK
CULTURAL CENTER, R.O.C.
NATIONAL THEATER·CONCERT HALL

PAR
Performing Arts Review

鈴木忠志

文化就是身體

鈴木忠志 — 著

林子姩 · 劉守曜 — 譯

鈴木忠志——文化就是身體

作者 鈴木忠志
譯者 林于竝·劉守曜
審稿 林于竝
照片提供 SUZUKI COMPANY OF TOGA
編輯 林文理
美術設計 A+DESIGN

董事長 郭為藩
發行人 黃碧端
社長 邱大環
總編輯 黎家齊
發行企劃 陳靜宜

發行所 國立中正文化中心 | PAR表演藝術雜誌
讀者服務 郭瓊霞
電話 02-33939874
傳真 02-33939879
網址 <http://www.ntch.edu.tw> | www.paol.ntch.edu.tw
E-Mail parmag@mail.ntch.edu.tw
劃撥帳號 19854013 國立中正文化中心

印製 三陽文化股份有限公司
出版日期 中華民國一百年一月
ISBN 978-986-02-6937-6
統一編號 1010000131
定價 NT\$350

本書於全國各大書店、兩廳院禮品店（音樂廳地面層）均有販售

如有缺頁、破損、裝幀錯誤，請寄回本社更換

本書文字及圖片，未經同意不得部份或全部轉載

All Right Reserved

Author: Suzuki Tadashi

Copyright © 2008 by Suzuki Tadashi

Original Japanese edition published by SUZUKI COMPANY OF TOGA

Complex Chinese edition copyright:

2011 NATIONAL CHANG KAI-SHEK CULTURAL CENTER—PERFORMING ARTS REVIEW

鈴木忠志在利賀村打造他心目中理想的劇場。

「這個世界是一間醫院」，鈴木忠志以「病人」的觀點來詮釋《李爾王》。

在利賀山房演出的《酒神》，陰暗的劇場空間更加強這個作品當中人性非理性的一面。

在利賀山房演出的《李爾王》。

岩舞台，這個舞台是鈴木忠志開著怪手親手打造而成的。

國家圖書館出版品預行編目資料

鈴木忠志：文化就是身體 / 鈴木忠志著；林子
竝，劉守曜譯.-- 臺北市：中正文化，民
100.01

面：公分

ISBN 978-986-02-6937-6(精裝)

1.戲劇 2.表演藝術 3.文集

980.7

10000255

鈴木忠志

文化就是身體

鈴木忠志 — 著

林子姩 · 劉守曜 — 譯

Contents

目次

【前言】——「在兩廳院遇見大師」：化剎那為永恆	4
文化就是身體——足的文法	7
關於表演的想法及基本訓練方法——「鈴木訓練法的實務」	29
為未來創造希望	41
全球化與戲劇人的課題	49
支離破碎的生活	53
在沉默的心情當中看見未來	57
身體的消失	61
在看得見與看見之間	65

拉尼夫斯卡雅的故事	69
與看不到的東西之間的鬥爭	81
劇場人的背叛	85
日本人何去何從	89
關於古典的演出	93
與合掌建築的相遇	95
關於利賀藝術節	109
家與家 (House and Family)	143
劇場裡的傳統與創造力	165
【附錄】——全球化浪潮下，新世代藝術家應有的使命	183

【前言】

「在兩廳院遇見大師」：化刹那為永恆

相較於國內蓬勃的表演藝術活動，與日俱增的觀賞人口，表演藝術的出版向來屬於小眾，然而卻是值得我們努力開發耕耘的領域。隨著文化創意產業的推動，和表演藝術界的發展潛力，表演藝術出版品無疑是藝術家與觀眾、商品與消費者之間的重要橋樑，肩負著教育與推廣的任務，也是拓展市場不可或缺的基礎。

過去二十多年，兩廳院一直是台灣表演藝術最專業的舞台，不僅國內優秀的表演團隊在這個舞台上發光發熱，更開向世界，引進國際級的大師巨擘、重量級的表演，讓國內表演藝術和世界接軌，同步呈現全球舞台的趨勢，帶給國內觀眾最具前瞻性、指標性的節目。

這一場場在幕起幕落間，剎那即永恆的藝術盛宴，在國人心中留下無數驚嘆號；兩廳院則在思索，如何讓諸多大師藝術創作的智慧精髓，進一步啟發台灣的創作者與觀眾。因此，在節目上演的同時，我們也積極透過事前導聆講座、演後分享座談和工作坊等多種形式，讓藝術大師與觀眾聽眾近距離接觸交流。「在兩廳院遇見大師」這一系列專書的問世，便是在這樣的想法下誕生。藉由引介大師相關著作，將他們的生平紀事、工作經驗、想法概念付諸文字，全面性地帶領讀者深入大師的美學思維、作品內涵與真實人生。

「在兩廳院遇見大師」系列自出版以來，已陸續介紹了碧娜·鮑許、羅伯·勒帕吉、羅伯·威爾森以及彼得·布魯克等，涵蓋舞蹈、劇場、音樂等諸多大師的藝術生命與創作實錄，均獲讀者熱烈迴響。此次，趁著兩廳院邀請日本國寶級演劇家鈴木忠志

為台灣執導《茶花女》之際，這位藝術大師的《文化就是身體》一書也將面世。鈴木忠志是當代劇壇舉足輕重的先驅、思想家及導演，也是極具影響力的表演理論家。在書中，鈴木先生除了自我分析從藝之路的脈絡，更提醒了身為當代藝術家的創作者們，如何思考自己與社會、國家和世界的關係。

我們期待「在兩廳院遇見大師」系列書籍的出版，除能彌補戲劇愛好者尋覓中文類讀物不易的缺憾，更能活絡表演藝術的出版市場，使文創產業的表演藝術出版領域，也在我們的文化土壤之上萌芽生長、開枝散葉。

國立中正文化中心
藝術總監

黃碧端