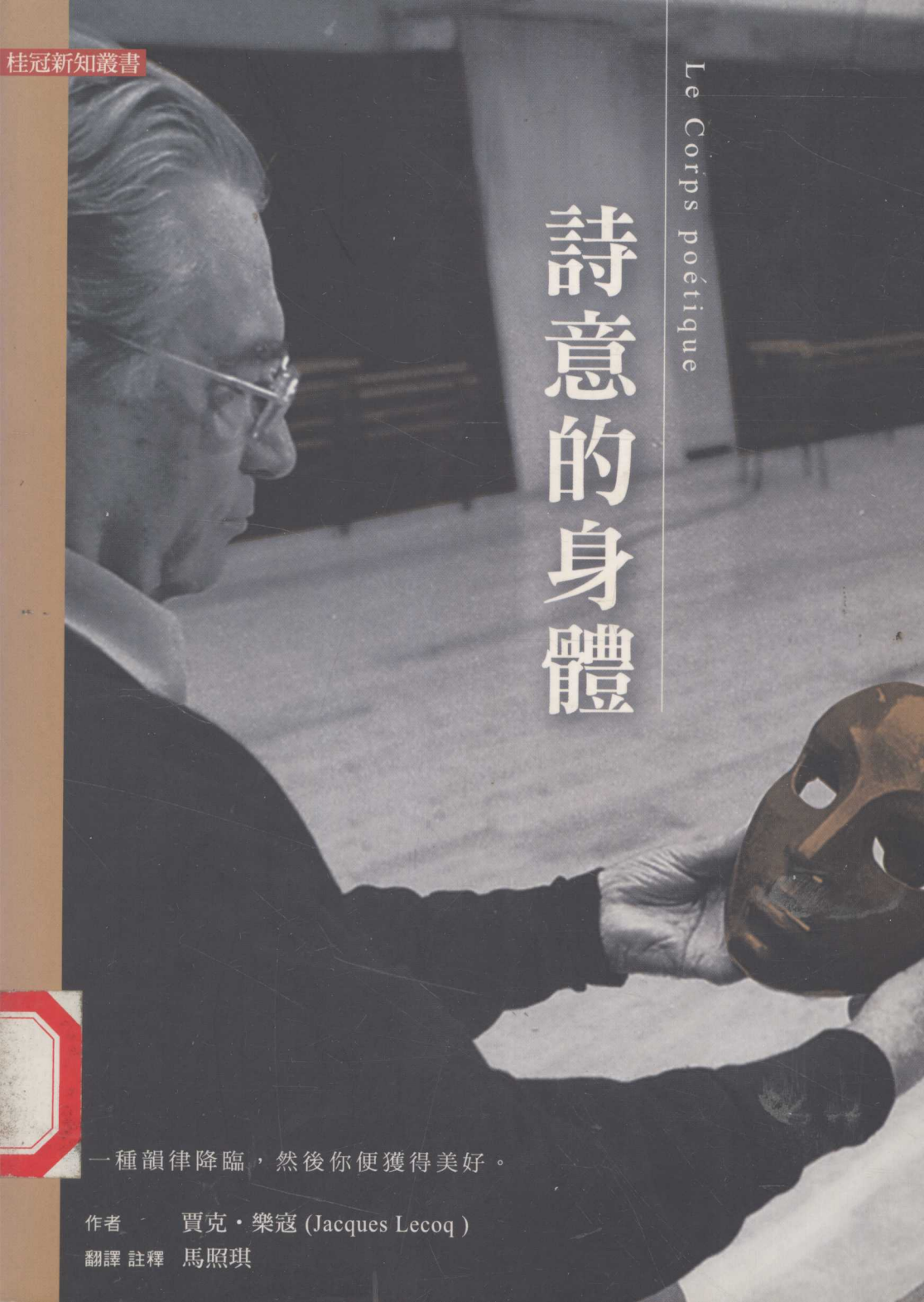
桂冠新知叢書

Le Corps poétique

詩意的身體



一種韻律降臨，然後你便獲得美好。

作者　賈克・樂寇 (Jacques Lecoq)
翻譯 註釋　馬照琪

詩意的身體

Le Corps poétique

Un enseignement

de la création théâtrale

著 —— 賈克・樂寇（Jacques Lecoq）
譯 —— 馬照琪
策劃 —— 林志明（LIN Chi-Ming）

桂冠圖書

國家圖書館出版品預行編目資料

詩意的身體／賈克・樂寇（Jacques Lecoq）著;馬照琪譯-- 初版. -- 臺北縣新店市：桂冠，2005[民 94]
面；公分. –
譯自：Le Corps poétique
ISBN 957-730-526-1（平裝）
1. 演技 - 教學法 2.表演藝術

981.5 94000621

08621

詩意的身體

Le Corps poétique

著者——賈克・樂寇（Jacques Lecoq）
譯者——馬照琪
策劃——林志明（LIN Chi-Ming）
執行編輯——鍾吟真
出版者——桂冠圖書股份有限公司
地址——台北縣 231 新店市中正路 542-3 號 2 樓
電話——02-22193338
傳真——02-22182859~60
法律顧問——端正法律事務所
永然聯合法律事務所

經銷發行——成陽出版社
購書專線——03-3589000
傳真——03-3581688
地址——桃園市春日路 1490 號

印刷廠——海王印刷廠

初版一刷——2005 年 2 月

網址——www.laureate.com.tw
E-mail ——laureate@ laureate.com.tw

本書若有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回調換
ISBN 957-730-526-1 定價 ——— 新台幣 360 元

原　序

一個變動中的固定點[1]

在戲劇教學的領域中，賈克・樂寇是一位不折不扣的大師。他的教育理念根植於他對於這個世界與其運動的肯定觀點，以及戲劇所具有的宇宙性。四十多年來，他建立了一個「固定點」，讓所有的學生得以從之出發找到自己的定位，發現自己，「顯現」自己，並且尊重每一個人不同的文化、想像力、能力或才華。

從菲力浦・阿弗宏（Philippe Avron）到阿莉安・穆努梢金（Arian Mnouchkine），從盧克・邦第（Luc Bondy）到史蒂芬・柏考夫（Steven Berkoff），從雅思明・赫莎（Yasmine Reza）到米歇爾・阿薩瑪（Michel Azama）和亞倫・高特（Alain Gautré），從威廉・坎替基（William Kentridge）到傑福瑞・瑞許（Geoffrey Ruch）或是克里斯多福・馬塔樂（Christophe Marthaler），從傅滋農莊旅行劇團（Footsbarn Travelling Theatre）到農民起義劇團（Théâtre de la Jacquerie），從 Mummenschantz 劇團到那達劇團（Nada Théâtre）或是「共謀劇團」（Théâtre de la Complicité）……——雖然幾乎不可能列出一張完整的清單，但若是真有一個這樣的名單，結果將會非常驚人——，如此多樣化的戲劇形式與嘗試全都在他的戲劇教育中找到支持的力量，由此見證了他的教育體系是如何以創作爲中心，遠遠不同於其他僵化

的模式與技巧。

賈克．樂寇佔有一個極具矛盾性的位置。不只是演員、編劇、導演、舞台設計者，還有建築師、教師、心理師、作家，甚至是宗教家……都受到了他的影響，他們有些曾經直接是他學校的學生或是，間接的，他學生的學生。其他一些人則受到了他的主張的啓發卻不知道它們出自何處。雖然他是世界聞名的教育家，但是在他自己的國家卻受到忽視或誤解。誰了解他的教育思想？誰了解他教育體系的根源？他的演進過程？他的原則？他的疑問與追尋？誰了解這個人所經歷的旅程以及他對於戲劇教育的思考？誰知道當每天在學校裡幾十個學生不斷的練習試圖發現動作的法則，空間，表演，以及形式時，所代表的實質意義？這份對於這位大師的不了解也許來自於把一份活生生的戲劇學習經驗轉化成傳遞文字的困難吧。只有靠著在運動中的身體才能真正的感受到一個動作的適切度，一個手勢的精確性，與一個空間的重要性。只有在表演中的演員能夠從老師警告的眼神中感受到其表演的偏移、猶豫與錯誤。只有一群完全投入這場探索的學生能夠真正得到「頓悟」，即使他們領悟的只是一部分。劇場與身體表演是一種活生生的經驗，它藉由口耳相傳與時間累積這兩項就知識啓蒙而言不可或缺的元素而傳遞。用寫作來將這個根植於觀察與交流之直接經驗的教學思維固定下來，是一件冒險的事，因爲這麼做也許會縮減掉它的意義，使之失去它的動態。然而……

這本書所描述的是一段堅定而有毅力的旅行，一段兩年的學習之旅。一個月又一個月，隨著無數次的訪問，這本書慢慢開始成形，開始**提煉**出一些原理，這些原理將所有經驗累積下所形成的教學理念結構化。在他充滿意象又精確的詞句下，賈克．樂寇一步一步地帶領我們到達他追尋之旅的邊境，也就是：對於所有

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

創作之共同源頭的追尋。他以充滿耐心與慷慨的態度，解釋在每一個轉彎路口可能出現的障礙點，每一個偏離道路，每一個死胡同……他總是隨時埋伏戒備，著迷於人與宇宙之關係中某種不可解的神秘；也就是戲劇的誕生之處。

無時無刻，在他的背後迴蕩著；對於生活與其動作近似科學的分析見解，一種屬於詩人的觀看方式，發現一項事實後的欣喜若狂，以及建立法則使一切變得更清楚而簡單之後的愉悅感。多少次他突然發出一串斷言或偏見讓我們大家都嚇了一跳，然後在一陣長長的沉默之後才調皮的問大家「不是這樣嗎？」，這一問連空氣都隨之震動。他這樣做彷彿不斷地將大家以爲理所當然的事物包裹上一層不確定，一層屬於思考的運動！連固定點本身也在變動！這段旅行夾雜著害怕與幽默，它帶領我們到達戲劇世界裡最高的山峰與向外無限延伸的水平線：到達一種屬於**詩意的身體**的智慧。

希望這本書能成爲一塊孕育未來劇場的肥沃三角洲。

尚蓋伯艾・凱哈索／尚克勞・拉里阿

尚蓋伯艾・凱哈索（Jean-Gabriel Carasso），賈克・樂寇的學生之一，位於巴黎的國家戲劇研究協會〔l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale（ANRAT）〕的負責人。
尚克勞・拉里阿（Jean-Claude Lallias）爲克台利大學機構（L'Institut universitaire de formation des maîtres de Créteil）的文學教授。

註釋

1 （Un point fixe）這個詞是默劇表演中相當重要的概念，它是指當身體在創造意象時，永遠有一點維持不動；所有的動作都以之爲支撐點並最後都會回歸到那一點（比如抓著隱形柱子的手，抵住隱形牆壁的背……等）。動作因爲固定點的存在而擁有意義。這個概念後來衍生爲賈克・樂寇之表演體系的核心思想；它是一切動作與表演的起始與回歸點，一個我們永遠無法到達但驅動我們不斷前進的理想，一個本身也不斷在變動的固定點，也是一個永恆的中恆狀態，一個標竿。

推薦序

我的老師賈克・樂寇（Jacques Lecoq）於 1956 年在巴黎成立了戲劇表演學校，27 年後我讀完當時的台灣國立藝專影劇科，在巴黎發現了這所學校，成爲他的第一個台灣學生，（當時還有陳玉慧，只是她早早就離去了。）而他也是我真正的戲劇啓蒙老師，由他的帶領，我進入了戲劇的旅程，同時領悟生命的深刻。

樂寇老師的表演方法是生命與生活共同的樂章，對於一個年輕，沒有太多生活經驗的學生而言，剛開始是有點難以進入他所營造的氛圍內，相對地，當生活經驗的累積愈加豐富，便能毫無障礙地享受他所給予的甘美的戲劇享宴，並且，不斷地，非常自然地，在內心昇起自覺、自明與自省，觀照萬物，漸漸地，自我順應著宇宙的運作方向，像是一條小河，流入大川，流入浩瀚海洋。他是個奇妙的人，順機應變，幽默而且學識豐富。

「妳真像一隻貓（Tu es très chat）。」

這是在上完動物模倣課程後，他這麼觀察到我。他的目光掃過每一個學生的特質，在適當的時機，他會給一句簡單有力的話，幫助有知見的學生在不停摸索的過程中嗅到某一個屬於接近自己的方向。

對於一位影響力鉅偉的戲劇表演老師，同時本身又曾是傑出的默劇演員，樂寇老師精銳宏廣的劇場智慧在匯集肢體，面具，小丑，悲喜劇……等所有歐洲的戲劇表演藝術精髓後，給予了新的時代概念及美學架構省思，從六〇年代以降直到他於 1999 年謝世，他對現代歐美劇場的啓發與貢獻，以及他所造就的表演人

才，如「太陽劇場」（Théâtre du Soleil）的團長阿莉安・穆努梢金（Ariane Mnouchkine），達瑞歐・弗（Dario Fo），傑福瑞・瑞許（Geoffrey Rush）等影劇知名的工作者，都曾是樂寇學校的學生，蔚然讓樂寇學校成爲近代戲劇的典範，樂寇老師也成就了新時代舞台的潮流，是近代戲劇表演的重量級大師，與果托夫斯基齊名。

我們常把東西方的文化分成兩個世界。在樂寇學校，劇場表演的觀念是概括全人類以致於宇宙，地球，萬物萬象；就以最基本的四大元素——地，水，火，風而言，是顯而易見的普遍性；中性面具的發展是要幫助演員還原到最初點；至於小丑劇場，是以幼兒遊戲爲基礎，學生若是不能放下自我，重新以幼兒的眼來看周遭世界，將是障礙重重；另外，在物件遊戲中，人與物，物與空間，線條與形的關係，都不是任何東西方文化的問題。這樣的情形相當於瑪麗亞・蒙特梭利（Maria Montessori）的幼兒教育，只不過是用諸於成人，讓成人藉用戲劇表演的方法還原至幼兒時期的自覺、自明心境再出發，給予似乎已經定型的生命再一次機會完成，有如中國人修道，參禪的味道。

最能領會戲劇表演內容而表達得宜的演員往往也是最能洞悉生命深機的人，戲劇表演確立在人心與人的生活點滴，樂寇老師不僅在戲劇表演的領域裡幫學生們開啓了一扇大門，這裡面豈只是爲了劇場表演的舞台空間？

我在 1992 年返回亞洲工作，一直想以樂寇老師的理念幫助台灣的劇場演員進一步的從事表演工，我遍及宜蘭，花蓮，台東，屏東，高雄，台南，台中，台北等地，在文化中心大學禮堂，當地劇場空間，戶外公園體育館……不停地做工作坊，訓練演員，也在大學的戲劇系兼課。在完全沒有系統，生疏的表演荒

地裡，我將自己的學習領悟的表演方法傾囊相授，一面看當地的人文風情，一面依學生的資質因材施教。如此下來也已 5 年時光。當然，最理想的方式是成立表演學校，建立出一套完整的表演體系，有如樂寇老師一般，這樣效果才能夠真正的彰顯，擴展。樂寇老師直接又簡單地訓練學生成爲全能的演員，包括編，導，演，以及道具，服裝，音樂音效的設計與製作執行……他教我們不依靠任何非必需的元素，獨立自主。

照琪是晚期樂寇學校的學生，雖然沒有趕上樂寇老師生前受教，卻仍承襲了濃厚的樂寇學校的氣味，在舞台上表達流暢，肢體變化具多樣性，令人耳目一新。她翻譯了這本樂寇老師生前唯一的作品——《詩意的身體》（Le Corp Poétique）一書，原著爲法文，已經有英，德、西、義、日等譯本，譯者都是樂寇學校的學生。

《詩意的身體》不是一本容易轉譯成中文的書，其中難以言傳的樂寇術語，總要尋思一段時日才能找到似乎可行的文句表達。基本上，樂寇老師的書是爲了劇場演員而寫的，是他所領悟並實踐於劇場的教學方法。在他帶領學校的四十多年中，每一年他都有新的思維，他在去世的前幾年寫下自己的心得，分享於劇場界及永誌於樂寇學校所有的學生。畢竟每個人都是因爲參與劇場演出，身歷其境，了解樂寇老師劇場表演方法的微妙之處，才比較容易咀嚼到其中況味。

照琪與我曾經討論過翻譯上的語法問題，我們都希望這本書中的完成能幫助中文語系地域的戲劇演員，或戲劇學校的學生。照琪爲了忠於原著，又能讓讀者易懂，並兼顧文句的流暢度，著實捻斷青絲，費了心神。

以劇場的角度而言，她完成了一件偉大的事。願《詩意的身

體》一書能對台灣劇場界的演員及所有工作人員有深遠的助益，願台灣劇場藝術能夠真正的在通往成熟穩定的道路上蓬勃茁長。

感謝照琪邀我爲這本珍貴的書作序，讓我能夠再度緬懷樂寇老師，回憶起往日與他工作的情景，銘刻肺腑，恍然若夢。

孫麗翠

（上默劇團團長，表演老師）

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

譯　序

這本書終於算是告一段落了。從最初決定要翻譯這本書到最後譯稿完成，總共前後花了三年的時間。這中間我個人經歷了許多高潮起伏，甚至一度懷疑自己是否有能力將賈克．樂寇先生的戲劇思想完整而清楚的傳遞，因爲他對於宇宙的觀察是如此細微而深刻，他的語言是如此簡單真切，而他的關懷又是如此廣闊無私。要將他的思想從實踐轉化成文字已經是一個極爲艱鉅的任務，更遑論從法文再轉化成中文；中間所流失的東西恐怕不是親身體驗過這個旅程的人所能體會的。

然而我還是硬著頭皮把這本書翻完了。

我於 1999 年到 2001 年這段期間就讀於巴黎的「賈克．樂寇國際戲劇學校」。這兩年可以說是改變我人生最大的兩年。在這段期間我終於體會到戲劇是什麼，並且感受到它偉大的力量；正如樂寇先生在書裡所說的，這個學校並不只是一個表演學校，更是一個全方位的戲劇學校：——畢業的學生包括演員、導演、編劇、舞台設計、小說家、建築師……這個學校所要教的，不只是如何演戲，更是如何創作，一切關於創作的奧秘——它的魔力、它的規則、它的方法以及一切可說與不可說的——都包含在這兩年的課程當中。

然而這兩年也是我過得最辛苦的兩年。作爲全年級唯一的亞洲人，每日每日都在創作的焦慮與文化的隔閡中艱苦地掙扎。創作的焦慮是必然，但是文化的隔閡卻讓我感到在戲劇上我們東方與西方的嚴重落差。我們自稱了解西方戲劇的歷史與進程，它的

最新發展與一切運動、流派，但是對於它的內在精神與文化又了解多少？除了史坦尼斯・拉夫司基、安東尼・亞陶、果托夫斯基這些人名之外，我們對於二十世紀歐洲的戲劇發展與思想又了解多少？又有誰知道義大利即興喜劇？悲劇？小丑？面具？身體與戲劇的真正關係？

正如樂寇先生不斷在書中提到的，戲劇知識的傳遞唯有靠著實際的戲劇經驗才有可能。文字所能表達的，只是整個戲劇經驗的最表象。它能告訴我們表演的原理與方法，但真正的領悟只有從實際參與創作中才能達到。

但是，我認爲，這本書作爲開啓讀者對西方（特別是歐洲）劇場的認識，還是有它存在的必要性。因爲第一，坊間實在太缺乏關於表演類的書籍。第二，賈克・樂寇作爲二十世紀的戲劇教育大師，他的影響力遍及歐美大大小小的劇團與創作者，例如百老匯名劇《獅子王》的導演茱莉泰墨（Julie Taymor），太陽劇團的導演阿莉安・穆努梢金（Arian Mnouchkine），著名劇本《*Art*》的作者雅思明・赫莎（Yasmine Reza），金像獎奧斯卡最佳男演員傑福瑞・瑞許（Geoffrey Ruch），還有台灣著名的劇作家與小說家陳玉惠……名單還可以一直列下去。對於一位這麼重要的西方戲劇大師，將他介紹給國內的讀者絕對有其必要性。

我在「賈克・樂寇國際戲劇學校」的這兩年，不僅開啓了我對戲劇的重新認識，並且讓我對這個世界與生活有了新的體悟。希望這本書也能讓讀者產生類似（如果不是全面）的感動。

賈克・樂寇先生於 1999 年 1 月辭世。但他的學校仍然存在於巴黎賦柏聖丹尼斯路（rue du Faubourg-Saint-Denis）57 號。

馬照琪　2004 年 9 月

目 錄

原 序 i

推薦序 v

譯 序 ix

I. 個人旅程 1

從體育到戲劇 3

義大利的探險旅程 6

重返巴黎！ 9

一個永遠在變動中的學校 11

屬於我們的空間 13

學校的旅程 18

邁向一個年輕的創作劇場 20

對永恆事物的追尋 26

II. 這個世界與它的運動 31

一頁白紙 33

1. 即興練習 35

語言出現之前的沉默 35

情境重構與表演 35
關於表演的結構 40
中性面具 45
中性 45
元素旅程 51
成爲大自然 53
戲劇轉化 55
通往藝術的方法 58
人類共通的詩意本質 58
彩虹的顏色 59
文字的身體 62
音樂作爲我們的搭檔 65
面具與面具的反向操作 69
表演層次 69
進入造型 74
角色 79
狀態，情緒，感覺 79
地點與環境 81
風格的約束 84
2. 動作的技巧 86
肢體與聲音的準備 86
給予動作意義 86
戲劇式特技體操 91
身體的極限 91
動作分析 93

從日常生活動作出發 93
如何引發姿態的產生 98
尋找肢體動作的結構與協調 100
大自然動態之分析 105
動物研究 112
動作的法則 114
學生的劇場 118
獨立創作課與田野調查 118

III. **通往創作的道路** 123
戲劇地理學 125
1. **手勢動作的語言** 129
從啞劇到圖像默劇 129
2. **主要的戲劇版圖** 135
情節劇 135
偉大的情操 135
義大利即興喜劇 140
人性喜劇 140
劇目大綱以及表演策略 145
丑角 152
神秘劇，怪誕劇，奇幻劇 152
異質的身體 158
悲劇 164
歌隊與英雄 164
舞台平衡 171

文本的必要性 177
小丑 189
尋找屬於自己的小丑 189
滑稽劇，荒謬劇，綜藝喜劇 198
3. 動作研究室 202

IV. 新的氣象 207

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com