

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告

※※※

※ 阿鐸之研究及其作品“劇場及其複象”之譯注 ※

※ A Study on Artaud and Chinese Hanslation with ※

※ annotation of his work. “The Theater and It's Double” ※

※※※

計畫類別：個別型計畫 整合型計畫
計畫編號：NSC 89—2420—H—032—001—B8
執行期間：88年8月1日至89年7月31日

計畫主持人：劉俐
共同主持人：金戴熹、林志芸
計畫參與人員：劉靜華

執行單位：淡江大學法國語文學系

中 華 民 國 89 年 10 月 25 日

一、中英文摘要

中文摘要

關鍵字：經典，翻譯，阿鐸，劇場及其複象，劇場，殘酷

本計畫包含兩部份：其一為(Antonin Artaud, 1896-1948) *Le Théâtre et Son Double* 之翻譯及注釋，其二為作品研究。

阿鐸為詩人，演員，導演，也是現代劇場奠基人物。其戲劇觀對二十世紀中葉以後的劇場走向，起了決定性作用：舉凡劇本之寫作，演員的表演方式，劇場空間及舞臺元素之運用，無不受到他的影響。

1938 年出版的 *Le Théâtre et Son Double*，是 Artaud 最重要的作品。收集了 Artaud 在 1931 至 1938 年之間發表的理論，宣言及書信。此書對劇場本質的思辯，啟發了無數當代劇場工作者。是當代劇場重要文獻。

Artaud 作品出版之後，英美及其他歐語系國家均大量翻譯。其戲劇理論之研究專論亦甚多。但迄今尚無任何中文譯介。除零星介紹，亦無相關研究。中文譯注之出版將可填補此項欠缺，有助於對法國文學及現代劇場的了解。

英文摘要

Keywords : Classic , translation , Antonin Artaud, *The Theater and it's Double*, theater, cruelty

The present project, a Chinese translation of *Le Théâtre et son Double (The Theater and it's Double)*, is divided into two parts : one is an annotated translation of this text into Chinese; the other is an in-depth critical introduction to be published with the translation.

Antonin Artaud(1896-1948), French actor, director and poet, is considered by many , to be the most influential figure in modern theater. No one who works in the theater now is untouched by the impact of Artaud's specific ideas about the actor's body and voice, the use of music, the role of the written text, the interplay between the space occupied by the spectacle and that by the audience.

The Theater and it's Double, published in 1938, is Artaud's most important work and an essential reference in contemporary theater. It has been widely translated and written about in English and other European languages; but has never been translated into Chinese. We believe that, the publication of an annotated translation together with a critical introduction of this work will contribute to the understanding of, not only French modern literature, but also the evolution of contemporary theater.

二、計畫緣由與目的

在法國文學經典的中文譯介中，戲劇理論完全付諸闕如。而法國是許多戲劇新思潮的發源地，其中 Artaud 更是當代劇場發展的關鍵人物。美國批評家蘇珊·桑塔 (Susan Sontag) 將二十世紀戲劇發展分為兩個階段：「Artaud 之前」和「Artaud 之後」。因為 Artaud 的戲劇觀，對二十世紀中葉以後的戲劇走向，起了決定性作用；舉凡劇本之寫作、演員的表演方式、劇場空間及舞台元素之運用，無不受到他的影響。

二十世紀以前的戲劇，一直由劇作家主導。他們的考慮多是從劇本出發，較少思考實際舞台演出問題。一直到十九世紀末，<Théâtre Libre>的創始人 Antoine (1858-1943)，將劇場的各種元素做有機的統合，形成統一之風格，是第一位有「導演」觀念者。二十世紀劇場的新現象，即是作家失勢，由劇場工作者取代，成為戲劇真正的作者。Artaud 就是這種趨勢的代表。他雖然也是詩人、作家，但他與劇場關係密切，曾與二十世紀最重要之劇場導演，如 Dullin、Pitoëff 等合作演出。1927-9 年間更自組劇團(Théâtre Alfred Jarry)，實驗其戲劇理念。

1938 年出版的<Le Théâtre et son Double> (收入 Gallimard 作品全集第四卷)，不僅是 Artaud 最重要的作品，也是當代劇場重要的文獻。這本書收集了他在 1931 至 1937 年間發表的理論、宣言及書信。它不是系統的理论著述，而是 Artaud 以其詩人的敏銳心靈，對劇場所作之長期觀察與反省，以及對戲劇本質的思辨。他重新定位劇場的社會功能，認為戲劇絕非一種消遣，而是與生命攸關的嚴肅課題；它應如同宗教祭典一般，使觀眾參與一種超乎日常經驗的精神啟蒙。他反對傳統歐洲劇場對語言和心理分析的依賴，主張以聲音、肢體、燈光、手勢、默劇、音樂、面具等所有舞台元素，去追求一種更逼近生命真實的<完全劇場>，甚至應以極端暴烈的手段，來撼動習於在劇場中尋求社交娛樂的中產階級，重新找回原始儀式、神話的生命力。

Artaud 所揭櫫的戲劇烏托邦，生前未受重視，卻在 50 年代以後，持續發酵：不同國家、不同美學流派的劇場工作者，不論劇作家(如 Admov、Audiberti、Camus、Genet)、導演(如 J.vilar、J.L.Barrault、P.Brook、Grotowski)或表演團體(如美國前衛劇團 Living Theater、Open Theater、Bread and Puppet Theater、La Mama、法國的 Théâtre du Soliel 以及 Béjart 和 Pina Bausch 領導的舞團)無不受到他不同程度的啟發。

劇場之外，他的文字作品極為豐富，除了大量理論性著述、書信，還有 1925 年出版的詩集<L'ombilic des Limbes>、<Pèse-nerfs>及 1935 年的劇本<Cenci>等。1956 年開始，Gallimard 出版社陸續整理其作品，收入<Bibliothèque de la Pléiade>。1973 年修訂之<Oeuvres Completes>，共計三十一卷。

Artaud 作品出版之後，英美及其他歐語系國家均大量翻譯。其戲劇理論之研究專論亦甚多。但其作品上無任何中文譯介，除零星介紹，亦無相關研究，應是法文經典翻譯亟待填補的一頁空白。

Artaud 反對文學劇場，而本計劃另一子計劃將譯介的 Marivaux 劇作，以文辭精緻典雅著稱，堪稱文學劇場之極致。另一子計劃之研究部分將探討 Diderot 的戲劇理

論，代表十八世紀的戲劇觀(詳見整合計劃重點)。三者合而觀之,將有助了解法國戲劇發展之脈絡。

本整合型計畫包括三項子計畫

1. 林志芸教授負責譯注 Marivaux 劇本二部 *Le Jeu de l'Amour et du Hasard* 及 *Le Double Inconstance*
 2. 金戴熹教授負責譯注 Diderot 的小說 *La Religieuse*
 3. 劉俐教授負責譯注 Artaud 的戲劇理論 *Le Théâtre et son Double*
- 各項計畫均包含兩部份：其一為作品之翻譯及注釋，其二為作者及作品研究。

此三部作品均為法國文學經典名著，在類型上包括小說，戲劇及理論，在時間上涵蓋十八及二十世紀，以不同時代，不同風格，不同類型的文學經典呈現法國文學之多樣性及歷史發展脈絡。

在表現其豐富面貌的同時，本計畫特別著重法國文學經典中譯介最少的戲劇。法國戲劇自十七世紀起，即引領風騷，十八世紀更為蓬勃，作家之中，少有不曾嘗試劇本寫作者，其中 Marivaux 之愛情喜劇，獨創一格。他擺脫古典主義的束縛，創造新的戲劇語言。他對愛情這個永恆主題精微深刻的探索，與現代人毫無隔閡，*Le Jeu de l'Amour et du Hasard* 與 *Le Double Inconstance* 至今仍是法國劇院經常上演的劇目。Marivaux 劇本之翻譯涉及特殊時代，特殊的舞臺語言，少有譯者敢於嘗試，林志芸教授為 Marivaux 專家，翻譯經驗豐富，應為最佳人選。

Diderot 不但寫小說，對戲劇更有濃厚興趣。其劇作 *Le Fils Naturel*, *Le Père de Famille* 開創有別於古典悲劇之 *drame*。除劇本之外，Diderot 著有戲劇專論多種，其中 *Le Paradoxe sur le Comédien* 曾引起熱烈探討，至今仍是演員藝術之經典論著。金戴熹教授除譯注 *La Religieuse* 外，在研究部份，將旁及 Diderot 的戲劇理論。與 Marivaux 劇本合而觀之，將可更完整呈現法國傳統戲劇面貌。金教授長期浸淫於十八世紀法國文學，曾出版相關論文多種。他也是最早以原文譯介荒謬劇者，對劇本之翻譯極有心得。

Artaud 所著 *Le Théâtre et son Double* 為當代劇場奠基之作。他的戲劇理論，重新定義了劇場這種藝術形式，活躍於當今表演舞臺者，不論演員，導演，劇作家無不受到他的啟發。目前台灣小劇場蓬勃，其表演理念大體皆源自歐美（中國本無話劇傳統），但在經典劇本及理論均付諸闕如的情況下，劇場工作者只能從支離破碎之二手傳播加以摸索，無緣接觸原著，誠為憾事。此三部作品之出版，不但有助於對法國文學更全面之了解，對西方劇場的來龍去脈，亦提供可貴之一手資料。

整合型計畫重點說明（續）

由於各子計畫之間，不乏共通性，部份圖書可共用，參考資料亦可互通有無。林志芸教授與金戴熹教授，同屬中央大學法文系，將可合聘研究助理。

在計畫進行期間，各子計畫負責人將定期聚會，就翻譯所遇之問題及困難進行討論，互相切磋，彼此支援，並互為針砭，以控制翻譯品質。此外，由於法文翻譯在國內未成氣候，舉凡名詞之統一，人名，地名之翻譯原則，及其他法翻中所特有之問題（如 vous 與 tu 的區分，姓氏中 particule 之譯法等等）均有待釐清。定期研討所達之共識，亦可彙整出版，提供翻譯工作者參考。

總之，本計畫嘗試整合國內法文系力量，針對國內經典翻譯之欠缺，做計畫性之譯介，期在當今搶譯，濫譯成風的出版市場中，樹立嚴謹翻譯的典範。

三、計劃成果自評

- 1.本整合計劃的三項子計劃均已順利完成。其中由林志芸教授負責譯注 Marivaux 之《Le Jeu de l'Amour et du Hasard》和 Le Double Inconstance，以及由金戴熹教授負責譯注 Diderot 的小說 La Religieuse，成果由各人分別提繳。
- 2.本人負責之阿鐸《劇場及其複象》已完成，譯文約十萬字。書中隱諱難解之處、專有名詞、相關著作等均加註腳，約百餘則（見附件二）。
- 3.有關作品研究部份，已完成法文撰寫之論文〈阿鐸戲劇觀探源〉（Génèse de conceptions Théâtrales d'Antonin Artaud）（見附件一），將由《淡江人文學刊》發表。
- 4.中文撰寫的〈阿鐸戲劇觀〉（見附件二，第 1-7 頁）作為 critical introduction 隨同中譯本出版。
- 5.擬就阿鐸年表一份（見附件二，第 106-109 頁），亦將隨同譯作出版。
- 6.阿鐸研究書目，附於譯作之後，可供有意深入研究者參考（附件五）。
- 7.本計劃的三部法國經典譯注，將交由聯經出版社出版，收入《聯經經典譯叢》。

此三部作品之出版將可填補法文經典翻譯的空白。不但有助於對法國文學更全面的了解，對於戲劇學者及劇場工作者，亦可提供一手之研究資料。

阿鐸戲劇觀探源

劉俐

《論文摘要》

阿鐸的戲劇觀開展了現代劇場的全新面貌。作為一個開創者，其觀念的醞釀形成仍有跡可循。本文探討影響其觀念形成的主要因素：超現實主義對西方理性傳統的反叛；電影的工作經驗使他對影像與夢的處理有新的體會；東方劇場（特別是峇里島舞蹈）的啟發使他“完全劇場”的理想更為具體化。此外，阿鐸雖然摒棄西方傳統戲劇，但他的戲劇理念與希臘悲劇不論在形上或技術層面，都有不謀而合之處，本文將在最後部份，加以探討。

關鍵詞彙：

劇場、語言、超現實主義、電影、希臘悲劇、峇里島戲劇

Genesis of Antonin Artaud's Theatrical Ideas

Li Liu

《abstract》

Antonin Artaud exerted a profound impact on modern theater. As a theatrical innovator, he is also heir of a long tradition. This study tries to examine the dominant elements in the gestation of his theatrical ideas : the influence of Surrealism, of which he was, for a time, an active member; his experience with cinema, in the pursuit of images and dreams; the revelation of the Oriental theater (notably the Balinese dance) which led him to apt for a theater that works on the nerves and senses. Although Artaud rejects the traditional Western theater, his search for roots reveals affinities with Greek tragedy, not only on the metaphysical level, but also in the way he conceives the technical organization and the function of theater.

Key words :

Balinese theater, cinema, Greek tragedy, language, Surrealism, theater

Génèse des Conceptions Théâtrales d'Antonin Artaud

Li Liu

《Résumé》

En tant que novateur du théâtre moderne, Antonin Artaud n'est pas moins héritier d'une longue tradition. Cette étude essaie de dégager les éléments qui ont contribué à la gestation de ses conceptions théâtrales : l'influence du mouvement Surréaliste auquel il a, un temps, activement participé ; ses expériences cinématographiques dans la recherche des images et des rêves ; la révélation du théâtre Oriental (notamment, celui de Bali) qui devient pour lui, le modèle du « théâtre total » et, les affinités entre son idée de théâtre et la tragédie antique, tant sur le plan métapysique que sur celui de l'organisation technique et de la fonction du théâtre.

Mots clés:

cinéma , théâtre Balinais, langage, Surréalisme, théâtre, tragédie grecque

GENESE DES CONCEPTIONS THEATRALES D'ANTONIN ARTAUD

淡江大學法國語文學系
專任副教授 劉俐

Les conceptions théâtrales d'Antonin Artaud portent en germe tout ce qui a révolutionné le monde du théâtre. Mais en tant que novateur, Artaud n'est pas moins héritier d'une longue tradition, celle d'un théâtre populaire engagé dans la vie, destiné à tout un peuple et non pas à une élite. Révolté contre une culture coupée de la réalité, ses recherches se ressentent de l'influence du mouvement Surréalisme : il a même porté à son plus haut degré la crise de l'esprit ouvert par ce mouvement. Acteur du cinéma, il était fasciné par ce nouveau moyen d'expression qui lui a fait redécouvrir l'espace. Théoricien du théâtre, son discours est moins soucieux de définir de nouvelles catégories esthétiques que de proposer une expérience culturelle différente. Ainsi regarde-t-il vers des cultures autres (celles de l'Orient en particulier) ou vers le passé ancien de la tradition occidentale (la tragédie grecque notamment). Pour Artaud, la redécouverte des sources se confond avec la quête d'un point de départ, d'un principe d'orientation pour créer.

En fait, les recherches surréalistes, ses expériences cinématographiques, la découverte du théâtre Oriental et l'héritage du théâtre antique ont contribué à la gestation des conceptions théâtrales d'Artaud. Pour mieux saisir le contenu, les enjeux et la portée de ses pensées, il convient d'analyser ces éléments qui sont à l'origine des forces créatrices d'Antonin Artaud.

I. Le Surréalisme et l'esprit de révolte

Artaud a vécu et a été formé à l'époque du Surréalisme auquel, il a activement participé. C'est ainsi que la rédaction du No 3 de la revue "La Révolution Surréalisme" lui a été presque entièrement confiée. Lui qui était toujours seul, lui qui, au moment où il s'oriente définitivement vers le théâtre, avec les Manifestes A. Jarry, méprisait ouvertement toutes les écoles et tous les systèmes, lui qui fut rejeté par Breton, puis tout simplement par le succès, était sans doute une des plus brillantes incarnations de l'esprit de révolte qui a provoqué, après la guerre de 1914-1918, la naissance de tous ces mouvements littéraires. Combien, plus que Breton lui-même, il a gardé, on ne saurait dire l'esthétique surréaliste, mais plutôt, l'attitude surréaliste.

a) Le refus de la culture, de l'art et du théâtre

Ce que les Dadaïstes et les Surréalistes ont en commun, c'est tout d'abord une volonté de rupture, de refus de la société, l'attaque du langage prétendument artistique. Pour eux, l'art, figé dans des règles absurdes et gratuites, est mort. Le mouvement de révolte est, en effet, en premier lieu, rejet de l'anecdote en ce qu'elles ont d'arbitraire