

《鈴木忠志 文化就是身體》

图书基本信息

书名：《鈴木忠志 文化就是身體》

13位ISBN编号：9789860269376

10位ISBN编号：9860269378

出版时间：2011-1-30

出版社：國立中正文化

作者：[日]鈴木忠志

页数：208

译者：林于竝,劉守曜

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

內容概要

我現在努力所做的，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者的

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。

作者簡介

鈴木忠志

鈴木忠志是當代劇壇舉足輕重的先驅、思想家及導演。他建立了日本鈴木忠志劇團，並兼任導演。鈴木也是

極具影響力的表演理論家，他提出「動物性能源」的理念，並創立「鈴木方法」。融合日本傳統能劇及歌舞

伎的身體性，注重身體下盤重心及呼吸，以嚴酷的身體操練激發表演者的能量，並強調演員的內在能量及

身體性作為表演的主體，這點與葛羅托夫斯基的劇場理念互相呼應，因此一度被稱為「東方的葛羅托夫斯基」。

鈴木忠志不僅是一位致力於多語言及多元文化融合創作的導演，並且身為利賀藝術節的總監，他匯聚了不同

國家的藝術家，期望將世界各地劇場界對於現今一切現象的體驗、觀感及分享帶給每一個觀眾。鈴木在臺灣

上演的作品有《酒神》、《大鼻子情聖》，以及《茶花女》。

書籍目錄

目錄：

1. 文化就是身體 足的文法
2. 關於表演的想法及基本訓練方法 「鈴木訓練法的實務」
3. 為未來創造希望
4. 全球化與戲劇人的課題
5. 支離破碎的生活
6. 在沉默的心情當中看見未來
7. 身體的消失
8. 在看得見與看見之間
9. 拉尼夫斯卡雅的故事
10. 與看不到的東西之間的鬥爭
11. 劇場人的背叛
12. 日本人何去何從
13. 關於古典的演出
14. 與合掌建築的相遇
15. 關於利賀藝術節
16. 家與家
17. 劇場裡的傳統與創造力
18. 全球化浪潮下，新世代藝術家應有的使命

精彩短评

- 1、戏剧，从不应与文化与时代割离。本土稀缺论述当代戏剧思想、表导演方法的好书（此为台版）。铃木是坚持创新的后戏剧剧场艺术家之一，他忠于艺术、忠于自身文化的创造精神令人尊敬，其思想和工作方法，以及开拓剧场的过程，启迪心智开拓视野，值得收藏。
- 2、第一次讀這本書時，激動不已，感覺如此契合。
- 3、戏剧就是用脚接地气
- 4、从身体的知觉感知我们的文化
- 5、从动物性能源和能剧传统论证演员身体与剧场协调的重要性。对开拓视野很有帮助，但是某些观点有点偏执。不过，偏执应该是艺术家的必要不充分条件吧。艺术家的成长也无非就是在观看别人偏执的过程中形成自己的偏执。
- 6、戏剧大师
- 7、大师之作，不过翻译不是很理想

1、中国的高房价，毁灭了年轻人的爱情，也毁灭了年轻人的想象力。他们本可以吟诵诗歌、结伴旅行、开读书会。但现在，年轻人大学一毕业就成为中年人，像中年人那样为了柴米油盐精打细算。他们的生活，从一开始就是物质的、世故的，而不能体验一段浪漫的人生，一种面向心灵的生活方式。——西班牙《世界报》几千年来在封建统治下的中国人，已经在天人物我之中寻找到一种近乎平衡的状态，虽然社会也发展缓慢，但总体保持着相对安稳人民安逸的状态。但是由于西方殖民者的一声大炮，所有的东西都烟消云散，天人物我之间开始难以平衡甚至失调。在急剧变化的世界里，中国人慢慢走上西式的发展道路，就如同伊藤博文所言“始惊，次醉，终狂”。于是在这个过程里，中国人不仅丢了领土和国宝，还有更重要还有对于文化的感受力，也即是文化缺失。两本书中都对于文化有着相当的描述。《芬兰惊艳》里所提到的文化倾向于价值观的认定；而铃木忠志所提及的文化则倾向于知觉感受，是从生理与心理间的联系切入的。而在本文里，我更倾向于用铃木忠志的想法来说明文化缺失的原因和重塑文化基因的理念，而用《芬兰惊艳》来证明这类文化的缺失。首先是个人感知层面。依铃木忠志“文化”的定义来说，最基础的固然是以五种感官（视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉）概念为基础的觉知，以及那些当下因外界刺激而产生决定或修正反应的法则的所有集合。历史学家们认为，工具是人类区别与其他动物的标志之一，而人类史也由于工具的使用和发展变得越来越先进的。因此，若是以铃木的观点来说，从一开始人类使用火源的时候，人与周围的环境便产生了一种媒介。所以在人类使用工具越来越熟练越来越依赖的同时，我们与周边环境也产生了越来越大的隔阂。总而言之，人类对于外部世界的刺激感受而引发的动物性本能反应越来越退化。现代化的生活，数位媒介的增多隔绝了人的感官与外部的接触，非动物性能源的使用和依赖，更是蒙蔽和欺骗我们的感官，因此内心不能够和外部保持一致，或者体会和感受外部环境的变化，汲取外部世界的力量。现代人往往倾向于用电脑打字，用MP3听歌，用CD看电影，而不是用手去感受写字的挥洒和宏阔、用耳朵去体会小提琴和钢琴的优雅和动人、用身体去领悟剧场里演员手足眉目之间的力量和精神。倘若我们缺乏用感官去感知这个世界的动作，那又谈何要用心灵去理解这个世界？很简单的道理，你的双眼被蒙蔽，你势必也看不到真相。因而不是现代人变得越来越冷漠和狡猾，是因为最基本的感官感受被阻隔或缺乏，而导致了人对于弱势和他者缺乏同情和理解，也就是瓦解了良知和友善的基础。这让我也想起了孟子的“仁义礼智，发乎四端”的说法跟这个见解有点异曲同工之妙。所以铃木忠志强调要从人的角度，增强感知，不仅是感官或其他外部官能的感知，更重要的在于心灵的感知。而要增强心灵的感知，就需要借助外在身体的感知去启发和诱导。其次是在价值观层面上。现代化的过程中，由于经济的发展，物质和人类的欲望需求都双向膨胀，一方面人们拼命的生产，另一方面则又不仅仅满足于现有的物质，所以物质和欲望就像两条绳索互相缠绕螺旋向上。曾经一世追求物质知足和精神安定的中国人，已经沦丧为经济机器，日复一日的进行生产和消费，根本没有自己的“神圣时间”。所以，一味的追求金钱、胜利、社会地位等物质主义，沉溺于短暂的欢乐，成为现代社会的一个缩影。今天大家都在崇拜Apple的Jobs，人人都知道他在公司管理、产品创新方面有着超乎寻常的专注力和行动力，甚至让Apple成为全球市值最高的公司。但是Jobs一开始的出发点却不是为了赚钱。正如奥巴马在莫尔豪斯学院说的：“The most successful CEOs I know didn't start out intent just on making money — rather, they had a vision of how their product or service would change things, and the money followed.”对于Jobs这一类人来说，钱从来就不是理想品，而是伴随理想和愿景的实现所带来的附加品，仅此而已。所以在《芬兰惊艳》里，作者提到了一个我也非常崇拜的人物Linus Torvalds，他不是知识产权制度的终结者，他是软体自由流通免费使用的缔造者。“他把自由软体和商业专利软体，比喻成科学和魔法。他说，自由软体的系统，建立在人人看得到的结果之上，并且在这个基础上开始，这就是科学。人人站在巨人的肩膀上，不必重新制造轮子。魔法总有个不为人知的秘密，保护这个秘密不允许别人了解，这就是魔法。历史证明，魔法已死，传统商业专利软体也将和魔法一样。”这个论点一针见血地讽刺了那些将自我个人价值实现建立在他人价值和共同价值之上的人。同时，说明芬兰人对灵性和群体价值的重视，远胜于对物质需求的追逐。从芬兰这面镜子看到台湾，作者自问“如果Linus是台湾人的孩子，会有怎样的命运？”他认为台湾的教育绝不可能培育出这样一个企图颠覆世界商业秩序的孩子。“历史上不会有这个名字。但是，他爸爸妈妈会多了一个具有世界巨富身价的儿子。”其实，中国人对于金钱之难以割舍，就像鱼离不开水一样。虽然历史上的文学家个个都说都说视金钱为粪土，钱乃身外之物生不带来死不带去，但是很少见过哪个中国人死后能避免子孙为瓜分他的遗产而撕破嘴脸的。再者是

教育层面。吴祥辉指出台湾的教育就是“代工教育”，培养出来的是一群没有想象力的代工机器。这让我想起了卓别林在《摩登时代》中夸张表演的扭紧螺丝帽的重复性动作，虽然滑稽，但是却告诉我们这种不带有任何情感和感知的行为，很有可能物化了人类。因为现代化的核心之一便是生产力（效率）的提高，而效率的提高很大程度上是由于分工合作精细化造就的成果。分工越精细，工作的单调性就越明显，连续重复一个动作就会造成自己的劳动客观独立于自己本身之外又受其支配的错觉，而这种错觉会让人丧失自由自觉的劳动本质和人的主体性。（卢卡奇，物化理论）无论是大陆还是台湾，其根本的教育仍然摆脱不了政治的干预。教育部长听令于总统，校长听令于教育部长或教育局。老师听命于校长，学生听命于老师。听话就好，老师教的全会就是一百分。因此，这种教育很自然而然的可以成为政治宣传和统治者愚民的工具。国家想要人民接受怎样的思想或者成为怎样的人，就使用怎样的教育体制和教材。所以，这种教育体制下培养出来的学生，对现实和知识具有高度理解力，但毫无想象力。没有想象力就解决不了群体的共同问题，没有想象力，就没有对文化的感知能力。因此，两个作者都对于文化的重构和建设提出了相应的构想。铃木忠志提出，要重组被肢解的身体，恢复它的感知能力、表现力以及蕴藏在人类身体的力量，从而才能成就一个有文化的文明。与铃木忠志的切入角度不一样，吴祥辉在整本书中一直强调要建立台湾价值典范和台湾识别，但是并没有具体的措施，而是以对比和学习芬兰从中汲取思路。

章节试读

1、《鈴木忠志 文化就是身體》的笔记-第70页

《櫻桃園》的主角拉尼夫斯卡雅也在創造一個自己的故事。她的故事把她自己捏造=幻想成為一個被他人所需要的存在。而這個需要她的人，就是她在巴黎的情夫，一個生病的男人。至於這個病人究竟存不存在，如果仔細閱讀的話會發現，其實這點並不清楚。至於我所見過的《櫻桃園》，都是以此情夫的確存在為前提上演。然而在契訶夫的腳本裡，這名男子實際上並未登場，我們無法辯其虛實。也許有人會說，女主角身上真的帶著多封的電報，但這些電報說不定都是假的。或許特洛非莫夫早已發現真相，只不過沒有刻意揭穿罷了。他只是不去仔細地確認電報內容，指出電報是捏造的而已。就算去拆穿謊言也沒有任何建設性，因為這不會替女主角的現況帶來任何的變化。透過拉尼夫斯卡雅的言行，我們所讀到的故事特徵是，對他人而言，故事的真假實在難以區別。需要這故事的心態是值得相信的，但其內容的真實度卻是令人懷疑的。對於說故事的本人而言，重要的恐怕是說故事的方式，而非故事內容。

一旦擁有了語言，或是一旦無法享受完整的人生，無論是誰都需要故事所創造出來的幻想。馬克思曾言：要求拋開幻想的這種願望，其實是想要拋開需要幻想的處境。這句話用來分析人類心理是很正確的。可是，無法脫離幻想而活，這就是人類的生活，也是人類的宿命。完全捨棄擁有幻想形同自殺。不斷訴說這點的，就是劇作家契訶夫，這也是其它作家無法比擬的戲劇特質。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com