

捷克主題館——文藝捷克

◎ 中華圖書出版事業發展基金會／朱綺婷

一個高度發展的文化，最顯著而且最重要的特色之一，就是國民對書籍所抱持的態度；而捷克人民就是能夠在文學和文化的領域上意識到國家的富足。

第十一屆臺北國際書展是捷克出版商、作者與他們的圖書，首次能夠在亞洲的書展中，以此大規模的「捷克主題館」呈現在讀者面前。本次捷克圖書參展由捷克文化局與布拉格市政府贊助，主題館的主辦單位為捷克書商暨出版商協會。

捷克主題館將介紹包含過去及現今的捷克書籍，所展出的內容將分為幾個不同的部分以提供參觀者對捷克文學及藝術一份完整的介紹。其展出內容包括捷克藝術空間——插畫與版畫展、柯薇·巴可維斯基 (Kveta Pacovska) 專館、捷克書籍世界及其幕後功臣、捷克共和國躍居螢幕、音樂、電影欣賞——獻給兒童及成人的捷克電影、2001 年年度最美的捷克圖書、現代捷克文學及詩集、捷克文學的「奧斯卡」、寫真·哈維爾 1974—2002、捷克藏書票特展、卡夫卡筆下的布拉格、國度的記憶—手稿，珍貴稀有的印刷品及文件、照片及文學中的捷克共和國、捷克兒童圖書、捷克木偶：文學，劇場及展示、解放 2002—新生代插畫家、捷克現代裝訂技術、Josef Vachal 與他的作品、捷克文學翻譯、捷克玻璃：文學與展示。

此外，為了使捷克主題館的展出更具豐富

性，書展主辦單位將在國際會議中心二樓展出捷克插畫與版畫，並邀請捷克知名插畫家阿道夫·波恩 (Mr. Adolf Born) 來臺並展出個人作品。除了波恩之外，主辦單位也將邀請其他優秀捷克插畫家之作品共同展出，並出版一「捷克插畫作品集」以供國內插畫愛好者收藏。本次插畫展預計將吸引更多的藝術愛好者前來參觀，並為臺北國際書展帶來另一個高潮。在捷克作家方面，書展主辦單位很榮幸能夠邀請到目前捷克最暢銷的作家米哈·伊維 (Mr. Michal Viewegh) 與伊娃·皮卡柯瓦 (Mrs. Iva Pekarkova) 來參與捷克主題館的座談活動。

捷克主題館將在 2003 年 2 月 11 日中午 12:00 正式開幕，我們誠摯歡迎您來參觀並深度探索捷克文化及其內涵。

◆ 捷克主題館來訪貴賓

(一) 阿道夫·波恩 (ADOLF BORN)

阿道夫·波恩是畫家、圖畫藝術家、短篇和長篇動畫作者、漫畫家，更是捷克插圖畫的大師，1955 年從美術學院 (Fine Arts Academy) 畢業後，即開始漫畫家的職業生涯。在過去的 47 年間，作品包括七百多幅的橡膠版畫、木版畫、石版畫、蝕刻畫和直刻畫，還有數千幅的漫畫作品。他已經獲得一百多項的捷克和國際獎項，由他繪製插圖的書冊超過 200 本以上，主題各不相同，如：莎士比亞的《哈姆雷特》(Hamlet)、狄福 (Defoe) 的《魯濱遜漂

流記》(*Robinson Crusoe*)、布萊希特(Brecht)的《沙膽大娘》(*Mother Courage*)、恰佩克(Capek)的《山椒魚戰爭》(*War with the Newts*)。為童書所繪製的插圖主題也大不相同，有講述兒童英雄的短篇小說、偵探小說、女子小說、現代神話與詩集等，還有幽默短篇故事集(包括：B. Říha、J. Ryska、M. Macourek、V. Steklač、I. Herciková、M. Drijverová與其他多位作者的書籍)。

(二) 亞洛斯拉夫·西薩(Jaroslav Cisar)

Jaroslav Cisar (*1955年生於布拉格)畢業於Charles大學哲學系，主修圖書館學和資訊科學。在1989年「絲絨革命」之前，他曾在幾處圖書館類型的機構中擔任研究員，主要推行的企劃如：編纂專有名詞辭典、建立資料庫、導入錄影帶以提供專業資訊等。

共產政權在捷克垮台後，西薩受聘於文化部，擔任文學和圖書館部門的主任。從1996年起，他在「捷克書商與出版商協會」(Association of Czech Booksellers and Publishers)擔任秘書一職，並參加捷克共和國圖書部的多項活動，此外，他也讓捷克的專業機構和國際夥伴建立密切的聯繫。

他的作品經常出版，在雜誌上發表的文章約400篇，也曾經出版幾本以圖書為主題的刊物，並在廣播上主持與書籍和相關主題的辯論會。還有針對搖滾樂的歷史所作的幾本小說與非小說式書籍。

(三) 伊娃·皮卡柯瓦(Iva Pekárková, 1963)

伊娃·皮卡柯瓦在布拉格查爾斯大學時研讀微生物學和病毒學。1985年時透過奧地利難民營而移居美國。在紐約從事多樣不同的工作，曾經擔任社工人員、酒保與計程車司機。1997年和美國籍的先生一同返回布拉格定居。收入來源除了出書的版稅之外，還擔任翻

譯與記者。

(四) 米哈·伊維(Michal Viewegh)

米哈·伊維1962年生於布拉格(Prague)，童年與青少年時期都在捷克波西米亞中部(Central Bohemia)的Sazava小鎮渡過。當他自動放棄布拉格大學經濟系的學業後，就到一家地球儀製作工廠擔任手工製造工人與守夜人員。後來畢業於查爾斯大學哲學系，主修捷克語和文學教育。他的第一份工作是小學老師，之後轉向出版業擔任編輯。

從1995年起，他開始從事專業寫作的生涯。米哈·伊維目前住在布拉格。伊維的作品總印刷數量超過60萬冊，其中包含幾次的再版，被翻譯成17種語言，曾有二次搬上螢幕，二次改編成舞台劇。

(五) 米羅斯拉夫·巴拉史提克

(Mgr. Miroslav Balaščík)

工作經歷

- 從1998年起，在Masaryk大學捷克文學系擔任助理講師，教授捷克當代文學。
- 1995—1998年，擔任《Host》文學雜誌的總編輯。

得獎紀錄

- 2001年時，因為新聞與出版業務，獲頒「捷克文學基金獎」(Czech Literary Endowment Fund)。
- 2001年時，在Havlíčkův Brod的書展中，Host出版社獲頒「支持捷克文學特別獎」(Special Prize for Supporting Czech Literature)。

出版活動

- 在雜誌與報紙如《Host》、《Literární noviny》和《Právo》上發表評論文章與論文。
- 所出版的獨立研究報告，標題為New Names in Czech Poetry of the 90's (Nová

jména v české poezii 90. let, Akademické nakladatelství CERM 1999), 曾經被翻譯成德文和斯洛伐克文。

(六) 戴維 (David Sehnal)

主要研究領域與專業興趣：中文文法、中文語音學與中國思想。

工作經驗

- 1993年至今：布拉格查理士大學中文系助理教授。
- 1994年：斯洛伐克共和國 Bratislava Comenius 大學中文理論訪問講師。
- 1998年：捷克共和國 Olomouc Palacky 大學中文理論訪問講師。
- 波蘭 Warsaw 大學中文理論訪問講師。

教授課程

- 現代中文文法、古典中文文法、古典中文閱讀、中文的理論、無曲折變化之語言的類型學、古典中國哲學、古代中國思想概要。

其他成就

- 1989—1990年：捷克東方文化研究學生協會主席
- 1994年至今：EASC 會員
- 1999年至今：歐洲中國語言學協會會員
- 2002年至今：國際中文教學協會會員

◆ 捷克圖書歷史

捷克的圖書歷經一千多年的進展，在這漫長的期間內，有一半都是屬於手抄本。1468年 *Troyan Chronicle* 出版後，捷克的圖書製作開始進入印刷技術的時代。中世紀時，由於仰慕傳奇故事與舊約聖經，因此捷克有了第一部聖經譯本，開始了捷克詩歌與散文的歷史，以及 Tomáš Štítiný 和後來的 Jan Hus (John Huss) 的大膽思想。至於圖書的藝術性方面，我們對於查理四世 (Charles IV) 時期圖案鮮明的手抄本驚艷不已，不過其子 Václav 四世 (Václav

IV) 在位時，圖案鮮明的藝術圖書已經式微。隨著印刷機的問世，圖書的製造成本變得更便宜，也就更能將文化傳播給廣大的社會群眾。

在捷克圖書進化的過程中，明顯能夠看出，自由的時代，製書的技術就蓬勃興盛，但藝術和科學受到壓抑時，圖書的進展就明顯退步。這是因為出版商無法與歐洲和世界文化的進步接軌而變得沈滯，所以印刷內頁或封面上看不到新的觀點。

讓我們看看十六世紀的捷克書籍，如果以和平及宗教包容性的角度來看，可以看出當時是相當自由的時期。從 Jiří Melantrich from Aventýn 和他的女婿 Daniel Adam from Veleslavin 的作品，以及捷克 Brethren 教堂 Ivančice-Kralice 印刷廠的作品看來，其已經達到歐洲作品的標準。讓我們讚嘆的不只是聖經的翻譯品質（不管是 Melantrich 或 Brethren 的版本），還有木刻畫裝飾所呈現的藝術價值。在 Melantrich 的版本中，我們特別讚賞 *Carnival in Rvačovský*、*The Bible* 和 *Matthioli's Herbal* 三本書中的插圖；而在 Brethren 的作品中，我們則讚賞《聖經》的圖案、字體和頭尾的小圖案。此外還有非法印刷廠所印製的一系列作品，無疑影響了捷克語言的發展和字彙的豐富性，更遑論其對傳統道德力量的影響。此時期可謂「白山戰役」(Battle of White Mountain) (1620年11月8日) 之前圖書製作的頂盛時期。此外我們也必須提到一群文藝復興時期的印刷工，其中最著名的就是 Jiřík Štyrsa，他在1620年為 Mladá Boleslav 的 Unity of Czech Brethren 工作。不可忽略的是，這是一個進步快速的時代，不只在宗教文獻上，自然科學、歷史、法律、天文學和占星學、醫學和所有人文學科等，都有非常蓬勃的發展。

相反地，白山戰役之後就是個沈悶與災難的時期，圖書業的發展倒退許多，特別是與當時西歐的圖書製作進展比較起來更顯得如此。因此，捷克對歐洲文化最大的貢獻，發生在十七世紀和十八世紀 Jan Amos Komenský 流亡海外與 Václav Hollar 移居英國時。

捷克圖書對於國家的復興運動(十九世紀)也有很大的貢獻，當時捷克語言的復興與現代捷克詩歌與散文的創作，為政治的復興與捷克斯拉夫(Czechoslovak)國家的建立奠定了堅實的基礎。但此項進步卻是透過無數個人和整個國家的犧牲才能達成。我們無法想像，*Mácha's May* 在作者自費的情況下刊印完成，Božena Němcová 所收到的版稅有多微薄，以及 Matices Česká (一個非國營、資助文藝活動的組織，完全仰賴民眾的捐款) 靠全國的捐獻才得以運作的時代，是一個什麼樣的時代。我們也不該忘記，除了十九世紀的文學創作外，兩位偉大的藝術家 Josef Mánes 和 Mikoláš Aleš 也為捷克的書籍繪製了許多插圖。十九世紀下半葉成立了多家優良的出版社，包括 Jan Otta 多角化經營的公司。

十九世紀發明的新印刷機，使書籍製作的成本更為降低，但同時藝術性也逐漸喪失，最後淪落到回歸工廠製作的命運。二十世紀初，Zdenka Braunerová 與圖畫藝術家和印刷工們，一同重建捷克書籍的美麗風貌。第一捷克斯拉夫共和國 (Czechoslovak Republic) (1918-1938)，在社會和政治、文學和科學、以及書本文化和出版業方面，是個放縱毫無拘束的年代。除了大型的出版社，也興起了一群「業餘」出版商，推動了捷克精緻印刷的進步。第一共和國再次讓我們確認，自由與民主時代的確能夠為圖書發展帶來進步。

◆捷克木偶劇的歷史

木偶劇在捷克的傳統文化中佔有重要的地位，今年捷克主題館也將有木偶的展示、木偶劇的播放、以及木偶劇的現場表演 (劇場中心)，因此對捷克木偶劇歷史的瞭解將能幫助主題館的參觀者更融入其中。

捷克的木偶和木偶戲的要素，可能在古代就已經成形，剛開始主要是膜拜儀式、宗教典禮和民間習俗。根據圖像資料的記載，中世紀時，主要使用的是手指木偶戲，是喜劇演員在市集或市場娛樂表演中的一部分。十七世紀，英國、荷蘭、義大利和後來的德國劇團紛紛來到捷克，除了演員親身表演外，也以牽線木偶戲來增加對觀眾的吸引力。此時期最有名的木偶操縱者有：Johann Hilferding、Girolamo Renzi 和 Antoni Geissler 等。後來很多劇團逐漸以木偶戲為主，劇碼涵蓋各種類型與歐洲劇院的主題 (聖經故事、英國悲劇、義大利即興喜劇、歌劇和 Germanaupat-und-Staataktionen) 等。由於波西米亞地區自從十七世紀以來，一直是奧地利政權的一部分，因此德國化對大部分的大城是有影響的，而德國經常進行這種表演。但在十八世紀後半葉，捷克境內也開始出現本土籍的木偶操縱人，在捷克的鄉間的城鎮與村莊到處表演牽線木偶戲。因此木偶戲家族 (Maisner、Kopecký、Fink、Dubský、Kockovi 等) 成立了木偶劇院，而這項傳統也逐漸成為家傳的技藝。十九世紀前半葉，最有名的木偶操縱員和最具象徵性的代表人物，就是 Matěj Kopecký。捷克木偶戲的舞台設計，源自於巴洛克傳統的藝術觀，最明顯的特色就是木偶都是由宗教雕刻的木刻師製作而成。木偶操縱員會親自操縱所有木偶，並說出各個角色的對白。牽線木偶僵硬的動作，配上相當格

式化的、乏味的聲音表演形式，產生了一種獨特的表演風格。劇目通常包含國外木偶操縱者的原創戲劇，如Faust、Genevieve、Don Juan和Alceste等。從十九世紀初開始，劇碼開始包含一些捷克戲劇的改編劇，特別是有關騎士、強盜和愛國歷史劇。其中最有趣的就是無名戲劇（Posviceni v Hudlicich - Fair in Hudlice），這些極可能是捷克木偶操縱師自己編寫的故事。捷克木偶戲典型的喜劇人物為Punch（後來的小丑），他的幽默非常符合觀眾的喜好。當捷克國家啓蒙的解放運動達到巔峰時，民間的木偶操縱師在社會中扮演非常重要的角色，除了為民眾帶來強烈的情感體驗外，不管它是天真或是文學標準降低，它同時還能夠以捷克語間接地激起他們啓蒙運動和國家復興的觀念。

十九世紀下半葉，木偶劇院在城鎮發展成形，尤其是在布拉格，而所謂的馬槽，原本是指基督誕生的伯利恆。而流動演出的木偶劇，因為無法持續跟上捷克文化的快速發展，因此沒落得非常嚴重。針對較不成熟的觀眾所做的表演劇目，只會使它與一般的文化發展愈來愈脫節。但木偶操縱師J.N. Laštovka例外，他試著加入新的社會狀況，以改變劇本內容與表演風格。流行木偶劇的發展也受到現實主義的影響，流行木偶劇的美觀條件，當然無法成為木偶劇院的表演工具。雖然木偶劇在波西米亞的發展維持到二十世紀中葉，但傳統的流行木偶劇早在十九世紀末就已經完全式微。

從十九世紀中葉開始，木偶劇就在所謂的小型家庭劇院演出，很多藝術家（如M. Alex和A. Scheiner等）都以它來娛樂孩童和朋友，很多有創作天份的業餘者也開始投入。很多家庭劇院都能達到相當的水準，而且成為業餘表演者的公共舞台。到了十九世紀末，投入

的業餘者開始增加。學校和許多機構（主要是體育機構Sokol，此機構致力於會員的體能與文化發展）的木偶劇院都以兒童觀眾為主，因為木偶劇除了是很好的娛樂外，也是一種非常實際的教育形式。劇目內容主要是神話。1911年成立的「捷克木偶劇之友協會」（Czech Union of Friends of the Puppet Theatre）和最積極的會員Jindřich Veselý，就藉著出版《捷克木偶劇》（Czech Puppeteer）（1912-13）雜誌和《木偶劇》（Puppeteer）（1917-39）雜誌，積極地發揚木偶劇的活動，並試著喚醒群眾興趣。家長、老師、藝術家、作者和演員也開始對木偶劇感興趣，希望能夠（以現有的木偶劇院來看）強調它的美學價值，因而使木偶劇院進入藝術領域。木偶劇的復興運動在捷克斯拉夫共和國建立以後變得更活躍。當時可謂家庭木偶劇院的黃金時期，所有的木偶都是系列生產，顏色塗料也有相當高的品質，全國約有二千多個劇團，定期為小朋友表演木偶劇。強調藝術品質的木偶製作公司，對於捷克木偶劇的發展也有相當重要的地位。其中最有名的是藝術家O.Bubeniček和V. Skála所經營的Puppet Theatre of Art Education（1914-54），有J. Skupa參與的Puppet Theatre Recreation Colonies in Plzen（1914-37），雕刻家V. Sucharda和藝術家A. Suchardová-Brichová所創立的Realm of Puppets（1920至今），以及由J.Malik所經營的Sokol Puppet Theatre in Prague-Libeň（1923-39）等等。雖然這些劇院主要是希望透過美學使孩子們的人格發展能夠協調，但是像J. Skupa在他的Plzen劇院中所創造的喜劇人物Spejbl和Hurvinek，則是以夜總會和輕歌舞劇的成人觀眾為主。

（下接第34頁）

(接續第20頁，捷克主題館—捷克文藝)

三〇年代時，新一代的木偶劇導演 (J.Malik、E. Kolár、V.Matouska 和 V. Smejkal) 成爲發展中心，而且受到戲劇先鋒派的詩歌影響，因而改變了捷克木偶劇當時的表演形式，特別強調木偶劇的隱喻和象徵可能與導演的角色。導演和舞台設計師合作的新品質，扼殺了藝術家之前擁有的主導權，有些傑出的作品甚至成爲劇院的新特色。1930年，J. Skupa 成立專業的舞台公司，受到非常大的歡迎。1936年，J.Trnka 也在布拉格開設一個專業的舞台，而完全不管它所堅持的高藝術標準所面對的經濟困境。

戰爭與德國佔領捷克斯拉夫的舉動，嚴重地干擾原本很有前途的木偶劇發展。但捷克木偶操縱人即使在這樣艱困的時局，也希望能夠保護他們的作品在社會中的價值。其中最重要的就是 Skupa 與他的劇團，他們勇敢地演出數百場表演，強化觀眾心中對國家未來的信任。1939年由J. Malik 創立的「布拉格藝術木偶劇團」(Prague Artistic Puppet Stage, PULS)，也因爲演出 勿忘我 (Forget-me-nots) 和小雛菊 (Daisies) 而獲得成功，劇本乃是根據捷克的古典詩歌而完成，而且成爲捷克觀眾的精神支柱，刺激其它捷克城鎮發展類似的創作 (Trutnov、Rakovnik 等)。

 ISBN