

「戲劇翻譯與文化展演：『莎士比亞』與『東亞』的交會」論壇紀實

汪詩珮、林偉瑜、許以心*

因應藝術學學門專題計畫研究成果以「前瞻／跨領域」議題為交流導向，本場次的構思，以「翻譯」作為前瞻主題。近年來，翻譯研究已從純粹字面的轉譯，深入至文化詮釋、帝國之眼、知識結構等層次的分析論辨。臺灣學者如蘇精對馬禮遜的研究、李爽學對馬若瑟的研究，乃至國外學者 Henrietta Harrison (沈艾娣) 2021 年著作 *The Perils of Interpreting: The Extraordinary Lives of Two Translators between Qing China and the British Empire* (《翻譯的危險》，2024 年譯為中文出版)，皆奠基於大量的檔案文獻甚至多語種史料，以還原歷史脈絡，深究隱於宏觀論述下的文本隙縫。以戲劇領域而言，近來亦有不少學者從翻譯入手，探究文化交流、殖民風尚、劇場展演、改編意識等主題。本論壇以「戲劇翻譯與文化展演：『莎士比亞』與『東亞』的交會」為題，三篇發表人的論述，涵蓋時間從十九世紀初至當代，地域性納入臺灣、中國、英國、日本、韓國，論題皆奠基於翔實的文獻考察或田野參與，希冀為莎劇與東亞戲劇的交會與激盪，提供新的跨文化視野。

汪詩珮〈譯筆下的潛音：元雜劇與莎士比亞的早期交流 (1817-1829)〉，受惠於國科會計畫的支持，¹ 是她對十九世紀早期英國中國專家德庇時 (John Francis Davis, 1795-1890) 元雜劇譯作研究系列的新發現。德庇時 18 歲至東印度公司廣東商館工作，1814 年開始向馬禮遜 (Robert Morrison, 1782-1834) 學習中文，曾於 1816 年擔任英國第二任訪華大使阿美士德 (Lord William Pitt Amherst) 使節團的「譯生」。德庇時 1817 年翻譯的《老生兒》，以近乎「足本」的嚴謹度，

* 汪詩珮，國立臺灣大學中國文學系教授；林偉瑜，國立臺南大學戲劇創作與應用學系教授；許以心，國立臺灣大學外國語文學系暨研究所副教授。

¹ 系列計畫包括：「德庇時元雜劇翻譯之研究，103 年度科技部科學與技術人員國外短期研究」(103-2918-I-194-003-)、「一位漢學家的中國古典戲劇書單」(103-2410-H-002-248-)、「《漢宮秋》的經典性與翻譯性：文本詮釋與文化轉譯」(112-2410-H-002-145-MY2)。

譯出大部分的曲白，文本前並附有介紹中國劇場的專文「中國戲劇及劇場展演簡介」(以下稱「簡介」)。但他 1829 年翻譯的《漢宮秋》，卻改以「節本」方式精簡翻譯，大部分的曲文並未譯出。乍看之下，德庇時的譯筆似乎有倒退之嫌，但通過對其翻譯策略改變的梳理，發現他實是漸次開展自身的翻譯主體性，嘗試以英國文學文化與己身閱讀經驗轉譯中國戲劇。從《老生兒》前言的「簡介」與《漢宮秋》譯作的「註腳」，我們發現元雜劇與莎士比亞在德庇時譯本中的「相遇」，而其譯筆所反映、胸中有丘壑的英國劇場舞臺及莎士比亞劇本，則出自著名英國莎劇學者 Edmond Malone (1741-1812) 於十八世紀末彙編集注的《莎士比亞作品集》。如此一來，德庇時以莎劇作為翻譯元雜劇的主體思維與策略運用，無形中帶有「比較戲劇」的眼光，也使《漢宮秋》成為中英文學史上第一部帶有莎劇與元雜劇交流痕跡的印記作品。²

許以心〈莎士比亞戲劇在東亞：臺、日、韓視角 (1895-1945)〉，在國科會計畫的支持下，³ 聚焦日本帝國、殖民地臺灣、殖民地朝鮮三地之間莎士比亞相關資訊之隱性交通渠道、戲劇人與知識系統的跨境流動、以及莎士比亞作為文化意象上的共賞與共享。其研究工作致力於收集 1895-1945 年實體報刊雜誌的報導評論，配合日、臺、韓各大線上資料庫與實體移地研究，累積大量一手資料，予以分類、建檔、紀錄，打破以「國家」、「民族」作為劃分領域、界定論述、規範影響範圍的框架，改採跨域視角耙梳莎士比亞於東亞殖民地的旅程。直至目前的研究貢獻包括：其一、擴充已知的殖民地臺灣莎劇上演紀錄及劇目，改寫學界對殖民時期莎劇生態、劇目多寡以及觀眾組成之認知，揭示帝國體制下文本、藝術人的跨域流動，彰顯臺、日、韓文獻彼此 cross-referencing 之必要性等。其二、日殖時期莎劇雖由日人展演、主要由日人觀賞，但臺灣觀眾並未全然缺席，有少數的紀錄甚至指出日方曾特別留心臺灣觀眾的反響。其三、雖總督府以戲劇作為帝國主義的宣傳方式之一，但在實際接受面上，臺灣觀眾並非全然被動的存在，戲劇批評家亦多視戲劇作為大眾娛樂的一環，對於劇作與演員多有以戲劇藝術視角出發的直白指摘，並不全然視為帝國之工具。

林偉瑜〈A New Approach to Translating Shakespeare——RSC「莎劇舞臺本翻譯計畫」與中國話劇導演李六乙《李爾王》的翻譯實踐〉，為過去國科會專題研究

² 相關研究成果將刊登於《漢學研究》43 卷 1 期，2025 年 3 月。

³ 系列計畫包括：「莎士比亞的東亞殖民地旅程：跨域視角下的日、臺、韓整合研究」(109-2636-H-002-001-)、「啟蒙、抵抗與自覺之路：東亞莎士比亞與殖民現代性研究」(112-2423-H-002-008-MY3)。

圖一：「莎劇舞臺本翻譯計畫」演出製作：中國話劇導演李六乙執導的《李爾王》（2017）劇照（「李六乙戲劇工作室」照片授權，攝影者：龔勳）

計畫基礎上⁴發展出來的新研究主題。她長期研究當代中國話劇研究，陸續探討導演研究、表演分析以及話劇中國化等重要面向，此次發表進一步延伸探討中國話劇演出西方經典所涉及的轉譯與當代化問題。其分享案例是英國皇家莎士比亞劇團（皇莎）與中國話劇創作者合作的「莎劇舞臺本翻譯計畫」（“RSC’s Shakespeare Folio Translation Project”），此為一龐大、持續數年的跨國翻譯計畫（含演出製作），訴求發展一種新的「劇場翻譯」（theatre translation），不光為文學閱讀，更是以演出為目的而譯。除了中譯者，還邀請戲劇實踐者（編導演）介入翻譯過程，譯者也須參與劇組的劇本討論、製作和排演，過程中不斷修訂譯文以適應舞臺表現。為求深度的文化理解，英方邀請中方劇組至皇莎，觀察莎劇排練、討論劇本意涵和觀賞演出。這種新的「劇場翻譯」不同於文字到文字的文學翻譯，它是從文學到劇場的跨學科轉譯，藉由戲劇實踐者介入莎劇翻譯過程及其展演，實現莎劇的語言和劇場表現的當代化。除了翻譯，此計畫的中英戲劇交流過程也是值得深入探究的文化轉譯現象和話劇史事件，它既是中國莎劇史上與西方莎劇最深入的第一手接觸，也是話劇史上少見從劇本到製作層面、持續數年的中西劇場交流，值得進一步研究與介紹。

⁴ 系列計畫包括：「尋找話劇中國化的特定文化美學文本：一九八零年代以來當代中國話劇的寫意美學觀念及實踐」（113-2410-H-024-MY2）、「中國話劇本土化的導演進路——李六乙的純粹戲劇與靜止戲劇」（110-2410-H-024-018-MY2）、「戲曲作為方法——中國當代前衛戲劇導演李六乙作品研究及其話劇本土化的實驗」（107-2410-H-024-019-MY2）。

圖二：「莎劇舞臺本翻譯計畫」演出製作：中國話劇導演李六乙執導的《哈姆雷特》(2019) 劇照(「李六乙戲劇工作室」照片授權，攝影者：李春光(上圖)、龔勳(下圖))

戲劇及劇場的跨文化研究或展演，翻譯向為首要之務。而跨文化翻譯的難處除了用字遣詞的斟酌外，知識結構的整體理解、社會文化背景的異同、差別脈絡下的演出者與受眾等因素，都可能造成文本與實踐的毫釐或千里之別。因此，探究跨文化劇作或演出的「神似」或「形似」、「在地化」或「移植化」、「沿用」或「改編」的課題時，作為方法的文本翻譯、文化轉譯及其中蘊含的主體性與接受性，仍有逐步探索之空間；惟每一步的深入，仍需仰賴案牘文獻之勞形或個案訪查之勞力，這也是本場論壇三位發表人的共同體悟。