

凝視 臺灣當代劇場

女性劇場、跨文化劇場與表演工作坊

段馨君 著

**Gazing Upon
Taiwan Contemporary Theater**

Feminist Theater, Intercultural Theater
and Performance Workshop

凝視臺灣當代劇場

女性劇場、跨文化劇場與表演工作坊

Gazing Upon Taiwan Contemporary Theater Feminist Theater, Intercultural Theater, and Performance Workshop

段馨君

airiti
press.

國家圖書館出版品預行編目資料

凝視臺灣當代劇場：女性劇場、跨文化劇場與

表演工作坊／段馨君作． -- 初版． -- 臺北

縣永和市：Airiti Press, 2010.04

面；公分

參考書目：面

ISBN 978-986-6286-11-7 (平裝)

1.劇場 2.戲劇史 3.女性主義 4.跨文化研究

5.臺灣

981.933

99005013

凝視臺灣當代劇場： 女性劇場、跨文化劇場與表演工作坊

作者／段馨君

總編輯／張芸

責任編輯／古曉凌

執行編輯／顏若瑾

封面編輯／吳雅瑜

版面構成／吳雅瑜

出版者／Airiti Press Inc.

臺北縣永和市成功路一段 80 號 18 樓

電話／(02)2926-6006 傳真／(02)2231-7711

服務信箱／press@airiti.com

帳戶／華藝數位股份有限公司

銀行／國泰世華銀行 中和分行

帳號／045039022102

法律顧問／立暘法律事務所 歐宇倫律師

I S B N／978-986-6286-11-7

出版日期／2010 年 4 月初版

定 價／NT\$ 450 元

目錄

第一章	介紹	13
第二章	臺灣當代劇場歷史	39
I	臺灣小劇場 & 西方戲劇理論	39
i	莎妹劇團	44
ii	東方與西方	45
II	臺灣劇場史：1980 年代的小劇場運動	46
i	臺灣劇場與國族政治	48
ii	臺灣與亞洲其他國家的互動	49
III	話劇歷史	50
i	戲劇作為政治工具	51
ii	李曼瑰：女性先鋒	52
iii	小劇場—改變的力量	52
IV	小劇場運動	53
V	1980 年代的小劇場	54
i	1980 年到 1984 年的小劇場	56
ii	當代傳奇劇場	58
iii	賴聲川的表演工作坊	59
VI	1985 到 1989 年的小劇場	63
i	果陀劇場	64
ii	環墟劇場	65
iii	河左岸劇團	68
VII	1990 年代小劇場—後現代劇場	72
i	臨界點劇象錄劇團	72
ii	425 環境劇場	73
VIII	第一代實驗劇場和第二代小劇場的差異	74
IX	小結	76

第三章 台灣女性主義劇場.....79

I	後殖民時期的台灣性別觀.....	79
i	西方女性主義引進台灣.....	81
ii	立法院的政治秀.....	86
II	台灣劇場作品.....	92
III	周慧玲執導之創作社劇團.....	93
i	女同志主體為「非..而..」.....	94
ii	性別—表演性行為.....	97
iii	男性凝視 vs. 女性再現.....	99
IV	魏瑛娟執導之莎妹劇團.....	104
i	心理分析詮釋的觀看策略.....	107
ii	窺視與自戀.....	107
iii	女性—物化為戀物癖的被觀看客體.....	109
iv	陰性書寫中的新女性.....	115
V	戴君芳執導的《柳·夢·梅》.....	124
i	改編自崑曲《牡丹亭》.....	124
ii	愛情與奇蹟—還魂.....	125
iii	性別作為社會姿態.....	126
VI	吳幸秋執導的《孽女·安蒂崗妮》.....	127
i	性別與政治.....	127
ii	女性主義後殖民論述.....	128
iii	跨文化元素.....	130
VII	國際女性戲劇節.....	134
VIII	小結.....	134

第四章 跨文化劇場：跨文化主義、東方主義、表演研究 及女性主義後殖民論述.....137

I	跨文化劇場.....	139
i	莫努虛金指涉東方劇場.....	145
ii	布雷希特誤解古典京劇演出.....	145
II	謝喜納至台執導《奧瑞斯提亞》.....	147
i	謝喜納言「選擇的文化」.....	148

ii	謝喜納的「烏托邦之夢」.....	156
III	東方主義 & 《鄒·伊底帕斯》.....	163
i	《鄒·伊底帕斯》中的東方女性.....	164
ii	劉靜敏執導《Medea 在山上》.....	165
IV	跨文化評論的不同爭辯.....	168
i	芭芭的「前表達」原則.....	169
ii	普世的表演 (Universal Performance).....	170
iii	布魯克「連結的第三文化」.....	172
iv	巴魯恰 vs. 布魯克.....	173
V	東方 vs. 西方.....	176
i	西方男性凝視中的女性東方.....	177
ii	原住民的喬凱絲塔(Jocasta).....	178
iii	東方主義：陽剛的西方 vs. 陰柔的東方.....	179
VI	《桃花扇》中的女性後殖民主義.....	181
i	〈一個人的房間〉——文學中的女性角色.....	181
ii	父權制所創的虛構女性.....	182
iii	解構的後現代音樂歌舞劇.....	183
iv	性別為風格化的重複行為.....	183
v	亞洲與莎士比亞.....	185
VII	尋找歐洲以外的跨文化靈感.....	185
第五章 東方框架的西方傳統：賴聲川的表演工作坊 ...		189
I	《西遊記》：中國傳統文化與西方現代性.....	191
i	文化張力.....	192
ii	三個平行情節.....	192
iii	龍的象徵.....	197
II	《回頭是彼岸》：國家認同和文化認同.....	199
i	回憶、想像、現實.....	199
ii	表演同時再現舞台三空間.....	200
iii	虛構小說中的認同.....	201
iv	與伊底帕斯發現自我相比較.....	204
III	《暗戀桃花源》：鑲嵌在中國框架裡的西方傳統.....	208

i	西方寫實主義道具與史坦尼斯拉夫斯基的心理演出方法	208
ii	中國喜劇風格.....	210
iii	內在指涉與並置.....	212
IV	《如夢之夢》：夢、生命、歷史與回憶.....	218
i	生命輪迴.....	218
ii	和解.....	222
iii	環繞劇場.....	225
iv	西藏佛教.....	230
V	小結.....	233
i	未來工作.....	234
	第六章 結論.....	235
	引用書目.....	243

凝視臺灣當代劇場

女性劇場、跨文化劇場與表演工作坊

Gazing Upon Taiwan Contemporary Theater Feminist Theater, Intercultural Theater, and Performance Workshop

段馨君

airiti
press.

Dedicated to Professor Sue-Ellen Case and my parents.

父親 段世革 (1924-2004)

母親 楊淑玉 (1938-2002)

目錄

第一章	介紹	13
第二章	臺灣當代劇場歷史	39
I	臺灣小劇場 & 西方戲劇理論	39
i	莎妹劇團	44
ii	東方與西方	45
II	臺灣劇場史：1980 年代的小劇場運動	46
i	臺灣劇場與國族政治	48
ii	臺灣與亞洲其他國家的互動	49
III	話劇歷史	50
i	戲劇作為政治工具	51
ii	李曼瑰：女性先鋒	52
iii	小劇場—改變的力量	52
IV	小劇場運動	53
V	1980 年代的小劇場	54
i	1980 年到 1984 年的小劇場	56
ii	當代傳奇劇場	58
iii	賴聲川的表演工作坊	59
VI	1985 到 1989 年的小劇場	63
i	果陀劇場	64
ii	環墟劇場	65
iii	河左岸劇團	68
VII	1990 年代小劇場—後現代劇場	72
i	臨界點劇象錄劇團	72
ii	425 環境劇場	73
VIII	第一代實驗劇場和第二代小劇場的差異	74
IX	小結	76

第三章	台灣女性主義劇場	79
I	後殖民時期的台灣性別觀	79
i	西方女性主義引進台灣	81
ii	立法院的政治秀	86
II	台灣劇場作品	92
III	周慧玲執導之創作社劇團	93
i	女同志主體為「非...而...」	94
ii	性別—表演性行為	97
iii	男性凝視 vs. 女性再現	99
IV	魏瑛娟執導之莎妹劇團	104
i	心理分析詮釋的觀看策略	107
ii	窺視與自戀	107
iii	女性—物化為戀物癖的被觀看客體	109
iv	陰性書寫中的新女性	115
V	戴君芳執導的《柳·夢·梅》	124
i	改編自崑曲《牡丹亭》	124
ii	愛情與奇蹟—還魂	125
iii	性別作為社會姿態	126
VI	吳幸秋執導的《孽女·安蒂崗妮》	127
i	性別與政治	127
ii	女性主義後殖民論述	128
iii	跨文化元素	130
VII	國際女性戲劇節	134
VIII	小結	134
第四章	跨文化劇場：跨文化主義、東方主義、表演研究及女性主義後殖民論述	137
I	跨文化劇場	139
i	莫努虛金指涉東方劇場	145
ii	布雷希特誤解古典京劇演出	145
II	謝喜納至台執導《奧瑞斯提亞》	147
i	謝喜納言「選擇的文化」	148

ii	謝喜納的「烏托邦之夢」.....	156
III	東方主義 & 《鄒·伊底帕斯》.....	163
i	《鄒·伊底帕斯》中的東方女性.....	164
ii	劉靜敏執導《Medea 在山上》.....	165
IV	跨文化評論的不同爭辯.....	168
i	芭芭的「前表達」原則.....	169
ii	普世的表演 (Universal Performance).....	170
iii	布魯克「連結的第三文化」.....	172
iv	巴魯恰 vs. 布魯克.....	173
V	東方 vs. 西方.....	176
i	西方男性凝視中的女性東方.....	177
ii	原住民的喬凱絲塔(Jocasta).....	178
iii	東方主義：陽剛的西方 vs. 陰柔的東方.....	179
VI	《桃花扇》中的女性後殖民主義.....	181
i	〈一個人的房間〉——文學中的女性角色.....	181
ii	父權制所創的虛構女性.....	182
iii	解構的後現代音樂歌舞劇.....	183
iv	性別為風格化的重複行為.....	183
v	亞洲與莎士比亞.....	185
VII	尋找歐洲以外的跨文化靈感.....	185

第五章 東方框架的西方傳統：賴聲川的表演工作坊 189

I	《西遊記》：中國傳統文化與西方現代性.....	191
i	文化張力.....	192
ii	三個平行情節.....	192
iii	龍的象徵.....	197
II	《回頭是彼岸》：國家認同和文化認同.....	199
i	回憶、想像、現實.....	199
ii	表演同時再現舞台三空間.....	200
iii	虛構小說中的認同.....	201
iv	與伊底帕斯發現自我相比較.....	204
III	《暗戀桃花源》：鑲嵌在中國框架裡的西方傳統.....	208

i	西方寫實主義道具與史坦尼斯拉夫斯基的心理演出方法	208
ii	中國喜劇風格.....	210
iii	內在指涉與並置.....	212
IV	《如夢之夢》：夢、生命、歷史與回憶.....	218
i	生命輪迴.....	218
ii	和解.....	222
iii	環繞劇場.....	225
iv	西藏佛教.....	230
V	小結.....	233
i	未來工作.....	234
第六章	結論.....	235
	引用書目.....	243

序

自四頁的英文原文中翻譯節錄

段馨君的《凝視臺灣當代劇場》帶給已長久等候的西方表演研究學者可了解東方臺灣劇場研究一本很好的書。這本書融合臺灣當地創新的劇場實踐，與歐美傳統主流表演藝術研究的詮釋策略。表演藝術與批評理論的結合，捕捉了臺灣來自中國、日本、美國與歐洲各國在舞台上交會融合所展現的獨特文化氛圍。臺灣的新劇場奠基於多元豐富的傳統文化，發明了屬於自己的跨文化表演。而這些複合戲劇的結合與呈現，需要一套複雜的批評策略去透視這些元素如何同時在劇場表演與觀眾認同中結合運作。段馨君使用後殖民、全球化、女性主義與民族主義的評論論點，說明詮釋這些文化交流的模式如何被建構，編織了一塊具獨特創見的圖像。

這本書跳脫出京劇與其他古典傳統作品，帶給我們一個充滿活力與嶄新的臺灣劇場想像。我相信這本書將可帶給學者與學生們不同的啟發，並將焦點轉向這股劇場的新興活力。

Sue-Ellen Case
美國加州大學洛杉磯分校
表演研究中心 處長
戲劇劇場系 批評研究博士班
講座教授與主任

