

跨界對談

傳統與當代之交會

第二屆表演藝術研究生論文發表會 論文集

主辦單位：國立臺灣藝術大學

承辦單位：國立臺灣藝術大學 表演藝術研究所

時間：2005年10月21日~22日

表演藝術研究所

National Taiwan University of Arts

J0-53
20072

目 錄

序.....	1
研討會流程.....	2
演講人、主持人、講評人暨討論人簡介.....	4
專題演講 幾個角度看台灣表演藝術文化生態 林谷芳.....	13
研究生論文發表 布雷希特劇作中的寓言性手法分析—以《高加索灰闌記》為例 方勻姿.....	17
解構後設—試析「後設劇場」一詞的商榷性 張仁傑.....	36
解讀父權與資本主義共謀下的女性美貌—試析第一名模林志玲現象 陳宏昱.....	51
臺灣排灣族婚禮舞蹈之研究—以臺東縣金峰鄉嘉蘭村為例 張佩瑜.....	64
從臺灣的「類果氏」劇場概念談林麗珍之表演風格—以《醺》之〈蘆花〉段落為例 莫嵐蘭.....	85
中華文化、臺灣製造—以 1992 年《中華民國青年友好訪問團大陸團》為例 張權毅.....	102
澎湖小法「造橋過限」科儀內容分析 林易嫻.....	115
克恰克 (Kecak): 儀式價值體系與商品價值體系的對話 陳崇青.....	135
牽亡歌陣儀式元素之分析探討 李佩佳.....	151

專題討論 當代表演藝術跨領域、跨文化之對談—東西方美學中的約翰·凱吉

從道家美學論約翰·凱吉的無言之美	
陳慧珊	167
4' 33" 美學紀事	
徐玖玲	175
有音無韻、有文無字、有舞無意	
趙玉玲	181
反模擬、非線性:由跨領域之角度談約翰凱吉與當代美學之關聯	
倪淑蘭	188
約翰凱吉的偶發音樂：藝術史與音樂史中不可避免的巧遇	
林伯賢	195
跨界演出：	
創作源起：〈由 4' 33" 出發〉	
倪淑蘭	203
跨界演出排練助理心得	
莫嵐蘭	204
附錄：會議花絮	205
工作人員名單暨執掌	214

序

陳裕剛

國立臺灣藝術大學 表演藝術學院 院長
/表演藝術研究所 所長

本所(國立臺灣藝術大學 表演學院 表演藝術研究所)成立於民國 91 年,至今已進入第四年。本所為國內少數以跨領域研究為主之研究所,因此每年均舉辦跨界對談之研討會以展現本所特色,截至目前為止本所已舉辦過下列研討會:《跨界對談一》(2004/4/24)、《2004 國際表演藝術評論研討會》(2004/7/29 - 30)、《2004 國際宗教音樂研討會》(2004/10/20 - 24)、以及今年 10/21- 22 舉辦的《跨界對談二:傳統與現代之交會—表演藝術研究生論文成果發表學術研討會》。期盼藉由舉辦研討會之過程來磨練本所研究生無論準備論文、發表論文乃至於籌劃研討會之各項工作上,都能有表現之場域。因此「跨界對談」研討會已成為本所之優秀傳統。特別值得一提的是,跨界對談研討會之發表者並不限於本所學生參加而已,並廣為歡迎外校、外所之研究生投稿參與,以推動國內表演藝術研究之對談,也增進不同學校不同學門之研究生互相切磋。

今年《跨界對談二》亦深具特色。因適逢本校 50 周年校慶,特擴大舉辦。因此在內容上除包含 9 位研究生(來自音樂、舞蹈與戲劇之領域)之論文發表外,特別邀請國內知名學者林谷芳教授專題演講,講題為《幾個角度看臺灣表演藝術生態》。另外,本所老師亦展現跨領域教學之專長,特別安排一場專題討論:《當代表演藝術跨領域、跨文化之對談--東西方美學中的約翰凱吉》。在這個場次中,除了本所三位專任老師各自從其專業領域談約翰凱吉之外,特別邀請本校工藝設計學系林伯賢副教授以視覺藝術之觀點討論約翰凱吉。除此之外,本所之師生亦別出心裁,特別以跨領域之表演節目(以 4' 33" 出發)作為閉幕演出。難能可貴的是,同學與老師們在百忙之中還願意撥出時間排練,因為大家深信跨領域之表演能夠展現大家對理論之了解,而且這也是本所第一次有三組(音樂、舞蹈、戲劇)共同創作的跨領域作品,在意義上的確對本所或對國內之研討會是一種創舉。

感謝本所師生與助教之合作,也謝謝所有參與的發表人、主持人、講評人、與林谷芳教授;以及來自外校、外所的同好。因為大家的參與,才使得研討會能夠進行順利、達到互相切磋的目的,也才能達到跨界對談的意義。「國立臺灣藝術大學 表演學院 表演藝術研究所」仍是一個相當年輕的學術單位,期待各界不吝指教,並期盼明年四月《跨界對談三》的來臨,在此邀請大家屆時能再度共襄盛舉。

研討會流程

國立臺灣藝術大學 綜合大樓 一樓 視聽教室

2005 年 10 月 21 日 (星期五)	
時間	活動
9:30-10:00	報到
10:00-10:30	開幕式
	主持人：陳裕剛教授（國立臺灣藝術大學 表演藝術學院 院長/ 表演藝術研究所 所長）
	表演藝術研究所音樂組演奏類國樂演奏、貴賓致詞
10:30-12:00	專題演講：幾個角度看臺灣表演藝術文化生態
	主持人：陳裕剛 所長
	主講人：林谷芳教授（佛光大學 藝術學研究所 所長）
12:00-13:30	午餐
13:30-15:00	戲劇組論文發表
	主持人：張曉華教授（國立臺灣藝術大學 戲劇與劇場應用學系）
	講評人：段馨君教授（國立交通大學 人文社會學系）
	發表人 1：方勻姿 布萊希特劇作中的寓言性手法分析－以《高加索灰闌記》為例
	發表人 2：張仁傑 解構後設－試析「後設劇場」一詞的商榷性
	發表人 3：陳宏昱 父權社會與資本主義結合下的女性形象－試析第一名模林志玲現象
15:00-15:30	茶敘
15:30-17:00	舞蹈組論文發表
	主持人：朱美玲教授（國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 系主任）
	講評人：江映碧教授（中國文化大學 舞蹈學系）
	發表人 1：張佩瑜 臺灣排灣族婚禮舞蹈之研究－以臺東縣金峰鄉嘉蘭村為例
	發表人 2：莫嵐蘭 從臺灣的「類果氏」劇場概念談林麗珍之表演風格－以《醺》之〈蘆花〉段落為例
	發表人 3：張權毅 中華文化、臺灣製造－以 1992 年《中華民國青年友好訪問團大陸團》為例

2005 年 10 月 22 日(星期六)	
時間	活動
9:30-10:00	報到
10:00-11:30	音樂組論文發表
	主持人：許麗雅教授（國立臺灣藝術大學 中國音樂學系 系主任）
	講評人：李秀琴教授（國立臺北藝術大學 傳統音樂研究所）
	發表人 1：林易嫻 澎湖法教「造橋過限」科儀內容分析
	發表人 2：陳崇青 克恰克（Kecak）：儀式價值體系與商品價值體系的對話
	發表人 3：李佩佳（國立臺南藝術大學 民族音樂研究所） 牽亡歌陣儀式元素之分析探討
11:30-13:10	午餐
13:10-15:00	專題討論： 當代表演藝術跨領域、跨文化之對談—— 東西方美學中的約翰·凱吉
	主持人：黃寤蘭女士（臺北市文化藝術促進會 執行長）
	討論人： 陳慧珊教授（國立中山大學 音樂學系） 徐玫玲教授（輔仁大學 音樂學系） 趙玉玲教授（國立臺灣藝術大學 表演藝術研究所） 倪淑蘭教授（國立臺灣藝術大學 表演藝術研究所） 林伯賢教授（國立臺灣藝術大學 工藝設計學系）
15:00-15:30	茶敘
15:30-16:30	圓桌座談
	主持人：陳裕剛 所長
16:30-17:00	閉幕式－跨界演出：從 4 分 33 秒出發
	主持人：陳裕剛 所長

演講人、主持人、講評人暨討論人簡介

* 演講人

林谷芳 教授

禪者、音樂家、文化評論人。佛光大學藝術學研究所所長。

六歲，有感於死生。高一讀佛書句「有起必有落，有生必有死；欲求無死，不如無生」，有省，遂習禪。同年，以一段因緣亦入中國音樂。

六八年，值彼岸文革，慨然有志於文化研究，入臺大人類學系。

七四年，以學問研究終與死生大事有隔，乃隱於市教授琵琶。

八八年，海峽開放，為印證生命所學之真實與虛妄，頻仍往來於兩岸；又鑑於臺灣社會變遷劇烈，乃提筆從事文化評論，前後計發表二百餘萬言文字。

九二年，開始民間書院講學，講題聚焦於禪、中國音樂美學、文化重建。

九三年，召集「忘樂小集」，以實際演出彰顯民間音樂之生活性與文人音樂之生命性。

九五年，著《音樂中的斯土斯民——中國音樂導聆》。

九六年，任佛光大學教授。

九七年臺灣、九八年大陸，結合美學書寫與經典樂曲編纂的代表性著作《諦觀有情——中國音樂裡的人文世界》出版。

九八年，所創建《茶與樂對話》之藝術型態，以「書與唱片」之形式呈現。同年出版《性是生命的一大公案——一個禪者眼中的男女》。

二〇〇〇年，成立佛光大學藝術學研究所，以中國文化美學主體之建立為立所基點。同年回歸禪者本務，教授禪宗修行。

二〇〇三年，觀察大陸社會變遷與兩岸文化定位的著作《十年去來——一個臺灣文化人眼中的大陸》於北京出版。

二〇〇四年，出版觀照生命歷程的「書與樂」作品《生命之歌——從胎教到生命完成》。

二〇〇五年，出版直析禪門修行虛實的著作《禪——兩刃相交》。同年四月出版《兩岸之繭——臺灣面對大陸如何心理解套》。

* 主持人

陳裕剛 教授

國立臺灣藝術大學中國音樂學系專任教授，兼任表演藝術學院院長及表演藝術研究所所長。專長笛子、琵琶，並負責指導多門有關中國音樂之專業學科課程。近四十年來，致力推廣傳統樂教。除教學外，經常參加各地之講學、學術會議，指揮及評審等活動共數百場次，足跡遍及國內外，包括歐、亞、美、澳等各洲三十餘國家地區。目前並擔任中華民國國樂學會及中華民國樂器學會理事長。著有學術論著四種，音樂作品多首。

張曉華 教授

紐約大學 SEHNAP 學院戲劇教學碩士，現擔任國立臺灣藝術大學戲劇系專任教授最近三年學術論著與學術發表成果：

《創作性戲劇原理與實作》臺北：成長文化基金會。2003.2

〈戲劇鑑賞課程現在與未來走向之探討〉臺北：國立藝術教育館，課程統整國際學術研討會論文集，2001

〈國民中小學九年一貫「藝術與人文」學習領域表演藝術的戲劇教育發展〉臺北：中華戲劇學會，第三屆世界華人戲劇節論文集，2000

〈音樂、美術教師在「藝術與人文」課程中協同「表演藝術」教學之探討〉。臺北：市立師院「藝術與人文」二十一世紀音樂教學研討會論文集，民八十九，十二。

〈教育劇場(TIE)在心靈重建上的應用：以九二一災後巡演為例〉臺北：桂冠圖書，藝術教育研究第二期，2001,12。

〈國民中小學表演藝術戲劇課程與活動教學方法〉臺北：國立臺灣藝術教育館「戲劇教育國際學術研討會」論文集，民九一，八。

專長領域：創作性戲劇、戲劇治療、教育戲劇、教育劇場、表導演學

朱美玲 教授

國立臺灣藝術大學舞蹈系主任

St. Mary's University of Minnesota 教育博士

University of Illinois, Urbana Champaign 舞蹈碩士

經歷

- 文建會舞蹈創作獎，得獎作品：現代舞【驕傲的面具】，芭蕾【快樂頌－生命的希望】
- 南非舞蹈大賽團體舞蹈組銀牌獎
- 教育部【藝術指導獎】
- 國慶籌備委員會指導老師

研究著作

- The Preferred Learning Styles of Students Majoring in Dance Education in Taiwan
- 後現代思潮下現代舞之演變
- 中國舞蹈身體美學與內涵
- 教育部「高中以下藝術欣賞課程之規劃」表演藝術學門
- 我國舞蹈藝術教育現況與發展策略
- 面具在舞蹈中所傳遞的精神性

許麗雅 教授

1972 年國立臺灣師範大學音樂系畢業。1982 年美國紐約州立大學 Potsdam 音樂學院音樂碩士。

從 1972-1978 年間在基隆安樂、臺北仁愛國中與私立衛理女子高級中學擔任音樂教師。在這六年累積許多經驗，包括合唱指揮、歌曲教唱技巧及特殊節慶中指導學生音樂才能的創造表現等。之後四年進入美國紐約州立大學，繼續在鋼琴演奏與教學法方面深入研究，對於不同層次的年齡與彈奏技巧教學方面得到豐富的心得與策略的應用。

1983-1984 在國立臺灣藝術專科學校國樂系兼任 2 年。1985 年開始擔任專任教職。從國立臺灣藝術專科學校、國立臺灣藝術學院至國立臺灣藝術大學至今。現任中國音樂學系專任副教授兼系主任。

其主要著作方面：

- (1) 弗洛伊德人格結構理論在音樂心裡效應上的研究 (2003 年)
- (2) 舒曼作品 2 蝴蝶之研究 (2001 年)
- (3) 鋼琴演奏藝術在生理、物理與心理因素研究 (2000 年)
- (4) 鋼琴演奏藝術在生理與心理兩層面上的研究 (1999 年)
- (5) 鋼琴前全調性教學法研究 (1997 年)
- (6) 歌曲旋律鋼琴即興演奏處理法 (1997 年)

(7) 從全音音階的音樂來探討視唱教學法（1990 年）

黃寤蘭 女士

現職

- 中國時報主筆
- 台北市文化藝術促進協會執行長
- 中山堂堡壘咖啡館藝術總監

曾任

- 中時晚報副總主筆
- 中時晚報藝文組主任
- 聯合報藝文記者

經歷

- 中時晚報逍遙音樂節總監
- 中時晚報電影節總監
- 文建會調戲一夏戲劇節總監
- 第五屆台北藝術節藝術總監
- 國家文化藝術基金會國家文藝獎舞蹈組四屆評審
- 台新藝術獎年度觀察員及決選評審
- 台北市長官邸藝文沙龍總監

著作

- 「西洋音樂百科全書」全十冊主編及譯者
- 「當代中國電影」全六冊主編
- 「畫壇老頑童鄭善禧」作者
- 「悠遊小說林」譯者

* 講評人

段馨君 教授

現任國立交通大學人文社會學系專任助理教授。國立台灣藝術大學表演學研究所兼任助理教授。並擔任「台灣改造學會」理事。於2005年3月獲得美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)戲劇劇場系(Department of Theater)博士。國立中央大學英美語文學研究所碩士。國立清華大學外國語文學系學士。在美求學期間，曾任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處文化組教育資訊中心英文編輯。考取教育部公費留學考試，獲獎學金出國進修。並獲國際扶輪社親善大使獎學金(Ambassador Scholarship awarded by the International Rotary Club)，擔任基金會年輕交換學者(Foundation Scholar in Los Angeles)一年。亦曾獲 UCLA Travel Grant、Conference Subsidies 和 Graduate Division 獎學金。

專攻領域為戲劇批評理論及文化、表演研究。主要研究範圍包括劇場、文學、藝術。發表之論述包括博士論文 *Feminist and Intercultural Approaches to the Alternative Theaters in Taiwan: From 1993 to 2004*。碩士論文 *The Changeling and Its Critics---an Analysis of the Seventeenth-Century Jacobean Drama*。因簡歷字數所限，其他數篇著作研究請見 <http://hakka.nctu.edu.tw/chs/iristuan>

實務經驗包括導演、演戲、劇本改編及舞蹈。曾導演三齣戲：《蝴蝶君》、《仲夏夜之夢》及《卡門》。並有在台灣及美國 UCLA 演戲經驗。曾參與台灣現代爵士舞團表演；並曾在 UCLA Royce Hall 表演佛朗明哥舞及踢踏舞，在 Las Vegas 的大飯店 Mandalay Bay 及 MGM Hotel 表演舞蹈的經驗。這學期教授文學作品讀法、藝術概論及前衛劇場的課程。近期研究方向為戲劇批評、創意文化及客家研究。

江映碧 教授

1973年畢業於中國文化大學舞蹈科，1977赴日本遊學師事加藤光惠、小林紀子與石恒和代。1979年至1981年進羅馬國立舞蹈學院主修古典芭蕾，1992年1月獲英國拉邦舞蹈學院舞蹈碩士。現任文化大學舞蹈系專任副教授與臺灣藝術大學舞蹈系兼任副教授。曾擔任於國光藝校、華岡藝校藝術教師。

重要舞蹈作品包括：中國芭蕾《曠野》與《伯邑考》，現代芭蕾《布蘭詩歌》與《生之焰》，現代舞《雲》、《結》、《心路》與《走不完的路》，中國舞蹈《牧野春回》、《迎親》與《羽扇迎春》，曾指導古典芭蕾《天鵝湖》、《唐吉柯德》、《火鳥》、《睡美人》、《浮光掠影—臺北2000》…等。

著作：《舞蹈教育原論》(1981)《八十四年表演藝術年鑑》(舞蹈類)(1995)、《高等舞蹈教育在英國》(1991)、《拉邦動作分析之研究》(1997)、《中西藝術通論》(西洋舞蹈)(1997)、《動作分析與記錄之研究》(1999)、《藝術欣賞教師手冊中學篇》(2000)、《舞蹈欣賞與評論的單門》(2002)、《二十一世紀舞蹈教育新趨勢》(2003)。

李秀琴 教授

現職 國立臺北藝術大學傳統音樂系專任助理教授。

學歷 求學於德國柏林自由大學，先後攻讀音樂學、民族音樂學、德國文學系，
並取得自由大學民族音樂學碩士及博士學位。

經歷

2003・8-12.月年國立傳統藝術中心九十二年度「臺灣道教齋儀音樂資料採錄暨數位
化詮釋典藏計畫」主持人

2000-2003 國立臺北師範學院音樂教育系及傳統音樂教育研究所專任助理教授。

1996-1999 應德國經濟部「發展中國家文化援助」項目及執行單位德國「基督教總會」
之邀在菲律賓「亞洲宗教儀式與音樂學校及研究所(Samba-Likhaan, Asian
Institute for Liturgy and Music-Research Center)任教及擔任研究員 3 年。

1995 年客座德國柏林自由大學比較音樂學系

1995 年應聘擔任[柏林文化工作坊]「Werkstatt der Kulturen in Berlin」主辦的第一屆「柏林及布蘭登堡區世界音樂比賽」(Musik der Welt in Berlin
und Brandenburg) 項目籌劃及執行。

1988-89 任職於柏林聯合國教科文（UNESCO）諮詢機構「國際傳統音樂研究所」(The International Institute for Traditional Music,Berlin)（IITM）
兩年,從事柏林 城市的世界音樂專案調查及研究工作；協助「柏林
國際傳統音樂研究所」及「非-歐洲藝術委員會」(Extra European Arts
Committees)籌劃邀請世界各國傳統音樂團體來歐洲 6 國(包括德國)
演出等從事音樂文化交流工作。

發表著作相關論述與研究領域

道教音樂、南島語族音樂、菲律賓音樂、中國少數民族音樂、世界音樂、民族音樂
學

*討論人

陳慧珊 教授

英國伯明罕中英格蘭大學音樂學博士陳慧珊，現為國立中山大學音樂學系（所）專任助理教授，及國立臺灣藝術大學兼任助理教授。曾任教於英國伯明罕音樂學院、威爾斯大學、實踐大學、臺南女子技術學院等；曾任《音樂時代》與《音樂年代》雜誌主筆，並曾獲聘為國立中正文化中心音樂評議委員。曾榮獲國立中山大學音樂系九十二學年度傑出教學獎，並於二〇〇五年七月獲頒英國伯明罕中英格蘭大學之伯明罕音樂學院榮譽校友獎。主要學術專長包括東西方音樂美學、現代音樂、音樂評論、音樂史學等。最近研究主題包括〈尋找音樂與世界的「新」關係：從跨文化美學看當代音樂的面貌與其改變中的意義〉、〈東方美學在現代音樂中的意義與實踐：以臺灣為焦點〉、〈從道家美學論約翰·凱吉的無言之美〉、〈杜鵑花與紅薔薇—東方美學在當代華人前輩作曲家作品中的意義與實踐：以黃友棣與郭芝苑為例〉、〈漢斯利克音樂評論初探〉、〈Detecting seriousness under Romanticism: Hanslick on Brahms's symphonies〉等。

徐玫玲 教授

現為輔仁大學音樂系專任助理教授，臺灣藝術大學表演藝術研究所兼任助理教授，教授音樂史、音樂美學、音樂學導論、音樂評論、論文寫作與研究方法、表演藝術文化生態與音樂科教材教法等課程。

經歷：1987 年畢業於國立師範大學音樂系，主修聲樂，事師李靜美、鄭秀玲和金慶雲。1996 年獲德國漢堡大學系統音樂學碩士、2000 年以論文《音樂與政治的交互影響在中國與臺灣的演變》(Wechselbeziehungen zwischen Musik und Politik in China und Taiwan)獲德國漢堡大學系統音樂學哲學博士。學術研究重點為流行文化與藝術生態、音樂與政治的交互關係、音樂與社會變遷、歌劇史和德國藝術歌曲研究等。音樂評論文章常發表於報章雜誌。

趙玉玲 教授

倫敦拉邦中心舞蹈研究博士，現任國立臺灣藝術大學表演藝術研究所專任助理教授。博士論文研究臺灣雲門舞集之社會文化重要性，該論文曾獲國科會頒發研究獎勵。國立藝術學院（現為國立臺北藝術大學）舞蹈系肄業，1989 年前往倫敦拉邦中心(Laban Center, London)求學，取得舞蹈劇場藝術學士、第一等學位。現任臺灣舞蹈研究學會理事，中華民國藝術文化環境改造協會理事。

曾任中國文化大學舞蹈研究所專任助理教授，倫敦拉邦中心教師，亞太文化研究空間(Pacific Asia Cultural Studies Forum)執行委員會委員，臺灣舞蹈雜誌創刊編輯。舞蹈評論文章散見於臺灣主要報章雜誌。舞蹈論文收錄於舞蹈教科書《舞蹈欣賞》(1999)，《舞蹈研究與臺灣—新世代的展望研討會論文集》(2001)，《中華民國九十年表演藝術年鑑》(2002)，《臺灣舞蹈研究》創刊號(2004)。

倪淑蘭 教授

現為國立台灣藝術大學表演藝術研究所專任助理教授，曾任教於美國德州理工大學戲劇系、哲學系以及輔仁大學英文系、並擔任「台灣舞蹈研究學會」理事。於 2002 年獲得美國德州理工大學跨藝術研究博士，專攻領域為戲劇表、導演及批評。主要研究範圍包括後現代表演藝術、跨領域表演藝術研究及碧娜·鮑許之舞蹈劇場。在美國修博士期間於 2000 年因優異學術表現、領導能力、與服務熱誠獲學校推薦加入全美大專學者學會(The National Society of Collegiate Scholars)。

發表之論述包括 “Analyzing Postmodernism in Strindberg’s *A Dream Play* Through Its Metonymic Structure” (2002 GES Annual Conference)、〈解構神話—亞洲劇場之現代化必須經由模仿西方寫實主義才能建構〉(《海峽兩岸暨香港地區當代劇場研討會論文集》)〈撲朔迷離—非舞非戲？論碧娜·鮑許舞蹈劇場之拼貼結構〉(《台灣舞蹈研究》第二期)、〈希臘文明中的意識形態：論尤里皮底斯的悲劇與他者形象〉(《政治大學外國語文研究》) “Becoming the Other in My Own Land—Deconstructing the Hidden Ideology in the Representation of Taiwan Aboriginal Dance” (2004 CORD/WDA/ICKL International Dance Conference Proceeding)。

實務之經驗包括示範展演 “Body Politics—Applying Pina Bausch’s Use of Gestus in Presenting a Workshop Concerning the Representation of Taiwan’s Aboriginal People as the Other”(2004 CORD/WDA/ICKL International Dance Conference)，並於善牧基金會 2005 年「惟愛完成一切：關懷受虐婦女」之公益活動推出行動劇，曾擔任混沌劇團團長及編導，並曾為《表演藝術雜誌》撰寫戲劇演出評論。

林伯賢 教授

師大工業教育系、所畢業；美國德州理工大學 (Texas Tech University) 藝術學博士。曾任省立鳳山商工傢俱木工科教師；臺灣藝術學院工藝系（原藝專美工科）、講師、副教授兼課務組長、主任秘書；現任臺灣藝術大學工藝設計系副教授。擔任家具設計、人因工學、美學、藝術概論等課程。近五年學術研究成果：
期刊論文部份

A dream of digital art: Beyond the myth of contemporary computer technology in visual arts (2005, *Visual Arts Research*, 31)、〈音樂家與藝術家的對話〉(2005,《藝術欣賞》1卷1期)、〈從庫洛斯看古希臘人的理想典型之美〉(2005,《藝術欣賞》1卷7期)、〈一樣看畫兩樣情：從威廉佛力茲的「火車站」探討敘事畫的藝術價值〉(2003,《藝術家》338期)、〈實用技能班學生的價值觀與學習行為及其相關家庭因素之研究〉。(2001,《藝術學報》68期)、〈藝術的科學支撐—由一件戶外陶藝作品的安置結構設計談起〉(2000,《生活科技教育》33卷3期)。。〈學校木製課桌椅結構設計之探討〉(2000,《藝術學報》66期)、〈產品人因設計方法論〉。(2000,《藝術學報》65期)

專書部份

Art Teachers' Attitudes toward and Experiences in the Use of Computer Technology to Conform with the Teaching Strategies Stipulated in the 2002 Taiwanese First to Ninth Grade Curriculum Alignment (2004, Doctoral dissertation, Texas Tech University, 2004)、《產品特性因素與消費者選色行為之關係研究》(2001, 格致圖書公司)。

專題演講

幾個角度看臺灣表演藝術文化生態

林谷芳

佛光大學藝術學研究所所長

今天的演講，將從幾個軸線來看臺灣表演藝術的文化生態。台灣這個地方其實很特殊。很多時候看文化問題，常過度參照西方的理論，或過度以西方的現況來作類比。其實，文化藝術的發展和人是息息相關的，它是心靈直接的投射，必然跟它的社會文化背景有很深刻的連接。若離開了這個座標，要將藝術獨立開來探討，就必然會有盲點。臺灣已一定程度的國際化，學者、藝術家從外地留學回來的更所在多人。這使得在思維時，往往忘記了自己社會文化發展的特質。所以今天所說的軸線，是站在另種基點來看，希望透過對自己社會的觀察，來了解臺灣表演藝術生態的發展。

藝術的發展總有其大背景的問題。接下來我將從三個角度切入試著來觀察臺灣的表演藝術生態。第一個要談的是整個臺灣文化發展的軌跡，這文化發展指的是狹義的。文化議題，是藝術圈本身發展的軌跡，這個軌跡是文化界想法的直接投射，既決定著我們的成績以及我們對社會的影響。從大的脈絡來看臺灣的文化發展軌跡，可以分為四個階段：第一階段是臺灣五〇到六〇年代初期。當時最具有正當性的文化概念是「現代」，我們翻閱當時的藝術作品與論述，議題都環繞著這個概念。一九五九年許常惠從法國回來，比較正式地帶入了現代音樂。六〇年代初期，「五月」、「東方」畫會也都是在作現代畫或現代水墨的探索。那時臺灣仍非常窮困，還需要美援。但藝術圈所作的這些事情，其實是受過一定教育的人也不一定能接受。畢竟，現代藝術或當代藝術的特質是反叛、顛覆、是邊緣戰鬥。有很多東西是主流、古典所無法接受的。當代藝術或現代音樂常是一種邊緣開拓，探索人類感覺的極限。這股當代藝術的追求，可以追溯至五四運動。五四運動追尋的正是「現代化」，而五〇、六〇年代的知識份子就延續著五四運動的探索。而在這個議題之後，第二階段的六〇年代末期至七〇年代、八〇年代的初期。這階段在臺灣最具最正當性的概念是「中國」。當時有幾個因素促成了「中國」概念的發酵：首先是七〇年代全世界有股尋根的熱潮，大家重新回到自己的母文化來看待自我的能量。其次則與大陸文革有關，大陸文革，使得當時的臺灣更懷抱復興中華文化的使命。第三則是大陸遷台知識份子的影響。也因此文建會成立初期，觀照總以大傳統和小傳統為主，此時中國與臺灣是有密切關聯的兩個概念。但到了八〇年代中期，臺灣最具正當代表性的概念卻成為「本土」。「本土」概念本來與中國並非一定是衝突的。中國所指是中國文化中一元性的系統，而本土文化談的則是中國文化中多元性系統的一環。而本來中國文化就是一元性和多元性並存的

系統。但因政治的發展，中國與本土就成為兩個衝突的概念。

這種本土的正當性仍延續至九〇年代。而同時在一九九〇年之後，另一個正當性概念「國際」也興起了。國際化有它原來的背景，遠的可追溯至五四運動，近的則與臺灣的困境有關係，因為在政治上此時的台灣必須透過「國際」來制衡中國，或至少透過「國際」來說明中國不是台灣唯一的出路。但何謂國際？以狹義來說，它是一個以歐美第一世界為主體，以整個基督教文明為體系創建出來的政經體，台灣面對國際，力量不只微弱，而且會被消溶。所以我常提到文化板塊理論，提醒大家二十一世紀是由中國板塊、印度板塊、伊斯蘭板塊、歐美國板塊和中南美板塊等大文明政經體來彼此對抗交流的，也因此，只有站在中國板塊的基點上台灣才真能對國際發聲。

藝術家總認為藝術是一種心靈的創發、心靈的開拓與心靈的投射。所以他最在乎的總是藝術表現的自由，但其實藝術創作從來沒有絕對的自由。在現實的臺灣上述軌跡有時是經由藝術界本身內化，有時是因外塑所形成的正當性，導致社會資源的不同分配而形成了藝術生態的結構面。這個結構面可以通過三個座標的觀察來了解，首先是本土與中國概念的拉扯，這形成觀察台灣文化生態的一個重要座標。另一則是國際與民族之間的游移。一個小地方最應觀照這個座標，但是我們在國際化的迷思之下，往往忘記了自己的渺小，跳過了中國版塊，也無由如實地看到自己的特質。第三則是沉澱與創發之間的關係。藝術是一種結晶體，必須有一定的功夫才能夠沉澱出一個經典的作品，但相對地，我們也希望藝術家有自由的創造空間，來開創新的作品。在此無所謂平衡，它必然是一種擺盪。兩者有機的關係是當過度強調創意後就會回歸沉澱，過度沉澱後也會以創意來平衡。但特別的是，在臺灣這些年很少有人提倡沉澱，總希望透過議題為社會為自己尋找出路，上述的幾個正當性概念正是如此。但問題是，人能夠有多少創意呢？本來，藝術的感人正在於他的深邃性，而創意只是講一種可能性。在藝術家這無可厚非，但文化資源的補助就該注意古典的重現或經典的確立。

在文化概念的正常性外，我們也可以從社會階層的角度來觀察台灣藝術的文化生態，而這裡，就得注意四九年大陸精英文化人士遷台對此地的影響。在臺灣的文化發展上，精英是它的優點也是它的缺點，精英使台灣有一定高度，甚至是具體而微的中國呈現，但過度的精英化，也讓藝術和一般大眾不太有關聯。這些精英多聚集在台北，相濡以沫，已形成一個完整的生態系統，他們有論述的能力與社會資源，所以文化分配就會集中在這個地方。這也影響到推廣與發表，以人口數來看，臺灣發表藝術作品的頻率其實是與世界並齊的。但我們的藝術家是發表的多，推廣的少。藝術家很少注意到如果沒有社會力量的底盤藝術就不可能存在的這個事實。這也導致藝術界很少獲得企業輔助，發表多推廣少，藝術家就自行成為一個小圈圈，自我封閉，與社會大眾有隔閡，就更容易依賴官方。臺灣政治又是如此複雜如此弔軌，文化人的邊陲性與依他性仍一直存在。

第三個對文化生態觀察角度是文化行業的建立，一個社會的文化界像台灣如此依賴官方的其實不多，資源不夠所以依賴官方，但依賴官方也因不夠專業，坦白說，臺