

台灣戲劇

從現代到後現代

馬木林文集

Taiwan Modern Drama:
from Modernism to Post-modernism

學術卷
01
Sen Ma

台灣戲劇

從現代到後現代

馬木林文集

Taiwan Modern Drama:
from Modernism to Post-modernism

學術卷
01
Sen Ma

美學藝術類 PH0027

台灣戲劇

——從現代到後現代

作者 / 馬 森
主 編 / 楊宗翰
責任編輯 / 孫偉迪
圖文排版 / 張慧雯
封面設計 / 陳佩蓉

發行人 / 宋政坤
法律顧問 / 毛國樑 律師
印製出版 / 秀威資訊科技股份有限公司
114台北市內湖區瑞光路76巷65號1樓
電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377
<http://www.showwe.com.tw>
劃撥帳號 / 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司
讀者服務信箱：service@showwe.com.tw
展售門市 / 國家書店（松江門市）
104台北市中山區松江路209號1樓
電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778
網路訂購 / 秀威網路書店：<http://www.bodbooks.tw>
國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>
圖書經銷 / 紅螞蟻圖書有限公司
114台北市內湖區舊宗路二段121巷28、32號4樓
電話：+886-2-2795-3656 傳真：+886-2-2795-4100

2010年12月BOD一版
定價：300元
版權所有 翻印必究
本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換

Copyright©2010 by Showwe Information Co., Ltd.
Printed in Taiwan
All Rights Reserved

秀威版總序

我的已經出版的作品，本來分散在多家出版公司，如今收在一起以文集的名義由秀威資訊科技有限公司出版，對我來說也算是一件有意義的大事，不但書型、字體大小不一的版本可以因此而統一，今後如有新作也只須交給同一家出版公司就行了。

稱文集而非全集，因為我仍在人間，還有繼續寫作與出版的可能，全集應該是蓋棺以後的事，就不是需要我自己來操心的了。

從十幾歲開始寫作，十六、七歲開始在報章發表作品，二十多歲出版作品，到今天成書的也有四、五十本之多。其中有創作，有學術著作，還有編輯和翻譯的作品，可能會發生分類的麻煩，但若大致劃分成創作、學術與編譯三類也足以概括了。創作類中有小說（長篇與短篇）、劇作（獨幕劇與多幕劇）和散文、隨筆的不同；學術中又可分為學院論文、文學史、戲劇史、與一般評論（文化、社會、文學、戲劇和電影評論）。編譯中有少量的翻譯作品，也有少量的編著作品，在版權沒有問題的情形下也可考慮收入。

II

有些作品曾經多家出版社出版過，例如《巴黎的故事》就有香港大學出版社、四季出版社、爾雅出版社、文化生活新知出版社、印刻出版社等不同版本，《孤絕》有聯經出版社（兩種版本）、北京人民文學出版社、麥田出版社等版本，《夜遊》則有爾雅出版社、文化生活新知出版社、九歌出版社（兩種版本）等不同版本，其他作品多數如此，其中可能有所差異，藉此機會可以出版一個較完整的版本，而且又可重新校訂，使錯誤減到最少。

創作，我總以為是自由心靈的呈現，代表了作者情感、思維與人生經驗的總和，既不應依附於任何宗教、政治理念，也不必企圖教訓或牽引讀者的路向。至於作品的高下，則端賴作者的藝術修養與造詣。作者所呈現的藝術與思維，讀者可以自由涉獵、欣賞，或拒絕涉獵、欣賞，就如人間的友情，全看兩造是否有緣。作者與讀者的關係就是一種交誼的關係，雙方的觀點是否相同並不重要，重要的是一方對另一方的書寫能否產生同情與好感。所以寫與讀，完全是一種自由的結合，代表了人間行為最自由自主的一面。

學術著作方面，多半是學院內的工作。我一生從做學生到做老師，從未離開過學院，因此不能不盡心於研究工作。其實學術著作也需要靈感與突破，才會產生有價值的創見。在我的論著中有幾項可能是屬於創見的：一是我拈出「老人文化」做為探討中國文化深層結構的基本原型。二是我提出的中國文學及戲劇的「兩度西潮論」，在海峽兩岸都引起不少迴響。三是對五四以

來國人所醉心與推崇的寫實主義，在實際的創作中卻常因對寫實主義的理論與方法認識不足，或由於受了主觀的因素，諸如傳統「文以載道」的遺存、濟世救國的熱衷、個人的政治參與等等的干擾，以致寫出遠離真實生活的作品，我稱其謂「擬寫實主義」，且認為是研究五四以後海峽兩岸新小說與現代戲劇的不容忽視的現象。此一觀點也為海峽兩岸的學者所呼應。四是舉出釐析中西戲劇區別的三項重要的標誌：演員劇場與作家劇場，劇詩與詩劇以及道德人與情緒人的分別。五是我提出的「腳色式的人物」，主導了我自己的戲劇創作。

與純創作相異的是，學術論著總企圖對後來的學者有所啟發與導引，也就是在學術的領域內盡量貢獻出一磚一瓦，做為後來者繼續累積的基礎。這是與創作大不相同之處。這個文集既然包括二者在內，所以我不得不加以釐清。

其實文集的每本書中，都已有各自的序言，有時還不止一篇，對各該作品的內容及背景已有所闡釋，此處我勿庸詞費，僅簡略序之如上。

馬森序於維城，二〇一〇年七月二十三日

台灣戲劇——從現代到後現代

IV

台灣戲劇——從現代到後現代

目 次

秀威版總序	I
緒言	1
台灣戲劇的發展	9
二十世紀的台灣現代戲劇	11
二度西潮的弄潮人——論姚一葦《姚一葦戲劇六種》	33
鄉土VS.西潮——八〇年代以來的台灣現代戲劇	45
一九九九年台灣現代劇場研討會觀察報告	65
詮釋與資料的對話——談現、當代戲劇史的書寫問題	69
當代戲劇的歷史縱深	79
台灣的小劇場	83
話劇的既往與未來——從《荷珠新配》談起	85
八〇年以來的台灣小劇場運動	97
二度西潮或二度革命？ ——評鍾明德《台灣小劇場運動史》	109
台灣的社區劇場	115

VI

從現代到後現代	119
對「後現代主義劇場」的再思考與質疑	121
任督二脈是否已經打通？ ——評鍾明德《從寫實主義到後現代主義》	129
從現代主義到後現代主義 ——台灣「新戲劇」以來的美學商榷	135
附錄	159
書中原稿發表資料	161
台灣現代戲劇大事紀要（1900~2001）	163
馬森著作目錄	239
索引	253
關鍵詞索引	255
人名索引	269
書名索引	283

台灣戲劇：從現代到後現代

緒 言

緒 言

一、從語言符號所衍生的問題

台灣現代戲劇包含兩個關鍵詞：一是「台灣」，二是「現代戲劇」。

台灣作為一個地區的名稱，有其特殊的意指。先拋開政治上的統、獨不論，就歷史與文化而言，台灣在漢人移民之前，早就有原住民在此生活。到了明、清兩代，曾長久地作為閩粵兩省的移民之地，但是其間曾一度為荷蘭人佔據，時間約為明熹宗天啓四年（1624）至清世祖順治十八年（1661），共三十八年。鄭成功驅逐了荷蘭人以後，鄭氏父子統治台灣二十三年，至清康熙二十二年（1683）為清廷所敗，台灣收歸大清版圖，稱台灣府，隸屬福建省。

十九世紀中葉後，因中國先後敗於英、法，恐西方勢力染指台灣，遂將台灣升格為行省，派遣劉銘傳任台灣巡撫，對台灣加意經營。台灣在清廷的統治下長達兩百多年，漢語、漢文以及漢人的風習成為當日台灣人民生活的主流。就文化的層次而論，原住民逐漸漢化（其中平埔族漢化甚深），荷蘭人據台為時短暫，未留下文化遺跡，於是漢文化遂成為台灣的強勢與主導的文化，到 1895 年中國因戰敗割讓台灣予日本為止。

此後日本統治台灣長達五十年之久，直到第二次世界大戰日本戰敗始重新回歸中國。在 1937 年日本發動全面侵華戰爭之後，為了安撫台灣漢人的民心，使其不致於過分同情中國大陸被侵略的悲慘處境，日人遂在台積極推行皇民化運動，鼓勵台灣人民說日語及改冠日本姓氏，誘使台灣人民向大和民族認同。因此在 1945 年光復以後的台灣，實際上漢文化與日本文化交相混雜，人民的國族認同也受到日本長期統治及皇民化的影響，呈現出複雜的認同心理。以其歷史與文化的沿革有異於中國大陸的任何省份，故台灣一詞所代表的文化意義，基本上雖為漢文化，但並不純粹。

其次，現代戲劇，指的是由西方移植而來的新劇種，不包括傳統以歌舞為主體的戲曲，如京戲及歌仔戲等。然而此處所言的「現代戲劇」乃專指「新劇」而言，包括西方寫實的「現代戲劇」(modern drama) 以及超越寫實或反寫實的「現代主義戲劇」(modernist drama)，故此「現代戲劇」一詞的內涵，既不同於西方的 modern drama，也不同於西方的 modernist drama。

至於荒謬劇以降的「後現代主義戲劇」(post-modernist drama)，

是否仍然包括在「現代戲劇」的範圍之內，正是本書討論的焦點之一。書名中所云的「從現代到後現代」，正意欲提示「後現代主義戲劇」作爲一種新戲劇美學導向的可能性。

二、台灣現代戲劇的來龍與去脈

台灣、中國、日本的現代戲劇，都是西方現代戲劇的移植，但是在時間上有先後之別。最早的是日本，跟隨明治維新的腳步，日本在十九世紀末期已引進歐洲的寫實戲劇。中國則一面直接受到上海西方人演劇以及教會學校學生演劇的影響，另一方面也間接經過留日學生受到日本新劇的影響，故演出新劇的時間較晚，蓋在二十世紀初期。台灣的新戲劇爲時更晚，應始自 1912 年台北主持「朝日座」的日人高松豐次郎組織「台語改良劇團」排演《可憐之壯丁》、《廖添丁》、《周成過台灣》等劇目始。那時正當日本據台時期，除了日人在台的戲劇活動之外，台灣的留日學生也會專門學習日本的新劇，是故台灣初期的現代戲劇受到日本的影響自是不可避免的事。但是台灣畢竟是漢人的天下，大陸的文明戲劇團來台演出，台灣由大陸回歸的學生帶回大陸的新劇劇本以及大陸新劇的演法，也時有所見。基本上，由於母語的關係，台灣與大陸早期的新劇比之與日本新劇更爲接近。所異者，大陸新劇使用普通話，台灣新劇使用閩南方言。

三、兩度西潮的立論

在研究中國現戲劇的發展時，我曾提出「兩度西潮」的立論（馬

森 1991)。此一論點同樣也適用於台灣的現代戲劇，因為第一度西潮時期所接受西方的戲劇，日本、中國大陸與台灣無別，只有時間先後不同。嗣後因為日本發動侵華及東亞戰爭，不獨阻礙了中國大陸與西方世界的交往，同時日本與台灣也同樣與西方世界隔絕，直到戰後重啓溝通的門戶，才又開始第二度的西潮東漸。

第一度西潮，像大陸一樣，台灣所接受的西方戲劇，主要是流行於十九世紀後期歐陸的寫實劇，其次是更早的浪漫主義戲劇。在寫實美學的追求上，正像大陸的話劇，台灣的現代戲劇也同樣力不從心，沒有高水準的寫實表現，充其量也是「擬寫實」一類的作品。

至於現代主義與後現代主義的戲劇，在台灣發生在 1960 年以後第二度西潮的來臨。如果說，大陸在毛澤東死後鄧小平實行對外開放的政策，大陸的戲劇在 1978 年之後也不可避免地發生第二度西潮，受到西方現代主義與後現代主義的影響，比之於台灣，則晚了將近二十年。在第一度西潮時，台灣的戲劇固然頗受大陸文明戲及話劇的影響，在第二度西潮的時期，台灣的戲劇卻反過來影響了大陸的現代戲劇。

四、台灣戲劇與大陸戲劇的關係

因為出之於同文（文化與語文），大陸的戲劇固然可以為台灣觀眾所瞭解，台灣的戲劇同樣也可為大陸的觀眾所瞭解，中間無須翻譯。但是由於海峽兩岸隔絕長達百年（日據五十年加國共分裂五十年），雙方又實行著不同的經濟與政治制度，人民的思想與意識型態的差異頗大，字面上的瞭解，並不能保證意涵上的互通，故正像一般文學作品，

使台灣的現代戲劇具有地域與文化的特殊風格。未來，無論政治上的統、獨爭論如何解決，文化上海峽兩岸的相互溝通聲息絕對是需要而迫切的。

五、台灣戲劇的研究成果

台灣現代戲劇的發展最近幾年漸漸引起學者（包括海峽兩岸的學者）的注意，從原來的不毛之地，已見耕耘的痕跡，除了呂訴上的《台灣電影戲劇史》（1961）有開山之功外，繼有邱坤良的《日治時期台灣戲劇之研究：舊劇與新劇（1895~1945）》（1992）、楊渡的《日據時期台灣新劇運動》（1994）、焦桐的《台灣戰後初期的戲劇》（1990）、田本相主編的《台灣現代戲劇概況》（1996）、鍾明德的《台灣小劇場運動史》（1999）等把台灣戲劇的不同時期的樣貌勾勒出一個大概的輪廓。拙著《中國現代戲劇的兩度西潮》（1991），其中有一部分也專寫到台灣戲劇的發展，但敘述過於粗略，故尚待更細緻的耙梳與鑽研。做為一個身處台灣而又研究戲劇的人，台灣戲劇自始就是我關注的焦點。

我對台灣戲劇的發展有些個人的看法：首先，台灣有其地理與歷史上的特殊性，與中國大陸其他地區不同；其次，因為台灣多為閩粵兩地移民的後裔，再加上 1949 年國府的撤退來台時帶來了大批大陸各省的移民，在語言、文字以及社會習俗方面與大陸差異不大，故又與大陸上的漢族文化有其共通之點，使吾人無法孤立地研究台灣戲劇，必須與大陸上現代戲劇的發展相互對照、比較，始能真正看出台

灣現代戲劇的來龍去脈。另外，我以為在兩度西潮的理論框架下，更能突顯戰後台灣戲劇的重要性。如果把台灣現代戲劇放在華文戲劇的領域中審視，在第二度西潮的時期，台灣的現代及後現代戲劇實在發揮了華文戲劇的先驅作用。

參考書目

- 1：1961呂訴上《台灣電影戲劇史》，台北華銀出版部。
- 2：1990焦桐《台灣戰後初期的戲劇》，台北台原初版社。
- 3：1991馬森《中國現代戲劇的兩度西潮》，台南文化生活新知出版社。
- 4：1992邱坤良《日治時期台灣戲劇之研究：舊劇與新劇（1895~1945）》，台北自立晚報社文化出版部。
- 5：1994楊度《日據時期台灣新劇運動》，台北時報文化出版公司。
- 6：1996田本相主編《台灣現代戲劇概況》，北京文化藝術出版社。
- 7：1999鍾明德《台灣小劇場運動史》，台北揚智文化出版公司。